

參與國際文化交流活動報告書

請 貴單位/台端在執行補助案時，收集該活動或計畫（如下列）之相關資料，於核銷時連同成果報告書一併附上。

一、活動或藝術節基本資料：（將公開上網資料）

1. 活動或藝術節名稱

（中文）：Sommerreise 夏日獨白 台灣藝術家聯展

（英文）：Sommerreise: Group Exhibition of Taiwanese Artists

2. 主辦單位

（中文）：奧賽德工廠（台）、歐亞藝術網絡計畫（德）、GlogauAIR（德）

（英文）：Outsiders Factory (TW), IdolonStudio (DE), GlogauAIR (DE)

3. 活動或藝術節時間（年、月、日）：

01. 策展人及藝術家駐村：

策展人高森信男（林信男）駐村時程：2013年7月1日至7月31日

藝術家林書楷駐村創作時程：2013年7月10日至24日

02. 開幕表演及開幕：

2013年7月12日，19:00-24:00

03. 展覽：

2013年7月13日至20日，每日15:00-19:00、週日公休

04. 回國公開發表講座：

2013年9月28日，14:00-17:00（原定9月21日，因颱風及場地提供單位的內部安排等因素而順延一周）

4. 活動或藝術節地點：

01. 策展人及藝術家駐村：GlogauAIR（德國柏林）

02. 開幕表演及開幕：GlogauAIR（德國柏林）

03. 展覽：GlogauAIR（德國柏林）

04. 回國公開發表講座：鮑空間（台灣台南）

5. 活動簡介(或藝術節起源及現況)(約 400 字)：

活動主辦單位 IdolonStudio 長期著力於將台灣當代藝術引介至柏林當代藝術圈，此次和藝術村 GlogauAIR 合作的計劃較為特別之處，在於引介策展人駐村和策展計劃導向的專案。合作單位 GlogauAIR 藝術村於過去的駐村計劃中，僅以藝術家駐村為主，此次引入策展人駐村，對於 GlogauAIR 藝術村自身來說，亦為一個突破。

本次的計劃透過策展人駐村的形式，企圖加深展覽的橫向聯結，讓展覽計畫除了自身作品的呈現之外，亦能加深策展人及參展藝術家和同期駐村之各國藝術家間之交流。本次計劃六組作品中，有 4 組作品是委託創作新作；另外同時參與駐村的藝術家林書楷，亦利用駐村過程，利用當地材料創作可呼應當地空間脈絡的作品，引起當地參觀觀眾之廣泛迴響。展覽本身則是結合了德國文學的脈絡，企圖去打造一個「小而精」的展覽。配合上台灣旅德音樂家陳皓伊精彩的演出，於開幕時成功吸引不少觀眾的造訪。也因為展覽和表演的成功，GlogauAIR 藝術村已經開始籌劃明年持續交流計劃，預計於 2014 年初，將包括德國及西班牙在內的歐陸藝術家，送至台灣進行駐村交流活動。

6. 節目、藝術家或團體的遴選方式：

由策展人高森信男(林信男)及 IdolonStudio(歐亞藝術網絡計畫)共同遴選參展之視覺藝術家及表演藝術家。

7. 本屆及歷年來參與之台灣藝術家或團體名單：

台灣赴德之藝術家名單：侯怡亭、林書楷、牛俊強、葉偉立+蔡濟民、王彥翔、盧彥中

台灣赴德之表演藝術家：陳皓伊(Audrey Chen)

台灣赴德之策展人：高森信男(林信男)

