

出國報告（出國類別：考察）

「為辦理國美館五大國際性雙年展
訪查歐洲地區重要雙年展活動」
出國報告

服務機關：國立臺灣美術館

出國人員：展覽組研究員林曉瑜

展覽組研究員黃舒屏

派赴國家：奧地利、義大利

出國期間：104年10月1日至10月9日

報告日期：104年12月4日

目 次

壹、前言	1
貳、行程安排	2
參、任務過程	3
肆、綜合心得與建議事項	12
伍、活動相關照片	15

壹、 前言

一、參訪緣由與目的

此次出國的主要任務，為訪察目前國際性雙年展的藝術趨勢、議題及相關活動的辦理機制、執行及推廣模式，這些雙年展活動展演了國際與世界各地關於當代社會及文化的最新及不同面向的觀點，也透過雙年展平台呈現了各地藝術家們精采的創作作品及藝術想法，參訪這些雙年展活動不僅可以透過現場親臨作品而獲得第一手的藝文資訊，同時也可以從中觀察了解不同型態的展演機制與其展示及推廣成效。這些資訊與經驗可作為本館辦理國際性雙年展（臺灣美術雙年展、國際版畫雙年展、亞洲藝術雙年展、威尼斯建築雙年展臺灣館等）之規劃參考。

二、參訪主題

本次出國計畫的主要訪察地點與雙年展為：今年首度辦理雙年展的維也納雙年展（Vienna Biennale）以及歷史相關悠久也深具代表性的威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）。第一屆維也納雙年展沒有歷史的包袱，因此辦理的形式嘗試突破藝術性雙年展的成規，納入多種跨領域、跨學科的實踐內容，主旨為「改變的思維」（Ideas for Changes），包含建築、設計、藝術、城市創意等多元面向來表達各種啟動改變的思維，雙年展企圖針對人類的現實環境和未來願景，形塑更具寬廣視野的文化新象。而威尼斯雙年展今年適逢 120 周年紀念，展覽主題以「全世界的未來」（All the World's Futures）為題旨，重點為反思自工業時代以來，人們面臨高速發展社會所伴隨而來的各種環境變化、人類所遭遇的種種災難與面對這個變遷時代的焦慮，並從反思的批判性出發來思考全世界的未來。威尼斯美術雙年展一直以來都是國際藝文專業人士必訪的藝術重鎮之地，每一年的雙年展主題及各個國家館的藝術家代表及表現，都是各界藝文人士熱烈討論的焦點，從中更可以看出當下正在活絡發生的藝術趨勢和創作取向。威尼斯不僅舉辦美術性的活動、還有建築雙年展，本館亦負責辦理威尼斯建築雙年展臺灣館的任務，因此藉由此次參訪可以藉此更加了解威尼斯藝術活動的發展，當屆雙年展的各國藝術創作樣貌與熱議的藝術主題，同時也進一步進行臺灣館相關辦理活動的事前籌備協調工作。

貳、行程安排

本次出國行程 10 月 1 日至 4 日先至維也納，10 月 5 日至 9 日至義大利威尼斯，主要訪察目標為維也納雙年展及威尼斯雙年展，維也納雙年展主要展館為維也納應用藝術館（MAK），展覽地點延伸至美術館特區及其他機構與城市街道。威尼斯雙年展展演地點則遍布全城，包括主展場國家館場地綠園城堡(Gardin di Castello)、主題館展場軍火庫(Arsenale)，以及其他各種呼應雙年展主題的會外展場地。出國期間相關行程安排如下：

行程表

奉派人員 職級姓名			展覽組 林曉瑜 黃舒屏	出國事由	訪查歐洲地區重要雙年展活動		
日期： 104 年			起迄 地點	工作項目	停留天數	住宿地點	
月	日	星期					
10	1	四	台中→桃園 國際機場→ 維也納	台中→桃園國際機場→維也納	1	機上過夜	
	2	五	維也納	抵達維也納 訪查維也納雙年展	1	維也納	
	3	六	維也納	訪查維也納雙年展	1	維也納	
	4	日	維也納	訪查維也納雙年展	1	威尼斯	
	5	一	維也納→威 尼斯	前往威尼斯 訪查威尼斯雙年展	1	威尼斯	
	6	二	威尼斯	訪查威尼斯雙年展	1	威尼斯	

	7	三	威尼斯	訪查威尼斯雙年展	1	威尼斯
	8	四	威尼斯→臺灣	返回臺灣	1	機上過夜
	9	五	臺灣	抵達臺灣	1	臺灣

參、任務過程：

一、訪查第一屆維也納雙年展

本次行程 10 月 1 日自桃園機場出發，2 日早上抵達維也納國際機場，將行李下榻至住宿旅店後即開始於維也納市內的訪察行程。行程第一站先抵達位於維也納美術館特區內的維也納藝術廳（Kunsthalle Wien）。本次造訪的維也納雙年展為第一屆首次辦理，邀請來自斯德哥爾摩的瑪莉亞·琳德（Maria Lind）、德國新媒體藝術中心 ZKM 館長彼得·瑋柏（Peter Weibel）及紐約現代美術館當代藝術部門的佩多·加丹霍（Pedro Gadanho）擔任本次雙年展的策展人。三位策展人各自在藝術的不同領域上有卓越的策畫經驗，琳德擅於探討及開拓藝術在不同面向與實踐中的社會性角色，她同時也將擔任 2016 年光州雙年展新任命的策展人；彼得·瑋柏則是專精於新媒體藝術領域，而佩多·加丹霍是當代建築的傑出策展人，關注建築與社會人文之間的關係，他所關心的不是建築或城市如何作為一個硬體建構，而是如何傳達一種文化象徵，並賦予人們生活的啟發性。這三位策展人所共同組織出的首屆維也納雙年展則反映了三位對於藝術的理念，將藝術從純粹的美學概念向生活現實作出更加開放的回應，提倡跨領域的人文創意，意圖拓展藝術探索世界的向度。

本屆雙年展雖然意圖向外分布在城市的幾個藝文機構，但在文宣推廣和實際展覽地誌的操作上，仍然沒有進行大規模向外開展，主要展區與文宣形象仍集中在主要展覽單位維也納應用藝術館（MAK）。MAK 館長克里斯多夫 Christoph

Thun-Hohenstein 同時也是雙年展主席，第一屆維也納雙年展由 MAK 所啟動，展覽企圖結合藝術、設計、建築來共生創意，透過跨學科的方法與藝術結合，展望並發展未來有利於城市與社會發展的創意方案，從而展開對於這時代的各種議題和創新觀點來促進社會的積極變化。這也是雙年展主題「改變的思維」(Ideas for Changes) 的中心主旨。

