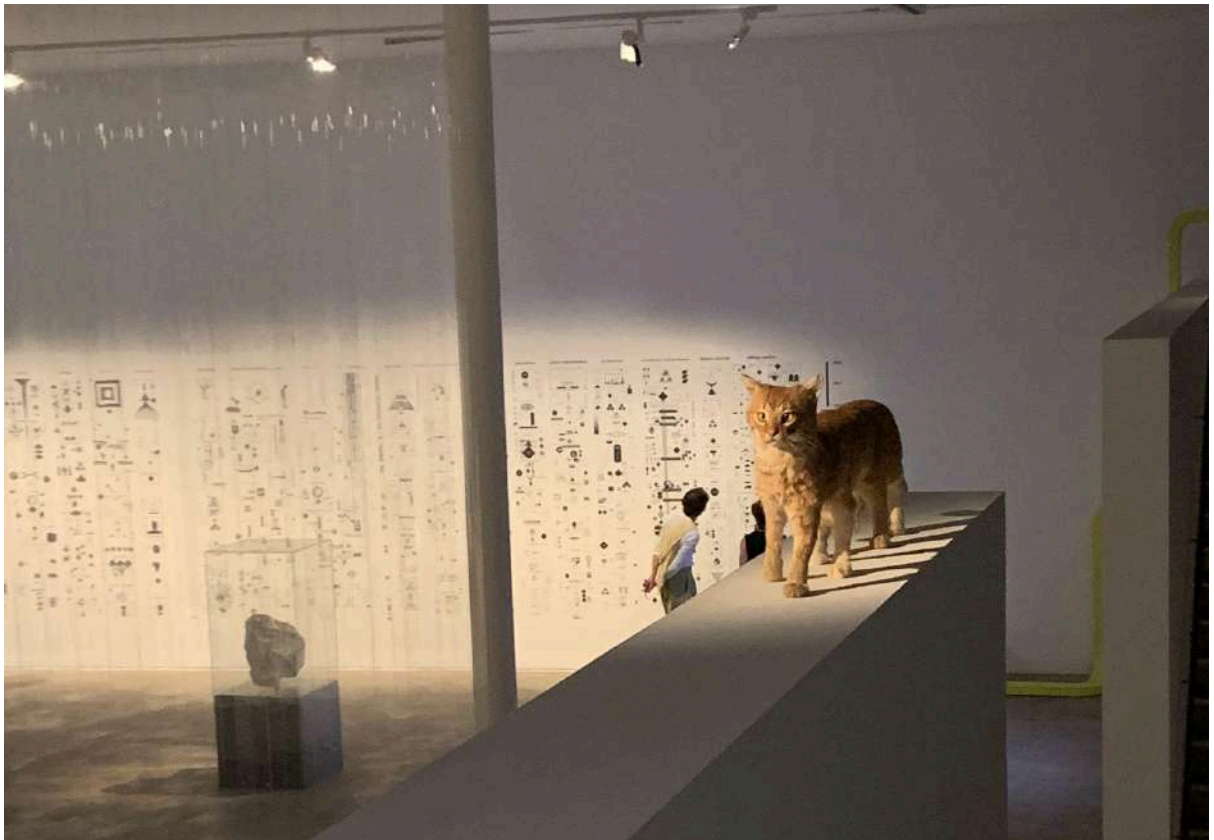

歐洲藝術與科技領域近況訪查之旅 結案報告

獲補者：陳品伊

繳交日期：2024.07.23

一、計畫執行摘要

基於我長年在科技藝術領域工作，以及過往在歐洲唸碩士的經驗，一路以來累積了不少因工作與學習所接觸到的合作組織與藝術家，這些組織單位多位於歐洲與英國，也成為我的海外藝遊首選。因此在2024年4月21日啟程到6月2日返台之間，我進行了40天的旅程，走訪倫敦、柏林、維也納、布拉提斯拉瓦、盧比安納、威尼斯、布魯塞爾以及荷蘭好幾個城市，藉由親身造訪實體空間、實際與組織裡的成員認識交流、接觸互動，將平常查詢到的二手資訊轉化成第一手的訪查內容，了解同業近期的發展方向，以及英國與歐洲整體關注的議題為何，藉此將自己暫時從忙碌繁瑣的日常工作中提升出來，思考自己的工作乃至於台灣的科技藝術發展，與英國及歐洲有什麼異同，以及自己在工作上的定位與可以持續發展的方向。

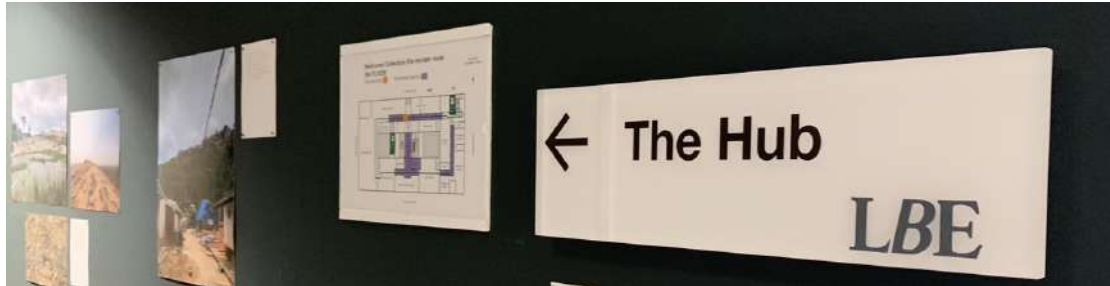
日期 (停留天數)	地點	行程內容
4/21-4/22 (1天)	台北-阿姆斯特丹- 倫敦	從台灣直飛阿姆斯特丹，再轉往倫敦。
4/22-4/27 (6天)	倫敦	<ul style="list-style-type: none">● 4/23參訪Wellcome Collection the Hub計畫《Land Body Ecologies》團隊見面訪談● 4/24參觀Science Gallery London展覽《Dementia Journeys: Towards Better End of Life Dementia Care》● 4/25參觀Tate Modern展覽● 4/26參觀Wellcome Collection展覽《The Cult of Beauty》● 4/27參觀Victoria and Albert Museum
4/28-5/8 (11天)	柏林	<ul style="list-style-type: none">● 4/29與Tactical Tech成員見面交流、參觀KW展覽《Poetics of Encryption》● 5/1參觀並參與Futurium常設展導覽● 5/2拜訪Art Laboratory Berlin策展人、參與Futurium《Mission Possible 2046》● 5/4參觀Floating Berlin、Radical Playgrounds● 5/5去SAVVY Contemporary看表演《STEPPING ON EACH OTHER'S FEET-IMPROVISATION AS PRACTICE》● 5/7 & 5/8拜訪Tactical Tech與其合作設計製作工作

