

藍天之下 BETWEEN EARTH AND THE SKY

我們時代的
精神狀況

THE SPIRITUAL STATE
OF OUR TIMES

08/01/2020 — 10/18/2020

GALLERIES 1A, 1B

藝術家

策展

Baboo

蕭淑文 耿一偉

FAMEME

吳書原、耿寧

李貞蕓

李明學

阮慶岳

許悔之

張嘉穎

張致中

陳亮璇 + 致穎

發條鼻子

滯留島舞蹈劇場

當代經驗中，在參與者(觀眾)是作品的客體也是材料的脈絡底下，活展覽與其說是一種藝術新品味，倒不如說它們是尚未被精確描述的許多事物。這其中包含一種自由聯想，是關於當代藝術獨一無二的變體本質的探討。當代藝術旨在藝術脈絡下建立一種新秩序，同時它也不斷地致力於打破秩序，以及不斷地重組藝術可能性。活展覽就是建立在這個核心中以臨場性作品為基礎，除了它們打破靜態作品展示的時間結構，且通過展演本身，不論是表演者、參與者(可能是觀眾)及觀眾的當下反應、回饋和詮釋，這類作品帶出一個真實的臨在感和直接性的共同經驗。如此身歷其境的藝術經驗，意指產生個人或集體感動與經驗的可能性，打開了一個開闊而有彈性的空間。那一刻開始，觀眾表現他們的自由意志去看、去想眼前的東西。或者說，那樣的自由就是整個意義所在。

於此，活展覽是具臨場感、交流感、表演性或者說是直接性，完全扎根在展演者和觀看者的「共在」，在某種意義來說恰恰是海德格對作為共有世界之中的存在剖析。人與人在同一個網絡相遇，構成此在和它的世界、它的在此(being-there)或此在(there-being)的關係，而這是一種綜合關係。

《藍天之下：我們時代的精神狀況》想表現出活展覽具一種激活性。每個作品計畫以「對話」作為基底，藝術家、策展人相互詰問，目的就是要挑起論辯，盡其可能地不設框架、沒有預定目標，傳達每個作品計畫都是一個複數組合的含義，這裡面有對話、協作、過程。最後結果，一方面它們是「展示品」；另一方面，它們開始承擔起相互參照的任務：作品作為媒介的訊息和觀眾直接互動，在於通過「觀眾」這第二層媒介，塑造了訊息傳遞的轉折路徑，讓觀看者、參與者縱身投入感知的過程，把媒介(作品)推向新的視角。整個歷程就像是他們對作品發出戰帖，而一切事物在其發展過程中表現出來的形式，與其最終呈現的形式產生的逆轉性，看到一種「激活性」都是顯而易見的。

本次展覽介於當下時刻和日常生活的「奇觀」之間，希冀從人、環境、生態、疾病種種徵兆描繪我們時代的精神狀況。除此之外，通過活展覽的結構和基本原理，建構出一種現實情境，是所有關於生命、思想與環境永續的問題、是關於我們想像的「真實世界」、是關於科技文明的普世真義。在藍天之下，自然、宇宙、天象透露許多意涵。真理如同世界本身，充滿危機，也充滿轉機，它們衝擊我們舊有的價值觀、道德觀和文化觀，直接和我們進行交鋒。星座專家說2020年土星回歸它守護的魔羯座，且合相象徵著摧毀、重生、慾望、死亡、極端、無意識的這顆冥王凶星。班雅明曾說：「我的星宿是土星，一顆演化最緩慢的星球，常常因繞路而遲到。」桑塔格寫《土星座下》便如此描繪班雅明：「憂鬱，淡漠，專注，延遲的土星特質，標誌著班雅明口中卡夫卡式的藝術家與烈士，苦苦追求失敗的美感與純粹。這是一種適合知識分子的特質。」在美學意圖上，我們邀請藝術家在土冥兩顆行星的氛圍之下，在充滿毀滅、重生的世界變局中，用獨一無二的藝術體驗，啟動人類意識對藝術及對我們時代的反思。確切地說，就是通過藝術讓我們看見前所未見的東西來檢視當代知識分子對世界保有一種根深蒂固自省力的觀點。

