

許哲瑜出國進修報告書

一、進修目的及內容概述

計畫緣起於 2019 年參與了為期兩年的 HISK 比利時高等藝術機構(Higher Institute for Fine Arts) 駐留計畫，因為這樣的機緣，在這兩年中參與發生於歐洲的不同藝術展覽、影展，也產生了進修想法，期許自己的專業能再更往前進步。在 HISK 駐村期間，認識了法國國立當代藝術工作室 (Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains)，並成功申請到了在法國國立當代藝術工作室創作的機會。該工作室是以結合「科技藝術」與「電影」聞名歐洲的研究機構，同時也是製作執行、展演與發行單位，除了提供藝術家高規格電影製作／科技藝術設備，與媒合技術團隊之外，該工作室也將協助新作品之國際發行。

在 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日進修中，除了學習影像製作，也於 2022 年 10 月份參與其成果發表展出作品〈白屋〉，由羅浮宮朗斯分館 (Louvre-Lens Museum) 首席策展人 Marie Lavandier 所策劃之展覽「Panorama 藝術展」，展期三個月。展覽將分為兩個部分，一是「電影院放映」，法國國立當代藝術工作室擁有兩間電影放映廳，成果影片將於電影院中放映。另一部分則是以展覽的形式呈現，於機構中的展覽空間展出。

二、進修心得：

此次於法國國立當代藝術工作室 (Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains) 進修，地點位於法國圖爾寬 (Tourcoing)，2021 年 10 月 1 日開始，2022 年 9 月 30 日結束。法國國立當代藝術工作室每一年錄取二十四位藝術家／導演，每年聘請六位專精於藝術創作、電影、劇場表演等不同領域的老師，皆為該領域國際著名創作者。在我進修的期間，師資包含：

西班牙裝置藝術家 Dora García，曾參與過許多著名國際大展，包括歐洲宣言雙年展、伊斯坦堡雙年展、悉尼雙年展、光州雙年展、里昂雙年展、雅典雙年展、聖保羅雙年展、威尼斯雙年展西班牙館。

比利時藝術家、劇場導演 Kris Verdonck，2010 年成立貳狗製作 (A Two Dogs Company)，同年成為比利時布魯塞爾 Kaaitheater 劇院駐館團隊之一。Kris 已累

積超過 40 部作品，包含劇場、視覺、裝置藝術、新媒體等類型，作品中探索著「人」和「機器」之間的關係。與台灣亦有淵源，曾參展臺北市立美術館年度國際大展「迫聲音－音像裝置展」，其執導的戲劇《I/II/III/IIII》也曾受邀於臺中國家歌劇院中劇院演出。

美國紀錄片、實驗電影導演 Ben Russell，第 14 屆卡塞爾文件展參展藝術家。作品曾於喬治蓬皮杜中心、芝加哥當代藝術博物館、鹿特丹電影節、韋克斯納藝術中心、維也納和紐約現代藝術博物館展出。他也是 2010 年費比西獎（FIPRESCI Prizes）獲獎者。

希臘電影導演、製片人 Athina Tsangari，曾以導演身分入圍威尼斯影展角逐金獅獎，電影〈非普通教慾〉製片人。除了藝術領域的成就，也活躍於商業業界拍攝，擔任雅典奧運宣傳影片導演。

加拿大藝術家 Sabrina Ratté，其作品在國際上被各種機構展出，包括 Laforet 博物館（東京）、蓬皮杜藝術中心（巴黎）、Musée national des beaux-arts du Québec（魁北克市）、Thoma Foundation（聖達菲）、PHI 中心（蒙特利爾）、Whitney 藝術博物館（紐約）、新時線藝術中心（上海）和動態影像博物館（紐約）。

