

國家文化藝術基金會
2019 海外藝遊專案成果報告書

《眾生相—歐洲生物藝術中的人文價值重探》

獲補助者：官妍廷

計畫執行時間：2019/4/22-5/27

一、行程規畫表

時間	行程／研究主題	地點
4/23	阿姆斯特丹市立美術館	荷蘭阿姆斯特丹
4/24	Nemo 科學博物館	荷蘭阿姆斯特丹
4/25	Artis 阿姆斯特丹皇家動物園	荷蘭阿姆斯特丹
4/26	Mediametic 機構參訪	荷蘭阿姆斯特丹
4/28	Boijman van Beuningen 美術館	荷蘭鹿特丹
4/30	訪談荷蘭設計暑期學校 Open Set 創辦人 Irina Shapiro	荷蘭鹿特丹
5/1	Mediametic 「食人晚餐」活動	荷蘭阿姆斯特丹
5/2	台灣生物藝術家顧廣毅訪談	荷蘭恩荷芬
5/3	Mediametic 「來自天堂的氣味」工作坊	荷蘭阿姆斯特丹
5/4	Waag 中心 WetLab 主持人 Lucas Evers 訪談	荷蘭阿姆斯特丹
5/6	阿姆斯特丹國家博物館	荷蘭阿姆斯特丹
5/7	布爾哈弗博物館	荷蘭萊登
5/8	萊登大學 Robert Zwijnenberg 訪談	荷蘭萊登
5/9-10	Making Matters 論壇	荷蘭海牙
5/11	Unexpected Smells - ArtScience 展覽	海牙
5/13	自然史博物館	英國倫敦
5/14	Wellcome 醫學典藏博物館	英國倫敦
5/15	利物浦泰德美術館	英國利物浦
5/16	利物浦 FACT 中心	英國利物浦
5/17	More Than Human 巴比肯藝術中心	英國倫敦
5/18	White Chapel 藝術中心	英國倫敦
5/19	自然史博物館、牛津血管內腔及神經血管醫 療設備研發產品經理謝礎遙訪談	英國牛津
5/20	藝術家 Angelo Vermulen 訪談	荷蘭台夫特
5/21	顧廣毅「千年人參計畫」於烏特勒支大學植 物園實驗參訪	荷蘭烏特勒支
5/22	鹿特丹應用科技大學威廉德庫寧藝術學院 Florian Cramer 教授訪談	荷蘭鹿特丹
5/24	比利時根特 HISK 高等藝術學院開放工作室 日參訪	比利時根特
5/25	根特設計博物館 Creature Made to Measure 美術館	比利時根特

二、計畫緣起

在科技技術與生命科學、醫療科學為主導的全球發展趨勢中，藝術與科學的合作儼然成為當代藝術發展的前瞻趨勢，並在近年間大量於國際新媒體藝術展覽、驻村計畫及藝術機構中出現。歐盟亦將視為當代思潮發展重點，並挹注大量預算進行相關展演及研究計畫之發展。荷蘭則是帶起此領域之研究、創作發展的重要國家。因此，本計畫企圖探討全球當代藝術「藝術與科學」思潮中的人文價值展現，並從荷蘭及英國之高等教育、博物館及藝術機構的課程規劃與發展方針切入，觀察及查訪相關組織機構對於「藝術與科學」的理論發展及實踐，並以國內較少著墨之「生物藝術」為主要研究領域，研調生物藝術發展中的人文價值展現。

杜爾博士的解剖學課 (The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp, 1632)

跨域議題是當代藝術發展中的重要概念，二十世紀初期以來的現代主義打破了科際間的藩籬，藝術觀點的解放也促進了不同媒材與表現形式的交融。工業革命後，科學研究及科技媒體的長足發展，也影響藝術家對於媒材的選擇和使用方式。在西方藝術史的脈絡中，從媒體藝術、新媒體藝術到「藝術與科學」一路以來的發展，展現了當代藝術在科技技術高度發展下的深刻省思能力。回顧國內相關文化政策及藝術創作之發展，因國內資訊科技的發展與產值，文建會於「挑戰 2008：國家發展重點計畫（2002-2007）」將「數位藝術」列為重點政策。在歷經近二十年的重點發展及推動中，已形成一股在

