

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

「大陸華中地區藝文交流訪視計畫」 出國報告

服務機關：文化部藝術發展司

出國人員：朱專門委員砒瑩、邱視察麗卿

派赴國家：中國大陸(上海)

出國期間：中華民國107年11月7日至11月11日

報告日期：中華民國 108 年 1 月 10 日

摘 要

為本部藝術發展未來相關業務需要，規劃 107 年 11 月「大陸華中地區藝文交流訪視計畫」，此次主要參訪藝術文化活動蓬勃發展之國際城市—上海，行程主要參訪「西岸設計與藝術博覽會」、「ART021 上海二十一當代藝術博覽會」、第 12 屆「上海雙年展」，參觀余德耀美術館、中華藝術宮、靜安公園國際雕塑展、富豪斯秋拍預展，及法租界的文化資產老房子藝術中心、巴金故居，晚間安排觀摩上海國際藝術節活動，包括彩虹室內合唱團音樂表演、臺灣較少見之沉浸式表演《不眠之夜》等，並與上海東方藝術中心人員會面交流。希冀透過參觀兩大國際藝術博覽會、當代藝術雙年展，及參與國際藝術節相關活動，觀察上海舉辦藝博會及藝術節活動之實際情形，提供未來相關業務之參考。

本出國報告含參訪目的、行程安排、參訪議題、綜合心得，建議事項有：一、持續鼓勵國內民間團體自辦展會，並考量定位區隔以共存共榮；二、持續透過閒置空間再利用等方式，提供更好的藝術發展空間及最佳的藝文生活環境；三、持續提升國內表演場館與舞台專業設備。

目 錄

壹、 前言.....	03
貳、 行程安排及參訪議題.....	03
一、 行程安排.....	03
二、 參訪議題及內容.....	05
參、 綜合心得.....	18
一、 視覺藝術.....	18
二、 表演藝術.....	33
三、 文化資產.....	34
肆、 建議事項.....	35

壹、前言

本部長期致力推動臺灣文化藝術發展，努力完備從創作端到市場端的專業支持體系，研議具未來性及發展性之視覺及表演藝術政策。在藝術創作上，建構支持藝文創作自由的健全體系，提供每個人平等參與的多元文化環境；在藝術產業上，鼓勵辦理藝術展會，建立藝術產業交易及媒合平臺，協助藝術家、畫廊業者及表演團隊走向國際。

為回應本部推動臺灣藝術發展相關業務需要，規劃「大陸華中地區藝文交流訪視計畫」，安排參訪中國大陸華中地區首屈一指重要的國際沿海城市—上海。上海黃浦江岸除了知名的「外灘」，有歷史悠久的國際建築與光彩奪目的炫麗夜景，近年在另一個濱江區「西岸」，因應改造上海為文化都市的號召下，集結藝術博覽會、美術館、畫廊、保稅倉庫於一區，成為深具發展潛力且備受期待的美術廊道。

「西岸設計與藝術博覽會」、「ART021 上海廿一當代藝術博覽會」及第 12 屆「上海雙年展」相繼於 11 月第 2 周開幕，上海國際藝術節於每年 10 月中至 11 月中舉辦，於是每年 11 月第 2 周儼然成為「上海藝術周」，上海成為全球藝術行程上重要的一站。此次特別規劃前往參訪，希冀觀摩此兩大藝術博覽會現場空間規劃、參與畫廊及觀眾參觀情形，瞭解其展會能成功吸引國際藝文人士參與之原因；觀察「上海雙年展」當代藝術國際雙年展辦理情形；觀看上海國際藝術節中具特色且受好評的表演活動，瞭解該活動之吸引觀眾購票觀看的原因。並將此行參訪觀察所得，提供未來臺灣推動國內展會、雙年展、表演活動等業務參考。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程安排

此次「大陸華中地區藝文交流訪視計畫」，行程安排自 107 年 11 月 7 日至 11 月 11 日止，共計五日，參訪中國大陸的國際城市—上海。主要安排參訪於 11 月開幕，兩個上海重要的國際藝術博覽會「西岸設計與藝術博覽會」、「ART021 上海廿一當代藝術博覽會」，及二年一度的當代藝術展「上海雙年展」；另參觀余德耀美術館、中華藝

術宮、老房子藝術中心、靜安公園國際雕塑展、富豪斯秋拍預展，晚間安排觀摩上海國際藝術節之彩虹室內合唱團音樂表演、臺灣較少見之沈浸式表演《不眠之夜》等，並與上海東方藝術中心人員會面交流。行程安排如下：

文化部「大陸華中地區藝文交流訪視計畫」行程		
日期：107年11月7日至11月11日 地點：上海		
參訪人員：藝術發展司 朱專門委員珏瑩、邱視察麗卿		
日期	時間	安排事項
11月7日 星期三	09:30-10:30	前往機場
	12:30-14:15	台北松山機場(TSA)-上海虹橋機場(SHA)
	16:30-17:30	入住飯店
	19:30-21:30	沈浸式劇場《不眠之夜》
11月8日 星期四	10:00-12:00	余德耀美術館及展覽「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」、「兩屋」
	12:00-14:30	西岸設計與藝術博覽會
	16:00-17:00	「上海東方藝術中心」及訪視節目總監劉愛華女士
	19:30-22:00	上海國際藝術節活動：上海彩虹室內合唱團專場音樂會《白馬村遊記》
11月9日 星期五	11:00-12:00	富豪斯2018年香港秋拍上海預展
	14:00-18:30	上海廿一當代藝術博覽會
11月10日 星期六	10:00-11:00	靜安國際雕塑展：城市無界
	12:00-16:00	上海當代藝術博物館及第12屆「上海雙年展」
	16:30-17:00	中華藝術宮及多媒體版《清明上河圖》
11月11日 星期日	10:00-12:30	法租界之文化資產及歷史建物「老房子藝術中心」、「巴金故居」等
	13:30-14:30	前往機場
	16:15-18:15	上海虹橋機場(SHA)-台北松山機場(TSA)

二、參訪議題及內容

(一) 視覺藝術部分

1. 西岸設計與藝術博覽會 (2018.11.7-11.11)

創立於 2014 年，西岸博覽會的主館「西岸藝術中心」，原為上海飛機製造廠，位於黃埔江西岸，歷經半年改造為博覽會舉辦地。第五屆以「雙館」呈現，在西岸藝術中心(A 館)對面，以 100 天建造三個相連的新分館(N1、N2、N3)，開展前的 9 月完工，總面積達 2 萬平方公尺。

2018 年有 115 家國際重要畫廊參展，來自亞洲、歐洲和南、北美洲 43 個城市，期許以高品質呈現當代藝術作品。「主畫廊」單元，有 87 家國際畫廊，包括繪畫、雕塑、裝置、影像等作品，其中有 39 家首次參加。臺灣參展畫廊有大未來林舍、耿畫廊、亞紀畫廊、伊日股份有限公司、亞洲當代藝術空間(亞洲藝術中心的上海據點)。

「ArtReview Asia Xi'an Chǎng (現場)」單元步入第 3 屆，展出 20 件國際藝術家優秀作品，多是現場製作或首次展出，臺灣有耿畫廊代理的藝術家何采柔參與。延續往年，2018 年西岸博覽會也為此單元設立獎項，而且除在西岸藝術中心內、外展出，也延伸至城市公共空間，呈現多元豐富的國際藝術作品。全新推出「DREAM Video 100」影像單元，在博覽會廣場播出 100 部錄像作品。由 50 家畫廊及藝術機構提供 90 多位藝術家創作，每天 12 小時不間斷播放，展現錄像藝術過去 30 年多元的發展與可能性。臺灣參展藝術家有陳界仁 (大未來林舍)、賴志勝及李基宏 (誠品畫廊)、崔廣宇及余政達 (Chi-Wen 畫廊)、袁廣鳴 (耿畫廊)、張徐展 (就在藝術)。

