

畫

OUT
FRAME

外

月訊 No.055

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局

發行單位 | 嘉義市立美術館

地址 | 600002 嘉義市西區廣學街101號

電話 | (05)227-0016

信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw

企劃製作 | 沃時文化有限公司

美術設計 | 理式意象設計有限公司

印刷 | 崎威彩藝有限公司

出版日期 | 2024年7月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

城市中的客廳「天天上演」： 參與生活的藝術形式與對話

受訪 | 王韓芳、馮馨·採訪整理 | 陳含瑜·圖 | 嘉義市立美術館

在嘉義市立美術館前搭起的溫室，吸引並邀請人們走進美術館參觀五月底開幕的主題展「天天上演」。此次展覽取用了嘉美館做為「城市中的客廳」的概念，希望藉由展覽讓這個公共空間成為一場表演，邀請參與的藝術家以此去回應一系列與自身、藝術創作、社會與環境有關的議題。策展人分享本次展出的數件作品，有延伸自藝術家長期發展的計畫，也有延續自過往創作脈絡，以作品與嘉義這座城市產生對話與互動的關係，從中理解有關身體、日常與現場的藝術呈現形式。

交換心事的花園

阮英俊的「越南移民花園」計畫自2021年發展至今，曾在關渡美術館、德國卡塞爾文件展，做過與越南移民社群有關的研究與表演裝置。這次的《生存之樹 越南移民花園 No.7》同樣以植物為起點，關注移民日常所用植物如何反映出的在地社群連結，以及背後所能關聯並探究的民族遷徙生活、文化與歷史。

先前受到疫情影響，阮英俊長時間待在臺灣，那時他發現越南移民們都有自己的秘密花園/菜園，因為移民較難在一般的市場裡取得自己飲食文化中習慣使用的植物，但這又與他們的情感記憶緊密相連。因此，種植與交換成為聯繫在地社群以及家鄉記憶的方法，同時也呈現出人們移居當地的狀況與生活樣貌。

這次他與嘉義大林范氏夢女士及嘉義民雄的「越在嘉文化棧」合作，製作出嘉義版本的移民花園。庭院內的無花果樹與溫室裝置，也回應了范氏夢女士的農園以及自家經營的小商店（主要販售越南蔬果與香草植物），這間店不只是商品貨物交易之地，同時也是聚集分享生活、交換食譜與聊天的場所。三樓展場則藉由越南常見植物的種籽土球裝置，投射關於「家」嚮往與思念，透過植物與表演裝置的串連，將嘉美館塑造為一處可供不同社群交流文化與對話的平台。

以聲音進行描繪

澎葉生（Yannick Dauby）的《擴展生活空間》系列由三件聲音及影像舊作所構成，藉由面對山、海、城三種不同的生活居住場景，以聲音採集、聲景書寫並編織人們的話語，邀請觀眾思考自身與文化環境的關係。這次展出的系列新作也回應了展覽對城市客廳、生活空間與公共場域的思考，呈現居處於相異環境下人們面對日常需求所展現的不同態度、行為與價值觀。

戴上耳機後，觀眾可以聽到的各式各樣的人聲，從他們的聲音質地與語言的使用，可以想像出他們的年齡、性別、族群與形象，這些片段的話語講述著對地方生活的想法，在聆聽的過程中，引發人們去思考、比對、重整與想像那些出沒在生活周遭，我們常見到但未必能深入認識的人們。

天天 上演

EVERYDAY PERFORMING

美術館的角落生物

林怡君的《幾種等待的方式》是基於前期調查研究的工作坊發展而成的作品。她訪談了美術館的館員、志工、清潔人員等，了解他們在展覽中印象最深刻、最喜歡或感覺最有趣的角落。他們分享自己從旁觀察到的觀眾狀態，藝術家再將之轉換成像是美術館「訪客生物」的角色，使之擁有自己的時間、動作與形象，在兩次工作坊的交流討論後，發展成這次展出的作品。這些作品物件使觀眾得以成為主動性較強的參與者，在與作品的互動中，進而探索美術館的各個角落，而參與的過程也成為作品的一部分，被來訪美術館的其他參觀者所觀看，並構成另一種展場風景。其中，化身為作品的背包都選自日常生活常見的款式，使參觀者有著更貼近生活的感覺。策展人笑說也因為進入美術館都會被要求寄存背包，所以在展場中看到背著包包的人，就表示他們其實都是正在參與作品的人，十分醒目而有趣。

