

6

座微型博物館介紹

Introducing Six Mini-Museums

文 | 林怡秀 Lin Yi-Hsiu

韻律博物館

The Museum of Rhythm

【前】紀念博物館

The Museum of Ante-Memorials

歷史與怪獸博物館

The Museum of the Monster That Is History

葫蘆博物館

The Museum of Gourd

基底無意識博物館

The Museum of the Infrastructural Unconscious

跨越博物館

The Museum of Crossings

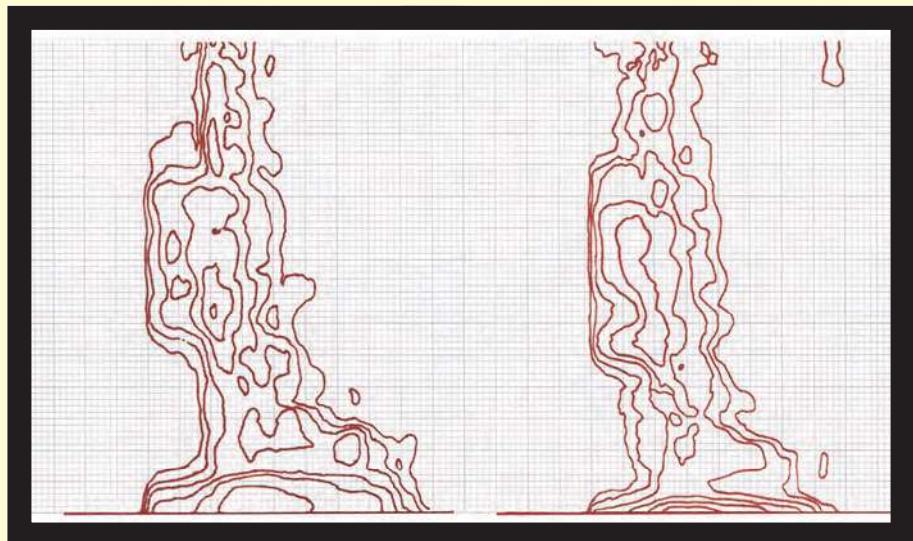
韻律博物館

The Museum of Rhythm

是否沒有替代記憶與遺忘的選擇：過去回返的時候及過去抹消自身的時候？或許如此選擇的會是歷史的韻律。

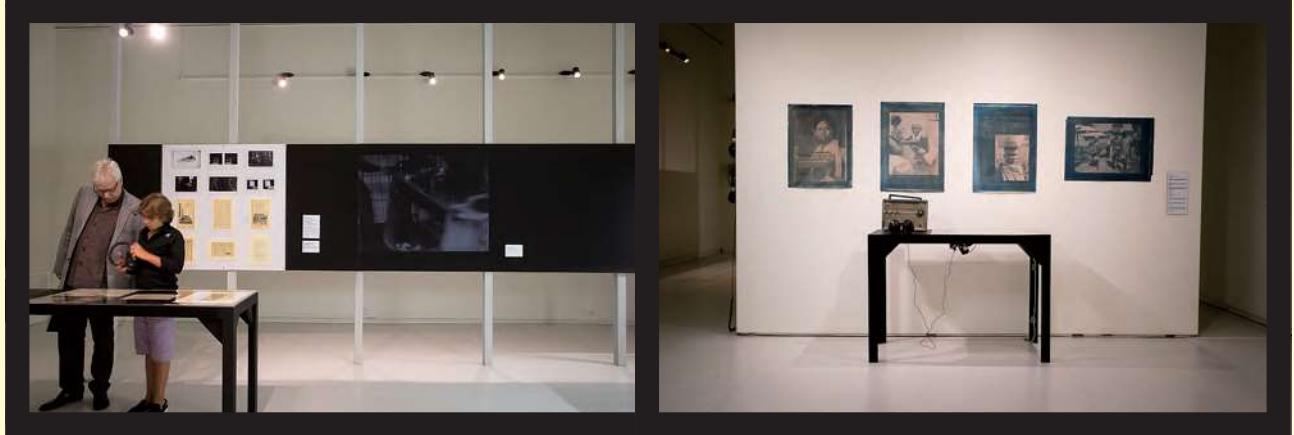
——昂希·列斐伏爾（Henri Lefebvre）¹

「韻律」（Rhythm）一詞源自希臘字 *rhythmos*，意指「任何定期且經常性的運動」，可適用於各種帶有週期性的時間結構，或具有交替、反覆週期的現象，本次的微型博物館之一便以韻律為題，由印度獨立藝評家娜塔莎·金瓦拉（Natasha Ginwala）擔任策展人。金瓦拉長期關注於歷史與藝術，參與過許多跨學科及殖民研究，在韻律博物館的策展論述中，金瓦拉寫道「我們所接受的情境式過去的官方說法，皆是以特定音調、節奏與頻率被譜出。當歷史以線性排序組織時，聽起