8. 主辦單位聯絡方式：

IDOLONStudio

聯絡人：王俊琪

mail：不對外公開

電話：+49 176 357 04158

地址：BRUNNENSTR. 115, 13355 BERLIN GERMANY

網址：<http://www.idolonstudio.com>

GlogauAIR

總監：Irene Pascual

電話：+4930 612 2275

e-mail：info@glogauair.net

地址：Glogauerstr., 16, 10999 Berlin, Germany

官方網址：http://www.glogauair.net/

9. 其他相關訊息：

二、主辦單位對膳宿及交通的安排方式（請勾選後，簡單敘述）：

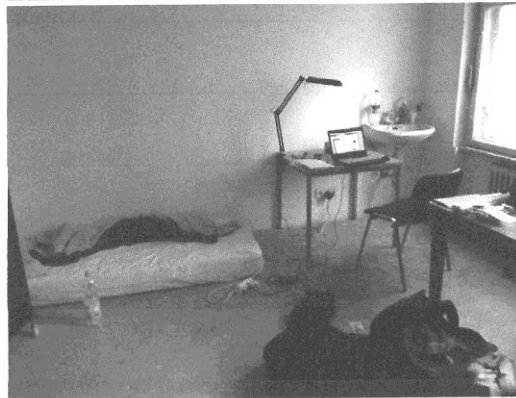
1. 食的部份 A. 非常滿意 B. 尚可 C. 不滿意 D. 無安排

請簡要說明：所有駐村人員抵達及離開時皆有準備豐盛的餐會，開幕酒水及餐點之準備亦為豐盛

2. 住的部份 A. 非常滿意 B. 尚可 C. 不滿意 D. 無安排

駐村空間外觀

駐村單位供藝術家使用之房間

請簡要說明：GlogauAIR 駐村空間有完整工作室空間及相關的工作工具租借、駐村空間有整潔乾淨的共用衛浴及廚房、並有許多公設空間，可增加駐村藝術家的互動空間及機會。

3. 當地交通安排 A. 非常滿意 B. 尚可 C. 不滿意 D. 無安排

請簡要說明：GlogauAIR 藝術村地處柏林交通節點，大眾工具來往方便。另藝術村亦安排工讀生針對接機、貨運、佈展材料採買等特殊需求，專人引導協助交通上的需求。

三、主辦單位負擔條件為何？（請勾選後，詳細說明）

- 1. 演出費 為台灣表演藝術家購置專業混音器材
- 2. 運費 _____
- 3. 交通費 _____
- 4. 日計生活費 提供駐村所需之相關日用品
- 5. 文宣廣告費 當地廣告宣傳協助
- 6. 保險費 _____
- 7. 住宿費 展場費用免費、並提供所有展覽所需之專業數位設備
- 8. 安排當地拜訪或參觀行程 提供台灣赴德人員當地機構參訪
- 9. 安排與計畫有關之活動（包括成果發表）展覽共同策劃、開幕活動策劃
- 10. 其他 籌劃後續活動，包括歐洲藝術家於明年度自費旅費赴台計劃

四、活動場地相關資料：（德國柏林 GlogauAIR 藝術村之相關資料）

1. 場地名稱：GlogauAIR

2. 活動場地簡介（檢附場地室內外照片，或演出場地、舞台、劇場/音樂廳內外及觀眾席等之照片）：

為節省列印資源，請參閱數位檔案附件

3. 活動照片（視覺藝術類另檢附每件創作或展出作品照片、圖說4張）：

為節省列印資源，請參閱數位檔案附件

4. 參觀或參與人數/觀眾席座位數：於 GlogauAIR 之總參觀人數約 80 人

五、請附下列相關附件：

1. 主辦單位簡介

（一）IDOLONSTUDIO（主辦單位）

IDOLONSTUDIO(歐亞藝術網絡組織)自於 2010 年 11 月,由居住於柏林當地獨立策展人王俊琪、法國 LaMire 機構策展人 Valerie Leray 一起組成的藝文組織,目前進而加入會員多數為居住於歐洲地區的台灣藝術家。當初成立根

本，希望藉柏林地域文化豐富性、將為歐陸台灣當代藝術建立重要橋樑。而在成員們的努力下，已於成立後舉辦了多場藝術展覽活動，進而增設藝術家駐房計畫，開放讓有意前往柏林短期觀光的台灣藝術家來進行創作(曾經受邀藝術家駐村計畫，包括 2010 年丁啟文、吳耿禎，2011 年姚仲涵、余政達、王榆鈞、王福瑞，2012 年一當代舞團以及近期獲得國藝會補助前往駐村的鄭亭亭)。IDOLONSTUIDO(歐亞藝術網絡組織)對外直接成為代表台灣文化交流平台，其目的推介台灣藝文團體參與國際文化交流。實施本計畫對於台灣藝術家在歐洲的發展將產生更積極正面的成果。

自 2011 年，IDOLONSTUDIO(歐亞藝術網絡組織)與 GlogauAIR 駐村機構制定合作計畫，分別邀請台灣以及法國的策展人來柏林 GlogauAIR 策劃展演。台灣藝術家兼策展人丁啟文策展計畫「空城計」(受邀藝術家分別有許家維、余政達、王榆鈞)曾於 2011 年獲得國藝會國際交流補助。此計畫所受邀的策展人均由評審委員來選擇，獲得資格均參考策展人的資歷及實行計畫的能力與未來性為考量。

