

黄心健數位藝術個展

飛行的城市

局長席

黃心健,一位精於電子科技又具藝術觀點的創作者,爲臺灣的網路藝術創造出兼具意像、文字與互動的獨特呈現方式。在他作品中,透露出另類的思維與科學知識,他認爲每個記憶的本體,都有其值得追尋的價值。用故事詮釋生命,用創新取代傳統,在他的思維中,記憶的標本才是最直接、最根本的創作來源。

傳統與數位媒體的融合者-黃心健,將早期臺灣的圖像-「大同電扇」,融合流體力學、萬有引力與機械結構等概念,創造出新形式的藝術品,藉著展覽的完美呈現,傳達他那種沉澱、分享與傳承的認真態度。

一向隨和的黃心健,認爲城市就應該像故事一樣,才能豐富人生,如壓在石綿瓦屋頂上的破輪胎、晾衣繩、金剛經與黃曆等,這些充滿生活中的圖像,透過創新的手法來重新詮釋,使 臺灣的藝術有了新的面相。

多年以來,黃先生一直很用心地在收集有關臺灣的記憶之美,並且將所有值得懷念的景象,透過意像、文字與數位互動的表現,呈現於其作品中,透過臺北縣客家文化園區特別的展覽空間,除了引領民眾感受視覺創新的魔力外,藉由互動交流的方式,讓參訪者能驚奇地發現到:數位藝術,原來這麼有趣。

Hsin-Chien Huang is an art creator with technological specialties and aesthetic perspectives. Mr. Huang has made Taiwan's online arts to be presented in a unique way with combination of images, words, and interaction. Outstanding thoughts and scientific knowledge are delivered in his works. Mr. Huang considers every essence of memory as worthy to be sought. Mr. Huang likes to use stories to interpret life and replace tradition with creativity. In his unlimited thoughts, memories are the direct and fundamental sources of creation.

Hsin-Chien Huang integrates both tradition and digital media into his works. He creates art works in new forms by integrating hydrodynamics, universal gravitation, and machine structure concepts into Tatung fans, the images on the early period of Taiwan. These artistic designs are hopefully to be presented perfectly. Therefore, through these exhibitions, visitors will be cultivated with Mr. Huang's sincere attitude of reflecting, sharing, and passing on.

Mr. Huang is easygoing. He regards the city as a story full of abundant life. Images such as broken tires crushed on asbestos rooftop, cloth lines, Diamond Sutra, and almanaes are reinterpreted with creative styles. Therefore, Taiwan's art is presented in a total new way.

For many years, Mr. Huang has devoted himself to collect the beauty of Taiwan. Memorable scenes are presented in his art works through images, words, and digital interaction. The special exhibition in Taipei County Hakka Museum can lead the visitors to experience the magic of visual creation and they will marvelously find the fun of digital arts.

Director, Cultural Affairs Bureau of Taipei County Government / History Chu

園長序

回顧20世紀,數位科技可謂是最具時代意義的發明,它改變了人類生活的歷史,更提升了人類的視聽享受及美學的基礎。正由於科技對人類所帶來的影響,以及對於藝術領域的創新,以「都會客家」爲經營主軸的臺北縣客家文化園區,特別於21世紀初的仲夏,邀請客籍藝術家-黃心健先生,展出「飛行的城市-黃心健數位藝術個展」,發表獨具創意的藝術作品。

具有工科背景的數位藝術家-黃心健先生,喜歡用故事的方式來詮釋生命的領悟,他是位接駁傳統 與數位媒體的創造者,其創作內容包括文字故事、數位版畫、網路、音樂及裝置互動藝術等,試圖 將過往的藝術表現,如攝影、音樂及圖像等,運用電腦科技的方式,將它們再度轉換和變形,鎔鑄 成一個全新的綜合藝術品。

