土耳其當代藝術研究調查備忘錄 ^{呂岱如}

土耳其當代藝術近年來在國際上的能見度逐漸增高,也呈現相當年輕且爆發性的活力,這個現象當然與藝術領域的全球化有關,在越來越多的雙年展和藝術博覽會中,我們對於各個區域背景的藝術創作有了更多認識的需求與想望,然而土耳其自身也有更多值得注意的關鍵性條件讓其本地的藝術創作得以在短時間的發展上獲得大量的國際能見度,並且展現十分顯著的文化特色。其比鄰歐洲的地理位置與歷史上深厚的淵源當然讓她相對於歐洲而成爲一個容易聚焦、又似乎可以輕易想像又深富異國情調的慾望對象。又則土耳其近年來所主張強調的非西方論述空間,當然有其重要的在地脈絡淵源。因此從政治上、經濟上、文化傳統上去分析其當代藝術的在地性,才能找到認識其當代藝術發展的觀看台。同時,由於土耳其與歐洲緊密卻又分離的歷史發展,這些交互連結與認識的慾望也成爲觀察目前區域整合與全球化潮流的一種觀點,透過觀察這些更大的政治成因在藝術發展上扮演的多重角色,也或得以探知當代藝術如何參與並形成何種實際政治力量,推動社會文化議題變遷,形塑其在地脈絡。

本篇關於土耳其當代藝術的研究旨要呈現幾個重要解讀此區域性藝術環境的軸線,作為深度觀察當地藝術場景的基礎認知,由近代歷史的簡述、社會環境條件的描寫、一直到藝術場景裡的生態環境、生產系統、知識交換平台、藝術經濟等狀態的多點描述,讓讀者進入一個可能掌握的線索裡去進一步判別此藝術場景裡的種種創作脈動,並避免以傳統藝術史的進程與分類而造成解讀這個區域性藝術創作環境的斷層,或是以一種遲譯的過程進行後殖民文化分析。在此研究案中,研究者也試圖在提出這些討論與分析線索之中,建立去了解某特定區域性(尤其放諸至非歐美區域以外)的藝術場景的知識工具與研究方法,讓當地藝術發展的過程可以在其特定脈絡與時間點上都彰顯其認知系統與獨特的歷史地位,而非斷然劃下各種中心與邊陲的疆界。這樣的考量與研究方式,除了進一步思考「當代藝術」作一個概念的指稱,有著擺脫現代到後現代之間的辯論及隱含的順序意義,同時也指向在全球多發共生的藝術現象。此多發性與在地性的研究爲本研究案所進行討論的縱軸。

研究者在伊斯坦堡駐村進行第一手資料收集的期間,一個月的期間內透過大量的對話 與資料的收集取得當地藝術專業從事者對於其藝術環境與歷史的觀察,因此這些田野 資料的來源難免多含各種主觀立場,也正因爲所研究的對象爲目前活躍的藝術家和其 工作環境場域,由一種當下的時間性切入,從事這些訪談的結果也就充滿歧異性與張 力。不論這些見解的背後成因的各種政治、經濟利益,或是意識形態與其社會原有的 衝突性,這個研究,並非主張一個單一的事實,而是在整理研究這些資料的同時,得 以再度提出一個批判性的思考,來觀察這個特定文化場域在今日所面臨的問題與挑 戰。

土耳其近代社會背景與當代藝術的發展源起

在歷史上,土耳其由於位置跨越歐亞兩洲,其特殊的地理成爲各種文化交融薈萃之地,卻也因爲戰略位置的重要性,而從拜占庭帝國以降一直都是兵家必爭之地,而榮衰參半。在鄂圖曼帝國漫長的統治時期之中(1299-1922),帝國內的文化藝術發展雖然融合各地影響,由絲路所帶來的東西文化於此匯聚,主要仍以伊斯蘭文化爲中心。

而值得注意的一個伊斯蘭文化特質即是:由於宗教教義不得描繪神像,也造成了伊斯蘭文化中沒有繪畫影像的發展,所有圖像都是幾何圖案象徵表示;也就是說,繪畫在當地是一種西方文化的引進與表現。伊斯蘭文化的藝術於傳統上常以複雜的圖案、書法,表現於建築與工藝品上,卻沒有繪畫的傳統。鄂圖曼大帝的宮殿裡即使收藏了歐洲、廣大阿拉伯地區,甚至遠及中國、日本的工藝品,卻沒能發展繪畫與雕塑。自西方的現代藝術(甚至更前期的印象派)經由政治目的而真正被引入到土耳其,並有意識地發展成當地的脈絡至今,不過爲120年左右的時期,而土耳其的藝術便在這樣的文化背景下夾帶著強烈的具政治目的的現代化/ 西化色彩於近年萌生。

土耳其在 20 世紀的政治劇變,爲人民帶來強大的政治經濟與文化衝擊,於一次世界大戰後建國,國父阿特圖結束了長達 623 年的鄂圖曼統治,成立了政教分離的民主國家,推動一連串激進的改革運動。自鄂圖曼帝國晚期所推動的西化政策,在阿特圖的領導之下,更爲激進,爲了區隔阿拉伯與波斯文化的影響,在傳統服裝、文字、生活形態等都執行全面性的改革,他激進的現代化政策讓土耳其這個歷史悠久的國家到現今仍吞吐在一種兩難的激辯之中,滯留在一個永遠激烈的過度期。這個徵候,不只反應在土耳其對外的關係上,也不時可由其內部的文化藝術發展脈絡上觀看端倪。土耳其爲聯合國、G20 等國際組織的會員國,然其近年來積極想加入歐盟卻百遭阻擾的拉鋸,透露土耳其內部軍事、宗教權力的複雜內政問題、人權問題、種族問題等尚待解決,而在爭取進入歐盟的過程之中,我們也可以觀察到土耳其不斷面對自我西化的一個過程,以求達到這個政治目的。這個不斷西化、自我異化、現代化、全球化等交錯的各種變遷,讓土耳其在面對自我認同的議題時,充滿各種嚴重的衝突與對立。

阿特圖的文化政策是在引進西方的繪畫藝術後,鼓勵藝術家從事本地一種鄉土情懷的 認同表現,此外,他也鼓吹崇尚國家主義的藝術創作,並且有大量歌頌他本人的各種 繪畫與雕塑作品產生,爲他建立個人在土耳其的民族英雄地位。

