

科技藝術書報討論

因COVID 19 創作的藝術品

Kasia Molga

如何造就海洋？

Motoi yamamoto

sakura shibefuru (落櫻花瓣)

Kasia Molga

在世界各地定期展出並且出版作品。

是一名有執照的潛水員

狂熱的航空攝影師

一年前的秋天，失去幾個親人使她更加仔細地研究悲傷。在獲得EMAP / EMARE的批准後，春季COVID-19造成的封鎖使她對“如何造就海洋？”項目有了新的衝動，並修改了最初的計劃。

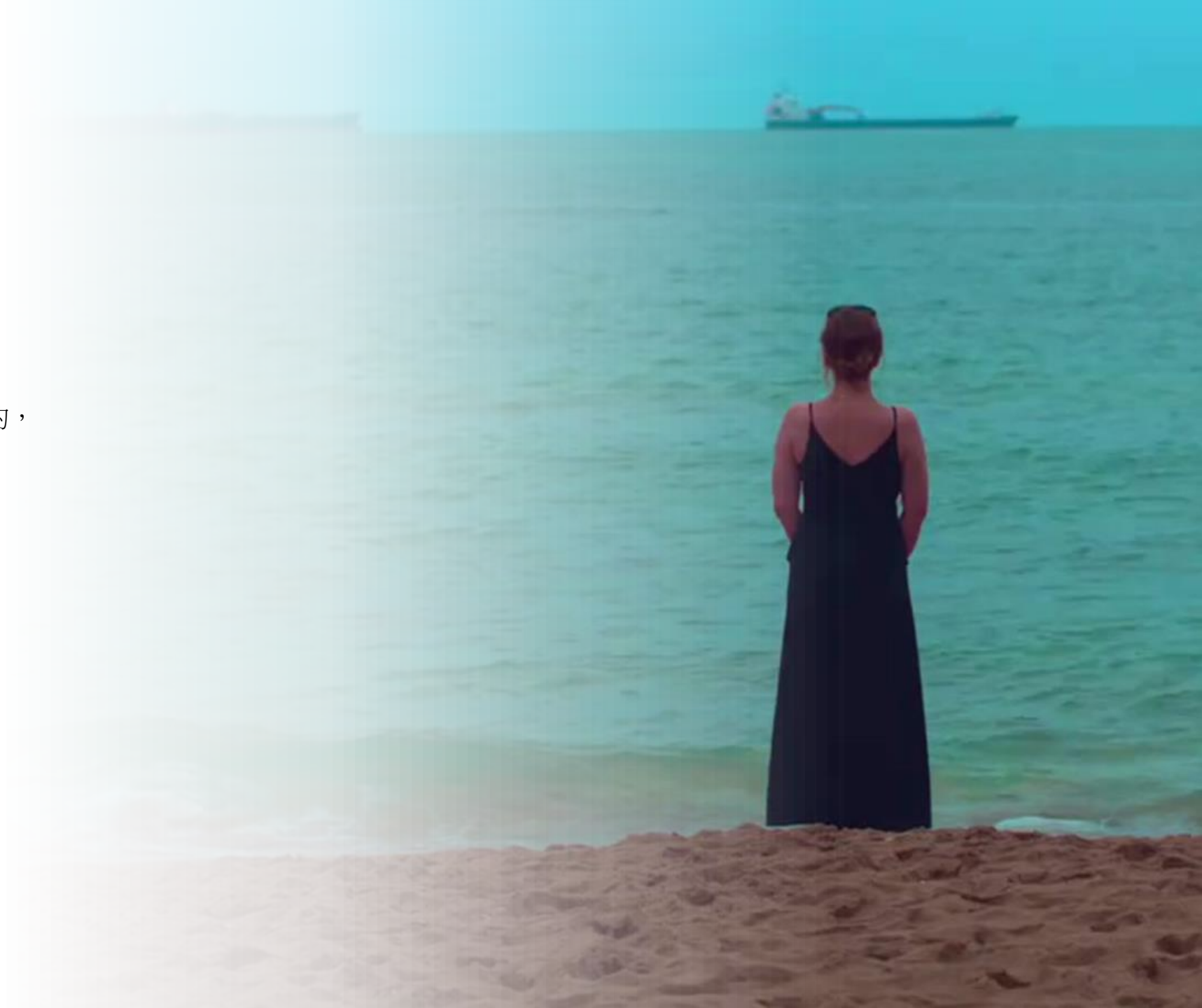

Kasia Molga

她的童年時光大部分時間都是在商船上度過的，
並且由於她與大海的親密關係，
她與自然發展了越來越緊密的關係。
成為一位媒體藝術家，

[如何造就海洋？]

個人悲痛和COVID-19如何給她的作品帶來新的動力，以及為什麼她想出了這個想法來收集自己的眼淚。

Kasia感興趣的是，在當前環境以及社會，政治和經濟轉型的背景下，無處不在的技術如何影響我們對環境的感知，尤其是所謂的“自然”。她創造了互動和沈浸式的情境，表演或視聽生成動畫，這些動畫通常被描述為未來的投機敘事。

Kasia在世界各地展示了她屢獲殊榮的作品，包括V&A，Ars Electronica，TRANSNATURAL和荷蘭設計週（NL），MOMA（NY）。英國廣播公司，《衛報》和《連線》等人也以她的作品為特色。