初看黃心健的藝術品,覺得相當有意思,處於科技的年代,大家已經對互動式的flash習以爲常; 結合圖像、互動的網路創作也消退了好一陣子。惟黃先生的作品獨具匠心,他的每一件作品彷彿對著參觀者傾訴一段奇幻迷離的故事,如同一座夢工廠,藝術家運用電腦技術,不斷地將腦海中的夢幻國境和異想世界湧現出來。

本次的展覽共展出2組大型數位雕塑、2組數位版畫、4組月天蠶展品與1組互動裝置,「實體」和「 虛擬」之間的相映、「靜止」和「運動」之間的轉換,是此次展覽最爲精采的地方,除了要讓民眾 感受視覺創新的魔力之外,更要讓參訪者耳目一新,品味前所未有的藝術饗宴。

Reflecting the 20th century, people consider digital technology as the most up-to-date innovation. Digital technology change history of people's life and improve the basis of audio and visual entertainment and aesthetic. Taipei County Hakka Museum has been operated under the "metropolitan Hakka" theme. Because of the influence of technology on human begins and artistic innovation, Taipei County Hakka Museum invites a Hakka artist Hsin-Chien Huang to hold "The Flying City: Hsin-Chien Huang's Digital Art Exhibition" in the summer of the early 21st century.

Mr. Huang is a digital artist with engineering background. Mr. Huang likes to use stories to interpret life. He is also a creator who integrates both tradition and digital media into his works. His works include stories, digital engraving, internet, music, interactive arts, and etc. He uses computer technology to transform and transfer the traditional arts such as photographs, music, and images into completely new and integrative art works.

Mr. Huang's art works are very interesting. In the era of technology, everyone gets used to the interactive flash. Integration of images and interactive online creation has been faded for a while. However, Mr. Huang's creation is unique. Each of his works seems to be a mysterious story to visitors. The art creation is like a dream factory. Artists use technology to present his dream kingdom and fancy world into art works.

The exhibition includes two sets of large digital sculptures, two sets of digital engravings, four sets of actias luna products, one set of interactive devices. The most outstanding essence of this exhibition lies on the contrast between the reality and virtual images and the transfer between quietness and motion. These exhibitions can lead the visitors to experience the magic of visual creation. Visitors will be refreshed in and enjoy this unprecedented artistic banquet.

Director, Taipei County Hakka Museum

Hsien-Chen Lee.

飛行的城市

白序

「你怎麼回臺灣了?」,是我在美國待了12年,回臺後,大家對我說的第一句話,我頓時感覺到昔日的熟悉感,好像因時代背景變遷,而逐漸淡化。

「回來台灣」這件事對我自己而言真的很重要,在這個隨便看一眼就可以領會到很多故事的城市, 是創作的泉源之區,相反地,在國外,卻沒辦法這樣盡情釋放。身爲出生在臺灣的我,喜歡這裡的 本地文化、風俗習慣和人文氣息,認爲城市就應該像故事一樣,才能豐富人生;如壓在石綿瓦屋頂 上的破輪胎、晾衣繩、金剛經、黃曆等,這些充滿臺灣味道的圖像,如果透過創新來重新詮釋,臺 灣的價值肯定會再被重視。

這次很感謝臺北縣客家文化園區的邀請,透過數位藝術的形式與民眾互動,這次展出的2組大型數位雕塑、2組數位版畫、4組月天蠶展品及1組互動裝置,是運用在早期坊間看到的一系列器具圖像(大同電扇、刨冰機等),所整合出來的臺灣城市故事。

沒有連鎖的東西,沒有麥當勞和便利商店,因爲他們少了可以讀出故事的獨特氣味。就像『洗菜』和『藝術』並沒有分野,『藝術』的真正定義應該是『美的東西』,不管是程式或藝術都有其共通性,以往在機械系所學的機構學、流體力學也都還存在於今日的創作理念,回來臺灣的心情是這樣,創作的執著也是一樣,喜歡在不確定中摸索打滾的我,希望透過創新的技術結合數位,把真正的藝術從這一刻散播開來。

黄万健

飛 行 的 城 市 Preface

"Why did you come back to Taiwan?" I have been in the United States for twelve years. This was the first question people asked me after I came back to Taiwan. The sense of familiarity has been faded gradually because of the time change.