圖 1 「西岸設計與藝術博覽會」的主館「西岸藝術中心」，建築上方有勞倫斯·韋納 (Lawrence Weiner) 作品《在視野的遠處》

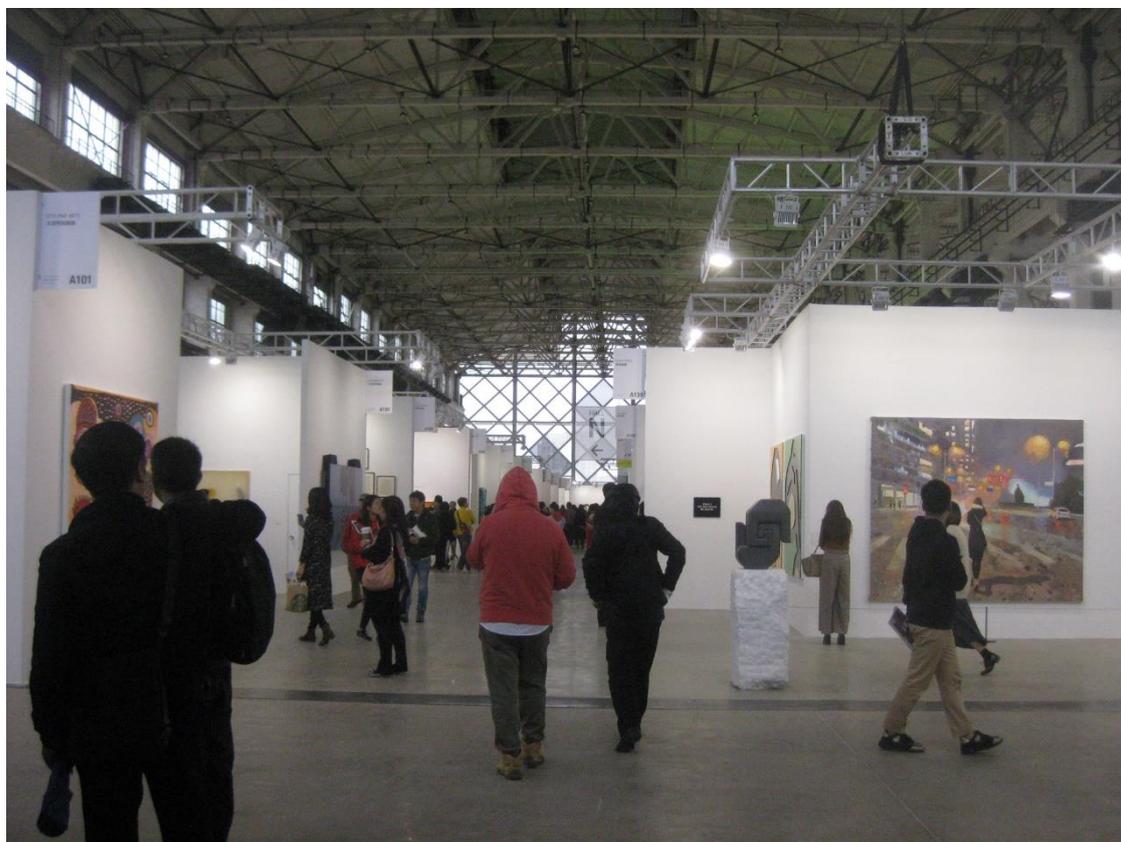

圖 2 「西岸設計與藝術博覽會」的主館現場

2. ART 021 上海廿一當代藝術博覽會 (2018.11.8-11.11)

創立於 2013 年，由應青藍、包一峰、周大為聯合創辦，匯集全球畫廊、機構、藝術家及作品，期許在畫廊、機構與藏家、贊助人、美術館間，建構一個專業的平台。2015 年 ART 021 擴大到上海展覽中心舉辦，目標做成一個「全國性」的博覽會，先鞏固在地畫廊，再放眼國際，將藝術普及化並深化。

本次第 6 屆博覽會有全球 18 個國家及地區、30 個城市，共計 103 家畫廊參展，主要有 3 個單元：(1)「主畫廊」單元，以經營 21 世紀當代藝術的畫廊為主，有 78 家畫廊，臺灣參展畫廊有誠品畫廊、耿畫廊、大未來林舍畫廊、亞洲藝術中心；(2)「APPROACH」單元，以策展方式呈現畫廊代理藝術家的個展，或最多 3 個藝術家的群展，有 18 家畫廊參展；(3)「BEYOND 公共項目」在公共空間展示大型繪畫、雕塑及裝置作品。另外，新增 2 個單元：(i)「BEYOND-EXTENS」為「BEYOND 公共項目」的延伸，打造多元的公共藝術，將藝術輻射到城市及大眾生活；(ii)「DETOUR 繞行」：期盼透過不同視野瞭解國際間的交流及發展，每年邀請一位策展人參與，今年由美國洛杉磯 The Mistake Room 總監 Cesar Garcia 策劃，以「LIVES WORLDS」為主題，將注意力轉移到當地居民所創造的世界。

除了西歐及北美地區，延續關注泛亞太地區，並擴張至各大新興市場，包括拉丁美洲、東歐、中東、南亞等新地區，奧地利、波蘭、阿聯酋、印度等「一帶一路」地區，及澳洲、墨西哥、加拿大的畫廊，朝向藝博會的全球化及多元化努力。

圖 3 建築外觀具歷史感的上海展覽中心

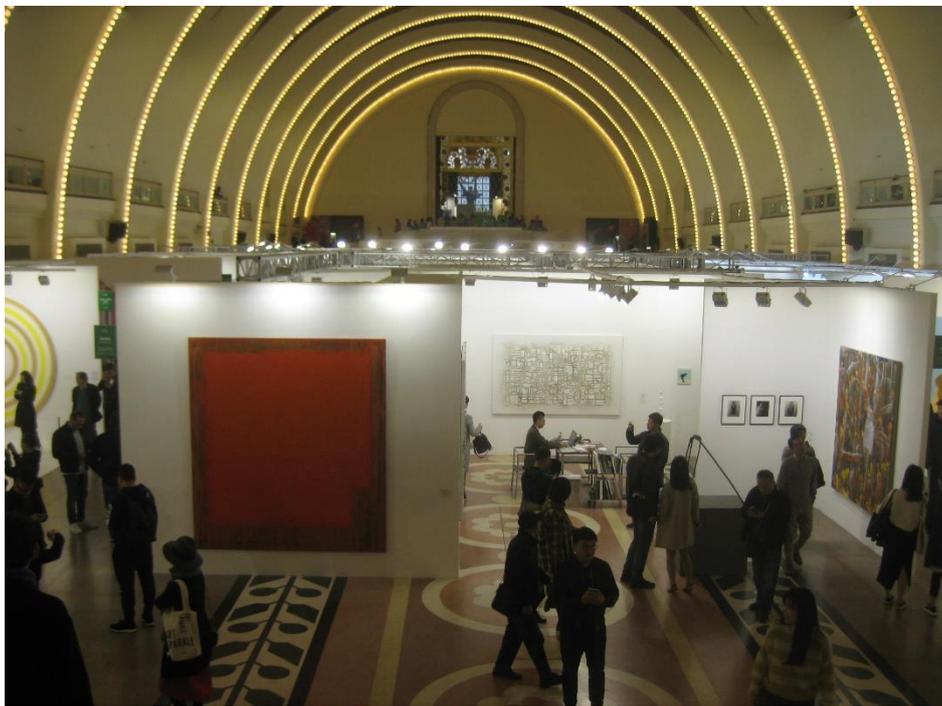

圖 4 「ART 021 上海廿一當代藝術博覽會」現場

3. 第 12 屆上海雙年展 (2018.11.10-2019.3.10)

上海雙年展於「上海當代藝術博物館」展出，該館 2012 年成立，建築概念與倫敦泰德美術館(Tate Modern London)相似，同樣改建舊發電廠而成。上海當代藝術博物館樓高七層，展場面積 1.5 萬平方公尺，極高且寬敞的展示空間適合當代藝術作品展出，而 165 公尺高的煙囪成為該館最顯目的標誌。

第 12 屆上海雙年展主策展人為墨西哥籍的夸特莫克·梅迪納(Cuauhtémoc Medina)，由該館學術委員會推薦與評選，經上海市文化廣播影視管理局同意。梅迪納身兼策展人、評論家與藝術史家的身分，擁有英國埃塞斯大學(University of Essex)藝術史及藝術理論博士學位，現為墨西哥國立自治大學當代藝術博物館(Museo Universitario Arte Contemporáneo)的首席策展人。2002 年至 2008 年，擔任倫敦泰德美術館首位拉丁美洲當代藝術收藏聯合策展人。

