

摘 要

在「倒影中的真實」藝術創作論文中，所要呈現的是作者對自身及生活環境觀察的態度，透過倒映現實的「影像」去表現作者眼中的世界觀。影像成為一種作者與生活的交談的語言，不斷反思式去感受及分析，生活中一切景象，進而去試著接近生活的真實樣貌。

論文的第一章，描述從繪畫轉向影像的過程，透過將自身視為一個觀察的對象，去實驗影像和繪畫的異同處，並轉向對生活環境的一種觀察和思考。

第二章，呈現影像和思考的對象由自身轉向外部環境後，影像的思惟開始確立，進一步去找尋影像和空間的可能性。也延續第一章對生活的直觀態度，去找到一種屬於場地的精神和結構，並使影像本身除了展現空間外，也投注作者的意識在其中，使影像成為場地之外的第二文本。

第三章，用直觀的態度，思考影像在我們的認知中的位置和傳達的訊息。第一部份以雙畫面去討論影像及文字並置後的可能性，以及消費欲望在現實和媒體之間拉扯的過程。第二部份討論現實生活中的媒體和人的互相依存關係，並以現實場景及預售屋廣告之結構為例，呈現作者如何感受兩者透過影像所製造的幻覺之中，產生一種壓迫和被框架感。

目錄

摘要-----	
目錄-----	
圖錄-----	
前言-----	01
第一章、影像作為一不定性倒影-----	04
第一節 對「我」的紀錄-----	05
第二節 主體凝視和客觀現象的戲劇-----	09
第二章、影像與空間-----	13
第一節 因地置疑的影像-----	14
第二節 從場域中尋找影像空間-----	18
第三章、影像作為一種現實的代表-----	23
第一節 並置的風景-----	24
第二節 媒體作用後的現實-----	29
結語-----	35
參考文獻-----	39
附件-----	40

圖 錄

- 圖 01 莊凱宇, (犬容系列-躁、懼、寂), 膠彩、紙本, 90 x 20 cm x 8, 2003。 ---05
- 圖 02 莊凱宇, (傷我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分鐘, 2002。 -----06
- 圖 03 莊凱宇, (傷我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分鐘, 2002。 -----06
- 圖 04 莊凱宇, (書我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分 27 秒, 2003。 -----07
- 圖 05 莊凱宇, (書我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分 27 秒, 2003。 -----07
- 圖 06 莊凱宇, (書我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分 27 秒, 2003。 -----08
- 圖 07 莊凱宇, (書我) 畫面擷取, 數位影片, 1 分 27 秒, 2003。 -----08
- 圖 08 莊凱宇, (微嘆) 畫面擷取, 數位影片, 4 分 08 秒, 2004~2005。 -----08
- 圖 09 莊凱宇, (微嘆) 畫面擷取, 數位影片, 4 分 08 秒, 2004~2005。 -----09
- 圖 10 莊凱宇, (微嘆) 畫面擷取, 數位影片, 4 分 08 秒, 2004~2005。 -----09
- 圖 11 莊凱宇, (微嘆) 畫面擷取, 數位影片, 4 分 08 秒, 2004~2005。 -----09
- 圖 12 莊凱宇, (待標題系列-1~4) 開頭畫面擷取, 數位影片, 2004。 -----12
- 圖 13 彼得·戴維斯 (Peter Davis), (心靈與智慧) (Hearts and Minds) 畫面擷取, 紀錄片, 112 分鐘, 1974。 -----12
- 圖 14 邁克爾·摩爾 (Michael Moore), (華氏 911) (Fahrenheit 9/11) 畫面擷取, 紀錄片, 122 分鐘, 2004。 -----12
- 圖 15 莊凱宇, (紅土上的綠) 畫面擷取, 數位影片, 21 分 04 秒, 2005。 -----14
- 圖 16 莊凱宇, (紅土上的綠) 畫面擷取, 數位影片, 21 分 04 秒, 2005。 -----14
- 圖 17 莊凱宇, (紅土上的綠) 畫面擷取, 數位影片, 21 分 04 秒, 2005。 -----14
- 圖 18 莊凱宇, (紅土上的綠) 畫面擷取, 數位影片, 21 分 04 秒, 2005。 -----14
- 圖 19 莊凱宇, (去字系列-1), 數位影像, 100 x 80 cm, 2003。 -----14
- 圖 20 莊凱宇, (去字系列-2), 數位影像, 100 x 80 cm, 2003。 -----14
- 圖 21 高達 (Jean-Luc Godard), (我們的音樂) (Notre musique) 畫面擷取, 劇情片, 80 分鐘, 2004。 -----17
- 圖 22 莊凱宇, (空音、發酵) 展場紀錄, 數位影像, 2006。 -----17
- 圖 23 莊凱宇, (空音、發酵) 展場紀錄, 數位影像, 2006。 -----17
- 圖 24 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 展場數位影像, 2005。 -----20
- 圖 25 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。 -----20
- 圖 26 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。 -----20
- 圖 27 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。 -----20
- 圖 28 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。 -----20
- 圖 29 莊凱宇, (過於喧囂的孤獨-影像讀後心得) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘,