地發展脈絡，近年各大專院校亦因應全球數位藝術展演及文創產業發展，而皆以「數位內容」或「文化創意」紛紛成立新媒體藝術、科技藝術、數位內容等系所或學位學程，企圖搭建人文藝術思維與科技技術的橋樑。台灣在生命科學、生技及醫療科技產業等領域之發展可居亞洲之冠，試問，我們是否能把科技「技術」提高到「科學」思維的層次，並透過藝術創作對於人文價值的追求及探索，進一步應用在科學研究之上？思索如何透過藝術視角，探索理性與感性的邊界，並檢視真理信仰與生命意義的本質。

本計畫規劃將參訪荷蘭及英國相關研究單位、美術館及藝術機構，以萊登大學 Zwi jnenberg 教授所主持之「藝術與科學交流」計畫及「藝術與基因中心」為理論研究主軸，並以 Waag 科技與社會中心、V2_動態媒體藝術中心及英國利物浦 FACT 藝術及創意科技基金會等機構作為實踐之參照。萊登大學的藝術與科學之研究已行之有年，藝術史研究所開立之相關課程更開放生物醫學科學之研究生修習，針對不同領域之修課學生調配研究領域之比重，並將視覺藝術作為課程研究之依歸。

三、知識密集的西歐藝術現場

比利時／智利藝術家伊莎貝爾·柏爾拉蒂 (Isabel Burr Raty) 講座式展演：血腥瑪麗

阿姆斯特丹 Mediamatic 中心舉辦實驗性晚餐計畫已有數年之久，中心媒合藝術家及廚師，共同開發主題式晚餐菜單（約 4-6 道）。晚餐活動比照餐廳規格，並需購票參加，五十歐元的票價略同於一般餐廳的正式晚餐費用。讓人意外的是，活動幾乎滿座。

活動除了五道菜餚的晚餐外，餐前尚有一場比利時／智利獨立導演及表演藝術家伊莎貝爾·柏爾拉蒂（Isabel Burr Raty）講座式展演，在其電影作品中，她將生態倖存者的想像現實主義搬上大螢幕，在藝術研究中，她將新媒體、身體／現場藝術表演、講座和參與式演出相互融合，並提出混生敘事以及生物自動實踐等方法。其藝術計畫《Beauty Kit Female Farm》則研究由女性性分泌物萃取、純化之美容產品，藝術家在講座現場即以其經血調製調酒「血腥瑪麗」，並發送給現場參與者自願飲用。參與者年齡分布約為 20-50 歲，參與度極高，藝術家看似前衛大膽的構想，也引起現場熱烈討論。

Making Matters 論壇綜合討論

由萊登大學、鹿特丹應用科技大學、Waag Society、Het Nieuwe Instituut 和 West Den Haag 中心共同執行之「以批判式製造橋接藝術、設計與科技」(Bridging Art, Design and Technology through Critical Making) 研究計畫以「批判式製造」為題，邀請相關學者及藝術家參與論壇討論，並試圖發展以人文學科評析當今藝術與數位科技及生命科技共融發展之理論。

除上述活動以及 Mediametic「來自天堂的氣味」工作坊外，光是阿姆斯特丹市每週都有開放給一般民眾的文化性座談，而活動的學術或藝術性成分並不低，活動現場都能引起踴躍的發言及討論，「知識密集」可以說是我此行觀察，與台灣藝術活動參與現況的最大差別。

