

動物的過去與未來——動物藝想 ——故宮新媒體暨藝術展

■ 高于鈞

本展嘗試用人類的親密夥伴「動物」吸引觀眾，以古生物紀錄引起觀眾的興趣與想像，卻也同時暗示著人類世界觀的轉變；承載著人類想望的繪畫與擺件，表現了與今日相似的價值觀；而自以為進步的人類試圖凌駕大自然，基因改造的速度之快，卻將規則與秩序遠拋腦後；千年之後當藝術家再次捕捉「決定性的瞬間」，抓到的卻是傷痕累累的地球。本文以「動物藝想——故宮新媒體暨藝術展」為例，嘗試討論新媒體藝術如何與院藏古文物激出火花，而今日博物館又能如何用古代收藏投射當代議題。

地球誕生迄今已四十六億年，萬年前誕生的人類在這一兩千年急起直追，以驚人的影響力改變這顆星球的自然生態，同時宣告「人類世」的來臨。「人類世」並非新概念，

但卻是近年來相當受歡迎的展覽題材（圖1），環境保育更是地球公民責無旁貸的課題；「動物藝想——故宮新媒體暨藝術展」在這個時代下應運而生，由國立故宮博物院（以下簡

圖1 臺北市立美術館「2018台北雙年展」策展主題「後自然——美術館作為一個生態系統」展覽主視覺 取自臺北市立美術館網站：<https://www.tfam.museum/Exhibition/ExhibitionTheme.aspx?id=3&ddlLang=zh-tw>，檢索日期：2019年3月25日。

稱故宮）、香港城市大學和臺中市政府文化局共同合作，先後在香港及臺灣兩地展出，因應雙邊風土發展出各自獨特的展示敘事，臺灣場展覽「動物藝想——故宮新媒體暨藝術展」即日起至本年5月5日在臺中市港區藝術中心展出，歡迎各位抽空蒞臨。¹（圖2）

展覽概述

動物與人類共處同一顆星球，是人類認知世界的要素，自最古老的洞穴畫以來，動物便一直是藝術的主題，昆蟲、雀鳥和哺乳類動物是文學和電影中精彩的角色，更是信仰和神話中不朽的主角。另一方面，人類為了生存，大量屠宰並竭盡所能的利用動物，卻又同時以

養寵物填補物質和心靈所需。²

展覽介紹開宗明義地說明了動物之於人類的重要性與複雜性，透過院藏豐富的動物文物，結合數位科技與新興的跨學科動物研究，再加上當代創作者們以動物為名的藝術發想，本展以說故事的方式，將存在於藝術、科學、自然和社會等不同角度的動物集結起來，打破了傳統時間軸的限制。以動物在人類社會中扮演的各個面向獨立成篇，而串聯在一起後又隱含著「人類對動物干預力的逐步提升」，從一開始人類與動物互有消長地共用資源，到後面人類製造出想像中的動物，更進一步迫使自然動物消失，呈現出動物所面臨的危機。展覽呼籲人類尊重動物，並改變不利於動物的惡習。

圖2 甫進入場館，就會看到本次邀展藝術家劉哲榮老師的作品「Top Model」站在展廳門口迎接觀眾。 教育展資處提供

策展團隊試圖在展覽中呈現多元的內容包容性與近用性，動物題材本就具有相當的親和力，而子題的設定希望帶給觀眾多面向的動物角色，因此我們選用耳熟能詳的動物例子，希望展件都能連結到觀眾的日常生活。正因為「動物」是人類社會中不可或缺的一份子，在臺灣和香港兩地不同的文化脈絡下，「動物」亦產生相異的扮演形象，因此展覽選用了不同的展件，以在地的動物議題增強觀眾的代入感。展覽中大量應用新媒體藝術與虛實整合數位科技，使數位時代的觀眾能快速深入了解展覽展件，科技推倒了觀者與文物間的玻璃櫃，讓觀眾得以重回展品被製造出來的當下，以最初的使用目的去體驗並

