多向度的展覽事務 **Multidimensional Aspects of Exhibition**

整理|黃義雄 Huang Yi-Hsiung

策展不只是一個藍圖的想像,還是多個技術的行動

展場設計——空間規劃

展場設計包含了動線規劃、展示單元設計、照明、木作施工等。以北美館為例,光展示設計的規 劃與溝通,就經常需花費 1-2 個月的前置時間,這是因為空間設計師在設計前就需瞭解所有展品的 內容。而其中,單元設計其中則是花費最多時間的工作項目。展場空間設計上所考慮的是觀賞的 距離、空間密度、展品數量的恰當與否,設計師與策展人員溝通過程應適時將這些訊息回饋給策 展人。因此,展示技術是為了增加展品更好的訊息傳遞,讓觀眾看到作品的價值。展品才是重點, 空間設計不應過度包裝,喧賓奪主。

展場設計所強調展覽訊息傳遞的問題,就成為與一般室內設計的最大差異。而它與藝術家親自從 事展示設計的不同處在於藝術家的空間感通常較為缺乏,藝術家多數仍以牆面設計作思考,他們 在動線規劃、展示機能(與觀眾互動)的面向,通常較為缺乏。

展場設計在台灣出現很早,但較專業的養成則約在1998年以後才逐漸被重視。目前在展場設計專 業的養成仍然缺乏完善教育,其可能的學習途徑有:1.一般學校室內設計科系的照明學、色彩學 等課程,可做為入行者的基礎知識;2.從業人員需多參觀好的美術館、博物館對主題呈現的案例, 培養對作品、空間的美感經驗; 3. 美術館策展需要提供更多機會給空間設計師參與, 以培養更多 實務經驗。

由於未來展場設計愈趨於非實體的展示,它包括了展示情感、情境複製等,因此展場設計就不僅 止於空間設計,還擴大到博物館、美術館的說故事或娛樂化能力。此對於展場空間規劃,策展人、 美術館工作人員,都需要更強化與設計師的互動,並教育設計師,才足以面對未來展示的挑戰。

以上內容來自展場空間設計師林志峰訪談

展覽工程

展覽工程主要包括作品應該怎麼安置、放在什麼位置以及作品與作品之間的關係,它是一個視覺整合的工作。在每件作品都是活在展覽「當下」的前提下,它們的任務是讓觀看者找到作品的生命、色彩、筆觸等。在展覽工程中,當代藝術工程整合的面向尤其繁複,要考慮到技術面的結構、器材設備、作品媒材、軟硬體等,這些都需要技術人員及展覽工程人員的密切參與。但通常策展單位都是在急迫需求或出現問題時,才會尋求相關工程人員協助,而不是在策展討論之初就一併加入。因此,展覽工程在策展環節中考慮的是設備器材的統合、設備與空間的相適性、作品在何結構可達到最完整效果及最容易維護、本地與國外藝術家技術條件的協調等,若讓技術人員預先做考量與整合,會比事後不斷修改、重作,來得有經濟效益。

一般策展或策展工作坊都會談到展覽工程,但多僅止於概念層次,實務上策展人較難判斷需求的程度。以展示為例,策展人與工程技術人員,常有養成基礎的差異,因此造成作業過程的窒礙。策展人當然也想知道技術在哪裡,他可能懂得作品,懂得作品的呈現方式,但卻不見得會瞭解作品展示過程的所有細節。而技術人員的習慣則是他們需預先設置規劃,需要精算,否則將耗費不必要的成本效益與時間,這在如威尼斯雙年展這類國際大展尤其要被慎重考慮。這點藝術家及策展人則通常較強調現場狀況的調整,他們無法預先做設置,也不見得相信預先設置。此時,彼此的溝通就非常重要,彼此要有默契與信任感,若能相互信任溝通,較容易把展覽做好。

