

發現彼此：國際電影裝置展

故宮世界觀點影像展系列三

胡至欣

「發現彼此：國際電影裝置展」是國立故宮博物院與荷蘭鹿特丹國際影展策展人戈揚·祝鴻（Gerjan Zuihof）合作策劃的一個跨電影與影像裝置的展覽。也是繼「法語電影節」與「靜默之聲」本院所舉辦的「故宮世界觀點影像展系列之三」。這次活動分兩部分，一是在圖書文獻大樓展出電影裝置作品，一是在文會堂放映前衛藝術家與導演的作品。

全球化的腳步，讓今天的世界除了比以往更容易旅行之外，也讓世界的面貌改變的更快。透過現代科技，我們每一個人隨時隨地都能紀錄改變中的世界，每一天，透過電腦、電視、手機、電影：你也可以即時的流覽別人眼中的世界。這些可以無限複製、迅速傳遞的影像，和在故宮任一出自手工的藝術珍藏比較，都顯得如朝生暮死的蜉蝣。不論你願不願意，在我們憂心年輕的一代從網路中尋找歷史和未來的同時，數位化影像已堆積成我們的人生。今日錄影科技的廣泛和容易取得，使得人們有更多

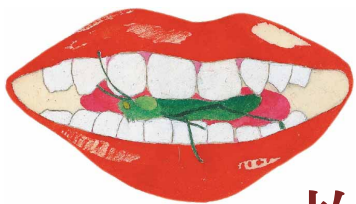
的可能去捕捉越來越多在我們周遭世界所發生的浮光掠影。正因如此，影像藝術呈現出多元的美學價值觀。

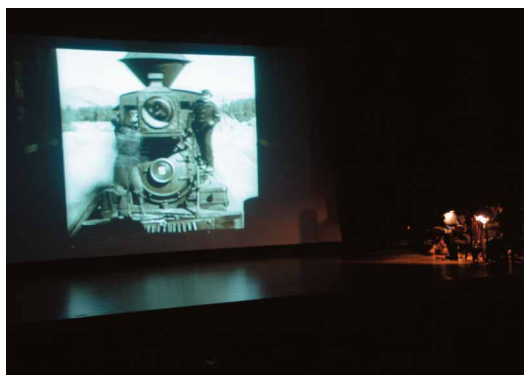
我們在眾多事件同時發生的時代，很難勾勒出當今何為巨大潮流的轉變。影像藝術忽然崛起也只是近十年的時間，在九〇年代初期剛出現的影像藝術家也還只在邊緣的戲院或藝術空間展出，現在他們也都是最重要的裝置藝術家。可能多少因為藝術界對於“video”的定義寬廣到是電影拍攝，數位剪輯而DVD播放，因此科技的進步與改變完全無損錄像媒體的活躍與成長。在過去的十年

中，當代藝術世界裡錄像媒體仍是潮流。而在影像媒體藝術史上最重要的起飛：是二〇〇二的文件展 Documenta XI（目前世界上最重要的當代藝術展場之一），整個展場充滿了電影、錄影與數位影像的作品。從目前世界各地重要的畫廊活動仍可看出：影像視覺無疑是當今對世界影響力最大的視覺藝術。

『發現彼此』（Discovering The Other）是國立故宮博物院與荷蘭鹿特丹國際影展策展人：戈揚·祝鴻（Gerjan Zuihof）合作策劃的一個跨電影與影像裝置文本的展覽。邀請國

「靜默之聲」之「將軍號」由朱頭皮現場詮釋

實際上兼具錄影裝置與電影跨界經驗之前衛藝術家和導演，於圖書文獻大樓內展出其裝置作品，並同時於文會堂放映他們其它的短片或少見的電影作品。在新與舊、最前衛的與最古老的、各種多元的及跨界之間；讓我們與世界，讓藝術與社會，讓人與人之間，以一種新的對話機制，發現彼此，重新發現世界。

鹿特丹影展—— 故宮與新世界的碰撞

選擇荷蘭鹿特丹國際影展策展人對於我們的展覽概念的呈現深具意義。國際鹿特丹影

展為國際上公認重要的影展之一，舉辦至今已臻三十六年。

由於不以商業考量為優先，並且尊重藝術家與策展人之概念，一直是全世界電影人士愛好的觀摩場合。每年鹿特丹影展都會策劃最新的概念，因此世界新秀導演常在此影展被發掘。鹿特丹國際影展和歐洲三大影展：法國坎城影展、德國柏林影展和義大利威尼斯影展最大的不同，就是充滿藝術風味和豐富的多元性。沒有其他影展的星光閃閃及商業影片，參展的金虎獎競賽片都是初執導演筒的新銳導演，展出的影片更是琳瑯滿目，有國際名導演的得獎影片觀摩展，也有充滿實驗性質的前衛電影。對許多藝術電影愛好者及新銳導演來說，鹿特丹影展有其獨特的風格與重要性，這是新導演發表其處女作的國際舞台，也是不想被商業電影牽著走的電影愛好者一個觀摩各國影片的好時機。