		<p>室La Loma, 與總監及其他成員見面交流</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5/8去LOBE Block看表演《No Clouds in Haraz: Album Release Concert》
5/9-5/11 (3天)	布拉提斯拉瓦／維也納	<ul style="list-style-type: none"> ● 5/10參觀Slovak National Gallery ● 5/11參觀Leopold Museum
5/12-5/19 (8天)	盧比安納	<ul style="list-style-type: none"> ● 5/13參訪Kersnikova藝廊與實驗室, 與製作人碰面了解Kersnikova的計畫 ● 5/15-5/17參與Aksioma新展覽《BPM》開幕活動、與創辦人見面交流
5/20-5/22 (3天)	威尼斯	<ul style="list-style-type: none"> ● 參觀第六十屆威尼斯雙年展《Foreigners Everywhere》
5/23-5/24 (2天)	布魯塞爾	<ul style="list-style-type: none"> ● 參觀Bozar的展覽《Chantal Akerman. Travelling》
5/25-5/31 (7天)	阿姆斯特丹／安荷芬／烏特列支	<ul style="list-style-type: none"> ● 5/26參觀IMPAKT展覽《In Touch》 ● 5/28參訪Waag, 與總監及策展人見面, 了解實驗室計畫內容 ● 5/29參觀MU的展覽《WOMB TOMBS》、跟藝術家顧廣毅碰面分享近況 ● 5/30參與Waag公開活動《Psychedelic Feminine: Interactive textile installation》 ● 5/31參加Mediamatic《Gastronomical Summit》工作坊體驗以及open tour導覽
6/1-6/2 (1天)	阿姆斯特丹	<p>旅程結束, 從阿姆斯特丹機場搭機回台灣。</p>

二、計畫執行內容

1. 第一站:倫敦

- Wellcome Collection The Hub [《Land Body Ecologies》](#)

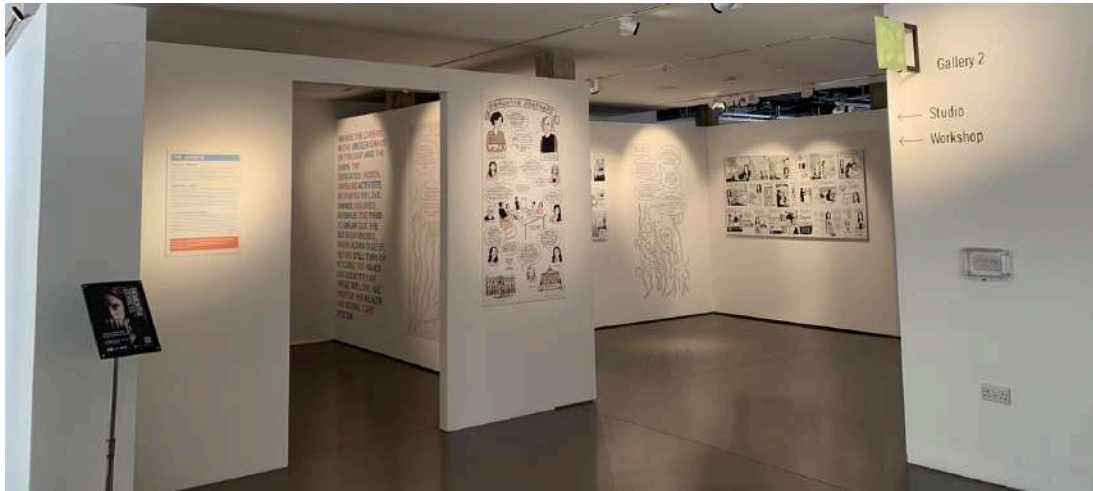
2021年獲The Hub Award的計畫「Land Body Ecologies」原本為兩年計畫，僅執行至2023年，很幸運在我有機會去參訪Wellcome Collection的時候，延期到2024年，趁著這個機會我拜訪了「Land Body Ecologies」團隊，並與創意總監Victoria Pratt交流彼此的計畫。「Land Body Ecologies」為一個探索心理健康與生態系統健康之間關係的全球跨學科網絡計畫，集結人權運動者、專家社群、心理健康研究人員、科學家和藝術家，他們以原住民社區為核心共同研究鄉痛現象(solastalgia)，鄉痛被定義為由環境變化和土地權利問題引起的情感或生存困擾—「當你仍然在家鄉時的思鄉之情」。

Invisible Flock是主要在推動、找尋合作者並執行製作「Land Body Ecologies」各項呈現的藝術團隊，創作過程以研究和長期的全球合作為核心，經常透過科技媒介以空間和裝置藝術形式，對生態、政治、健康和社會議題產生創造性影響。「Land Body Ecologies」以英國出發，連結肯亞、印度、烏干達、芬蘭(極地圈)、泰國在地社群，透過各地的鄉痛現象、土地故事，邀請藝術家共同創作，其中我最喜歡的是以聲音講述土地故事錄製成的Podcast系列，每個故事有A side跟B side，A side用人類語言講述，B side以環境錄音讓土地自己講述故事。

其中「蜂蜜」講述肯亞東非大裂谷的Mau森林故事，近幾十年來，由於森林砍伐、森林侵占和伐木，那裡的蜜蜂數量不斷減少。蜜蜂對奧吉克人來說，是食物，是藥物，是慶祝和治療的核心。自古以來，奧吉克人就一直照顧著毛森林，與蜜蜂、原生花卉和樹木共生。

Mau森林的故事還開展出一段令人驚喜的[生物藝術實驗](#)：藉著「奧吉克蜂蜜」具有生物活性和文化特性的特質，Invisible Flock透過與荷蘭Waag實驗室的合作，試圖提問：酵母作為一個生命體如何表達自己？實驗室實踐如何讓我們增強酵母與Mau森林以外世界的關係？並為其森林代言。這種源自古老原住民實踐的微生物實體可以創造什麼價值？

- Science Gallery London《[Dementia Journeys: Towards Better End of Life Dementia Care](#)》

位於倫敦國王學院的分支London Science Gallery比我想像中小很多，主要有一大一小兩個展間，在我到訪的四月末期，大展間展出《The Overview Effect》是我沒太大興趣的地球物裡科學，倒是小展間《Dementia Journeys: Towards Better End of Life Dementia Care》關於失智症的照護，比較引起我的注意。

London Science Gallery過往曾展出過探討「焦慮」還有「成癮」這類現代人飽受困擾的議題，而這次選擇了「失智症」作為主題，則是聚焦在「失智症」是英國最常見的死亡原因，但獲得良好的臨終關懷的機會卻極為不平等上。《Dementia Journeys》呈現照護失智症患者臨終經歷的人的經驗，並揭示可以改進照護的方法。走進展區，我們最先看到由得獎攝影師Allie Crewe所拍攝的三位照護者的肖像攝影，再來則掛著由先鋒漫畫家、醫生和故事講述者Ian Williams創作的漫畫，與互動卡牌遊戲一同呈現。策展人Tim Harrison表示這樣的策畫是對「賦權更好的癡呆症臨終關懷」(EMBED-Care)的回應。

- Wellcome Collection《The Cult of Beauty》

此照片取自Wellcome Collection官網

Wellcome Collection在去年十月底推出了展覽《The Cult of Beauty》，內容看起來十分豐富精彩，因此我特別將倫敦的行程提前，趕在4/28《The Cult of Beauty》結束前去參觀，實際看展後沒有失望，內容實在豐富，第一次到訪Wellcome Collection也被館內認真推廣「健康」相關議題的態度所驚艷，內容扎實的展覽竟然也是免費的，真的佩服Wellcome Collection以推廣健康為使命的態度。

