

形簡意繁—方與圓台灣當代藝術展 美國展覽 出國報告

摘要

特展的本質就是有很多的「可能」會在過程中發生，「形簡意繁—方與圓台灣當代藝術」特展完全符合這個特性。從展覽的承辦單位、展品清單、作品收件，運輸保險等過程中，它經過許多偶發的因子的變化後，才完成大眾面前的展覽面相。

本展覽的理念，在藉由六瑞六器的形制，推演古器物的圖騰意義與禮法概念；自繪畫作品、雕塑、裝置藝術、編織藝術及原住民藝術中，不同的方圓詮釋，表現出台灣當代藝術抽象與超現實象徵性幾何符號的創作源頭，是兼融新藝術形式與舊傳統精神，並提出區域與世界文化記憶的對話可能。藉著展覽與美國藝術界、大眾對話，激發文化交流。

報告的格式依據「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」編製而成，內容分為展覽及考察二部分。展覽部分依日期，分成登機前的確認工作、確定動線、活動展示牆停止施工、作品定位、主題佈置、說明牌佈置、調燈、排演、開幕茶會及座談會等過程。考察部分則為建築特色、室外景觀、室外裝潢及展品佈置、機電設施等部分撰述。

工作的執行，由李代館長戊崑全程指揮監督，劉木鎮先生負責考察部分，洪伶慧女士負責展覽部分；出國報告的撰寫亦以此方式分工。

經過克服時差，八天的努力工作，展覽圓滿開幕，並獲得國外友人、媒體的讚賞；考察部分亦取得本館館舍整建所需的資料，完成本次出國的任務。

壹、前言

文建會訂的開幕日期為三月十六日，在接到文建會的函後，隨即展開作業；與策展人簽約、確定參展作品清單、追蹤作品的下落、聯絡藝術家與收藏家的參展意願、文稿翻譯、編印請柬、專輯、展覽說明、作品運輸保險招標、新聞發布等工作，在三月十一日完成事前工作，前往紐約布展、開幕。

本出國報告即是自開幕前準備程序登機寫起，至「方與圓—千年復活的東方新符號」座談會結束。報告內容分成展覽事項及考察事項二個部分。

貳、計劃目標

在介紹傳統文化中的方圓哲學藝術思想，表現台灣當代藝術融合族群與各類藝術的繁榮景象，以呈現台灣當代藝術的歷史傳承與世界同步對話的新面象；經由美國友人參觀展覽現場，而與中外觀眾藝術家聯繫與溝通，促進中美文化交流，傳達台灣社會文化的自由進步。

展覽的主題「方與圓」的哲學觀，是由中國傳統的空間觀切入主題，並銜接當代藝術的創作理念；經過代表性作品的鋪述、對照說明呈現主題。

台灣現代藝術的方圓形制創作，是東方固有的方圓哲學思想加上西方現代構成主義與抽象主義，而形成一個獨特的空間象徵。從古器物的圖騰意義與禮法概念推演，與孔子的註解下，展覽由實品展示中，表達出文質彬彬的意象。經由當代時空與作品的對照，賦予當代藝術的新意，使展覽呈現規範性與藝術性的整合，以及新思維的開拓，比較現代繪畫中傳述文人藝術中的虛靜之美，與禮樂典章中金石的肅穆精神，展覽廣度的擴展：自繪畫作品、雕塑、裝置藝術、編織藝術及原住民藝術中，呈現不同的方圓詮釋，表現出台灣當代藝術抽象與超現實象徵性幾何符號的創作源頭，兼融新藝術形式與舊傳統精神，並提出區域與世界文化記憶的對話可能，藉由裝置藝術家的參與布展、開幕，與美國藝術界對話，激發文化交流。

希望藉由展覽的推出宣揚中華文化，透過展覽的宣傳與參與增加中美藝術圈的互動；讓國外友人自展覽中感受台灣當代藝術的傳統與世界性面象，藉由展覽的推出，與藝術家的參與，幫助國內畫家了解美國藝壇，由國外的展出，鼓舞國內藝術家創作。

參、展覽暨考察紀實

一、展覽部分：日期以台灣時間為主

03/12 (一)

登機前的確認工作：

確認項目：展場主題佈置電腦輸出圖一張、專輯一百二十本、展場說明書一百份、拜訪友館的禮物（本館簡介、絲巾），每人攜帶一套正式的開幕服裝，策展人、參展藝術家國外旅費、行程表、收據，與高千惠、季拉黑子、賴純純約定見面時間、地點及工作進度分配等。

李代館長與館內工作人員、參展藝術家季拉黑子及另一表演者林秀金搭乘十一點三十分國泰航空 CX461 班機，自桃園中正國際機場起飛。

本班機須轉機香港與溫哥華二地，飛行時間甚長；然因國泰班機經濟艙正在促銷，價錢較其他航空公司便宜甚多，因預算有限，仍選擇國泰航空公司。

登機出去旅遊是一回事，辦展覽又是另外一回事。因擔心紐約大風雪或郵政作業的耽擱，無法於開展日前準時寄到紐約台北藝廊，李代館長於上飛機前交代除在行李中帶一箱專輯，每人隨身手提袋內再帶二十本專輯。所以包括館長與工作人員的行李中，是前述二項加上展場說明書、相機、底片、拜訪友館的禮物，開幕茶會、座談會用的正式服裝及換洗衣物上飛機等。另外，主題佈置的電腦輸出圖，面積有 240 cm×170 cm，以捲筒套裝，為避免畫面有摺痕，不能壓或折到，李代館長親自攜帶，轉機時隨身攜帶上下飛機。所以辦理特