① FAMEME

② 張嘉穎

③ Baboo

④ 陳亮璇 & 致穎

⑤ 李貞蕙

⑥ 阮慶岳

⑦ 許悔之

⑧ 李明學

⑨ 發條鼻子

⑩ 張致中

⑪ 太研設計吳書原、耿寧

FAMEME

榴槤製藥廠

互動裝置、現場表演

複合媒材

製作人：余政達
空間設計：李立丞
視覺設計：彭冠傑
互動設計：鄭先喻、吳宜曄
動態攝影：Liam Morgan
製片：丁肇輝
靜態攝影：Hedy Chang
3D掃描：固態記憶
雕塑製作：羅明乾

尺寸依展場空間而定

2020

演說表演

2020/8/22 (週六) 14:00-15:30

2020/9/19 (週六) 14:00-15:30

FAMEME是藝術家虛構的亞洲網紅。他繼承了1936年由祖父創立的品牌「榴槤大王 Durian King」，藉由對創新的潮流時尚與音樂的喜愛，開始將品牌翻新，將水果之王「榴槤」行銷到全世界。2019年首站踏上美國，在紐約時報廣場上最大的艾迪遜螢幕刊登廣告，於蘇活區開設全球第一間眾多網紅爭相打卡的「榴槤美術館 (Museum of Durian)」；2020年攻佔韓國，與京畿道美術館(GMoMA)合作，開設了親子皆愛的「榴槤健身房 (Durian Exercise Room)」。

2020年，FAMEME跨足生技產業創立「榴槤製藥廠 Durian Pharmaceutical Co., Ltd.」，致力於萃取榴槤營養素「MISOHTHORNII」且申請專利，將在2023年推出客製化的當代仙丹「MST」。同時，在臺北市立美術館設立一個展示「MST」的概念店。這顆藥丸從個人保健到疾病預防，作為啟動(activate)大腦杏仁核(Amygdala)的催化劑，加強大腦邊緣系統(Limbic System)反應，刺激腦內的多巴胺(dopamine)，得到猶如愛情般的衝動；加乘運動所產生的熱能，提升更多的內啡肽(endorphin)運作；並振奮正向能量產生帶有掌控感的血清素(serotonin)，暢通心理感到幸福的思路。「MST」是對於身、心、靈的萬靈藥，猶如FAMEME的笑容般：Make You Smile Again!

繪畫、裝置

複合媒材

尺寸依展場空間而定

2020

一個價值體系、思考哲學、權力結構、文化演進，往往發生在動盪崩解的時刻。當秩序瓦解，總會有另一個平衡方式取而代之，而崛起的往往是資源者、權力者、武力支配者，似乎是人類循環的宿命。我們渴望救贖，而救贖像是一種心靈解藥，但也是一種麻醉藥，更是權力者的春藥。至今全球已有三千多個宗教派別，各自皆聲稱自己的信仰才是唯一真理，裡面則充斥著荒誕怪異的神學與權力的障眼。這一切是如此荒謬，但這卻是其信仰者的救贖真理，而這樣的荒誕遍佈在我們渴求的救贖中。

在張嘉穎的創作脈絡中，一直有這樣的荒誕信仰與神秘主義，充斥沒有開頭與結束的寓言，混雜的經典與突變，半人半獸自我矛盾的怪異物種，看似美好卻潛藏殘酷的糖衣外表，不斷崩解又重組的拼貼世界，所有的故事像是多重漣漪無限撞擊擴張，但最終又衍生成另一種平衡，如莫比烏斯環般的無盡循環。