另外,美術館或其它各類型空間方面,對展覽工程來說都應被視為特例,因為展覽無法複製。當作品相關位置不同、主題不同、策展人不同,就形成了一個全新展覽,其展示也會被改變,而這些觀點經常是策展人、藝術家、行政人員看不到的部分。這部份即使展覽演練過數百次的本地策展人員,也常被自己意念綁住,無法開放的配合媒體技術、作品等作調整。此外,由於器材設備演變速度極快,10年前與10年後的技術經常有很大的差異。展示當代藝術(尤其新媒體藝術)就要找到其基本邏輯,找到「對」的呈現方式——如何找到數10年前的樣子,這點非常重要。否則當設備與時俱進,以新器材做為舊作品的展示媒介時,往往很容易失去作品原初的生命。由此可知,展示不在於設備的新舊,而在於你能否用技術去找回作品的原貌,以及「當下」所呈現的效果、精神、脈絡。所以,當代藝術的作品一定要「當下」做詳盡的紀錄,作為以後展呈的依據,紀錄為何要用這種器材?為何要如此呈現?作品要說些什麼?藝術家或策展人的意圖、空間關係等。此唯有依靠現場紀錄才能找到「當下」意義,而不是任由個人主觀決定或策展論述做改變。

以上內容來自展覽工程經驗豐富的何仲昌先生訪談

新媒體佈卸展

台灣佈展技術發展約莫在 2000 年左右開始受到重視。此起因於動態影像的大量應用,使得技術性 藝術實質擴張。早期藝術展覽的作品多半還是平面繪畫、雕塑、和空間裝置為主的時候,佈展就多 由物流運輸公司負責。直到近年的新媒體藝術蓬勃發展,台灣整體展覽的走向開始改變,從掛畫到 掛投影機這之間的轉變,新的媒材需要新的佈展技術,當物流運輸公司的佈展技術能力已經無法負 擔新的技術時,便開始有了專業佈展團隊的需求。

當代藝術佈卸展的專業性即在於去了解藝術家想要透過作品傳達的概念為何?去體會作品才能與藝 術家做良好的溝通,討論出最佳的展覽方式。再者,空間概念上也要有足夠想像力,在腦海中有能 力建構出作品坐落於展出空間中的各種形式及可能性。讓想法可以更貼近實際執行層面,協調整體 空間氛圍,透過溝通讓藝術家了解到他的想法在實際狀況中會有何種效果及優缺點,並提供修正補 強的方式。當新的媒材出現時,就需要新的佈展技術去做支援。以單一件錄像作品為例,佈展所牽 涉到的技術會有:對投影機技術及型號的了解,以及投影效果在空間中的呈現為何、錄像作品的格 式,搭配的播放器、音響和擴大機的相互搭配在空間中的表現、線材的選擇、架設機器的空間結構 或是木作的規劃設計、投影屏幕的施作等。光是單一作品就會牽涉到如此多的技術知識,若再擴大 到整個展覽的內容更有動線空間規劃、木作結構、油漆、燈光技術等等,所以結構一檔展覽是需要 許許多多不同領域的技術知識,去相互搭配協調而成。

總體而言,當代藝術展覽的規劃上需要:

- 1. 展覽空間規劃:動線規劃、燈光規劃、木作油漆的規劃、配電規劃、施工流程規劃、展覽主軸及 氛圍營造。
- 2. 作品規劃:器材搭配的選用、配線走線的規劃、開關機流程的製作及顧展人員的教育訓練。
- 3. 卸展規劃:卸展順序的流程、器材及線材的裝箱及維護保養、點交歸還設備。

