玩具藝想
Toy or Art?

Bade
八德館

TAOYUAN
CHILDREN'S
ART CENTER

2024
10.01
TUE.
12.15
SUN.

桃園市兒童美術館

關於展覽

About the Exhibition

玩具是孩童的第一項藝術啟蒙，或者應該說，對他而言，那是第一次實現創造。

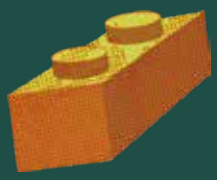
——波特萊爾(Charles Baudelaire)

玩具藝想 Toy or Art?

用來玩樂或遊戲的玩具， 是我們小時候主要的娛樂來源， 也幫助我們從小開始學習、 認識世界、 與人互動和表達情感， 啟發想像力和創造力。 玩具伴隨我們成長， 喚起童心， 帶來歡樂和療癒， 不分年齡地成爲許多人的消遣或收藏， 與動漫產業交織爲流行文化的一環。

如果玩具不只被拿來玩， 也不只作爲學習的媒介， 而在美術館中成爲展出的藝術品， 是否更引起你的興趣？ 仔細瞧瞧， 卻發現這些作品與平常玩的玩具不太一樣， 你看得出其中的差別嗎？ 藝術家又如何以創作的思維將玩具化爲藝術品？ 玩具和藝術品有什麼相似或相異之處？ 玩具如何吸引藝術家作爲創作的元素？ 這類作品有什麼特色？

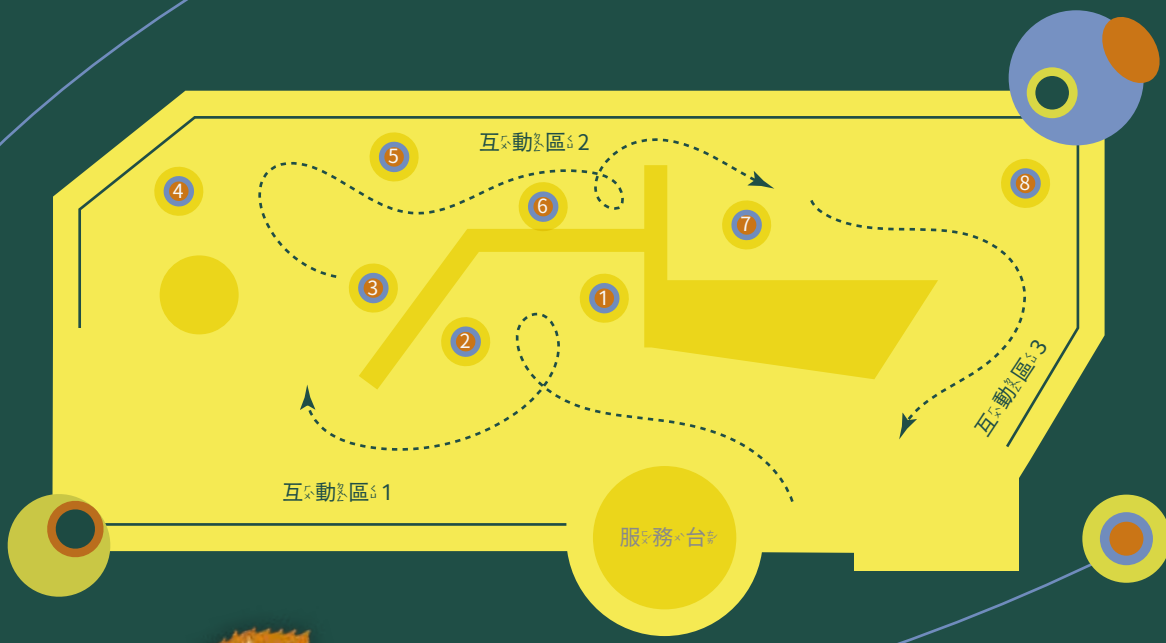
本次參展的藝術家楊茂林、 曹文瑞、 袁廣鳴、 邱昭財、 徐薇蕙、 陳楷仁、 游孟書和林俊彬， 各自以他們與玩具有關的作品回應了這些問題， 讓我們得以用不同的角度來看待玩具， 從共享的遊玩經驗， 進入藝術家所創造的作品世界當中。 或許參觀本展的你， 也能因此發揮藝想， 成爲下一位玩具藝術家。