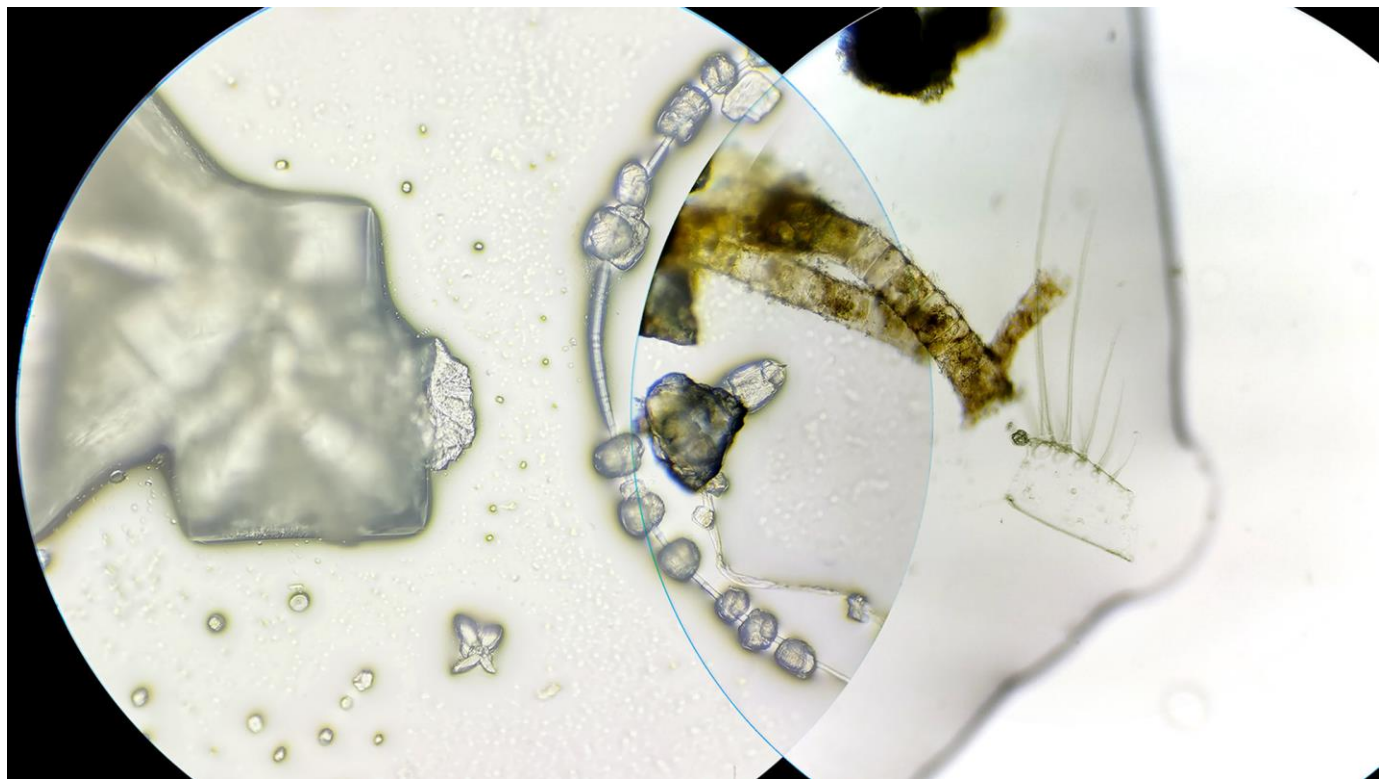
哪些主題對您很重要（為什麼）？

卡西亞·莫爾加（Kasia Molga）：我作品中始終存在的中心主題是人類與“非人類”製造者之間的關係，可以通過各種技術方法使這種關係越來越明顯。

所謂“非人類”的製造者，除了地球上的人類居住者以外，還指構成地球上生命的有機體，其他動物或有機形式的智力。所謂“關係”，是指我們所有人自然而緊密地聯繫在一起的方式，以及我們如何共同影響生物圈中事物和事件的進程，最終影響到我們所有人。

在我看來，至少在過去的三十年中，探索與我們與的[自然]的關係一直是最緊迫的問題之一。

藝術家將水滴與水滴混合後的顯微圖像

因此，自然是合作夥伴，而不是產品。我經常使用來自環境的實時數據，並將其視為記錄“非人類”與我們人類之間這些關係的一種方式。”

您目前正在從事哪些項目？

藝術家之旅，這是由Ars Electronica委託為Ars Electronica音樂節拍攝的電影，圖片來源：Kasia Molga

目前我只在做幾件事：[如何造就海洋]，是我目前在Ars Electronica進行的EMAP / EMARE居住項目。

