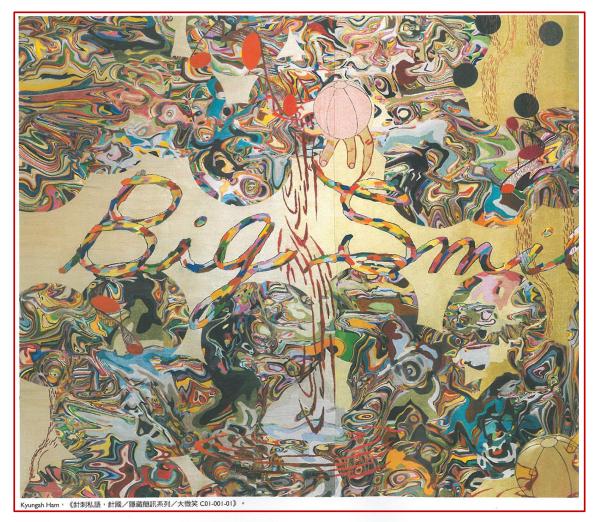
TAIPEI BIENNIAL 2016 雙十共鳴 雙年展

自 1996 年登場至今已邁入第 20 個年頭,台北雙年展此次 與國際客座策展人 Corinne Diserens 合作規畫,邀請國內外 近 80 組藝術家共襄盛舉,現在就一起走進 2016 雙年展 《當下檔案·未來系譜:雙年展新語》。

BYZAAR 32

張騰遠,《逃生至地球: 一百種在地球上的生存方法》。

回顧與創新 20年的精采

走進臺北市立美術館,一進大門就能看見今年台北雙年展高掛的《當下檔案‧未來系譜:雙年展新語》巨幅形象海報,適逢20週年,除了在展場一樓、二樓展出本屆的雙年展作品之外,三樓展區還特別回顧台北雙年展從1996年到2014年的脈絡。或許你到展場時,可以反過來逛:先到三樓看看過去的雙年展主題,再往樓下走,更能掌握雙年展歷時20年的精采!

當年,1996年為了順應國際「雙年展」的潮流,讓台灣當 代藝術也能獲得國際的注目,因此展開一次大轉型的嘗試,策畫 每兩年舉辦一次台北雙年展,並邀請策展人規劃雙年展主題,廣 邀藝術家參與。20年來,在不間斷地與國際藝壇交流合作,特 邀國際策展人為台灣藝術界注入新創意思維,也邀集國外藝術 家作品到台灣交流,擴大了視野並進行多次的跨界合作。例如: 2002年雙年展主題「世界劇場」,便將美術館假想為劇場舞 台,使展覽成為戲劇腳本,讓藝術的形式更加豐富多元。

共振式思考 跳脫框架

本屆主題《當下檔案·未來系譜:雙年展新語》,所指 涉的檔案並不只是大家印象中具體可見的一本厚厚資料,而 是有著多種型態的可能性。策展人 Corinne Diserens 解釋了 這次主題當中的「檔案」關鍵字,檔案不只是看得見的, 也可能是看不見的;同時檔案也可以出現在私人空間、公 共空間等。因此在今年的雙年展中,可以看到很多藝術家 的作品透過檔案展現與自身記憶、歷史、國族做連結,但 也有很多作品是創造未來的想像。Corinne Diserens 說: 「我喜歡共振式思考,跳脫主題框架,透過藝術姿態、 創作過程來與藝術命題共振,彼此生成有機的事物,也 計這就是展覽。」

在策展人「共振式」思維的展覽方向,也會發現今年台北雙年展的形式非常多元。過去大眾的刻版印象大多侷限在繪畫、雕塑、錄像等藝術類作品,但是這次Corinne Diserens 選擇更開闊的角度,讓雙年展的作品還包含:表演藝術、論壇、研討會以及不同世代導演的電影放映,讓作品相互產生共振。因此,可以說這次的雙年展相當靈活、相當好玩,不只是靜態的展覽,還有很多的藝術活動,每一次來都會碰到不同的驚喜,讓藝術觸動心靈。

由私人視角發掘獨特的驚喜

打開篇幅相當長的藝術家名單,就能想見作品數肯定也相當可 觀,其中最引人注目的無非是張騰遠《逃生至地球:一百種在地球 上的生存方法》所打造的趣味動畫裝置。好幾個圓形螢幕分布在展 場的不同位置,你必須先找找看螢幕在哪裡,然後抬頭觀看螢幕, 就像植物向著陽光般,觀看這長達20分鐘、100段簡短的動畫, 以詼諧幽默的影像語言教你 100 種在地球上生存的方法。看似荒謬 令人莞爾一笑,卻又忍不住一直看下去、直到感覺脖子酸為止!

