

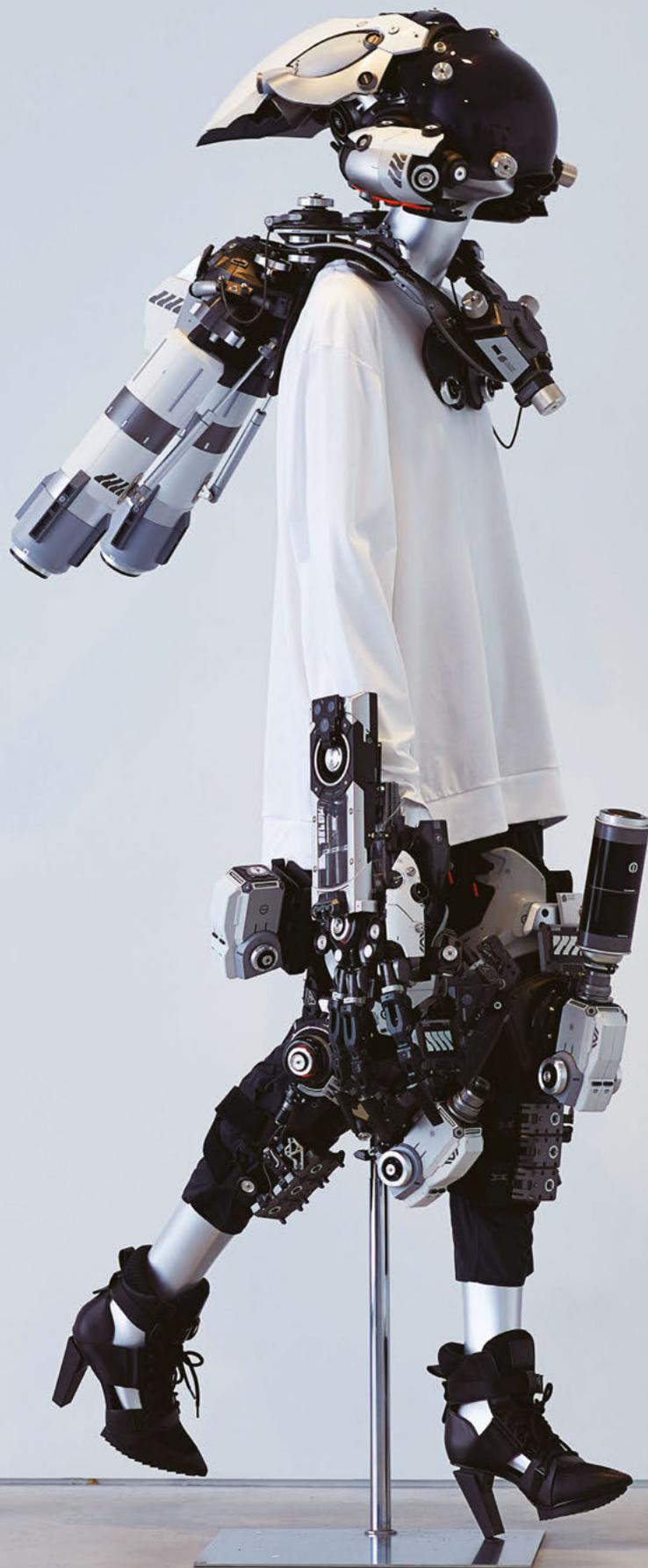
IKEUCHI HIROTO

機器模型的再生

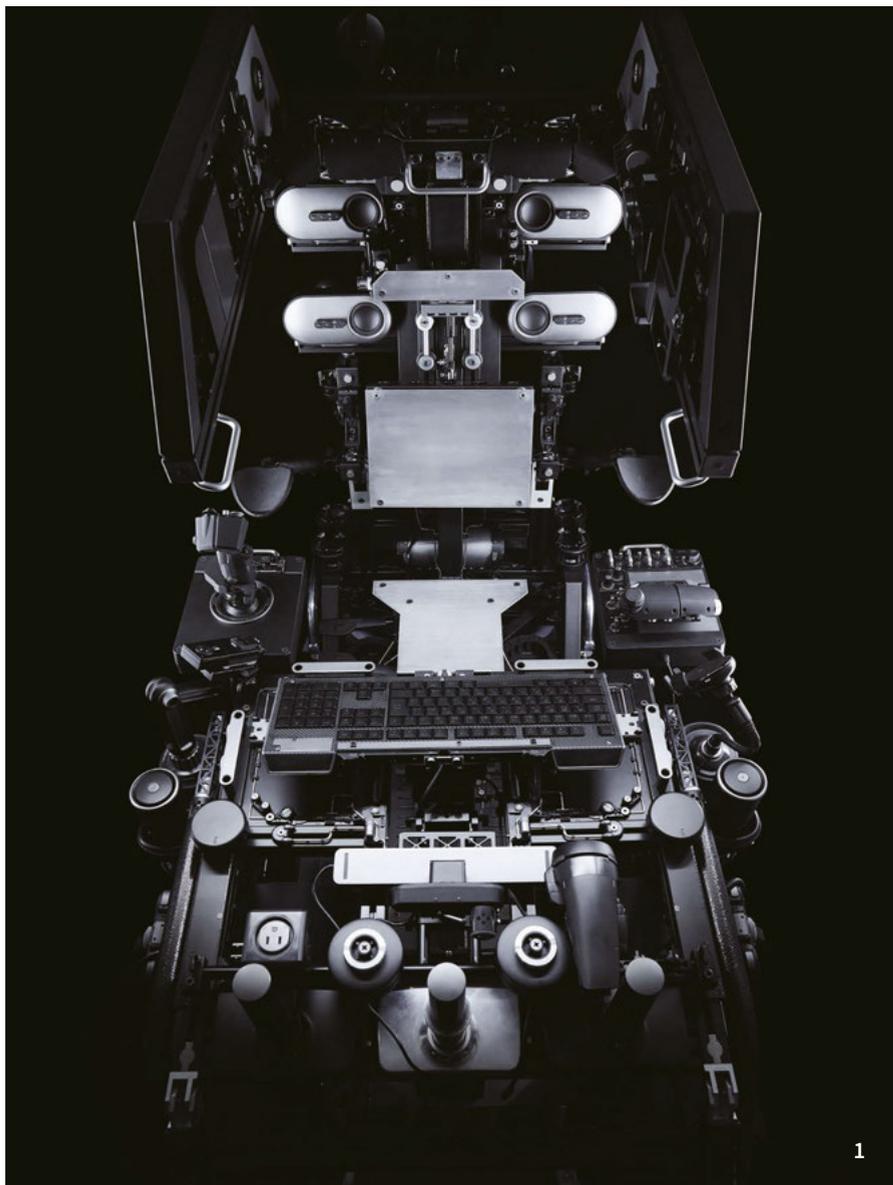
池內啟人（Ikeuchi Hiroto）是個標準的九零後，童年時期與一般日本小孩一樣是個鋼彈迷，長大後他將崇拜結合設計，在大學畢業時即發表了利用電腦主機零件結合塑料的立體模型，這不只是一件學生作品，在當時就獲頒第 17 屆日本媒體藝術節娛樂部門優秀獎，成為設計圈的話題新星。