欣賞。展覽運用了大量的科技應用進行資料的蒐集與詮釋，包括3D掃描、3D列印、標本製作、數位人機互動、虛擬實境、擴增實境、動態光雕、水下攝影等技術。

展覽將故事線分為五大單元，共有「博物百科——動物與科學探索」、「如意吉祥——動物的象徵寓意」、「傳說製造——虛構和人工的動物」、「和諧衝突——自然中的動物」與「當代視角——以動物之名」，下面就各單元主題分別敘述。

博物百科——動物與科學探索

圖像不僅擴大了科學傳播的範圍，也定義了人們對自然萬物的認知。展覽首部分以

圖3 | 香港場次「博物百科」展區一隅 教育展資處提供

圖4 「南懷仁的坤輿世界」將院藏的《坤輿全圖》重新計算並敷到球型表面，配合AR擴增實境的應用，將古地圖上色並加入動畫處理，藉由數位科技的引導，觀眾可以輕易地閱讀古地圖。 教育展資處提供

人們自古以來製作生物紀錄的不同方式，標示出人類在科學探索潮流中的藝術轉向。包括明代的《本草綱目》與《三才圖會》，成書以科普實用性為主，方便讀者按圖索驥；亦有明末清初以西洋地理與自然史知識為基礎的《坤輿全圖》；加上清宮中重視精確的形體細節，並載有生物尺寸、產地與屬性的博物畫，諸如清人《鳥譜》、清聶璜《海錯圖》與清楊大章〈額摩鳥〉等，以及以今日醫療科技為基礎的藝術發想作品，如「角島鯨實錄」與「狗貓斷層掃描」等。（圖3）

在這個單元中我們展示出真實的、常見的動物，例如《本草綱目》中至今仍知名的犀角、阿膠與夜明砂。藉由觀看寵物的斷層掃描，理解今日科技創造的新興生物觀察與

記錄方式。AR擴增實境等應用案例，則降低了民眾進入院藏古文物的先備知識門檻。（圖4）以「鸞」展示為例，香港場展示了幼鸞的生態水族箱，是連結到當地中學因應鸞大量減少而開始的飼養並野放計畫；而在臺灣，鸞則因為環境污染與棲地破壞嚴重而幾乎絕跡，目前僅能在金門觀察到鸞的足跡，因此，臺灣場次便改用金門的成年鸞標本來展示（圖5）；這不僅是因為展場限制，更重要的是，這些展品就是我們能在該地見到的本來的樣子。

如意吉祥——動物的象徵寓意

人類觀察動物的習性與形體，結合其名稱與諧音，表達了社會中抽象的風俗，也標

圖5 | 臺灣展場中的鬻魚標本展示與清叢瑣《海錯圖·鬻魚》並置，讓觀眾能夠直接觀察比較。 教育展資處提供

誌著各代人們價值觀的更迭。尤其中文同音異字者眾，事物和寓意往往因發音相近而相連。例如，因「蝠」與「福」同音，故蝙蝠寓意「遍福」。除諧音外，動物的吉祥寓意或其他象徵，亦源自古代的神話信仰。直到今天，世界上許多文化仍篤信動物的力量，深信牠們對人的影響。有趣的是，這些動物被賦予的寓意象徵，往往遠超出牠們本身的自然力量。展覽展出富含吉祥寓意的院藏書畫，如宋人〈畫子母雞圖〉、清沈振麟《畫毫臺同春》冊等，更將清汪承霈〈繪御製詩意百福繁生圖〉中的捲雲紅蝠紋花瓶，3D 列印成白色淺浮雕模型。瓶上繪畫的蝙蝠，則以立體光雕（projection mapping）技術，投影到淺浮雕模型之上。當觀眾接近花瓶時，瓶

上蝙蝠會展翅飛舞並發出嗡嗡聲響。（圖 6）

本單元亦展出了六件故宮器物的 3D 模型。（圖 7）我們運用 3D 結構光掃描儀掃描院藏器物，透過計算與轉化後製作而成 3D 模型，讓觀眾得以透過操作旋鈕，自由的翻轉，甚至是打開器物，觀察其內部結構，特別是觀眾能夠透過轉動旋鈕，旋轉清乾隆〈霽青描金游魚轉心瓶〉，觀賞開光中有如走馬燈般優游自得的水草魚紋。科技讓觀眾仿若帝王般的鑑賞文物，而博物館收藏的全民資產也在這一刻回到了民眾手中。