"Coming back to Taiwan" has been crucial to me. I have sources of creation when looking around this familiar city. On the contrary, I could not set myself free as much as I liked in a foreign country. I was born in Taiwan. I like the local culture, customs, and humanistic virtues. I think cities should be like stories, so people's life can be enriched in cities. Images such as broken tires crushed on asbestos rooftop, cloth lines, Diamond Sutra, and almanacs are reinterpreted with creative styles. Therefore, Taiwan's art values will be highly emphasized again.

I really appreciate the invitation of Taipei County Hakka Museum. The exhibition includes two sets of large digital sculptures, two sets of digital engravings, four sets of actias luna products, one set of interactive devices. Through the digital art and interaction with the local people, a series of appliance images such as Tatung fans and ice crushers in the early time can be integrated to tell the stories of cities in Taiwan.

There are no chain stories such as MacDonald's and consentience stores in the exhibition. The uniqueness of stories can not been read through the chain stories. There is no difference between "washing vegetables" and "arts." The true definition of art should lie on "the beautiful things." Formula and arts have something in common. You can see hydrodynamics and machine structures in my nowadays creation concepts. I come back to Taiwan with a belief and I have been persistent to this belief of the creation, too. The belief is that I like to feel about in the uncertainty. The true art can be presented through integration of digital technology.

Ash Chy

14 虚空色染觀無樓

18 蘊壓幻垢吼空閣

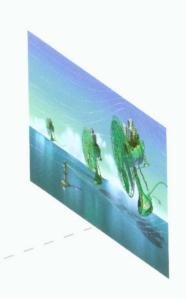
月天蠶

28 夏日的逃遁

30 移動的城市

經歷

教育

1984-1988年 學士 國立台灣大學機械系 (臺北)

1989-1992年 學士 巴沙狄那藝術中心學院工業設計系 (洛杉磯)

1992-1993年 碩士 伊利諾理工學院設計系 (芝加哥)

1993-1996年 博士候選人 伊利諾理工學院設計系 (芝加哥)

經驗

1994-1995年 總設計師,CD ROM "Puppet Motel",Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang (紐約)

1995-1996年 領導藝術家, Sega 互動研發部 (洛杉磯)

1996年 網站設計, "Here", Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang (紐約)

1996-1997年 研究員,特殊產品開發部,Interval研究公司 (美國)

1997-1999年 藝術總監, Sega產品研發部 (舊金山)

1999年 網站製作,雷光夏-夏星球 (美國)

1999-2001年 藝術總監,美國新力電腦娛樂公司產品研發部 (洛杉磯)

2001-2002年 講師,實踐大學工業設計系及研究所 (臺北)

2002-2004年 設計師及創始人,巨礎設計公司 (臺北)

2002年-現在 專職創作者,故事巢有限公司 (臺北)、助理教授 (新竹/交通大學應用藝術研究所)

2003年 象形迷宮個人作品集,故事巢有限公司(臺北)

2003-2004年 駐校藝術家,文化大學 (臺北)

2003-2005年 講師,文化大學廣告系及資訊傳播系 (臺北)

2004年 影像與互動設計,電詩小王子互動音樂會,誠品衍童話小劇場 (臺北/敦南誠品)

2004年 影像製作,周杰倫2004演唱會 (臺北)

2005年 動畫設計師, Laurie Anderson在ICC的個人展演 (日本愛知)

2005年-現在 創意總監, Fusion Experts LLC (洛杉磯)

2006年 互動影像設計,記憶拼圖,與古名伸老師合作(臺北/紅樓)

2006年-現在 講師,臺灣藝術大學多媒體動畫藝術系 (臺北)