圖說：圖為 IDOLONSTUDIO 於柏林所策畫的台灣當代藝術展覽《城市閃爍 III》

圖說：圖為 IDOLONSTUDIO 於柏林所策畫的台灣當代藝術展覽，邀請藝術家吳耿禎進行大型裝置創作

(二) GloguaAIR (場地及駐村單位)

GloguaAIR 為柏林的知名的駐村機構，座落於柏林市區的新興藝術家區塊的一棟四層樓建築。本機構於 2006 年所成立，此機構發起人為西班牙知名藝術家 Chema Alvargonzález，他的作品為繞在探討語言混雜的疆界、圖像與文字形式，同時關乎在都市文本下的人類主體與對話，因此影響到此駐村單位以跨各學科間藝術家合作的交會點自居。受邀於 Gloguair 駐村機構的藝術家均來自世界各地、且有各種不同專業的藝術方向，藝術家們期望在柏林駐村期間與此當代藝術活力會集地來共同創造出更新的氣象。此外，Gloguair 駐村機構也定期舉辦錄像、聲音及表演藝術節，每年共有四次的開放工作室，進而來增進進駐藝術家在當地曝光的機會。

圖說：GloguaAIR 曾經主辦過台灣當代藝術聯展《空城》，圖為藝術家余政達作品

圖說：GloguaAIR 曾經主辦過台灣當代藝術聯展《空城》，圖為藝術家吳佩珊作品

2. 宣傳單/邀請卡/節目單：請參考附於本報告書後之附件

3. 當地媒體相關報導剪報：為節省列印資源請參閱數位檔案附件，報導剪報圖說附於結案報告書正本之中。

展覽內容簡介

展覽名稱（中、德、英）：

Sommerreise 夏日獨白 台灣藝術家聯展

Sommerreise: Die Ausstellung der taiwanisch Künstler

Sommerreise: The Group Exhibition of Taiwanese Artists

策展人 / Kurator / Curator

高森信男 / Nobuo Takamori

藝術家 / Künstler / Artists

侯怡亭 / HOU Yi-Ting

林書楷 / LIN Shu-Kai

盧彥中 / Adiong LU

牛俊強 / Nat NIU

王彥翔 / Abulica WANG

葉偉立 + 蔡濟民 / YEH Wei-Li + TSAI Chi-Min

Sommerreise 夏日獨白 台灣藝術家聯展 中文版論述初稿

「夏之旅」：藝術作為一場微旅行

Sommerreise: Kunst als eine "Mikroreise"

文／高森信男

Fremd bin ich eingezogen,

Fremd zieh ich wieder aus.

我來時是孤單一人

我走時，還是孑然一身

— Wilhelm Müller (1794-1827)

舒伯特 (F. Schubert) 的《冬之旅》(Winterreise, 1828) 連篇歌曲集無疑是 19 世紀初最重要的德語歌曲 (Lieder)。《冬之旅》採用了穆勒 (W. Müller) 的詩作，該曲的內容結構其實很簡單：整個故事發展圍繞在一位男子為了能找到機會去見暗戀對象一面，而在冬季的大雪之中踏上了獨白的旅程。基本上整篇連篇歌曲是個很單純的故事結構，然而《冬之旅》的複雜度在於對景物和主角心理感受的深度剖析。從物理時空來看，《冬之旅》的主角所走過的旅程軌跡，放置在

實際空間上並不漫長。然而旅途所經過的尋常景物，卻激發了主角的情感，最後成為主角拿來連結自身激情（Passion）、記憶、感嘆、幻想的介質。這整段「微旅行」（Mikroreise）被發展成龐大的敘事結構，透過了地景的描述同時向外及向內發展敘事（Erzählung）的結構。

舒伯特的《冬之旅》開發出了一種敘事結構（Erzählkonstruktion）：地景成為了一種可以被現象學觀看的客體。而且這個觀看過程可以同時性的去發展出一種近乎私密的情感旅程。如同耶穌前往受難釘刑的旅程一般（Passion），這是一段緩慢的煎熬之旅；但是同時也是一個透過空間的外在情境轉換，一步步邁向質疑、辯證、承受和昇華的旅程。對台灣的情境而言，藝術在社會中的系統被刻意的隔離於社會（或歷史）之外；而藝術本身做為社會系統，其內部也被刻意的進行切割。在這現實處境之下，台灣藝術家們彼此成為了對方的陌生人（Fremder）。這也是為何在許多台灣當代藝術品中可以見到這種「遊蕩」（Voyage）的特質。尤其當藝術家在這趟「微旅行」中加強了他們的感官性描述以及私密經驗之時，一種帶領我們重新觀看尋常地景的視覺敘事模式也因此被開發了出來。