傳說製造——虛構和人工的動物

博物學家在記錄或傳播時的失誤，使人產生奇形怪狀的動物想像；未知的大自然神

圖6 | 清汪承霈〈繪御製詩意百福繁生圖〉與光雕百福瓶 教育展資處提供

圖7 | 一進入「如意吉祥」展區，便可見到院藏器物的3D模型，透過桌上的旋鈕讓觀眾自由地上手把玩文物。 教育展資處提供

圖8 聆聽「動物主角」童話有聲書的私密空間 教育展資處提供

祕力量，也在人類的想像中與動物產生連結，「怪物」形象因此出現。動物世界是靈感之源，提供創作者引人入勝的角色取材，塑造成文學巨著諸如《西遊記》，延續至今日的動物主角，則展出了臺港雙邊民眾自小聆聽的童話故事，如臺灣展出《虎姑婆》等童話故事。這個單元討論人與動物的情意連結，內容選材重視與個人記憶有關的敘事，空間規劃上則以私密的有聲書聆聽空間（圖8），企圖使觀眾回到接觸動物故事的童年，堆疊出動物在人類心靈發展中的重要地位。而在臺灣場，我們更加入明華園歌仔戲《超炫白蛇傳》的水淹金山寺片段，將故宮文物與臺灣鄉土文化緊緊聯繫在一起，展覽試圖創造一個更有包容性，讓任何參觀者都可以感到有所連結，甚至是歸屬感的場域。單元的最

圖9 相對而望的「Festo的機械生物」與《海怪圖記》 教育展資處提供

圖10 香港展場中「和諧衝突」單元，將大自然中的和諧與衝突展件依序排開，利用詭譎的不協調畫面營造出令人緊張的衝突感。教育展覽處提供

後則是「Festo 的機械生物」與《海怪圖記》相對展出，暗示著在科技新世界中，非自然的動物已開始掙脫平面侷限，想像與傳說將被製造出來。（圖9）

和諧衝突——自然中的動物

畫家多善於觀察大自然，從中找尋靈感，畫家的所有意象，均以「師法自然」之心，流露自然和諧之妙。至於西方藝術，亦常推崇人與自然合而為一的相互協調。〈猴貓圖〉、〈雙喜圖〉與〈枇杷猿戲圖〉呈現出一派和諧的氣氛。可是，氣候變化、環境污染和其他危機，逼使人面對前所未見的惡果。臺灣場次展示南部沿海的珊瑚礁白化影片，借助墾丁國家公園管理處提供的影片資料，呈現海面下的珊瑚死亡，透過在地議題的展現，讓觀眾直接地感受到環境變化的衝擊。而2000年時一隻被注入螢光蛋白的兔

子，則帶來了基因改造對文化與道德的影響，當基因的超然性受到挑戰，人類應如何去面對「正常」、「多樣性」與「純種」、「異種」之間的界線。鑑於這些危機禍及世上萬物，動物研究和「健康一體化」的概念被重新提出，將人類與動物的健康聯繫起來，為大自然和動物界帶來嶄新觀點及解決問題之契機。（圖10）

當代視角——以動物之名

此單元由臺中市文化局特別邀請東海大學李思賢教授為策展人，邀請十二位臺灣知名當代藝術家作品參與展出，希望藉由藝術家的眼睛，呈現臺灣社會對動物「異」想的獨特視角，這些作品觸及展覽前四部分的主旨，但以當代藝術手法批判與諷刺，時而幽默以待，時而赤裸沈重；作品不單視動物世界為奧妙，亦揭露其現今的困難處境。當代