現代化對土耳其的發展便在這樣強導式的改革中進行,一方面讓土耳其跨越歷史窠臼,奠定發展爲進步繁榮社會的基礎;另一方面,這個必須被視爲絕對正確而英雄式的發展過程卻也成爲一個絕對的權威,反身成爲一個深具諷刺性的禁忌。土耳其的國家主義不容挑戰,國家的威權至高,而這份由意識形態養成的權力也導致了國家內政的腐化,軍方勢力難以掌控與對人權自由的脅迫。由一個簡單的例子便可了解其相關問題的嚴重性:2006年諾貝爾文學獎得主 Orhan Pamuk 曾經因爲其文字作品涉嫌詆毀國家認同而被逮捕入獄,而有此遭遇的文學家、藝術家並非少數,甚至到今天,這種國家意識形態壓迫人民言論自由的事件依舊不斷上演,遭逮捕入獄的當代藝術家亦比比皆是。1960、1971、1980、1997年的軍事政變都讓土耳其飽受政局不穩定之苦。

在如此社會背景之下,當代藝術在土耳其的發展約始於80年代。這個時期的土耳其剛經歷著建國以來第三次的軍事干政,而隨著經濟狀況的起飛,社會終於逐漸朝向自由化開放的發展,這個新的局勢爲土耳其的文化與藝術發展帶來不一樣的契機,而有別於以往的藝術家,這一代的創作者更有掌握國際脈動的能力與企圖,這讓土耳其當代藝術的發源有了完全不同以往的文化場景,在視覺藝術的發展裡,也開始有奠定重要實驗基礎的藝術家出現,在繪畫上有如Ipek Duben、表演領域有Ismail Saray、從事錄像創作的Nil Yalter等。

當代藝術中汙迴的個人與機構認同建立與品牌行銷

這波新的動力所推及的影響力最重要的成果即是伊斯坦堡文化藝術基金會於 1987 年創設伊斯坦堡雙年展,這個常設性的國際藝術活動對於城市裡的藝術場景產生了巨大的轉變。伊斯坦堡雙年展有如火車頭一般帶動著當代藝術在土耳其的發展,從藝術生產、教育、國際交流、本土的藝術機構的環境養成都產生相當全面性的影響力,後續將有進一步對雙年展機制的分析。

土耳其本身的多樣性與極端的衝突-由極度保守到極度基進、城市與鄉村的高度落差 等,都成爲內部隨時可供掬採的多元文化視角與現實,爲創作者最爲直接反射的素 材,而這個時期的藝術家有不少因爲作品議題牽涉政治迫害與歧視等尖銳面而只能流 亡國外的國際性「土耳其藝術家」。當代藝術與政治的交媾既是一種必然的本質與手 段,然而筆者認爲有趣而值得分析的現象是,這個必然性卻被二度利用作爲一種面對 他者的自我認同標籤,而土耳其的身分認同議題成爲其當代藝術表現的基調,不斷地 被操作。這背後當然有許多複雜的成因:對於過去鄂圖曼帝國的懷思;對於近代歷史 中土耳其政治情勢的各種反彈情緒、批判、省思;對於其現代化過程中所斷然放棄的 文字、傳統和其所追求的國際化之間的總總矛盾;對於被歐盟拒絕於當前歐洲文化之 外的挫敗感等,這些複雜的原因讓土耳其在面對自我身分的建立時充滿各種頓挫苦澀 與憤怒,對外時,這些懊擾的情節卻成爲最具異國情調賣相的特質、建立他者認識自 身的最佳捷徑。這些議題在90年代的藝術場景脈絡下,當然有其初成的背景原因,然 而我們仍不免見到目前年輕一輩的藝術家,以更加熟捻的姿態,延續操作這個議題。 這個迂迴的認同過程,似乎讓土耳其的政治文化標籤變成一種化妝舞會上的面具一 般,諂媚詭譎,在建立一個特殊的本土性時(非伊斯蘭也非西方),藝術家挪用了大 量的政治符號與禁忌來加深這種外來印象。

在伊斯坦堡不斷國際化、繁榮成長之時,想要建立一個鮮明的在地形象的,不只是以個人爲單位的藝術創作者,城市的規模與吸引力讓當地的望族也想藉由建立文化事業來表現自己的現代化、品味,也積極想藉著塑立自身的歷史,呈現自己的文化品牌。這樣的結果便是私人美術館的興建。伊斯坦堡文化藝術基金會其實也是其中一例,Eczacibasi 家族於 1973 年所建立的這個基金會不只開辦當代藝術的雙年展、更舉辦影展、音樂節、戲劇節等重大城市藝文活動,幾乎包辦也坐擁城市裡相當大的藝術專業與資源。雖然當地也有批評其僅爲展現土耳其自由化的一個表徵與宣傳,用以推進加入歐盟的形象建造,然而實質上所爲伊斯坦堡帶來的文化效應當然遠超過原本的政治意圖。而伊斯坦堡現代美術館 Istanbul Modern 則是另一個例子,擁有龐大土耳其現代藝術收藏的 Eczacibasi 家族於 2004 年底開幕的私人美術館則是藉著自身的機構條件來建立其私人目的的土耳其藝術史,以西方藝術史的分類與書寫套用於土耳其當地現代藝術的發展上,試圖創造一套平行於西方藝術發展的歷史,而這個正名化的過程所越過的則是當地藝術發展的政治社會脈絡,直接以一種系統性的收藏來發酵其收藏品的市場

價值與歷史地位,而這個全市裡唯一的美術館機構便在如此私人化的服務之下,成為一個實際上與歷史脫軌的土耳其版古根漢,卻因為其獨佔龍頭的地位,Istanbul Modern 所創造的土耳其現代藝術史在國內外都有其代表性意義。

於此同時平行發生的現象,則是藝術市場的興起。隨著當地藝術作品的機構化與脈絡化,被加持過後的作品也帶來藝術市場的商機,除了幾家商業畫廊的成立之外,藝術博覽會的模式也逐漸形成,在2006年第一次成立伊斯坦堡當代藝術博覽會,跟進這股文化錢潮的「名牌」製造機制裡。

由個人到機構,這些不同層次的自我認同再造也讓認識土耳其藝術語彙與發展的過程更加迂迴且多加變數。一般非專業研究的觀眾若透過作品與機構型展覽來觀察,其所認識的土耳其藝術史則將被這些機構聯合媒體操作而引導,而並與實際的狀況有所間隔,也就是沒有被這少數壟斷的家族企業收藏對象便即很有可能完全不在其當地歷史的書寫裡而成爲缺席。我們可以觀察到的是,藝術史與藝術生產的極度私有化,在政府並無跟進的文化藝文補助資金的現況,或甚至迫害藝術言論自主性的狀況下,藝術發展面臨了這樣與資本緊密結合或是自我外逐的命運,這個現象也正可說明伊斯坦堡藝術環境的發展現狀一缺乏官方文化建設、少數壟斷性大財團所引導的美術館以及資本極低的迷你型替代空間。以下,將針對伊斯坦堡各等級的藝術機構作重點介紹,建立觀看此藝術場景與社群的互動關係與模式。