此次維也納雙年展較為引人注目的是，主辦單位與策展團隊以各種不同有助於改變城市生活的創意提案，在展覽中提出改變的創意想法和方案，以及這些想法與方案將如何成為未來城市生活的新內容。「藝術」若作為一個思考的路徑，那麼藝術與其他領域的相互激盪和結合，可否透過「設計」作為一個想法的具體實踐方案的提出，包括對於人類整體生活的改善及改變，設計可否成為一個可行的路徑，未來，可否由人類全體參與想像、改變及塑造，這個展覽希望投射一個正面的回應。展示間裡提供了觀眾一張地圖，地圖裡有雙年展計畫的各個機構地點，以及各地點裡將會發生的活動，以及這些活動和城市生活中哪一些環節相關、創意提案如何結合這個地點的活動一起發生並和參與者一併討論。這些地點和衍伸性的活動將展覽的思維從美術館機構帶到城市街頭(有許多的活動相較於機構化的硬體結構，活動強調的是移動式的組織和人與人的行動連結)、從藝術領域到其他各種生活面向與機構(包括工廠、旅館、學校、醫院、商場等)，從各種生活層面所提出的改革思維和方案，並設計觀眾可以攜帶出去的地圖(行動地圖和活動內容)還有可以參與互動的貼紙，讓觀眾可以從生活中參與。為了強調改變的思維和科技發展與行動媒體之間的密切連結，QR code 提供觀眾可以下載 2015 維也納雙年展所有創意想法和提案的 app，將展覽與藝術的想法可以自由隨著科技的行動媒介移動到美術館機構之外，如同策展團隊在此雙年展所欲達成的理念：當今的科技及行動媒體發展提供了一個巨大的潛力來改善人們的生活思維與模式，這種影響力不僅落實在人們的實際生活也影響了商業模式，維也納雙年展也著重這個數位介面和更廣泛藝術型態(包括建築與設計)的連結網絡。

維也納雙年展企圖藉由跨學科的拓展與對於城市生活的關注連結成一種新的藝術態度，重新定義參與全球社會與城市生活的個人，在這場創新革命裡的角色與介入位置，納入各種創意的想法作為藝術及各種領域專業知識階位化的挑戰。

其中一環如「教育」的項目，德國設計師暨建築師 Van Bo Le-Mentzely 於他在漢堡藝術大學擔任客座教授期間，實驗了一個新的開放式教學：向群眾知識學習。在此雙年展中他啟動了一個叫做「善心開放學園與群眾論壇」(Open Academy of the Fine Hearts and #dclassconference)，這個計畫與當地維也納設計系學生 Jakob Listabarth 合作。Van Bo Le-Mentzely 在此計畫中提出了一個未來教育的主張：提供開放性比掌握知識重要、方向的引導比證書的授與更為重要、關係將成為關鍵改變的一切。在這個主張下強調未來學習將不分師徒，沒有固定學習地點和教科書，鄰里間的共同合作與集體智慧，以及全球網路社群的型態將改變我們對於教育的想法，每一個人都將必須更積極參與這個開放式教育時代的來臨，成為形塑未來的一份子。這個計畫除了伴隨想法的提出，也在維也納城市內以活動形式建構開放學園及群眾論壇，並成立的一個名為開放學園的網路分享。

另一個相當有意思的計畫與案例為「旅館」。這個計畫實踐在維也納的 Magdas Hotel。維也納建築事務所 AllesWird-Gut 所設計的 Magdas Hotel，由維也納主教慈善會所經營，2015 年春天開始營運，除了提供給一般旅客住宿，這個旅館也提供給難民工作場所及尋求庇護者的棲身之所，旅館是一處陌生人們相遇與溝通的公開場所，因此建築師和旅館經營者將這樣的想法拓伸到和難民們一起工作，並藉由旅館的開放空間讓彼此平等的相遇交流發生並產生正面的能量一起來面對歐洲現今的難民危機。這個旅館不僅從此處實踐他們信仰的社會價值，內部裝潢及材料也多使用再生或他人遺棄的產品再重新轉化製造成新的用品。這個案例和計畫也提供了一個重新思考未來方向的藍圖，關於藝術、文化、建築和設計的理念如何更加符合並回應當下轉變的社會現實並實踐其改革的行動。這個旅館於雙年展期間也歡迎來訪維也納雙年展的旅客入住，更加實際接觸並體驗這個計畫的精神。

維也納雙年展本次除了在各個不同領域的計畫與各學科及單位合作，也拓展到跨國藝術機構的相結合，維也納雙年展與紐約現代美術館 MOMA 合作，以 21 世紀以來過度發展的城市景觀為探討主題，在雙年展內容裡呈現專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」(Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities)，這個專題是由紐約現代美術館當代建築部門策展人 Pedro Gadanho

所策劃，針對近幾年城市發展最迅速的幾大巨型城市的過度開發而導致不均衡的發展現象提出討論。這個展覽結合建築和設計的合作和概念，針對五大洲六大城市：包括香港、伊斯坦堡、拉各斯、孟買、紐約，和里約熱內盧，展示內容包括各個城市急速擴張和發展的面貌及問題，以及設計團隊或建築師們如何以創意的提案來回應這樣快速發展的城市環境，人們如何在創意方案的改變下可以想望一個更美好的未來。整個維也納雙年展以城市空間為主體，連結人們對於生活需求和未來願景的渴望，並將這樣的渴望轉化為一個具有行動力的主張和改變的想法，由策展單位開放給跨學科及跨領域的各機構、藝術家、設計者、建築師、以及參與城市生活的市民與觀眾，從這個展覽作為一個啟動改變的起點，第一屆維也納雙年展目標為激勵我們以個人和集體行動，使世界變得更美好。它也意旨於鼓勵藝術，設計和其他學科架構，為此目標提供概念和執行方案，通過藝術的可能性，進一步發展我們的世界的開始。此次雙年展的參訪示範了一個策畫理念的不同類型與形式的執行方式，跨機構的合作也拓展了雙年展向外推廣的可能性。

二、訪查第 56 屆威尼斯美術雙年展

威尼斯美術雙年展為國際上歷史最悠久、規模最盛大之藝術雙年展，除每屆邀請世界級策展人提出年度主題及策劃大會展外，在威尼斯軍火庫及綠園城堡的國家館也都使出渾身解數，呈現當年度的代表藝術家作品。威尼斯雙年展以主題展及國家館並行的方式舉辦，每年均吸引世界各地的藝文人士及觀光客，除可看出當代藝術發展的時代趨勢外，也是展現一國文化實力的舞台。

(一)大會主題展

第 56 屆威尼斯美術雙年展展期為 2015 年 5 月 9 日至 11 月 22 日，共有 89 個國家館展覽及 44 項平行展。大會主策展人為恩威佐(Okwui Enwezor)，他曾擔任約翰尼斯堡雙年展(1997)、德國卡塞爾文件展(2001)、光州雙年展(2008)等策展人，也是著名的詩人與藝評人。本屆雙年展主題為「全世界的未來」(All the World's Future)，大會主題展共有 136 位藝術家參展，其中 89 位為首次參加威尼斯雙年展。

以「全世界的未來」做為雙年展命題，或可理解為人類在科技高速發達與變化的時代中，對於未來所感受到的一種焦慮狀態，特別由於近年的環境災難、戰爭，以及資本運作模式等所造成的社會變遷，在此當下特別值得反思人類的未來。恩威佐在此次的命題之下，又分出三項子題：「無序的花園」(Garden of Disorder)、「現場性：論史詩的延續」(Liveness: On Epic Duration)以及「讀資本論」(Reading Capital)，他將這三項子題作為歷史的濾鏡，用之描述事物的狀態與表象，且三項子題間彼此疊加、互為影響。展覽的概念則是使之成為「形式的議會」(Parliament of Forms)，與歷史及反歷史計畫的舞台，所有的計畫、作品、聲音，如同管絃樂般和諧的在雙年展現場交織與合奏。