當Sentinel 1A衛星飛過該地點時，它是通過網絡分發的藝術品，作為一種音頻/視頻事件出現，並佔用了參與者的計算機大約兩分鐘。聲音和圖像記錄是根據來自GROW天文台在整個歐洲的土壤濕度傳感器的數據進行的。

我在本文中探討的事情之一是，如何通過今天我們如何獲取信息的非常普通的界面，來重新建立或治愈我們與土壤等基本但至關重要的聯繫。

我想知道是否還有其他方法可以使用技術來創造一個空間，通過這種宣洩儀式來表達對這種損失的情感反應，包括眼淚和哭泣，而脆弱性不會成為一種虛弱和放棄。這是對關懷和同情之地的一種探索，同時又為情感動盪提供了空間。

過去有奇怪而迷人的“專業”專業的哀悼者被邀請參加葬禮，以幫助其他人哀悼去世的親人。

關於淚水益處的文獻記錄豐富，從消除由焦慮或壓力引起的毒素，到達到精神清晰或緩解身體疼痛，因此，由身體疾病引起的眼淚含有一種天然的止痛藥。

對我而言，這項工作主要是關於-人體如何為自身的再生做出貢獻，同時通過利用我們自己-身體的極限來破壞環境。眼淚是刺激的結果，通常是由環境中發生的事情引起的，因此其“質量”或化學成分會發生變化。

我們的人體可以成為外部生態系統的開始嗎？如果是這樣，它會是什麼樣？

除了我喜歡在顯微鏡下發現和觀察人眼的所有驚人的隱形生物這一事實之外，我感到自己正在揭開一個秘密-一種不知疲倦地使我們的生物圈維持生命的基質。因此，我想著迷於發現這些隱藏的世界以及我們可能對它們產生的好與壞的影響。