Text_AYU
Photo_Ikeuchi Hiroto、Balenciaga

「鋼彈（ガンダム，Gundam）」是日本從 1980 年代至今持續火紅的動漫模型機器人，成為許多日本小孩童年時期的快樂回憶，而對池內啟人來說，鋼彈更是讓他走上藝術一途的關鍵。池內啟人出生於 1990 年，從小就喜歡鋼彈，高中畢業後就讀多摩（Tamabi）美術大學，在畢業成果展上發表了一個立體模型作品，這件作品的創作元素來自電腦主機零件以及塑料媒材，會這麼做是因為池內啟人認為電腦主機機體結構就像是一個秘密基地，巧妙運作維持電腦運行，將其拆解下來的零件加入從小就熟悉、用來製作模型機器人的塑料，完美成就他內心中的模型形象。池內啟人這件畢業作品發表後隨即獲得第 17 屆日本媒體藝術節娛樂部門優秀獎，並受邀參加世界最佳媒體盛會 Ars Electronica，成功獲得國內外高度評價。至今池內啟人持續製作許多不同樣式的 3D 立體模型，並跨領域與多方媒體、藝術工作者合作，成為首屈一指的模型藝術家。

人模模特兒穿上池內啟人與日本機器製造商 Skeletonics 一同打造的可穿戴外骨骼機械手臂，極有可能就是人類未來的模樣。

1

2

3

1. 池內啟人在「Ikeuchi Hiroto Exhibition」展出與設計公司 Prototype Inc. 合作推出的互動裝置，是一台影像遊戲的駕駛艙式模擬器，可見繁複精密的電腦零件元素讓人嘆為觀止。
2. 池內啟人在東京的個展「Ikeuchi Hiroto Exhibition」1月底落幕，是他歷年來規模最大的展覽。
3. 「Ikeuchi Hiroto Exhibition」展出許多池內啟人設計的面具系列，靈感來自他小時候最喜歡的鋼彈，還有星際大戰、機獸戰記等。

出道至今最大個展甫落幕

池內啟人今年 32 歲，歷年來最大規模的個展剛在東京落幕，展覽地點選在東京涉谷宮下公園（Miyashita Park）的 Sai 畫廊，選在這個位置其實事出有因，原來宮下公園是日本政府為迎接東京奧運而重整的新興潮流聖地，它並不是「公園」而是一個時髦店鋪林立的商場，其中包含歐美一線精品及潮流品牌，是現今日本年輕人聚集的新地標。Sai 畫廊比鄰宮下公園，池內啟人前衛、充滿未來感的立體模型進駐，與環境氛圍完美接軌，吸引許多年輕族群欣賞觀摩，展覽名為「Ikeuchi Hiroto Exhibition」。

「Ikeuchi Hiroto Exhibition」展出池內啟人最新個人作品及部分舊作，展覽規劃靈感來自星際大戰、機獸戰記（Zoids），當然還有童年時期最喜歡的鋼彈，其中尤其是配戴型高科技機械面具，讓人檯模特兒瞬間進化成超凡戰士。除面具外，展出作品還包括 VR 耳機、由日本機器製造商 Skeletonics 打造的可穿戴外骨骼機械手臂、未來感十足的交通工具，還有與設計公司 Prototype Inc. 合作推出的互動裝置，是一台影像遊戲的駕駛艙式模擬器等，每一件都讓人屏息驚嘆。Ikeuchi Hiroto 的作品外觀上充滿科技感有如前衛擺件，但其實依舊維持其運作功能，例如 VR 耳機就是一例，不僅設計上猶如概念性創作，實際上也真的可以瀏覽與聆聽；池內啟人也

曾將 Beats 耳機改成科幻創作，在作品中加入許多電腦主機零件、3M 的塑膠材料等，都是為增加視覺享受而打造的可使用商品。而因為大多是穿戴形裝飾，因此不忘將部分五金元素改成碳纖維，大幅降低重量更好配戴。池內啟人的部分商品於官網中販售，更成為許多 Cosplay 玩家設計穿搭造型的重要配件之一。