大會主題展共 179 件作品，分布於軍火庫(Arsenale) 及綠園城堡(Giardini)。形式上，繪畫與表演作品似乎較過往幾屆為多，參展藝術家亦不乏來自在藝術領域上被視為較「邊緣」的國家，如非洲與中南美洲的藝術家比例頗高。軍火庫的狹長展場空間曾是義大利的造船廠與機械庫，負責威尼斯海軍的裝備，也曾是歐洲重要的工業體，在此次恩威佐以資本主義所帶來的破壞作為展覽概念之一，以軍火庫為展場更顯歷史意義並與策展理念有所呼應。而在軍火庫外面的狹長走道上，十分引人注意的是掛滿許多用過的麻布袋，這是迦納藝術家馬哈瑪(Ibrahim Mahama)的作品〈界外界〉(Out of Bounds)。他運用大量原本裝載煤炭、可可豆等的麻布袋佈滿軍火庫走道外牆，將藝術展場又還原至工業廠所的狀態，精確運用軍火庫本身所代表的勞動意義與氛圍，也對資本與勞動提出疑義。

而在軍火庫內部，本屆雙年展也邀請了為數眾多的大型裝置作品。進入入口處首先看到的是 Bruce Nauman 和 Adel Abdessemed 各自以霓虹燈管與刀劍組成的作品〈人性/生死/知不知〉以及〈睡蓮〉，運用霓虹燈與武器來警醒觀眾各種社會事件在日常生活中的隨處可見。隨著展場動線移動，迎面而來的則是 Terry Adkins 的大型裝置作品〈Muffled Drums〉，藝術家以樂器低音鼓向上堆疊至近三層樓高，除呈現驚人的視覺效果外，也將樂器轉換為具有紀念碑性質的雕塑。低音鼓是 19 世紀戰爭中軍樂隊行進時常見的樂器，Terry Adkins 的黑人身份，藉由低音鼓象徵的戰爭與音樂意涵，描述非裔黑人在美國的生存與發展。

此外，大陸藝術家在本屆主題展中亦有多位參展，包含邱志杰、徐冰、曹斐、季大純等。邱志杰的作品〈邱注上元彩燈計畫〉，以明代元宵節的熱鬧情景為背景繪製巨幅水墨並在其上加注，特別的是注釋內容極具生活化與當代性，令人有時空交錯、以古喻今之感。邱志杰在作品中注釋生活、闡述歷史，將人生當成作品媒材進行創作。他也將彩燈圖中出現的家具實體化，成為一套可以搬演的器物及闡述歷史的一種工具。徐冰的作品〈鳳凰-2015〉則安置在軍火庫外的船塢，他以工業廢棄材料創作古代神話中的生物鳳凰，隱喻工業發達後社會的輝煌外觀，背後代表的是勞動工人的血汗，而同樣的問題也在全世界發生著。

此外在綠園城堡區，恩威佐運用劇場形式，在展場中規畫了一個表演舞台，並在不同時段安排表演者上台朗讀「資本論」。這個表演空間位於展覽動線必經之路且兩側貫通，因此在觀展過程中間或可以聽到資本論的章節內容，如詩一般的被朗誦著，除了成為一種背景聲音外，也不斷貫徹展覽的題旨與核心概念。展出作品中，迦納藝術家 John Akomfrah 的三頻道錄像〈Vertigo Sea〉吸引了許多觀眾，其內容以極地海洋生物捕獵、黑奴歷史、氣候變化等暗諷資本主義帶來的殘酷面，也深度探討移民為尋求更好生活而遷徙的問題，影像極具詩意與張力，現場觀眾無不深受感動。

繪畫作品方面，早逝的日本藝術家石田徹也，擅以超現實手法描繪眼神空洞的人物、冷漠的社會氛圍，隱喻日本經濟泡沫時代的蕭條，也呈現資本主義造成的社會不安。南非藝術家 Marlene Dumas 的系列油畫作品《Skulls》，則以黑白色調繪出許多骷髏畫像，掌握了這個時代中人類焦躁的心理狀態與表情。裝置作品中，Jeremy Deller 掛了一幅上面書寫“Hello, today you have day-off.”的旗幟，及工業革命期間疲憊的女工照片，探討勞工階級在資本社會中工作過度及相關的問題。Thomas Hirschhorn 的作品《Roof Off》則將包裝用膠帶、紙張、隔熱材料、電線等，從屋頂流洩而下爆滿整個展間，製造出一個類自然景觀的虛假叢林，然過多的廢棄材料似也顯示環境的過度開發。

簡而言之，大會主題展以宏觀的視野，呈現全人類共同面臨的危機與因之產生的躁動狀態，同時反射政治、經濟、科技所帶來的人禍與災變。值此之際當我

們重讀「資本論」，不得不省思勞動、消費、經濟體制的運作及其促成的社會影響力，並思考是否能夠藉由藝術的力量提出對於未來的解答？威尼斯雙年展不啻提供觀眾一個全面關照的機會，讓我們透過藝術進行深度的思考。

(二)國家館展覽

威尼斯雙年展的國家館展覽，向來是各國藝術發展的競技舞台，每個國家都在雙年展時推出最具代表性的當代藝術家。透過國家館的展覽，可以窺見該國的文化特色及藝術趨向，也能藉由雙年展類博覽會的模式，一次觀覽國際所關心的文化與社會議題，透過藝術家之眼瞭解藝術與人類生活的緊密相關，並看到藝術家的獨特創意與思考。

本屆雙年展共有 89 個國家館，各以個展或聯展的方式推出代表藝術家。日本館以曾經參加過本館亞洲藝術雙年展的塩田千春(Chiharu Shiota)為代表，由中野仁志(Hitoshi Nakano)策展。塩田千春擅長以紗線及日常物件為媒材，將空間重新結構與轉換。此次展出作品為〈記憶之繭〉，她向世界各地的民眾徵集五萬多把用過的鑰匙，並將鑰匙編織、懸掛在紅色的紗線上，由展場中兩艘廢棄的木船承載著。紅色的紗線在展場中滿佈，加上木船的意象，使人宛如置身於紅色的海底之中，作品以鑰匙寓意開啟未知的世界，曾經使用過的痕跡則承載著無數的記憶。韓國館代表藝術家文敬媛同樣參展過本館亞洲藝術雙年展，她與全浚皓組成的雙人組參展經歷豐富，他們以高畫質錄像《折疊空間與飛翔的方法》系列作品預測人類的未來世界，將如何透過高科技穿梭時空，並超越身心的侷限。