作品簡介 About the Artworks

楊茂林的雕塑將玩具角色封神，曹文瑞的繪畫將動漫形象置入現實世界，皆結合玩具和當今文化狀況，表達對現世的觀點。袁廣鳴的錄像裝置《微笑的小木馬》，模糊影像和現實的邊界，反思兩者之間的關係。邱昭財將許多我們熟悉的玩具串聯在一起，形成相互連動的小宇宙，引發更豐富的想像。

徐薇蕙的《游擊女孩》系列和陳楷仁的《人牆：倒插人 7×7=49》，改造小型的公仔模型，比擬人在社會中的不同處境。游孟書的樂高積木和林俊彬的鋼彈模型零件創作，都跳脫原本的組裝邏輯，從素材特質的對應和解放中，發掘出嶄新的表現向度。



1 曹文瑞 Tsao Wen-Jui

2 楊茂林 Yang Mao-Lin

3 袁廣鳴 Yuan Goang-Ming

4 邱昭財 Chiu Chao-Tsai

5 徐薇蕙 Hsu Wei-Hui

6 陳楷仁 Chen Kai-Ren

7 游孟書 You Meng-Shu

8 林俊彬 Lin Chun-Pin

楊茂林
Yang Mao-Lin

楊茂林的《請衆仙》系列作品結合動漫角色和宗教神像，認爲這些大衆文化中的動漫形象寄託了我們對於英雄、正義、道德和智慧等的理想，就像現在的新神明，成爲當代提供心靈慰藉和寄託的對象。

藝術家將他們與莊嚴神聖的神佛造形相結合，形成神聖與世俗相融的反差張力和趣味，也反映動漫角色在現今文化中的地位，以及對於外來文化與本土文化之間如何相融的思索。

A.

B.

C.

A.《北方無量光的尤達佛》2020
香樟、檜木、金箔、綜合媒材
54.8×39×92cm

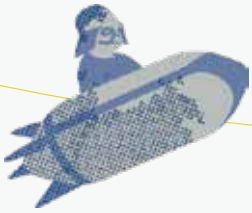
B.《暴龍與神貓》2023
檜木、香樟、烏心石、銅、金箔、綜合媒材
35.8×40×107cm

C.《持劍的無敵鐵明王》2023
檜木、金箔、綜合媒材
47.5×31×114cm

學習單 Worksheet

我們玩的玩具和看的動漫，爲什麼大都來自日本或美國？

如果是你，會想將哪位動漫角色封爲神明？動動筆，用文字或圖畫分享吧！



曹文瑞
Tsao Wen-Jui

曹文瑞形容他的創作風格爲普普超現實主義，挪用東西方知名文化形象，以寫實技法，並置虛擬與現實，反映當前社會現況。

本次展出的作品，多以實際存在世界各國的美術館或遊樂園爲背景，並將動漫和玩具中的角色置入其中，營造出富有想像力又帶有生活趣味的場景，探討大衆文化與當代藝術之間的關係，以及人際互動中的情感交流與珍重回憶。

A.

B.

C.