將賽博龐克幻化成實體藝術

談起池內啟人的作品風格，在藝術圈中第一時間的聯想就是賽博龐克（Cyberpunk）。賽博龐克原為一種科幻文學體，在文字中描述未來世界的變化對人類產生的悲劇性影響，又或者是科技日趨進步而衍生出不可抗的社會問題，就是一種高端科技與低端人生的極端反差型態，成就了科幻反烏托邦。賽博龐克從文類逐漸蔓延至廣泛的文藝項目，例如動漫、電影、遊戲、時尚、音樂等，甚至成為一種特立獨行的藝術，若要以 3 個詞形容賽博龐克，那絕對是前衛、反骨、未來感，而這正是池內啟人的創作理念。另外美國裔加拿大推想小說家威廉吉布森（William Gibson）在 1984 年所著的《神經漫遊者》，內容將賽博龐克的精神推向高潮，也是池內啟人的靈感來源之一。

池內啟人的作品紅遍全球，2019年饒舌歌手 A\$AP Rocky 在日本知名潮流選品店開設專輯周邊 Pop-Up 期間限定店鋪，就在展示服裝的人檯上加入了池內啟人的面罩作品。

池內啟人曾在採訪中提及，因為科技越趨進步，人們在生活中會使用到的實體現代設備變得越來越少，例如聲控功能取代了手部的操作就是一例，或許是便利的，但實體接觸的降低將使冷漠提高，而僅存的科技裝置彼此外型也越來越相似，以上合理解釋了池內啟人將大量科技零件打造成穿戴式配件的原因，就算戴在身上並無實際用途，也可形容為科技反撲。以賽博龐克風格及科技反撲理論再回頭欣賞池內啟人的東京個展「Ikeuchi Hiroto Exhibition」，同時回顧 2020 至今的時空背景，全球深受 Covid-19 疫情影響、氣候嚴重變化、大量汙染等黑暗現象，透過展覽照片彷彿可見未來人類的樣貌。

前衛之作深受名人愛戴

除在藝術圈備受討論外，池內啟人的前衛創作同時也深受潮流時尚明星喜愛，據池內啟人工作室表示，許多名人曾低調購買、或委託池內啟人製作科技藝術作品，但因保密約定不便透露其姓名，但若提到名人，饒舌歌手 A\$AP Rocky 也可說是池內啟人的粉絲之一。2019 年 A\$AP Rocky 在日本知名潮流選品店 NUBIAN 原宿開設名為《Testing》的專輯周邊

Pop-Up 期間限定店鋪，販售以油畫繪製專輯意象打造的各式商品，例如服飾、帽款、手提包等，現場並以兩座人檯展示，但最吸睛的竟然是人檯上充滿賽博龐克風格面罩，正是出自池內啟人之手。A\$AP Rocky 與池內啟人的結合其來有自，因為《Testing》專輯中許多 MV 的結尾都是以破碎鏡頭呈現出不完整與未知，與池內啟人作品中的科幻前衛、對未來的想像等不謀而合。

委內瑞拉音樂製作人及歌手 Arca 也曾將池內啟人的作品用於巡演及專輯封面中，兩者間的關聯可不只是配戴作品這麼簡單。Arca 是一位變性人，今年 32 歲已正式完成變性手術，並被所在國家法律認定為女性，Arca 對於自己的轉變十分驕傲，不過她更喜歡以「it」來自我稱呼，因為超越了性別概念是更為獨特的存在，看似和諧又前衛的思維，不恰巧也是池內啟人的創作理念之一嗎？完美解釋兩人的合作意義。2020 年 5 月 Arca 推出《Nonbinary》音樂作品時，MV 中出現許多科技感的機器人與機械手臂讓人印象深刻，而音樂形象照則加入了池內啟人的科技模型。

