

2014 年藝術家駐市暨展覽計畫—「城市·記憶—流動的想像」

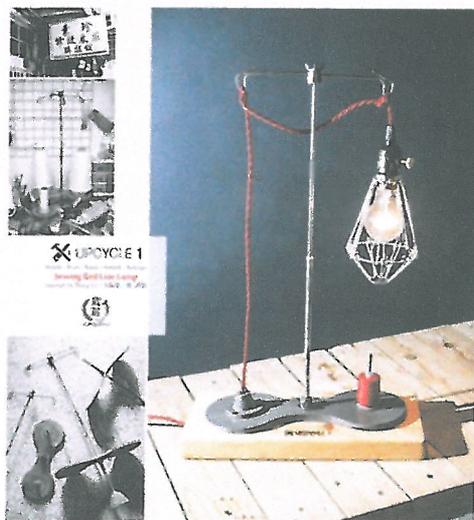
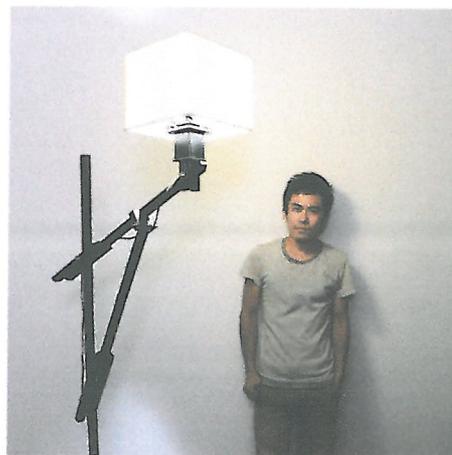
草埕文化藝術工作室所舉辦的 2014 年藝術家駐市暨展覽計畫「城市·記憶—流動的想像」今年進入第二年，此次邀請三位藝術家紀紐約、楊凱婷、Matti Isan Blind，以「城市」為文本進行居住創作兩個月，爾後進行為期一個月的作品發表，展出場域則分別在駒空間、絕對空間、草埕文化藝術工作室和城市裡其他空間等展出。

三位藝術家皆曾有過多次國內、外駐村創作的經驗，此次所提出的創作方向，皆延伸、詮釋或再現駐市期間自我在城市裡的觀察和遇合，整體活動結合「駐市創作」、「展覽」、「活動」三個部份，分述如下：

第一階段 紀紐約：

1. 「駐市創作」：

紀紐約於去年已於草埕文化藝術工作室參與駐市計畫，並在駒空間發表「三協境」作品，在今年的駐市創作期間，紀紐約延伸去年駐市創作期間對周遭人事物的觀察，一方面思考此次的展出場域「駒空間」過去作為居民生活的場域，今日位於熱鬧的永福路上，雖具有極高的黃金店面價值，但卻作為前衛藝術展演的空間，而放棄其經濟效益；另一方面他嘗試開啓與在地六組以手工製作傢具或設計品的創作者的連結與對談，深錄瞭解其創作脈絡、製作方式與作品所遇傳達的精神內涵，並計畫邀這六組創作者共同展出。