分兩部分進行：在第一部分中，我想研究人的眼淚及其化學和物理特性，以及它們可以幫助哪些海洋動物。我還計劃創建一種淚液收集裝置-一種現代形式的淚液收集器，用於收集我自己的眼淚和其他人的眼淚。的第二部分是關於建立AI病態學家-一種哭泣的機器人，旨在幫助我們流下眼淚。

當然，最初的計劃已因COVID-19和國際封鎖而改變，但它也為這項工作帶來了新的視角，而我認為，這凸顯了在哭泣，哀悼和應對損失方面的需要。。

作品II 卡西亞·莫爾加（Kasia Molga）： 珊瑚愛情故事：第1章

“珊瑚愛情故事|第1章”是卡西亞·莫爾加（Kasia Molga）系列作品中的第一篇，內容涉及我們與美麗，古老和極度瀕臨滅絕的珊瑚礁的聯繫。為了開始關心它們，我們需要愛上它們-鑑於珊瑚不僅是生活在完全不同的棲息地中的不同物種，而且它們與發達的大城市相距甚遠，這是一個非常艱鉅的任務對污染和環境變化影響最大的是那些脆弱的動物。

第1章：結識 是關於我們是否可以使用可穿戴設備來感覺珊瑚的一種推測性小說，即可穿戴設備試圖使它們靠近並使其親密。可穿戴設備能夠實時響應珊瑚褪色警報，通過嵌入在可穿戴設備中的微型電機的振動，通過將可穿戴設備的樣式從彩色更改為透明來通知觀看者，並使穿戴者感到舒適。

可穿戴設備是使用液態乳膠設計的-精心選擇的材料是可以在自然丟棄時安全分解的材料。介紹了這個概念，舞者詮釋了珊瑚的生命歷程

墜入愛河，然後因珊瑚死亡而感到悲傷。可穿戴設備採用液體乳膠設計，精心挑選為一種材料，丟棄後可以安全地分解在自然界中。

這部電影介紹了這個概念，舞蹈演員解釋相遇的階段，然後墜入愛河，然後從珊瑚死亡中感到悲傷。

作品III

Human Sensor previous performance Manchester 2016. Photo Nick Harrison, courtesy Invisible Dust

「人體感應器」(The Human Sensor)的作品，該作介於服裝跟科技裝置之間，白色、有稜有角的模樣，乍看似乎就像是八零年代科幻片才會出現的太空戰鬥服，模特兒們穿著它走在英國的街道上，伴隨著呼吸的節奏，服裝也發出令人目眩神迷的藍色光芒。這個作品便是透過呼吸感應器，讓著裝者本身化為一個科技裝置，探討人(封閉系統)與世界(開放環境)之間原本目不可視的依存關係。

由Invisible Dust委託和與Euston Town BID合作，與創意技術專家Kasia Molga合作製作，“Under Her Eye”。

由Kasia Molga，Ricardo O’Nascimento和Erik Overmeire創作。

您在2018年Ars電子音樂節上展示了“ Human Sensor LDN”，並探討了空氣污染這一主題。您是否將媒體藝術視為吸引社會關注當前（環境）問題的一種方式？

我在2012年的“ Protei ”中展示了“石油指南針”
“人類傳感器LDN”涉及空氣污染及其對人體的影響，
“ Protei”和“石油指南針”涉及海洋石油污染。