《The Cult of Beauty》探索跨越時代與文化的美的概念，提問：在世界各地，美一直被視為一個值得竭力追求的理想，儘管美的概念不斷演變，是什麼力量驅使人們相信普世的美的神話？展覽以三大區塊「美的理想」—探討人們認為美麗的理想形態、「美的產業」—探討美容產品背後的商業運作、「美的顛覆」—慶祝各種不同的美麗方式。展覽展出超過200件展品，包括歷史文物、藝術品、電影和新委託作品，探討道德、地位、健康、年齡、種族和性別對美的概念演變的影響，讓觀眾質疑既定的規範，並反思更具包容性的美的定義。

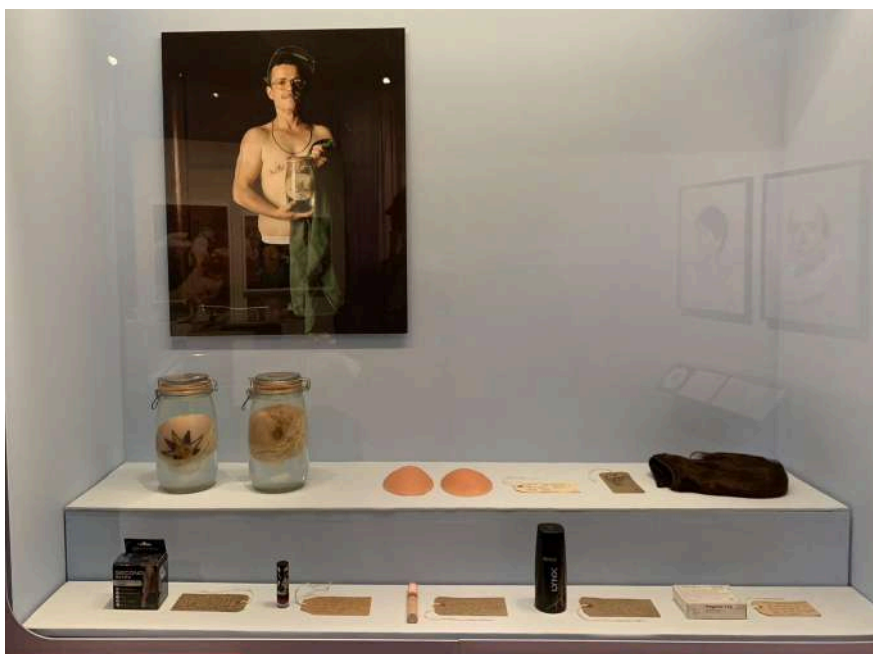

圖說：一直到最近，隨著對於美的定義逐漸擴大，以及K-POP與亞裔電視電影演員的能見度增加，黑人女性(尤其是那些擁有更多非洲特徵、非洲捲髮和較深膚色的女性)以及東亞男性才開始出現在美妝產品的雜誌及電視廣告上。

圖說：自1968年開始，奈及利亞攝影師J.D. 'Okhai Ojeikere的「髮型」計畫持續了40多年，並創作了超過1000張影像。這個系列展示了廣泛而精緻的髮型，代表了個人品味和風格、地理背景和社會地位。這些髮型具有代代相傳的家族特色，並且是婚禮和社區聚會等社交活動的歡樂標誌。Ojeikere通過他對髮型的終生鑑賞，讚美了非洲文化的豐富性和多樣性。

我在看這系列作品時，剛好捕捉到前方非裔女性正在拍攝此作品的背影，這個非裔女性也擁有明顯的非裔風格髮型。

圖說：這件作品來自跨性別博物館創辦人E-J Scott自身的收藏。在展示的照片中，觀者可以看到E-J Scott舉著一罐自己的胸部組織；在照片前方，也可以看到同樣的物件。

作品表達順性別的凝視不可避免地會試圖將身體和個人重新拼湊在一起，但是跨性別者看待的方式不同：他們知道自己看見的是什麼，無需將身體重新拼湊，他們瞬間以整體性而非分離來定位E-J Scott的性別。這就是旁觀與認同之間的區別。

2. 第二站: 柏林

- [Futurium](#) - 導覽 & 語音漫步體驗

此照片取自Futurium臉書頁面。後方有如龍捲風的裝置從一樓旋轉至二樓展覽入口，代表了過去 200 年來二氧化碳排放量增加和人口增長等全球過程的指數發展；展覽入口的服務前台以pepper機器人提供透過智慧手環紀錄展覽資訊的服務。這些設計奠定了Futurium作為討論未來發展的開端。

位於德國柏林的Futurium在2017年正式對外開放，位居在柏林中央車站附近、德國重要政府機關、大使館聚集的地點，他象徵的是德國政府呈現出來的嶄新面貌，相較於許多歷史悠久的博物館，Futurium裡談論未來的角度與觀點算是很新穎跟進步。

Futurium的常設展覽分為「人類」、「自然」、「科技」三大部分：在「人類」的部分，我最有感的是關於過度消費的反思，展覽試圖讓觀者思考人們是怎麼被普遍社會「the more is the better」的思維所操控，而不是反問自己真的需要更多、更好、更先進的物品嗎？事實上人類已經製造過多的消耗性產品，以地球如何永續生存下去來思考，人類(尤其是已發展國家)確實有節約消費的迫切性。

圖說: Futurium內反思過度消費的作品。

除了展覽之外，我也參加了「Mission Possible 2046」語音漫步活動，透過耳機接收虛構的語音內容以及一段特別規劃的路徑，參與者從Futurium集合出發，先沿著施普雷河漫步思考河川與環境污染問題，接著被帶領前往柏林的市政區，以未來公民的角度查看現有的民主創新，並思考那些想法是否可以幫助我們的民主在未來更加地公平、多元且具持續性。

圖說：與同行夥伴透過耳機接收虛構的語音內容，沿著施普雷河漫步思考河川與環境污染問題，以及這是否是想留給子孫的未來環境。

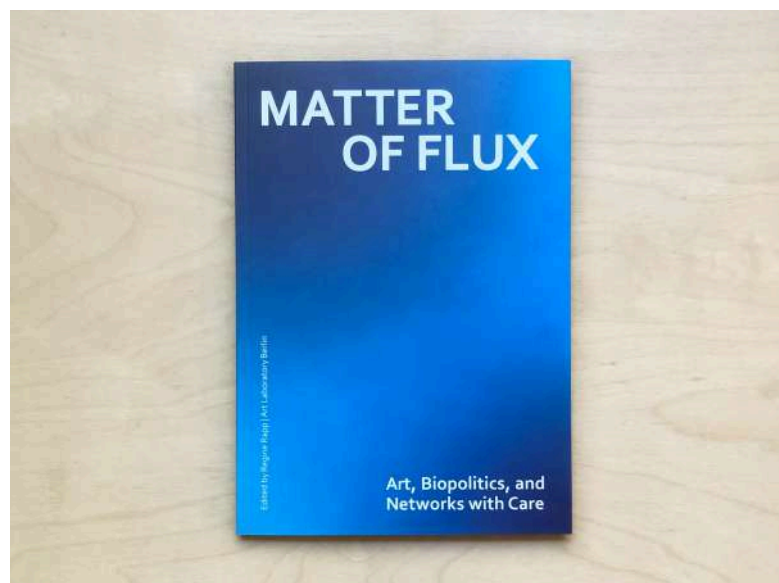

圖說：「Mission Possible 2046」其中一站為德國國會大廈，在那裡，我與同行夥伴聽著虛構的不同的未來政黨提出他們對未來的想像，我們可以透過在大廈前自拍以支持並虛擬地加入我們喜歡的政黨。

