

書評

《台灣當代藝術策展二十年》

呂佩怡主編，（台北：典藏藝術家庭，2015）

ISBN：9789866049859，352 頁。

國立中央大學藝術學研究所 曾郁真

二十年，說長不長，說短卻也不短的時間，對台灣、以及台灣的藝術界能夠產生什麼樣的影響與改變？

1987 年解嚴之後，台灣的政治、經濟、社會、文化等等，都快速地展現其旺盛的生命力，帶來活躍的改變，而九零年代後，台灣的藝文生態也開始蓬勃發展，各類型的展覽層出不窮，「策展」一詞也隨之成為藝文界所關注的話題。即使如此，在高度引人關注的目光之下，台灣當代藝術展覽仍未被妥善整理出自己的發展歷史，當展覽實踐之後，留下的僅僅是報章雜誌、媒體評論及圖像畫冊，對於「策展」的相關研究寥寥無幾，在資料的高度缺乏之下，既無法進行研究，也不能在概念上提供策展人參考意見。

《台灣當代藝術策展二十年》¹ 一書的計畫發起人呂佩怡老師深感「策展」資料收集的重要性，秉持著這樣的想法，召集一群研究生，開始了這條漫漫長路，為近二十年來的台灣當代藝術展覽整理出一套世系譜，爬梳展覽的史料及文件，為「策展」一詞釐清定義，並試圖對台灣當代藝術做出註解。

在書籍的編排上，第一部分為四篇專文，分別由呂佩怡、王品驊、鄭慧華、林平執筆，這四位學者在現今策展、藝術評論及藝術管理上皆有所成。專文討論的面向以觀察台灣的策展方向為主，擴及策展歷程、議題及面臨的困境，意圖從

¹ 呂佩怡主編，《台灣當代藝術策展二十年》（台北：典藏藝術家庭，2015）。

中釐清策展專業化、獨立策展、重構策展歷史脈絡等問題，並且延伸到策展人才培育的相關問題。

第二部分由五篇訪談錄組成，專訪策展人或是有策展相關經驗的工作者，內容包括策展制度、現今的策展生態及所面臨的難處，並且分享寶貴的策展實務經驗。其中，專訪蔣伯欣〈策展的材料在哪裡？〉即點出研究台灣當代策展的最大難題——沒有材料，在藝術史的研究當中，材料的收集是相當重要的，系統化將收集到的材料建構，才有著脈絡化的藝術史，形成後人研究的統一方法。在蔣伯欣的訪談中，談論「建立策展方法的材料在哪裡？有沒有足夠的材料讓策展形成方法論？」這樣的問題其實也正是呂佩怡老師在撰寫其博士論文“Off-Site Art Curating: Case Studies in Taiwan 1987-2007”所面臨到的困境，因此才有了這本書、這個計畫的誕生。²

書籍的第三部分則匯集了十篇有關於台灣策展二十年中，具有「里程碑」意義的展覽和其關注的議題，由呂佩怡老師和她所指導的研究生針對展覽個案書寫，探討的面向從新類型展覽：如專題展覽、新媒體策展、環境行動藝術；策展制度：客座策展人、雙策展人、理論和策展之間的曖昧關係；到策展及藝評的相互關係等等，為研究策展方法提供多面向的討論。

最後一部分則收錄了一百檔展覽的台灣策展年表，整理了每檔展覽的策展重點及在策展發展史上的價值，為讀者建立起策展的時代脈絡及時間象限。

《台灣當代藝術策展二十年》的完成，為台灣當代藝術策展史整理系列脈絡，除了令人驚嘆近二十年來台灣展覽的豐富樣貌、多元主題，更引伸出「策展」在台灣所面臨的許多問題，進一步深思藝術材料與策展人和大眾之間千絲萬縷的關係，更深層還可擴展到制度面的問題討論。

回顧台灣當代藝術展覽，大多都試圖以藝術作品對台灣的當代社會提出見解，希望能夠和大眾產生共鳴，進而影響社會文化，但每檔展覽過後，留下的資料卻十分稀少，對於建構展覽歷史是一大困難，也很難與過去的藝術史、社會史建立相關脈絡。若是要改變此困境，藝術材料及展覽材料如何能夠被收集、整理，建立系統性的資料庫，便成為研究學者、藝術家、策展人、藝評家等藝文相關人士的重要課題，本書便是台灣首開先河的實驗性嘗試，初步紀錄台灣的策展歷史，希望能夠拋磚引玉，在未來為台灣的藝術策展研究建立嚴謹且可行的體系，建構統一的研究方法論。

