

為何如此策畫？

就「曖昧的存在」談對策展的操作策略與思考

Why Do It This Way?

Strategies and Concepts of “Ambiguous Existence”

文 | 蔡家榛 Tsai Jia-Zhen

由策展計畫展開的問題意識

「曖昧的存在」一展以「錄像圖書館」的概念出發，呈現台北、德國柏林、以色列台拉維夫三地共 64 件錄像作品，將一件件的錄像作品壓進 DVD 光碟片中，再以影片碟盒的呈現方式（有如百事達租片店），請觀眾就作品的說明挑選有興趣的作品，自行以展覽現場的影音播放設備觀看作品。這樣的展覽形式，首先遭遇到的衝擊是邀約的藝術家會詰問：「我並不想要我的作品是放在架上等著被觀眾挑選上才能展出放映！」再者是觀眾對觀看方式的挑戰：「這麼多作品，怎麼看得完？誰可以看得完？」其次，則是對策展人與策展形式的疑問：「你為何要找這麼多作品？你怎麼說服藝術家們同意以這種方式展出？為什麼要以這種方式展出作品？」

析理藝術家的詰問可看出藝術家不但有被看見「我」之主體的強烈欲求，通常藝術家們的潛意識也希冀透過操作客體之作品被展示的方式，諸如：「作品在哪裡展出（國內或國外，美術館或獨立空間……）？場地空間有多大？該用何種器材、形式展出（→才能展現崇高的藝術感／藝術的崇高杆）？」對於掌控創作藝術主體之「我」以及被認可、定位的欲望與焦慮，這幽微的曝露了藝術家的主體憂懼意識，在策展論述中筆者試圖將這看似藝術創作主體的個人焦慮上溯，究因於政治環境帶來的影響¹——沒有認同的焦慮感，影響所及是沒有發展出在地的脈絡，沒有脈絡猶如沒有坐標，不僅藝術家個體無法定位，外人也將無法形繪出本地約略的樣貌。就此約略歸結這問題引發的議題關鍵字，即是點出那個討論任何台灣藝術議題時總是陰魂不散的幽靈：「主體性」，但主體在哪裡？為何沒有主體性？我們的主體性

2012/07/05-07/31, 「曖昧的存在」於以色列 Kav 16 - Community Gallery For Contemporary Art 展出實況。此空間為社區型的當代藝術非營利畫廊，目前的主要策展人 Sally 多邀請已發展成熟、並累積一定展覽資歷的當地藝術家在此空間發表新作或個展。

2012/08/25-09/23 於鳳甲美術館的圖書室展出，以圖書館的空間呈現「Video Library」的概念。

物質性的策展形式，以最低限的物質框架策動一場最大可能的流通？！

從 e-flux 的「DVD Rental」與 ICI 的「Project 35」，到「錄像圖書館」（Video Library）的操作與策略

如果你對 2011 年當代館的「活彈藥」一展猶有記憶，那請回想在二樓的展間有件張允茵的〈DVD 租借計畫〉，她先透過網路及交友圈募集了幾十部的錄像作品，觀眾在櫃台租借想閱覽的作品後，隨意在展場中任一播放設備觀賞。而這計畫概念乃沿用 e-flux 2004 年由安東·維鐸克勒（Anton Vidokle）和朱莉塔·艾蘭達（Julieta Aranda）發起的「e-flux Video Rental」計畫，一樣是先向藝術家招募錄像作品，爾後以 DVD 的形式陳列在 e-flux Video Rental Shop 中，觀眾可真的租借碟片回家閱覽，這計劃的用意乃是在推動錄像藝術的流通及滾動（詳情見 <http://www.e-flux.com/announcements/e-flux-video-rental-found-a-home/>）。

「Project 35」是紐約「獨立策展人國際聯盟」（ICI, Independent Curators International）35 周年的特別展覽計劃，邀請 35 位來自世界各地的策展人，每人挑選出一件他們認為在今日具有重要性、值得賞析的單頻道錄像短片。ICI 以靈活彈性的策展策略，將此計劃的選件與推廣拓展至最大的效益與可能性，他們將 35 件作品編輯成四組，持續至世界各城市不同的展演空間展出。ICI 創辦以來，最初是以錄像為主要策展內容與媒介，這個 35 周年特別計劃重新反思他們 35 年來關注錄像藝術的發展：「錄像」不只是近代藝術家實驗的新媒介，也提供更多流通的可能性，並且是影響深遠的當代媒材之一²。

錄像本身即是一則負載輕盈的影像表現與承載客體，不似畫作或雕塑有龐大的物件實體，錄像的流動相較之下顯得快速且容易，不論是以碟片寄送或是透過網路平台上傳下載，它的媒材特性使得影像能快速的流通，也因此本策展計劃的展示形式：「錄像圖書館」的概念，即

2012/06/02-06/30 柏林 tamtamArt Berlin 空間展出，與柏林策展人 Anett 規劃一系列的影像放映活動，在展出期間的每週五晚上挑選三地作品作主題式放映。

是立基在反應並思考錄像的媒材特性上。

以訪談作為研究基礎：將作品放回到創作者本身的脈絡

上述兩件計畫是「曖昧的存在」以錄像圖書館的概念呈現的啟蒙教例，如先前所述，去除物化性的框架回到策展本質是「曖昧的存在」計畫中相當重要的思考路徑。再者，這計畫裡另一個重要的面向是以採訪藝術家作為一種研究方法，有感於策展並不是收集（Collect），策展人更不是集貨者或收藏家（Collector）——揀選這個那個藝術家和其作品，然後撰述一篇有條有理、長篇大論的學理文字為策展論述，然後稱之為策展。就筆者自身的基礎及對策展發展的思量，策展在基礎的本質上還得以研究為基底，並以之開關、探索更多的認識路徑，因此本計劃在展覽之前，先透過大量的訪談，試著研究、接近年輕錄像藝術家的創作脈絡與思考，並希求在地毯式的研究實踐過程中，逐漸梳理對於在地脈絡發展的困惑。