- [Art Laboratory Berlin](#)

從我主動聯繫Art Laboratory Berlin開始，總共跟他們的人碰面三次，第一次透過視訊簡單地介紹我以及超維度做過的幾個專案，互相認識；第二次策展人Tuçe Erel在去年12月中剛好來台，趁著機會我帶她去寶藏巖看看特別的台灣展覽與駐村場所，在咖啡廳閒聊；第三次當我今年五月到柏林親自拜訪Art Laboratory Berlin時，他們最近的展覽已在三月結束，拜訪時間正是他們稍微喘口氣的淡季，藝廊空間提供給藝術家駐村研究使用，因為去年拿到太多補助案，光是趕死線前辦展覽、活動、寫書結案已經太累，所以今年比較是他們養精蓄銳，做多一點幕後科學與藝術合作籌備的工作，而非一直產出。因此雖然我特地到柏林，但藝廊沒開，不過也與創辦人之一的Christian de Lutz與Tuçe Erel在工作室交換工作心得，也買了他們最新出版的專書MATTER OF FLUX。

這本出版品以去年一連串的一系列展覽、研討會《MATTER OF FLUX》為名，延續去年的效應。《MATTER OF FLUX》是關於藝術、身體生物政治學和女性主義技術科學的一個群展，同時也是一個由國際柏林的FLINTA(即女性、女同性戀、雙性戀、非二元性別、跨性別、無性別者)藝術、科學和技術成員所組成的網絡活動。這本書匯集了約50位作者的文章和聲明，這些作者來自許多不同的專業領域：藝術、設計、電影製作、策展實踐、戲劇藝術、音樂、藝術史、媒體理論、人類學、哲學、社會學、女性主義科學史、微生物學、植物生態學、生物技術、神經科學和物理科學。廣泛背景的作者造就《MATTER OF FLUX》成為一個獨特的計畫，從細微如細胞層面的微觀視角，到超越人類生態系統的宏觀視角，皆在此書中被結合談論。

- [Floating Berlin](#)

圖為Floating Berlin的入口。原本名為Floating University Berlin的計畫，因為外界認定要被稱為University (大學)需要符合特定資格，此計畫因此劃掉University，省略為Floating Berlin。

2018年，Floating Berlin由raumlabor創立，作為一個暫時性的城市內部實驗室，進行集體、體驗式學習和跨學科交流。該地點在1930年代初期被設計為一個雨水滯留池，用於服務坦佩爾霍夫機場及其附近街道。這一基礎設施至今仍在運行。在封閉超過六十年後，各種動植物和藻類在此生根，形成了一個獨特的景觀：一個被自然重新佔領的人造環境，受污染的水與這個相對較新的教育實驗共存，形成了一個自然文化或第三景觀。

Floating Berlin成立的那一年，吸引了大量不同背景的訪客參與各種現場活動，創造了一個獨特的生態系統。秉持著使命，Floating Berlin保持著與這個地方的歷史和替代城市發展敘事的傳統一致的理念：開放、維護並照顧這個獨特的地點，同時為公眾帶來非學科性、激進且協作的計畫。換句話說，這是一個學習如何參與、擁抱複雜性並駕馭世界糾結的地方，也是想像和創造不同生活方式的地方。

- [Tactical Tech](#)

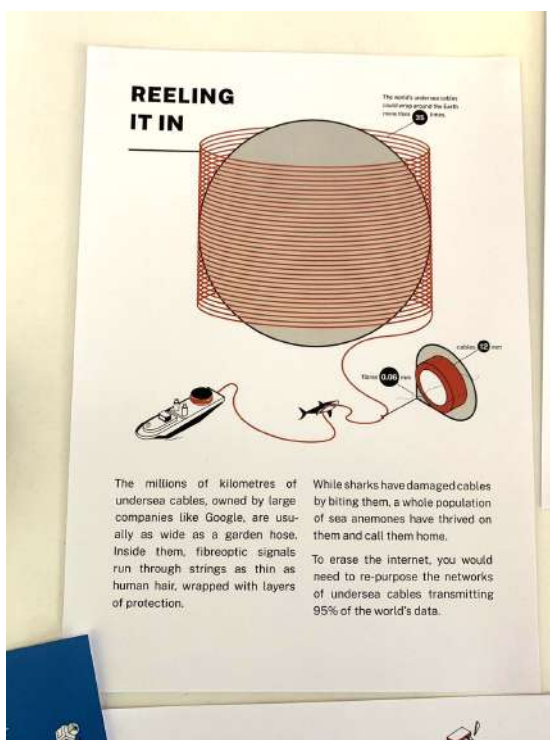
圖為拜訪Tactical Tech長期合作的視覺設計公司La Loma，幫Tactical Tech設計製作最新計畫《What the Future Wants》的設計圖稿。

由跨國籍成員組成、目前總部設在柏林的Tactical Tech是一致力於科技與社會能力建設和公共教育的大型國際非政府組織。特別擁有多元的全球網絡夥伴合作，製作物有數十幾種語言翻譯版本，致力於擴大批判性思維和數位素養，並調查科技如何影響民主、權利和永續性。

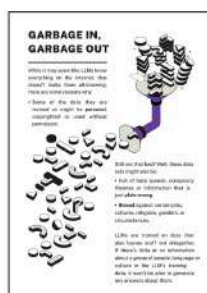
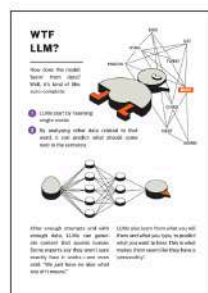
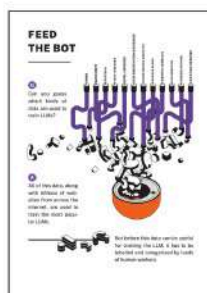
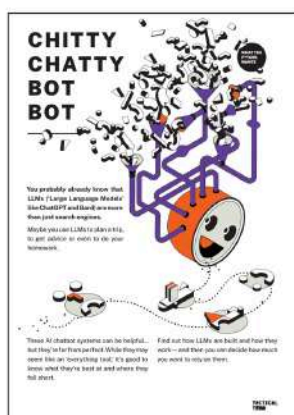
展覽《The Glass Room Misinformation Edition》曾由超維度策劃在台灣展過，主打假訊息是怎麼製成跟傳播的、並搭配detox工作坊練習數位排毒。最新的計畫關注青少年的數位未來：年輕人成長於一個日益受數位技術驅動和依賴的環境中。技術無處不在，逐漸侵入他們的社交、學習和遊戲空間，導致公共與私人、線上與線下的界限日益模糊。在這一關鍵發展時期，他們面臨著一系列獨特的挑戰，如科技習慣與成癮、資訊污染、算法歧視和數據監控。