鹿特丹影展策展人戈揚·祝鴻出生於一九五五年純粹的

荷蘭家庭，接受傳統荷蘭美術教育而成為藝術家。但是在七〇年代，受到達達運動的影響，他繼續以研究藝術史完成了他的學院訓練。之後他不斷的在重要的文化政治週刊與電影專刊發表影評。在過去十幾年來，他除了為鹿特丹影展的全面節目策畫操作，也特別為國際鹿特丹影展策劃了幾個重要的主題影展，並且在網站部落格不斷分享他的策展經驗跟想法，使觀眾能與他的策展過程同步。自二〇〇五年起，他開始策畫亞洲電影專題。以台灣為專題的〈摒息台北〉(Breathless Taipei)，共有〈呼吸〉、〈荒涼靜漠〉等五部短片入選，就是戈揚親自策劃的單元。

戈揚也是國際重要的電影基金會評審委員 (the Hubert Bals Fund) 之一，專門給予開發中國家之電影人資金進行拍片計劃，是電影人在國際市場上入門的榮譽與肯定。此外，他也是另外一個荷蘭資助海外優秀電影工作者電影資金一

Boracay Meeting (Philippine) 的重要主導人。他歷年累積的亞洲電影經驗並致力於推動亞洲電影環境贊助，同時也提拔出許多電影新銳，例如本次邀請來故宮展出的泰國導演阿比查邦·魏拉希沙——最近被國際媒體譽為本世紀最有才華的新銳導演；蔡明亮導演都因他的誠懇邀約，而答應參與這樣的新的嚐試。

參加這次展覽的藝術家來自世界各地，對策展人戈揚來說：這些已具國際展覽經驗的導演或藝術家們，必需能自信在一個電影的文本下，在美術館及電影這兩個領域，同時展出他們的作品或概念。這些電影工作者都必需有製作電影和裝置藝術的經驗，也要具備進

「靜默之聲」之「大都會」由DJ Stingray現場詮釋
2006年9月

行工作坊與演講的能力，或更進一步地介紹他們的作品的能力與意願。

這些藝術家都有著跨界的屬性：界線在傳統與新的媒體之間，在現在與過去之間，在國家與國家之間，有的與電影比較接近，有的與視覺藝術比較接近。有的藝術家活躍於藝術圈，有的藝術家較接近社會或政治議題；無論如何，他們都對於當今藝術在世界的位置有許多自己的想法

以下為參展藝術創作者的介紹：

(一) 阿比查邦·魏拉希沙可

Apichatpong Weerasethakul

一九七〇年生於泰國，擁有建築學士背景與視覺藝術出身的年輕導演；九九年自創「踢動機器」製片公司。上一部作品〈熱帶幻夢〉(Tropical Malady) 得坎城評審團大獎之後，於去年特別受邀出席鹿特丹影展。今年其兩件作品正在

阿比查邦·魏拉希沙可 APICHPATPONG WEERASETHAKUL
參展作品《亞洲魂》

葡萄牙與英國博物館展出。曾以〈熱帶幻夢〉獲頒坎城影展評審團獎的泰國新銳導演衛拉希沙可，作品形式奇特且瀟灑濃厚的神秘主義氣息，去年在金馬影展中讓不少台灣觀眾大開眼界。阿比查邦·魏拉希沙可以他充滿愛、鬼魂與佛教預言的神秘而懸疑電影，被推崇為泰國電影揭開新紀元的泰國電影教父。

(二) 蔡明亮

一九五七年生於馬來西亞，二十歲來到台灣，一九八一年畢業於中國文化大學影劇系；早在學生時代便開始撰寫舞台劇劇本，並親自執導了三

部作品；蔡明亮筆下的作品時以幽默手法，表現著現代社會、寂寞、都會生活形態的狂亂等主題。一九九四年蔡明亮再度以〈愛情萬歲〉獲得威尼斯影展金獅獎、費比西獎、金馬獎最佳導演獎等一連串的獎項；一九九七年以〈河流〉獲得柏林影展銀熊獎和國際新聞