2007年 駐村藝術家 (臺北/臺北國際藝術村)、校車外觀設計 (文化大學)、互動影像

設計, Nike Air Force 1 (臺北/世貿)

展覽

1994年 九五年新聲音新視界國際互動媒體獎聯展,時間之夢 Dream of Time,

Multimedia software (紐約)

1996年 Puppet Motel, Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang 互動媒體光碟

(Digital Gallery紐約/數位藝廊)

1996年 Here, Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang (荷蘭/Stedelijk美術館)

1996年 數位表現 Exhibited in Digital (紐約)

2002年 Hello World 數位山水個展 (新竹/智邦藝術空間)

2003年 Living in Mirage 家住海市蜃樓個展 (中壢/壢新藝術空間)

2003年 Pictographic Labyrinth 象形迷宮個展 (臺北/臺北國際藝術村)

2003年 黄心健 故事巢2003數位版畫個展 (桃園/中央警察大學)

2004年 2004 X-CARE國際創意設計展 (臺北/誠品敦南藝文空間)

2004年 2004年中華民國畫廊博覽會 (臺北/華山藝文特區)

2004年 黄心健 故事巢2004夏季個展 (新竹/交通大學藝文空間)

飛 行 的 城 市

飛行的城市

2004年	黃心健 故事巢2004秋季個展 (臺北/華岡博物館)
2004年	漢字文化節-漢字與人生聯展 (臺北/國立歷史博物館)
2005年	版畫風一中華民國版畫學會2005全國暨國際版畫名家邀請展(臺北/國父紀念館)
2005年	記憶的標本,個展 (臺北/鳳甲美術館)
2005年	新臺灣人-數位影像的證言聯展 (臺北/關渡美術館)
2005年	2005臺灣當代藝術家版畫聯展 (臺北/天使美術館)
2005年	虚實東西,上海創意之窗聯展(上海/香港新世界)
2005年	2005臺北美術獎聯展 (臺北/臺北美術館)
2005-20	006年 科光幻影 音戲遊藝—國家文化藝術基金會第一屆科技藝術創作發表獎助計劃
	成果展(臺北/鳳甲美術館)、(臺中/國立臺灣美術館)、(高雄/高雄美術館)
2006年	藝想自然聯展(彰化/彰化藝術館)
2006年	米蘭國際藝術博覽會 (義大利米蘭)
2006年	一指神功?數位平面藝術的可能面向聯展(臺北/關渡美術館)
2006年	臺北國際藝術博覽會 (臺北/華山文化園區)
2006年	廣達QRDC聯展 Wondering Land (林口/廣達文教基金會)
2006年	韓國國際藝術博覽會 (韓國首爾)
2006年	第一屆 臺北當代水墨雙年展 (臺北/國立國父紀念館、國泰世華藝術中心)
2006年	臺灣現代版畫展 (中壢/元智大學藝術中心)
2006年	幻遊異境,中原大學連展 (中壢/中原大學)
2006年	藝類-混汁計畫 (臺北/鳳甲美術館)
2006年	第十二屆中華民國國際版畫暨素描雙年展(臺北/天使美術館、國立臺北藝術
	大學關渡美術館)

2007年 法華鐘禮讚-佛像與經文的對話特展 (臺北/法鼓山世界佛教教育園區)

2007年 Galerie Grand Siecle in DiVA 個展 (紐約)

2007年 圈,國際藝術村聯展(臺北/臺北國際藝術村)

2007年 Natural Circuits,紐約Bryce Wolkowitz Gallery聯展(紐約)

2007年 臺北國際藝術博覽會 (臺北/世貿中心二館)

得 獎

1984 & 1987年 臺灣大學書卷獎 臺灣大學機械系 (臺北)

1990年 古典風 中華民國國際電話亭設計競賽佳作 與李枝盈和郭維新之集體設計 (臺北)

1993年 日本設計協會國際設計競賽 銅牌獎,空中之城 Aerotecture 在指導教授

Charles Owen的主導下的集體設計,伊利諾理工學院設計系(日本大阪)