新!王冠度假村

裝置、網路直播、互動式演出

複合媒材

概念導演：Baboo

空間設計：張暉明

影像設計：孫瑞鴻

互動設計：洪唯堯

文本編寫：胡錦筵

聲音設計：柯智豪

識別設計：聶永真

現場執行：劉彥成

連線藝術家：Betty Apple、林素蓮、蘇品文、張堅豪、洪佩瑜、蕭東意、熊元培、曾智偉

聲音演員：Fa、王詩淳、王宏元、李明哲、劉廷芳、楊宜霖

影像技術：黃彥勳

影像製作：黃詠心、楊和穎

影像編程：蔡東翰

導演助理：丁常恩

行政製作：趙夏嫻、王廣耘

演出執行：莎妹工作室

尺寸依展場空間而定

2020

特別感謝：曖曖。內含光氣味實驗室

開放入住時間

2020/8/1-10/18 (週二-週日)

13:00-15:30 13:30-16:00 14:00-16:30

14:30-17:00 15:00-17:30

線上預約

這是一個未來隔離設施的想像與提案。當疫病成為常態，國家的邊境被嚴格控管，入住旅館防疫成為一種自我隔離、保護的手段，也是一種從日常勞動中暫時解脫、逃逸的路徑。

作品將「防疫旅館」的空間放到美術館，建構一個集飯店、遊輪、方艙、避難所、療養院等多重空間意象的複合式度假村。在這個度假村中，自由與禁錮、旅行度假與集中管理、移動軌跡與監看機制，多重相互矛盾的意象，被置入於觀者自主與不自主的行動之中，以此重新思考人與人、與物、與世界共生共存的新關係、新秩序。

每個房間將有一名藝術家，通過遠端視訊的方式，進行客房服務，內容包含「虛擬情人」、「點歌伴唱」、「合作寫生」、「接觸治療」、「代客購物」等，從藝術家的專長轉化而來的服務項目。隔離者與身處戶外空間的藝術家，將藉由聽覺、觸覺、嗅覺甚至味覺等物質感受，串連起場域、主題，建構出「不在場」卻「在場」的感官體驗，同時呼應其藝術治療的行為。

陳亮璇 & 致穎

手勢 II

裝置、影像、現場表演
複合媒材

尺寸依展場空間而定
2020

演出時間

2020/9/6 (週日) 11:00
2020/9/13 (週日) 11:00
2020/9/20 (週日) 11:00
2020/9/27 (週日) 11:00

過去半年歷經新冠病毒疫情，除了口罩，手部動作成為重要的第一道防線。為了避免感染病毒，政府宣導要大家常常搓揉洗手、隨時使用酒精液體擦拭消毒、甚至戴上橡膠手套等等。一連串近期增加的日常手勢，成為全民每日身體力行的行動。這些手勢畫出一道疆界，展示個體如何劃分何處是內在/安全，與外部/危險的範圍。但手部動作作為結界不只是在此時保護我們，也是人類一直以來的既有文化。〈手勢 II〉從通俗文化下手，以90年代盛行熱賣的港臺殭屍片作為研究起點，思考此類電影裏強化的特定符號如手勢/畫符如何隱喻及反應當時的大眾焦慮、恐懼而轉化為喜劇。殭屍電影塞滿了視覺素材，影像再被內化吸收回大眾的思考之中，而其有別於同類型西方殭屍電影直接對抗身體的處理方式，以手勢與道具防身的特殊距離感，也是在面對潛在危險時不同的地方性文化。行至今日，大眾共同面對的危機一再更迭，但手勢符號依舊回應著當代現實焦慮。

〈手勢II：手勢〉

單頻道短片《手勢II：手勢》記錄了因疫情而起的九種手部動作，成為當代的護身九字訣。

〈手勢II：漫談〉

雙頻道影像《手勢II：漫談》訪問了精通道法的大法師林清隆道長，與善於繪製符籙的三龍法師，透過他們各自專業的觀點，帶領我們解析大眾文化、通俗影像中的元素，來理解道術與當代人類生活的關聯性。影片中林清隆道長為我們進行了一場對抗病毒危機的祈福科儀，希望透過影像，達到除瘟祛邪、安撫人心的作用。在各種新危機的侵襲下，人類的身體與心靈震盪持續發生，政經環境也更加浮動。各法師作為御心術/御靈術的達人，或許能從古老玄秘傳統中磕出新時代的影像敘事，迴盪在展間。