	2005。-----	20
圖 30	塔可夫斯基 (Andrei Tarkovsky), (安得烈·盧布列夫) (Andrey Rublyov) 畫面擷取, 劇情片, 184 分鐘, 1966。-----	21
圖 31	塔可夫斯基 (Andrei Tarkovsky), (安得烈·盧布列夫) (Andrey Rublyov) 畫面擷取, 劇情片, 184 分鐘, 1966。-----	21
圖 32	莊凱宇, (待夜) 畫面擷取, 數位影片, 16 分鐘, 2004~2005。-----	21
圖 33	莊凱宇, (待夜) 畫面擷取, 數位影片, 16 分鐘, 2004~2005。-----	21
圖 34	莊凱宇, (待夜) 畫面擷取, 數位影片, 16 分鐘, 2004~2005。-----	21
圖 35	蔡明亮, (不散) 畫面擷取, 劇情片, 80 分鐘, 2003-----	22
圖 36	蔡明亮, (不散) 畫面擷取, 劇情片, 80 分鐘, 2003-----	22
圖 37	蔡明亮, (不散) 畫面擷取, 劇情片, 80 分鐘, 2003-----	22
圖 38	莊凱宇, (待夜) 畫面擷取, 數位影片, 16 分鐘, 2004~2005。-----	22
圖 39	莊凱宇, (待夜) 畫面擷取, 數位影片, 16 分鐘, 2004~2005。-----	22
圖 40	莊凱宇, (文字風景-新光三越) 畫面擷取, 2 分 16 秒, 2005。-----	23
圖 41	莊凱宇, (文字風景-新光三越) 畫面擷取, 2 分 16 秒, 2005。-----	23
圖 42	珍妮 霍澤 Jenny Holzer, (A Survival sorozatbol), 地景藝術, 時代廣場, 1985~1986。-----	23
圖 43	維迪欽柯(Krzysztof Wodiczko), (Projections), 地景藝術, 場地尺寸。---	23
圖 44	莊凱宇, (250 後的在地經驗-1) 畫面擷取, 2 分 10 秒, 2006。-----	25
圖 45	莊凱宇, (250 後的在地經驗-1) 畫面擷取, 2 分 10 秒, 2006。-----	25
圖 46	莊凱宇, (250 後的在地經驗-2) 畫面擷取, 2 分 33 秒, 2006。-----	25
圖 47	莊凱宇, (250 後的在地經驗-2) 畫面擷取, 2 分 33 秒, 2006。-----	25
圖 48	莊凱宇, (250 後的在地經驗) 現場紀錄, 數位影像, 2006。-----	25
圖 49	莊凱宇, (250 後的在地經驗) 現場紀錄, 數位影像, 2006。-----	25
圖 50	莊凱宇, (250 後的在地經驗) 現場紀錄, 數位影像, 2006。-----	25
圖 51	莊凱宇, (自然太自然) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。-----	29
圖 52	莊凱宇, (自然太自然) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。-----	29
圖 53	莊凱宇, (自然太自然) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。-----	29
圖 54	莊凱宇, (自然太自然) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。-----	29
圖 55	莊凱宇, (自然太自然) 畫面擷取, 數位影片, 5 分鐘, 2005。-----	29
圖 56	莊凱宇, (物系列-1) 畫面擷取, 數位影片, 35 秒, 2005。-----	32
圖 57	莊凱宇, (物系列-3) 畫面擷取, 數位影片, 1 分 02 秒, 2005。-----	32
圖 58	莊凱宇, (物系列-2) 畫面擷取, 數位影片, 2 分 11 秒, 2005。-----	32
圖 59	(流動的市中心-Bee Tv 錄像展) 展覽紀錄, 數位影像, 2005。-----	33
圖 60	街道景觀-國際街口, 數位影像, 2006。-----	34
圖 61	街道景觀-台中市中港文心路口, 數位影像, 2006。-----	34
圖 62	街道景觀-新光三越, 數位影像, 2006。-----	34
圖 63	莊凱宇, (趨光城市-1) 畫面擷取, 數位影片, 5 分 11 秒, 2006。-----	35

圖 64	莊凱宇 ,(趨光城市-2) 畫面擷取 , 數位影片 , 4 分 43 秒 , 2006。 -----	35
圖 65	莊凱宇 ,(趨光城市-2) 畫面擷取 , 數位影片 , 4 分 43 秒 , 2006。 -----	35
圖 66	電視畫面擷取 , 數位影像 , 2006。 -----	35
圖 67	莊凱宇 ,(虛像風景) 展場紀錄 , 數位影像 , 2005。 -----	38
圖 68	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 69	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 70	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 71	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 72	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 73	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 74	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	38
圖 75	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 7 分 55 秒 , 2005。 -----	38
圖 76	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 7 分 55 秒 , 2005。 -----	38
圖 77	莊凱宇 ,(虛像風景) 畫面擷取 , 數位影像 , 6 分 54 秒 , 2005。 -----	39
圖 78	塔可夫斯基 (Andrei Tarkovsky) ,(鏡子) (The Mirror) 畫面擷取 , 劇情片 , 106 分鐘 , 1975。 -----	40
圖 79	莊凱宇 ,(倒影中的真實) 展覽 DM , 數位影像 , 2006。 -----	45
圖 80	莊凱宇 ,(倒影中的真實) 展場紀錄 , 數位影像 , 2006。 -----	45
圖 81	莊凱宇 ,(倒影中的真實) 展場紀錄 , 數位影像 , 2006。 -----	45
圖 82	莊凱宇 ,(倒影中的真實) 展場紀錄 , 數位影像 , 2006。 -----	45
圖 83	莊凱宇 ,(倒影中的真實) 展場紀錄 , 數位影像 , 2006。 -----	45