1992-1994年 Moholy Nagy 獎學金 (芝加哥/伊利諾理工學院設計系)

1994年 九五年新聲音新視界國際互動媒體獎 優勝,時間之夢 Dream of Time,

Multimedia software(紐約)

1995年 第三屆年度位數沙龍 首獎 "Puppet Motel" 互動媒體光碟 (紐約)

1995年 原創獎, The Inovation Awards (美國)

1996年 今日美國評論家之選 (The Critics' Choice, USA Today) 1995-96 CD

ROM 類目 (美國)

2004年 第一屆科技藝術創作發表獎助計劃 (臺北/國家文化藝術基金會)

2005年 臺北美術獎 優選獎 (臺北/臺北美術館)

出版

2003年 象形迷宮,書及互動光碟 ISBN 957-41-1308-6 (臺北)

虚空色染 觀 無 樓

虚空色染觀無樓

2007 夏

眼囚

落日餘暉的觀音山繼, 年輕的皇子命人建造了千門萬戶的迷樓

樓閣高下,軒窗掩映,幽房曲室,玉欄朱棚,互相運屬,回環四合,曲屋自通, 使真仙遊此,亦當自迷

暗室裡的機械,彼此咬齧,在影覆的角落,旋轉不息

夕陽的最後一絲光線,由繁複的雕花窗櫺瀉入 這昏黃的影像,在囚光的迷宮中無盡地折返 投影於紙窗,花臺,幽徑,湖影 重複地播放,迴旋,折返 並與老宮女銅鏡中的呢喃重疊混淆 終至散落一地 不復辨認