在我看來，說教論並不是藝術的主要作用，無論是媒體藝術還是視覺藝術，它絕不能被用作任何主題的宣傳工具。

對我而言，藝術是關於對人類和非人類的狀況和經歷進行評論，發現隱藏的聯繫，對通常隱藏的複雜性進行敘述，並最終提出替代方案

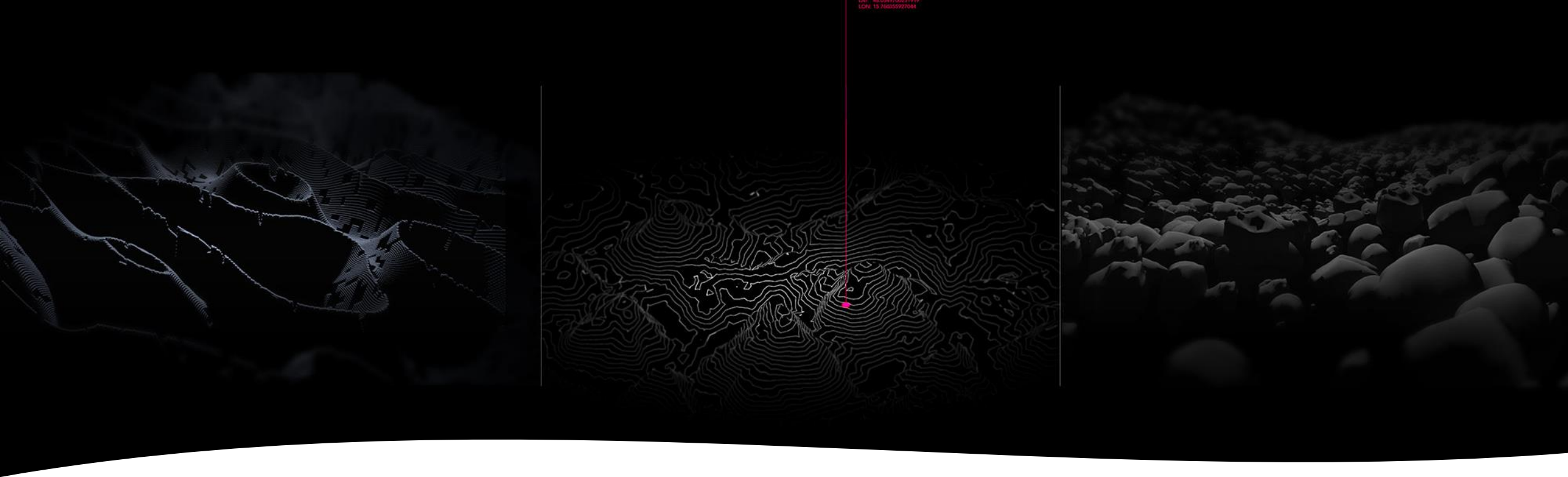
正如我已經提到的，在我的藝術作品中，正在尋找這些非常微弱但至關重要的聯繫-人與自然環境。因此，我首先想到，是否在製造那麼多的眼淚（畢竟是液體）時，我無法以某種方式為海洋生態系統的增長和維持做出貢獻。

在此基礎上，我開始研究環境的損失和恐懼，並研究其如何影響許多人及技術（例如AI）在敘事中，這些敘事通過將新聞收集在一起，可以加劇殘酷的恐懼感。

例如，當您開始獲取有關的新聞時，像Facebook這樣的“迴聲室”的厄運和陰暗場景環境閱得。這並不意味著不存在環境退化的程度，

但在我的[新聞提要]中對環境退化的描述方式意味著，我們除了放棄並等待不可避免的世界末日之外什麼也做不了。

屏幕快照來自《土壤之道》（By the Code） / Kasia Molga

人們越來越擔心，這不僅是因為擔心COVID-19，而且因為這個變化，我們所有人都必須承受這個新的世界秩序。一個微小的無形世界通過我們自己的無情破壞而暴露於自然環境中，從而創造了一個新的世界秩序。”

同場
加映

Motoi yamamoto

Yamamoto Motoi 1966年出生於日本廣島，22歲之前他一直在造船廠工作，隨後才決定成為一位職業藝術家。

六年後，也就是1994年，他的妹妹因腦癌去世，Yamamoto Motoi立即開始用海鹽製作了紀念妹妹的迷宮裝置藝術，並將此命名為“回歸大海”。

日本藝術家 **Motoi Yamamoto** 為了轉化心中對於親妹妹24歲時因腦癌過世的傷懷。用了手邊現有素材「鹽巴」進行創作。鹽不只是日常生活食用所需，在日本傳統喪禮中也象徵某些意義。喪家會把鹽巴撒向前來弔唁的賓客身上。一方面是驅邪，一方面是洗淨心殤的象徵。