展的工作人員，除機智還須能吃苦耐勞，強壯的體力。

03/13 (二)

依據行程規劃，展品、工作人員、藝術家均於今天同時抵達紐約，並分頭展開作業。以下分為展品、工作人員、藝術家三方面敘述。

展品預定今天抵達紐約台北畫廊後，依據事先規劃的設計圖，先完成拆箱、作品定位等工作。

紐約機場數天前，因大風雪關閉，剛重新啟用；我們要求運輸公司無論如何須於今天完成拆箱、定位等前置作業。台北藝廊與運輸公司的工作效率的確甚高，展品在我們到達前，已完成定位工作。(附展品清單、定位圖如下，展品圖片以附件處理)

展品清單

編號	作品名稱 (中英)	藝術家 (中英)	創作 年代	材質 (中英)	尺寸 (吋)	保險金 額	收藏者
1	琮 (故宮) Ts'ung tube			燈箱 Light box			國立故宮博物院 the National Palace Museum, Taipei, Taiwan
2	璧 (故宮) Pi Disc			燈箱 Light box			國立故宮博物院
3	德沛宇宙 The love of Cosmos	趙春翔 Chung- hsiang Chao	197 0	水墨 Ink on paper	6'1"× 3'0.6"		國立台灣美 術館 National Taiwan Museum of Art
4	造化鍾神秀 Cosmic Eye	趙春翔 Chung- hsiang Chao	198 0	水墨 Ink on paper	2'3.6"×3 '8.5"		簡秀枝 Katy chine
5	慈光永在 Love of the Cosmos'56	趙春翔 Chung- hsiang Chao	198 4	水墨 Ink on paper	5'8.9"× 3'7.3"		簡秀枝
6	甲骨文, No17 Work with Oracle Bone Script No17	劉生容 Sheng- rung Liu	197 9	油彩/畫 布 Oil on canvas	3'9.3"× 2'11"		台北市立 美術館 Taipei Fine Arts Museum

編號	作品名稱 (中英)	藝術家 (中英)	創作 年代	材質 (中英)	尺寸 (吋)	保險金額	收藏者
7	壽 Longevity	劉生容 Sheng-rung Liu	1967	油彩/畫布 Oil on canvas	5'3"× 4'2.8"		本館
8	甲骨文 18 Work with Oracle Bone Script No18	劉生容 Sheng-rung Liu	1982	油彩/畫布 Oil on canvas	3'10"×3' ,	本件紐約 不參展	藝術家家 屬 Collection of the artists family
9	結 # 99-3 Knot # 99-3	廖修平 Shiou-ping Liao	2000	油彩/金箔 畫布 Oil and gold foil on canvas	2'11.9"× 5'11.6"		福華沙龍 Howar salon
10	慶 Festival	廖修平 Shiou-ping Liao	2000	油彩/金箔 畫布 Oil and gold foil on canvas	2'11.9"× 5'11.6"		福華沙龍
11	相對 Counter part	廖修平 Shiou-ping Liao	2000	金箔/畫布 Gold foil on canvans	2'11.9"× 5'11.6"		福華沙龍
12	棋 Chess	廖修平 Shiou-ping Liao	1988	銅 Bronze	1'10"× 2'4"×4"		福華沙龍
13	色面與色/赭 C9214 Color Field/Reddish Brown C9214	曲德義 The-I Chu	1992	壓克力/麻 布 Acrylic on linen	3'9.3"× 4'3"		藝術家

編號	作品名稱 (中英)	藝術家 (中英)	創作 年代	材質 (中英)	尺寸 (吋)	保險金額	收藏者
14	錯位 Dislocation	曲德義 The-I Chu	199 9	壓克力/ 麻布 Acrylic on linen	1'7.3"× 3'9"		藝術家
15	形色與色/黃 C 9326 Color Forms/ Yellow/C932 6	曲德義 The-I Chu	199 3	壓克力/ 麻布 Acrylic on linen	3'9.3"× 4'3"		藝術家
16	你是天上的 雲 You Are the Cloud in the Sky	賴純純 June Tsun Tsun Lai	199 2	石/鐵 Stone, iron	5'4"×3' × 2"		台北市 立 美術館 Taipei Fine Arts Museum
17	渡 Cross	賴純純 June Tsun Tsun Lai	199 2	紅豆杉/ 石 Wood, stone	4'3"×1' 1"×1'1"		台北市 立 美術館 Taipei Fine Arts Museum
18	一白與三白 One and Three White	梅丁衍 Dean-E Mei	199 3	壓克力 顏料/畫 布 Acrylic on canvas	3'3.4"× 3'3.4" 三張一 組		藝術家
19	向馬勒維奇 致意 Homage to Malevich	梅丁衍 Dean-E Mei	199 3	布料 Fabric	4'1"×3' 4"×1" (含框)		藝術家

