

簡湘霖 突變的巨大生物 2019 陶瓷 230×64×95cm

湘霖 禁錮之形 2017 陶瓷 43×35×48cm
2018年「大墩美展」優選

期的可愛動物，快速地轉變為討論動物受人類傷害或約制的議題，並極力傳達人類不安情緒的狀態，可以感受到年輕的她，對於未來生活、現實社會，有著喃喃自語式的困惑與焦慮。

喜歡小動物的她，她曾提及有一日遇見路樹被工人砍倒，樹上的鳥巢掉落，她為此難受許久，於是開始關注與反思人類對動物的種種傷害與控制的行為。她不諱言地說到，對動物的關注一部分源於情感，一部分想藉表現動物受壓抑時的本能反應，反思人類對動物、對大自然應有的同理心與關注。如2017年的〈掌權者〉，寫實描繪了人類單手握拳緊抓住老鼠的尾巴，驚恐過度的無毛白老鼠停格懸在半空中；2018年的〈過度細膩的愛〉，一隻無毛之貓，閉眼裝腔怒吼，身體橫跨在肌肉有點老態鬆垮但用力暴筋張指的雙手臂之上，似乎表達了人與動物、操控者與被操控者之間緊張的權力關係。

簡湘霖 過度飽滿的佔有 2017 陶瓷
42×39×48 cm
2020年「台南新藝獎」得獎作品

關注動物與人類關係的同時，她也開始觀察人類的肢體動作如何傳遞內在情緒，如2017年的〈焦慮行為〉，以曲弓的腳掌、暴露的筋血管、緊縮的腳指頭，呈現主角緊繃的狀態外，腳掌與腳指隱現手掌與手指的樣貌，營造超現實的詭譎氣氛；又2018年的〈本能防衛〉，描繪一位裸身跪地、雙手胸前環抱至後背、頭部向下緊貼腿部的裸體，這是身體防衛與保護的極致姿勢，背上的脊椎骨從頸部到尾椎節節突出及手指施壓處深陷的痕跡，呈現身心極度緊繃的狀態。

在這些作品中，簡湘霖除了善用陶瓷媒材絕佳的擬真表現，展現十分到位的寫實塑造能力精準地擷取物象的符號意涵，如代表握有主動權的人類手臂、手掌，暗示長者、逝者的老態皺紋描繪，因人類需求而被創造出來的突變生物等，將之有意識地錯置、拼貼，創造觀者在概念上與視覺上的衝突張力，達成她創作上的企圖。

在簡湘霖的創作中，充滿了社會實境的浪漫寫真，如作品尺度相當於人體大小的2019年〈突變的巨大生物〉，令人聯想德國作家卡夫卡《變形記》裡的大甲蟲。這如毛毛蟲般的身軀，前後連結了人類的雙手、雙臀、雙腳，弓曲著身軀作蠕動前進之狀。不由得引起「這生物是人類的進化抑或是退化？」的困惑，也觸及思索人類存在的意義與價值等課題。在作品中，彷彿能聽見作品本身的輕聲低吟，是否，其實也是你我內在的混種困獸的長聲嘆息。🌱

社會實境寫真—陶藝家簡湘霖的混種困獸

Social Realist Photography - Ceramic Artist Chien Hsiang-lin's Hybrid Beast

文／莊秀玲 Chuang Hsiu-ling · 圖／簡湘霖

陶藝家簡湘霖，她在2017年所創作的人體與動物造型混搭風格的作品〈禁錮之形〉、〈過度飽滿的佔有〉，分別獲得2018年「大墩美展」優選及2020年「臺南新藝獎」，在新秀之列中頗引人注意。

作品〈禁錮之形〉，頭部被置換成長象鼻的男性半身像，微微下垂的右乳房下有微凸的肚臍，鬆垮的贅肉感及滿布的皺紋，是年老的生理狀態；右手環抱於胸前、左手疊於右手之上，長長的象鼻與左臂平行、垂掛著，左手掌施力緊壓著象鼻上方，整體看似緊繃也似無所適從、低聲呻吟之狀。可能是象鼻表皮與人體皮膚的年齡狀態刻畫得細膩逼真，加深這象鼻頭人身的詭譎感，大象與老人的身軀被結合成一起，一股強烈的壓迫感與無助感襲來。

而這鵝頭人身造形的〈過度飽滿的佔有〉，亦十分搶眼。鵝頭向左前方伸展，目光呆滯地凝望左前方，表情嚴肅且困窘；鵝頭下的女性上半身像，肩微向前傾、胸部微向後縮，雙乳微下垂，雙手手指用力壓擠著挺出的大肚臍。側看這鵝頭與上半身的組合有著詭譎的大S曲線，手臂被截斷的狀態如古典女性雕像，加上作者傑出的擬真刻畫，能感受到肌肉肥厚軟嫩的觸感，又生物混搭的符號錯覺，很具超現實風格的特質。整體造型與標題都顯露了作者的批判：人類的貪婪是自然界最大的威脅。

今年（2020）27歲的簡湘霖，甫自國立臺南藝術大學應用藝術研究所畢業。她是在2017年應屆考進同校研究所，迄今尚未正式進入社會，但創作主題從大學時