

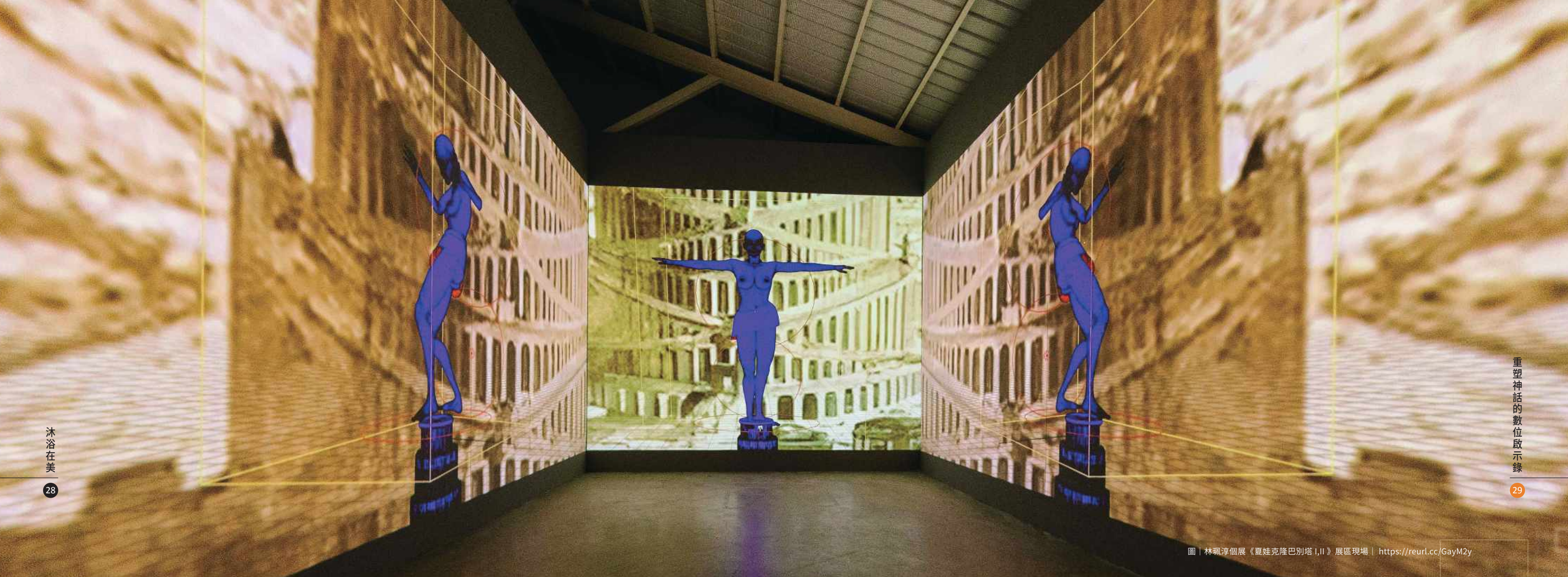

圖 | 林珮淳個展《夏娃克隆巴別塔 I,II》展區現場 | <https://reurl.cc/GayM2y>

重塑神話的數位啟示錄

台灣藝術家——林珮淳

文 | 國際智家

當我們談起新媒體藝術，常想到死板的程式與閃爍的螢幕。在林珮淳的創作裡，科技更像一面鏡子，映照出人內心的欲望、焦慮與不安，也讓我們在基因工程與人工智慧不斷改寫生命邊界的今天，不重新思索，當科技愈發接近造物之力，人將如何重新理解自身，又將走向何方？

在這樣的提問中，林珮淳在台灣當代藝術的發展脈絡，始終佔據著獨特而重要的位置。她橫跨攝影、錄像、數位影像與互動裝置，在不同媒材之間自由轉換，發展出兼具實驗性與思辨性的視覺語言。多年來，她持續探問身體、性別與科技之間的複雜關係，並將抽象的哲學命題轉化為可被感知的影像經驗，引領觀者在光影流轉之中，重新凝視自身的存在。

圖 | 藝術家林珮淳 | <https://reurl.cc/kpY46x>

新媒體藝術與女性觀點的開展

1959 年出生於台灣的林珮淳，她的藝術背景是一場跨越時代的縮影。她成長於社會氛圍相對保守的年代，卻在藝術實踐最成熟之際迎來數位科技的蓬勃發展。這種跨時代的生命經驗，使她的創作始終遊走於歷史與未來、個體與群體之間，既關注身體、性別與女性處境，也延伸至對科技文明與人類未來的深層思索。