鹽分，無論是對於自然環境或是人體而言，都扮演著重要角色。對藝術家來說，也可以是一個創作的元素，同時又代表生命中重要回憶的意涵

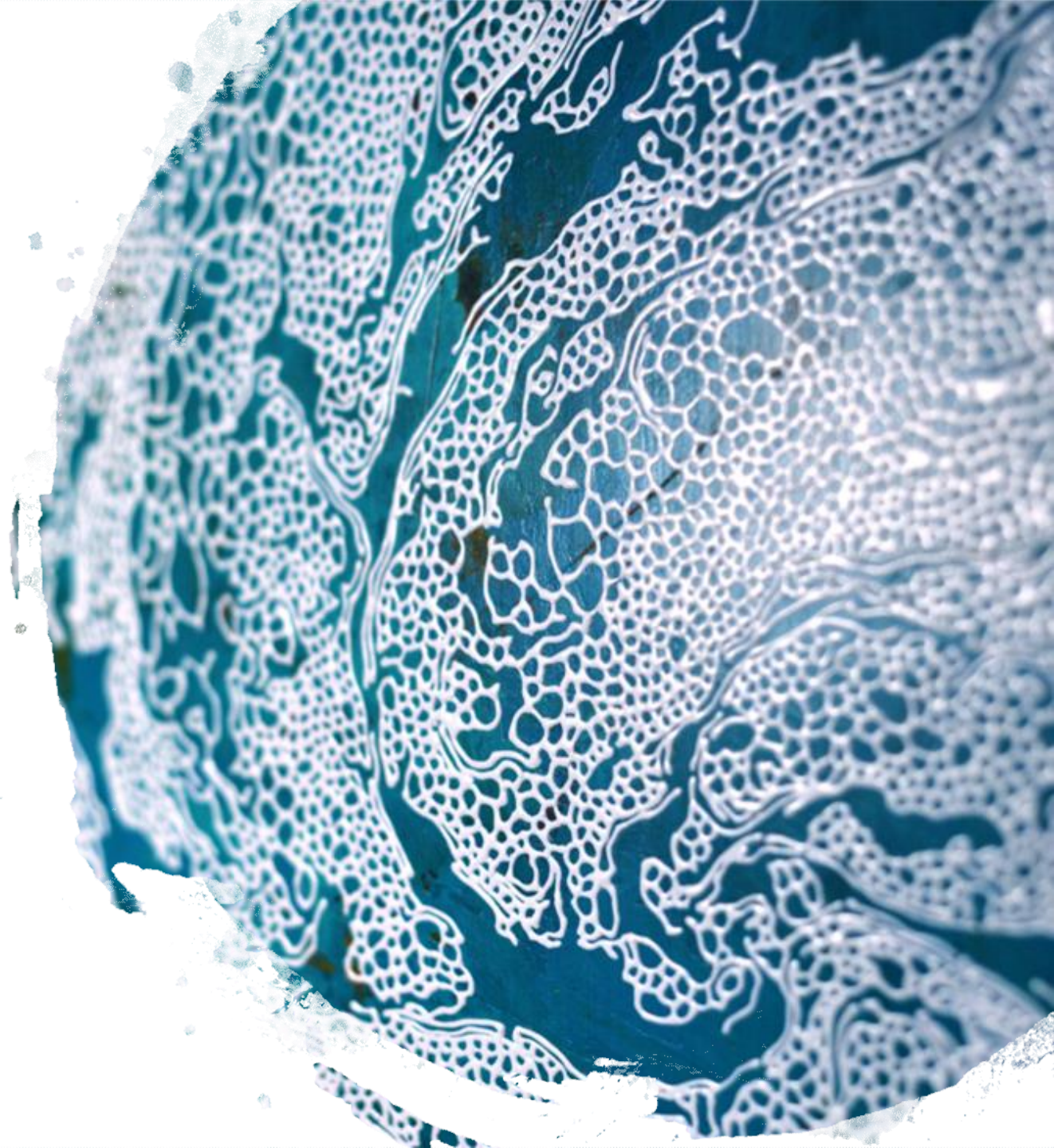

起初Yamamoto Motoi用海鹽製作出一個三維的類似妹妹大腦的模型，隨後將其壓扁再做成迷宮的形狀，最後由參觀者將這一裝置完全“破壞”再裝入袋子和瓶子投進大海。這一作品最大的難點在於藝術家用一種大量的重複的而又近乎修行式的方式去表達對自己親人逝去的哀思，在悲痛中仍要全情專注於作品而不能讓感情悲傷的潮水蔓延泛濫，這對藝術家來說無疑是一種巨大體力上，心理和精神上的考驗。

人的生命，就像鹽巴一樣，出生就是結晶成鹽，死亡就是融化。雖然形式上改變了，但是本質上依舊，並且不隨形式的改變而消逝。就像我們的身體，在死後也會回歸自然，但是精神會留下。

在Motoi的創作裡，那一幅幅巨大有如迷宮般的軌跡。是他模擬人的大腦所畫。每一道的堆疊是思念的堆砌，每一個崎嶇蜿蜒是回憶之路。容易受到環境而改變狀態的鹽巴，也像人生一樣，會有許多變化，然而時間無法重來，所以更要珍惜每個階段遇見的人事物之外，更要好好的用心過人生。

在瀨戶內市美術館的個展“sakura shibefuru”（落櫻花瓣）上創造了一個巨大的裝置，該裝置安裝了約100.000鹽製成的櫻花花瓣。對於將於3月9日開幕並一直持續到2021年5月5日的展覽，這位日本藝術家一一開發了鹽花瓣，這花了他55個小時，耗時約9天。除了以“櫻花”為主題的裝置作品外，該展覽還包括1995年創作的二維作品，這可以說是山本作品的起點。

The image shows two vertical panels of artwork. The left panel features a dense, textured surface of small, light-colored, salt-made cherry blossom petals, transitioning from a dark brown background at the bottom to a lighter, more ethereal appearance at the top. The right panel shows a delicate, white, salt-made cherry blossom branch against a dark blue background.