在本次展覽中，侯怡亭的《In/Out Place》（2012）直接創造了一種獨特的空間經驗：觀眾本來以為他們正透過了廢棄廠房的透視視角看到了工業區的地景；然而在下一分鐘，整個觀看經驗開始「飛翔」了起來。靜態和動態的觀看經驗被巧妙的接合在一起，創造了一種旅程經驗。葉偉立則是以自己的生命經驗不停的去加強這種獨自「遊蕩」的特質。葉偉立在墨西哥城的駐村創作經驗中，把魯佛（J. Rulfo）小說文本中的「旅行」和「尋找記憶」的經驗擴大，並且和自己的記憶交纏在一起。這是一趟和鬼魂對話的旅程：在旅程（作品）發展的過程中，實體的空間和物件也被作為作品創作的載體而被一一創造出來；並且成為了在空間中實際被拿來移動的客體。在本次展覽中，將會試著用文件和紀錄片的模式，來重塑葉偉立的旅程，並且協助觀眾能夠理解其作品內容的複雜織度。

除了兩位作品風格已經趨向成熟的藝術家之外（兩位皆於 70 年代出生），本展覽也同時引入一批於 80 年代出生的台灣年輕藝術家，企圖同時呈現他們的生命及感官觀點。林書楷自 2011 年以來的《陽台城市》系列，不停的以許多木質積木堆砌出一座座超現實「城市」。這些積木其實是用來翻模用的木質模型，是見證台灣加工出口業發展的夕陽工業。林書楷從他父親即將面臨關廠命運的小工廠中取得這些大批材料，並且結合了童年於台南市區宮廟間「遊蕩」的記憶發展成今日的作品。林書楷於 2012 年開始，讓這批工業材料在世界各地旅行和「重建」。在柏林的展出也將配合於德國尋獲的廢棄工業零組件進行組裝工作。

王彥翔則是使用「遊蕩」的形式在生活中收集了許多的有機體：包括了菌類、蜂巢、甚至是自己的眉毛。王彥翔透過了雕塑的方法學來重新塑造、記錄自己於日常生活中所湧現的情緒片斷。牛俊強則是善於透過「在場」和「不在場」間的關係，創造出虛擬的對話空間。在他近年的作品中，我們可以看到透過影像及言語，一段段的對話關係被藝術家橋接起來。在這過程中，從來不曾實際存在過的旅程經驗也被「創造」了出來。在展覽現場，也會呈現兩部由紀錄片導演盧彥中所拍攝的紀錄片《瘋顛狂書道館》（2011）和《南島盛豔之花》（2012）：這兩部紀錄片分別

記錄了兩位在台灣南部工作的素人藝術家。素人藝術家和「專業」藝術家最大不同之處，在於其所處的社會位置被放置在高度隔離的狀態。素人藝術家無法進入到現存的藝術系統之中，也因此素人藝術家處在高度獨立的狀態，只能朝自身的生活、記憶去進行孤單的旅程。除了視覺藝術作品之外，本展覽也將邀請擊樂表演家游丹綾針對《冬之旅》本身去進行創作和回應。

地景做為一種觸發情感的媒介，暗示了人類的情感及記憶塑造會隨著自然環境而改變。這包括了景觀、溫度、氣候、濕度等外在因素。《冬之旅》中所提及的情感和藝術塑造經驗是有其地理性限制的；台灣的藝術家在截然不同的自然環境之下生活和探索，勢必會造成藝術品在細緻的感官接收經驗以及敘事方式上的差異。至於這個「差異」究竟為何物？則有待展覽的發展來解釋。由於這是一種相對性的比較方法，因此需要把藝術品置入在截然不同的氣候環境和觀眾群中，才會有獲得解答的機會。來自熱帶島國的「夏之旅」即將在柏林的大雪之中展開旅程，這段旅程除了會呈現台灣年輕藝術家的藝術表現之外，也會透過「微旅行」的形式，讓觀眾進入到藝術家的生命地景之中（Lebenslandschaft）。