回溯 1996 年，她取得澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作博士學位，在當時的台灣藝術界，這是一份極其前衛且具備國際視野的學歷背景。返台後，她持續投入創作，同時積極耕耘藝術教育，先後於台灣多所大學任教，並創立林珮淳數位藝術實驗室。她將海外所累積的創作經驗與研究能量，轉化為培育新世代藝術家的沃土，對台灣新媒體藝術教育產生深遠影響。除了持續創作，她也長期投入新媒體藝術研究與策展推動，始終關注台灣數位與新媒體藝術的發展軌跡。自 2010 年起，她積極推動台灣數位藝術脈流研究與系列展覽，並出版第一本台灣數位藝術書籍《台灣數位藝術 e 檔案》，為數位藝術的發展留下重要的研究成果與歷史紀錄。

這份對時代變遷的敏銳感受，也延伸為她對性別議題的長期關注。1980 至 90 年代，當台灣藝術圈仍多由男性視角主導時，林珮淳已率先以創作與論述為女性發聲。1998 年，她出版台灣首部女性藝術專書《女藝論》，系統梳理女性藝術家的創作脈絡，並提出具開創性的性別藝術觀點，成為後續研究的重要基石。此後，她更與其他女性藝術家共同創立台灣女性藝術協會，為台灣女性藝術的發展與書寫開啟嶄新篇章。

圖 | 《夏娃克隆系列：林珮淳的 AI 伊甸園》開展 | <https://reurl.cc/Dx2vR5>

圖 | 「夏娃克隆」系列的手稿於南美館個展中展出 | <https://reurl.cc/3knarM>

在巴別塔下重塑神話

若要論及林珮淳近年最具國際關注度的創作之一，莫過於《夏娃克隆》系列。作品使用 3D 建模、數位影像、聲響與巴別塔意象等多元媒材，重構出一座橫跨神話、歷史與未來的數位巴別塔。作品中，「夏娃克隆」佇立於高塔之巔，最初以近似達文西《維特魯威人》的姿態現身，象徵人類對理性、秩序與完美的追求，隨著身體逐漸轉化為藍色網格，就像穿越時空，進入由科技所建構的虛擬世界。

在不斷推進的電子聲響之中，「夏娃克隆」舞動、翻轉，穿梭於由數位影像所構築的全球城市景觀與代表性地標之間，如同當代人類以科技重建的全新巴別塔。作品隱喻人類以政治、經濟、文化與科技試圖扮演上帝，建構如同巴比倫般的巨型文明結構，藉由《創世記》中人類傲慢欲望的古老寓言，林珮淳將之轉化為科技文明的投射，既揭示其中的脆弱與身份迷失，也使這座數位巴別塔成為人類自我凝視的一面鏡子。

走向國際巔峰的榮耀

林珮淳在新媒體藝術領域的深耕，早已奠定她在國際藝壇的重要地位。2019 年，她於 Florence Biennale 榮獲新媒體藝術類全球首獎，並獲頒藝術界極具分量的羅倫佐獎章，成為首位獲此殊榮的亞洲藝術家。2022 年，她更成為國際數位藝術資料庫專訪中唯一來自台灣的藝術家，同年入選 Tatler Asia「亞洲最具影響力人物」，展現其在亞洲當代藝術與數位文化中的深遠影響力。

在這樣深厚的創作積累之上，《夏娃克隆巴別塔 I》再度於國際舞台獲得高度肯定。作品接連榮獲英國倫敦女性影展「網路 / 新媒體」最佳影片大獎、義大利米蘭獨立電影影展最佳動畫影片獎，以及德國柏林短片影展最佳女性力量獎等，「夏娃克隆」系列累計逾 20 項國際獎項，包括義大利 PPLG「2020 女性藝術」白金獎、美國 MUSE 設計獎等，讓她在國際藝壇奠定了鮮明地位。

