

GUAN ZHI TANG ADMIRA 觀止堂

Director :
Hank YEH

Contact :
Spencer WEI

m +886 936 118 969
o +886 2 7718 3100
hank@admiragallery.com
www.admiragallery.com

m +886 926 597 221
o +886 2 7718 3100
spencer@admiragallery.com
www.admiragallery.com

賴逸倫 Yi Lun Lai

BIOGRAPHY

1991 Born in Taiwan

2000 Graduation National Taiwan University of Arts Department of Crafts & Design 台灣藝術大學工藝設計學系

Lives and Works in Taipei, Taiwan

SOLO & GROUP EXHIBITIONS

- 2023 Art Taipei / Taipei, Taiwan
Art Central / Hong Kong
One Art Taipei / Taipei, Taiwan
- 2022 Art Taipei / Taipei, Taiwan
One Art Taipei / Taipei, Taiwan
Art Tainan / Tainan, Taiwan
- 2021 Art Taipei / Taipei, Taiwan
One Art Taipei / Taipei, Taiwan
Art Taichung / Taichung, Taiwan
Art Tainan / Tainan, Taiwan
- 2020 One Art Taipei / Taipei, Taiwan
- 2019 DesignerCon / 美國
第16屆台北國際玩具創作大展/臺灣
亞典藝術書店 / 台灣台北 / 「在那之後該何從？」候鳥工作室 雕塑、裝置、繪畫聯展
Art Taichung / Taichung, Taiwan
- 2018 日月千禧酒店 / 台灣台中 / 2018 台中藝術博覽會
「抵岸之前」雕塑、攝影、繪畫、工藝聯展 臺灣
Art Taichung / Taichung, Taiwan

AWARDS AND OTHERS

2019 The Frist prize of Taiwan Young Pottery Artist Award

第四屆臺灣青年陶藝獎暨雙年展-首獎 臺灣

臺灣陶藝獎-入選 臺灣

創作理念

Statement

撰寫於_藝術家賴逸倫
Statement by_Yi Lun Lai

「馬戲團」是我從大學畢業後開始的創作系列。

離校後的創作，對我來說是一個重新審視自己的階段，有別於在校時期的自由，現在不由自主地會考慮諸多面向，那是一種得到與失去的滋味。

或許自由是一種錯覺，我應該要不斷地去思考，我有什麼東西可以交換？在不同的社會情境與文化背景中，我被賦予了甚麼角色？回想起來，以前完全不明白這些角色生產情境所產生的意圖與非意圖後果，就給出了錯誤的回應與行動，變成是一個無法交換思維的對象。

李維史陀說「動物是好的思維對象」，因為動物代表了人對自然物種的對立與使用狀態，然而動物的行為規則、集體活動、生活模式等等，看來卻又如此的熟悉，與人類的社會性並無不同，這種綜合性提供恰如人類生存關係的矛盾。於是將自己帶入了一個「意義化的動物」，讓我成為該對象。看起來是「被物化」的過程，卻使得自我得以在「物化」過程中發現特殊的主體經驗。

"The Circus" is a series of works that I started after graduating from university.

The creative work after leaving school, for me, is a stage of reexamining myself. It is different from the freedom I had during my school days. Now, involuntarily, I consider many aspects, and it is a taste of gaining and losing.

Perhaps freedom is an illusion. I should constantly reflect on what I have to exchange. In different social and cultural contexts, what roles have been assigned to me? Looking back, I had no understanding of the intentions and unintended consequences generated by these role-producing situations, and I responded with incorrect actions, becoming an unexchangeable entity of thought.

Claude Levi-Strauss said, "Animals are good objects of thought," because animals represent the opposition and use of natural species by humans. However, the behavioral rules, collective activities, and lifestyles of animals are so familiar, resembling human sociality. This synthesis provides contradictions that are just like human relationships. So I immerse myself in a "meaningful animal," making myself the subject. It may appear as a process of "objectification," but it allows the self to discover a unique subjective experience in the process of "objectification."