本屆主題為《禹步—面向歷史矛盾性的藝術》，「禹步」是中國古代道教儀式的步法，以一種徘徊於近退之間的神秘舞步。英文標題為「Proregress」，結合「前進」(Progress)和「後退」(Regress)的意思，源自美國詩人 E. E. 卡明斯在詩歌語言實驗中所創造出的詞彙。希望藉此超越西方二元對立的思維方式，創造面向歷史矛盾性的當代藝術，展現當代藝術與文化對抗當下時代複雜性的方式。臺灣參展藝術家有姚瑞中、張徐展、許家維、吳其育。

圖 5 「上海當代藝術博物館」最醒目的標誌—「煙囪」

圖 6 「上海當代藝術博物館」一樓大廳現場

4. 余德耀美術館之相關展覽

余德耀基金會 2007 年創辦，為非營利性單位，創始人余德耀希望為亞洲及西方當代藝術及藝術家，建立交流和發展的平台。余德耀美術館建築由飛機庫改建而成，主展場 3,000 多平方公尺，空間設計希望在維持原有的飛機庫風格基礎上，透過明亮及開放的玻璃廳規劃，重新設計適合展覽需求的空間，包括咖啡廳、餐廳及商店。相關展覽如下：

(1) 展覽「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」

由義大利藝術家莫瑞吉奧·卡特蘭(Maurizio Cattelan)策劃，邀全球 30 多位藝術家共同探討複製的創造性，展覽共分 17 個展間。展覽本身即是一場挪用行為，從標題開始挪用行為藝術家瑪麗娜(Marina Abramovic) 2010 年在紐約現代美術館的個展「The Artist is Present」。策展人卡特蘭認為「複製」意味著關注、珍視所模仿的內容，並借用別人的話來說明他的理念：「你的靈感源自何處並不重要，重要的是你要將它帶往何處」。

(2) 展覽「雨屋」

「蘭登國際」(Random International) 運用 3D 追蹤鏡頭感知觀眾位置，讓觀眾穿梭於傾盆大雨間卻不會淋濕。「雨屋」曾在倫敦巴比肯中心(Barbican Centre)及紐約現代美術館引起轟動，此次展出 150 平方公尺的第 3 版「雨屋」，為余德耀美術館的藏品。「蘭登國際」成立於 2005 年，由兩位藝術家組成的實驗性藝術創作團體，試圖在日益機械化的世界裡探索人類的狀態。

圖 7 新舊建築融合的「余德耀美術館」，透明玻璃上掛有展覽「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」的大型海報輸出

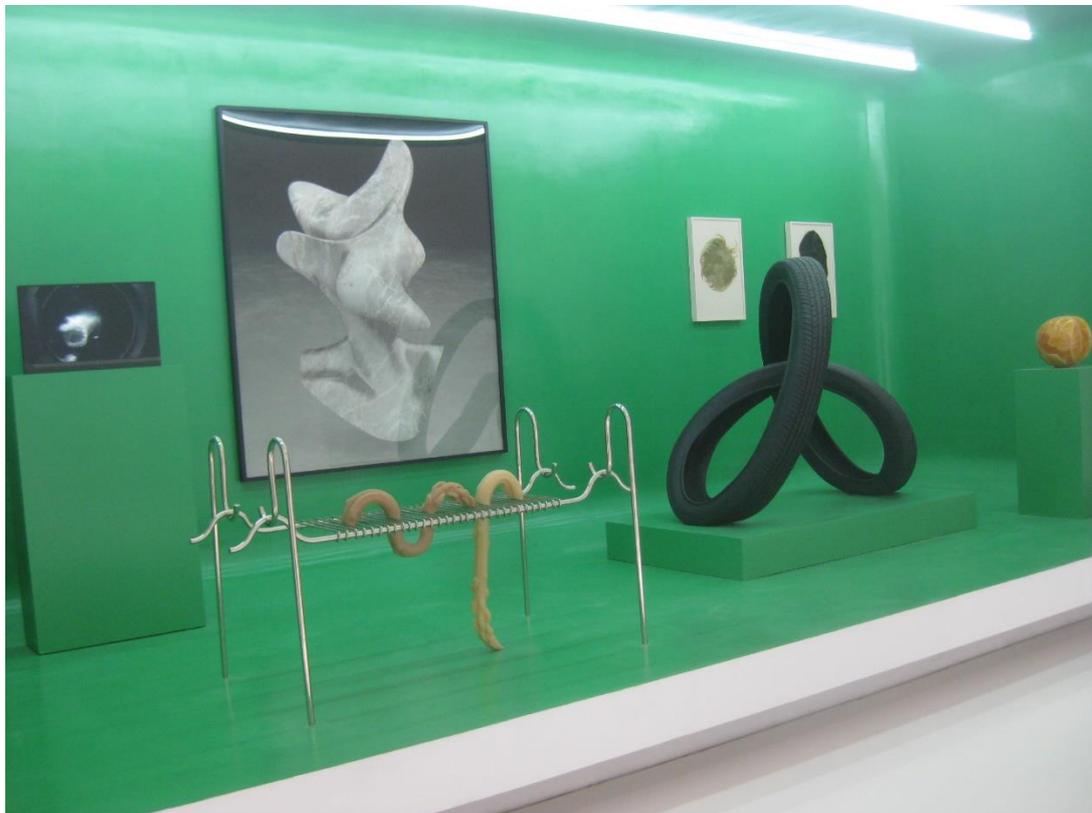

圖 8 展覽「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」的展場

5. 靜安國際雕塑展：城市無界 (2018.9.20-12.20)

本(第5)屆展出 58 組 87 件作品，有 40 位國際藝術家參展。其中，奧地利藝術家歐文·沃姆(Erwin Wurm)以《一分鐘雕塑》吸引全世界注目，他挑戰了傳統雕塑的定義，模糊了表演與日常生活間的界線，此次展出 2017 年代表奧地利參加威尼斯雙年展的作品《眺望地中海》，外觀為「倒立的卡車」，藉助駕駛室車頭保持垂直平衡，觀眾可以通過樓梯進入卡車內部，穿過黑暗狹窄的車箱到達頂部的觀景平台，被引導著向外眺望「地中海」。表達沃姆的想法，「這段路程帶來的幽閉恐懼感與人和動物被關起來運輸的感覺是一樣的。」荷蘭藝術家約瑟夫·克里班斯基(Joseph Klibansky)的《夢想家自畫像》從威尼斯、阿姆斯特丹再到上海。中國新秀藝術家馮晨的《光的背面》，藉由百葉窗的開合與聲響裝置，試圖解剖錄像中視覺及聽覺的關係。

展覽期間，同步舉辦「2018 公共藝術論壇」，自 2012 年至今為第 3 屆，延續之前「公共藝術與城市發展」的命題，進一步研究公共文化在城市發展中的地位及作用，探討公共文化對於推動城市的持續發展和提升生活品質的影響。展覽向外延伸到「大寧公園」及「市北高新技術服務業園區」二地。

圖 9 靜安雕塑公園的入口及現場裝置作品

圖 10 靜安雕塑公園裡松鼠形狀的裝置作品，作品旁是「上海自然博物館」

(二) 表演藝術部分

1. 沈浸式表演《不眠之夜》

《不眠之夜》(Sleep No More) 為英國 Punchdrunk 團隊的沈浸式劇場經典之作，從偵探片的方式演繹莎士比亞經典悲劇《馬克白》，故事設定發生在麥金農酒店(McKinnon Hotel)內。超過 10 條的故事線，在一棟五樓建築中三個樓層同時演出，觀眾可以隨自己的步調穿梭在這故事中，自由選擇想去的場景並參與其中，因此，每一位觀眾的體驗都是獨一無二。不同於一般劇場演出，透過現場戲劇表演讓人感受真實場景及實際接觸演員。

該劇上海版在亞洲是首演，主辦單位上海文廣演藝集團(SMG live)經過兩年多的努力，從紐約引至上海，挑選靜安區的舊大樓「尚演谷」，以 8 個月改建成具有上海 1930 年代風情的「酒店」。

2. 上海彩虹室內合唱團專場音樂會《白馬村遊記》

上海彩虹室內合唱團成立於 2010 年，致力於不同時期、風格音樂作品的擴展，並與不同的作曲家及指揮合作。團員由來自各個領域富有音樂學習經驗的合唱愛好者組成，包括教師、職員、程式設計師、設計師、會計等，是一個具有演唱水準的青年合唱團體。合唱團現任藝術總監為青年指揮家、作曲家金承志，近年來金承志為該團量身打造的多首中國現代合唱作品，在網絡及樂壇引起巨大的迴響。