法國藝術家 Justine Emard，作品展出於莫斯科當代藝術雙年展和北威州論壇（杜塞爾多夫）、新加坡國家博物館、莫斯科現代藝術博物館、伊塔烏文化學院（聖保羅）、魁北克電影館（蒙特利爾）、森美術館（東京）、東京 MOT 當代藝術博物館、愛爾蘭現代藝術博物館（都柏林）、巴比肯中心（倫敦）和世界博物館（利物浦）。

除了六位藝術指導外，如前文所述，法國國立當代藝術工作室每周也舉辦不同技術取向之工作坊，包含攝影、數位動態攝影、膠捲沖洗、錄音、後期剪接軟體、混音、調光、動態捕捉、3D 掃描等，機構也提供高規格設備學習使用。除此之外，每月也定期邀請新媒體領域研究學者舉辦講座，或邀請不同藝術家／導演於機構放映其作品與映後論壇。

在進修期間，我同時也進行自己的創作工作，如錄像作品〈東京對話〉、〈白屋〉等…。在作品製作過程中，除了借用法國國立當代藝術工作室的設備，以及獲得其技術團隊的幫助之外，也與不同導師有多次深度討論，探索創作中的美學問題意識。

例如〈白屋〉這件作品，是一件以三種 3D 數位掃描科技所製作的動畫創作。作品主題之一為台灣傳統中「代位哀痛」的哭喪文化（俗稱「孝女白琴」），我邀請

職業哭喪女劉君玲（從事孝女白琴工作二十年，參與過竹聯幫元老陳啟禮、前總統馬英九的母親、演藝名人豬哥亮等喪禮儀式）演出，故事腳本結合個人私密故事與哭喪女的讀述，試圖建立一種具有複聲敘事的另類悼念詞。「哭喪女」的靈感，是在與 Kris Verdonck 的討論過程中，談及歐洲亦有將表演與喪禮結合的相似哀悼傳統，例如義大利西西里也有歷史悠久的哭喪女演出。因此創作中「哭喪女」的概念，期待在文化差異中創造對話空間。

當作品製作至試片階段，我們特意找了來自機構外部的觀影者：事先未提供任何作品文字說明，以直接「裸看」的形式邀請觀影，希望能收到他們最直觀的觀後感。例如邀請了 Judith Revault d'Allonnes（龐畢度中心錄像藝術部門策劃者）、Xavier García Bardón（布魯塞爾 BOZAR 藝術中心電影策劃者）、Christine Vidal（巴黎藝術機構 LE BAL 聯合總監）。這樣的目的，是嘗試在沒有脈絡提示，不熟悉特定歷史的狀態下，理解觀眾如何與作品開展對話。

成果發表展展出〈白屋〉，由羅浮宮朗斯分館（Louvre-Lens Museum）首席策展人 Marie Lavandier 所策劃之展覽「Panorama 藝術展」，展期三個月。展覽將分為兩個部分，一是「電影院放映」，法國國立當代藝術工作室擁有兩間電影放映廳，成果影片將於電影院中放映。另一部分則是以展覽的形式呈現，於機構中的展覽空間展出。除了成果發表展出外，該工作室也媒合法國電影業界製片人 Katell Paillard 與 Marion Pillas，協助作品國際成果發行。

實際上在這一年研習期間，2022 初到現在，透過法國工作室的幫助，不同的作品分別參與了許多國際影展，包含荷蘭鹿特丹國際影展、美國 Takeover e-flux Video & Film、瑞士溫特圖爾國際短片電影節、英國倫敦 Open City 紀錄片影展、荷蘭奈美根 Go Short 國際短片電影節、巴西里約熱內盧 ECRÃ 電影節。

