

ART.INVESTMENT

典藏投資

ART.INVESTMENT

FADE IN: INT. ART GALLERY - DAY
MAY 2016

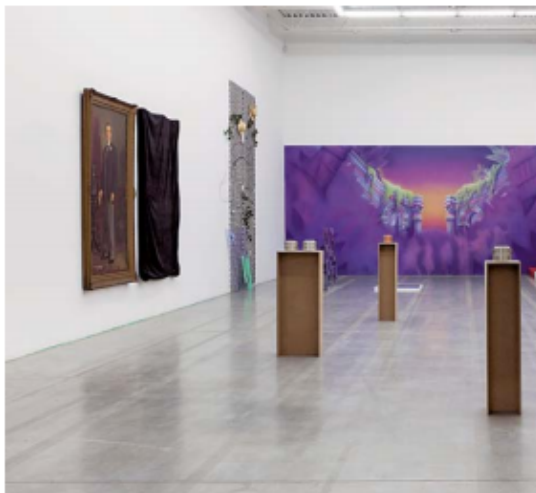
在畫廊上演的戲劇場面

瑞士學院春季群展

文 | 萬永婷 圖 | 瑞士學院

一年一度的紐約藝術周期間，除軍械庫及幾個重要年度展，各大美術館及藝廊也推出了可看性頗高的短期展覽。其中位於蘇活區的瑞士學院（Swiss Institute）以推進透過創新展覽和具有前瞻性思維的實驗藝術創作聞名，是致力於當代藝術的非營利機構。由於它經常作為新興藝術家的展示平台，並免費向公眾開放，在藝術專業的學生群中廣受好評。瑞士學院探討如何從國家的角度促進視覺和表演藝術，以及設計和建築領域的國際對話。

「淡入：重鑄畫廊（FADE IN: INT. ART GALLERY - DAY）」是瑞士學院的春季群展，將畫廊整體作為一個作品呈現。策展方將畫廊空間以不同媒介的藝術品重新塑造，作為一組正在進行的戲劇性場面，探索藝術在電影和電視敘事中的作用。作品在有限的空間中相互組合，並有機的生發出作品本身之外的共性，為作品提煉出新的解讀方式。展覽囊括了

上下 此次群展將畫廊整體作為一個作品呈現，探索藝術在電影和電視敘事中的作用。

25位著名藝術家的作品，並且在展覽期間平均每周舉辦一次座談會，讓觀者與眾多藝術家互動。

精神與文明的載體

群展成功的必備條件之一，就是至少必須囊括一個藝術明星。從藝廊書店中商品的失衡比例可以看出，辛蒂·雪曼（Cindy Sherman）這個響亮的名字自然是當仁不讓。她的作品《邪惡分身》（The Evil Twin）並置於恩里克·梅迪納（Henrique Medina）的等身大肖像畫作品《道林·格雷的畫像》（Portrait of Hurd Hatfield as Dorian Gray）左

間產生的張力，在意義上能凸顯出作品之間的互文性，而從技術層面來說，她不僅僅是以不同的藝術手法講述、呼應同一個故事，並在不失去自身風格的同時，成功的將其更進一步。

最受矚目、最多觀者佇足的作品是美籍瑞士藝術家克利斯蒂安·馬克雷（Christian Marclay）的《為破壞而生》（Made To Be Destroyed）。在這個24分鐘的影像作品中，藝術家使用了與他最著名的作品——長度為24小時的《鐘》（The Clock）類似的手法，對豐富的採樣進行了大量的剪輯。他將許多電影中破壞藝術品的畫面剪接在一起，以一系列的敘述凸顯了藝術是

人的時候，自己必遭遇敗壞。」（彼得後書 2:12）若藝術家是有目的性的引用，則反駁了被破壞藝術品是無辜受害者的觀點，而是天命如此。

沒有死者的謀殺

貝唐·拉維耶（Bertrand Lavier）是既杜象之後，另一位使用日常生活物件做創作的重要法國當代藝術家。而和杜象不同的是，杜象是直接以現成物表達，而拉維耶則是做「商品」與「物品」的二元對立。拉維耶在《迪士尼製作》（Walt Disney Productions）這個知名的系列作品中，以各種抽象及現代藝術的方式，重新創造出針對以卡通人物米奇和米妮在動畫、電影等劇情中相對應的繪畫和雕塑。在本次展覽，拉維耶挪用真人迪士尼電影《麻雀變公主》（The Princess Diaries, 2001年由加里·馬歇爾執導）的橋段。電影中少年主人公蜜亞（安海瑟薇飾演）心情不好時，與她的藝術家母親一起射飛鏢紓壓，這個場景有別於一般的母女談心，作為凸顯這對特殊母女與眾不同的溝通方式。蜜亞的母親將各色顏料灌在氣球裡，再將氣球固定於畫布上，被兩人以飛鏢射破的氣球便會緩緩流出顏料，讓負面的情緒經由藝術行為轉化為具有審美功能的作品。