表演空間：上海東方藝術中心

2002 年 3 月 26 日正式開工建造，2005 年 7 月 1 日開始正式運營。東方藝術中心由上海市政府和浦東新區政府投資 11 餘億元興建，總建築面積近 4 萬平方公尺。該建築外觀由法國著名建築師保羅·安德魯(Paul Andreu)設計。建築外形酷似五朵盛開的花瓣。五個半球體依次為：正廳入口、演奏廳、音樂廳、展覽廳、歌劇廳，外形宛若一朵美麗的「蝴蝶蘭」。2003 年，該中心就委外管理提出招標案，由保利文化藝術有限公司得標(2009 年改為北京保利劇院管理有限公司)，隨後，與文匯新民聯合報業集團(後更名為上海報業集團)共同籌組上海東方藝術

中心管理有限公司，負責該中心劇場及附屬設施管理和營運，為中國大陸首創管理劇院之體制。

- (1) 東方音樂廳：有 1,953 個座位，提供大型交響樂團、合唱團等演出，現場有該中心投資 2,000 萬人民幣向奧地利購置的管風琴，為中國大陸最大的管風琴之一。
- (2) 東方歌劇廳：有 1,015 個座位，採國際通用的「品」字形舞台，多功能設計的舞台，可滿足歌劇、芭蕾舞、話劇、音樂劇和戲曲等演出。
- (3) 東方演奏廳：有 333 個座位，觀眾席 360 度環繞舞台，使演奏者與觀眾零距離互動，緩解中國大陸室內樂演出場所的不足。
- (4) 展覽廳：面積 250 平方公尺，高 9.8 公尺，為舉辦各類藝文展覽場地。

(三) 文化資產部分

法租界文化資產：「老房子藝術中心」、「巴金故居」

全長 1.17 公里的武康路上有許多老洋房，有的藏身巷弄成為民居；有的保留下來成為優秀歷史建築，供人參觀；有的成為融合古典韻味與現代摩登的餐廳、畫廊，形成一種獨特的徐匯生活。

「老房子藝術中心」除展示老房子的建築模型及定期更換主題的老照片外，兼具旅遊諮詢功能，規劃有諮詢台、電腦查詢區、休息區等，每月的第一個週六提供免費參訪老房子的行程。

「巴金故居」建於 1923 年，1955 年巴金一家遷入並定居。由一棟主樓和兩座鋪樓及花園組成，主樓為別有特色的花園洋房。按主人生前原貌布置，觀眾可見到接待賓客的客廳、餐廳、寫作的「太陽間」、深夜仍燃燈不息的書房。花園裡四季如春，花木多為當年主人手植，院子的步道上留下當年文學家的足跡。

圖 11 上海舊法租界的「老房子藝術中心」

圖 12 上海舊法租界「巴金故居」的花園洋房

參、綜合心得

此次參訪行程有五天，行程安排相當緊湊，除白天參觀藝術博覽會、雙年展及藝文場館外，充分利用晚間觀賞上海最時興的合唱團演出及沉浸式劇場表演等，在有限時間內藉由親至現場觀察獲取第一手資訊，多元蒐集各類藝文活動與場館資料。茲依視覺藝術、表演藝術、文化資產等三大領域，分享參訪觀察及心得。

一、 視覺藝術

(一) 西岸設計與藝術博覽會：以美術館等級自我期許的高品質展會

此行參訪上海重點藝博會，「西岸設計與藝術博覽會」令人印象深刻，整體規劃如美術館等級高品質的展示空間，邀請國際知名畫廊提供精彩作品展出，辦理相關藝術講座及影片播放，擴充藝博會作品展示之深度與廣度，有效吸引參觀人潮，達到藝術推廣與交流的效果，充分發揮藝博會的功能。

由資料得知，西岸博覽會為融合藝術與設計的國際藝博會，第 1 屆參展雖然只有 25 家畫廊和 6 家設計機構參與，但經過五年的努力下，本(第 5)屆增加到 115 家畫廊，而且不僅是參展畫廊數的增加，國際重要畫廊的參與及高品質當代藝術作品的呈現，呼應總監周鐵海當初對西岸博覽會「作品能夠像在美術館展示」的要求，甚至以「一件藝術品」看待西岸博覽會的舉辦。

現場觀察，主展館西岸藝術中心(A 館)，偌大的舊廠房建築空間裡，儘可能保留飛機製造業的黑色機具設備，相較精緻專業的畫廊展覽空間設計，產生一種混合古老歷史感及現代時尚感對比下的空間魅力。順著黑色斜坡道迂迴往上走，是二樓的展示空間，這二層樓的展示空間是建築物改建時新增的，利用廠房原有的空間高度增加一層展示面積。二樓的另一側是大階梯式的看台設計，不僅是連結一樓與二樓的過道，也提供觀眾休息及眺望欣賞這一場作品展示秀的絕佳地點。

隔著馬路的對面新建的 N1、N2、N3 三連棟新分館，透明的牆面像是櫥窗般，讓人可以由外而內欣賞畫廊的作品展示及行走其間的觀眾，同時也引進大量的採光，

營造明亮簡潔的展示及參觀環境。與主館一樣，相同「美術館」等級的專業展示規劃，甚至提供畫廊更為寬敞及舒適的空間。館與館之間建造透著日光的小花園，木格柵欄的透明屋頂下，是綠色植栽環繞與園藝造景的空間，提供觀眾欣賞作品之餘，一個視覺、身體與心靈暫時歇息的轉換站；綠色自然空間的營造，讓欣賞作品可以更為悠閒而輕鬆。新館的空間規劃，透明牆面、館間花園、寬敞展間及挑高展板，像是「升級版」的藝博會，再次提供藝博會空間營造更多的可能性。

今年主辦單位更企圖提供 VIP 電子化的入場方式，展覽前 VIP 會收到一封來信，需依指示線上登錄取得入場條碼，但系統似乎仍不夠成熟，在多次反映登錄問題後，客服人員親切安排現場取票。西岸博覽會的專輯需自費購買，不能憑 VIP 卡索取，服務人員解釋是經費的考量。翻閱專輯內容，確有購買及參考的價值，例如專輯封面採用鏡面紙，印有參展畫廊的英文名稱；書的前幾頁以跨頁圖片，帶出西岸藝術中心的前世今生；前半冊是歷屆參展畫廊錄，接著參展畫廊對西岸博覽會的留言，後半冊是 2018 參展畫廊錄、「ArtReview Asia Xiàn Chǎng」新興藝術家、「DREAM Video 100」畫廊及跨界合作特展等介紹。

對西岸博覽會的頂級藝術性要求，或許正是擁有藝術家背景的總監周鐵海，一種來自藝術家對專業的堅持，從建築改造就以專業的藝術家眼光參與其中，到博覽會的舉辦及展覽執行，更可看到他對細節要求，例如提供比一般博覽會更高的展板高度，並搭配相對高度的燈光設備，提供作品的較佳的展示環境，創造出屬於西岸的專業形象與特色。而參展畫廊也以各自獨特的展覽設計，例如地板鋪上蛇木碎片或白色鋪面等，回應整個西岸博覽會的品質要求。