編號	作品名稱 (中英)	藝術家 (中英)	創作 年代	材質 (中英)	尺寸 (吋)	保險金 額	收藏者
20	給我抱抱 Give Me Huggs	梅丁衍 Dean-E Mei	200 0	編織 Fiber	五件(一 大四小) 大抱枕 1 5'7"×5' 11"×1'6 "		藝術家
21	又見點子 005 Another Dots/005	范姜明 道 Marvin Minto Fang	200 0	壓克力 畫布 Acrylic on canvas	5'4"× 4'3"		大未來畫 廊 Lin & Keng Gallery
22	又見點子 006 Another Dots 006	范姜明 道 Marvin Minto Fang	200 0	壓克力 畫布 Acrylic on canvas	5'4"× 4'3"		大未來畫 廊 02- 27508811
24	無題 Untitled	郭旭達 Shida Kuo	199 7	低溫陶土/ 木材 Clay ,woo d	3'1"×2'× 2'		誠品畫廊 Collection, Cherng Piin Gallery
25	觸 Touch	郭旭達 Shida Kuo	199 1	陶 Clay	3'1"× 11"×11"		誠品畫廊
26	無題 # 5 Untitle # 5	郭旭達 Shida Kuo	199 3	陶/木材 Clay ,woo d	1'6"× 1'6"× 1'11"		誠品畫廊
27	四方之內III Inside the Universe III	黃麗絹 Teresa L.C. Huang	198 9	金銀線 Gold & silver thread	2'5"×2' 5"		台北市立 美術館

28	四方之內V Inside the Universe V	黃麗絹 Teresa L.C. Huang	1989	金銀線/混紡纖維 Gold & silver thread, fiber	3'5"×2'11"		台中縣立文化中心 Collection of Taichung County Cultural Center
29	四方之內IV Inside the Universe IV	黃麗絹 Teresa L.C. Huang	1989	金銀線/混紡纖維 Gold & silver thread, fiber	1'3"×2'3"	不參展	藝術家
30	初末的靈魂 Soul of Beginning and Ending	季拉黑子 Gi. Rahitzu	2001	多媒材 Mixed media	8'3"×8'3"×2'7"		藝術家
	以下空白						

作品清單上的件數為三十件，而實際展出為二十八件。其一，因編號第二十九件作品黃麗絹的四方之內四，作者已將作品遺失。另外，編號第八劉生容的甲骨文十八，是劉太太熱心的由日本親自攜回台灣，作品質感甚佳，然因台灣日本的溫溼度變化已呈現龜裂與魚鱗狀，擔心其不堪長途運輸顛簸，若再經美國紐約氣溫的變化折騰，會讓作品更加惡化；經與策展人、作品家屬說明，決定其不參加台北藝廊的展出。。

台北藝廊工作人員朱靈小姐一直擔心作品的抵達時間與佈置來不及，一直與我們以電話聯絡，追蹤行程，展品定位後才稍安心。

工作人員與藝術家甫到 JFK 機場，紐約文化中心徐肇英先生已在候客室等待，一行人搭上專車到法拉盛（Frashing）的住宿地點喜爾登飯店（Sheraton La Guardia East）。

策展人與參展藝術家部分

原住民裝置藝術家季拉黑子和參加表演者林秀金與工作人員一起抵達，並於同日入住喜爾登飯店。高千惠女士明早（3/14）由芝加哥直接搭機到台北藝廊與我們會合；賴純純女士則於日前即抵達紐約，亦於次日與我們會合，參與布展。其餘駐在美國的參展藝術家如廖修平先生郭旭達則於開幕茶會當天到達。

定位圖 (original)

定位圖 (final)

三	三	三	三	三	三	三	三	月	日	職 奉 級 派 姓 人 名 員
十	十	十	十	十	十	十	日	日		
一	日	六	五	四	三	二	星	期		
紐 園 約 台 桃 中		紐 約	紐 約	紐 約	紐 約	台 園 中 紐 桃 約		起 訖 地 點		
	回 程	● 座談會 (下午一點到五點) ● 惠特尼美術館、 ● 考察古根漢美術館、 ● 開幕茶會 (下午五點~七點) ● 布館、工藝博物館、 ● 考察大都會美術館、現代美術展		布 展	布 展	啟 程		任 務		出 國 事 由
—	—	—	—	—	—	—	—	天 停 數 留		辦 理 方 與 團 台 灣 當 代 藝 術 展
桃園國際機場 轉 C460 08:05~09:35 抵達		3/17 搭國泰 CX889 20:40~06:30 抵達香港			約 十 二 日) 14:25~18:50 抵達紐約 (紐 約 十 二 日)		以台灣時間排定 搭國泰 CX461 11:300~13:20 抵達香港、轉 CX888		備 註	

03/14 (三)

今天是正式展開布展的第一天，工作在確定動線、活動展示牆施工、作品定位、主題佈置等。

(一) 確定動線：

在確定動線前，須對台北藝廊的空間感做實際的體驗，畢竟書面往返的平面圖上作業方式，與實際的空間感是有實際的落差。

紐約台北藝廊地面面積約為 80 坪，展示壁面 200 呎、高度為 14 呎，整體看，是圍繞著電梯的凹字型空間。若自扶梯的過渡空間起算，可以分為四個區域：過渡空間—扶手電梯至展覽室入口的半圓形空間；A 區—入口到 B 區前，面積最大，空間感最完整，又是入口與接待台所在處，是主要展示區；B 區—面積最小，是 A、C 之間的過道，兩端開口，天花板低；C 區—接連 B 區到出口的地方，包含劇場至公共電話間、洗手間的甬道；劇場開放時，是觀眾常出入過道。

(二) 活動展示牆施工：

在展場中找到展品最佳位置，是展場設計者努力的方向。我們原擔心作品尺寸大，牆面無法讓每件作品的發揮專有場域感，以傳達作品的意涵，而讓觀眾與作品可以自由對話，作品與作品間有足夠空間可對照。因而要求台北藝廊增加隔間牆，然台北藝廊因租約即將到期，搬遷在即，在不增加搬遷困難，節省工時與昂貴的工資，試著由藝廊工作人員以夾板與中間加保力龍替代傳統的展示牆，來完成我們需求。