來就會像不舒服的嗡嗡聲。如同調音又被敲響時，放出的是一陣敲擊聲，在人耳聽起來卻像是平穩的嗡嗡聲」。他認為在我們目前的整個現代性結構中，所涉及的是以普世性為名，實則為抹平所有痕跡的進行方式，即便是現代的怪獸性，其面貌亦無法再被看透，像是同時敲響一群同調音又般迴盪著虛假的聲響，我們再也無法區辨其中的複雜性，「許多面具交雜在一起時，臉孔便看不見了」。歷史在當前全球化的破壞力中，已經不再存在著所謂的基準，「只有認同帶著曾記下的節奏，持續徘徊著。在如震波般的當代性中，時間的想像潛能將不再存於僵化的編年史的次要解析，而存於重新思考其感官複合物的整體——也就是歷史的韻律」。

金瓦拉提出「韻律」的想法，認為歷史中的韻律本身所維持的特殊性，得以對抗目前被均質及組織化的敘事方式，韻律成為可以穿梭在時間之中的方法，使對於時間的認知得以不再僵固於鐘點的流逝，或是沒入衰老的痕跡，而是以一種感官的方式進行思考，以延遲、重複、覆蓋的方式呈現，同時也試著讓歷史由內向外發聲。韻律博物館邀集超過 15 位藝術家作品，試圖呈現歷史中的韻律軌跡，展出作品素材包括早期的節拍器、狗哨、戈壁沙漠的白線衛星影像、巴黎街上的呼喊、游泳類別的發明、法蘭克·吉爾伯瑞（Frank B. Gilbreth）的運動研究、肯·亞克伯斯（Ken Jacobs）取材勞萊與哈台（Laurel and Hardy）經典喜劇所創作的錄像作品、十九世紀殖民印度染料工廠的照片、錢娜·赫維茲（Channa Horwitz）的〈聲音運動學〉（Sonakinatography）……等，與其他「試圖在美學提案、物質歷史與科學

紀錄之間，建造虛構的橋樑與製造必要的摩擦」。在現地製作的部份，藝術家法蘭西斯柯·卡馬丘（Francisco Camacho）的作品〈360度式〉，則是自創了一項360度旋轉前進的游泳技法，這是類似於美國陸軍部隊的水中有氧運動，由身體各部位輪流作出動作的混合技法，藉以打破身體的訓練慣例，透過新的韻律性完成游泳行動。

身體紀錄的歷史脫離了官方紀錄的歷史，表現在各種感知、情緒或是感受的結構中，從主觀行動及個人情感，定義自身感受的想像、表達能力，甚至語言中的姿態與感動。「韻律博物館」嘗試以節奏、音律、或身體的律動等不同方式進行探索，雙年展策展人安森·法蘭克（Anselm Franke）認為「韻律博物館」中作品關注的，是人們為進入現代化而必須進行的標準化與同步性，「在此，身體就是歷史發生的現場，歷史中的『場景』之所以是一種證據，是因為它們被寫入且植入身體之中。身體便是歷史的產出品、發生地與表現的舞台，簡而言之，身體是歷史的媒介，也是歷史的所在」。