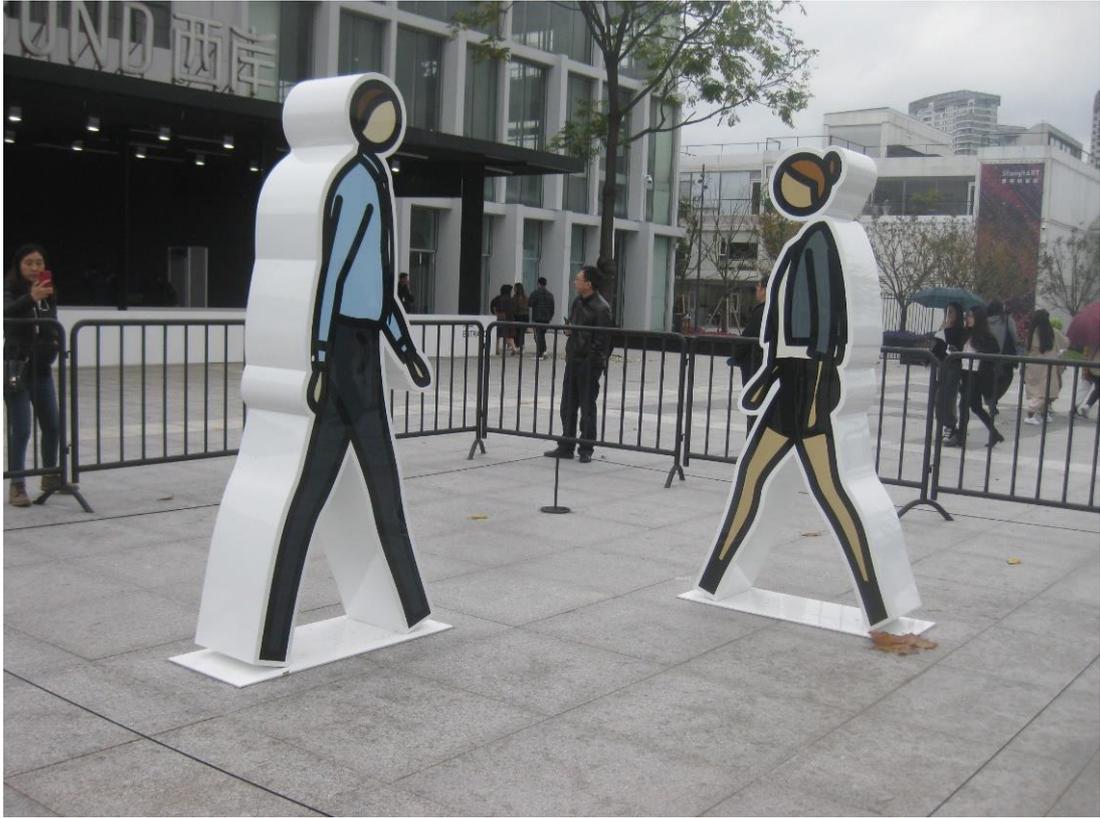

圖 13 「西岸設計與藝術博覽會」主館前的廣場，展示藝術家朱利安·奧培 (Julian Opie)的裝置作品《Bobby.& Natalie.》

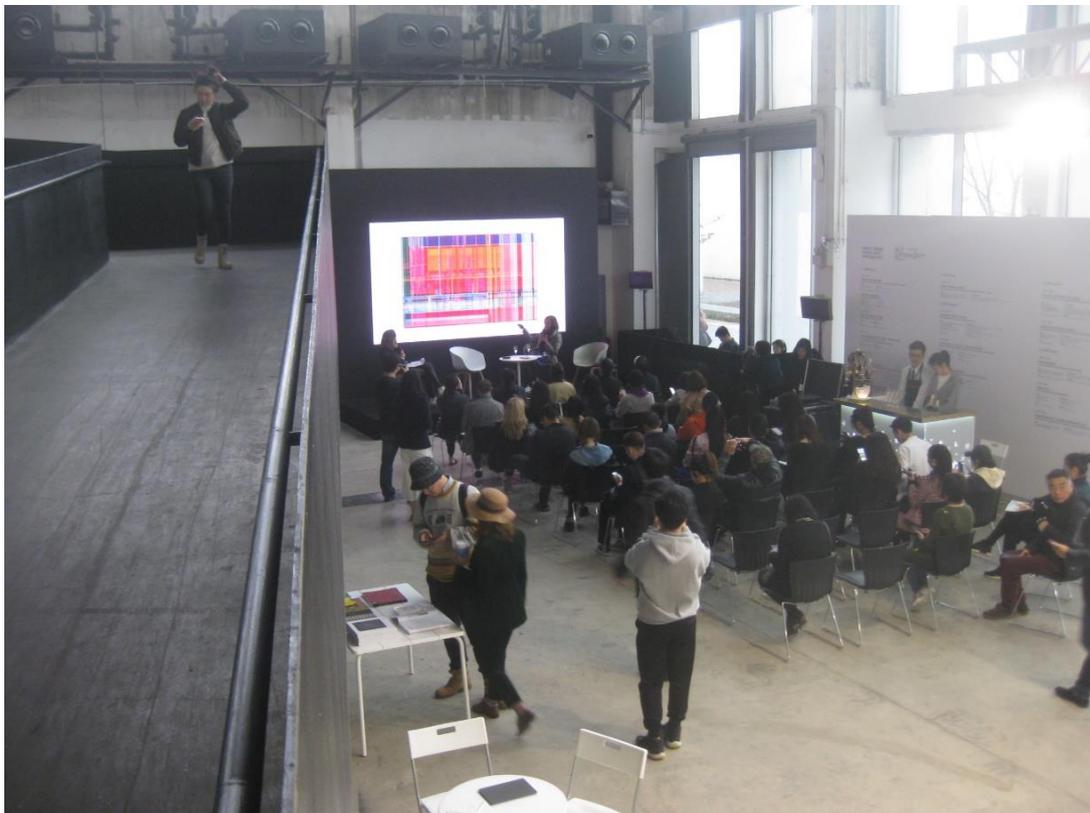

圖 14 「西岸設計與藝術博覽會」主館場內的講座區

圖 15 「西岸設計與藝術博覽會」分館裡的 VIP 服務臺，及天花板懸掛藝術家崔正化(Choi Jeong Hwa)的裝置作品《花兒》

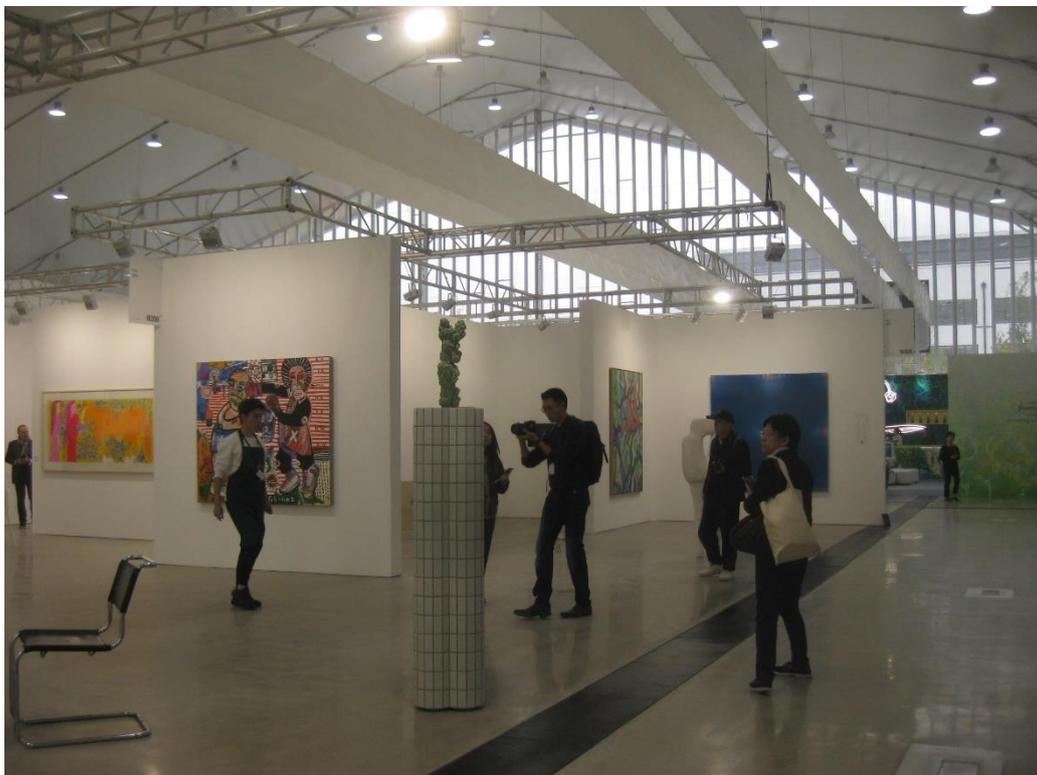

圖 16 「西岸設計與藝術博覽會」分館現場

(二) ART021 上海廿一當代藝術博覽會：以商業角度規劃推動展會

由資料得知，2013 年首屆 ART021 只有 29 間畫廊參與，至本(第 6)屆達到 103 間畫廊，且 2017 年開始使用上海展覽中心全館，顯示該藝博會的形式逐漸定調。