經現場實際觀察，即使增加活動展示牆，A 區也無容納趙春翔作品面積的牆。趙先生的畫面皆大，如本館藏品「造化鍾神秀」尺寸為 185 cm×93 cm；且季拉黑子的「初末的靈魂」被圍在三牆內所築成的狹小空間中，且只有一個出口，實在無法呼吸；而他的作品是在原野空谷中生長的，如果被困在這樣的空間，作品就沒有張力。此外，活動展示牆將整個 A 區展場由中間畫一刀，A 區空間的完整性被破壞，動線亦不流暢，觀眾移動的路線會有阻礙；劉生容、趙春翔的作品也將因作品私有空間不足而互相干擾，無法形成對話。掉活動展示牆停止施工，重新排列作品的展示位置，應是較佳的替代方案。正在施工中的活動展示牆，就此停工。

（三）作品定位：

在展示中，作品的定位即是展覽故事線的排定。活動展示牆停工後，經過討論與嚐試後作品的定位(如定位圖 final、original)。以下以觀眾者的角度、順著故事線來說明作品定位。故事線是展覽策劃人與展示設計者為觀眾規劃的展覽地圖，觀眾仍可自由決定如何參觀。

參觀動線的順序：電梯 主題設計 燈箱 入口 趙春翔 黃麗絹 季拉黑子 劉生容 賴純純 梅丁衍 曲德義 郭旭達 范姜明道 廖修平 出口

觀眾在電梯上即可看到紅黑交錯的展場主題，主題設計是中國的傳統的正紅色，與紐約客最喜歡的黑色，引導觀眾進展場。燈箱安排在入口右側，點出展覽的主題，燈箱的影像是來自故宮的玉璧、玉琮的方圓造型，具有傳統政治權力的象徵，觀眾在此感受展覽的理念原點。

入口的左側是黃麗絹「四方之內III」與「四方之內V」的

作品，層層交錯的金銀線，訴說女性藝術家、中國傳統女性婉約貞靜的內心世界。轉過接待台，是趙春翔的「德沛宇宙」、「慈光永照」、「造化鍾神秀」三幅水墨線條與色塊渲染的畫面，陰中帶陽，陽中有陰，是太極中陰陽調和的東方哲學思維；對應季拉黑子「初末的靈魂」由農作物小米與日常用具所畫出的大圓，延伸出夫妻、家族，種族繁衍的原住民親屬關係。在此空間的盡頭是劉生容「壽」、「甲骨文十七」，訴說生命的無常與殘缺美感，是屬於東方又現代的作品三者在此展區相互對話。

穿過窄小甬道入口前，B區賴純純的「後花園系列」的「你是天上的雲」、「渡」二件作品，在燈光投射暈染下，靜謐的詩意中，露出些微的攢頭，等著渡化觀賞者的萬丈紅塵。

轉過了賴純純的詩意，在軸線上出現的是完全不同於前二個展室的詩意與哲學意涵，梅丁衍頗反諷當代政治，刺向觀者的來不及轉換的心情，陡然的清醒是與詩意間強烈對比的矛盾，正是當代藝術的現象。「給我抱抱」的聯合國意像、「一白與三白」、「向馬勒維奇致敬」藝術與政治的曖昧關聯，在此作無言的抗訴。

在同一展室中，有曲德義的方整的方中，有著形色的錯置與紛亂，而紛亂中又透著一份堅定與執著，平面的作品包含著動勢。范姜明道的「又見點子系列」從民以食為天的飲食男女出發，小麥苗在方圓的苗圃中茁長。郭旭達的三件作品「無題」、「觸」、「無題#5」在展場的中央，成三角形排列，單純安靜的方圓造型，樸拙內斂的材質，觀者站在他的裝置作品前，人世的紛紛擾擾，都自然的拂落，不沾身。在此展室中有穩定空間感的作用。最後的壓軸是廖修平的作品

「結」、「慶」、「相對」、「棋」，廖先生的參展的作品中可看出

其擅長民俗題材中，以油彩與金箔等華麗的顏料，對稱的佈局中，呈現博弈者的應變機巧，而為展覽的動線畫下句點。

(四) 主題佈置：

台灣帶去的主題布置就放在電梯的正前方。紐約新聞文化中心文製作的主題「Simple Shape, Multiple Visions」兩行字中英文字的佈置大家看法不一，是要擺在牆上、柱上，且是橫擺、直擺，或是斜著擺，討論甚久。李代館長主張當代藝術中西交融，文字亦應突破並結合中西閱讀的習慣，而以圖象的意義來閱讀它；所以中英文標題皆以直走的方式，貼在櫃檯前的兩根列柱上，有上自下直著貼，而獲得大家一致的認同採用。(圖一)

03/15 (四)

說明牌、調燈及排演是今天須完成的工作，因明天下午即是開幕時間，布展的準備階段，須在今天完成。

(一) 說明牌布置

在此展覽場內分為三類，作品說明、作者說明、展覽主題說明等三類。作品說明牌採白底黑字，尺寸為 12 cm×12 cm，電腦輸出，貼於後紙板上；作者說明牌採白底黑字，30 cm×30 cm電腦輸出，貼於特奇板上；展覽主題說明紅底黑字，240 cm×170 cm，電腦噴畫輸出。

以作者為單元，作品說明依序配置於作者說明牌旁邊，而盡量不採一作品一說明牌的方式配置，以避免牆面配置凌亂，干擾作品。作品說明牌內容包括作品名、作者、材質、尺寸、完成年代等，中英文具備，相當於作品的身分證；作