註

1 Lefebvre, Henri. *Rhythmanalysis: Space, time and everyday life*, Continuum, 2004.

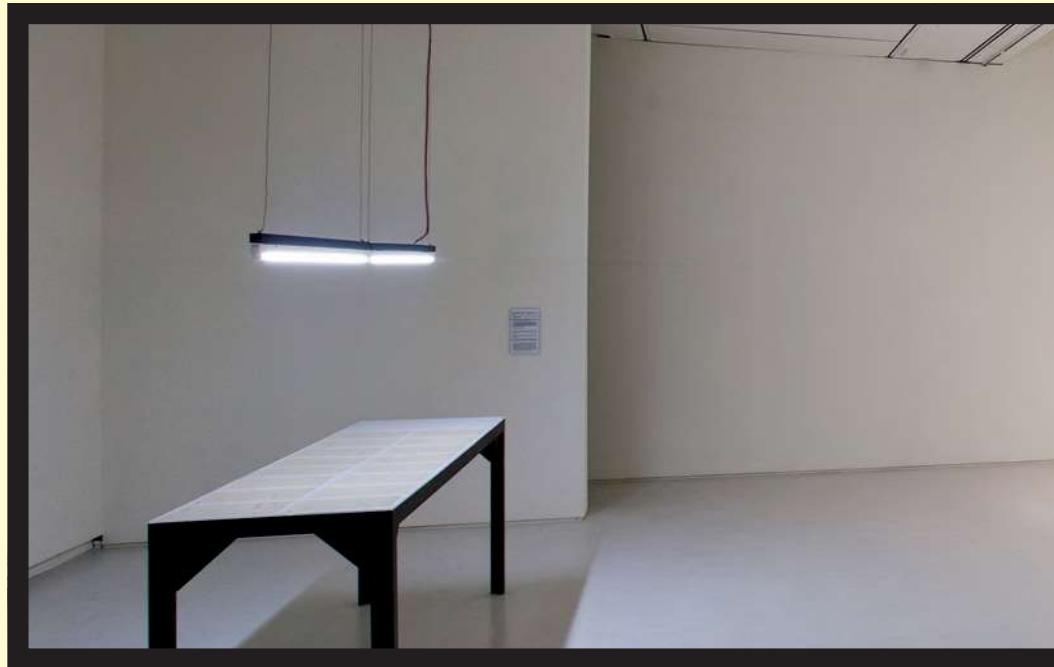

【前】紀念博物館

The Museum of Ante-Memorials

「紀念館」（Memorial）的建立通常是為了記憶某個人或事件，形式包括雕塑、雕像、地區或藝術品等，其中最常見的類型為紀念碑，這些紀念館都是在災難發生之後成立，用以紀念受災的死者，並提醒我們要竭力避免相同的災難再次發生。微型博物館中的「【前】紀念博物館」（The Museum of Ante-Memorials），由美國藝術家艾瑞克·波特萊爾（Eric Baudelaire）策展，他以「前紀念」（Ante-Memorials）的時間概念進行這類想像的翻轉，他認為不斷增加的戰爭紀念館，似乎也同時象徵著紀念館所希望的預防功能並不如預期，但「倘若這兩者間的因果關係是顛倒過來的，又會是如何？紀念館是否可以於事實發生之前，在事件將發生之地，或以避免事件發生為目的，便先行建好？」

波特萊爾以「在事件發生之前就開始紀念」的想法，透過虛構故事去防止實際事件的發生，觀眾在展場入口會先看到由英國導演彼得·華金斯（Peter Watkins）拍攝的影片〈戰爭遊戲〉（The War Games），這部由英國國家廣播公司（BBC）製作的影片，描述一段 1960 年代發生在英國的核子攻擊事件。影片以極為真實的新聞報導、紀錄片方式呈現，描述英格蘭肯特郡遭受蘇聯核武攻擊後的後果，畫面中不斷呈現出受難的民眾、萬人焦塚、士兵訪談等內容，影片栩栩如真的拍攝方式令人觸目驚心，虛構的影像提示著觀者必須防範這樣的恐怖成為現實。