讓時尚領域變得更加前衛

池內啟人打造的奇幻科技藝術作品讓 Balenciaga 藝術總監 Demna Gvasalia 傾心，畢竟自 Demna 入主以來 Balenciaga 與數位結合的速度簡直是快馬加鞭，因此特邀池內啟人為 2022 春季系列服飾加入機械面罩、手臂等，並邀請攝影師 Andrea Artemisio 掌鏡拍攝形象大片，呈現元宇宙概念服裝。一系列形象照可見模特兒不見五官面孔，因為全穿戴上池內啟人設計的配件，完全不同於以往廣告大片的表現手法。最讓人印象深刻的莫過於其中一套機械手臂套裝，這件外骨骼機械手臂是池內啟人與日本機器製造商 Skeletonics 共同打造，結合 Balenciaga 的 Logo T 恤與牛仔褲，已在重新開張的 Balenciaga 東京青山旗艦店展出，其餘作品則會在其他日本專門店和巴黎 Montaigne 專門店展出。

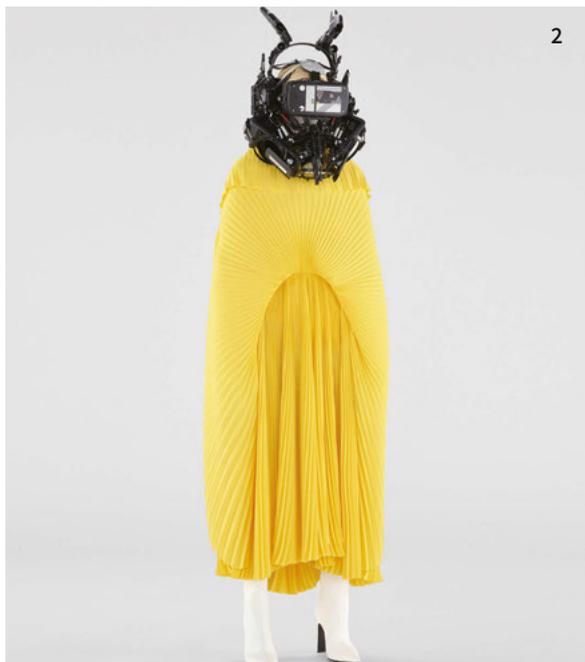
本次合作的作品主要是展演 2022 春季虛擬時裝展亮相的服裝，例如 The Hacker Project 系列單品，許多與 Gucci 聯名推出的元素互換設計，尤其

備受矚目的配件，例如將 Gucci 經典老花圖案「GG」全改成「BB」，正如 Alessandro Michele 複製 Demna 打造的 Balenciaga 圖案和品牌標誌一樣，就連 Gucci 最經典熱賣的 GG 腰帶也大膽變成 BB，甚至在一個大型的托特包上潦草的塗鴉寫下「這不是 Gucci 包」，充分表現時尚圈跨品牌的友好與幽默。鞋履則包含 Balenciaga 與 Crocs 再度合作的 Balenciaga Crocs 2.0，包含高跟涼鞋與靴子，另外 Balenciaga Runner 新款運動鞋也出現在本次的企畫中。

選入企劃拍攝春季形象的服裝包含 Balenciaga 運動服、羽絨大衣及背心、皮革長外套、格紋內裡風衣、抓絨雪紡洋裝、各色衛衣搭配牛仔褲或牛仔裙等，可見完全不同風格的造型，而這恰巧顯示無論何種時尚派系，都能完美與池內啟人的機械藝術結合，證明科技絕對是跨領域的，而這也是該系列形象大片如此和諧且成功的原因。IN

1

2

3

1. 形象大片中展示許多 Balenciaga 與 Gucci 聯名的作品，例如 Gucci 經典包包上的 GG 變 BB，上頭甚至大大寫著「這不是 Gucci 包」非常幽默。
2. 沒想到華服也能與機械配件完美結合，例如這套鮮黃色的抓絨雪紡晚裝，腳踩白色短靴、或是紅色外套的俐落褲裝造型，戴上池內啟人的作品也毫不違和，且讓人留下深刻印象。
3. Balenciaga 2022 春季廣告形象大片，特別加入一系列池內啟人的經典機械作品，讓時尚變得更加前衛。尤其這套機械手臂尤為經典，是與日本機器製造商 Skeletonics 共同打造，預計將在日本及巴黎展出。