〈手勢II：書寫〉

裝置作品《手勢II：書寫》由三座書寫機器組成，在現場不停地為來訪觀眾書寫符籙「去除瘟疫」、「清淨除煞」與「護身平安」。此三張符籙為三龍法師為作品特別製作，針對當代的危機與焦慮，各展示出不同的作用：「去除瘟疫」展現出抵禦病毒，去除疾病的符籙；「清淨除煞」則演繹了能夠潔淨、或是防止機械故障的符籙；而「護身平安」則示範了能夠使身體健康，減少身體病痛的符籙。

〈手勢II：儀式〉

本計劃將在展覽期間進行四場探索儀式、身體性的現場表演，關注“如何抵抗新的恐懼”以及“如何劃定保護的疆界”等，連結當下因疫情所產生的各種社會焦慮，並嘗試在數位網絡時代重新思考儀式的意涵。延伸自對影視作品中的道術考察，《手勢II：儀式》將與戲曲表演專家王盈凱共同設計一套面對危機的儀式，重新詮釋「對抗」與「保護」的象徵意涵。

14種承擔的練習

4頻道舞蹈影像裝置

Full HD、彩色、有聲、循環播放

編創、演出：李貞蕙

影像、編輯：Maël G. Lagadec

聲音設計：Jeanne Debarsy

藝術顧問：王鼎曄

尺寸依展場空間而定

2020

體驗肉身的能耐，抵抗動力的拉扯，舞者將各種肢體的使用拋到不同情境裡去探索。當動作隨著時間不斷的累積，壓力與消耗下的形體變化過程，讓動與靜之間形成了瞬間的出口。

當創作者實驗著身體的耐久性，同感於我們對自身無底線的索求。這樣的狀態，是身體走向現代文化的節奏和速度。機械化與量化成為社會物質生產的基本要素，是生產者也是被消費者的我們，在非線性的時間意識裡穿梭著，身心力行地追逐時間，也被時間追逐。置身於其中，更需解讀追逐與被追逐交錯之間。

在這段工作過程中，創作者看著身體與意志的夥伴關係緊緊相連，總帶著生命不斷的調整與延續，更在限制裡鑽出各種自由。由此反觀其所承擔的亦是生命的重量，如此脆弱，也如此強韌，堅如磐石卻也搖搖欲墜。

阮慶岳

山徑躊躇—我的小說拯救計畫

裝置、影片、文字、行動

複合媒材

文本：阮慶岳

影片拍攝：廖建華

現場執行：黃昶智

尺寸依展場空間而定

2020

行動演出：阮慶岳

演出時間

2020/8/1 (週六) 14:30

2020/8/19 (週三) 14:30

《山徑躊躇—我的小說拯救計畫》用小說、影像、裝置揭露當代精神狀態的內在問題。「文字」是沉重的、輕盈的、智識的、感性的，它們不管在激發人類情感上或想法上，給予的是一種超越視覺層次上的報酬。但當我們嗑了科技這帖興奮劑，無止盡地浸淫在影像世界裡，文字漸漸讓人感到沉重、感到難以承載，因為它們存在日常生活中，有一種奇特的抽象和距離。阮慶岳藉由小說創作行動，用文字建構一個純淨的世界。

許悔之

字，療。

裝置、現場表演

複合媒材

空間設計：廖音喬

屏風製作：吳挺璋、沈季萱、青雨山房

冊頁製作：李秀香

尺寸依展場空間而定

2020

演出時間

2020/8/1 (週六) 9:30-11:00 許悔之

2020/8/12 (週三) 14:00-16:00 許悔之、古耀華、張維元

2020/9/10 (週四) 14:00-16:00 許悔之、古耀華、張維元

許悔之的《字，療。》是「字」與「心」探源學傾向的一次書寫行動演出。文字是表意的、指涉的，文字是意義增長的過程，也有它的生老病死，突變和新生。字，構成了詞；為了在宇宙中命名辨識、表達感情和認知，詞，逐漸加長成為句子。字越多，表達的情感越豐富；但我們往往寫字寫到忘了文字的「本來面目」。