另一組是羅伯特·費里歐（Robert Filliou）的拼貼作品〈COMMEMOR〉（交換戰爭紀念碑聯合委員會），此作品成為一種提案：「那些在今日正盤算要開戰的國家，可以考慮在開打之前，先來交換戰爭紀念館。」藝術家以實際存在於荷蘭、德國、比利時等地的戰爭紀念碑重新拼貼交換，轉化了紀念碑原有的紀念意義，不需要經過戰爭，即可以預先收集和交流的方式建成「【前】紀念博物館」。

另一件模擬真實的影片，為杰伊曼塔斯·納可維希斯（Deimantas Narkevičius）的〈未爆彈效應〉（The Dud Effect），模擬 1970 年代 R-14 核彈從立陶宛蘇聯基地的發射情形，可以說是呈現了〈戰爭遊戲〉的另一面，策展人於論述中寫道：「這究竟是後啟示錄時代？或是時間的戰利品，是蘇聯帝國之終結的確定證據？如果

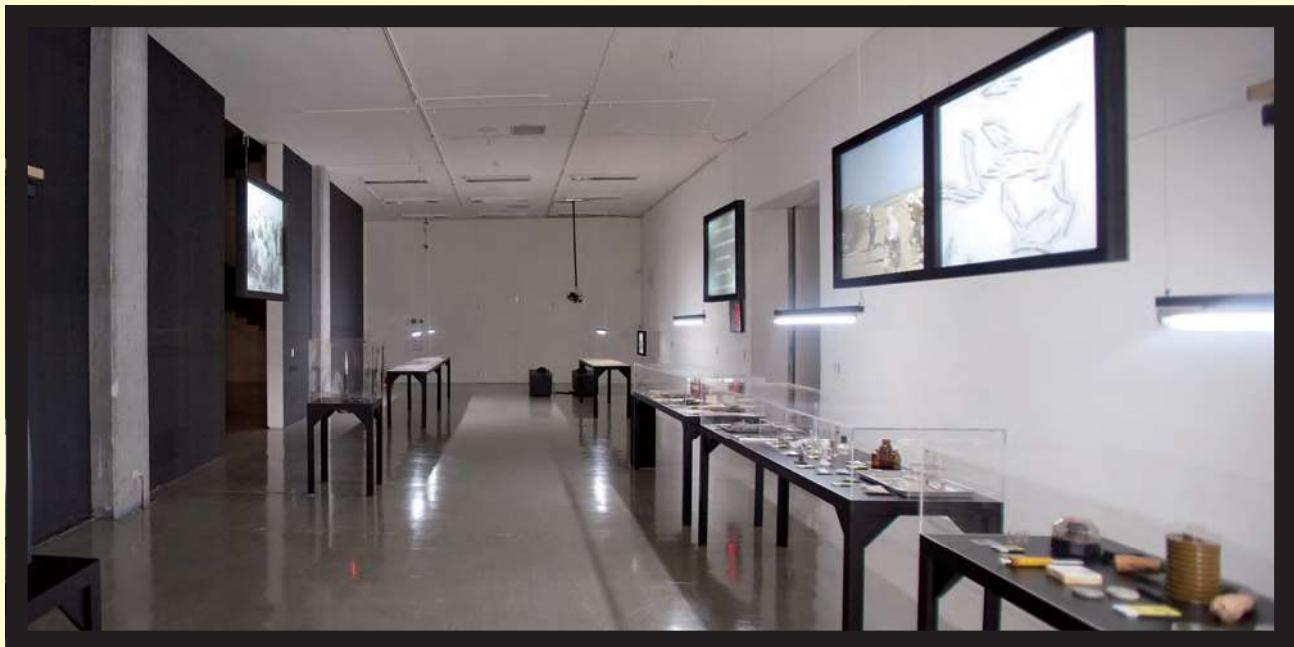
是第二項假設，看著這些不曾發生的過去的畫面，為何我們沒有感到安慰？」而相對於這些虛構的場景，另一組文件則呈現出實際的事實，一份寫給美國戰爭部長的備忘錄，描述當時美國科學家委員會建議將核彈投向無人小島，作為對日本的警告：「如果美國可以對世界說，『看看我們曾擁有這些武器，但我們避而不用。我們願意聲明，在未來亦放棄使用，並與其他國家共同合作，充分監視核武的使用。』」這份建議後來被忽略，而另一份資料則顯示日本小倉市才是 1945 年第二顆核彈的預定目標，資料影片呈現一部偵察機拍攝 B-29 轟炸機在小倉市上空出任務的過程，當時出現在空中的雲層使轟炸機無法確認目標，才轉往長崎，影片見證了一座城市與死亡的錯身而過。