當代藝術場景與社群

A. 伊斯坦堡雙年展

其實「雙年展」是一個定時循環的藝術現象的呈現與生產。縱觀在全球各地的雙年展,在地方政治、都會發展及文化經濟之間,又整合在地於區域及全球藝術發展的文化生產是雙年展作爲展演「基底(infrastructure)」的呈現, 意即其雙年展的生產關係,同時也是雙年展機制的發展軌跡與位置。在這個生產關係的基礎上所發展的展覽的議題,也就是其策展論述位置與作品語境的呈現,這種從機制、策展、作品所呈現

的「互文性(intertextuality)」「,不但可視爲一種在地性(實質與抽象空間)的再現,也是認同與文化再現的問題,換言之,這牽涉了自我與他者如何互相觀看以及文化自我又如何看待自身的問題;另一方面,在生產基礎上形成的展覽間的共同性及其當代藝術的議程,也就是當代藝術如何表現於差異的政治、社會是藝術的「當代性(contemporaneity)」體現。這之間所顯現藝術「美學政治(politicized aesthetics)」的樣態區分及向度是我們觀察以雙年展所引領的當代藝術風潮中「當代性」表現方式。在當代性、城市發展、文化政治面相、雙年展本身的歷史及階段演變等的認識基礎上。

而伊斯坦堡雙年展在當地的 20 年發展歷史與土耳其當代藝術的萌起與成長連扣緊密,作爲全國當代藝術的火車頭,從引進國際策展人與藝術家的間接耕耘,伊斯坦堡的藝術社群藉由雙年展這個國際平台,延展國際視野,銜承脈絡,而雙年展的展覽語彙、作品所關注的議題性、雙年展機制本身累進的技術與相關專業,也對當地藝文生態有莫大的教育意義,「我們都是從雙年展裡學習當代藝術的。」今年雙年展的系列活動《夜行者》(Nightcomer)的多位當地年輕策展人都曾如此表示。而土耳其的藝術家也相當程度地藉著這個大展開拓國際能見度。在沒有成熟的美術館與藝術機構文化的伊斯坦堡(伊斯坦堡現代美術館於 2004 年底才在私人贊助下成立,蓋讓提銀行所贊助的當代藝術中心於 2000 年成立),雙年展儼然是當地歷史最爲悠久、影響所及最廣的一個藝術機制。然而其主張的「非西方主流」定位,也在企圖超越歐洲中心的同時,不斷自我製造出一種深具異國情調的文化身分與認同。

伊斯坦堡雙年展機制的發展幾乎沒有例外皆以「城市」作命題的概念,城市意象及再生是早在威尼斯雙年展以世界博覽會作為原型的展演樣態。每一個雙年展可以說是該地地方性政府文化都會發展中所著重社區發展及觀光等文化、政治、經濟策略的綜合。而策展單位必須與都會空間的結合更是在雙年展展演場地的選定及開發上占有重要的成因。因而,雙年展展演單位往往與當地政府結合,並因應其特殊地方性、公部

_

Pierre Bourdieu 使用互文性的概念,不同於 Kristva, Bakhtin, Barthes 等人所發展互文性的概念;後三者強調文本與文本中間的關係,或是文本的歷史脈絡意義等等的概念。但 Bourdieu 的互文性概念是著重在文本之意義不但是在文本間發生(一種群的文化習性),同時也是與文化場域的結構性與文化觸媒(agent)的關聯性。見 Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, trans. Richard Nice *etal.* (New York: Columbia UP) 179—183.

門、都會發展及國際的聯結差異性等等,發展不同的展演樣態。同時雙年展的「平行展演(parallel event)」更結合了在地藝術組織的生態,如另類展演空間、藝文及社區團體及等等形成「會外展」的方式。思考這個以城市作爲開展作品的展演脈絡,「在地性(locality)」的美學樣態會在特定場域中展現其差異的政治、文化、經濟現實。在這個現實基礎的文化政治,意即在地文化主體如何再現其自身及他者如何定位主體之兩面樣態,這是一個文化轉譯的呈現:一方面,把傳統及歷史翻轉爲現在及當下;另一方面,把在地現實作爲一種讓他者知曉的狀態。

最近這次的伊斯坦堡雙年展在中國策展人侯瀚如的策劃下,設定了政治敏感度高的觀 念性框架《不只可能,而且必要—全球戰爭年代下的樂觀主義》(Not Only Possible, But Also Necessary: Optimism in the Age of Global War) ,回應當地非西方文化裡的現代化過 稈與徵候,將當代藝術視爲現代性的一項產出,以此爲線索展開閱讀伊斯坦堡的都市 問題、地理政治與全球化的在地徵候。展覽在此觀念性框架(根據策展論述,此標並 非雙年展主題)下,分軸爲四個主題展《燒了吧?》(Burn It or Not?)、《世界工廠》 (World Factory)、《城市之間的城》(Entre-Polis)、《夢廬》(Dream House),在 主展場阿特圖文化中心、IMC 織品貿易中心、港灣 3 號倉庫分佈。 展場的選定如何聯 繫到展演語境的方式是伊斯坦堡雙年展特別值得的,侯瀚如利用 70 年代中商場 「IMC」作爲選定的展場,發展出《世界工廠》的子題,並串聯場地本身意義與全球化 經濟的關聯性,這是與完全不同於之前的伊斯坦堡雙年展的操作手法。而《夜行者》 有著 30 個不同的散點,透過這些地方及藝文團體的聯繫,在地文化生產的面相在伊斯 坦堡雙年展室最爲強調的。這些展場的選定呼應土耳其現代化過程,也爲展覽議題呼 應出當下土耳其所遭逢各種社會快速變遷條件下的價值衝突,在當地也引發不少波 瀾,像是辯論其利用阿特圖文化中心談論十耳其現代化的問題和挫折來隱喻對十耳其 國父阿特圖的批判,以及選擇 IMC 織品貿易中心這個正面臨都市更新計畫拆遷問題的 建物作爲展場的倫理問題與社會介入等。 伊斯坦堡與雅典雙年展中, 強調城市本身的觀 光印象,換言之,經歷城市本身的經驗是展演的一部分,另一方面,這也發展出與在 地文化機制與另類展演空間更爲緊密的串聯。