— さくらしべふる —
山本基展
Motoi Yamamoto

— folklore —
小野川直樹展
Naoki Onogi

塩の花びらに妹と妻への想いをのせ、
命を託して永遠の桜を創りあげる祈りの世界

3.11東日本大震災を経て、
祈りの象徴としての鶴を折りあげる神秘の

2021年**3月9日** | 火 | — **5月5日** | 水・祝 | 最終日は
16:00閉館

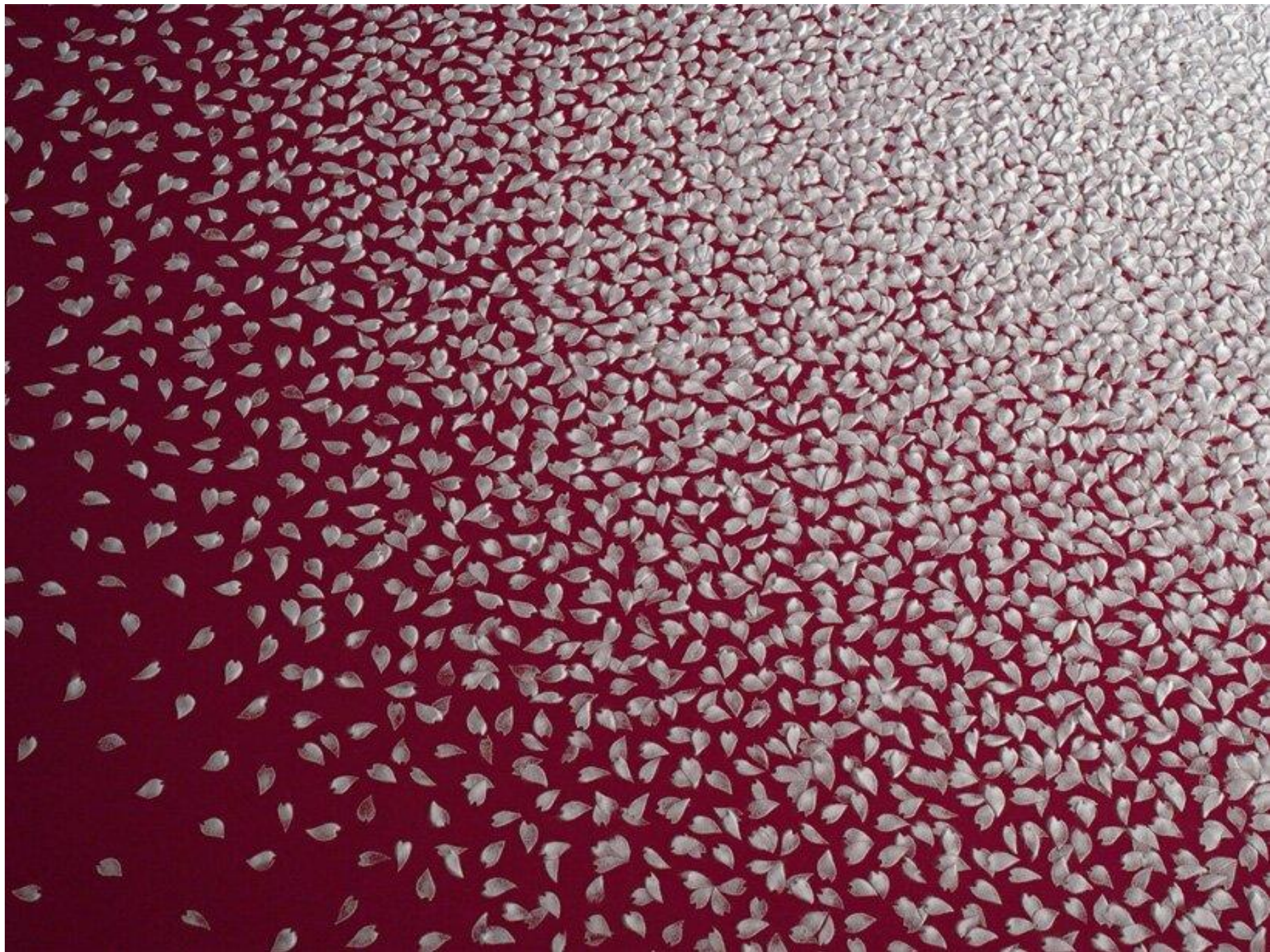
瀨戶内市立美術館 4階

開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) 休館日 | 毎週月曜日(5月3日を除く)、4月30日(金)
観覧料 | 一般500円、割引400円(団体20名以上または65歳以上)、中学生以下無料 主催 | 瀨戶内市立美術館

瀨戶内市立美術
Setouchi City Museum o

〒701-4302 岡山県瀨戶内市牛窓町牛
TEL 0869-34-3130 FAX 0869-34

要使用像鹽巴這種高難度素材來做創作，非常需要專注力以及體力。同時還要精確地掌握到成堆鹽巴其柔軟可塑性高的特質。

Motoi Yamamoto都做到了。在每個彎角、弧度、線條的細節，都掌握得相當精細。

應該也會有人想，用了這麼多鹽巴，最後怎麼辦呢？展覽結束後，藝術家會邀請民眾一起將鹽巴裝入罐中，並倒回大海裡。讓這些元素重回自然。