A.《漂浮幻想曲 2.0》2019
油彩、麻布
162×130cm

B.《心靈綠洲》2020
油彩、麻布
72.5×53cm

C.《家庭日》2021
油彩、麻布
100×50cm

學習單 Worksheet

藝術家在畫作中置入的玩具和動漫角色，你認得哪些呢？

試著觀察和描述看看這些畫作中，正在進行什麼故事？

袁廣鳴

Yuan Goang-Ming

學習單 Worksheet

影像世界就只是對現實世界的再現嗎？

你覺得影像和現實有什麼不一樣？ 分享並寫下你的看法！

這件作品乍看之下， 是小孩騎著木馬玩具不斷搖晃的畫面， 但當影片快要結束， 小孩離開後， 轉爲黑色畫面時， 才會注意到螢幕上黏有一塊和影片中木馬相同造形和位置的弧形搖板。

這塊搖板像是黑底上的一抹微笑， 提醒觀者它的存在， 使觀者發現影片中的木馬其實不曾晃動， 而是背景的搖晃， 造成木馬晃動的錯覺， 翻轉影像就在反映現實的想法， 反思影像和現實之間的關係。

《微笑的小木馬》2011
錄像裝置
46秒

邱昭財
Chiu Chao-Tsai

在魯布・戈德堡所創作的漫畫中，透過各種機關的組合連動，以迂迴曲折的方式，完成一件簡單的工作，過程荒謬有趣，令人著迷。而漫畫中的概念在實體化後，則被稱爲「魯布・戈德堡機械」。

《小宇宙III》運用這種形式，將許多我們熟悉的玩具串聯在一起，以其各自的玩法來觸發彼此，產生對話，形成一個相互連動的小宇宙，也是包容不同玩具世界觀的多元宇宙，引發更豐富的想像。

《小宇宙III》2024
複合媒材
尺寸依場地而定

學習單 Worksheet

原本各有玩法的玩具，在你的觸發之下，一個接著一個動了起來，哪些部份最令你感到驚奇？你又可以想到什麼不一樣的安排？

有其他玩具也可以加入嗎？試著用文字或圖畫分享吧！

徐薇蕙
Hsu Wei-Hui

A.

B.

徐薇蕙將常見的綠色塑膠小兵人模型，改造爲粉紅色且穿著裙子的女性版本，並以群體效果來集合展示。

她們右手都拿著象徵勇敢的武器，有些人舉起左手，彷彿一起支撐著上方的重量，有些人則做出各種活潑可愛的動作，如提著皮包、拉著裙子等，突顯女性在保有柔美特質的同時，也能兼具士兵奮勇作戰的剛強形象，凝聚衆人的力量，共同面對生活上的壓力和挑戰。

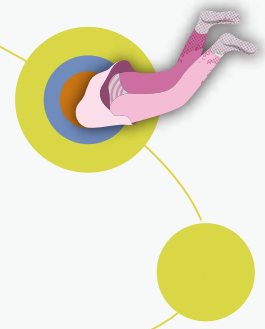
A.《游擊女孩—承受之輕？重？》2012
玻璃纖維、鏡面壓克力、米尺寸依場地而定

B.《游擊女孩—少女戰時代III》2012
玻璃纖維
48×33.5×26cm

學習單 Worksheet

面對生活的各種挑戰，是否讓你想到打仗？

畫畫看代表你的小兵人是什麼樣子吧！



陳楷仁
Chen Kai-Ren

藝術家將49個小型人物公仔倒插在白牆上，將他們比擬爲皮膚上受到皮下組織支配的一根根汗毛，來象徵社會中身不由己的群衆。

他們的上半身都卡在牆內，看不見面容，但從下半身的穿著仍可以大致看出各自的身份，雖然是不同的個體，卻難以忠於自我，而必須扮演社會所期望的角色。這個牆面因此也像日常生活的一種表面，呈現人們身陷其中而無法自拔的狀態。