侯瀚如又邀請五位當地平均年齡 30 歲左右的策展人策劃《夜行者》這個利用城市內各種公共空間爲腹地的行動放映會,此合作平台非但拉緊與當地藝術社群的關係,又藉

當地的年輕角度挖掘新鮮的作品。亦其立意在活化都市空間,然整體雙年展與城市的空間利用卻流於表面,並沒有藉著展場的延伸而推出真正與市民互動層次更多的界面。再者,伊斯坦堡雙年展其實對當地所推出的標題爲《藝術從未如此樂觀》(Art Has Never Been So Optimistic),偏離侯瀚如所原命的文意,從這點也可以再看出主辦單位伊斯坦堡文化藝術基金會對於國際與當地文宣的雙重操作一對外尋求一個全球化下的政治姿態,對內採取節慶式的宣傳,間接顯露出土耳其一般民眾與菁英主義式的當代藝術的距離(伊斯坦堡人口爲一千七百萬,今年雙年展總觀賞人次爲九萬一千人次)。這種再翻譯的不對稱性利用在雙年展中流通的「議題性」反映在國際及在地的觀眾上,同時也決定了展演的樣態與呈現的議題,這是當代藝術中「當代性」的呈現,也是一個「政治向度(political dimension)」的問題。在策展人與藝術家形成的展演體制中,我們對「作品」與「展演」的概念必須重新定義,同時也反應著藝術主體性的改變。基本上,在去年的雙年展仍是以一個廣義的「文化政治」概念作爲一個呈現當代藝術的方式,例如,全球化、現代性、赤裸人生等等的觀點切入生態、人權、種族、國家主義、社區、社會正義、認同政治等等議題。因而藝術作品的意義不能不考慮其相關策展議題及策展人在個別生產的藝術家作品中所扮演的角色。

B. 美術館

伊斯坦堡現代美術館 Istanbul Modern http://www.istanbulmodern.org

2004年底開幕的私人美術館 Istanbul Modern 爲土耳其境內第一個美術館,由 Eczacibasi 家族所投資興建,地點設於靠近市中心的海港區,鄰近當地主要藝術場景的集中地點。由於此館爲第一座美術館,也相對產生非常重要的歷史意義,其扮演的角色爲第一個大型的藝術機構,媒介當地與國際的常態性交流(而非如節慶形態的雙年展),不論對於當地或是國際觀眾,其掌握的即是知識與歷史的入口,此館建立了這樣的權 威與影響力。

同如上述所及,此館的確在私人資金爲私人化服務的操作意識形態下,而顯得問題重重,甚至也成爲當地文化標籤的一個代表。然而,不可諱言的,此館的確扮演重要的國際交流角色,除了這幾年來所聘任的外籍館長所帶來的國際視窗,其引進的展覽與作品也對當地的藝術環境造成影響力,也讓伊斯坦堡進一步去思考並回應機構批判的議題。土耳其本土的藝術家也擁有這個新的平台進行國際規模的發表。城市中不同層

次運作的藝術機構或許也將在彼此的差異性中,相互學習建立互動機制,而讓當地藝術計群有更開放的討論空間。

伊斯坦堡電力美術館 Santral Istanbul http://www.santralistanbul.org/

2007年9月在第十屆伊斯坦堡雙年展開幕的同時所首次開放的伊斯坦堡發電美術館,座落於城郊 Istanbul Bilgi University 的舊電力發電廠建物。其所設地點爲都市更新計畫的一部份,預計引進更多的人口向這塊靠近黃金號角海岸、預計開發爲觀光地點的區域移動。由其命名便可以了解其設立的雄心,Santral 在土耳其文意義爲電力,卻也同時與英文的 Central 諧音,亦爲中央之意。這個預計成爲伊斯坦堡的美術館龍頭,佔地7000平方公尺,預計每年達到 150 萬參觀人次,並主持一千名駐村名額,爲美術館與校園帶來包含藝術家、建築師、設計師、理論學者、科學家與文化專業工作者等多元的專業刺激。

這所土耳其境內第一個由大學設立的美術館,也是第一個嘗試結合藝術教育、學術評論、展示與創作的全面性藝術機構。其首檔展覽大規模地展示土耳其自 1950 年以降的作品,囊闊了近 100 位本土藝術家,標榜其本土現代性的傳統與發展,可見其期許發展本土論述空間的雄心。並假伊斯坦堡雙年展開幕之際開館,也同時主持雙年展的其中一個主題展,讓此館的國際能見度瞬間攀升,有意成為城市中密集在 Taskim 與 Tunel之間藝術主場景之外的另一個藝術中心。

C. 藝術中心

Platform Garanti Contemporary Art Center http://www.platform.garanti.com.tr

這個由 Garanti Bank 所贊助的私人當代藝術中心,由 Vasif Kortun 在 2001 年所創辦,是 土耳其當地最重要的常態性非營利藝術空間,除了展覽、座談等活動之外,它更是一 個駐村中心、圖書資料庫(收藏近 140 位土耳其藝術家的作品集),成爲一個資源網絡 中心,也是匯聚當地藝術社群的地點。它的重要性也不僅限於伊斯坦堡的藝術圈內, 更扮演了國際藝術家、策展人前往土耳其的研究交流場所,其提供的資源與網絡十分 豐富完整。另外,這個空間也不僅策劃國際性展覽,對於土耳其當代藝術社群的成 長,有著莫大的影響力,提供一個資源交換,情感交流的地點,也開放更多實驗性的 活動,讓當地的藝術家有真正發表的舞台。 位於城中鬧區最主要大街的 Platform Garanti Contemporary Art Center 也因爲其開放的地理位置個性,而融入城市的公眾生活中,對於耕耘當代藝術的觀眾也不近餘力。目前這個空間正在進行搬遷,預計於今年底將有更完整的展覽空間並開放更多的駐村名額,來提供深度交流的管道。這個成長,也可以看出其所背負的當地和國際上的期待。

D. 藝廊

Galerist http://www.galerist.com.tr

同樣位於主要大街的 Galerist 爲當地重要的商業畫廊,主要經營當代藝術作品,也有多種開放實驗性的展演活動。

Rodeo http://www.rodeo-gallery.com

去年甫成立的當代藝術畫廊,代理多位目前於國際上相當活躍的老中青三代土耳其藝術家。

E. 替代空間

Apartment Projesi http://www.apartmentproject.com

這個具有九年歷史的替代空間,可說是當地最早成立的替代空間之一,位於 Tunel 的地點,原本是貧窮的妓女戶區,近年來城市迅速發展,而成爲相當時髦的年輕人聚集之處,而讓這個空間的公共能見度增加不少。

Apartment Projesi 由藝術家成立,強調合作開放跨領域的原則,在當地一個極小的公寓空間內提供當地藝術家相互合作的機會以進行各種不同實驗性的發表,有展覽、工作坊、表演、事件、出版等多種形式發表。參與這個空間經營的藝術家也一直多有新進的年輕成員加入,形成持續成長的社群。近年來也積極向國際發展,將這個空間建立國際知名度在歐洲逐漸打響,把土耳其當地的藝術家也推向國際舞台。

Bas http://www.b-a-s.info

這個大約僅有五坪的小空間扮演一個位置獨特的角色,一個專以藝術的出版品爲主要經營、展示、交流的藝術空間。有鑑於當代藝術家以印刷方式呈現作品的特殊形態並

不適用於一般的 White Cube 承載媒介,這個空間提供了一個閱讀與展示這些作品的空間,除了畫冊,更有藝術家的圖畫書或是雜誌、海報等各式各樣的藝術出版物,其作品來源更不限定爲土耳其當地的藝術家,而是透過國際間的藝術書籍通路,來取得更多地區的藝術印刷作品。