者說明牌在說明作者創作理念；展覽主題說明則是展覽理念的介紹。展覽的目的是在對觀眾展示與解說藝術品，說明牌對解說有正面提昇的功效，但藝術品展示在作品的場域內，展場視覺效果的感動優於文字解說，作品就是唯一的主角，布展時須盡量的避免干擾作品，此與一般民俗文物類的展示幾乎是一件作品配置多個說明牌，以解說文物的歷史背景，是須有程度的差別。為避免干擾作品，故採取以作品說明以作者說明為單元的配置方式。

（二）調燈：

紐約新聞文化中心台北藝廊的燈光基本結構是軌道投射燈，計有斜口平光、平口平光、平口聚光燈三類。因是特展且展期只有四十三天，故儘量使用現有的設備為主。

燈光計劃在此次展覽的主要功能，以增強作品在空間中的視覺吸引，輔助作品的影像效果，界定作品空間與觀眾空間等三種功能，一般照明、安全及引導等一般功能不再敘述。

藝術家的作品在空間就像一個個音符，燈光驅使音符發出聲音的能源，以黃色的鹵素燈作為主要的光源，以光與影的變化導出作品的動線。每件作品不論在牆上或是在空間中都是光圈的焦點，如「初末的靈魂」是儀式性的作品，傳達形而上的意念。我們以二盞聚光性的光源來形成由上而下的光束，並削減週遭的照度，形成在黑暗的曠野中，由天而降的光束，降低台北藝廊在地下室、空間狹窄與不高天花板的壓力，幫助作品的詮釋。

「給我抱抱」須和觀眾做互動，以能讓觀眾能自在的躺或坐在上面，為作品的創作意念，燈光以均質分布為主，觀眾或躺或坐時不會有刺眼的眩光，直射觀眾的眼睛，願意讓

作品「抱抱」的感覺。

「無題 # 5」是 C 展區最亮的作品，主燈光的光束打在球體的上方切口處，為避免照度比過大，形成尖銳的光影交界面，而在影子的方向補燈，使影子的黑色調子柔和，使球體塑形完美的呈現。(圖二、三、四、五)

平面作品的燈光在烘托作品成為視覺焦點，另一重要任務在避免因打燈光後，邊框所形成的影子與壓克力的反光，干擾觀賞。在最後階段，我們做最後的審視，並整理地面凌亂的光影。

(三) 排演

表演屬於「初末靈魂」作品的一部分。當展覽所有的元素作品、動線、燈光、主題佈置及說明牌等皆就位時，整個展場就是季拉黑子與林秀金的舞台，他們的儀式表演就從出口開始，一直到作品前。

03/16 (五)

開幕茶會

下午五時由紐約新聞文化中心楊副主任碧玉主持開幕茶會，亞洲文化協會 (Asian Culture Council) 主任 Ralph Samuelson 先生，覺知兒童博物館 Jacqueline Toaba 女士、國立台灣美術館代館長李戊崑、策展人高千惠女士、藝術家季拉黑子及林秀金女士亦於當天開幕式中進行原住民儀式表演，及多位當地貴賓皆專程前來參加。(圖六、七)

03/17 (六)

「方與圓—千年復活的東方新符號」座談會

座談會的內容旨在探討展覽的形式與內涵，由前雪城美術館館長雷諾 古塔（Ronald Kuhcta）主持，展覽策劃人高千惠女士及美德文化協會張希平先生就台灣當代藝術顯現出的方與圓創作形式及中國易經哲學中對於方圓的內涵及神秘符號對東方思想的影響，進行專題演講，由參展藝術家季拉黑子、賴純純及郭旭達等人進行東西方藝術生活空間及生活形式意涵交互討論，並開放觀眾問答。（圖八、九、十）

SCHEDULE

03/18 (日)

上飛機 (紐約)

03/19 (一)

桃園 (台灣時間)

二、考察紀實

短短七天，為配合本次展覽上檔、開幕及座談會之空檔時間訪問參觀紐約大都會藝術博物館、古根漢博物館、現代美術館、惠特尼美術館、PS1 美術館。其規劃之週延與目光之遠大欣贊之餘，啟發我們智識與見解。我們將可擇其優點，捨其缺點引以為用，將有助於這次本館館舍整建規劃施工之參考。

以這次考察當中，可參考引用之特點述列於下：

(一) 建築特色：

紐約大都會藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)

大都會博物館是舉世聞名的博物館，成立於 1902 年，1864 年至 1900 年間由多位建築師所共同設計，其中包括 Calvert Vaux, Richard Morris Hunt, McKim Mead & White and Kevin Roche，與大英博物館、法國羅浮宮並稱世界三大博物館之一的大都會博物館，光佔地就橫跨約三個街區的大都會博物館，其收藏量可說是相當豐富，樓面共三層。一樓展覽包括 Robert Lehman 家族收藏的歐洲畫作和雕塑

及從十七世紀至今的服飾展，包括流行服飾和具代表性的區域服飾等，二樓展覽包括二十世紀藝術，非洲藝術，歐洲雕塑與裝飾藝術……等，其中美國館典藏最完整，歐洲館包括從達文西，拉斐爾，雷諾瓦和梵谷等偉大畫家的作品共 3000 多件，讓參觀者最有興趣的埃及館包含了紀元前 16 世紀的文物，"Astor"展覽廳則展出中國明代的寶物及許多不定期的展覽，平常只展出的一百萬件藝術品。因博物館係一大型博物館，沒有一定參觀動線，一天之內絕對看不完，參觀者必須事先挑選最想看的重點展覽，且在博物館內參觀很容易又迷失方向，必須參考導覽手冊，所以入口階梯上經常坐著許多彼此不認識遊客們排排坐在一起聊天。