Summer 2007

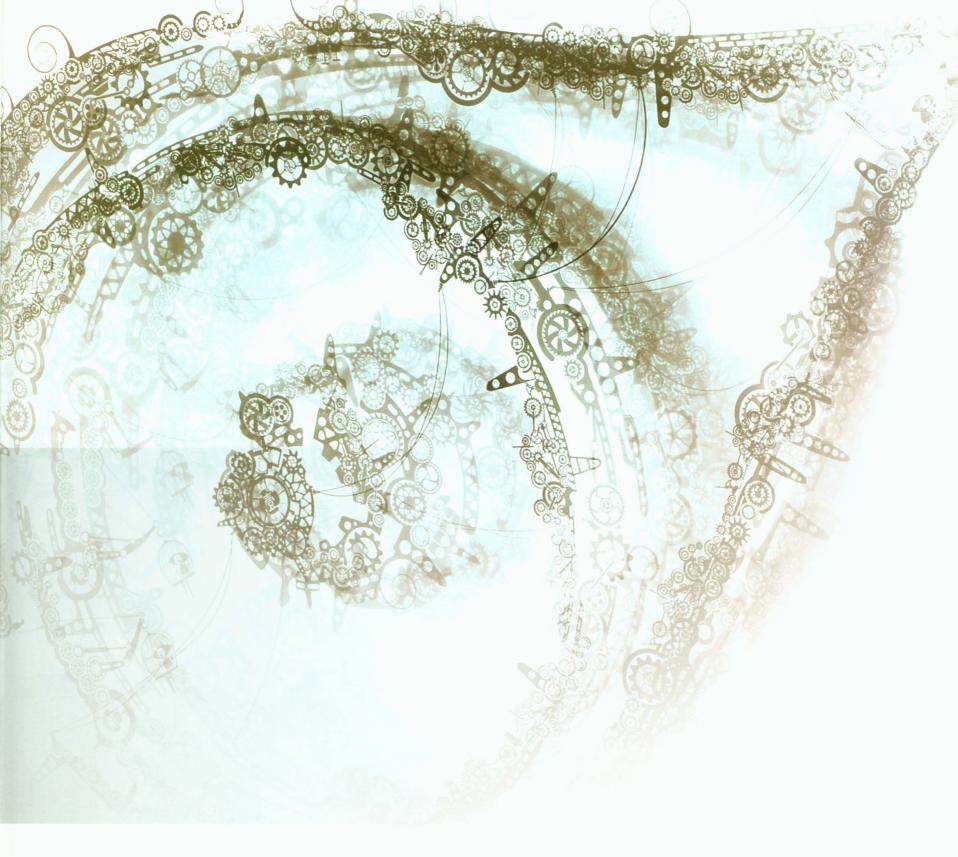
The Eye Prisoner

The sunset afterglow shined on the peak of Mt. Guanyin. There constructed Alluring Tower with myriads of windows and doors, ordered by the young emperor. Standing on such potent height, the pavilion housed half-revealing veranda windows, secluded rooms, intertwined passageways, jaded fences, and ruby eaves, all intricately weaved together, yet unobstructed. Even the gods would be fascinated if they had stayed.

There sits the machine in the darkroom. Its perpetual turning gears gnaw into infinity.

The last strand of sunset flows swiftly through the window mullions that were decorated by elaborately sculpted flowers. This imprisoned light in the labyrinth ran back and forth inexhaustibly, projected on paper windows, raised flower beds, secluded passageways, and the shadows glistened on lake water.

Replayed over and over, flip and twist, and then mixed into the bronze mirror that reflected the murmuring sounds from the old imperial maid. In the end, everything scattered to the ground, unable to be recognized.

蘊蜃幻垢 吼 空 閣

蘊蜃幻垢吼空閣

2007 夏

分夜體

話說,天方的國王,因為憎惡不斷離題的說書人

蓋了一座庭園,或是說,一個巨大的共鳴箱 以監禁饒舌的墨客

在這錯綜複雜,相互連通的迴廊裡;

不分早晚,囚徒如蟬般摩擦胸腹

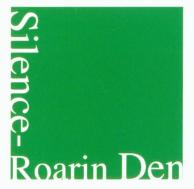
嘈雜喧鬧的口白,不斷的被複述,刪改,斷章取義

並在天空剛出現魚肚白的時候。

被詩人們配著清晨的朝露

當作早膳

重新食力

Silence-Roaring Den

Summer 2007

Unit In Nights

Once upon a time,

an Arabian King was deeply detested by the storytellers' digressive tales.

As a punishment, he constructed a garden on Sandao Island, or to say, a monumental acoustic resonator, to imprison the eloquent literati.

In these interweaving, winding corridors, the captives were to imitate the cicadas, rubbing their chests and bellies to create dialogical sounds, day after days, night after nights.

Words were being repeated, eliminated, and quoted out of context, and were being served as breakfasts, along with the morning dews, to the poets when the grey dawn revealed in the sky.

月天蠶

2005 夏

(本作品的文字部分是 David Knowles 的創作)

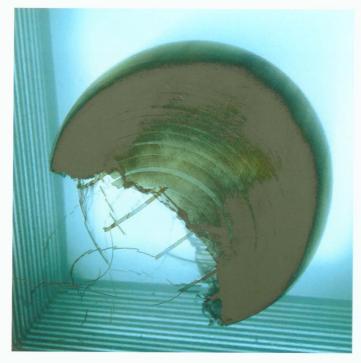
夜晚時分,各式各樣的飛蛾佔據了天空,包括哥倫比亞蠶蛾與其他大型月蛾都飛向空中那巨大的光球。 然而,雲層的變化以及地球磁場,對月光造成不同的影響;加上近幾年來太空垃圾的阻擾,讓這段旅程更加危險。 許多飛蛾在半途中死去,使我們更難得知,它們是如何歷經生命的終點。

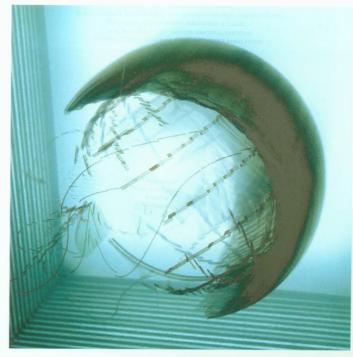
> 誠然,望遠鏡多次記錄下它們俯衝進月球巨大坑洞的過程,但是,這些紀錄都無法解釋, 究竟這樣自我犧牲的舉動,到底是為了進化的目的、或者蛾類只是不自覺的受害者?