做人性最有趣的是因為我也深陷其中

——專訪藝術家 賴逸倫

文 — Shanny Lee

作品背後的意義，關於那些地下的慾望

「人類是群居動物，而只要有團體的地方就會產生慾望，有慾望則被迫帶來改變。」

賴逸倫的作品展現出揶揄、諷刺，與階級自嘲的詼諧，藏在背後的，是更多對於人性慾望的觀察與揣測，利用獸頭結合人身，訴說每一個故事、事件，刻意的過度裝飾，更是為了讓作品完美傳遞價值。使用「身體部位」及「人性」的探究是創作初期就設定出的方向，只是隨著時間推移，手法更純熟、更隱晦，給觀者足夠想像空間與留白，少了過往那些青澀的「憤世忌俗」、「暴力」，或許也象徵他與某部分自己的和解。

他的作品脫離不了人類的慾望，「只要有團體的地方就會產生慾望，有慾望則被迫帶來改變，好比我們總會希望我們的伴侶、家人怎麼做、應該怎麼樣，這何嘗不是一種慾望？我也是這樣被影響著，囊括了整個人生、想法、價值觀、對人的理解。」

「每個人面對慾望的方式很有趣，我不斷設想更多場景，最後成為了我的作品。可能是透過電影、身邊的人，甚至透過社群，研究不同思想、人性，我們對於他人的了解也不過是心中想像，而我選擇把他們具象、形塑出來，提供觀者一種主觀角度，表達我這般階級、這個年齡段，當下是怎麼看待這件事。喔，當然我也利用了作品罵了很多人（笑）。」

論作品表現形式，善用「符號」意象

「諷刺的是，這些設定竟也是人類創造出來的。」

一個真實的獸頭，加上人身，便是賴逸倫作品的原型，動物代表的是人類對符號的認知及熟悉，不同獸頭的親近或疏離，對事物的認知或距離，甚至蘊含於文化內的意義，唯有抹去最強的識別度—真實的人臉，才能映照出觀者的内心，那最原始的本我與集體潛意識。

當我問到，為何作品裡的女性皆為裸體，而男性不然時，他悠悠的說道：「女性裸體是慾望的終點，衣服便是一種多餘的一種包裝，希望能去蕪存菁的簡化到最原始，而男性需要遮羞布，掩蓋無法說破的目的性，以作品概念來說，也傳達出沒有個性的無助狀態，我會盡可能讓動作跟暗示去說故事。」

「一般人可能都覺得兔子很純潔，但其實牠們超級愛打砲的。」透過不同的生物的習性、與人類的既定意象去做矛盾的反差，又或是利用形象及動作做反差，在他的作品中，可以發現一定有反差的詼諧在內，在創作過程中不斷找梗、找切入點，回到慾望的主題，動物是否也代表了「不需要思考的本能」，畢竟作為人類，我們每天都背負許多框架，隱藏得越好的人，才能在這個社會跟世界存活下去吧。

作品的成功與否？刺痛感為上

「說出來就不有趣了，所以你說的都對，但只要有一毫秒讓大家感受到刺痛的共鳴，我就覺得作品是成功的。」

「我一直在尋找的是一種往內的、慾望探索的過程，是每個人經驗的詮釋，而不是指「人」本身，我在跟自己討論這一切的原因，作品便是一個慾望的通道，一個從開始到結束的過程。」

作品從自身出發，創作之下往內心層面拼命挖掘，於是在與自己深刻對談後發現自己更底層、原始的醜陋，這些黑暗面，刻意或無意地瞞過所有人的眼皮，透過這種方式將藝術家的思想、語言傳遞出去，作品背後的秘密故事，就這樣浪漫的作為藝術家跟作品之間的秘密。

為什麼要創作？談初始的起心動念及創作的過程

「做人性最有趣的就是因為我也陷在其中。」

「當時在做雕塑助理，在刻印章看見名字的時候，突然像被雷劈了一般，工作了2、3年，經手了上百件作品但沒有人知道我是誰，我想創作的其實只是想留下一個名字，我從來不覺得創作很快樂，創作是痛苦的，但現在的狀態不用特意討好讓我很開心，對人性的理解就是屬於我的創作，也會有階段性對慾望的呈現方式，這個主題不會有做完的一天，但做人性最有趣的是因為我也陷在其中。」

