

畫

OUT FRAME 外

月訊 No.019

指導單位 | 嘉義市政府

嘉義市政府文化局

發行單位 | 嘉義市立美術館

地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號

電話 | (05)227-0016

信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw

企劃製作 | 沃時文化有限公司

美術設計 | 理式意象設計有限公司

印刷 | 崎威彩藝有限公司

出版日期 | 2021年7月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

在繪本書頁中發現美術館 ——北美館兒童藝術中心與《禮物》

採訪整理 | 林怡秀 · 圖片提供 | 臺北市立美術館

日前，臺北市立美術館與挪威插畫家歐希莉·揚森（Åshild Kanstad Johnsen）合作，於518國際博物館日出版中、英文版繪本《逛美術館自信心養成術》，歐希莉筆下的著名角色「酷比」（Kubbe）化身嚮導，帶領讀者走入美術館的藝術世界。而在此之前，北美館其實已製作過數本藝術教育相關的出版品，也曾在2014年北美館迎接開館30週年之際，與臺灣插畫家鄒駿昇共同推出廣受好評的《禮物》繪本。當時，步入30歲的北美館除了重新梳理過往展覽檔案、彙整未來的發展方向，也同時思考美術館教育是否有其他實驗與嘗試的可能，早在兒童藝術教育中心籌備的前期階段，館方便以10個月時間與鄒駿昇一同展開《禮物》繪本的創作，這本以「發現美術館」為主軸、於2014年1月出版亮相的繪本，同時也做為北美館兒藝中心首檔同名展覽的概念延伸與開幕序曲。

與公眾對話

任職北美館教育推廣組、擔任《禮物》繪本企劃編輯與兒藝中心籌備小組成員的林宣君談到，當時在兒藝中心籌備期間，館方同仁花了很長時間去討論與思辨、參考國外經驗、觀察國內美術館狀況，並設想未來美術館如何創造與親子觀眾的關係，她表示「當時也是國內博物館、美術館開始重視社交功能，轉換過去比較是學院、殿堂、教育功能的角色，試圖靠近大眾生活的階段。」她談到「當時決定做繪本，一方面是希望『兒藝中心』這樣的空間有往外走出去、接觸其他藝術愛好者的可能，所以它可以成為一本書去跟更多人溝通。」

林宣君表示，大部份美術館作品與大眾接觸的方式多是透過展覽，製出版品時也是依循著展覽內容，「很多時候這些產出是為了與大眾介紹藝術家或其中的美術史，往往是說明性大過於啟發性，繪者在其中可以發揮的空間也比較小。所以在構思繪本計畫時，我們希望讓繪者更能表達自己的想法，也藉由紙張、裝幀這些媒介細節的思考，去刺激讀者的思考、激發好奇，讓他們可以用