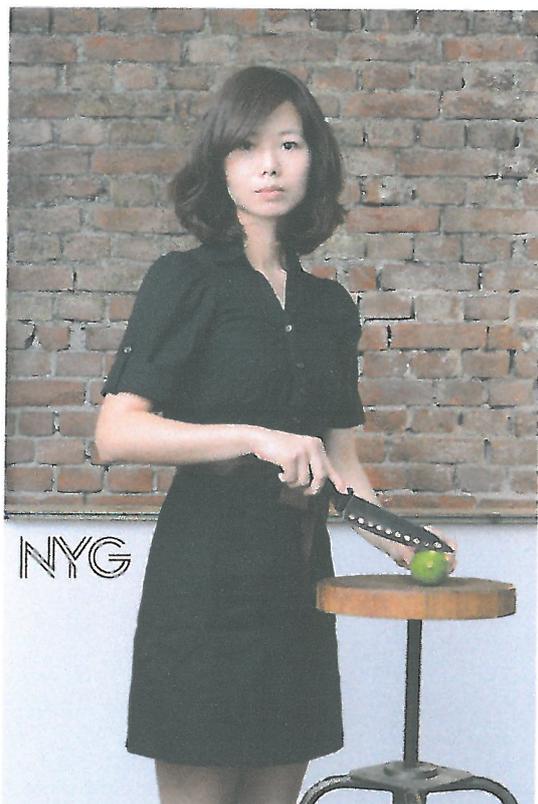
2. 「ㄈㄨㄚˊ Store」展覽發表：

延伸在駐市創作期間的思考，這次的展覽紀紐約將「駒空間」轉化為傢俱店「ㄈㄨㄚˊ STORE」，並決定在開幕之前不公開說明此為一次性的藝術發表。作為一個試圖攪動現實的藝術計劃，「ㄈㄨㄚˊ STORE」延續當代藝術空間作為展示場域的本質，置入具有雕塑、工藝和藝術特質的設計傢俱，將原本的藝術場域翻轉為一家貨真價值的傢俱賣店，以「精神可傢」的概念編織出了一個個關於人與城市的故事，亦開啟之中更多元寬廣的連結與可能。

紀紐約從去年開始至台南駐市創作，去年作品「三協境」以台南中西區的五條港與城市的聯境歷史為脈絡，透過呼拉圈的搖擺喚起人、巷弄空間與城市歷史的關聯；今年的作品「ㄈㄨㄚˊ STORE」思考駒空間地點的特殊性以及作為當代藝術場域的特質，以轉化空間的方式試問替代空間的現實問題，而自身的創作性則展現於整間店的籌備、規劃和傢俱創作者的集結與詮釋，頂著店長的職稱，本質上像是策劃者的角色，但在介紹與販售傢俱品的每個當下亦是一種身體行為的表演。他提到：

「如果「現地製作」的技術，可以運用在創立一間本地商店上，那麼「ㄈㄨㄚˊ STORE」就是這項技術的實踐。在空間硬體上我翻轉了「駒空間」的身份，使它回到日常的景觀，變身成為店，同時回應替代空間關於現實的本質問題；而軟體方面則挑選了「座落在兩端之間」的當代物件（藝術 / 設計、傢俱 / 雕塑），編織起一條關於人與物的城市脈絡。然而這一切都將在一個展覽檔期後結束。」

然而實體店面的結束並不代表作品完成，那些真槍實彈在傢俱店中所發生過的買賣程序仍未結束，後續還包括傢俱品的製作、收款、出貨等皆指向這整件作品的真實性，未來相關的交易記錄與資料也將被整理記錄，不僅作為回應現實的文件，也期盼持續喚起更多元的討論。

3. 座談活動：

此次作品發表規劃了一場座談「泡茶厂又」和兩場活動，包括開幕和關店 party，各有超過上百人的參與。「泡茶厂又」邀請此次參與展出的六組傢俱創作者和民眾，齊聚討論「厂又 STORE」的誕生，與各個創作者聊聊作品概念，並討論其在地生產的特質，而駒空間作為此次開店的所在，又有何重要的關聯性。當天座談於草埕文化藝術工作室進行，約有 25 人參與，內容從理想與現實的「社會設計」談到資源再利用的「剩餘價值與環保議題」以及 IKEA 的策略與成敗等，現場有多位設計師、創作者和關懷環保與回收議題的民眾參與討論。

第二階段 楊凱婷：

藝術家楊凱婷在駐市期間延續過去對女性為主體在今日文化中的展現和討論，她在這次的創作，透過研究比較文學的過程，與在駐村期間所結識的藝術專業藝術工作者，將對目前所專注的沙龍主題，產生間接性的效應影響。透過與全美戲院顏師傅的合作，嘗試去檢討女性在現代社會的再現。或是，與其他藝術家的辦展經驗，是非常難得的演出。關於展覽的討論，與對於年輕世代對欲望的詮釋。這與她過去的策展經歷截然不同，重返純藝術創作，改變了觀看藝術的角度與施力點。

「感性沙龍」邀請創作者蒲帥成、黃彥超、蘇子涵、許怡慈共同參與展覽和演出。而展覽場地，則共有兩個空間。其一位於「草埕藝術文化工作室」，主要以展覽、對話室沙龍的形態出現，在開幕的當天將有對談，討論緊接之後的「實驗劇場」從無到有的製作過程，演出採取每梯次限量三十名觀眾參與。「感性沙龍」邀請藝術家針對不同主題的詮釋與發揮，包括：女性主義、欲望、都市更新、文學、流行文化，交織出該展覽的多元面貌。

感性沙龍 (Sensibility Salon Tainan)

創作自述 Artists statements :