這是人類歷史上從沒歷經過的狀態。參訪過程中La Loma的成員提到朋友小孩因為不用社群軟體而遭排擠的事，這讓家長們面對科技的進步不知道該如何面對的窘境，Tactical Tech的總監Marek則認為面對未知的未來，過往的經驗不一定適用，沒有非黑即白的對錯，不是禁止小孩使用3C產品也不是完全放任，而是要更加了解清楚認知這些狀況的來龍去脈，一起去面對與探索。這也促使Tactical Tech將關注放在青少年身上，透過《What the Future Wants》項目致力於與年輕人及其支持者一起定義和應對這些挑戰。通過研究、教育課程和創意干預，努力提高下一代的數據素養，使他們能夠批判性和積極地思考他們現在及未來希望生活的數位環境。

其中《[Everywhere, All the Time](#)》是特別針對人工智能、技術及其影響的關鍵對話。該套系列套組包含一套簡易即可列印和安裝的海報展覽、工作坊互動卡片和詳盡的教育者指南，由Tactical Tech與來自全球300名青少年和100名教育工作者共同開發，有興趣舉辦展覽以工作坊活動的單位都可與Tactical Tech聯繫。

圖說：《Everywhere, All the Time》的海報展覽包含「試圖將網路全面刪除」的思考練習，要知道怎麼樣能做到，必須先知道目前網路的運作方式。這張圖顯示目前國際網路資訊流量超過95%是透過海底電纜傳輸，而海底電纜可能會受到鯊魚的啃咬碰壞，但也是海葵等海底生物賴以生存的家。

圖說：近期一出現後即被現代人大量倚賴的LLMs(大型語言模型，例如chatGPT)，裡面的對話到底是怎麼生成的？這組展覽海報用活潑趣味的圖文，以簡單易懂的方式說明LLMs是怎麼被訓練出來的，而裡面又可能淺藏哪些具有仇恨、偏見的內容。(此圖片取自Tactical Tech網站。)

3. 第三站：盧比安納

- [Kersnikova](#)

第一次來到生物藝術重鎮盧比安納覺得很新鮮，其中Kersnikova即扮演著生物藝術家培育的平台推手角色。我跟Kersnikova的製作人Jana Putrle Srdić約好參訪他們的空間，拜訪的時候正值Ecsite歐洲科學中心與博物館年會快開幕的準備期間，Jana笑稱Kersnikova是有史以來主辦過Ecsite的單位中最小的，所以他們正在嚴正以待忙碌中。Kersnikova以空間來說的確不大，工作人員也不是大型單位的編制，取向是藝術導向的他們可以作為Ecsite的主辦單位也是神奇，以下是我參訪到的實驗室以及工作區域：

Rampa – 機電整合實驗室

儘管電子學跟程式編寫從1990年代Kapelica畫廊成立以來，即有涉足，但這個實驗室至今仍鼓勵在藝術、駭客和工作坊生產方面，朝著開發更綜合的解決方案方向邁進。並且這個實驗室正在開發和升級與生物技術碎片相連接的元件，進一步推動新的生物藝術計畫。

Vivarium – 植物、動物和機器人實驗室

Vivarium主要功能包括植物與技術互動的研究以及新型生物材料的測試，這些材料來自細菌、黏菌、真菌和其他微生物，藝術家利用這些材料創造出皮革、建築材料、過濾系統等替代品。Vivarium可以負擔需要時間的計畫，例如植物需要時間生長，而與之合作的藝術家需要時間來研究和測試新的感官系統，以及將植物與算法和機器人部分的藝術裝置交織在一起也適合。

BioTehna – 生命系統藝術研究實驗室

Kersnikova 最古老的實驗室是為了研究藝術品中的生命系統而建立的，並從 2012 年起開始加強發展。最近，BioTehna 專門從事細胞和組織培養工作，並憑藉其設備和專家生物技術幫助，為藝術家使用各種有機材料(例如體液)進行實驗提供支持，一直到最需要嚴謹規格基因工程處理。

左圖為進駐藝術家的工作室；右圖為尚在佈展中的Kapelica Gallery，當時即將展出俄羅斯藝術團體Where Dogs Run的作品《Kerosene Chronicles: Fungus》。

- Aksioma《BPM》

這次的藝遊幸運搭上Aksioma《BPM》的開幕活動,《BPM》是由!Mediengruppe Bitnik雙人團隊策劃、展出藝術團隊Total Refusal的作品,並搭配義大利歷史學家及策展人Valentina Tanni的演講、工作坊與表演等一系列開幕活動。

由專精網路美學研究的Valentina Tanni作為整個系列的第一波導引,藉由講座分析網路文化框架內空間的象徵意義,特別是以網路美學領域來探討自然以及人造空間主題,這個演講為展出藝術團隊Total Refusal的作品作了很好的介紹。Total Refusal是一以電玩遊戲短片作為媒材的偽馬克思主義媒體遊擊隊,專注於主流電玩遊戲的藝術干預和挪用,升級改造電子遊戲的目的是為了揭示這種媒體光鮮亮麗和超現實的紋理之外的政治意涵。展覽《BPM》批判性地討論了「工作」的概念及其對應的「休閒」,以電子遊戲中的非玩家角色(NPC)為例,以錄像裝置呈現的遊戲空間以幽默的方式被檢視其顛覆潛力。兩個四頻道錄像裝置——《Hardly Working》和《Club Stahlbad》,都質疑資本主義生活的節奏性和循環性:前者聚焦於西西弗斯式的工作生活及角色可能的逃脫,後者則討論休閒領域作為時鐘工作制度的對立面及延伸。

左圖為《Hardly Working》展覽裝置版;右圖為《Club Stahlbad》展覽裝置版。圖片皆取自Aksioma官網。

以上兩張圖為開幕工作坊《Open-ended Stories》實況。左圖為Total Refusal示範解析如何在開放世界電玩遊戲 Red Dead Redemption 2 中使用遊戲，並將其重新用於藝術、活動或荒謬的計畫中。右圖為工作坊參與者試圖控制遊戲中的老鷹，藉由老鷹的視角進行探索。

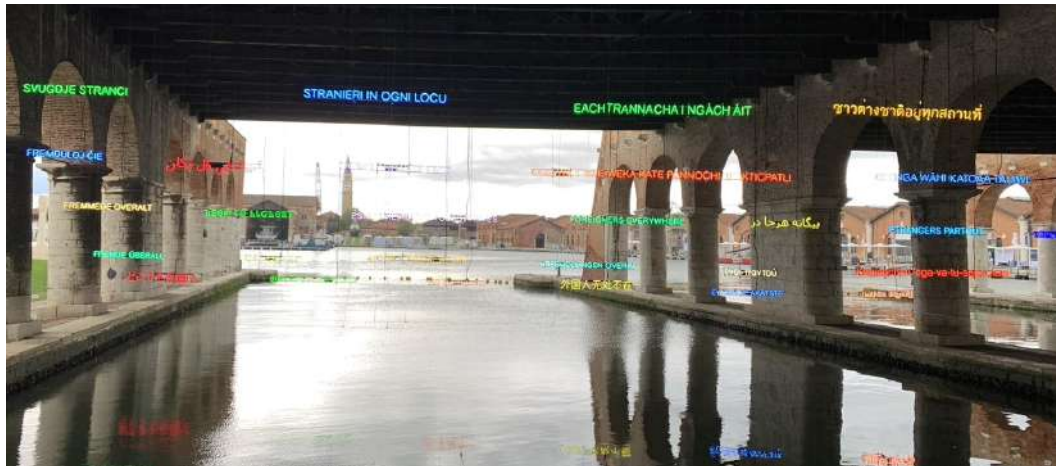
左圖為開幕表演《Let's Play: Brexit Reality》實況。《Let's Play: Brexit Reality》由Total Refusal與Valentina Tanni一起重塑遊樂電玩遊戲中的倫敦程式場景為表演。左圖的畫面正好前進到了倫敦泰德現代藝術館，並虛構了既繽紛又充滿夢幻感的皇室戶外展覽裝置。