擁有時尚背景的創辦人包一峰，媒體邀訪時表示要將相關公關經驗運用到 ART021，所以特別注重提高藝博會的品質與數量，例如即時回應不同客戶的要求，尤其要求協助國際運輸的第三方團隊也要即時給畫廊明確回覆；相較其他藝博會可能只留下午幾個小時的藏家預展時間，ART021 預留第一天整天，把整個場地留給藏家，讓藏家可以在不被打擾情況下與畫廊溝通進行作品選購；不會明顯區分國內或國際畫廊，畫廊的位置安排是分散的，希望給觀眾尋寶的驚喜。另一位創辦人應青藍在媒體邀訪時表示，對 ART021 的方向、定位、目標客戶群以商業角度規劃，例如依 5 萬到 20 萬、20 萬到 50 萬、50 萬到 100 萬的購買力，思考相應的畫廊數量及國際畫廊的佔比；並說明 ART021 前三年是誠惶誠恐的嘗試與推進，到第五年，經驗、團隊、合作等都比較穩定。

上海展覽中心雖具歷史意義及文化指標性，但建築空間原有設計，對於藝博會的作品展示仍有許多先天限制。現場觀察，上海展覽中心有三個出入口，包括東、西兩館及中央大廳，雖提供觀眾進場的便利性，但在過多的參觀人潮中，對初次到訪的觀眾，動線規劃和方向指示仍有待加強。相較西岸博覽會，ART021 的展場規劃與隔間，僅符合一般藝博會對作品展示的基本要求，甚至部分參展畫廊為銷售作品，極力用盡所有空間展示作品，不在乎展間因此變得較為擁擠。會場內甚至有湯麵販售，不論氣味是否影響參觀感受，但作品的安全性讓人存疑。另外，會場外有許多人在大門外收購入場票卡再轉售，超乎常規的二手票卡轉售現象，或許可視為眾多參觀需求的另類市場反映。

圖 17 參與「ART021 上海廿一當代藝術博覽會」的臺灣畫廊「誠品畫廊」

圖 18 參與「ART021 上海廿一當代藝術博覽會」的臺灣畫廊「亞洲當代藝術空間」

(三) 第 12 屆上海雙年展：與博物館空間相得益彰的國際雙年展

上海雙年展開始於 1996 年，為中國大陸第一個國際當代藝術雙年展，已成為全球具影響力的當代藝術雙年展之一，秉持學術性和創新性的宗旨，關注全球語境中社會文化的流變與知識生產趨勢。策展人梅迪納表示，上海雙年展除了以獨特角度挖掘當今藝術和文化的潛能，也試圖將展覽所在的城市塑造為世界藝術發生的前哨站，上海雙年展將成為重新思考討論地緣關係和當代藝術重要平台之一，也凸顯亞洲在當今全球文化和經濟領域的重要地位，

現場觀察，2012 成立的上海當代藝術博物館，位於黃浦江畔，周圍有許多各式主題的展館，沿江畔還有園藝造景。從遠處可望見筆直顯目的煙囪，這是作為曾是發電廠的建築印記，樓高七層，樓頂平台有大型裝置作品展示，而且是最佳的眺景平台。作為中國大陸第一家公立當代藝術博物館，也是上海雙年展的主展館，寬敞的建築面積及挑高的空間，提供絕佳的展示空間。

第 12 屆「上海雙年展」的展場大廳有 3 件作品，兩部顛倒的轎車裡有螢幕播放拔河活動影片、向後彎腰的英雄塑像身掛鞦韆形成微妙的平衡狀態、用瓦楞紙拼成巨大「前進一步、後退兩步、前進兩步、後退一步」的 16 字迴文。一、二樓的展間有攝影、錄像、裝置等各式媒材的藝術作品，有真人塑像戴面具靜坐在廁所或客廳等日常生活空間中，有親切銷售預售理想小屋的服務小姐，有從四樓懸掛而下的塑膠片文件軟雕塑，有四面巨大牆面投影撼人的水災景像，有絕美的藍天海景投影及隨身旅行文件物品，有巨大的純白弧形空間裝有無數黑色時鐘指針，有臺灣藝術家張徐展在角落放置的灰色的壓扁老鼠及標語等。挑高的樓頂、透明的落地窗、獨特的廠房結構，提供欣賞藝術作品之外豐富的建築景緻及空間氛圍。

本屆上海雙年展開幕日門票採線上售票，限量 1,000 張在開幕前就已完售，開幕當日觀眾只能憑票或邀請卡入場，現場多有因為買到票而不得其門而入的情況。無法想像後續將有多少人前仆後繼參觀上海雙年展，單就開幕日的入場票券的完售情形，小眾的當代藝術展能在上海獲得如此廣大的支持，國際藝術人士的趕逢上海藝術盛會該是重要的因素之一。除了雙年展之外，上海當代藝術博物館同時一樓有

英國藝術家大衛·史瑞格里(David Shrigley)「亂了亂了」個展，呈現他創作三十餘年近 400 幅無題畫作及充氣裝置作品《真贊》，五樓有「青年策展人計畫」展出本年入選計畫及歷年回顧文件，均為免票參觀，也讓觀眾除參觀雙年展外，仍有其他選項。