「我們相信直覺，勝過理性思考。

享受當下，樂於分享。

我渴望你的溫度，拒絕沒必要的冷嘲熱諷。

真切，去你的矯揉造作，偽善是我們厭惡的態度。

風度，展現出我們的高度。

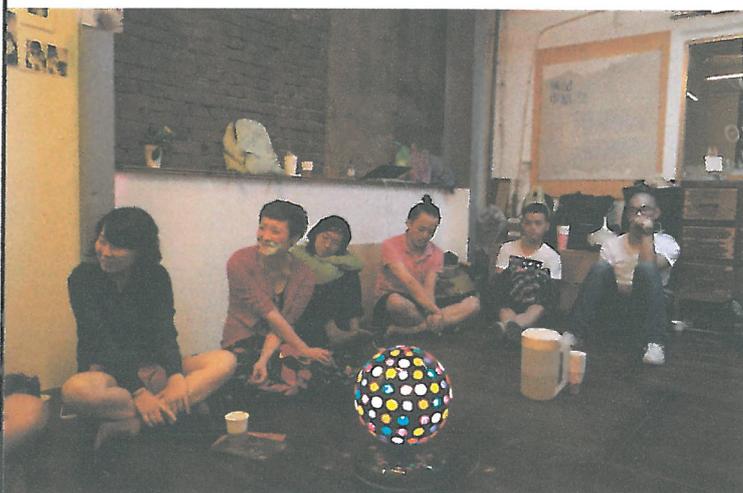
我們強調精神語言，畫以前沒畫過的，做以前做不出的。

其目的無非以藝術去表達在當代社會中所受到挑戰的議題。

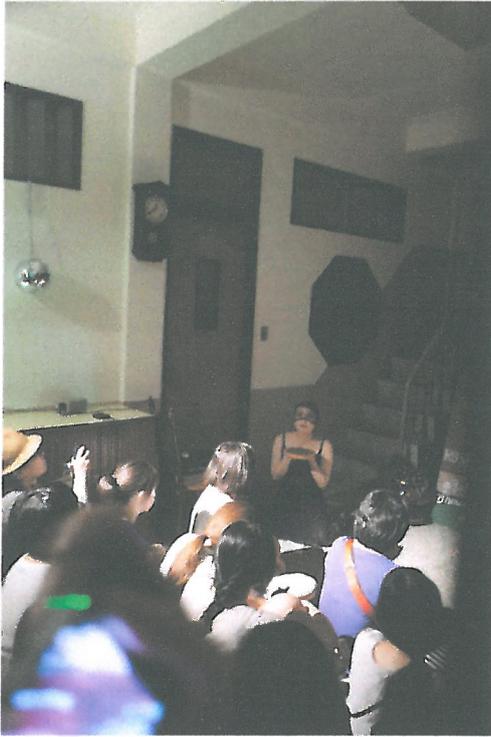
而非，像這個世界宣戰。」

「感性沙龍」是我（楊凱婷）延續二〇一四年七月在華沙舉行的「台灣錄像沙龍」之後的最新創作。我邀請了志同道合的藝術家，與我共同策劃，探討關於女性在都會城市裡的再現 (representation) 與欲望。這是一齣流動的想像，透過言語與藝術去表現，我們希望能呈現出二十一世紀，台灣年輕世代所寄望的、所經歷的、所痛苦的、所歡愉的人間喜劇。一切實驗與稍縱即逝的現代性。這是一個具有永續性發展與串聯的合作計劃案，沙龍文化應該是不間斷地發生作風 (Metamorphose) ，介於實驗劇場與生活藝術之間。

「感性沙龍」座談&展覽（共舉辦兩場）：

「感性沙龍」實驗劇場（共演出 6 場）：

第三階段 Matti Isan Blind：

1. 「駐市創作」：

Matti Isan Blind 在近兩個月的駐市期間，積極觀察和參與臺南這座城市的人事物與生活，每日騎著腳踏車或坐在工作室助理的模特車上逛遍大街小巷，認識了許多在地的技師與工藝師傅，包括亞鉛店、金箔貼製、製鐵廠等，並瞭解台南的生活習性與地形環境，如安平的区域發展、巷弄文化、城市歷史與觀光，甚至是大臺南市地區的鹽山特色，由此發展出多組駐地創作的作品，概念包含對於「移動」的想像與詮釋、「自身與城市的對應」、延用並重新詮釋「在地工藝」等。