左圖為Aksioma展覽《BPM》開幕式主辦工作團隊、藝術家與來賓合影，受到他們邀請一同合影的我感到榮幸跟開心。

4. 第四站：威尼斯

- 第60屆威尼斯雙年展《[Foreigners Everywhere](#)》

第二次參觀威尼斯雙年展，加上在威尼斯的那幾天天氣陰雨，沒有第一次去威尼斯時什麼都美的讚嘆感，不過倒是對雙年展的內容多了些感想。今年的主題展首次由來自拉丁美洲的策展人策展，主題又命名為《Foreigners Everywhere》，剛好呼應目前國際現況戰爭不止，人民被迫移動、生存區域流動、國家界線不明等議題。

在這樣的前提之下，直面戰爭的作品就更具有傳播張力與說服力。波蘭館在開幕前政黨輪替，新政府撤換了舊政府選出的代表藝術家，改展出烏克蘭藝術團體Open Group的作品《Repeat after Me II》。《Repeat after Me II》揭示了戰爭從2022年持續至2024年當下，藉由錄製烏俄戰爭目擊者，模仿戰爭時聽到各種武器或警報的聲音，再邀請看展的觀眾在特別設置的卡拉OK站台上，重複這對於目擊者來說如同惡夢般的聲音，以此作為反戰的宣言。

圖說：波蘭館展覽作品《Repeat after Me II》。

相較於俄羅斯館因遭抵制休館三年，今年將展館借給玻利維亞展出，烏克蘭館倒是備受矚目，烏克蘭館由三組作品組成，包含由2022年2月俄羅斯襲擊烏克蘭前三天拍攝的YouTube片段組成的作品《Civilians. Invasion.》；另一個錄像裝置《Comfort Work》，由藝術家Lia Dostlieva與Andrii Dostliev聘請了來自歐盟和英國的十名演員，經過烏克蘭真實難民的指導後，在鏡頭前演出「最受歡迎」的烏克蘭難民，藉此諷刺難民在各國的處境與刻板印象。

圖說：烏克蘭館展覽作品《Comfort Work》。圖片中的難民形象為「可憐的母親」，徵求23-28歲白皮膚、長相不能太漂亮、纖細身材、不能有明顯刺青及刻意曬黑的痕跡。

圖說：台灣館今年以《日常戰爭》為名展出袁廣鳴的作品，很能凸顯台灣在國際的處境，並以藝術為台灣發聲。

5. 第五站: 布魯塞爾

- [Bozar](#)

當代藝術文化中心Bozar秉著跨學科的組織規劃模式，曾參與由歐盟支持的大型科學與藝術合作計畫，如Studiotope以及S+T+ARTS(Science, Technology and the Arts)，隨著Studiotope計畫落幕、我去的時間點也未有S+T+ARTS的露出，我實際認識Bozar的第一個展覽則是一個比利時女性電影導演Chantal Akerman(1950-2015)的回顧展覽。展覽從揭示Akerman身為波蘭猶太人後代的身份開始(其外祖父母皆死於奧斯維辛集中營，僅母親自集中營生還)，母親從不跟Akerman說任何集中營的記憶，讓Akerman僅能從影像創作中去填補缺憾，對她的創作與人生有著深遠的影響。Akerman第一支短片描述一個年輕女生在自家以瘋癲但又自在的狀態邊唱歌邊打掃廚房、清理鞋子、煮麵給自己吃，當觀眾正疑惑這女孩為何要這樣的時候，女孩點燃家中瓦斯爐，炸了自己的家。

圖說：Chantal Akerman第一支短片作品《Saute ma ville (Blow Up My Town)》。

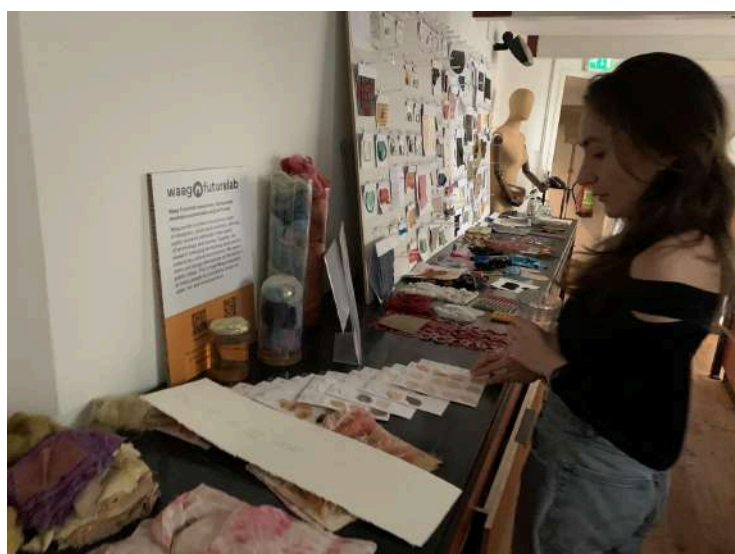
在看這展之前我不認識Chantal Akerman，查了她的介紹，多稱她的作品對於女性主義電影與前衛電影有極大的影響。的確，此展覽展出中她拍攝的對象多為女性，且多著重在這些角色的內心困擾。Akerman在2015年10月5日，在因憂鬱症住院、返回巴黎住所後十天後便自殺。同年，她出了她的最後一部電影，一部記錄她母親最後日子的影片《No Home Movie》。這樣的結局，彷彿每個故事中的角色都像是Akerman的某個面向，不斷挖掘自己瘋狂激進的一面。

6. 第六站：荷蘭－阿姆斯特丹、安荷芬

- [Waag](#) - 參訪 & 《Psychedelic Feminine: Interactive textile installation》

Waag是聽聞許久，但竟然沒去過的新媒體藝術老字號組織。這次透過舊識Maro Pebo，終於參訪到Waag，並與Maro以及其主管Make Programme與Open Wetlab的總監Lucas Evers碰面、聊聊未來合作的可能性。

圖說：Maro帶我認識Waag各處空間，此為Make Programme工作區域。

圖說：參訪時間正值BioHack Academy期間。BioHack Academy為為期12週(3/18至6/6)的生物藝術培訓課程，內容包含實作工作坊、藝術家演講分享，Waag的工作人員(如Maro)更會擔當mentor的角色，協助學員使用照片中的Wetlab，並協助相關作品的製作成型，最後將成果在結訓識分享、發表。