雙年展策展人法蘭克談到「透過這個博物館，我們可以用另一種方式去衡量雙年展主題：想像的死而復生。有時候虛構的故事消失，但實際的現實卻就此發生。」【前】紀念博物館將真實的歷史事件與藝術家的虛構想像結合，思考兩者在歷史時間中曾經交疊過的場景，描繪出在事情尚未發生之前便已成為紀念碑的歷史，也藉此開啟了未來可能發生、過去原本會發生的觀看窗口，做為我們對歷史和當下現實的重新反省。

歷史與怪獸博物館

The Museum of the Monster That Is History

「怪獸性在現代確實有著百般的面貌與形式，而其最為不堪的一面並非作為現代虛構之物，而是以理性之名施行的真實暴力行為」，位於一樓展場內的「歷史與怪獸博物館」，展覽名稱來自王德威的著作《歷史與怪獸》，由洪子健與安森·法蘭克（Anselm Franke）共同策畫。從兩位策展人在展覽論述的第一句所點出的怪獸樣貌，已明確指出現代怪獸的多重身分。這座微型博物館將討論聚焦於各國政府立基於法律之上、屬於現代組織之下的暴力。這些恐怖的行動被包覆在理性與秩序，或美其名為國家政策的外殼裡，這些怪獸除了借助於現代科技，使自身更加強大、更具毀滅性，它們所構成的合情合理與常態性偽裝，更是現代怪獸極惡的化身，歷史與怪獸博物館便是集結了這些以國家為名的怪獸痕跡。

進入歷史與怪獸博物館，觀眾首先看到的是剪輯了世界各國元首道歉的影片畫面，以此做為此微型博物館的開端。在展場第一部份陳列了與現代性相關的文學作品與許多文件，這批文件顯示出在現代社會中，人類為了文明的發展所付出的犧牲。身兼文化理論者及藝術家身分的巴文德·貝弗爾（Bavand Behpoor）與平面設計

師瑞札·亞伯丁尼（Reza Abedini）共同創作了裝置作品「烈士博物館」（Martyrs Museum），這類檢視在現代國家中，烈士為國捐軀的博物館在世界各地均可見：以各類物件搭配烈士在戰爭中的個人故事。兩位創作者重建的其中一部份是位在伊朗的社拉子烈士博物館，其展品的呈現方式與西方既定印象中的博物館有著極大的差異。在「烈士博物館」另一側，則是洪子健的〈迷你叛國者之屋〉，他將各國的國家叛徒集結起來，以 12 吋高的人體模型陳列展出，這樣的尺寸將這群人物轉化成一個個可供欣賞、細細推敲叛徒行為的觀看規格。

走入歷史與怪獸博物館的最後一區「台灣大規模殺傷性武器」，如實驗室般陳列了一樁充滿爭議的史實。「國際社會間已逐步擬定禁用這類武器的政策，或至少控制住它的擴散，只是，台灣並非這個國際社群的正式成員。再者，由於當初台灣的形成乃是一種在緊急狀態下產生的非常政體，這類武器正是為這類政體與這類緊急狀態量身訂做的抗禦配備」，二戰的結束除了意味著亞洲國家的誕生，也包含了在這種緊急政體下所支援的武器計畫，洪子健在這組作品中匯集了吳俊輝

與朴慶根的創作，展示類這大規模毀滅性武器在台灣脈絡中的罕見紀錄，其中包含了美軍於北韓使用生化武器的影片、二戰時日本做為生化武器用途的馬鼻疽細菌實驗〈G 報告〉，內容描述了醫學、科學、理性如何被應用、服務於恐怖行動。