德國館則以聯展的方式，邀請五位藝術家參與以「工廠」為名的展覽，其中史戴爾(Hito Steyerl)的作品將展場建構為一個宛如電玩遊戲場景的空間，運用光束設計使之充滿虛擬感與科技感，觀眾還可以坐在海灘椅上欣賞大螢幕播放的錄像作品〈太陽工廠〉，此作品以數位動畫製作，內容則在電玩遊戲與新聞報導之間切換，以詼諧的方式探討經濟問題。德國館的另一特色是展區的規劃，不同於一般空間的水平觀賞動線，德國館的動線刻意讓觀眾先走上頂樓，觀覽攝影文件作品〈公民〉，再沿樓梯而下進入另外三個空間，作品之間的連結關係也隨空間

而有所改變。法國館則堪稱本屆國家館展覽中最具詩意之館，藝術家慕吉諾（**Céleste Boursier-Mougenot**）的計畫《革命》（**révolutions**）將三棵連根帶葉的松樹搬到展場，在自然光的照耀下緩緩移動--原來藝術家在松樹中植入感應器，當松樹進行光合作用時，便會產生微弱電流並使樹木移動，同時感應器的信號也會轉換成音樂，在展館中播放。慕吉諾的作品呈現大自然的生命循環狀態，同時也象徵個體的自由循環，他打造一個天人共處的空間，大自然也成為人類的避風港。

相較於法國館以科技與自然呈現的詩意，英國館代表藝術家莎拉·盧卡斯（**Sarah Lucas**）的作品則顯得激進許多。英國館展場牆面均漆為鮮豔的黃色，營造出甜美但不安的氣氛，而展出的雕塑作品則大膽裸露性器官，並在性器官上夾著香菸，以幽默詼諧的方式探討性別政治議題。加拿大館外觀則被改造為宛如施工中的工地，來訪觀眾總會在入口前踟躕，不知是否可以踏進。這是加拿大三人組藝術家團體 **BGL** 的創意，他們將展場改造為幾個不同的空間，包含便利商店、家庭倉庫以及以鷹架搭建的露臺，並透過大型彈珠台的遊戲裝置，探討藝術與生產的關係。偽裝的展場空間以及充斥其中日常可見的物件如罐頭、油漆桶、廉價玩具等，使加拿大館不似其他館的菁英藝術氛圍，而獨具玩樂意味，卻也讓人從遊戲中更加深思藝術、勞動、消費、生產等等議題。

北歐館是由四個國家輪流主辦，今年則是由挪威負責，代表藝術家為諾門特（**Camille Norment**）。如同北歐給人的印象一般，挪威館展覽也帶有一種冷冽的味道，全白的空間中只有三棵樹、黑色的指向性麥克風以及碎裂在地上的玻璃。這是一個與聲音有關的展覽，藝術家以 18 世紀發明的玻璃琴創作音樂，傳說這種樂器既可撫慰人心，也能令人發狂。藝術家以聲音布滿空間，探討音樂如藥物的控制性，以及聲音和空間之間的對話關係。相較於北歐館的極簡低限，澳洲館則以大量的物件如迷彩服、鈔票、麵包等，以陳列標本的博物館展示方式，轉化物件的意義。代表藝術家費歐娜·霍爾以「走錯路的時代」（**Wrong Way Time**）為名，探討全球政治、世界經濟與環境的主題。她在紙鈔上繪製樹葉或蝌蚪般的圖案，透露紙鈔代表的金融體系與大自然之間的關係；或將迷彩服做為媒材創造出人形與動物雕塑，也顯示戰爭所帶來的災害。

新加坡館代表藝術家為林育榮(Charles Lim Yi Yong)，他以海洋為主題，展名訂為「海的狀態」，其中包含十項藝術計畫。林育榮本身為國家級的船手，曾代表國家參加奧運，因此對海洋十分熟悉與著迷，而新加坡的海島環境，也使這個國家與海洋息息相關，例如填海造地、海底開發等議題，連帶影響新加坡的勞動與經濟體制。林育榮以錄像、文件、雕塑等作品，探討人類如何濫用、爭奪海洋資源以及進行領土擴張，也企圖藉此喚起人們正視地理、氣候變化等攸關人類生存的議題。香港館則以藝術家曾建華為代表，他運用光影將空間轉化為流動的河，隱喻世間萬物的流動變化，從東方的佛教與西方的尼采哲學出發，探討人類命運的痛苦與反覆輪迴。哲學思考的語句被投影在牆上，不斷的出現、消失，與其他的大自然意像投影並置，彷彿使觀眾回到生命的起始點，重新思考生存的意義。

綜觀國家館展覽，可發現大部分國家在展出方向上，仍緊扣大會年度主題據以進行規劃，且藝術家創作質地甚高。事實上在大會主題展裡面，許多參展藝術家都曾經代表該國參與國家館展覽，可見國家館展覽是行銷、推展藝術家的重要舞台，也是藝術家彼此競技的舞台。雙年展促使世界各國的策展人、藝評人、畫廊、藝術經紀人等齊聚一堂，也形成藝術圈勞動、生產、行銷的經濟機制，當各國家館及藝術家為呼應主策展人恩威佐提出的主題而努力規畫時，整體運作方式似乎也落入恩威佐所意欲探討的無序躁動狀態與資本—勞動間之問題。

威尼斯雙年展至本屆已有 120 年的歷史，始終是國際間最重要的雙年展之一，除其獨特的大會主題展與國家館展覽並行制度，以及每屆頒發金獅獎的榮譽獎勵，使世界各國將之視為國家實力展現之地外，雙年展與城市結合的行銷方式，更促使威尼斯的觀光經濟發達。威尼斯每年除舉辦不同性質的雙年展及大型展覽外(美術、建築、音樂、舞蹈、電影節等)，也有各式各樣的藝文活動，因此終年遊客絡繹不絕。威尼斯的成功經驗，足見一個成功的雙年展所帶來的經濟、宣傳效益與社會影響力，而雙年展如何因應時代調整作法，使之能維持藝術的中立角色而不被其他政經因素影響，或許也是各國必須思考的問題。

肆、綜合心得與建議事項

一、藉由參與、訪查國際性雙年展，瞭解世界藝術發展趨勢並進行相關研究，做為與國際對話之基礎

國際間每年均有規模大小不一的雙年展舉辦，而每一次的雙年展均是對當代藝術的時代性關照，也能藉此了解藝術的發展趨勢。威尼斯雙年展是國際間最重要的雙年展，開幕期間整個威尼斯更化身為國際藝術專業人士的大型社交場合與訊息平台，藝文界在此交換資訊、建立關係，因此參與雙年展的活動，實有助於國際網絡的建立與交流，同時也能藉此取得許多藝術資訊與材料，做為相關研究的參考。

本次參訪的維也納與威尼斯雙年展，前者為首屆辦理，故提出新型態的雙年展策畫與展示形式，後者則累積了 120 年的歷史，並保持其固有的大會展與國家館展覽模式，兩者性質雖不近相同，但在主題上均以世界的未來為思考方向，一個著重改變的實務做法，另一個則關注哲學與經濟層面的思辨。從策展人所選的主題上，可以看出國際社會在文化思維的流動方向，以及藝術家如何結合藝術創作與生活，傳達他們的概念與所關心的社會議題。這些雙年展的呈現與研究資料，均可作為本館策畫雙年展方向的重要參考；此外藉由訪查雙年展亦可瞭解國內研究缺乏的面向，進而補足匱缺之處，以厚實我們與國際對話之基礎與能力。