此次「天天上演」的展場設計也深具特色，在錄像、聲音作品前，策展團隊特別設置了融合於木作中、形形色色的各種椅子，這些在日常生活中常見的椅子，一方面模糊了生活與藝術的距離，也同時回應了日常、身體與空間之間的交互關係。

▼ 林怡君，《幾種等待的方式》，複合媒材，尺寸依場地而定，2014、2016、2024

▲ 阮英俊，《生存之樹 越南移民花園 No.7》，（包含一棵無花果樹、一間越南商店、虛構紀錄片、種子土球互動裝置及不同形式的表演）尺寸依場地而定，2024（此計畫與范氏夢的家庭農園合作）

► 澎葉生，《擴展生活空間：離島的離島》聲音、影像，尺寸依場地而訂，2024

And there is the beautiful ocean.

日常政治： 邊界、媒介與想像行動

文 | 陳含瑜

圖 | 嘉義市立美術館

在「天天上演」的作品中，除了探討現場性與表演性外，也有許多作品試圖將時間與空間從美術館內延伸至整座城市、社會生活的樣貌，並以此討論日常政治的議題，探索規則與想像之間的可能。

記憶一則故事

張奕滿的《一個短暫且稍縱即逝的故事》，是一件需要事前預約方能參與的作品計畫。每天有上午九點半和下午一點，兩個場次。報名的參與者進入現場空間後，指導員將一對一和參與者講述藝術家所撰寫的五百字故事。然而，過程中參與者不能抄寫、記錄、錄影或錄音，唯一帶走這個故事的方法，只有在這段時間內記住它。而指導員的任務便是協助參與者順利記憶。同時，只有同意這些規則並實際參與的人才能知道故事的內容。

這件作品的機制與規則設計是關於藝術價值、記憶的形式與資訊語言交流的提問。需要參與者付出一段時間進行精神性的交換，他們必須花費自己的時間在這裡專心聆聽一則故事，這與現代生活中人們習以為常、速食獲取故事及資訊的方法不同。除了參與者需要用自己的身體、經驗與腦內圖像去連結、記憶故事之外，指導員也

在這個過程中，以自己的身體經驗和方法將故事帶給參與者，是一個彼此雙向互動、合作才得以成立的作品。

藍色的家族記憶

走上展場三樓，地上鋪滿的藍色地毯吸引目光，呼應的是黃博志《二哥的藍色斑鳩》。參觀者可以戴上無線耳機在展場中的藍色地毯間走動，聽著耳機裡的歌聲與故事講述。黃博志的作品與他的家族歷史相關，二〇一三年出版的散文集《藍色皮膚：老媽的故事》可於展場中翻閱，本次的作品亦是取材自這本書，述及藝術家母親及她二哥的故事。

在空間中走動聆聽的過程中，藝術家的聲音以一種沉穩而重感情的樣貌在耳邊細細說著故事，一則則的故事有時因觀眾走動的位置而切換至下一則故事，使得這些故事未必以連貫的方式被講述，原先被藝術家完整描繪的句子，到聽者聆聽時都變得像是記憶的片段，使得內容、身體與空間呈現當下有機互動的結果。藝術家的家族史漸次融入觀眾參與的感知經驗之中，在藍色區域間形成一種既公共又私密的空間體驗。

替換習以為常的生活零件

來自韓國的藝術家金範的《繪畫〈黃色尖叫〉》乍看是一部繪畫教學影片，然而實際上卻是結合尖叫、情緒與特殊筆觸繪製黃色抽象繪畫的過程。電視中的繪畫教學節目，經常會以刻意生動的詞彙描繪色彩，藝術家在此巧妙運用這個形式，將聽覺與視覺連結，並在其中加入不同情緒。觀看過程中也許會感覺出乎意料、荒謬又幽默，但同時，日常細節與原有的認知又在此被這些影像反覆刺激，這是對於慣常事物的重新思考與提問。在娛樂性十足的技法展示過程中，藝術家也在探索繪畫與情緒表達的邊界。