紐約古根漢博物館

該建築是一位美國有名建築師 Frank Lloyd 所規劃設計。面對中央公園的古根漢博物館是棟白色的雄偉建築，它是世界屈指可數的現代美術寶庫，也是紐約市評價最高的美術館，1992 年在經兩年擴建裝修後再度開幕，蘇荷分館中可鑒賞以特別展形式為主的藝術品，擴建及增建分館之後，美術館的收藏品也隨之增加了三倍。建築特色由下而上逐漸放大螺旋圓形現代建築物，外部牆面以單純白色油漆，簡潔富有特色（如圖一），內部緩和的斜坡旋轉各樓，立體動線井然有序，作品佈置於旋轉斜坡牆壁上，參觀動線單純，參觀民眾依序觀賞，與大都會博物館截然不同，缺點不富變化，無休憩空間，參觀者無意久留。

紐約現代美術館 (Museum of Modern Art; MOMA)

位於第五大道的現代美術館(MOMA)更是最具紐約風格的藝術聖地，現代美術館可說是最富開創性，收藏最豐、最完整的現代藝術展覽場所。1929年約翰.D.洛克斐勒 Jr.夫人等三位女士聯手創辦這座以介紹印象派之後的歐洲藝術為目的的美術館，開幕初期只有九件作品可供展覽，1984年春天才擴建為現今的地上44層樓超大型建築，在開館時，就似一場藝術革新般，不只擁有前衛性的作品，更展示照片、電影及大眾藝術等在當時不被博物館認為藝術的作品。其中尤以19世紀末開始的作品至今的現代藝術最著名，包括了梵谷的星夜(The Starry Night)、Edvard Munch的The Scream、Andrew Wyeth的Christina's World、Salvador Dali的The Persistence of Memory以及畢卡索的雅維農姑娘。目前該館正在進行擴建計劃中，預計2004年擴建完成，其擴建前的計劃及對民眾宣導解說均相當週延，如在展覽場展示擴建模型及說明書給民眾瞭解未來擴建完成時所呈現之規模及成效，值得本館館舍整建時可作為效法。(如圖五)

惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)

PS1 美術館

PS1 美術館係由原廢棄之紐約市立學校，經整修後在利用之建築物，就如目前行政院文化建設委員會積極推動之文化資產閒置空間再利用政策相穩合，該館並無大勢修改或裝潢，僅就原有空間及特色加以利用，在參觀中隨時可以發現驚奇的佈置，也將原有建築物之特色發揮的淋漓盡致(如圖六)，其展覽內容大多為裝置藝術或實驗性之作品，戶外也

經常舉辦大型表演藝術活動，增加民眾的互動。館內並設有提供藝術家常駐之創作空間，且展覽空間很有彈性，對藝術家創作而言可以盡情的發揮，深受年輕民眾喜歡來館參觀。

（二）室外景觀

就美術館所能給予參觀者「美的感受」而言，其室外美化工作。應扮演更重要角色，亦即參觀者進入館內接近美術館時就應漸漸體會美術得氣氛，因此室外美化工作，須具有藝術性質，其美化應與美術館之特性相配合，如現代美術館（Museum of Modern Art）大廳中央設置室外雕塑庭園（Sculpture Garden），在小型噴水池後，矗立著羅丹 Auguste Rodin 的《Balzac》（巴爾薩克像）。園內四周陳列著數十件現代雕塑，並放置了典雅的歐式椅桌，參觀者坐在小食部旁邊，一面欣賞四周的雕塑，一面品嚐自製的三文治，靜靜地享受和風吹送，以及惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）地下室設有落地幃幕庭園餐廳，坐在裡面用餐一面欣賞外面雕塑作品，此外紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）其建物為巴洛克式古造型，現代美術館（Museum of Modern Art）為帷幕牆外觀，紐約古根漢博物館外觀如現代藝術品。凡此均係以造型及室外美化襯托出展示展覽品及收藏品之性質。

（三）室內裝潢及展品佈置

優美的館外環境，當參觀者進入館內應有更良好的氣氛，來強調視覺美感，由於美術館本身的任務在於展覽作品，使來館參觀者有一舒適環境，在參觀其間不會感到疲憊，並提昇民眾生活品質，其裝潢原則如下：

1. 室內裝潢只是陪襯，並非主體，不宜喧賓奪主，尤其展覽場以展示作品為主，只提供一個展示背景，此背景應以樸實為主，不宜干擾作品本身，所以各大美術館一般多採用白色、米黃色、灰綠色、灰色等為主或特別配合展覽專題規劃設計（如圖十七）。

2. 展覽室空間大小及高度，當然與展覽作品相關聯，以美術館空間規劃必須以各空間功能及展覽內容，設計出適宜其展覽空間。天花板高度標準以 3-5 公尺，當然規劃時仍須視展覽功能及平面尺寸大小而定。如採自然採光時天花板形狀及尺寸又是不同。以紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）其天花板高度大約 5 公尺以上，惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）大約 4 公尺。

3. 展覽館裝潢必須配合各項展覽特性，展覽現代或科技作品，室內格局簡單明瞭，色彩光線明亮，表現出現代感，例如現代美術館（Museum of Modern Art; MOMA）、惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）、PS1 美術館，至於展覽歷史性或古物作品，則偏重古典氣氛，室內光線較為幽暗，佈局曲折，如紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）。