二、雙年展策展人與策展機制，需考量資源整合與相關效益，及經驗傳承與人才培育

國際性重要雙年展如威尼斯雙年展、光州雙年展等，每屆均邀請世界級策展人策展，藉由策展人的學術專業與獨到觀察，為當代藝術做一個階段的整理、註釋，或是提出新的概念與想法。除此之外，策展人的網絡關係，往往也能拉抬雙年展聲勢，並邀得重要藝術家共襄盛舉，引起專業人士及大眾重視。本館辦理之雙年展中，臺灣美術雙年展與亞洲藝術雙年展目前均由館內研究職人員策展，雖能掌握展覽質地，但與外界的資源連結上仍有可發揮之處。以本次參訪的維也納

雙年展為例，共有三位來自不同國家且各有專長的策展人，不但帶進各自的資源互相整合，也能在同一個展覽命題下，為雙年展拓寬關注之視野並促成更多元的藝術合作，因此在本館舉辦之雙年展中，可考量與館外策展人合作，發揮更大效益。另外，本館雙年展業務繁重而人力有限，而雙年展工作細節繁多，策展團隊成員往往需要豐富的經驗與應變能力，才能因應各種突發狀況與藝術需求。由於雙年展每兩年舉辦一次，頻率頗高，且每次均須動員相當人力，因此藉雙年展培育策展及藝術行政專業人才是極為重要之事，建議可藉籌畫雙年展之際，提供優秀青年相關機會參與策展與籌辦工作，以使經驗傳承並培育人才。

三、雙年展之舉辦可思考跨域合作及與不同單位連結，使其活動型態更為多元與普及，並帶動議題討論

本次參訪的維也納雙年展為首次舉辦，其獨特之處在於一開始即已宣示做為跨領域雙年展的企圖，此作法也顯示當代藝術的跨域合作特質與趨向，十分值得後續觀察。維也納雙年展除了在選件上突破純視覺藝術的範疇，而納入建築、設計等領域外，同時也鼓勵各種創意提案與跨學科之間的合作，並在各地舉辦工作坊、表演、座談活動。其周邊活動規模雖然不大，但多項計畫以街頭、學校、醫院、旅館為場地，均為人們時常造訪之處，可說將雙年展的精神與議題落實到當地人的生活之中，也因此主展場規模雖然不大，但實際上雙年展已存在於整個城市之中。而威尼斯雙年展歷史悠久，其與威尼斯市的緊密結合早已成為藝術活動與都市規劃的重要典範，每年雙年展所帶來的巨大效益更足以牽動整個城市的經濟發展。

由於美術館主辦的雙年展，往往囿於經費與人力有限，故多半將周邊推廣教育活動侷限於館內發生。事實上，如何使有限力量發揮效益，應可考量與外界建立有效且良好的合作模式，如結合社區、學校、市政府力量，使之不僅止於存在美術館，也能帶動整個城市的活力。如維也納雙年展在不同的學校舉辦與展覽議題相關的工作坊，也在公共區域辦理各種表演、講座；威尼斯雙年展則除了大會展與國家館外，更有各式平行展散佈在整個城市，走在威尼斯的巷弄間往往就能發現精彩的展覽。因此，雙年展的籌畫可思考與城市活動結合的可能作法，並串

聯產官學資源與民間力量，使雙年展活動能從美術館開始擴及到大街小巷，其宣傳效益與美學影響力能更加擴張。

四、掌握每一次參與、舉辦雙年展之機會，積極推廣臺灣藝術實力並建立專業網絡

本館參與威尼斯建築雙年展已有 8 屆，主辦之亞洲藝術雙年展已 5 屆、臺灣美術雙年展 4 屆，辦理國際版畫雙年展也有 6 屆，因此在辦理雙年展的經驗已累積相當程度。如何因應時代轉變，適時調整雙年展的方向、作法，並推廣臺灣藝術成果與實力，亦是雙年展的重要任務之一。以威尼斯雙年展為例，它以類博覽會的性質在同一期間內，讓世界各國頂尖策展人與藝術家齊聚一堂，實為推展國家藝術的最佳曝光機會，然而如何在眾多國家與藝術家中受到矚目，必須有相關的配套機制，除策展人與藝術家對於雙年展方向的掌握外，有力的宣傳及專業網絡的建立也是關鍵。可藉由每次雙年展的參與及舉辦，組織宣傳活動並主動邀請重要國際藝文人士來訪，同時對於文宣的規劃，須考量視覺與文字的吸引力，使觀眾能有效停佇並深入了解參展作品。

伍、活動相關照片

MQ (Museum Quartier Wien) 是維也納的博物館區，位於維也納市中心，面積占約 6 萬平方米，聚集了眾多的美術館及博物館，這裡共包括了幾十家大小不等的藝術機構，包括知名的維也納藝術館 (Kunsthalle Wien)、ZOOM 兒童博物館 (ZOOM Kindermuseum)、利奧波德美術館 (Leopold Museum)、現代藝術博物館 (MUMOK-Museum Moderner Kunst) 等近 50 所文化設施。

維也納雙年展的其中一個展區坐落於 MQ 美術館特區裡的維也納藝術廳 (Kunsthalle Wien)。

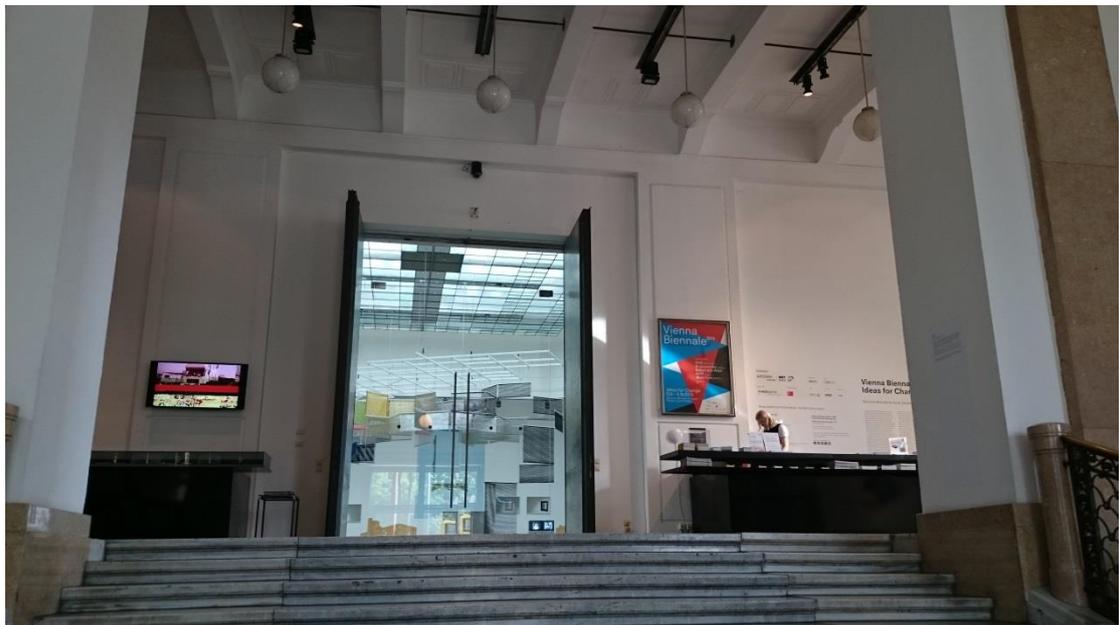
維也納藝術廳（Kunsthalle Wien）展出 Pauline Boudry and Renate Lorenz 大型的三頻道影像裝置。