此空間的獨一性也讓它不僅在伊斯坦堡獨塑一格,相對在國際上,也逐漸累積相當的 名氣,最近還在柏林 Kunst Werke 有活動發表。

Oda Projesi http://odaprojesi.org

這個目前已經停止活動的專案性空間還是有十分值得一提的重要性。由三位藝術家所組成的藝術團體從2000年開始,將他們的合作轉化為一個藝術作品。他們當時所共同承租的工作室,經由辦理活動而成為多功能的公共空間,但除了藝文專業人士、社會學家、建築師等以外,更重要而有趣的地方是這個地方成為其街坊鄰居的匯聚地點,到2005年間,共舉辦了30場活動,在無形中催生都市改造工程,而讓藝術工作的公共性延伸到鄰近區域的日常生活之中,許多居民也加入他們所舉辦的活動,成為他們最主要的參與者。他們挑戰了空間的原有功能之外,並不斷透過各種形式的互動與發表而衍生空間。在搬離這個空間之前,甚至搭起自己的廣播電台,藉由廣播、明信片、報紙、書籍等多樣媒介的延伸,創造不同公共性的意義。這也成為伊斯坦堡內相當著名的藝術空間案例。

Pist http://www.pist.org.tr

由年輕的藝術家和策展人所發起的替代空間 Pist,自成立之始,便朝著國際化的發展前進,展演活動的安排包括各種展覽、裝置、表演、電影等,也有座談會等活動,甚至 去年初也引進舉辦了 e-flux Video Rental。

積極的行動力也讓這個空間有著串連年輕藝術社群的力量,如去年伊斯坦堡雙年展期 內,甚至主動邀請各種會外展的活動聯合發行一份雙年展特報。類似這樣的行動與串 連力,讓它在短時間內也獲得相當程度的認可與支持。

生產公式、藝術與經濟

從以上對於伊斯坦堡藝術場景的綜觀簡介,我們可以觀察到其當代藝術生產的幾個系統,由於機構和市場都還相當年輕,政府又無常態的藝文補助預算與辦法,當代藝術的生產機制,只能透過私人企業的藝術機構、商業畫廊、國際其他藝文資源,讓藝術家得以繼續創作,這種相當現實的生活基礎,使得創作者的生存之道與其他由國家支持當地文化發展的狀況下有著非常大的差異性。年輕而尚未獲得超大型機構認證的本土藝術家,除了商業化傾向外,只能靠著私人或是國際間其他的補助機會來繼續從事創作,加上其政治意識形態的牽絆等因素,有些創作者便抓緊各種往國外發展,尤其以鄰近的歐洲地區有不同文化藝術資金來源之處。

我們可以看到像是雙年展基金會、Istanbul Modern、Sentral Istanbul 等超大型國際等級的機構,也看到以下除了 Platform Garanti Contemporary Art Center 靠著其主持人強烈的國際資源網絡運用引進之外才有所擴張性的成長以外,其他的空間就幾乎都是以一種零預算的草猛清貧方式在經營,或是靠著當地的私人企業、單位、個人的贊助在持續,而必須保持高度的靈活與彈性。

而不論機構的大小,大家爭取國際認可的時間又完全一致地集中在伊斯坦堡雙年展的 開幕期間,整個城市因爲這兩年一次的重大節慶式活動,而充滿生機,各類型的會外 展,自主性的藝術活動、行爲,都可以一覽無遺。甚至連伊斯坦堡的藝術博覽會也會 在同時舉辦。這個超大舞台的意義代表了當地必須高度仰賴而得以生存的國際認同, 缺乏國際認同等於是缺乏資金來源或是失去自我認同建立的目標對象。藝術的發生與 生產並不一定需要高額的成本,但是這些活動若要循環成一個可以不仰賴藝文補助的 長期生存策略,我們便必須看到其資金來源的機會與界面。

這讓我們進一步觀察到一種當地藝術生產模式的經濟來源和發生頻率。或許以一種更 爲概括性的說法,土耳其的當代藝術發生的時間與地點,就是雙年展和伊斯坦堡本身 (首都安卡拉沒有任何當地藝術單位,另一個海港城市 Ismir 則有唯一的私人當代藝術 中心 K2)。換言之,一個交流性的平台的概念應該是生存的必要條件,如雙年展作爲 一個國際交流場域,也從參展藝術家的不同國籍取得經費的挹注,得以生存。Platform Garanti Contemporary Art Center 也相當程度地依賴一個國際化的節目內容來獲取國際資源。國際交流除了文化上的意義,更有實質的經濟目的。

這樣的藝術生產條件所產生的,便又回到上述所論的一種文化標籤、自我認同的問題,這些事實上是除了其政治社會經濟條件之外,在其內部的藝術生產模式中便不斷自我製造的問題。或許這也可以說明爲何年輕一輩的藝術家還是不得不某程度地操作與應用這個特殊的姿態、文化情調,因爲這些因素已經被內化爲一種非常根本性的生存策略,國家主義的高壓現況變成被慶賀或反諷的主題。或許只有在各種層級的機構間的成長與互動、藝術市場的成熟度增加後,才會有更多可能產生不同的交流與應對策略。

土耳其當代藝術以生猛的奮鬥姿態在換取自身成長的時間與空間,這個態度,或甚至是氣勢,的確充滿強烈的魅力,和這個特殊政治社會環境之下所聚凝的張力和包容的衝突。本文試著以呈現多種不同歷史、政治、藝術生產環境與社群的方式,導引閱讀這個藝術場景內的種種藝文環境現象與藝術發展的不同思考方向,也希望藉這些觀點的提出,能夠應用在思考其他區域性的藝術場景面臨於全球化時代之際,自我文化的發展和其在地因素所交叉表現出來的各種多發性論述空間。

土耳其藝術家簡介檔案

本檔案資料庫的名單建立,受到駐村時期內所收到的各種建議與個人透過少數的英文介紹圖書資料集結而成。也可以說是相當程度受到不同主觀觀點所交叉出來的結果,在時間與語言的限制內,筆者也很遺憾未能更有規劃性的標準來篩漏這個名單與資料的收集和產生,但還是希望能夠將收集得到的約20筆原始資料呈現分享,以觀查土耳其當代藝術的幾些風貌。名單的基本設立目標,以介紹約1970年後出生的新一代的藝術創作者爲主。

Vahap Avsar

Avsar was a preeminent artist in Turkey, who was known for his political and controversial work. His work used a pop vocabulary and specifically created a dialogue about modern Turkey through art, making him an influential part of the contemporary art movement in Turkey.

Memed Erdener

Extrastruggle is an enormous project which began in 1997. It works on imaginary demands from imaginary customers. Just like a graphic designer designing a logo for a client, it designs logos for all communities under social pressure. It makes pictures which suit their imaginary requests. The veiled girl not allowed into university, the man who is frowned upon for speaking kurdish in public, the islamist who is opposed to the movement of Europeanisation, the army disturbed by the anti-revolutionary desire of the islamist and also the leftist intellectual are all imaginary clients of Extrastruggle. Extrastruggle has no political views. It does not take sides. It is impossible for it to do so.