在新媒體類的作品佈展中,最重要的就是影音器材的選配及光線空間上的規劃。

此外,配電也是相當重要的,因為目前國內多數的展覽空間,原先的建造規劃上並不是專門針對用 電量高的新媒體藝術類作品為考量,所以在先天條件不足的狀況下,如何規劃電力配置而不會損害 到作品器材以及空間公共安全,就變得相當重要。這也是以往傳統展覽不會遇到的問題。此外,佈 卸展作業常常遇到藝術家或策展團隊在展覽規劃上猶豫不決、模擬兩可的狀況,這通常發生在策展 團隊準備要開始動工佈展時才臨時加入執行,而非前期規劃就一起協助,這對於佈卸展的實際執行 層面會產生許多困難及問題,造成展覽難以順利執行,所以如果可以有更明確的要求及計畫就可以 讓佈卸展工作更明快準確的完成。

以上內容由專業之展覽佈卸展從業人員賴信宇提供

藝術品保險

當代藝術展覽目前是台灣展出的主流,其藝術品保險問題對於很多策展人、策展單位來說都是展覽環節不可忽視的部分。近年來自然災害益趨頻繁、人為事件的損害亦屢見不鮮,因此保險觀念上有所謂「新常態主義」,對於意外的看法丕變,意外已經不等於意外了。策展規劃中,除可以透過事前風險的趨避及事後的風險分散外,保險將是策展意外的最後保障,也是對藝術行政者工作的基本保障。

但由於國人對保險的需求和認知相對保守,藝術保險也都被當成一般財產險來處理。無論是 1984 年台灣保險公會訂定的藝術品保險條款或是近期修訂的 2011 年版本,對於展覽方、收藏家或是一級、二級市場的需求,也仍存在著與歐美藝術品條款的差距,比如藝術品受損後的價值減損如何反映在保單上,亦或是投保前價值的約定,這些都是未來藝術品保險仍須更努力與國際接軌的方向。若單從當代藝術品的投保經驗看,本文整理出幾項問題是值得深思考量:1.當代藝術創作媒材的複雜性,增加了承保時判斷是易碎還是非易碎的困難度。也因為此,在包裝、運輸上的風險相對也會比較高,對於危險的判斷更增加不確定性。2.當代藝術作品多數沒有歷史成交紀錄,使得承保前的估價,較不容易。3.由於一般當代藝術展覽整體預算都不高,對於現場環境的要求和顧展人力的安排便容易造成疏漏,相對風險更是提高。4.從事當代藝術的創作者,多數仍在世,若作品毀損,多半自行承擔修復。如此,也增加了承辦人員和藝術家辦展時不確定的成本。上述的內容,其實都是可以在初始策劃展覽時,若能與有經驗的保險從業人員詳細溝通,即可利用風險規劃的概念並搭配保單,來做完善的布局,減低承辦展覽時的壓力。

鑑於美術館的公共性,藝術保險自然是策展規劃必要的內容。美術館主要的保險標的有典藏、展覽、觀眾安全三部分。目前都仍採取公開招標採價格最低標的方式,每年度徵選保險公司承保辦理。但若回歸保險的專業性,未來建議應朝向專業評選的模式,在考量個別美術館館藏、展覽的特性下,量身訂做合適的保單。

以下提供藝術品保險應注意事項:

■ 投保前的準備

- 1.When 時間:除展出期間,應含運輸、佈展、撤展等前後時間。
- 2.Where 空間:提供空間是否有監視系統、防盜設施、溫濕控制、保全人員,另須考慮空間性質、 周邊環境、動線規劃、作品配置位置等資料。
- 3.Who 被保險人:除策展單位、還可包含運輸、佈展公司等協力廠商。
- 4.What 作品資料:應包含作品材質(易碎、非易碎)、尺寸、價值、狀況紀錄等。
- 5.How 運送單位:須選擇專業、具信賴的運輸公司與人員。具國外統計,整個展覽過程的保險理賠中,運輸造成的意外占達 41%。

■ 若發生意外時

- 1. 通知: 盡速通知保險公司。
- 2. 紀錄:作品損害遺失現場狀況,盡量詳細做紀錄。
- 以上內容由專業藝術文物保險經紀人施耘心提供