Matti Isan Blind 畢業於英國倫敦 Chelsea College of Art，作品於世界各地展出。在他的創作中，最重要的核心概念之一在於探討時間與動力之間的關聯性，以及如何觸動觀者。他視作品為觸發點，透過混合真實與虛構的元素引導觀者，探索時間結構和個體經驗，並思索如何強化兩者之間。Blind 擅長在展場設置情境，運用觀者的期待感、操作機會，企圖創造欲望的場域，讓作品、環境與個體產生接觸與分歧。創作不限單一媒介，包含雕塑、影像、組件、裝置與動力元素，近期展覽包括 De Appel Project at LISTE, Basel, Cacotopia, International Anthony Burgess Foundation, Manchester, Liste Art Fair and Herbei ein Licht! Lismore Castle Arts: St Carthage Hall Chapel Street, Lismore, Co. Waterford, Ireland。

此次 Matti 的駐市創作於台南「絕對空間」發表，展出的 11 組作品充分展現 Blind 作品中所特有的場域精神和情境設置，主要作品「無聲製造者」(Silent Provider) 為一組由 17 個燈泡和展場空間外一輛車的車燈相繼亮起，仿若頑皮的精靈，其他對於展場空間的想像與延伸的作品亦包括「遇見櫃子的組織與構造」(The organization and formation of a cupboard as seen passing by)，在櫥物櫃門的自動開闔之間，企圖創造觀者與展場畸零空間的意外邂逅，「無題」(Untitled) 則藉由現場裝置的盆栽和鏡面座台，開啓觀者對於空間的凝視與想像。另外，「我的褲子從灰色褪至綠色，圍繞在相似的灰與相似的綠中(台南版本)」(My trousers fading from grey to green, surrounded by similar greys and similar greens (Tainan version))，為一系列攝影作品，藝術家在駐市期間透過將自身褲子予以染色，以觀察和紀錄身處的城市環境，其他如「黑如午夜，在一個沒有月亮的夜晚」(Black as midnight on a moonless night)、「即變態」(metamorphosis to be)、「被風帶起的下降的速度」(dropped at speed, played with by the wind)、「沒有盡頭，沒有彩虹」(No end, no rainbow) 等，以現成物裝置而成的雕塑，詮釋與展現藝術家對於城市與文化面貌觀察和想像。

2. 「無聲製造者 與其它」展覽發表

作品概念採訪：（採訪錄影於展覽現場循環播放，檔案附於附件光碟中）

我（創作）的想法與音樂相關或靈感來自於音樂，尤其是音樂的形式、強度和歌詞。我認為我創作雕塑的方式和這有極大的關連，尤其是簡約音樂和簡化音樂，以及印第安音樂也受到這些簡約音樂的啟發，像迴響、延長某些音調、壓迫性噪音和一些彈奏這些聲響的樂團。

對我的雕塑作品來說，有一個關鍵是如何連結周遭的事物，以及人們在做的事或即將存在的事，例如，這次展覽中有一件作品「沒有盡頭，沒有彩虹」，那桶子是當地一位錫匠所製作的，以及一位師傅以金箔貼製完成。我幾乎都是在城市移動的過程中與這些店鋪相遇，因此在展覽中所看到的作品大多是我在城市裡移動的時候所得到的靈感。展覽中還有其他的作品也是在移動時得到的靈感，如「黑如午夜，在一個沒有月光的夜晚」，是我在其他店鋪中所邂逅的一塊很大的鐵板。

閱讀我作品的一個方式或許是這種可見與不可見的想法，你看到了多少以及你看不到多少，例如「我的褲子從灰色褪至綠色，圍繞著熟悉的灰與相似的綠」就展現了在城市裡探索的程度，並轉換為檔案式照片記錄。這種可見與不可見的想法也展現在腳踏車的作品「動、止」中，來自於我在城市裡的觀察，「過去展覽作品的影子」亦是在傳達這樣的概念。

這個展覽的主要作品，也是作為整體發想的起點「無聲製造者」，不僅是以音樂和結構為靈感，也同樣受到這種可見與不可見的概念所啟發，通常電力是我們所看不到的，認為理所當然的，隱藏在牆後、無法與之接觸的，但在這件作品以規律或不規律的方式發光，將我們的注意力重新帶回發生次數的這個問題上。展場中所有的作品我嘗試以一種音樂的形式設置，不僅是作品名稱作為像似展覽裡的歌詞，或是他們在展場中的擺置狀態，或者他們嘗試不展示任何東西，像「無聲製造者」中只包含燈光，或像是天花板上的作品在此很自然地被環境所吸納，這裡有很強烈的作用力和反作用力的想法，有點像似音樂形式中的高音和低音。