瑪麗琳·法爾絲基 MERILYN FAIRSKYE 參展作品

獎、芝加哥國際影展銀雨果評審特別獎、聖保羅國際影展影評人獎、新加坡國際影展評審特別獎；一九九八年完成法國〈二〇〇〇年見聞〉(2000 vu par) 系列影片中的〈洞〉，由「高矮」(Haut et court) 製片公司與歐洲藝術電視台法國部門共同委託製作，並以此片獲得一九九八年坎城影展費比西獎、芝加哥國際影展金雨果最佳影片、新加坡國際影展最佳亞洲導演、最佳亞洲影片獎。二〇〇一年作品〈你那邊幾點〉參加坎城影展競賽項目，獲得高等技術大獎錄音項目(杜篤之)；二〇〇二年以紀錄片〈與神對話〉獲邀參加法國南部舉行的「馬賽紀錄片影展」，這部寫實台灣特殊「廟會文化」的影片，引起法國觀眾不少迴響。二〇〇三年，以〈不散〉獲得威尼斯影展影評人費比西獎。二〇〇五年〈天邊一朵雲〉獲得了柏林影展銀熊獎、傑出藝術貢獻以及國際影評人費比西等獎項。蔡明亮執導的〈黑眼圈〉今年入圍威尼斯影展，

還成為東京影展的閉幕片，〈黑眼圈〉是維也納慶祝莫札特二百五十週年誕辰紀念所拍攝的影片之一，去年十一月金馬影展特別爭取與維也納同步放映「莫札特年紀念專題」(New Crowned Hope : Mozart Year) 單元。

(二) 亞爾·芭塔娜

Yael Bartana

一九七〇年生於以色列，現在於以色列和荷蘭兩地生活、工作。畢業於耶路薩冷的 Bezalel 藝術設計學院，之後赴紐約深造，取得視覺藝術學院的碩士學位。大部份的作品主題都是關於她充滿衝突的家鄉以色列。二〇〇二年進入國際鹿特丹影展；二〇〇五年進入布拉格雙年展，其裝置影像作品 "Kings of the Hill" 更被英國泰德現代藝術館 (Tate Modern) 作為以電影與影像裝置為主題的特別收藏。

(四) 瑪麗琳·法爾絲基

Merilyn Fairskye

現居雪梨，在澳洲與海外都廣泛的展出其作品；包括公共藝術至錄影裝置藝術，電影與攝影作品，目前於雪梨大學藝術學院教攝影媒體。瑪麗琳·法爾絲基的影像作品已經大量地在國內及國際影展展出，以及被企業與個人收藏，前年（二〇〇五）除了在雪梨

黛博拉·司拉特門DEBORAH STRATMAN作品

愛拉·萊德ELLA RAIDEL 創作情形

當代美術館參加當代藝術展之外，還有陸續其它五個以上的展出。包括：國際鹿特丹影展；雪梨影展；國際電子藝術節；國際媒體藝術雙年展；澳洲國家美術館；雪梨博物館；雪梨當代美術館；墨爾本實驗媒體藝術節：等等。

(五) 愛德格·洪內史雷戈

Edgar Honetschlager

視覺藝術家與電影工作者，出生於維也納，此次展出除為本案重新製作裝置作品，觀眾將於裝置現場重新思考當代國際上的藝術機構及機制的權威性對藝術創作是否只是個美麗的金框？還將包括其在日本廣受歡迎的繪圖風格作品，來詮釋翠玉白菜的明星現象。

(六) 黛博拉·司拉特門

Deborah Stratman

美國芝加哥電影工作者，裝置作品為藝術家Deborah深入新疆拍攝的中國雜技團電影片段。這是一個維吾爾族人走鋼索的表演藝術家的紀錄，其中

充滿了許多被漢族人壓抑與政治控制的暗示。

(七) 愛拉·萊德、林宏璋

Ella Raidel

旅居台灣的奧地利藝術家愛拉·萊德二〇〇四年獲得奧地利年輕藝術家獎，與台灣當代藝術家林宏璋合作，將台北市郊一建築案之預售屋模型重組並以其為拍攝主題。從中國山水繪畫之靈感的理想中的風景，隱預現代亞洲新興城市在開發快速中變化的面貌。

每月參觀人數達二十萬人次的國立故宮博物院，無疑是台灣對外的一扇窗，她跟我們之間的關係與對世界的效應，其實遠遠超過我們的想像。於是我們往前走，重新發現世界。就像這次參展的一位澳洲藝術家所說的：「現在」是與「過去」並存的，不變的是世界永遠在變化與消失。希望透過當代人文藝術思潮與科技結合，激盪出屬於這個時代的人文光彩。

■