Sener Özmen

Born in Idil, Sirnak, Turkey, 1971. Lives and works in Diyarbakir, Turkey

"A reinvented children's coloring book by Ahmet Ögüt and Sener Özmen engages the complex realities of engrained customs, planetary media influences, hybrid presence, security forces, fundamentalists, and zoophiliacs, in a few pages." By Vasif Kortun

Aydan Murtezaoglu

Turkish artist Aydan MURTEZAOGLU's photograph (above) shows the artist from the back, sitting on a bench on the bank of Bosphorus and facing the cityscape of Istanbul, which is slanted left. In another work in the exhibition, the artist again turns her back to us while standing on a roof overlooking the city. She holds on to an antenna and bends towards the right while trying to keep her balance against the strong wind. The slanted city seemingly refers to the trauma of the city's 1999 earthquake and of the regime used to cope with the tremors of the renovation process. The angles in the tilted image invoke typical political leanings of left and right. Again, the artist herself is the protagonist, but while Grubic hides behind a mask, Murtezaoglu turns her back on us. The viewer's gaze is possible only over her shoulder. We cannot assume her perspective, but only decode a slanted view. Her back guards the city, and the artist is like a sphinx, not only an outside viewer but also a participant in the social situation. In a way similar to Grubic, who speaks about his own status, assuming the prison as the location and another person's childhood as his starting point, Murtezaoglu also speaks about the status of artists in Turkish society, in which she intervenes by her modest gesture of manipulation performed in Photoshop®.

Halil Altindere

*1971 in Mardin (TR), lives in Istanbul (TR)

Altindere's artistic strategies focus on the resistance to repressive structures and marginalization within official systems of representation. This includes doing such things as humorously manipulating state documents and official insignia such as flags, passports and bank notes. His most recent work, photographs and videos and his work as a curator have focused on sub-cultural forms and formats; he is also the founder of art-ist magazine.

In his video piece Dengbejs (2007) Altindere finds an image showing that the modern and the traditional can exist side by side or one on top of the other: storytellers (called Dengbejs in Kurdish) are sitting in a room lined with Mesopotamian carpets. They intone stories in a singing voice, stories that form a part of oral tradition in Kurd culture. As they leave this place, a convoluted complex of wooden houses appears, as though a throne floating over the rooftops of a Turkish city. At the same time the architectural contradiction stands for the anti-modernist tradition of the Dengbejs.

Ipek Duben

In her artist statement, Duben explains, "Crossing begins with the flow of refugees into Turkey from the Balkan Wars of 1912, and covers events across the borders of India, Pakistan, Vietnam, Mexico, Gaza, Kosovo, Rwanda, Russia, Germany, Azerbaijan, Albania, and displacements in Sudan, Iraq, Afghanistan, China and more."

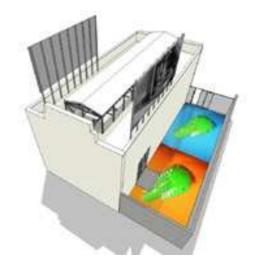
Nil Yalter

Nil Yalter was born in Cairo in 1938. Having completed her studies in Istanbul, she went to Paris where she worked on painting, sculpture, installations and media for many years. She gave several courses on video arts at Sorbonne University for 1980-1995. She currently lives in Paris since 1965. Yalter is an artist who addresses ethnic problems, cultural identity and women's issues, incorporating various materials and media into her work often. She concentrates on ethnic approaches and social situations relating to migration, cultural identity and women's problems. Photography, documents, computer-video or performance are all used to reach audiences with work about human rights in an interactive way. It is said that the first real Turkish interactive artwork has been made by Nil Yalter. Her art works have been exhibited in Europe, Turkey, Taiwan and America. Some of them are in the permanent collections of Centre Georges Pompidou and Long Beach Museum of Art, California.

Ayse Erkmen

Erkmen's projects and installations respond to specific sites and contexts, often using physical displacement to engender perceptual and epistemological shifts. Shipped Ships (2001) was a project commissioned by DeutscheBank for which the artist brought three passenger boats to the Main river in Frankfurt, Germany - one from Japan, one from Venice and one from Istanbul. The boats came with their crews and for a nominal fee residents of Frankfurt could ride up or down the river

in these foreign boats, undoubtedly changing the way they saw their own city. Working indoors, she often adds little to a space but rather manipulates aspects of the architecture. In Das Haus (1993), for instance, Erkmen simply lowered the galleries' fluorescent lights to a few feet above the floor. What had been a mere aspect of the rooms' infrastructure became a sculptural object that also restricted viewers' movements within the space.

Ayse Erkmen has completed several major projects in Europe over the last decade and has been included in many international exhibitions including Skulptur Projekte Münster 1997; Manifesta 1; the second and fourth Istanbul Bienniales; and the 2000 Kwangju Biennial. She has presented solo projects at Schirn Kunsthalle (Frankfurt); Magasin 3 (Stockholm); Secession (Vienna); Ikon Gallery (Birmingham, U.K.) and Kunstmuseum St. Gallen (Switzerland).

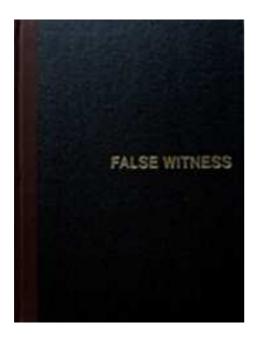
Oda Projesi

Since 2000, Oda has been experimenting with alternative ways of using and producing space, by either creating "the collective game" or trying to find it in the already existent daily life. In addition to the production of space, there is the production of an other language, or rather, a set of new languages. This is all intentional: an intention to be present in a neighborhood and in a city, and to be aware of the fact that all of us are "neighbors".

Banu Cennetoglu

FALSE WITNESS is a book project which explores the conventional book form as the work it self, rather than the book as documentation of a completed art work.

Emre Hüner

Emre Hüner (b.1977) is a Istanbul based artist.

Working in drawing, video and installation, he explores themes around hypertechnological industrial developments; man's relationship to nature and architecture; and the concept of risk in society. He draws on an archive of images collected from the internet, found photos and books.

Recent exhibitions include the 10th Istanbul Biennial, curated by Hou Hanru, and 'Fairytale', at TICA, the Tirana Contemporary Art Institute (2007). Hüner's artist's book Bent 003 was published by BAS, Istanbul, in 2007. He also took part in the exhibitions 'Video Invitational #2' (2006) at Via Farini and 'Con Altri Occhi' (2005) at the Palazzo della Ragione, both held in Milan.

E.N.I.A.C., digital drawing based animation, 2003.