與 Le Fresnoy 的合作，是我第一次學習與國外的專業團隊共同合作的經驗：從創作企劃的提案、前期拍攝、後期製作，以及與藝術導師的反覆討論，再到作品完成後的媒體試片，至最終的發行工作。上述的工作細節皆透過 Le Fresnoy 的團隊教導及協助才得以完成。值得一提的是，在 Le Fresnoy 研習期間的創作，在作品尚未公開發表，甚至尚未替作品命名標題之前，IFFR 國際鹿特丹影展策畫團隊就已寫信詢問作品的相關資料，除了策展團隊因打聽到作品題材產生興趣，另一方面則是信任 Le Fresnoy 作為製片單位的製作能力。此經驗也讓我意識到國際藝術活動策畫的敏感度與行動力之靈活。此外，明年度的柏林影展與瑞士真實影展，也在法國工作室看過作品後主動來信詢問最新的創作計畫並邀請投件。無論未來是否有機會能在這些電影節放映，這一年的研習，對個人創作視野以及國際經驗有著很大的提升。

三、附錄/照片(圖說)等

法國國立當代藝術工作室 Le Fresnoy 入口與外觀

剪接師教學

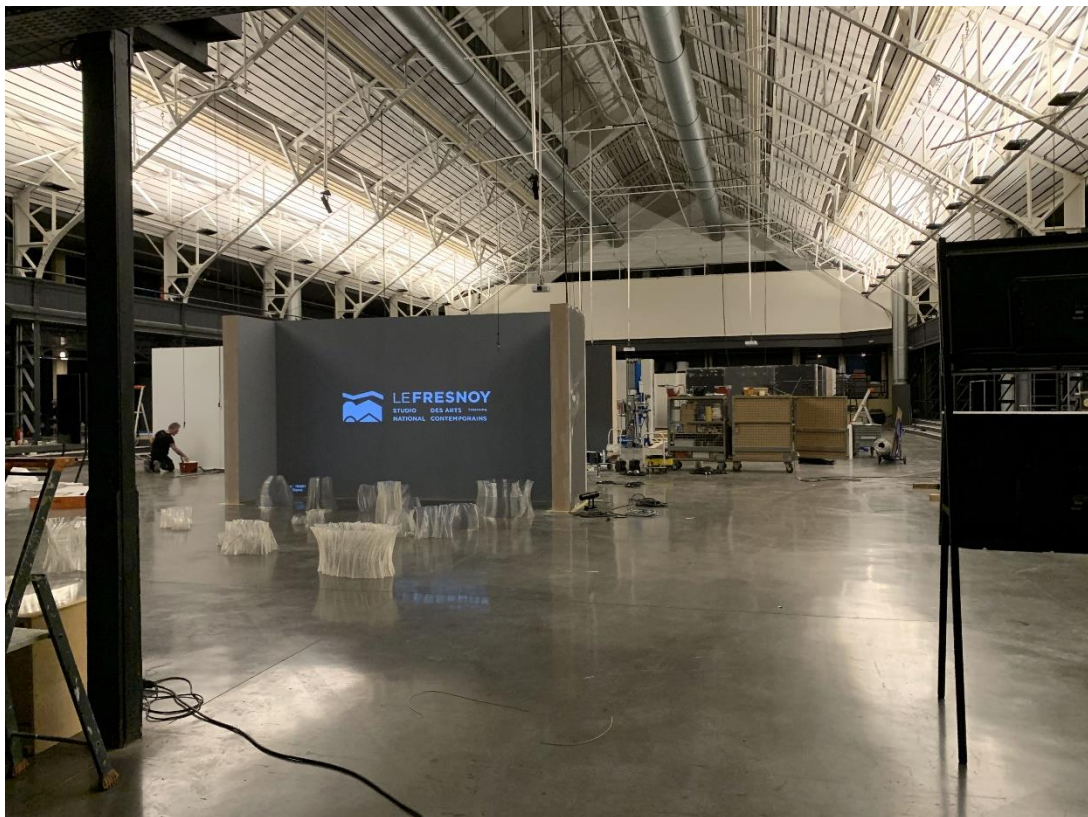
聲音剪輯師教學

混音師教學

調光師教學

成果展佈展紀錄

成果展展場紀錄

成果展展場紀錄

成果展電影院放映

成果展開幕