阿莫·帕特爾 (Amol K. Patil) 的《溜冰鞋上的黑色面具》中，男人仔細穿上改造後的掃帚溜冰鞋，肩上扛著收音機穿越街道，依著平日工作

的路徑，隨著音樂穿梭於城市風景中。藝術家結合印度抗爭民謠傳統 (Povra) 的形式，將表演作為一種抗議的方法。以「一腳之力」試圖打掃城市，此處象徵著社會中受壓迫者日常的徒勞，他透過音樂與行為改變街道廣場，將這個空間化為舞台，想像受壓迫者得以站上舞台，傳達關於解放與重構社會結構的訴願。

黃萱的作品使用日常物件作為媒材，被塞滿碎石的電風扇、腳底被石塊卡死的帆布鞋、被口香糖黏住的鍵盤、穿了外衣的折疊椅，這些日常物件暗示著生活中常見的習慣以及失去功能的日用品，在稀鬆平常的運作中，欲望、慣性與維運日常的系统暫停與失能的時刻，引發人們思考也許還有可以突破這些系統、以另種方式運作的生活縫隙。

在日常中的行為、習慣在不知不覺間畫出了我們與周遭事物的邊界，這些作品試著在指出邊界存在的同時，也藉由邀請觀者的體驗與參與，檢視社會生活中，人們日常一舉一動間所暗示的意義。

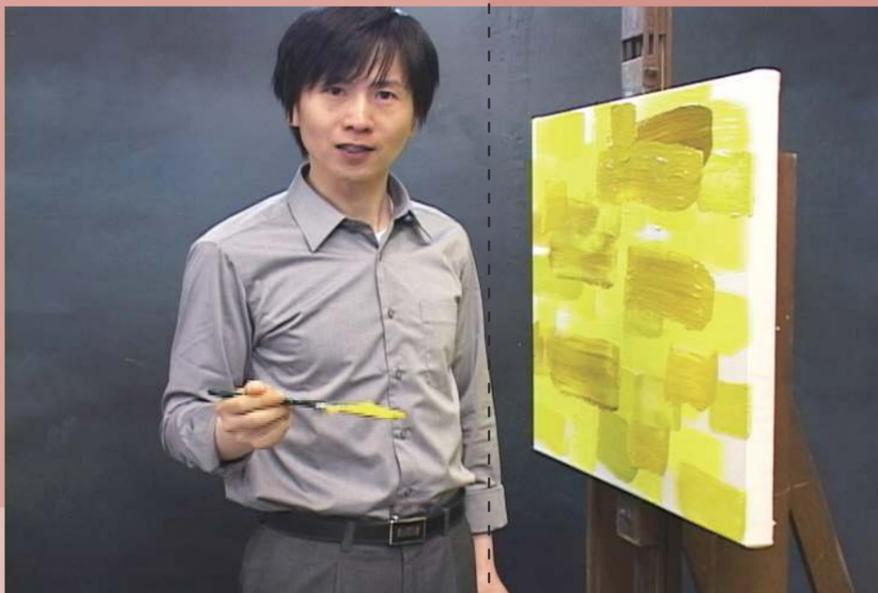

▲ 黃萱，《Key in》，口香糖、鍵盤，45x13.5x3.5cm，2024

▶ 金範，《繪畫〈黃色尖叫〉》，單頻道錄像，彩色有聲，31' 06"，2012

▼ 阿莫·帕特爾，《溜冰鞋上的黑色面具》，單頻道錄像，10"，2022

▲ 張奕滿，《一個短暫且稍縱即逝的故事》，表演（演出包含指導員口傳一則由張奕滿書寫的500字短篇故事予參加演出的參與者），2015

Friends साथियो

▲ 黃博志，《二哥的藍色斑鳩》，藝術微噴、不織布地毯、紙、玻璃、喇叭、耳機、天線，尺寸依場地而定，2024