Pauline Boudry and Renate Lorenz 利用空間、舞台及影像的虛實，巧妙變換時空及參觀者的觀看位置和觀點，作品展現出多重的影像語言，融合了實驗電影、攝影照片的歷史及表演藝術等元素。

維也納雙年展的主要展區是在 MAK (Museum für Angewandte Kunst) 維也納應用藝術館。第一屆的維也納雙年展主要標榜跨學科的實踐和思考，從更廣闊的多元創意去思考設計、藝術、理論和建築如何成為改變我們生活的文化動力。因此，選擇在 MAK 應用藝術館的主展區也別具其意義。

維也納雙年展的主要展區是在 MAK (Museum für Angewandte Kunst) 維也納應用藝術館入口。

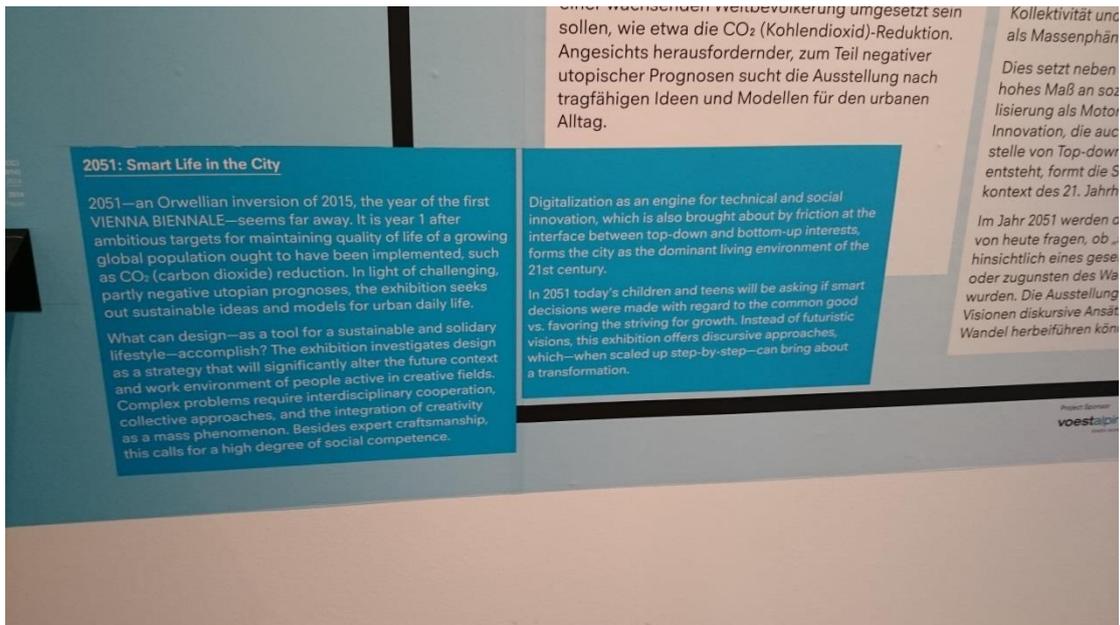
在 MAK (Museum für Angewandte Kunst) 維也納應用藝術館的展場。展覽的呈現結合了造型藝術、空間裝置物件、影像等多元媒材，意圖在入口展場呈現給觀眾一個抽象的城市意象。

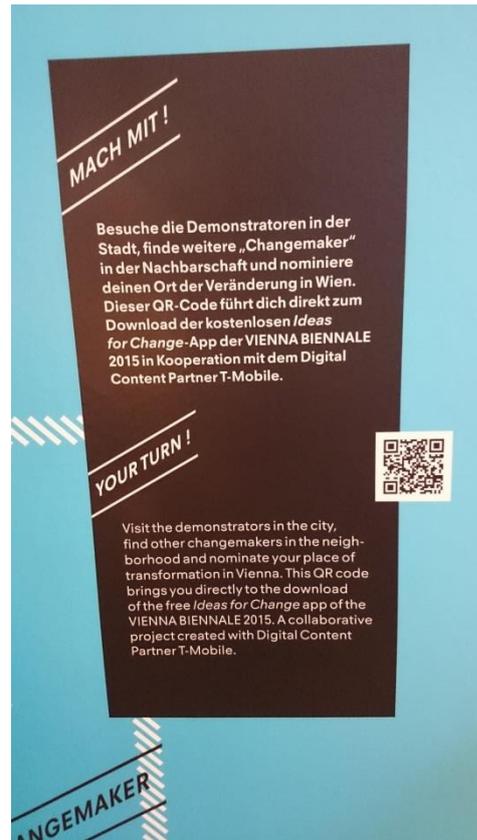
在入口展場中，空間規劃上展現雙年展結合藝術、建築、影像、設計等元素交融的陳列。

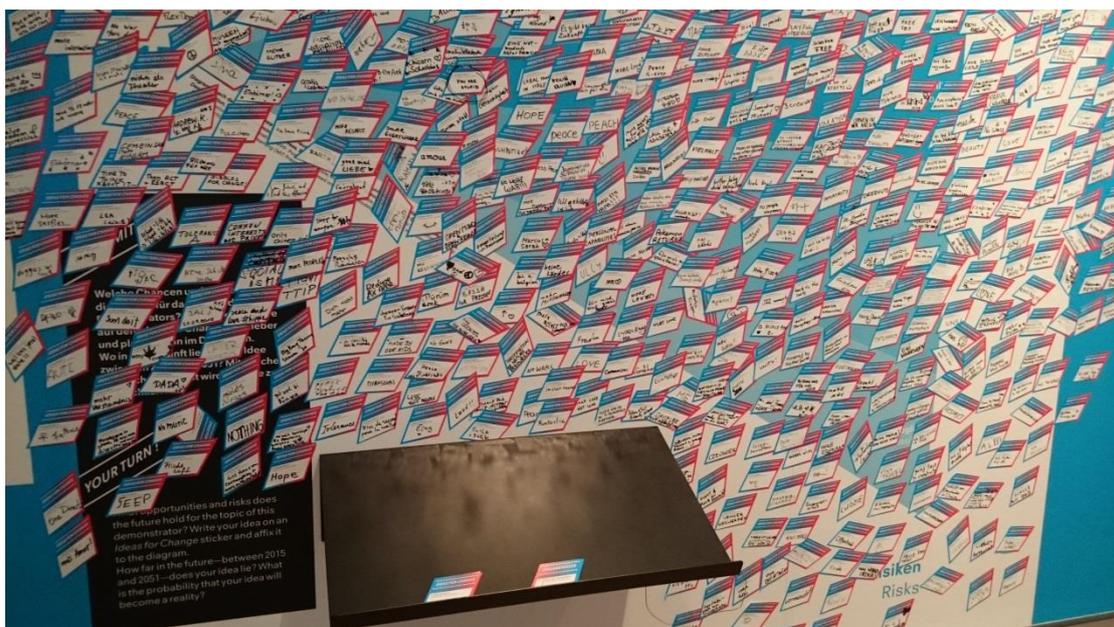
進入 MAK (Museum für Angewandte Kunst) 維也納應用藝術館的第二個展區，這個展區主要呈現出展覽主題「改變的思維」(Ideas for Change) 的精神主旨以及各種領域所嘗試啟動的改變思維為何？展覽中陳列出這些改變的思維想法及提案內容等。