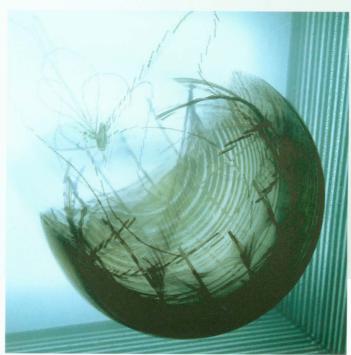

Actias Luna

Summer 2005

Art by Hsin-Chien Huang Story by David Knowles

At night, a wide variety of moths take to the sky. The Columbian silkmoth, Elsa sphinx and, of course, the Common luna all alight toward their beacon. Clouds make little difference. The moon's presence makes itself known via the earth's magnetic field. The journey has been made dangerous in recent years by the refuse known as "space-junk" that clutters the way. Numerous moths are killed before reaching their final destination. Little is known about the final moments of life. Telescopes have recorded the event but a handful of times, the nosedive into the waiting lunar cavity. Unfortunately, these occasions have failed to answer the question of whether there is some evolutionary purpose to the self-sacrifice, or if the moths are simply unwitting victims.

穿過閃亮的南中國海,

由三個古老的大同電扇承載,

在六月的午後,

經由一個狡猾掮客的仲介,

這是在簽訂了WTO後,

連根拔起,我深深懷疑,

在闊別十三年後的故鄉,

這些兒時記憶,

可以隨身攜帶的七年蟬,

裝在火柴盒中,

雨後會發出奇怪味道的公寓,

二〇〇四夏

被出口的城市

Exported City

Summer 2004

The apartments which emanated strange odor after rain, and the captured cicada which was put inside a matchbox to be carried easily, these childhood memories were disappeared completely after I came back from my long journey overseas.

I seriously suspect that,

they were traded to a foreign country by a wily dealer,

on a June's afternoon,

carried by three antique electric fans,

through the shinning South China Sea,

and exported to a homesick wealthy Javanese merchant.

仍然是個未解的謎

而逃遁到何處,

他們在這酷熱的夏日,

說明這些住民,

發現這些冰品味道仍極為新鮮,

搜索隊試吃時,

但是,現場發現若干未被食用的冰品;

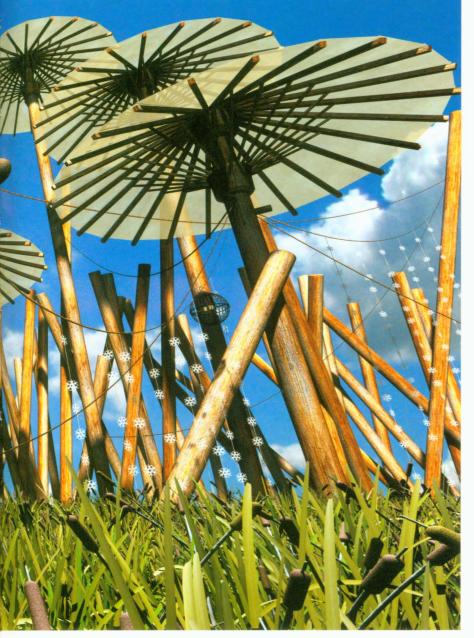
這聚落不知被棄置了多久,

些簡單的遮陽設置,向四面展開。

這聚落以一個古老的刨冰機為中心,

搜索隊發現了一個被棄置的聚落;

夏日的逃遁

Summer Getaway

Summer 2007

On a scorching summer afternoon,

the search team discovers an abandoned village.

The place is centered by an ancient ice-shaver,

a couple of basic shading instruments that stretch out to all directions.