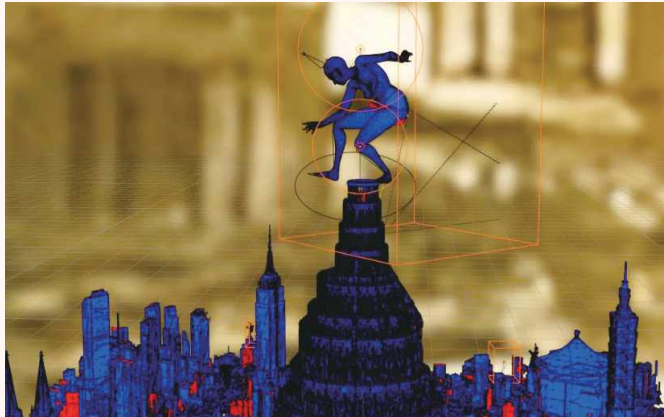

圖 | 《夏娃克隆巴別塔 I》作品片段 | <https://reurl.cc/aXY5Z3>
◀ 掃描 QRcode 觀看《夏娃克隆巴別塔 I》

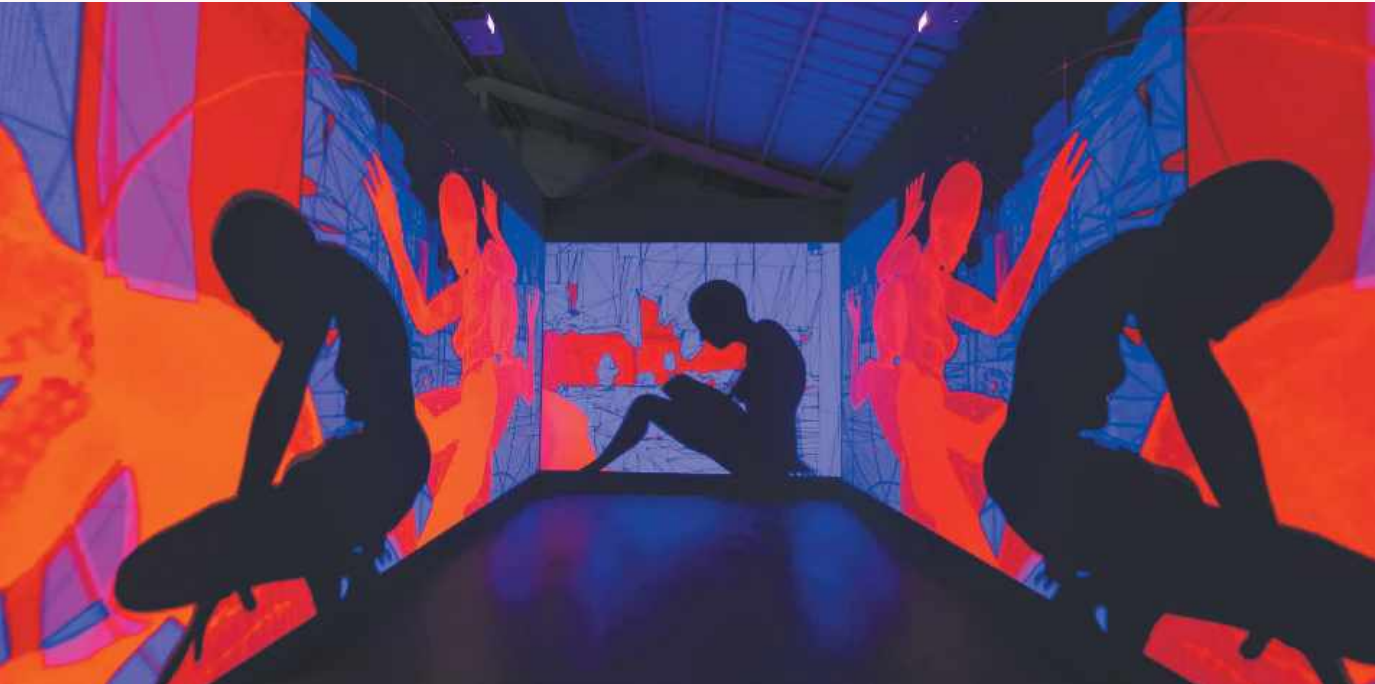

圖 | 林珮淳個展《夏娃克隆巴別塔 I,II》展區現場 | <https://reurl.cc/GayM2y>

科技為媒，人文為心

回望林珮淳這幾十年的創作歷程，她始終在關注人如何在動盪的世界中定位自身。這個提問從最初的女性經驗出發，延伸至對科技發展的警醒。她的作品帶有一種開放的結構，不給予標準答案，而是留出足夠的空間，讓每一位觀者在其中停留、駐足與思考。

在資訊過載、現實與虛擬邊界日益模糊的今天，林珮淳始終以科技為媒介、以人文為核心，在虛擬與現實之間持續探索人類文明、權力與存在的深層命題。她的創作不僅拓展了新媒體藝術的邊界，也為台灣當代藝術書寫出更加鮮明而深刻的國際篇章。

i.vie