除了策展歷史的建構，本書另一個重點則是聚焦於「策展人的培養」。一位

² 王慧如，〈策展的材料在哪裡？蔣伯欣訪談〉，《台灣當代藝術策展二十年》，頁 98-105。

好的策展人不僅僅提供展覽參觀者好的觀展經驗，更能夠萃取出藝術家欲表達的作品精神，充分展現於世人眼前，並提供策展史足夠的材料作為研究，更甚者，能夠培養下一代的策展人。台灣對於「策展人」的概念一開始多從「藝評人」開始，從台灣對於「策展人」的培育便可窺知一二。1990 年代初期，台灣成立的藝術行政專業教學多與藝術評論一起，直到 1999 年，元智大學才有「藝術管理研究所」成立，但初期仍大多缺乏擁有實質策展經驗的專任教師。另外，與策展人培育相關的專業則是博物館學科，1996 年台南藝術大學成立的「博物館學研究所」，為台灣最早成立者，對於「大博物館時代」的來臨，其課程也涵蓋「策展」專業學科，然因台灣公立博物館的人才聘用條例限制，使得公務員體制下的策劃人員逐漸官僚化，無法真正落實「策展人」的工作，加上學界仍有重理論而輕實踐的價值觀，在策展人才的培育上，尚無法有全面、完整的專業學識建立。慶幸的是，隨著「策展」一詞的迅速傳播，讓嚮往策展的學子越來越多，近年對於策展教育的精細化，以及提供更多的策展實習經驗，都讓台灣策展的體制逐漸往健全的方向前進。對於台灣策展教育出來的人才，能夠為社會創造何種價值，我們應該可以抱持正面樂觀的信念。

本書名為「台灣當代藝術策展二十年」，據主編呂佩怡老師在前言中所述，計畫的問題意識在於相較於歐美的策展模式研究，「台灣當代策展」該如何進行？「台灣」的指涉為何？「當代」所觸及的時間點如何標定？「策展」與台灣藝術該保持何種關係？相較於歐美策展，又有何特殊性？

在前言的文章中，呂佩怡老師先界定出此計畫欲討論的問題意識，並先就其分別做出定義，再以專文、訪談、個案研究書寫三個部分以實例做出回應。就呂佩怡老師所撰寫之前言中的定義而言，「台灣當代策展」中的「台灣」指涉為地理區域及生活在此區域中的人；「當代」以 1980 年代中後期政治解嚴後為社會文化變動的參考點；「策展」則指有策展人、主題概念、由策展理念所推動的技術、實踐與展覽的整體過程。³

本書的專文對於讀者建立台灣策展簡史有提綱挈領的作用，簡述了 1980 年代後台灣所發展的藝術精神與策展方向。訪談錄則著重在「策展」的各種複雜性，在黃海鳴的訪談錄——〈台灣策展如何深刻？〉⁴ 一文中也論及策展人、藝術家與藝評家之間的交互關係，而這三者恰好分別呼應「台灣」、「當代」、「策展」。台灣中、新生代的藝術家在創作時，往往受到當時的社會背景、政治經濟等影響，將個人的意志投射到作品中，更有些新生代的藝術家使用新興媒材，並將大眾文化的元素融入創作中，使其作品脫離傳統藝術的範疇，展現出多元的風貌。而策展人如何完整的將藝術家的意念傳達給觀展者？並在有限的資源下達到最大的

³ 呂佩怡，〈一個實驗性的策展研究〉，《台灣當代藝術策展二十年》，頁 10。

⁴ 陳凱翔，〈台灣策展如何深刻？— 黃海鳴訪談〉，《台灣當代藝術策展二十年》，頁 120-129。

效益？卻是一件不容易的事情。展覽展出之後，不僅只有藝術家要面臨藝評家的審視，近來的藝評家也將關注的目光移往策展人身上，試圖用種種理論、直觀的時代眼光去解讀展覽。而這三者之間如何達到完美的平衡？藝評家如何為觀展者提供全面、客觀的評論？策展人如何忠實呈現藝術家的作品於大眾之前？卻是本書較少著墨之處。