They can't figure out how long has it been since the getaway.

But, the searchers find flakes of untouched ice treats.

They are surprised by the freshness of the food.

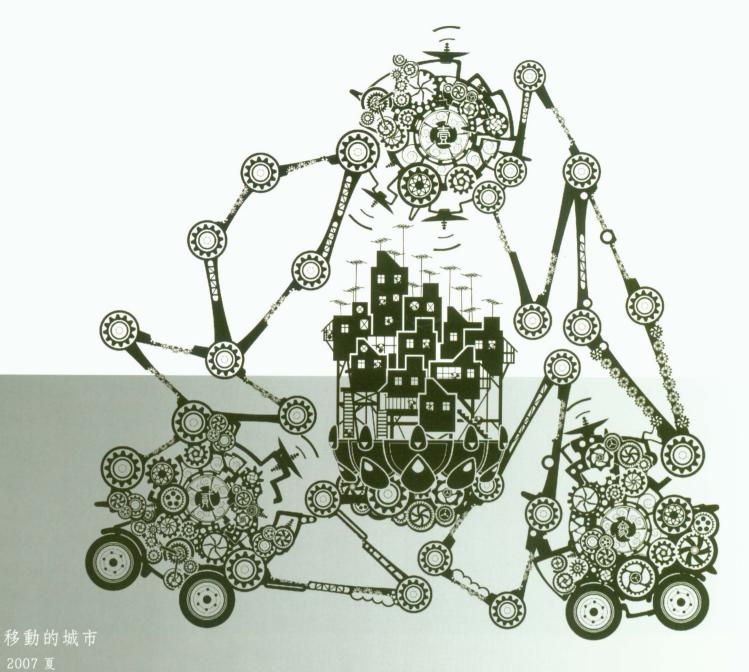
That leads to a conclusion--the villagers have all vanished in a split second.

Why were they giving up such delicious ice,

and where they were running to,

this mystery is still waiting to be unraveled.

Summon Getaway

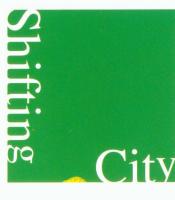
移動的城市

E人來人往的走道上,有個微小的影子城市,存在於微之 E人群經過這狹窄的長廊時,這城市常被擠壓,踐踏,打

長此以往,這城市的居民也習慣了,他們順應這些巨大影子的流動,

在他們重疊的老舊公寓裡心滿意足地生活著。

只是有時,榫頭忘記慣常的潤滑,而發出吱吱呱呱的聲音

Shifting City

Summer 2007

On a hustle-bustle sidewalk, there exists a tiny shadowy city,

dwells on the walls where the fainted light projected on.

When people stroll through the cramped aisle, their shadows pressure the city,

twist and squeeze it out of shape. As time goes by, the citizens adapted.

Abide by the rapid shadow movements; they live satisfied lives in the over-lapped aged apartments.

Except occasionally from time to time, the rabbet forgets its usual lubricity and wails out chirps and quacks.

飛行的城市-黃心健數位藝術個展專刊

發行單位:臺北縣政府

發 行 人:周錫瑋

出版單位:臺北縣政府文化局

總 監:朱惠良

編 審:唐連成、魏定龍、劉哲彰、江盛來

總編輯:李顯鎮

主 編:賴駿傑

執行編輯:吳朝瑋、游凱翔、許旭昌、楊益東

藝術家:黃心健

翻 譯:張慶明、黃麗玲

編印製作: 廈林國際廣告有限公司

印 刷:彩真彩色印刷製版有限公司

策劃單位:臺北縣客家文化園區

地 址:237臺北縣三峽鎮隆恩街239號

網 址:http://www.hakka.tpc.gov.tw

電 話:02-2672-9996

傳 真:02-2671-8660

出版日期:2007年7月第一版第一刷

定 價:300元

統一編號:1009601911

ISBN: 978-986-01-0385-4