環顧展區,你或許還會發現一棟神奇的兩層樓房就座落在美 術館中,循著旋轉的樓梯一步步搖搖晃晃地走上去,一個電視正 播放著影像裝置,描述著關於兩位人類學家研究非洲北莫桑比克 族群馬孔德人的故事。這是葡萄牙藝術家 Angela Ferreira 的作品 《傾向遺忘》;結合了攝影、建築、雕塑及動態影像,透過這 樣特別的藝術品,道出一段被遺忘的故事,帶領觀眾重新檢視 殖民時期的歷史。

另外,還有一區放置著各式各樣的小房子模型,每一棟住 宅都非常的特別、精緻,這是由奧地利藝術家 Peter Friedl 所 打造,命名為《安置》的作品。此次共展出了十座模型,每 座建築物都在表達當代難以解決的問題,例如:《釘子戶》 為社會變遷及改建時期的地標性建築、《阿茲拉克》為最近 在約旦設立的貨櫃屋難民營…等,每一棟小房子背後都蘊藏 著各自的故事。Peter Friedl 的另一個作品《失敗國家》也 相當有意思,藉由牆面上懸掛著20面國旗組成的大圖,來 諷刺惡名昭彰的「失敗國家指數」,並帶領人們深思失敗 與成功是什麼?什麼樣的國家算失敗國家?光是靠著某個 權威團體就能為國家貼上失敗的標籤嗎?

走進韓國藝術家的神祕洞穴

本屆雙年展中亦有許多韓國藝術家的作品令人印象 深刻。其中最詭異的當屬南韓藝術家 Minouk Lim 的系 列作品,包括:影像與裝置藝術《假設的承諾_洞穴》、 《便攜式守護者》等。走進這區展場,紅色的燈光營 造出詭譎的氣氛,裡頭掛著一些用白色羽毛、人造 物、自然物製成一種奇怪的原始部落圖騰柱。原來, Minouk Lim 小時候經常去一個洞穴玩,那個洞穴其 實沒什麼人敢去,因為傳說埋藏了反抗者的屍骨,但 他一點也不害怕。現在,他將童年的洞穴記憶重現, 帶領觀眾走進一場穿越時空之旅,探索失落的記憶。

Peter Friedl,《安置》。

Angela Ferreira,《傾向遺忘》。

除此之外,還有南韓藝術家 Kyungah Ham 的刺繡作品也非常有意思。仔細觀察會發現金光閃亮的刺繡作品裡面暗藏著「密碼」,必須細瞧才會發現上頭繡著一些英文字或韓文字,例如: Big Smile、You are like me…等,她觀察到日常生活中,人們常受到西方資本主義及其意識形態的影響,進而提出對文化霸權的質疑。對比另一位越南藝術家 Tràn Lương 的作品《來自陵墓的視覺反饋》,每一幅畫都飄動著一面色彩極度強烈的紅色國旗,則象徵著共產主義的意識型態仍在各方面影響著年輕一代。

在瑰麗影像的背後,有著深刻的反思。此次雙年展中,有 非常多的藝術家都透過作品關懷世界不同角落的問題;其實這 也是近年的藝術趨勢,藝術品不再讓人覺得遙不可及,而是 透過作品表達人文觀察,更貼近社會的脈動。

Saâdane Afif,《嘈泉檔案》巡迴展(海報)。

Duchamp《噴泉》問世一百年

最後,帶領大家翻開藝術檔案中的經典 《噴泉》。第一次看到這個作品一定會覺得 很妙,心想:「這不就是一個小便斗嗎?怎 麼叫做《噴泉》呢?」是的,1917年,達達 主義藝術家 Marcel Duchamp 將小便斗命名 為《噴泉》,簽名之後送到藝術展作為挑釁, 成為20世紀藝術的一個重要里程碑。這證 明藝術創作不一定得依賴手的技巧,生活 中的實用物品也能轉向美感,對後世的藝術 思考有著很大的影響。此件作品也不斷被重 製、設計、印刷,在世界各地流通。藝術家 Saâdane Afif 從 2008 年開始收集《噴泉》相 關文獻高達 800 件,預計搜集到 1001 件時 畫下句點,他藉由台北雙年展宣告將在2017 年展開《噴泉檔案》巡迴計畫,而你現在 可以在展場透過電腦欣賞所有的檔案,感受 Duchamp 這位作風前衛的藝術家精神對後世 的影響。●