展覽中提出改變的創意想法和思維與提案如何成為未來城市生活的新內容，「設計」作為一個想法的具體實踐方案的提出，包括對於人類整體生活的改善及改變，設計可否成為一個可行的路徑，未來，可否由人類全體參與想像、改變及塑造，這個展覽希望投射一個正面的回應。

這個雙年展展覽中也設計了很多衍伸性的活動，包括從美術館到城市街頭、從藝術領域到其他各種生活面向與機構（包括工廠、旅館、學校等），從各種生活層面所提出的改革思維和方案，並設計觀眾可以攜帶走的地圖（行動地圖和活動內容）還有可以參與互動的貼紙，讓觀眾可以從生活中參與。

上圖為現場提供觀眾參與意象和表達想法的互動區，每一個提案，觀眾可以透過貼紙，寫下你的意見或表達對於改革提案的贊同與否。

2015 維也納雙年展展區裝置樣貌。圖中學校同學們參與討論及共同合作而成對於未來城市想像的裝置作品。

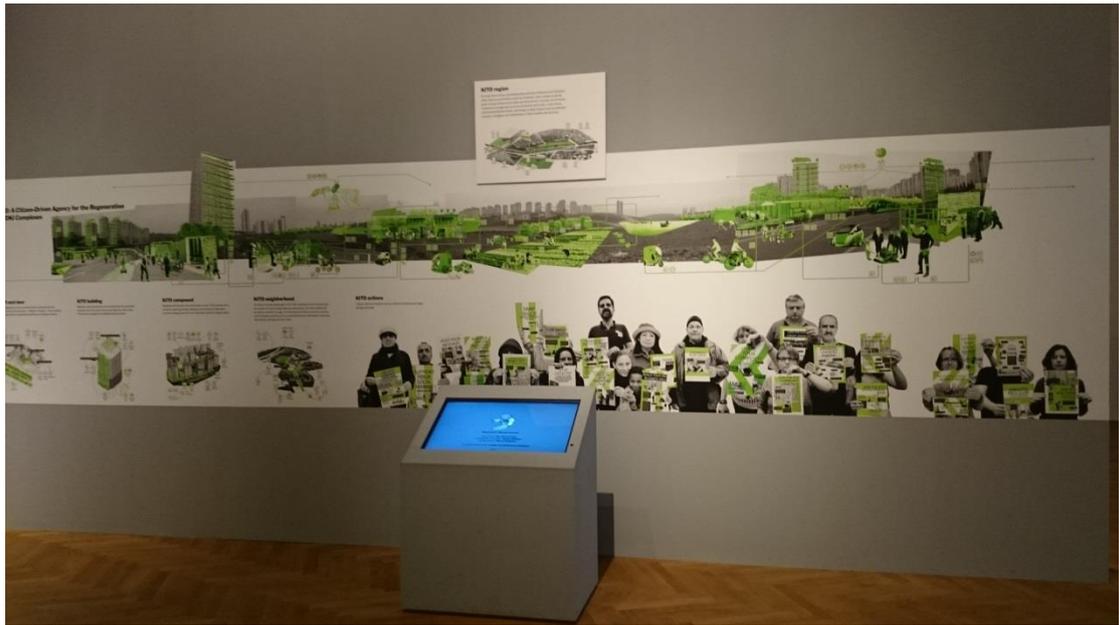
2015 維也納雙年展展區裝置樣貌。藝術家也透過電玩遊戲的設計將一些討論議題嵌入遊戲之中。

2015 維也納雙年展展區裝置樣貌。

2015 維也納雙年展展區裝置樣貌。本展區由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」(Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities)，這個專題是由紐約現代美術館當代建築部門策展人 Pedro Gadanho 所策劃，針對近幾年城市發展最迅速的幾大巨型城市的過度開發而導致不平衡的發展現象提出討論。

由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」中所展出的其中一個過度開發城市「伊斯坦堡」。策展人在探討伊斯坦堡的城市發展現象，選擇與來自伊斯坦堡的國際跨領域設計工作團隊 SUPERPOOL 合作。

由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」中所展出的其中一個過度開發城市「里約熱內盧」。在這個城市方案，策展人選擇與來自瑞士的 MAS Urban Design ETH 設計團隊合作。

由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」展場實景。紐約市也是其中一個過度開發城市之一。

由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」展場實景。

由維也納雙年和紐約現代美術館 MOMA 所合作的專題展覽「不平衡的增長：巨型城市的擴展」所展出的其中一個亞洲過度開發城市「香港」。在這個城市方案，策展人選擇與跨領域實踐著稱的藝術團隊 MAP OFFICE 合作。

展覽以圖表顯示這個專題計畫中所展出的六個城市：紐約、里約熱內盧、拉格斯、伊斯坦堡、孟買、香港。

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。這一個展區主題為「勾勒布加勒斯特：藝術、紀錄與革命 1916-2016」。圖片前方為羅馬尼亞藝術家 Ciprian Muresan 的雕塑展出作品。

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。(Mihut Boşcu Kafchin, *Adam s*, 2015)

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。參展藝術家 Raluca Popa 作品。

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。

2015 維也納雙年展位於 MAK 的展覽現場圖。

第 56 屆威尼斯美術雙年展今年的大會主題為「全世界的未來」。(All the World's Futures)

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展 (Arsenal) 的展覽現場圖。圖為參展藝術家 Monica Bonvicini 的裝置作品〈Latent Combustion〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展 (Arsenal) 的展覽現場圖。圖為法國參展藝術家 Lili Reynaud Dewar 作品〈My Epidemic (Small Bad Blood Operap)〉。