寫於後記

坦言，我是認識了賴逸倫才開始看他的作品，因為我們是大學同學，對他的第一印象就是「好高（188）、好可怕、非善類」，事實上在我們更熟了之後，這件事也沒改變。

但依稀記得開始熟識是因為書籍，那時候他開始想創作，卻還處於摸索階段，想藉由閱讀找到創作脈絡，跑來跟陌生的同學（我本人）搭話，不知道是他從誰那裡聽說我很愛看書？客氣的請我推薦，當時他說：「我什麼都看，很雜食。」於是，我一路推了不同的小說、散文，包括胡晴舫、乙一等等，開啟了我們熟識之路。

看著他這幾年嘗試過的多種不同表現形式，從工藝創作、畢業製作到畢業後得了青陶獎、成為新銳藝術家，他找到了他想說的方向，也找到他擅長的表現形式。

採訪最後，他自信說道：「我創作是去做符合我需求的材料，而不是在材料裡面找創作方向，我是藝術家不是陶藝家。」

Sun | 向陽

蝙蝠的頭飾，往上凝視著陽光，是一隻渴望活在陽光下的蝙蝠，動作彷彿在感謝陽光的恩賜，儘管對陽光的追求與執念會讓他的翅膀灼傷；為什麼我們總愛追求那些不適合我們的事物呢？就算付出所有努力可以做到，但結果就會好嗎？就不是那塊料呀，就像魚永遠不會學會爬樹。

Youth | 尤斯

青春，從牯嶺街少年殺人事件得到的靈感，呼應楊德昌曾給青春下的定義：「尚未遇見悲劇的生命」，當我們真的了解「人」、「長大」以及「生命的意義」後，便是真正的長大，但那時候我們也沒有青春了，只是行屍走肉的社畜，曾經嚮往過的青春已經逝去，如同蟬的生命，當牠長大、理解生命的同時，生命便也結束了。

Sad | 薩德

乖巧、溫順、安靜，身為社會期待女性就該如此，靈感取自於傳統母親，草食性動物為了躲避危險而演化出更大的感知與特徵，期待妳有更優秀的條件完成使命，聽好了，安全、社會化、符合標準就是妳的社會責任，妳必須活成大家喜歡的樣子。

Female | 菲梅優

「妳的婚姻不幸福，不能算是成功的女人。」這世界圍繞著男性旋轉。雄性表徵之女性身體，拿不下來的紅艷雞冠彷彿舞會面具，父權主義之下女性的無意識更為驚悚，終其無法擺脫社會對女性的框架，性別的成就遠多過實質的地位階級，有沒有發現，從來都沒有「男」強人？

第四屆台灣青年陶藝獎揭曉 年輕世代展現驚艷創造力

報導 - 中央廣播電臺

時間：2019-11-26 18:05新聞引據：採訪撰稿編輯：江昭倫

由國立台灣工藝研究發展中心與全球策略投資基金共同主辦的「第四屆台灣青年陶藝獎」今天(26日)揭曉得獎名單，共有5位青年獲獎，其作品在技法、表現手法都相當出色，並傳達對於社會議題、環境變遷的反思，令人驚艷。

每兩年舉行一次的台灣青年陶藝獎雙年展26日起在台北當代工藝設計分館舉行，並公布第四屆台灣青年陶藝獎得獎名單。

本屆台灣青年陶藝獎共有28位入選，最終選出5位得獎者，分別是賴逸倫、洪湛筑、王裔婷、莊翊、童品元，各可獲得新台幣25萬元獎金。

台藝大學生賴逸倫的系列作品融入帶有神秘感的昆蟲意象元素，傳達對於周遭有限資源、惡劣環境、人性黑暗面以及制度崩壞的看法，維持一貫批判性的個人風格。

就讀台南藝術大學研究所的洪湛筑，作品回歸純粹感官經驗，以簡化抽象的手法，呈現自己從生活情境中的光影、水氣、風自然律動中找到平靜的感受。

Shopping Design X ADMIRA Gallery

藝術家與他的產地開箱什麼都不奇怪的藝術工作室

採訪於_Shopping Design x 設計發浪
Interview by_Shopping Design x Designsurfing

The Link of Interview : <https://www.youtube.com/watch?v=G6xrrheB0q8>