Waag著名的解剖劇院(Anatomy Theatre)可作為演講、表演發表空間，這次我幸運碰到致力於藉由藉由織品來進行社會改變的TextileLab的發表活動，即在解剖劇院舉辦。該活動為「Psychedelic Feminine: Interactive textile installation」，由設計師Shushanik Droshakiryana發表其研發的未來的創新織品材料，一件件的互動紡織品裝置被高掛在解剖劇院中心，讓參與的觀眾可以觸摸質感跟嗅聞味道。除了織品外，還播放女性穿著該織品，不斷旋轉跳著蘇菲舞蹈的概念影片。

蘇菲SŪFI 指的是「蘇菲派」—伊斯蘭教中的神秘主義者，其特徵是靈性、儀式主義和禁慾主義(嚴格的生活方式)。自古以來，女性被禁止學習和練習蘇菲技巧，據說因蘇菲派技術的迷幻性質(旋轉數小時而產生)，因此嚴格禁止女性使用，但這禁止毫無來由。Droshakiryana挪用蘇菲在阿拉伯語中意為「穿羊毛的人」的意思，製作出新材質的毛料織品，讓女性穿著跳著不斷旋轉的舞蹈，藉此挑戰歷史上男性主導的蘇菲敘事，轉變為強有力的女性敘事。

圖為「Psychedelic Feminine: Interactive textile installation」活動現場裝置。

圖為概念影片中，伊斯蘭女性穿著Droshakiryana設計製作的織品，不斷旋轉跳著蘇菲舞蹈的畫面。

- [Mediamatic](#) - 導覽 & Gastronomical Summit工作坊

Mediamatic基於永續生態、循環經濟的理念，透過自身的溫室以及餐廳，製作全素食的餐點供遊客享用，溫室則有許多魚菜共生系統的開發，餐廳的許多蔬菜也是來自於他們自己的溫室。同時藉由自身的濕實驗室、溫室，製作自己的活動，也提供空間支持藝術家或設計師發表他們的計畫。

圖說：除了在溫室種植植物之外，Mediamatic也專注在真菌類的培養。

圖說：Mediamatic的位置地處較為隱密的地方，時不時會有路人因找不到廁所隨地在牆上小便。既然無法避免，Mediamatic乾脆在牆上設置小便斗，而搜集來的尿液還會被引導到溫室花園裡，成為灌溉植物的養分……

Gastronomical Summit以日本虎杖(Japanese Knotweed)作為主題，試圖以烹飪藝術翻轉日本虎杖在歐洲人心中的壞印象。日本虎杖19世紀中期被園藝愛好者引進英國，因為當地合適的土壤氣候加上沒有天敵，日本虎杖生命力旺盛，最高可以長到3米高，更具較強的穿透能力，能夠從水泥板或者磚縫中鑽出來，並依靠其強壯的根系把裂縫撐大，最終對建築物造成破壞，變成英國乃至於歐洲頭號麻煩的外來種植物。

與其花很大的時間與精力消滅這些外來種，Mediamatic認為應該也要知道外來種的優點，培養出共生之道。因此從多年前Mediamatic開始籌辦多種善加利用日本虎杖的活動，這次我參加了以日本虎杖作為食物的兩場工作坊，一場將日本虎杖的葉子捲起配料，放到蒸籠蒸煮後即便成端的上餐桌的食物；另一場將日本虎杖的根莖榨成汁，喝起來雖又鹹又酸，但據說有幫助消化、排便、排毒，也有利於皮膚和骨骼健康。

圖說：第一場工作坊將虎杖葉子捲起類似非洲小米、堅果、番茄等配料，放到蒸籠蒸煮後即便成端的上餐桌的食物。

圖說：第二場工作坊將虎杖根莖榨成汁，剛榨出來的汁呈綠色且混濁，待沈澱過後變成橘色且較為清澈。

- [MU Hybrid Art House](#)《WOMB TOMBS》

藝術雙人組Boogaerdt/VanderSchoot與薩滿Ibelisse Guardia Ferragutti合作，在MU Hybrid Art House探討了多種現實，從虛擬領域到夢境。他們從巴西活動家Vanessa Machado de Oliveira在其著作《Hospicing Modernity: Facing Humanity's Wrongs and the Implications for Social Activism》中介紹的「臨終現代性」概念中汲取靈感。WOMB TOMBS作為一種對我們當代社會不可避免的衰亡以及儀式在應對這一轉變中的作用的冥想。

《WOMB TOMBS》的佈置讓參觀者沉浸於一場迷宮般的旅程。展覽空間籠罩在黑暗中，喚起一種靜謐的內省感。數百個大小不一的繭懸掛著，巧妙的投影映射在地板上，營造出湖面波動的錯覺。在這個世界中行走，觀眾會遇到為冥想和供奉而設置的祭壇空間，這些空間同時被展示多種場景（如小湖泊、樹林）的錄像投影環繞，形成一個冥想沈浸空間。

圖說：《WOMB TOMBS》的展覽空間照。空間中有很多懸掛的繭，它們不僅僅是藝術裝置，而是內省的繭，敦促觀眾思考生命的脆弱和時間的流逝。同時，起伏的山丘和流動的數位河流描繪了生命週期的生動圖景——出生、成長、衰亡和重生。

三、分享會辦理

講題: 海外藝遊分享會－歐洲藝術與科技領域近況訪查

講者: 陳品伊

時間: 2024年7月16日(二) 19:30 - 20:30

地點: 在地實驗(台北市大安區建國南路一段160號7樓)

本海外藝遊分享會從我40天的旅程中，針對走訪的科技與藝術相關展覽、活動以及單位，就主題趨勢、展覽與工作坊製作細節、宣傳與觀眾反應做分享，綜合歸納出四個大主題：「鄉痛、失智、美的迷戀－ Wellcome Collection, Science Gallery London」、「Unreal Data, Real Effects－Tactical Tech, Aksioma」、「Bio Feminism－Art Laboratory Berlin, Kersnikova」、「Foreigners Everywhere－第六十屆威尼斯雙年展、Mediamatic」做重點介紹。當晚來參與分享會的人數不少，我也將持續聯繫其他空間辦理更多場分享會，主題不限於科技與藝術，海外藝遊申請與執行的實質經驗、藝文游牧工作甘苦談等都是可能的分享內容。

圖說: 我解說分享會第二部分「Unreal Data, Real Effects」中盧比安納組織Aksioma籌備的工作坊。

圖說：我帶了藝遊旅程中搜集來的文宣品，例如Wellcome Collection《The Cult of Beauty》展覽手冊、Art Laboratory Berlin過往幾檔展覽的摺頁、威尼斯雙年展部分國家館的展覽摺頁、Tactical Tech《Everywhere, All the Time》展覽海報檔案印刷，供參與者翻閱瀏覽。