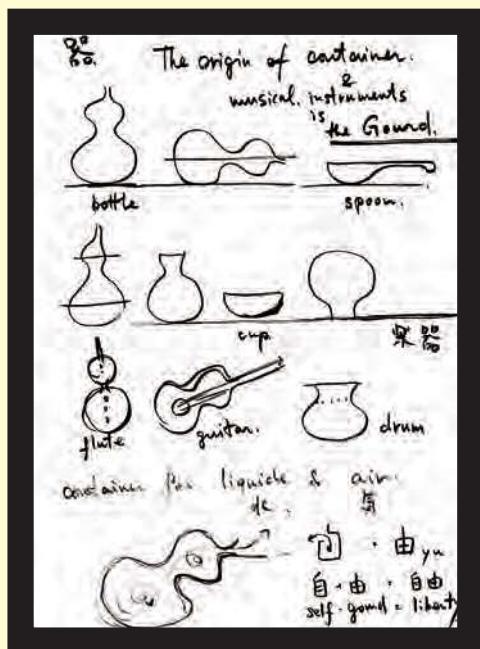
而在「恐怖行動之理性」的策展聚集中，也包含了學者李洁對中國飢荒的關注，另一組作品則是獻給因發表兩份關於 19、20 世紀交界之際，施行於剛果及亞馬遜的全面性殖民恐怖行動「報告」，而遭英國政府以叛徒的罪名判處死刑的羅傑·凱斯門（Roger Casement）。洪子健表示，這座微型博物館要呈現的是政府實施的暴行，以及由金融價值計算出的死亡經濟，因此在展場中除了毀滅性武器之外，還可以看到有如銀行匯率對換表的電子看板，裡頭所呈現的價格，是每一位平民遭到殺害時，各國所需付出的代價。「我們設想所有人的生命都是無價的，但我們也很明白，經濟現實——以賠償金為例而言——所陳述的又是另一種真相」。

葫蘆博物館

The Museum of Gourd

當我們在談論歷史時，很難忽略與世界起源有關的論述，包括各個民族傳統中開天闢地的神話，或是可創造出新世界的大破壞，因此，日本策展人港千尋（Chihiro Minato）在本屆台北雙年展中，提出了以「葫蘆」作為觀看或建構歷史的可能模型。葫蘆，是人類最早開始栽種的作物之一，日本、祕魯等地早在七千年前就有種植葫蘆的紀錄，於非洲、歐亞、太平洋諸島與美洲亦可見其蹤跡。除了可以作為承裝液體的容器、削製成各種工具外，也經常因其形狀而被製作為樂器的共鳴器，在生活上被當成重要工具的葫蘆，在許多民族的創世紀神話中也經常成為其中的要角。在中國遠古神話中，原為兄妹的伏羲與女媧便是乘坐在巨大葫蘆之中，才得以逃過大洪水侵襲而成為人類之祖，而在各地的原住民神話裡，也有不少是祖先誕生自葫蘆的傳說，葫蘆本身所具有的上千顆種子，也被視為豐饒的生命意象。

在這些傳統象徵意義之下，策展人港千尋更強調葫蘆開孔後用以控制流動的空氣與水，對他而言，得以承裝水的葫蘆比陶器時代發生得更早，也是旅者有能力遷徙他方的工具，某種程度上也代表了「自由」與「流動性」，有別於當下人手一瓶的塑膠工具，港千尋在微型博物館中，試圖提出一種更趨向自然的想像方式。

在古代日本傳說中，地震是因為地底巨鯢的移動所造成，1855年11月，安政大地震襲擊了江戶地區（現東京），葫蘆一直被視為是具有神力、保護國家土地、可以鎮壓妖怪的法器，在當時的浮世繪中經常可見惠比壽神手持葫蘆鎮壓巨鯢的畫面，這類木刻版畫也普及該時代的江戶尋常人家，他們希望能藉此避免災害發生。在日本歷經311地震後，引發了日人對核能的重新思考，本身同時也是影像人類學者的港千尋談到，核能一切都必須發生在密閉的核子反應爐中，當這個密閉容器一旦被打開，就是巨大災難的開始。葫蘆博物館展示了震後的福島民報，自地震之後的報紙開始，呈現一連串相關文件，其中一張是一位日本地理學家所畫的插圖：一尾鯢魚精伏趴在核電廠上，此畫曾於震災同年5月的日本政府聽證會中發放，而在福島核災的文件之後，是一系列與怪獸巨鯢、葫蘆相關的古老圖繪。

反思當下的「核子時代」（Atomic Age），相對於葫蘆承載自然、流動性能源，

核電廠反應爐這種由人類所創造出的違反自然法則的容器，在產出巨大能量之虞也帶來不可逆的傷害，尤其在福島核災之後，這個問題更顯現出根本性的矛盾：怪獸到底是自然抑或人造物？港千尋由此概念，帶出「葫蘆博物館」的草圖，想像建立出一個可以容納思維流動性與自由的博物館。此微型博物館透過神話、文學、繪畫與攝影等，藉由葫蘆的歷史進行觀點轉換。台灣藝術家張婷雅以具有空氣流動感的水印木刻版畫作品，呈現葫蘆內外的神祕空間感；葫蘆雕刻藝術家龔一舫除了自己的作品外，也提供大量相關收藏；竹藝師徐啓盛帶來大型裝置；日本藝術家原田大三郎（Daizaburo Harada）以葫蘆的實際形象製作電腦動畫，從水滴的運動開始進行造型上的轉變，從水到葫蘆再發展至一座具有高度含納性的博物館建築模型；高橋士郎（Shiro Takahashi）則以充氣技術（BABOT）設計出高約2.8公尺的〈大葫蘆〉空氣雕塑，象徵時代的流動性與自由；配合此次微型博物館發行的《葫蘆雜誌》是一本包含藝術、設計、建築等多樣化議題的互動刊物。不同於美術館內凸顯現代怪獸的各組創作，葫蘆博物館在反怪獸性的策展前提下，策展人港千尋希望藉此創造出一個由自然觀點出發，且充滿自由思維的「葫蘆時代」（Gourd Age）。