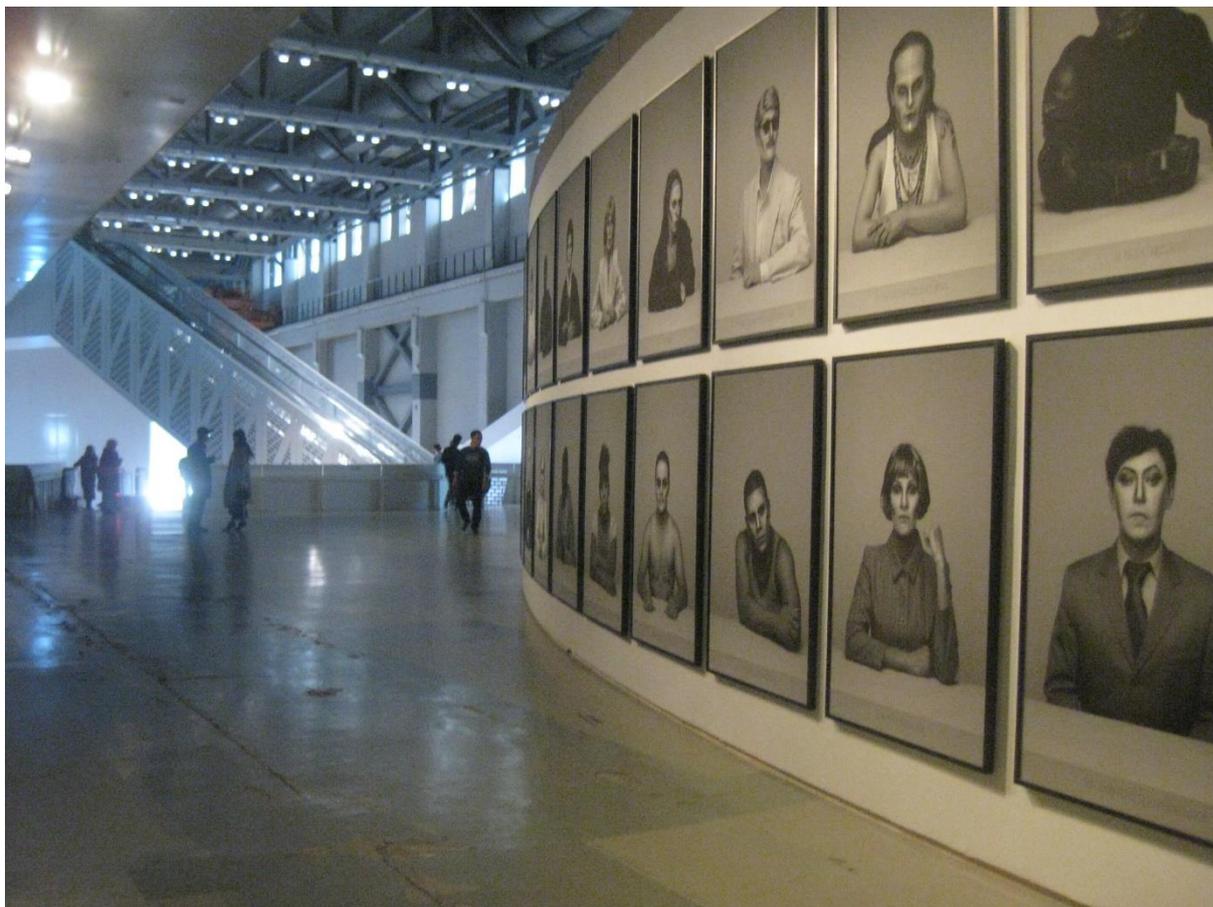

圖 19 「第 12 屆上海雙年展」二樓展場

圖 20 「第 12 屆上海雙年展」一樓展場，藝術家 Fernando Sánchez Castillo 的裝置作品，一尊身掛鞦韆的英雄塑像

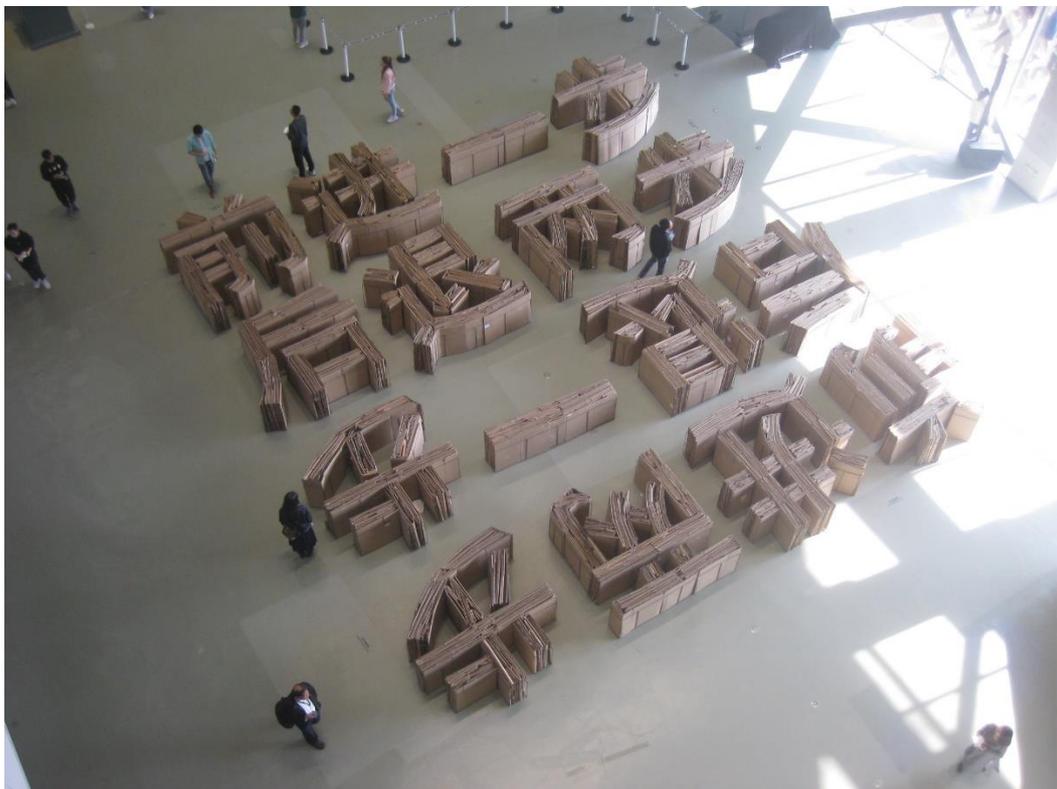

圖 21 「第 12 屆上海雙年展」一樓展場，藝術家 Enrique Jezik 裝置作品，以瓦楞紙拼成的 16 字迴文

圖 22 「第 12 屆上海雙年展」臺灣藝術家張徐展的灰色壓扁老鼠及標語

圖 23 「第 12 屆上海雙年展」的開幕活動，由中國大陸藝術家楊福東現場拍攝民眾大合照

(四) 余德耀美術館：以國際標準自我期許的私人美術館

余德耀美術館位在西岸藝術中心的附近，也是未來西岸「美術館大道」重要的一站，沿著紅色的側面牆體前行，正面落地窗的採光設計，隔著馬路帶入黃埔江的景色。一樓是咖啡廳，有棵橄欖樹種在幽幽檀香的巨大方型土塊裡，綠色植栽在美術館大廳中顯得相當獨特。依指示向下走到售票處，可線上購買入場票，也可線上下載語音導覽，但現場兩展一起合購有優惠。

「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」展覽幽默的透過複製手段，連結人們過往對原作的記憶，但又產生新的意義與創作深意。縮小版的西斯汀教堂，窗旁欄杆作工相當細緻，米開朗基羅的《創世紀》名作縮小呈現在眼前，相對巨大的觀眾身軀穿梭其間饒富趣味。定時演唱山間名謠的牧羊女，提供展覽呈現另一種可能。還有匪夷所思的作品，例如大費周章地複製聯合國安理會的廁所、模擬人類消化系統產生排泄廢物的巨型機器、廢棄的日常用品的水泥翻模等。

前往「雨屋」展場，需先出大門再右轉，有看板指示方向。進入後先被要求寄物，避免物品被淋濕。入口服務員還叮囑別走太快，因為機器感應需要時間，還透露部分區域感應較不靈感，這是科技藝術常見的問題，作品長期使用下需要定期維護。站在傾盆大雨前，在沒撐傘的情況下，但只能帶著懷疑往前走，而所到之處，雨停了，瞬間自己像擁有讓雨停止的神奇力量。後來才知這是「蘭登國際」藝術團體運用 3D 追蹤鏡頭的科技藝術作品，他們以人為方式模擬下雨場景，更有趣的是透過電腦程式設定，讓人與機器之間產生簡單卻印象深刻的互動。

美術館一樓的「樓中樓」還有「項目空間」可免票參觀，本次展出美國藝術家莎芭拉拉·塞爾佛(Tschabalala Self)「博德加營運中(Bodega Run)」個展，呈現其對都市中黑人雜貨店的觀察及研究。

以私人美術館而言，余德耀美術館的展覽空間相當寬敞，且建築及空間設計相當專業，策劃的展覽及展出作品也相當值得一看。

圖 24 「余德耀美術館」的「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」展，縮小版的西斯汀教堂

圖 25 「余德耀美術館」的「莫瑞吉奧·卡特蘭 藝術家此在」展，作品以廢棄的日常用品作水泥翻模

圖 26 「余德耀美術館」典藏作品《雨屋》的展覽實景，民眾走入參與互動

圖 27 「余德耀美術館」的「博德加營運中 (Bodega Run)」展覽現場

(五) 「靜安國際雕塑展：城市無界」：國際雕塑作品與常民生活無界限

靜安雕塑公園內有上海自然博物館，為擁有廣場、水池、梅園、休息涼亭等空間的複合式休閒公園，同時也是相當有規劃的雕塑公園，人潮主要來自上海自然博物館的親子觀眾，及常態在公園運動休閒的民眾。現場觀察，從「靜安國際雕塑展：城市無界」各式型態的雕塑作品，也可以看出對參觀民眾屬性的考量，以展出造型簡單且具象的作品為主，甚至富含幽默感及趣味性，藉以吸引民眾靠近參觀甚至互動，並進一步瞭解藝術創作理念。上海自然博物館旁的草坪上，有用腳踏車零件、滑板及浪板組成的巨大甲蟲及螳螂；在梅園圍牆一角的《九段高手》是兩對金屬浮雕對弈的貓，將平日漫步其間的流浪貓作幽默的藝術轉化；外觀為「倒立的卡車」，每次限 3 人參觀，排隊進入卡車內部，往上走是一個空間不大的平台，作品完全顛覆卡車原有使用功能，直立的車體成了觀景的小型瞭望台，提供獨特的觀景視野。

雕塑展分為 6 區，其中包括「主展區：城市無界」、「雕塑藝術中心展區：未來無界」、「自然博物館展區：夢想無界」、「學生實踐展區：創意無界」、「梅園展區：心·無界」、「白玉蘭展區：文化無界」，既扣合主題「城市無界」，也搭配公園空間作適宜的作品位置規劃。除展出國際及國內藝術家作品外，特別的是也提供學生創作展示空間，也許學生創作技巧尚未成熟，但藉由國際雕塑展的機會，讓學生可以直接向雕塑大師學習，也可以鼓勵學生持續發揮創意並從事創作。

圖 28 「靜安國際雕塑展」藝術家歐文·沃姆(Erwin Wurm)的裝置作品《眺望地中海》

圖 29 「靜安國際雕塑展」裝置作品《九段高手》

二、 表演藝術

(一) 上海東方藝術中心：在節目品質與營運收益中尋找平衡點

此行安排與「上海東方藝術中心」節目總監劉愛華女士進行 30 分鐘訪談，藉以瞭解該中心的運作情況。

上海東方藝中心由北京保利集團管理營運，政府沒有提供經費補助，需自負盈虧，因此，該中心在節目安排上，希望尋找既受觀眾喜愛且兼具品質的節目內容，藉以提高民眾購票率，而未來仍須努力提高民眾購票觀賞演出的意願。