4. 裝潢材料選擇必須耐久、防蟲、防潮、防火並有吸音效果，各大美術館所用材料歸納如下

地板：大理石、自然石、耐磨塑膠地磚、木板。

牆壁：清水混凝土直接粉刷塗合成樹脂（紐約古根漢博物館）、鋪設防火鈣酸鈣板（惠特尼美術館 Whitney Museum of American Art）、單純清水混凝土不油漆。

天花板：鋁板、鐵絲網、單純清水混凝土不油漆、清水混凝土直接粉刷塗合成樹脂、石板格欄等。

5. 展出作品佈置，各大美術館多以直接釘於牆壁上（如圖十五），主題佈置及說明牌係直接絹印於作品右下方的牆壁上（如圖十三），每次檔期更換時必需重新粉刷和修補，美觀不易脫落，另主題佈置也有使用多媒體方式來介紹展覽內容，生動而富變化；立體作品則以細鐵絲固定說明牌（如圖十四），然後插於作品前方，減少對作品干擾。

6. 藝術品維護保存是美術館重要課題，此次考察很榮幸得以參觀紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）典藏修復室，其空間約三百坪。

採光設計方式，修護空間、辦公室採自然採光及人工採光並用，自然採光系由屋頂天井及玻璃帷幕（防紫外線玻璃）方式引進屋內，人工採光為間接照明方式（含科技室、化驗室、攝影室）（如圖十九 - 二十一）。

修護空間設有局部可移動式排氣設備（如圖十九）。空間依功能設有修護空間、科技室、化驗室、攝影室、辦公室等空間，其內部設備有紅外線、紫外線、光線、生化等儀器及攝影器材（如圖二十二 - 二十四）。

（四）機電設施

1. 空調設備

溫濕度：

博物館、美術館機電設備，最主要的是空氣調節設備，對展覽室與典藏庫而言其設備應以不同作品展示及不同典藏機能予以分別的區分供應不同條件溫濕度，尤其典藏庫其主要的目的為收藏作品，故要求條件更為嚴格，一般以溫度 $18\pm$ ，相對濕度 $55\pm 5\%$ ，因該數值乃在黴菌的發育的臨界範圍。

展覽室空間要求條件，因須顧及參觀者舒適度，其設定標準，須要接近人體舒適程度 PMV 以溫度 22 ± 1 ，相對濕度 $55 \pm 5\%$ 為標準，除非來至國外氣候較寒冷乾燥國家地區之展覽作品，因兩地環境懸殊，則必需有不同的調整，故在規劃設計時其設備要求應較嚴格，或另規劃一緩衝空間，調整其作品適應能力後再移入展覽室，以免作品產生龜裂、皺折或發霉。

空氣品質：

在展覽室、典藏庫空間所流通之空氣中，將因當地環境不同，有不同污染物或有害氣體存在，如二氧化碳 CO₂、Ar、砷、硫 S 等以及塵埃、煙塵或化學性物質，將對作品產生輕重不一之傷害，故在規劃通風過程中必需考量裝置有害氣體吸收劑來過濾。

噪音

展覽室噪音設計標準不得超過 40 分貝 (db)，以免干擾參觀者觀覽情趣，故其設備必需有相關隔音裝置設備。

出風量

由於室內風量過大，造成溫差及靜壓差，而產生空氣流動，對作品表面氧化加速，為避免其現象必需考量出風口形式的選擇及裝置位置，且作品盡量不擺在或吊在空氣流通速度快之位置，出風口距離作品 3-5 公尺（如圖三十一）。

本次考察曾到紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）機房參觀，其設備

與本館大部分相同，所有相關設備配合環境溫濕度變化，由電腦自動調節控制，並隨時了解各空間的溫濕度與故障情形，如有任何異常則紅色顯示或警報通知工程人員前往處理，至恢復正常運轉為止（如圖二十八 - 三十）。

2. 照明採光

美術館照採光技術比起其他設備具有更多的困難因素，因為照明採光是否適當，常會使作品的表現產生相當大的變化。不論是自然的、人工的都必須合乎活動空間及作品需要，以照明設計為基礎，光源的選擇配光的方式、光量的控制、燈具的安排，皆必須依照實際狀況加以處理。

本次考察從照明採光上，可供參考幾項提出說明：

- (1) 室內裝置電軌可自由移動（如圖二十五）。
- (2) 燈具可隨作品位置上下左右調整（如圖二十五）。
- (3) 燈具外殼採用斜角度投射燈具或燈具外面再加遮光板，避免參觀者直視到燈泡產生刺眼不舒適（如圖二十七）。
- (4) 採用燈泡為冷光型及無紫外線熱燈泡、日光燈，避免作品產生退色。
- (5) 燈具前面加鐵絲網或鐵格柵欄，減低燈泡輝度，避免在作品上產生反射。
- (6) 燈具裝置位置，應排除參觀者人影對畫面或櫥窗等之玻璃產映象現象。以及畫框投射於畫面

的影子。

3. 消防設備

在美國對於防火設備都相當重視，所以美術館、博物館之建築物均為防火建築物，及內部裝潢、展示牆等之建材或物品也經過防火處理，並設有各種消防設備。經比較在國內新的消防法規規定已相當完備。較特殊的是展覽室是不設置自動灑水系統，僅在逃生路線上設置，以免動作噴灑而破壞作品，但有規劃防火區劃（如圖三十二）。