圖說：分享會所有參與者大合照。參與者共33人，其中包含業界資深工作者，如在地實驗創辦人黃文浩、鳳甲館長葉佳蓉、何理互動負責人葉彥伯、台北市立美術館副研究員蘇珀琪、在藝術圈與我共事的夥伴好友們，以及不認識且看似踏入藝術領域不久的新秀們，非常榮幸與高興能齊聚一堂，與在場的來賓分享這趟所見所聞！

四、藝遊心得與見解

1. 議題層面綜合見解

如同我在分享會的分類，在倫敦參觀的科學藝術類型博物館皆剛好聚焦在人心理及生理層面的疾病，例如Wellcome Collection The Hub《Land Body Ecologies》關注原住民部落因國家利益或商業開發而遭受生存領域被破壞的「鄉痛」問題、Science Gallery London直指英國最常見的死亡原因「失智症」、Wellcome Collection的展覽《The Cult of Beauty》則探討人類從古至今對於美的執迷。然而這些計畫的焦點也不盡然是疾病現象本身，而是問題怎麼被重視（像是「鄉痛」現象相較之下不太為人所知）、人怎麼去轉念（如同對於美的定義人們有越來越寬廣的見解）、怎麼被進一步關懷照護（照護失智症患者的同時也需要關懷照護者本身），且對象不限種族、年齡、性別，是一種全人類的關懷，我認為這很值得台灣的科學博物館作為借鏡，如何在提倡科學研究之餘，同時保有人文關懷，且運用藝術的力量作為更有效的傳播管道，提升科學與藝術的共同探討。因為科學與藝術這兩者本是不可分，在越來越多地球困境的未來，這兩者的力量很需要結合發揮，帶給世人提醒。

至於歐陸方面，我認為因為歐盟多有補助計畫讓各大小型組織可以去申請，歐陸的計畫多有議題大方向一致的趨勢，像是生存環境永續發展、各種偏見（種族、性別等）的禁止、在科技發展之餘提倡科技批判思考，這些都是歐洲藝術圈普遍的大原則。我所介紹的大型組織及藝術節，如柏林新興場館Futurium、威尼斯雙年展，皆視永續生存為原則、展覽連續多年關注女性、原住民、移民等相關內容，可輕易看出來歐洲藝術圈的準則。台灣藝術圈相較之下沒有這麼明顯及深入的原則，尤其科技藝術圈更多為男性藝術家主導，性別而造成的權勢差異這問題並未在台灣被嚴厲地檢討（例如：如果有一歐洲展覽或演出全是全男性藝術家，策展單位是會被抨擊的，但在台灣卻不會被特別指出來），而且台灣長期在科技發展未能有批判性角度的思考，這導致科技藝術的發展也相較之下缺乏批判理論的培養。台灣同時對於環境的永續發展相較下欠缺急迫性的呼籲跟作為。當然歐洲作為全球最進步的已發展地區，對於許多議題是首屈一指最先去面對，加上歐洲各地種族繁多，很多問題也是首當會被抨擊，進而最先採取改善行動，台灣相較之下都慢半拍，很多議題方面跟歐洲有所落差，我認為這些事需要借鏡學習的地方。

2. 製作層面綜合見解

繼上次造訪倫敦已是數年前，這次的旅行著重在博物館及美術館的展覽參觀，對於倫敦展覽製作層面上的細節注重深感佩服。首先，倫敦的展覽整體而言，相較其他歐陸國家都有更完整的說明，也可能因為英語在當地是母語，在英語的使用上當然更熟稔

，所以作為觀眾而言，可以獲得很充分的展覽以及作品資訊。除了文字解說外，我在Tate Modern看了《Yoko Ono - Music of the Mind》展覽，原本不抱太大期待只是順道去看看，但是看完真心覺得很好看。Tate Modern用心安排了很豐富的展品，透過影像、聲音、文件、裝置作品、行為體驗各種媒介，讓作品自己會說話，也傳達出Yoko Ono身為優秀藝術家，而非僅是John Lennon妻子的一生。

倫敦的Wellcome Collection也是博物館實務的典範，除了展品豐富之外，Wellcome Collection對於「健康」的推廣可謂是全方面的要求。例如：在場館內可以看到濕紙巾的提供、女性員工廁所及性別友善員工廁所都會提供衛生棉、棉條等衛生用品，並且特別聲明「Sanitary products are essential hygiene items and therefore we believe they should be freely available at point of need in the same way as other essential items, such as toilet paper and soap.」在展覽一入口，觀眾也可以看到好幾本註明Wellcome Collection與展覽開放時間、是否需要買票、廁所及電梯位置、如果需要借用輪椅及護目鏡等設備可以向誰詢問等等基本資訊；走進展覽可以發現盲人用的點字書，甚至在Wellcome Collection的Instagram的每一篇貼文都有Alt Text，讓視覺障礙者可以更精準感受圖像貼文。Wellcome Collection這樣照顧各種健康狀況的民眾，盡力讓所有人都有「看」展覽獲取知識的權利，真的很令我敬佩與感動。

至於歐洲參觀到的展覽以及參與到的活動，以製作的品質而論，我倒是沒感受到特別突出的，甚至大部分的工作坊（如Mediamatic跟Aksioma的）內容都稍嫌單調。我認為我在台灣製作過的工作坊，內容都比那些豐富得多，參與者能獲得的也很多元，基本上都具備知識性、互動性、趣味性、不同感官的感受。Mediamatic的工作坊的荷蘭定價更是讓我感嘆台灣的工作坊是否太過佛心，常常是免費或是僅收取材料費，製作活動的人力成本常常不是由參與者負擔。相比之下，我認為使用者付費的觀念需要在台灣被建立，台灣藝文工作者的勞動成本需要被消費者所重視，台灣的藝文產業才能往更永續發展的經營模式邁進。

3. 個人職業生涯感想

因為曾有在歐洲念碩士的經驗，對於歐洲的旅行不陌生，但這次的藝遊行程是我人生有史以來移動最密集也是最長的短程旅行，剛好也集中在職業生涯中出國最滿的今年，這跟我原先的想像「可以藉由藝遊空出一段時間好好充電」不大一樣，變形成邊帶工作邊去藝遊的遊牧遠距工作狀況，也反而更忙。但我也認知到，我現在的職涯狀況，就算人可以移動到不同地方，但還是有很多工作不得不處理，不太可能完全淨空不管事，所以更凸顯如何把眾多煩瑣工作適時交棒給工作夥伴，讓自己可以空出時間掌握原則性的大事；以及如何把自己的心情調適好，工作再多還是要讓自己吃好、睡好、放鬆

，如何找到方法讓自己的工作模式能夠長久永續下去，這是我這次藝遊最大的體悟了！

儘管旅程忙碌，此次藝遊的收穫還是很多，光是把唸書及工作上累積的口袋名單大都拜訪過，就是很大的回饋。另外我也很認同「讀萬卷書不如行萬里路」這句諺語，雖然很多知識我們現在上網就可以獲得，但是實際到沒去過的地方親身體驗，透過身體感官接收到的就是另一個層次的事情，留住的記憶也會更加深刻。況且實在是有多認識、多與同業交流的必要性，雖然不一定馬上就有適合的合作機會，但是透過親自拜訪、讓這些國際單位認識「我」這個人、我正在做的計畫，以及台灣科技藝術的狀況，都更有機會促成未來的合作可能。