展出以「題壁」為概念，製作了兩組屏風，一組是半抽象「茲心非心」的手墨和「慈悲的名字」一詩結合。另外一組於開展日，由觀眾提供若干字詞，許悔之當場依這些字詞為本，把它寫成一首四屏的詩，當做「心的字母」來衍生出心的安慰的力量。

同時，許悔之和兩位藝術家古耀華先生、張維元先生，現場在冊頁上接續創作——在在指涉人與人，在心的理解、互通，可以「抵抗」疫病的監管而不必保持「社交距離」！

後—調味群島風情

裝置

胡椒、肉桂、肉豆蔻、丁香、沙灘球、沙灘椅、沙灘傘、仿真樹、風水球、
瓶裝水、窗簾、壁紙、鏡子

尺寸依展場空間而定

2020

自十五世紀歐洲對東方香料的嚮往，地理的發現開啟了貿易路線，這看似美好嚮往的背後，伴隨著因地理上無知，交雜著想像所編出來的哥倫布神話。香料所引起的貿易與政治角力，有如過去人們「因鹽而起」的干戈，也呼應著當今為石油、金融、抑或是疾病所發動的戰爭。政治上皇族與貿易商的勾心鬥角，演變為現在政客與資本家的共謀結構，然而，不變的是貿易所伴隨著的疾病四散。

此作品以鹽、胡椒、丁香、肉豆蔻與肉桂等香料所設置的人造沙灘感櫥窗，搭配四處散落的各國瓶裝飲用水與巨大沙灘球，營造出虛擬的度假情境。藉由身體感與視覺想像的錯置化，召喚歷史與身體感受，意圖討論全球化貿易中，歷史意象與時代演進的想像交織，反思著欲望的弔詭。《後—調味群島風情》整個櫥窗呈現著某種末世的暗喻，如廣告般的櫥窗展示裡，未來與過去似乎與「現在」似曾相識。

發條鼻子

howwwwwwww

影像、網路直播、裝置

複合媒材

概念、製作、執行、設計、技術、演出：蔡侑玲、廖音喬、黃昶智、陳冠霖、陳茂康、許哲彬、洪伊俊

尺寸依展場空間而定

2020

演出時間

2020/8/1-10/18 (週二-週日)

10:00-17:00 (平日&週日)

10:00-20:00 (週六)

在這趟穿越疫情的旅途中，我們發現，這一切其實沒有盡頭，如同置身一行又一行的陣列，只能隨著眾人的節奏前進、一步步深陷其中。如果說排隊原為取得服務的一種過程——要出國入境、用餐入席、購買付款——而今更像是消耗能量、平衡恐懼的行為：必須做些什麼，聊勝於無。這一切的行列無法真的通往「結局」，不真能達成目的，也並非必然可以得到預想的結果。

排隊行動是此作品的第一景觀現場，路線通往每次只能容納一人的審核空間。在這空間裡，參與者需要實行任務作為個人評量，或與少數聚集線上的人們共處一室，反覆確認生活裡的各種細項，完成量表。參與者自己成了表演者、觀看者，同時也正被觀看著；在此間完成自我呈現與印象管理，透過調查、通過調查，以期步向下一個何方。

在具體與抽象的能動性悖論裡，「如何」，成為一種失效的行動；然而，在任何目標的「有效」之前，是否所有的「企圖」(Attempt)已然作用在尚未可前往的未來之中。

張致中 海錯

裝置

平面繪畫、影像、聲音、印刷品

尺寸依展場空間而定
2020

特別感謝：國立台灣大學海洋研究所楊穎堅教授、林卉婷教授、LAMY Taiwan

「名為《海錯》的長幅史詩畫作於近期曝光，鉅細彌遺描述了岸上的人類與水下的生物為了在船舶遠颺與海洋版圖而掀起的一場史無前例的戰役，然而，這場波濤洶湧的衝突關鍵卻因為文本破損而難以得知……」