肆、綜合心得

一、展覽方面

(一) 與時間、經費競賽的辦理過程：

準備時間、經費是永遠不夠的。本展覽因為運輸費用不足，底價過低，流標一次；亦曾發生同一藝術家經收件三次，才告知作品遺失；或藝術家將作品出售，館方未接獲通知，及收藏家繳錯作品，作品送往機場前，趕忙抽換；復加上紐約大風雪，機場關閉，在工作人員提心吊膽的情況下，展品於三月十二日十四時運抵台北藝廊，工作人員亦如電影、小說情節換上正式的服裝，穿梭在開幕會場上，與賓客寒暄。特展工作人員必須有喜歡此種工作性質與環境挑戰的個性，才能甘之如飴，展覽工作亦才能順利進行。

(二) 展覽呈現的動靜配合

配合展覽，台北藝廊規劃開幕茶會、座談會及表演，加深觀眾與展覽主題、內涵的對話。

如果展覽僅是靜態的呈現藝術品，觀眾參與的熱情將很快隨著展期的持續而遞減，西方的觀眾有較難走入台灣當代藝術的困難，能有其他型態推廣活動搭配，將有助益展覽品質的提昇。

「形簡意繁—方與圓台灣當代藝術展」同一般藝術類的展覽一樣，屬於靜態的呈現；靜態展覽若有動態的活動配合，將可提高觀者參觀情緒，營造展品氛圍，幫助觀眾了解與欣賞作品，對於展覽舉辦的意義有實質的幫助。

（三）策展人、執行單位、承辦單位的通力合作過程的呈現

此展覽的辦理最先當然是獲得上級的支持與經費補助，是順利辦成的關鍵。其次，因這是跨國的巡迴展，合作單位的通力配合，相互補位，是任務完成的另一重要要素，參個單位的關係猶如三位一體，任何一個單位在流程中發生問題，都將影響其他二個單位的工作。

在這個展覽籌辦過程中，分工情形如下：

台北藝廊：英文文稿的審核、請柬名單統計、寄發及國外媒體、文化界、僑界聯繫事宜、召開記者會、開幕酒會等，展示佈置，展覽現場解說及管理維護工作，協助展品的布展卸展事宜。

展覽策劃人高千惠女士：提出展品洽借清單、展品清單、展覽計劃書、文稿撰寫（包含展覽專文、主題介紹、作品解說等）及協助布展等。

國立台灣美術館：展覽規劃、藝術家收藏家聯繫、作品洽借、運輸、包裝、保險，專輯、展覽簡介、說明、展示設計、佈置等。

因台北藝廊與策展人高千惠女士皆在美國，聯絡溝通不便，電話、傳真、電子郵件是唯一的溝通方式；然因簽約、運費不足，變更作品清單、機關借展手續繁流程長、專文交件、翻譯及展場佈置等變數甚大，因時效需要，參方工作人員因應作業需要，早晚加班，是準備過程常見的事。

（四）布展是展出場所設備與工作人員智慧的結合

事情絕少經過萬全的準備再著手辦理，特展中的設備要求更是須輕薄短小，便於攜帶、不易受損、且足以表現作品

美感與安全考量。

二、考察方面

為提高本館做為臺灣美術史專館服務效能，帶動區域文化藝術的滋長，塑造文化地標，提昇休閒遊憩品質，本館提出館舍整復建計畫，並改善美術館啟用至今多年，因室內大廳、美術街 展覽室等處陶片、天花板陸續鬆脫落，地下室違規使用、建蔽率超過法定上限及室內裝修材不合規定及動線不良等諸多缺失，為使即將整建工程能符合現代化要求，本次考察配合方與圓特展在紐約文化中心展覽開幕，由館長率員前往美國紐約各大美術館、博物館考察相關硬體，留下深刻印象。

伍、建議事項

茲依據出國辦理的實際經驗，提出日後辦理前值得事先考量與加強之事項，以供博物館主管機關、從業人員等參考。

一、以綱要式的計劃，取代敘述性的長篇大論，以保持作業時的理性與彈性

特展的辦理過程，是一場與時間、經費的接力賽，在作業時，擬定有彈性具體可行的計劃是絕對必須，嚴格控制執行時間，儘可能尋求節省時間、經費的作業方式。

長篇大論的計劃，會增加展覽辦理過程的困擾；因在執行過程中，特展的變數甚多，為保持運作靈活，故建議在籌辦特展的計劃，以綱要式的計劃，保持彈性為佳。

二、邀請社團、機關共同舉辦展覽配合活動，以提昇展覽影響層面

特展除具備一般展覽的解說、教育功能等外，對於新聞性與非觀眾群的開發是其主要功能之一；為達成此功能，動態予深入探討主題的活動配合辦理，是有其正面效應，邀請其他單位的聯合舉辦，更有助於當地社團觀眾的參與感，擴展影響層面。特展的展期亦可因此延長，減少經費、人員等的支出，更增強展覽的功效。

三、建議增強資訊、現代科技設備的使用能力

展覽的成功是團隊合作的成果，在此展覽中策展人高千惠

女士扮演展覽理念的規劃，台北藝廊負責展場的維護管理，與海外的聯繫工作，本館對整個展覽做通盤的規劃與執行工作。而三者聯繫的主要管道式傳真、電話、電子郵件等，尤其電子郵件的使用更是便捷，舉凡立體彩色的展示空間、專輯大樣、展品照片等的傳遞，快速、便宜且功能強大，是溝通協調的利器，故增強資訊與現代科技設備的使用能力是提昇效率的甚佳方法。

四、布展是展出場所設備與工作人員智慧的結合

隨機應變是特展辦理人員所應具備的專長之一，對於手上的資源須能充分發揮功效，不固步自封，吸收新知，保持彈性思考，首長如能充分授權，將更有助於公務員提高辦展覽的績效。