Ahmet Ögüt

Ahmet Ogut was born in Diyarbakir in 1981. He graduated from Hacettepe University Fine Art Faculty Painting Department. In 2005 Ogut completed a three-month residency at IAAB in Basel, Switzerland with support of Platform Garanti Contemporary Art Centre and Pro Helvetia. In the recent years his work was shown extensively on an international basis and he recently had a solo show at Mala Galerija Ljubljana / The Museum of Modern Art of Slovenia. He is currently working as a research assistant at Yildiz Teknik University in Istanbul where he is continuing his graduate studies.

"Mutual Issues, Inventive Acts: Motorcycle Act" , 2008

Zeichnung

Foto: Ahmet Ögüt

Courtesy der Künstler

Somebody Else 's Car 2005

Title: Light Armoured

2006

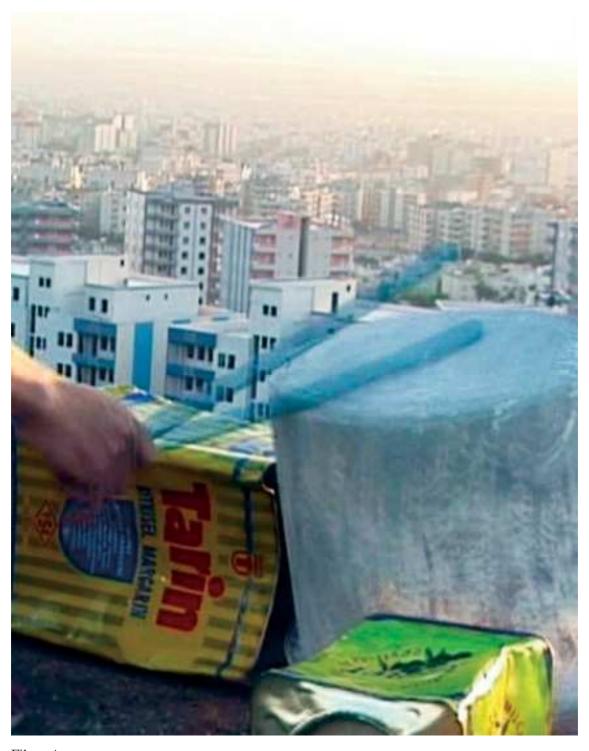
animation

1' loop

Fikret Atay

Fikret Atay was born in 1976 in Batman, Turkey, a small Kurdish city on the Tigris River close to the Iraqi border. He received his degree in fine arts from Dicle University in Diyarbakir, Turkey, and currently lives in Paris. Atay has had solo exhibitions at the Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Germany; Museo de Arte Contemporáneo, León, Spain; Maison de l' Architecture, Paris; and the Vienna Kunsthalle. His video works have been included in the group exhibitions Time Zones at the Tate Modern, London, and Adaptive Behavior at the New

Museum of Contemporary Art, New York, and in several biennial exhibitions worldwide. Reviews of his work have appeared in Flash Art, Art Press, and Contemporary. This is Atay's first solo exhibition at an American museum.

Fikret Atay

Still from Tinica 2004 (detail)

Video with sound. 7:32 min.

Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris.

Fikret Atay
Still from Rebels of the Dance
2002

Color video with sound. 10:52 min.

Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris.

Fikret Atay
Still from Bang! Bang!
2006

Color video with sound. 2:17 min.

Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris

Asli Çavusoglu

Born in Istanbul in 1982, Asli ÇAVUSOGLU has been carrying out her studies in Istanbul Platform Centre for Contemporary Arts as a participant in Visitors of Istanbul Program. Trying to investigate the effects of text upon memory, Asli ÇAVUSOGLU has a book printed by BAS, a non-profit institution in Istanbul, under the title of "Takip / Poursuite." The project realized in the frame of Backyard Residencies Program at Vector Association, Iasi, is conveying the 2-month period she has had in Romania as a modest tourist in the form of a book, "Caiet de Geografie" a socio-political exploration of the private ways of resenting and responding to cultural differences which resembles a diary.

Borga Kantürk

Borga Kantürk: was born in Izmir in 1978. He completed his undergraduate and graduate studies at Dokuz Eylul University Fine Art Faculty Painting Department. He has been working as a research assistant in the same department since 2002. In the recent years Kanturk has participated in many international and national exhibitions. In 2005 he completed a three-month artist residency supported by Platform Garanti Contemporary Art centre and HIAP in Helsinki, Finland. He is the cofounder of KUTU Portable Art Gallery (2001) and K2 Art Centre (2002) where he continues to work as a Project Director.

Borga Kanturk uses painting and drawing as his artistic medium yet it is often difficult to call the result of his production processes 'paintings'. He makes hand made copies of official documents, which dictate a public identity on to the individual, like diplomas, student identity cards, honours certificates, examination passes, and identity cards. These experiments with 'artificiality' and 'constructedness' become an act of protest through recreating the original images while distorting and reframing them. These remade objects, which were brought together in an installation titled "Borga Kanturk/Retrospective" shown in the exhibition 'I am Too Sad to Kill You!' at Proje4L in 2003 served as a starting point for other works. Borga Kanturk's oeuvre is contended multi-layered selection. There are works which designate an intimate space, introverted and secluded: play-dough sculptures, found toys, "slightly melancholic mortal objects, tiny fragile statuettes that risk being disfigured with a touch" and everyday objects like a pack of cream cheese, a playing piece from a game, a leaf from a memo pad and a pencil. Little scenes made out of play-dough bring together elements borrowed from TV and computer games, such as a scene depicting a 10cm soccer player figure watching a big text which is a slogan from Anfield Road. In Kanturk's words: "a pocket size version of the dream of large scale production." Next to them is the series of paintings bearing the title "ALLA TURCA" NEO-ROMANTIC emulating the renowned landscape works of romantic painters like Caspar David Frederich and William Turner on a small-scale. The attempt to discover landscapes provoking adventure on an

artificial monitor; Lara Croft looking for the remains of a sunken ship underwater, a submarine in the midst of the blue, a car attacked by a UFO in an uncanny land, a passageway to a mysterious world. Little paradises that allow us to take a break from the everyday and daydream, habitats for protected adventures… "Creating a beautiful space that pleases you, withdrawing there and building your resistance there.

Newest works of Borga Kanturk are usually focused on the stories / narratives of the not so welknown soccer histories. These works are intended some nostaljic images which are re-production by artists as a poster, booklet and hand made broshure. These images are made in a documentaristic sense as a nostalgic efemeras, collectors items, stickers etc.