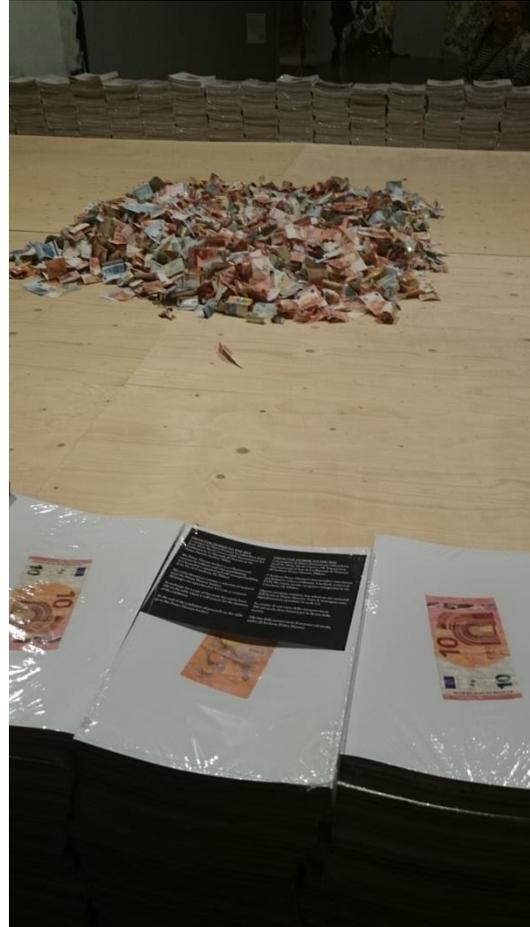
第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展 (Arsenal) 的展覽現場圖。圖為參展藝術家 Katharina Grosse 大型裝置作品〈Untitled Trumpet〉

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展(Arsenal)的展覽現場圖。圖為古巴參展藝術家 Ricardo Brey 精緻的裝置作品〈Crack〉。

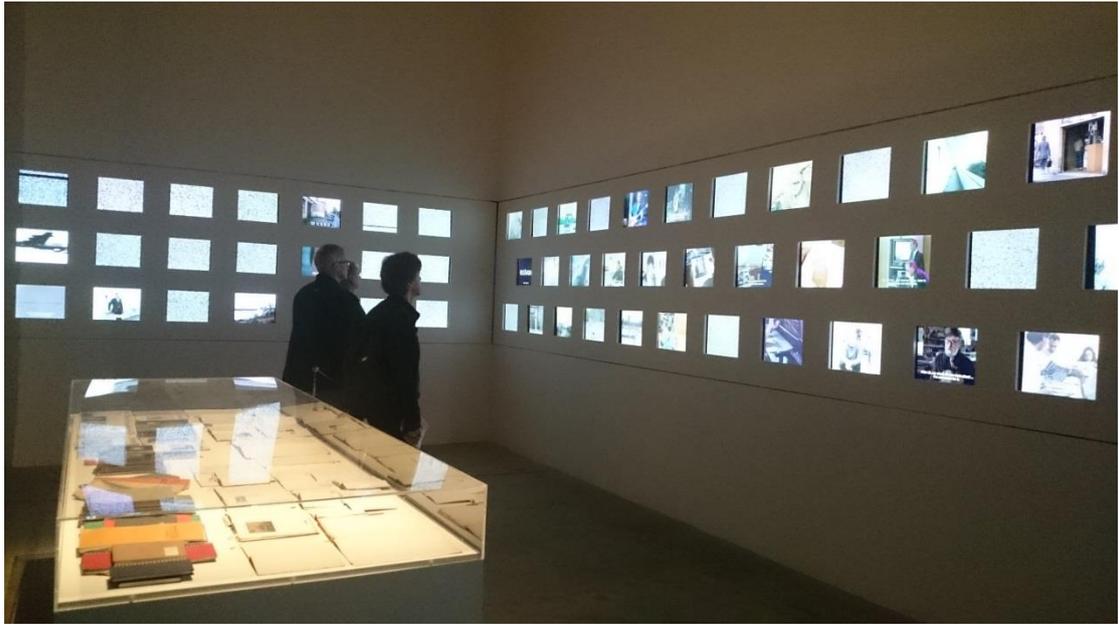
第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展 (Arsenal) 的展覽現場圖。圖為南非參展藝術家 KayHassan 的鋼琴裝置作品〈Empire Medley〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展（Arsenal）的展覽現場圖。左圖為背景為跨國藝術組織 Gulf Labor Coalition (GLC) 的旗幟作品〈Who is Building the Guggenheim Abu Dhabi?〉。左圖前方為藝術家 Gonzalo Mabunda 立體作品〈The Throne that Never Stops in Time〉。右圖為藝術家 Marco Fisinato 裝置作品〈From the Horde to the Bee〉

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展現場。圖中為藝術家 Tiffany Chung 參展作品。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展（Arsenal）的展覽現場圖。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展（Arsenal）的展覽現場圖。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展（Arsenal）的展覽現場圖。圖為參展藝術家 Gluklya Nathalia Pershina- Yakimanskaya 的作品〈Clothes for the demonstration against false election of Vladimir Putin〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展軍火庫特展（Arsenal）的展覽現場圖。圖為西班牙藝術家 Dora Garcia 的現場表演作品〈The Sinthome Score〉（包含裝置及表演）。

第 56 屆威尼斯美術雙年展挪威國家館展出〈碎裂於耳周的狂喜〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展日本國家館展出塩田千春大型裝置作品〈記憶之繭〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展德國國家館展出的作品 **Fabrik (Factory)** 頗具視覺震撼效果。將一間暗室以沉浸式的電腦影像填滿，讓人彷彿走進一個無法脫逃的世界。

第 56 屆威尼斯美術雙年展在綠園城堡展區展出印度藝術團體 **Raqs Media Collective** 的雕塑作品 *Coronation Park*。

第 56 屆威尼斯美術雙年展加拿大國家館展館入口。

第 56 屆威尼斯美術雙年展加拿大國家館展出 BGL 的作品〈Canadassimo〉(歡迎光臨)。

第 56 屆威尼斯美術雙年展法國國家館展出藝術家 Celeste Boursier Mougenot 的作品。

第 56 屆威尼斯美術雙年展澳洲國家館展出藝術家 Fiona Hall 的大型複合式物件及裝置作品〈Wrong Way Time〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展西班牙國家館由策展人 Marti Manen 展出三位藝術家 Francesc Ruiz, Cabello y Carceller 及 Pepo Salazar 。

第 56 屆威尼斯美術雙年展希臘國家館展出藝術家 Maria Papadimitriou 作品〈Why Look at Animals?〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展大會展出義大利藝術家 **Fabio Mauri** 的大型裝置作品。圖為作品〈*Macchina per Fissare acquerelli*〉。

第 56 屆威尼斯美術雙年展大會展以如同劇院式的空間，展出現場閱讀馬克思（**Karl Marx**）《資本論》（*Das Kapital*）卷本開始。不同的時段有不同的表演活動。

現場閱讀馬克思 (Karl Marx)「資本：一個現場閱讀」(Capital: A Live Reading)。這個關鍵文本《資本論》(Capital)的大規模閱讀項目在展期間每日進行，藉著閱讀四卷《資本論》也包括串結頌唱勞動歌、劇本、口白朗讀、討論會與影片放映等活動，從經典文本開展一連串不同面向與詮釋的探索。

第 56 屆威尼斯美術雙年展大會展覽現場圖。

第 56 屆威尼斯美術雙年展臺灣館展出藝術家吳天章的創作。

第 56 屆威尼斯美術雙年展俄羅斯展館展出藝術家 Irina Nakhova 的創作〈THE PORTRAIT OF SAKIP SABANCI (2014)〉。