四、創新及開放性

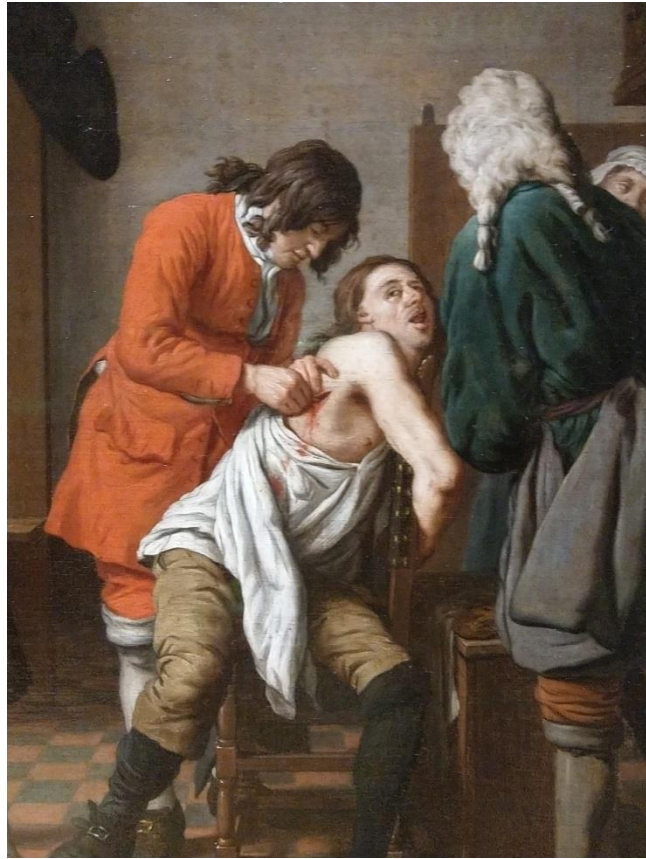
萊登大學藝術與科學研究 Robert Zwi jnenberg 教授

萊登大學為一所綜合型的傳統研究型大學，除了歷史悠久的人文學科外，生物醫藥及醫學系亦有長足發展。有鑑於科學家總在實驗室內進行不見天日的科學研究，本學期生物醫學系／所則與藝術史學研究所共同開設「藝術與生命科學」課程，課程主題為目前生物醫學及生物藝術界所關注之倫理議題：

- 1 藝術家與解剖學：科學與藝術的歷史視角
- 2 大腦：視覺表現、性格及相關研究
- 3 生物增強：胚胎研究及生物材料
- 4 生醫商機：組織培養、器官交易
- 5 動物作為代用工具？動物作為研究對象及相關藝術創作
- 6 醫藥生物技術之媒體及藝術創作
- 7 大爆炸數據 (big bang data)：生物資訊學、生物隱私及資安

此課程開放給兩個領域的學生選修，並與另一領域之學生組成研究小組，並須在學期末發展出一個展覽提案，展場則為萊登大學醫學中心的展覽空間。因為是醫院裡的展覽空間，所以該展場不得展出和血腥、死亡等議題有關的藝術作品。來自不同領域的學生將克服雙方的認知落差，並提出一個包含藝術性及科學價值的展覽提案。

五、藝術與科學交織史及當代研究

古典繪畫中的醫療行為

英國 Wellcome 基金為英國生物醫藥研究贊助者之一，近年關注生物醫學領域如基因學及基因組、人類大腦研究、重大傳染病、發育及衰老、慢性病等研究。Wellcome 基金亦有豐富的藝術作品收藏，其典藏博物館除了醫療史相關的器物展示、傳統藝術與科學創作，亦規劃當代議題之特展，例如魔術與心理學、人工智慧、身體圖像等展覽。而歐洲自十七世紀醫學發展以來，藝術家即以藝術創作描繪紀錄當時的醫療行為或對生命的詮釋。

因此，生物藝術、藝術與生命科學等議題在藝術史或科學史上並非是新的議題。我們可以檢視 1960 年代以來的大地藝術、偶發藝術及行為藝術等一路以來藝術運動的發展脈絡，並將生物藝術至於脈絡光譜的當代議題之上。

六、未來規劃及活動啟發

台灣不管在科學、科技發展或藝術史發展中，都是和西歐脈絡迥異的景觀，卻在當代發展中有得以延展交會之議題，並且漸漸引發國內觀眾的好奇及關注。我分別於今年八、九月，與藝術家賴怡辰（亦為本年度藝遊計畫獲補助者）及顧廣毅進行生物藝術、生態藝術的主題對談，發現民眾對此一議題相當感興趣，但在台灣當代藝術研究領域中，我們卻缺乏相關學術研究或論述生產者。目前以生物或科學藝術為實踐的創作者，也多來自科學背景。我預計能以研究者的角色深化本次參訪計畫，除翻譯及撰寫相關議題之文章外，亦將以此主題申請萊登大學的博士研究。