而會以訪談做為研究的基礎，乃是著眼於「該如何理解作品？作品該以何種角度、脈絡來被認識？」，如果將策展簡言之是主題式展覽的話，意即是以論述為主軸、理念先行的策劃模式，那麼觀者也就易於從策展理念的角度理知作品，從展覽的論述脈絡框架出作品的意義，但這可以說是對作品片面的認知。也因此，筆者試圖透過與藝術家一對一，一件一件作品從頭開始慢慢聊的訪談方法，這條途徑可以將作品放回到創作者本身的創作脈絡裡，理清作品被創作的初發意義，例如：理清這件作品與上下作品之間的關聯性、與創作者當時的內在外在因素之間的觸發關係……，一來我們也才有更多元而接近全面地理解途徑，二來也知曉作品在展覽脈絡和作者本身的創作脈絡底下有著不同的解讀語義，那麼藉由訪談藝術家，整理個別的創作脈絡，進而爬梳整體環境的創作理路變成為可能。

當代藝術的當下性，乃是我們得梳理我們自身的脈絡，脈絡不是再透過任何西方的美學哲理來爬梳，而是回頭

2013/02/26-05/12 於高雄新濱碼頭藝術空間展出，展出期間策劃工作坊，邀請高師大在學學生參與空間佈展，並據此發想作品。

仔細檢視我們的養成文化，建構我們觀看世界的觀點與框架，六祖慧能的「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」早比拉康（Lacan）的鏡像理論教會了我們如何識認主客體關係。若是早些明白我們的脈絡從何而生，也不至墮入主體精神分裂的處境中掙扎。拉岡的鏡像理論，乃指稱主體是透過客體確認了本身的認同，但「鏡像階段」所顯示的自我（ego）。因此是誤解的產物，並且主體的位置是自我異化的，終走向了主體精神分裂的狀態。本文引此，乃欲藉此論說比喻台灣的狀況，當代藝術的創作與評論一徑地援引歐美西方語言，我們想變成他者（等於欲望的他者），又想表現在地的獨特性（不同於他者），兩相矛盾的狀態仿如逐漸走向主體精神分裂的態勢裡去！

簡談對於操作策略的想法

一、為何要邀請這樣數量的藝術家

隨著大量訪談而逐漸理出的脈絡頭緒，加上欲以認同如此龐大又概論性的議題來呈現台灣的創作面貌，只選定

幾位藝術家就指稱這是台灣的創作樣貌不僅有失公允，也是極為霸道的一種作法，所以最後根據了論述架構選擇了 25 件錄像作品。而對於決定要以這麼大量作品的另外一層的思考是，面對「被看見」的欲望，台灣在地或新世代普遍的有一種所謂走不出台灣島國的無奈與沮喪，「出國展覽」、「國際交流合作」成了一种最大的想望，因此就自身的研究關注和交流網絡，選擇了和德國柏林、以色列台拉維夫合作，一來試著將台灣的作品被外人看見，二來也希冀將國外不同於我們的創作思考與手法帶進台灣，引發更多的討論，達到交流的最大意義，希求「被看見」的同時，其實我們也能有能力「看見」他者，是對等平視的看見，不是仰仗歐美西方，也不是俯瞰東南亞小國。

二、與當地策展人合作的用意

這策展計劃當中還有一個重要的面相，即是我邀請了柏林與台拉維夫當地的策展人一起合作，筆者與這兩位策展人原先並不認識，乃是透過藝術家朋友引介，由筆者去信邀約合作。邀請當地策展人合作的用意，乃在於透

過生活居住在當地的策展人挑選出最貼近當地面貌與脈絡的作品，亦如在台灣我們定當比一個來台幾天或幾週的策展人，更清楚台灣的藝術發展與創作狀態，透過網路隔空研究它地的藝術家與作品，倒不如與在地的策展人合作來得更具有效性，這有效性指的是前述提及的：透過大量的作品試圖貼近、瞭解當地的發展樣貌。

所以，在這一次的展覽研究計畫中，筆者試圖處理很多關於「觀看」層面的問題，從對具象之視覺作品的觀看，到抽象的意識形態的觀看，你 / 我在視覺藝術中的作品和展覽中，究竟「看」到了甚麼？又怎麼「看」待我、它地他者等問題？！

本文作者現為獨立策展人

註

1. 「身份認同對台灣而言，一直是個難以定論的問題。它不是一個敏感、不可談的議題，而是因為因民族主義與國家政治現實等意識形態的多方角力，總是將台灣人的認同議題拉扯為一個歧義、曖昧、難以說釐清的問題。.... 語義不清的國家存在狀態，直接影響了個體對於存在的不確定性感知，這一感知經常地反應在創作表現上，在台灣的當代藝術發展中，有相當數量的藝術家們總是一再一再地創作出探究個體存在狀態的作品。」——節錄「曖昧的存在」策展論述，全文詳見：<http://ambiguous-being.blogspot.tw/2012/08/curatorial-statement-by-tsaijia-zhen.html>
2. 本段文字取自立方計劃空間網頁：<http://thecubespace.com/exhibitions/project35/intro.php>