我國的雲門舞集、朱宗慶打擊樂團、果陀劇場、擊樂文教基金會等，都曾到該中心演出，且票房銷售甚佳，因此，近年來，此等臺灣藝文團體幾乎每年都會安排於此中心演出，也與該中心建立良好關係。此外，本部補助國內團體到中國大陸演出，該中心也會視本部給予的補助情形提供不同的演出條件。

上海國際藝術節不是由政府編列預算執行，也不是由政府規劃辦理，而是統整國際藝術節期間，在上海辦理的藝文活動，將之串連而成。

(二) 《不眠之夜》：提供觀眾選擇性參與的沈浸式劇場

沈浸式表演是一種有別於傳統劇場的表演形式，沒有舞台也沒有座位，觀眾可以近距離接近演員，甚至可以共演，也可以隨著演員不斷移動，接觸所有場景與道具，因此觀眾甚至能夠完全「進入」劇情中。本次在上海麥金儂酒店，一個配合劇情虛擬的空間，觀賞沈浸式表演《不眠之夜》，體驗了一次迥異的表演方式。

《不眠之夜》是英國劇團 Punchdrunk 的創作，已在紐約上演數年並享有「神劇」美名，2016 年在上海首演，上演後一票難求。進場排隊時，發現觀看此劇的民眾甚多，每 30 分鐘一場，不同場次觀眾，可跟隨不同演員與體驗不同場景，而有所區隔。場景與演員是固定的，但有 10 條以上故事線，每個場景的劇情都不一樣，整齣戲在此酒店其中的三層樓演出，每層樓都佈置了數個場景，以因應演出不同的劇情。

觀眾全場須戴著面具，進場時，發給每人一個小背袋裝手機，現場人員並立即將袋口封住，除了避免接聽手機干擾表演外，可能是避免觀眾在現場拍照。進場後，即進入戲劇中的場景，不久，演員出現了，觀眾和演員近距離靠近，可以端詳演員或道具或與之共演，觀眾和演員已沒有距離。隨著每個場景和劇情結束，觀眾可追逐演員至下一個場景，也可選擇其他正在演出的場景和演員，此安排可分流觀眾人數。觀眾也可隨時體驗使用道具，如桌椅、床、吧台等，讓自己暫時成為演員。

(三) 上海彩虹室內合唱團：創意歌曲反應生活引發民眾共鳴

上海國際藝術節是由中國文化和旅遊部主辦，上海市政府承辦，107 年舉辦時間為 10 月 19 日至 11 月 22 日，活動內容包含舞蹈、音樂、戲劇和展覽等。

此次在上海東方藝術中心音樂廳欣賞上海最受歡迎之一的「彩虹室內合唱團」演出，該團於 2010 年成立，最初是由上海音樂學院指揮系學生發起組成，而後，社會各界愛好合唱者逐漸加入，是一個有活力、對音樂充滿熱情的青年樂團。該團團員創作許多新作品，並在中國大陸或國際間首演，如當天演唱 2017 年的代表作《我喜歡》和《水庫》。

該團現任指揮兼藝術總監金承志，為該團量身創作多首作品，引起諸多共鳴，現場幾乎滿座，開場口白與指揮和觀眾的對話，切中反應年輕人對日常生活的感覺，引起觀眾非常熱烈地回應，演唱最後，所有觀眾都起立跟唱，並開亮手機閃光燈，給予合唱團最由衷地鼓勵。其中，最特別的是，全場的字幕，始終都以正體字呈現。

三、文化資產

(一) 老房子藝術中心：認識老房子的起點

「老房子藝術中心」位於黃興舊居隔壁，一樓展示老洋房的建築模型及設有諮詢服務台，二樓迴廊依主題展示舊照片，也成了拍設沙龍照的好景點。該中心的性質較接近服務中心的概念，以提供認識老房子的諮詢服務為主，實不同於一般對

「藝術中心」的想像，但作為認識老房子的起點，著實扮演相當重要的功能，也提供初訪觀眾清楚的參觀資訊。

(二) 巴金故居：動線規劃有效引介觀眾認識文學家的風範

「巴金故居」是整條武康街少數對外開放參觀的花園洋房，是中國文學家巴金後半生與家人的居住地，入口有服務員發放免費票券，然後依規劃動線參觀，先是多媒體室播映巴金與其夫人的生平介紹，進入一樓主樓門廊，再依序參觀餐廳、曾經高朋滿座的客廳、展出其夫人文學作品的臨時展廳、巴金寫作的太陽間等，太陽間是採光明亮的小間，落地窗外是種有高樹的花園。走上二樓門廳，參觀書房、主臥室及二樓太陽間。遊客中心門口有巴金手模，並販售巴金文學著作。

「巴金故居」的動線規劃相當完整，先利用多媒體室影片認識文學家，再從主館一樓參觀到二樓，可以瞭解文學家的生活現場，甚至走在花園感受文學家曾走過的步履，最後可以考慮買一本文學著作離開。這樣的「實景」體驗，是博物館所無法提供的。雖然「巴金故居」仍有空間侷促、木磚屋不易保存等問題，但經營者的用心規劃確實達到有效參觀的成果。

肆、建議事項

一、持續鼓勵國內民間團體自辦展會，並考量定位區隔以共存共榮

上海兩大當代藝術展會之定位及策略顯然不同，「西岸設計與藝術博覽會」朝向高品質—著重策展主題的國際展會目標邁進，選址在新開發的黃埔江「西岸」，由官方從城市發展角度，規劃有「美術館大道」的願景，連結私人美術館、畫廊及保稅倉庫等；「ART021 上海廿一當代藝術博覽會」是民間創設的藝博會，選址在交通便利的商業區，著重境內藝術市場的推動，雖然在整體展場品質要求尚有未足，但在藝術品成交的考量上顯得「務實」。兩展會雖於同期間舉辦，但因定位有所區隔，而收互補之效。

藝博會為藝術品交易的重要平台，本部訂有「補助視覺辦理或參加國際藝術展會作

業要點」，將持續鼓勵民間團體自辦展會，並建議各展會考量定位區隔俾利共同發展，藉以吸引不同屬性的畫廊及藏家參與，並引薦各類藝術家進入藝術市場，在良性市場機制下，能永續藝術創作生涯。

二、 持續透過閒置空間再利用等方式，提供更好的藝術發展空間及最佳的藝文生活環境

相較於 2000 年在上海莫干山路成立 M50 藝術區，當時上海還沒有太多藝術博物館，甚至很長時間這裡是唯一的藝術區；但 2018 年上海「西岸」的藝術盛況，著實令人驚豔！上海徐匯區政府說服藝術家周鐵海和幾位著名收藏家，在這片約 2.4 公里的荒廢工業河濱區域進行「大型藝術改造實驗」，舉辦「西岸設計與藝術博覽會」、修建華麗先進博物館空間，後來畫廊跟進、國際美術館合作案啟動，加上 2014 年一個保稅藝術倉庫部分開放，允許收藏家和博物館免稅儲存藝術品。上海黃浦江的「西岸」儼然成為一條「美術館大道」，而且企圖與紐約的博物館大道(Museum Mile)和倫敦的南岸中心(South Bank)相媲美。

從上海「西岸」的例子，可以清楚看到透過閒置空間再利用的方式，以政策有效引導藝術環境發展的軌跡。我國近年來的文化政策，也多著力於活化閒置空間作為藝術發展基地，例如前空軍總司令部，於 107 年轉型為「台灣當代文化實驗場」，計畫打造為孕育文化創意的實驗場，讓民眾帶著創意進來，進而帶動整個社會創新。因此，建議持續透過閒置空間再利用等有效的政策規劃與引導，提供藝術家更多的發展空間，也提供民眾更好的藝文環境與生活。

三、 持續提升國內表演場館與舞台專業設備

專業演出須有專業設備配合，也才能展現原有的表演水準。本次於上海東方藝術中心聆賞合唱團演出，凸顯表演場館舞台音響、燈光等專業設備的重要性，以及呈現在科技與專業設備的結合下，達到襯托演出團隊的表演更加出色和專業的效果。所以建議在

政策規劃時，持續朝提升國內表演場館與舞台專業設備努力，以提供國內演出團隊優質的表演場館與專業設備，讓其演出達到極致的效果。