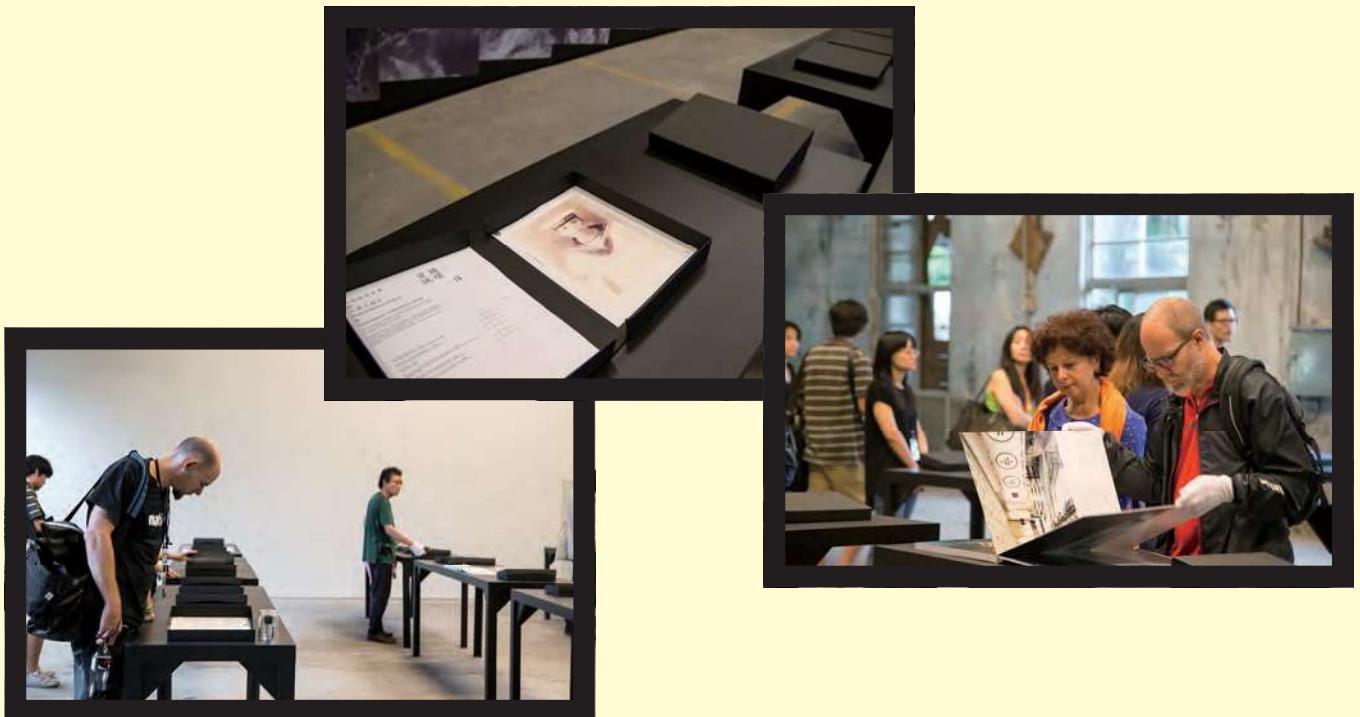

基底無意識博物館

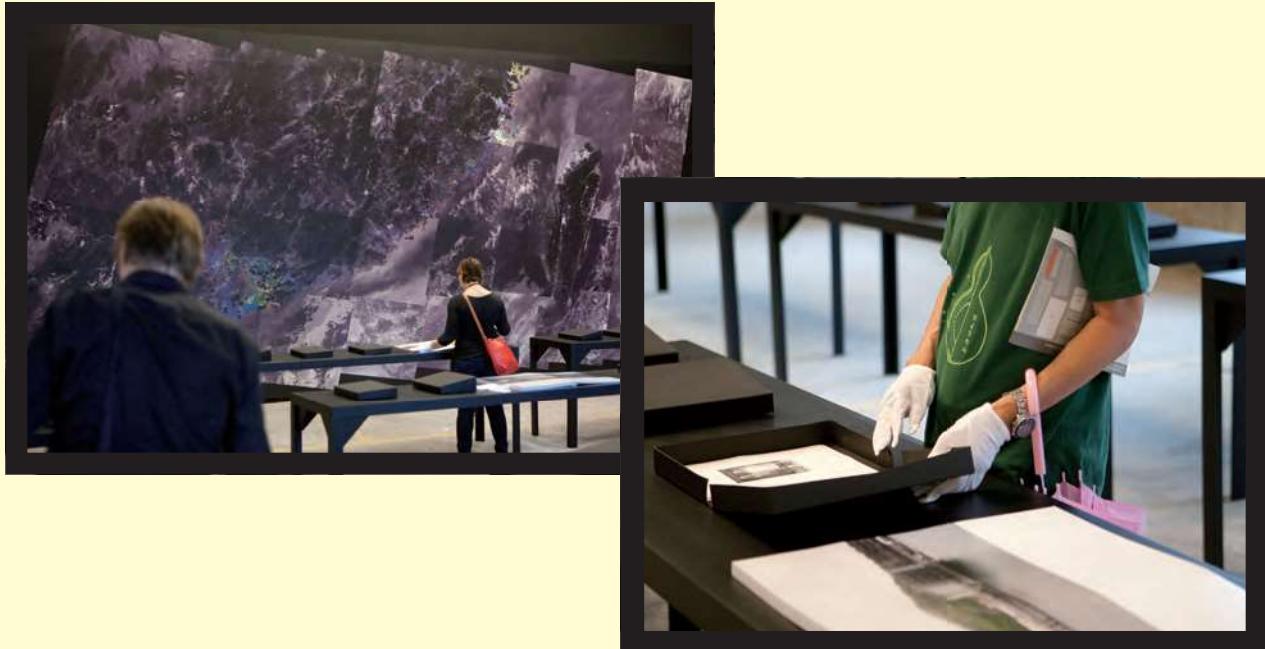
The Museum of
the Infrastructural Unconscious

位於紙場 1918 的基底無意識博物館（The Museum of the Infrastructural Unconscious），是由分析當代領土與空間體系、結構改造等過程的獨立組織領土仲介所（Territorial Agency）約翰·帕爾曼西諾（John Palmesino）與安－蘇菲·塔絲克（Ann-Sofi Rönnskog），加上安森·法蘭克以及陳奕任和大衛·赫爾史卓姆（David Hellström）共同策畫。法蘭克在這個微型博物館中所希望呈現的，是我們如何重新思考所謂的「集體身體」，也就是在整個社會架構底下，人們如何藉由基礎建設去形塑這個社會，而這個社會又是如何形塑我們？他表示：「我們希望觀眾去想像，其實基礎建設就像是我們集體身體中的血管和經絡，我們每天都要仰賴這樣的建設，但是集體的身體卻又比想像中更為脆弱」。在基底無意識博物館中，幾位策展人所要探討的部份便是人類在無意識過程中，經由政治、基礎建設所構築的空間環境。

帕爾曼在策展論述中提到「基底無意識博物館穿插在當代政治體制和至高權威的形式、其具體運作空間形式之間持續變化的關係裡。透過衡量、勘測、量化、評量、聯繫來對統治、指揮、影響、結構變化的型態提出質疑。在轉化建制和轉化空間這兩條軌道的交會處，基底無意識博物館揣摩出兩個資料庫以及它們在勘測、紀錄和想像變化，以及歷史之間的關聯方面所形成的概念。」展場中呈現了兩種不同種類的運動與浪潮，放置在長桌上的文件，記載了國家與社會這樣的組織和機制如何控制集體身體，這些文件皆來自台灣相關單位的檔案資料館或資料庫，展覽中包含了各種的文史資料，從殖民時代台灣第一座城市如何進行規劃，到通膨嚴重時政府如何發行公債的過程，一直到最後對於科技發展如何永續經營的可能策略等，都記錄在這些文史資料之中。從中除了展現 21 世紀基層結構所呼應現代化長期以來的控制管理，一切的運作旨在管理貨物、物質、能源、人口、資訊、金融的流通。在這樣的資料交織裡，觀眾也可以看到組織和國家，在面對不確定的國際情勢時所提出的改變，他們如何以國家力量去維持安定，而在視覺化的資料呈現底下，同時也勾勒出台灣在政治與文化上的複雜定位。

