

周慶輝 CHOU Ching-Hui, 1965-

《人的莊園》系列是周慶輝自2010年開始籌拍，至今為止最具企圖心的創作計畫，共有九幅大場景影像與多項分支計畫，以動物園為創作發想和拍攝場域，並以電影的佈景製作規格混合真實的場景（動物園的獸籠）進行拍攝，以8x10吋彩色大底片進行拍攝，透過精緻細膩色彩飽滿的影像，顯現超越肉眼所見的畫面質地，呈現一種超現實的景境氛圍，引導觀者逐步搜索、檢視畫面中的所有元素和角落，從刻意繁複的畫面中尋找解讀的線索，與個人的生活經驗產生連結或共鳴。本館典藏九幅大場景中的 No.01, No.03, No.04 與 No.07。

《人的莊園 No.01》拍攝地點為新竹動物園飼養／展示「褐狐猴」的籠舍，透過左右對稱的廊道拱門取景，讓觀者看到了明亮的玻璃櫥窗內，兩對青年男女正在鐵籠前健身塑型的活動。此作營造了這種看似旁若無人、快活自在的場景，既呼應了當下健美塑身中心強調「顯示與招徠」效應的店面設計，也引導觀者像觀看動物一般，重新去觀看／檢視這種日漸時尚產業化的愛美運動，進而思考當代生活本質。《人的莊園 No.03》則應用了壽山動物園的鳥園空間，同樣搭造成左右分割、情境對比的兩個空間，分別配置各異的、具老年相關的象徵場景與老人，拋出老年問題。

《人的莊園 No.04》利用壽山動物園的「黑猩猩」牢籠，搭造了左右完全對稱的兩個房間，右方牆上法蘭西斯·培根 (Francis Bacon) 面孔扭曲的人像，和室外虎視眈眈的標本動物，隱約道訴了某種緊張和壓力；左方是夫婦共處的臥室，牆上掛著莊嚴美麗的聖母哺育圖像，劇情則是男主角正注視著女主角施打黃體素，¹左右兩個空間情境的串聯和對照中，提出了城市叢林中的當代人夾陷在事業與家庭之間，難以兩全的普遍困境。

《人的莊園 No.07》以超現實的手法，在壽山動物園豢養黑豹的籠區中，置入了女性私密的活動，整個場景包括三個區域：一、外圍的夜色天光和樹林景觀，象徵自然的環境；二、中間由水泥建造的圍城，作為動物的牢籠；三、最內圈鐵欄杆所圍成的區域，縮寫了文明生活的場域，而看來最明亮自在的第三空間，也明顯具有「牢中牢」、「籠中籠」的涵意。身著貼身內衣的女主角，旁若無人而面帶愁容地，正在鏡前檢視著自己，觀察其周遭的擺設，點出藝術家意欲對於現代女性對身體樣態和服飾裝扮等的迷思與無法自拔狀況所作的省思。

《人的莊園》系列彷彿極端化的消費時代寓言，充滿俗世的各種欲望。在獸欄中的人彷彿被抽空靈魂的「物」，發出如塑膠珠光般永遠不會腐敗的光澤。周慶輝堅持使用真實的獸欄，故耗費兩年時間與各動物園溝通，獸欄的意涵因此被擴大。以裝獸的籠子裝人，以人喻獸，喻意有二層：一、暗示人是獸，二、人和獸一樣被關著——不自由（不管人做了多少努力）。尤甚者，獸欄裡的人更像「物」——會動的物。獸欄既是牢籠，也是框架。框架又分無形與有形。牢籠（具體框架），既限制自由，卻也提供保護，形成保護網，是一體兩面。

這些場景也在布置之後具有「異地情調」特質，原來的獸籠經過層層裝置擺設，失去原來的陰森，成為華麗的劇場，與原來的獸籠拉開極大的距離。獸籠與其上的裝置形成兩層交疊的實際物體，兩層都是真的物件，但也都是假的。將獸籠以重彩裝置後拍攝，與在拍片場、工作室、工廠等客觀地點建構裝置後拍攝，兩者涵義不同。鏡頭下的獸籠與其上的裝置形成兩層膜，觀者觀看此系列時將本能地將影像與獸籠作比較並詢問：這是獸籠嗎？或獸籠在哪裡？獸籠，不但沒有消失，反而更加突顯。

《人的莊園》系列，透過真實的場景加上裝置的布景，呈現「滿」的美學，如果周慶輝在漫長的創作發展過程曾逐步建構自己的美學觀，那便是「滿」、「劇場性」與「儀式性」。「滿」指的是他長期居住臺灣，受到本地的空間擺設、夜市、街道招牌等呈現滿與雜的現實環境的影響，潛移默化後於影像中呈現出來。而且，周慶輝自早年起便已表示過對拍攝「場景」的高度興趣。²「劇場性」與「儀式性」也與臺式美學相關，每幅影像都像劇場演出的一幕，站在影像前的觀者則像看戲的臺下觀眾。

此系列所運用的攝影與佈置手法在攝影的發展史中已被廣泛運用，即所謂「編導式或構造式攝影 (fabricated photography)」，始自70年代。³雖然周慶輝並不諱言恣意挪用到手的所有形式、技術與元素，譬如曾受到西方當代攝影師 Gregory Crewdson 的影像攝製影響，尤其是燈光效果，他努力汲取揣摩其技術的同時，也同步發展自身受到本地生活美學影響進而表現於作品中的「周氏美感」。連打燈都傾向「滿」與不純粹——「選擇日夜相交之際為拍攝時間，融合自然天色和人造燈光對應人性心理顯性與隱性交疊」（周慶輝），是典型的後現代風格。

周慶輝，畢業於世界新聞專科學校（現為世新大學），1989年解嚴後，基於對攝影的強烈興趣，進入新聞攝影行業，一方面也自行投入了窮年耗月的幾個專題攝影計畫，包括：「停格的歲月——癡瘋村紀事」、「消失的群像——勞動者紀事」、「野想——黃羊川計劃」……等。曾經在北美館舉辦過三次個展（1995, 2002, 2009），並於2014年以《人的莊園》系列受邀台北雙年展展出。周慶輝先後榮獲了臺灣新聞年度攝影獎、「映像與時代——中華民國國際攝影藝術大展」報導類銀牌獎、臺北攝影節報導類特別獎、金鼎獎……等獎項；而從攝影志業延伸的出版事業，也獲得金蝶獎、德國紅點設計獎與iF設計獎等國內外大獎。（張芳薇）

1 藝術家創作自述。

2 周慶輝曾提及樂生療養院與中國勞動者紀事兩個題材「都猶如劇場，接近又遙不可及，每次看照片就像看劇照一樣，真實虛幻交織著」，並表示對拍攝「場景」的高度興趣。

3 Mary Warner Marien, *Photography: A Cultural History*.

人的莊園 NO. 01 Animal Farm NO.1
2014
純棉無酸相片紙 Inkjet Paper
147 x 193.5 cm
蒐購 Purchase 2016.0004.001

人的莊園 NO. 03 Animal Farm NO.3
2014
純棉無酸相片紙 Inkjet Paper
147 x 193.5 cm
蒐購 Purchase 2016.0004.002

人的莊園 NO. 04 Animal Farm NO.4
2014
純棉無酸相片紙 Inkjet Paper
147 x 193.5 cm
蒐購 Purchase 2016.0004.003

人的莊園 NO. 07 Animal Farm NO.7
2014
純棉無酸相片紙 Inkjet Paper
147 x 193.5 cm
蒐購 Purchase 2016.0004.004