拉維耶重現了電影場景中產生的結果，一如系列中其他作品，他抓住迪士尼影片中的一個小細節，照著其中

側，尺幅與其相同但以黑色布幔掩蓋。《道林·格雷的畫像》出於1945年的同名電影，此電影又是根據文豪王爾德1890年的同名小說進行的改編創作。

《邪惡分身》觀照原作品及原作的意圖，表現出多層次的對話——在西方大眾文化的概念中，「邪惡分身」普遍意指一個跟自己外型完全相同、能力也一樣的分身，但是個性和價值觀卻完全相反的存在。在王爾德的原著中，肖像畫的藝術之美震驚了主角格雷，令他許下交換靈魂以維持畫中的俊美，讓畫作代他老去的諾言，最終因畫作忠實地呈現了他原本應有的醜惡，他將畫作割裂時，俊美回歸畫作，他以醜惡之身死去。畫作在文學作品中即占據重要的「啟動—結束」地位，而在電影中，此幅畫作是全片唯一呈現出色彩的畫面。《邪惡分身》不以醜惡的肖像畫來做對比，而是將畫作遮蔽，表現人物隱瞞自己逐漸猙獰的性格的行為，取代電影或小說中直接呈現外型醜惡的方式，更加貼切的傳達故事中「肖像畫是靈魂的顯示」的概念，同時讓觀者思考關於藝術與凝視、欲望的在場與缺席、自由與表演之間的微妙關係。辛蒂·雪曼的《邪惡分身》與《道林·格雷的畫像》畫作、電影與原作之

的描述做出作品，用以反諷美國的波普藝術。然而這項作品尚有另一層的探索意義（在電影中既已存在）；這個「氣球畫」的概念源於對六〇年代初法國藝術家妮基·桑法勒（Niki de Saint Phalle）的「射擊藝術」的致敬。這項被稱為「沒有死者的謀殺」的創作結合概念與行為，在木或金屬結構裡藏顏料袋，然後以熟石膏覆蓋，之後會用點廿二口徑步槍進行射擊使油漆濺出，以同樣的手法做出獨一無二的藝術品。迪士尼借用了這個手法，轉化為嘉年華會攤販中的遊戲，以娛樂性解構了原本的作品意義，一如童話故事皆脫胎自殘酷的現實原型。

除上述三位重量級當代藝術家，著名觀念藝術家艾倫·麥考倫（Allan McCollum）的作品是11幀源於CBS曾獲艾美獎的連續劇《陰陽魔界》（Twilight Zone, 1959-1964）中的場景截圖；被藝術品交易平台Artsy列為2016年最值得期待的16位新銳藝術家之一的朵拉·布多爾（Dora Budor），展出由複合媒材創作的現代化石。其他尚有關注政治與社會議題的伊朗藝術家奈麗·巴格拉米恩（Nairy Baghramian）、身兼作家與藝術家的卡里薩·羅德里格斯（Carissa Rodriguez）、新加坡藝術家張奕滿等，展品包含裝置、雕塑、繪畫、影像及複合媒材，展期到5月初。■

文化暴力中的受害者。無論是噴（《蝙蝠俠》，1989年），燒（《重裝任務（Equilibrium）》，2002年）或搗爛（《詩人之血（Le Sang D'un Poète）》，1932年；《笑彈龍虎榜（The Naked Gun）》，1988年）等。作品研究了藝術品的被破壞，在電影中如何有效的幫助、支撐劇情的行進；這些電影劇情包括遷怒對自己或他人的憤怒、宣洩損失的痛苦、尋求摧毀的快感、國家或政治權力的鬥爭、打鬧事故或叛亂等，都能作出完美的襯托。

藝術品基於其崇高的美學地位，存在上凌駕於其他功能性的「物」，被視為精神與文明的載體。藝術家以畫面中直接的暴力，展現了他對歷史上與現有的藝術破壞運動的批評與思考，同時也探究藝術品存在的意義。藝術品的破壞（尤其是古典藝術品）是對菁英主義、理想主義、唯心主義等多方面的挑戰，能傳達出更加強烈的痛苦與目的性；藝術品承載的精神與意義，在被毀壞的同時才真正的消亡，因此藝術品毀滅時帶來的衝擊與痛苦的強度，是衡量作品價值最好的標準。然而作品標題「為破壞而生」在聖經中亦有以下參照：「但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們毀謗所不曉得的事，正在敗壞