在本書的第三部分「台灣當代策展地標」一章中，以呂佩怡老師所帶領的研究生小組在課堂上的個案研究為主，這樣的課程計畫除了讓學生訓練寫作之外，也能磨練選擇展覽的眼光，及收集資料的能力。較為可惜的是，書中雖是以台灣二十年來具「里程碑」的展覽做個案書寫，但僅說明選擇展覽的三大原則，其餘並未詳細說明，而為何最後選擇這十檔展覽？除了這十檔展覽所注重的議題之外，對策展史的建構有何影響，在書中並未詳述。而從課堂作業上原本以展覽分析為主，擴大至個案研究，以展覽策劃的相關議題作書寫，學生的視角是否能夠全面關注？以及題材選擇的完整性及理解程度，怕仍是有所侷限。但就初步建構策展史而言，這個計劃仍然具有其重要的意義，讓年輕學子親自參與策展史的研究，並指導學生在書寫個案研究的要點，作為最初的基石，本書值得重視及肯定。

在書中最引人注目、同時也是工程最浩大的部份，便是本書第四部分——收錄一百檔台灣當代展覽的年表。年表分為事件與展覽二部分，事件以世界、台灣及台灣當代藝壇大事或類策展相關事件為主；展覽部分則提供時間、地點、策展人、藝術家、展覽簡介及策展重點。考慮展覽規模及品質等問題，藉由呂佩怡老師帶領的學生以「策展概念的推進」、「策展實踐層面的翻新」、「對後續展覽的影響力」等三個大原則進行篩選，最後統整出此一百檔對於台灣當代藝術策展具有重要性的展覽年表。⁵

這份年表對於研究台灣策展史、台灣當代藝術策展方向流變等，都是極具參考性的資料，雖呂佩怡老師在年表引文中謙稱僅為本書計畫與教學成果的展現，但是對於研究者而言，仍是不可多得的參考材料，由此也可見呂佩怡老師及學生們的用心。

目前坊間對於整理台灣策展史的書籍並不多，大部分仍是以每檔展覽的圖錄為主，並非全面地以展覽年表加以區別，對於想要一覽台灣近年來展覽的讀者而言，在搜尋上還是有很大的不易。在這類以歷史為主要探討對象的書籍中，我認為若是能更著重於時間順序的建構，對讀者會更加有幫助，對於研究學者建立時間觀也會更加方便，期待在未來會有更多此類型的書籍誕生，也能讓初入門的觀眾更易找尋到自己感興趣的展覽，擴大藝術愛好者的客群。

⁵ 展覽年表，《台灣當代藝術策展二十年》，頁 309-338。

《台灣當代藝術策展二十年》這本書在台灣當代藝術的研究中，已初步具有展覽回顧的功能；在台灣當代藝術策展研究上，也對近二十年來的台灣策展進行反思及回顧，由策展的意義為出發點，延伸出關於展覽研究的各種可能性，是研究策展史的重要資料，也能夠使一般大眾對於「策展」有更深一層的認識，在學識與大眾之間取得巧妙的平衡，也在台灣當代藝術的研究領域中，達到拋磚引玉的效果，即使台灣當代藝術策展的相關研究之路仍漫漫，但可預期的是，會有更多相關的研究及思考方向、人才培育等，在未來完成。

在蔡雨辰對呂佩怡老師的專訪：〈二十年終得一磚，《台灣當代藝術策展二十年》——專訪策展人呂佩怡〉一文中，呂佩怡老師說過這麼一段話：「我們放了一塊磚，這塊磚歪了或是不好沒關係，你可以把它拿掉，再放一個新的，慢慢地，一面牆就會出現了。」⁶

二十年終得一磚，也許在不久的將來，這塊磚引領著其他，會在藝文界形成一面雄偉而屹立不搖的高牆。

---

⁶ 蔡雨辰，〈二十年終得一磚，《台灣當代藝術策展二十年》——專訪策展人呂佩怡〉，博客來閱讀生活誌：<<http://okapi.books.com.tw/article/3733>>（2016/08/20 查閱）。

參考資料

專書

1. 呂佩怡主編，《台灣當代藝術策展二十年》，台北：典藏藝術家庭，2015。

網路資源

1. 蔡雨辰，〈二十年終得一磚，《台灣當代藝術策展二十年》——專訪策展人呂佩怡〉，博客來閱讀生活誌：<http://okapi.books.com.tw/article/3733> (2016/08/20 查閱)。