圖11 「當代視角——以動物之名」中的當代動物創作 教育展覽處提供

作品的展出範圍更擴大至臺中市港區藝術中心外部園區，顯見藝術與動物走入民眾日常，早已成為我們無法切割的一部分。（圖 11）

面向過去的未來——「動物藝想」的目標與期望

「人們之所以面對發生之事感到驚訝、意外，正是『過去』的經歷中不曾發生過這樣的事情，是以所有的『驚訝、意外』都寓含了『習知的過去』和『無知的現在』的對照」。³ 觀者藉由觀看過去的面貌，去理解對未來的期待，因此展覽選擇展示大量故宮的古代文物，希望觀眾能理解未來的出現並願因此做出改變；提供觀者實際物件去想像不同時代、不同創作目的下產生的獨特藝品及其背後脈絡。這些物件向觀眾證明，「過去」人類是這樣認知動物的，而這些「認知」深埋在我們的文化中，成為了決定我們想如何對待動物的關鍵。

因此，觀眾會對「和諧衝突」單元中的展件產生衝擊，幾個「決定性的瞬間」並置，〈雙喜圖〉、〈猴貓圖〉中的衝突或許會使人莞爾一笑，但當觀眾看到「無地立足」中北極熊迷惘的站在浮冰上，才會意識到衝突的擴大已來到了物種滅絕的境地，然而這個衝突並不令人驚訝，從展覽的一開頭，人類就不斷以動物滿足所需，隨著展覽節奏，人類的干預力亦逐漸提升，無論是一開頭展示的《本草綱目》中的動物藥，代表乾隆皇帝建立的知識帝國的清人《鳥譜》，抑或是模仿真實動物的「Festo 的機械生物」，展品們透過他的時代意義表現出各代人的認知與經驗，鋪陳出了當代問題產生的必然。（圖 12）

然而，這些種類紛雜不同，時代橫亘古今的動物展品，同時讓觀眾理解動物早已深植在人類的日常生活中；動物長期與人類的互為比喻，例如在「傳說製造」展區中展出的動物文學作品，孫悟空既有獸性亦有人

性，白素貞比起許仙更加有情有義，皆說明了人類對動物的情感早已遠遠超過「利用的對象」，人類能夠將動物視為共同體，同時帶出「健康一體化」的核心概念，作為命運共同體的人類與動物共同面臨自然環境的考驗與衝擊，如同今日的非洲豬瘟，共同防禦，才能共同生存。

圖12 小朋友觀看Louis Bec的「奇異生物進化論」，關於生物藝術家如何預測未來新的動物品種。教育展資處提供

結語

展覽展出一千年來人類創作的各式動物創作，他們有的來自故宮，有的是當代藝術家的反思，有些則是實驗室中的科學成果。這個漫長的時間脈絡對於理解展覽核心極為重要，唯有讓觀眾理解到動物在人類發展中扮演的腳色，觀眾才真正有能力去同理動物的處境。而數位科技在其中扮演著橋梁的角色，讓數位時代的人們能以自身經驗認識靜態文物。期望在解決今日問題之前，能夠使展覽觀眾意識到當代問題及其成因，以成為對未來期待的可能性。（圖13）

本文部分內容參酌自香港城市大學邵志飛教授（Prof. Jeffery Shaw）所撰之展覽介紹，東海大學美術學系李思賢老師所撰之「當代視角」單元介紹文字，在此一併致謝。

作者為本院教育展資處研究助理

圖13 取材自清聶璜《海錯圖》的「海錯奇珍」，讓孩子們在投影的深海中探索海底世界。教育展資處提供

註釋

1. 本展獲得2019年美國博物館聯盟（American Alliance of Museums）繆思獎（MUSE Awards）。
2. 取自「動物藝想——故宮新媒體暨藝術展」展覽總說。
3. 呂紹理，〈日記裡的過去、現在與未來〉，《歷史學柑仔店》：<https://kam-a-tiam.typepad.com/blog/2015/10/%E6%97%A5%E8%A8%98%E8%A3%B9%E7%9A%84%E9%81%8E%E5%8E%BB%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%88%87%E6%9C%A4%E4%BE%86.html>（檢索日期：2019年3月19日）。