《人牆：倒插人 7×7=49》 2022
壓克力顏料、樹脂
尺寸依場地而定

學習單 Worksheet

藝術家在這些倒插人中安插了一些動漫中的知名角色，你是否有發覺呢？

他們在這裡又代表什麼意義？試著從他們的角色定位想看看吧！

游孟書
You Meng-Shu

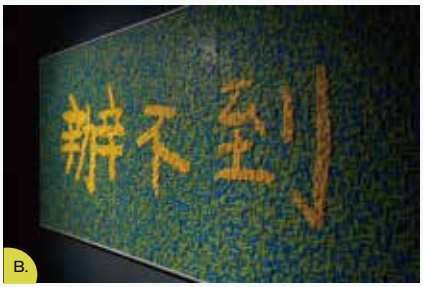
學習單 Worksheet

如果要你用樂高積木來表達心情，你會把積木堆疊成什麼模樣？

分享你的成果，說看這代表什麼吧！

《悲滅說》以廢墟般的積木造形，訴說人生並非總是如同堆疊樂高積木般單純快樂。有些生命中的幻滅，常是不可逆的，就像這些頹圮晦暗的水泥塔，已無法再拆解回復爲彩色的積木原件，讓我們正視生命中交織的悲滅本質。

牆面上以樂高積木拼組出像是匾額的作品，則藉由樂高作爲玩具而得以盡興堆疊的本質，讓平日受到壓抑的負面想法，得到宣洩與共鳴。



A.《悲滅說》2020-2023
人造樹脂
尺寸依-場地而定

B.《辦不到》2020
積木、樹脂、壓克力框
258.5×114.5×5cm

C.《不許哭》2017
積木、樹脂、壓克力框
218×70×7cm

林俊彬
Lin Chun-Pin

林俊彬以鋼彈模型零件爲創作元素，認爲鋼彈是日本動漫文化外銷普及全世界的重要代表之一，成爲這個時代的文化語彙。

藉由這些原本應該是鋼彈身體不同部位的零件，拼組出細節層次豐富，又交織出鮮明藝術形象或文化圖騰的奇觀，讓觀賞時產生視覺的衝突與錯置，進而反思藝術創作或文化生產背後的運作關係，以及意義形成的脈絡與機制。

A.

B.

C.

A.《梵谷的動物園是你心中巨大的文化標幟》2020
鋼彈模型零件、複合媒材
153.7×176.3×40.5 cm

B.《皮卡丘電力公司》2023
鋼彈模型零件、複合媒材
32×32×60cm

C.《以不同的方式灌溉著你，我就幽默地活著。》2023
鋼彈模型零件、複合媒材
17×11×31cm

學習單 Worksheet

你玩過鋼彈嗎？除了按照說明書將零件組成機器人，還有想過其他可能嗎？

發揮你的想像力，把模型零件拼成別的東西！

參展藝術家 Artists

(依姓氏筆畫排序)

林俊彬　邱昭財　徐薇蕙　袁廣鳴
曹文瑞　陳楷仁　游孟書　楊茂林

Lin Chun-Pin, Chiu Chao-Tsai, Hsu Wei-Hui,
Yuan Goang-Ming, Tsao Wen-Jui, Chen Kai-Ren,
You Meng-Shu, Yang Mao-Lin

玩具藝想
Toy or Art?

展期

2024 年 10 月 1 日 (二)至
2024 年 12 月 15 日(日)

Date

2024.10.1(Tue.)-
2024.12.15(Sun.)

地點

桃園市兒童
美術館(八德館)
桃園市八德區
介壽路一段 728 號 5 樓

Venue

Taoyuan Children's
Art Center (Bade)
5F., No. 728, Sec. 1, Jieshou Rd.,
Bade Dist., Taoyuan City

開館時間

週二至週日 09:30-17:00
週一及國定假日休館

Opening Hours

Tuesday to Sunday
09:30-17:00
Closed every Monday and
on national holidays.

主辦單位 TMoFA 桃園市立美術館 TAOYUAN MUSEUM OF FINE ARTS | 桃園市兒童美術館 TAOYUAN CHILDREN'S ART CENTER

指導單位 桃園市政府 TAOYUAN CITY GOVERNMENT 桃園市議會 桃園市政府文化局 DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS, TAOYUAN

特別感謝 國藝會 NCAF 大雋藝術 RICHART 國璽藝術 GSA Gallery