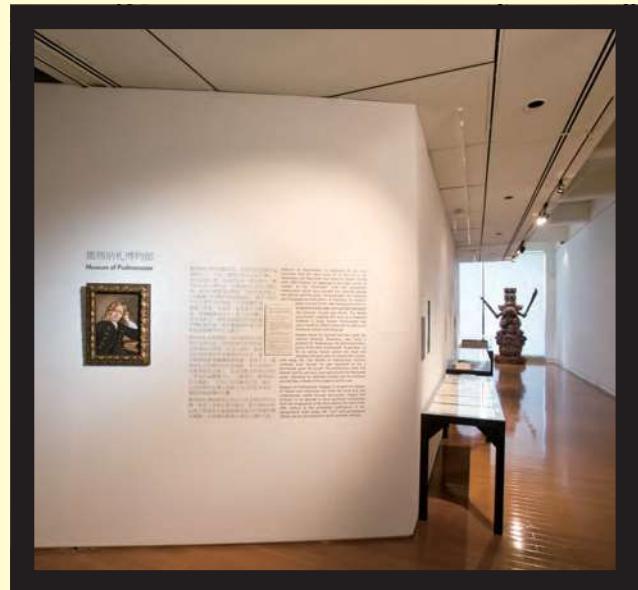

除了文件外，桌上的五本白色攝影書是由柏林藝術家亞明·林克（Armin Linke）提供，記錄了過去 30 年來地表的變化。在基底無意識博物館中，第二個證實變動時刻的作品，是垂直貼於牆上的一張經過長時間記錄的地表變化。美國太空總署的衛星每天掃描地球資料後，所投射回來的影像，陸地衛星（Landsat）資料檔案庫的橫截面圖，顯示人類的集體空間轉變，透過不同波長可以觀察到各種物質的變化，如堅硬的地面、森林、河川等等，這同時也是集體身體中被人類改變最多的部份。這份素材中記載了台灣解嚴以來 30 年間的重要時刻：一個是 1987 年台灣解嚴（紅色）、1991 年台灣加入 WTO（綠色）、2012 年簽署 EACF（藍色），透過從海拔 +/- 705 公里處掃視整個地表所得，從不同顏色、資料的分析中，可以看到當時與現在的發展對比。在基底博物館中，這些數據構成人類活動的基礎與深層結構，標示出關於控制、管理與限制間的多重鏈結，以及當代政治的形式與現代化空間由此產生的諸多變異。

跨越博物館

The Museum of
Crossings

位於美術館二樓的跨越博物館，由安森·法蘭克與林宏璋共同策展，希望藉此討論有關不同邊界的跨越。在博物館第一部份中，藝術家弗蘭妮·侯柏格（Virlani Hallberg）的錄像作品〈倒退三角廣場〉（Receding Triangular Square），是一部跨學科的影像合作，其中包含藝術家、製片、藝術歷史學家、文化理論學者……，他們利用影像討論心理創傷的解決過程。歐美的實踐方法長期佔據了精神和心理治療的主導地位，這部影片卻以另一角度探討此類的邊界，影片中包括現代與傳統、一般世界與冥界的跨越，藝術家以傳統靈療對應西方心理學治療。

在〈倒退三角廣場〉的另一側，呈現著植物與動物、主體與背景之間的跨越，展板上來自故宮的卷軸，呈現了早期在外交上的紀錄與歷史，畫面中呈現了不同種族與文化的交流過程。對應著卷軸的長桌上擺放著各式文件，桌上的枯葉蝶標本展現了昆蟲自身的擬態現象，如此對生態的觀察方式，同時也可以涵蓋人類政治上的某種可見符號，以及殖民統治後的樣態模擬，甚至是全球隨處可見的種族主義。原本應屬「自然」的界線開始被人造化，法蘭克表示：「這個微型博物館所要討論的，是與一般觀念相反的『跨越』，跨越疆界、綜合各種生物於一身的怪獸並不是我們真正要面對的怪獸，真正的怪獸其實是潛伏在長期被人們定義為『正常、一般』的不自然邊界之中」。

在展覽論述中，策展人寫道：「跨越博物館是獻給邊界的跨越，第一層的聯想指

向跨越實質的邊界，『邊界』是投射和鏡像效應的區域，由既定的、刻板形象或框架來控制。只要陷入某一種體制、或是偽裝良好、表現出與合法「類型」雷同的行為時，邊界就能被『跨越』」，這樣的偽裝過程，可以在銜接於三幅《西遊記》插畫後的第二部份看到。「撒瑪納扎博物館」是以喬治·撒瑪納扎（George Psalmanazar）的案例為發展，這位 17 世紀的歐洲人在當時聲稱自己是福爾摩沙王子，他以一連串虛構的台灣故事、生活方式、風俗民情打入倫敦上流社會，這位假台灣人的著作《福爾摩沙的歷史與地理描述》（An Historical and Geographical Description of Formosa, 1704），描寫著一片充滿異國情調的土地，使當時缺乏正確地理認知的歐洲人信以為真。「撒瑪納扎博物館」以撒瑪納扎所虛構的場景，呈現出一個存在於早期歐洲幻想中的福爾摩沙。

跨越博物館所處理的不僅是可見的領域範圍或地理邊界，更包含所有有關認同的邊界，「邊界是『模擬地帶』，身分、偏差、相似性和相異性在此受到控制或協商，最重要的是，邊界也是『感染地帶』，是遠近、真假、虛實的異它性不可逆的接觸」。因此，邊界的曖昧性也構成了對控制與想像的幻覺地帶，甚至成為種族歧視與仇外的場域、集體恐懼的投射出口及責難。在跨越博物館中，邊界被視為是身分與異它性的交換區域，想像與虛擬在此具備最大的力量，若回到此次雙年展的展題「現代怪獸」，其「怪獸」本身的形像與意象其實也代表了一種邊界的跨越，怪獸幾乎都是混合性的生物，結合了許多動物的特徵在同一個生物體上，這樣的組合可能是人和獸，也可能是人與機器，這也是為什麼怪獸向來都具有禁忌性的色彩以及為人所恐懼的外型，這是因為牠跨越了我們原本所設立的某種疆界。

本文作者現為《典藏今藝術》特約採訪編輯。