在這個虛實曖昧的架空史觀中，故事終局的留白，作為一種對觀眾的邀請。透過空間中各種蛛絲馬跡與資訊片段的探索、挖掘與拼湊，觀者得以逐步重建出對於殘片內容的揣測，進而找到說服自己的解答，意識到包覆在船體外側的船用防污漆（anti-fouling paint）似乎正是箇中關鍵。然而，觀眾需在行動開展前決定認同的價值，這個選擇將會引導出截然不同的思考路徑，進而可能推導迥異、甚至衝突的立場。此時，溝通與對話成為試圖洞悉全局的唯一手段。

本作品企圖反映，二十世紀中葉至今普遍使用於造船工業的隱性海洋污染，在看似資訊與網路暢通的當代被長期隱去、忽視的現狀；以及點出「污損—反污損」的化學工業邏輯下，人與自然之間難以迴避的張力與零和關係。

裝置

植物

尺寸依展場空間而定

2020

「園林」就像是世界的擬像。除了花園，還有什麼地方讓人觀看到生與死、稍縱即逝及永垂不朽。它是一門與時間相傍的生活藝術，在這裡可以看見一種希望、美感、力量及脆弱，植物生長不歇，生死循環不已。

傅柯(Michel Foucault)認為，相對於真實世界的不完善，鏡子裡的世界就是烏托邦，而帶我們前往烏托邦的鏡子則是異托邦。從「園林」出發，植物可能轉換成不同的方式或不變地存在於土地上，但人類跟隨著時間推演、時代交替，可能會因為病毒、戰亂而消失。但自然卻恆久不變，《異托邦—花園》刻意營造一個人造園林(野外、場所/生活空間/過道/流動/半流動/停留)，此處就像是一個更完美且似真實存在的「異托邦」。在這個如鏡像般的世界裡，處處留著人類活動的軌跡，微妙地表達出人與人、人與其世界的關係，更是人生活於其世界的理解。

滯留島舞蹈劇場

我在這裡

現場表演

舞蹈、音樂、現場DJ

概念、編導：張忠安

DJ：陳宏誌

舞蹈、集體創作：方士允、翁靜吟、葉懿嬋、阮怡蓁、黃盈嘉、林加涵

團務經理：蕭淑琳

藝術行政：陳必寧

攝影：陳啟瑞

演出紀錄：林鼎泰

尺寸依展場空間而定

2020

演出時間

2020/8/25~28 (週二-週五) 13:30-14:00, 16:30-17:00

2020/8/29 (週六) 13:30-14:00, 16:30-17:00, 19:00-19:30

2020/8/30 (週日) 13:30-14:00, 16:30-17:00

新冠狀肺炎的爆發，讓全世界陷入一種恐慌。人與人之間的距離與關係，全球性傳染病面對前所未有的挑戰與負面影響，包括創傷後的壓力症狀、精神錯亂和憤怒在這樣壓迫之下的環境，如何用舞蹈連結人與人之間相處最基本的溝通、鏈結與信任感？

舞蹈動畫《身體會說話》(Body Talk)裡提到：「看他人跳舞的同時，我們內心也跟著跳舞。」舞蹈不像語言一般直接開門見山，舞蹈給予觀眾的是一種感受、認知或想像，是當下環境各種元素在觀者接收後轉化的另外一種感知，既屬於個體（內在）又屬於群眾（空間內的聚眾）。本作將以超連結（Hyperlink）做隱喻，觀眾給予的訊息（動作）是一個超連結開關，舞者是一個載體接受資訊，演出將由編舞家在每日依照演出空間的不同，給予設定細節與互動可能性。

六天的展演，編舞家每天將在不同的場域以舞蹈跟觀眾、展覽作品及空間做連結，是舞蹈與作品之間的對話、是觀眾與舞者之間的對話，而觀眾也將成為作品呈現的內容。