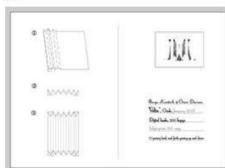
Kanturk creates mise-en-scene's which focuses on the forgotten history of football. Revenge of Zidane, forinstance, reminds primarily of famous Zinedine Zidane and his case of receiving the red-card. However, Kanturk, subtly tricks the audience with the name, only to talk about the story of other Zidane, Djemal Zidane of Algeria(who we may have never heard of). Another work combines two stories from history: Dinamo Kiev, the famous Soviet football team of the 2nd World War and a low-budget, amateur Turkish team from the 80's which bears a similar name 'Dinamo Mesken'. The story of the abolishment of the amateur team due to political reasons and the two distinct stories of the cities Bursa and Kiev provides a strange yet interesting remark.

In addition artist reconstructs his small gestural performances, as flip-books and grafitties. These works carries the purpose of recording some occasional encounters and daily, off-the-record absurdities. Artist, involving himself in the process of events, fabricates the narration with a traditional method, drawing, in a documentary vocabulary.

Gönderen borgakanturk

Frant

Back.

Postcard Series of Djamel Zidane, No:10 Walercolor, varnish on paper,15 x 10 cm, 2006

This work is notised on one Algertan football player from 80%. His name is Zidane like famous France football player Zhedine Zidane. But this Zidane (Diema) from Algerta National is am has not even a chance become a famous dol. I thyed to tooks his good plays and I wanted to made an nostallic documentary from his ages.

f... Can we perceive or accept advance by keeping from away from the prefudices created by the media, withchase odded the liderally with his being Agendance is fill were some thing bad? Or let 5 imagine that the origin of poem, and and wine is not in the center of Europe – france to built in Agenda, with chase 2 itams en oils national robball bean. Let 5 create an image in your mind about addance, who is stiminated from all finds originated less, sitentiand resist and to being a promotion of beat for the media. Can we will wress this show for a moment? 5 from Karbukh.

Revenge of Zidane, 2005, installation view from MASA gallery, 10 pieces of watercolor (10 x 15 cm.), 1 Vaccinstallation, mini-lod, plastic tuif, sound

Tufan Baltalar

born in 1972 Edremit. He lives in Izmir and works at K2 Art Center.

Studies

1990-94 He graduated Dokuz Eylül Universty Faculty of Fine Art, painting department.

Group Exhibitions

2005 "young Expansion 2005" Pera Museum, Istanbul.

2005 "Alice vs alice" Kasa Gallery, Istanbul.

2004 "Tedium and Reinbow" Aksanat, Istanbul.

2004 "Not surface just itself" K2 Gallery, Izmir.

2004 "Attic" K2 roof, Izmir.

2004 "I am always here" K2 office, Izmir.

2004 "Go" Cheap art from Izmir 2, Liquidation total, Madrid

1994 T. Pura Faundation competitional exhibition RPSM,Izmir

Solo Exhibitions

2003 The 1 Cuture Art Center, Istanbul 2000 RPS Museum Gallery, Izmir

to stand

Konak "Park" Metro Istasyonu "Port Izmir 07"

Ceren Oykut

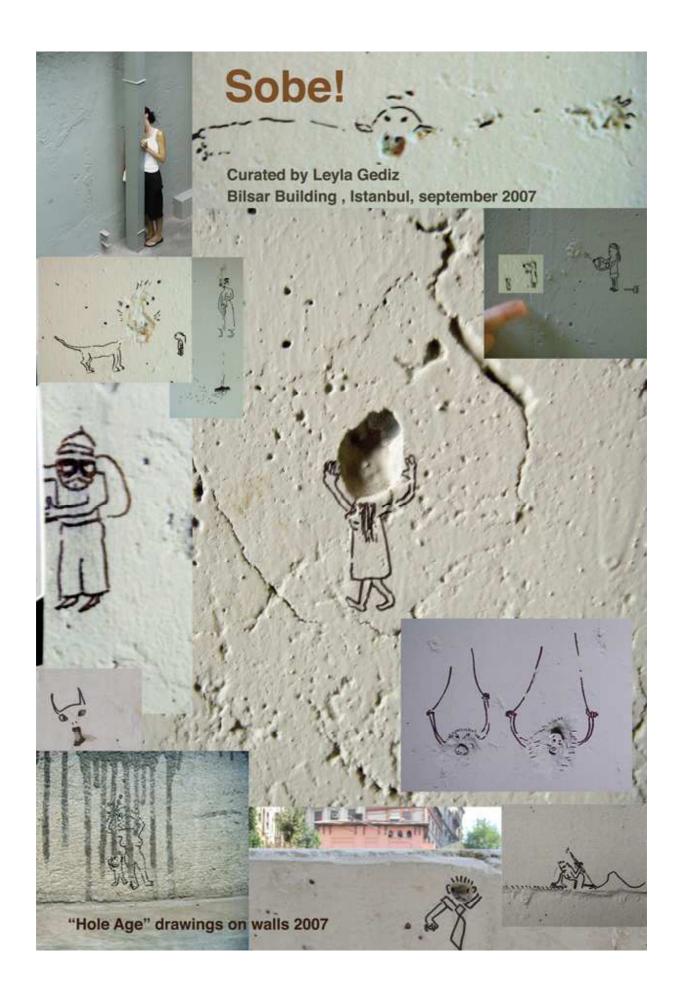
Ceren Oykut (1978, Istanbul) is an artist who draws about urban culture focused on daily realities. She also produces multidisciplinary projects, which blend sound and visual representation modes through drawings on urban culture of her hometown Istanbul and past traditions like shadow theatre and caligraphy.

Her drawings were presented in various magazines such as L-inc, Kontrol, Roll, and Fuct-D. She also works with a music band called "Baba Zula" and a collective called "Anabala" by creating and rendering projected digital images in real time on the stage. She contributed to many projects in Turkey, Belgium, Germany, Austria,

Serbia and Montenegro, and Egypt. Oykut lives and works in Istanbul.

Ceren Oykut / City Can Under Construction Contemporary Art center June 2006

Deniz Gül

"My artistic practice is dependent on its context. I define context here both as the `the given` and `the created`. I deal with the material's conditions of existence in its meaning and its physical appearance. When working with an already established setting, I plan my interventions to first create distance and then shift perceptions."

Istanbul based artist Deniz Gül uses photography, installation, video, text and sound to create interactive works of art. After receieving her BA in Visual Arts and Communication Design she has participated in various exhibitions, workshops, projects, and artist talks including KHOJ (India, 2005), Going Public (Italy, 2006), Sidewalkcinema (Austria, 2007). Her works have also been shown in group exhibitions in Turkey at venues such as Borusan Art, Aksanat and Gallery Nev. Her most recent works focus on creating environments which engage with the viewers behavior. She is also an editor for design and architecture magazine icon (TR) since March 2007, where she finds the oppurtunity to observe ties between design, architecture, urban life and

Ottoman Cuff

Photography Installation; 36 dia positives, Kodak Carousel

12th Biennial of Young and Mediterranean Artists, Napels, 2005

Memory of a RazorIfsak 1st International Istanbul Biennial of Photography, Darphane, Istanbul, 2006.

Photomontage