「無聲製造者」這組燈光作品是燈光的編舞，但在某些情況下又不像是編舞，反而比較像是混亂的電力輸出，這件作品的另一部分是獨自停坐在展場外的汽車，因為他的電機裝置連結展場內的作品，所以車燈會閃爍。這個想法或許來自於過去那種獨自開著車聽著音樂，不同於在家或 club 聽音樂的經驗，也或許是透過開車聽音樂的經驗，發展一種個人的空間的探索。另一件作品「飄速，與風共舞」，地上的作品，就是一個從外出在街道上移動和探索所發展出來的想法。（英文略，請參考光碟中的錄影採訪）

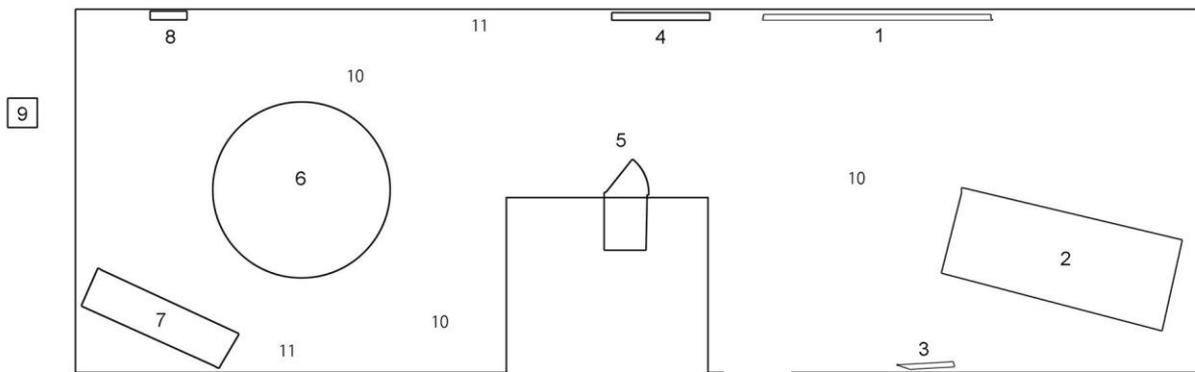
此次展出的作品包含許多的現地製作，以下為佈展期間、開幕與部份展覽作品照片：

這份 floor plan 與作品名稱，作為 Matti 所形容的「展覽的歌詞」，也是像似觀賞作品的提示，甚至是切入理解的角度，邀請大家到展場時先至櫃台拿一份。

- 1 我的褲子從灰色褪至綠色，圍繞著熟悉的灰與相似的綠(台南版本), 2014
my trousers fading from grey to green, surrounded by similar greys and similar greens (tainan version), 2014
- 2 黑如午夜，在一個沒有月光的夜晚, 2014
black as midnight on a moonless night, 2014
- 3 過去展覽作品的影子, 2014
shadow of a previous work in an earlier show, 2014
- 4 我喜歡跑來跳去, 2014
i like to move it, move it, 2014
- 5 遇見會組織與建構的櫃子, 2014
the organization and formation of a cupboard as seen passing by, 2014

- 6 無聲製造者, 2014
silent provider, 2014
- 7 動止, 2014
immobile, 2014
- 8 要，銳變了
metamorphosis to be, 2014
- 9 無題, 2014
untitled, 2014
- 10 飄速、與風共舞 2014
dropped at speed, played with by the wind, 2014
- 11 沒有盡頭，沒有彩虹, 2014
no end, no rainbow, 2014

1. 表演活動

此次 Matti Isan Blind 駐市創作的活動部份，因為展場有一台車停放在院子裡，是「無聲製造者」的一部份，雖然是相互連結的但離主要作品有點距離，因此想邀請一位劇場導演和表演者，透過演出來回應他的作品，思考如何從一件作品發展到至演出創作，將作品的某種形式，翻譯或轉錄為另一種創作形式，從大多為雕塑作品，轉換到另一種以時間、肢體為基礎的創作。此次邀請的是 Matti 駐市期間所觀賞的台南人劇團演出《游泳池沒水》的導演廖若涵，廖若涵從 Matti 一系列的攝影作品內涵與拍攝的場景為出發，邀請另外四位聲音的演出者依據自我對影像的想像各自錄製一段故事，現場播映聲音與影像故事，並由一位演出者詮釋表演，於開幕當天在絕對空間的戶外展場與展出的汽車共同呈現一段精彩的夏日戶外表演。展覽與演出的開幕當天，場內場外預計共有近 200 位民眾參與。