▲《禮物》繪本內頁，援引北美館典藏作品：李再鈐，《紅不讓》，雕塑，不銹鋼、烤漆，620x440x229 cm，2003

◀《禮物》繪本封面（第三刷）。

▼《禮物》繪本內頁。

▶《禮物》繪本內頁，援引北美館典藏作品：費明杰，《市梨》，雕塑，銅、顏料，25x25x50 cm，1989

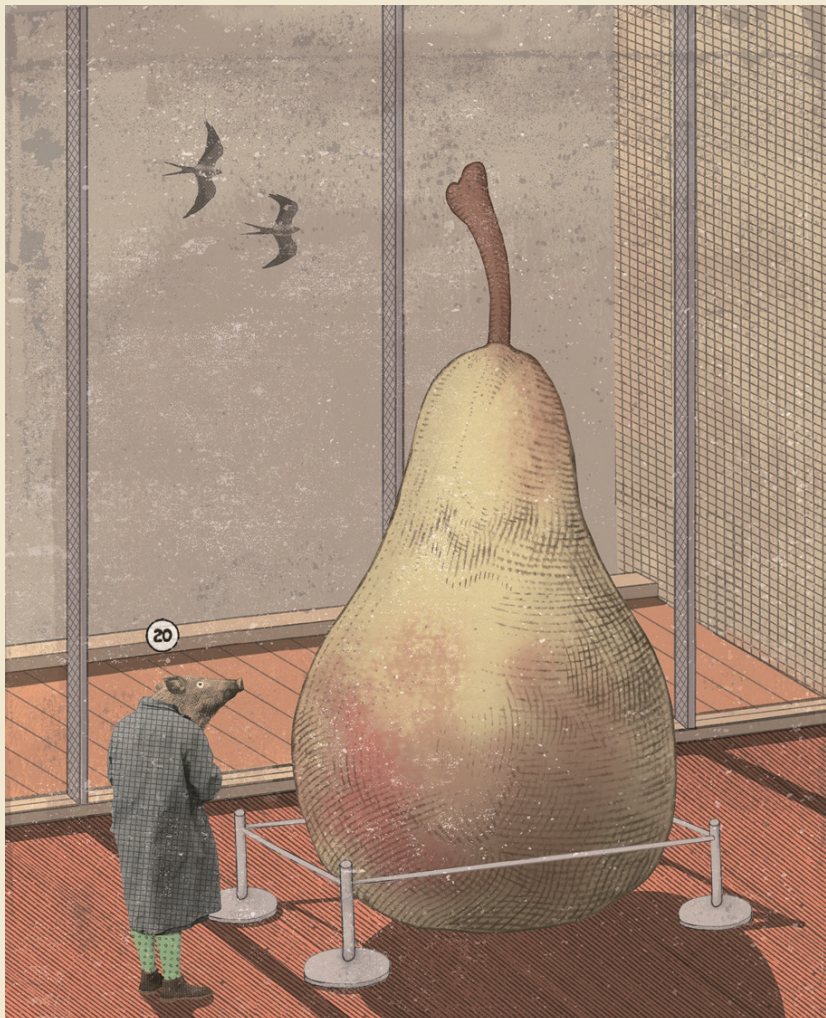

不同角度去看藝術家的世界，甚至理解在美術館裡即便『看不懂』也很好。在思考繪本時，我們不是只有去想『繪本』本身，核心的思考其實是『美術館可以跟公眾維持怎樣的關係？我們可以在小朋友的生活裡佔有怎樣的位置？』」

藉由繪本擴大對藝術的詮釋跟轉譯

有別於伴隨展覽的「學習手冊」，林宣君認為美術館繪本在詮釋與轉譯的幅度，甚至實驗性及容許度上有更多彈性，這一點也反映於插畫家所呈現的畫面，「這些呈現關乎我們想要與讀者溝通的內容範圍、轉譯可以到什麼程度，如果我們能接受只專注在溝通核心觀念的話，其實視覺表現的自由度就會比較大，一個以美術館為主體去邀請創作者開發的繪本，它所觸及的對象也會不一樣。」

《禮物》一書的製作歷時約10個月，從確認合作開始，鄒駿昇便多次到北美館的各大小空間進行觀察及取材，在不斷討論的過程中，館員們也會分享自己對看展觀眾的觀察與筆記，林宣君表示這些討論的目的在於「趨近彼此的想法，但不是去控制跟管理畫面」。而這些內容也在一次次的溝通中，逐步化成書中的角色、空間、色彩甚至人物之間的對話。而在繪本準備階段，館方也提供鄒駿昇全部館藏作品圖錄，以及館內不同類型的展覽照片，觀眾與作品的互動等紀錄。在《禮物》一書裡，讀者除了從書封設計開始就可看到北美館建築特徵的轉化，也可看到多件北美館典藏作品在書頁中現身，書中的文字也回應著展覽現場中「作品」與「說明卡」的關係。在繪本最後也描繪了深夜閉館後的美術館，以此表達在藝術創作的世界中「沒看見的事物，並不代表不存在」的精神與概念。

與陌生人共筆創作

文——林怡秀
圖——何采柔

——第三屆新加坡兒童雙年展與《A Day's book》

五月下旬，由新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）主辦的第三屆新加坡兒童雙年展（Gallery Children's Biennale）線上展正式開幕，有別於前兩屆的外部環境，本次雙年展因二〇二〇年初開始侵襲全球的COVID-19疫情影響，策展方不得不重新思考如何調整這個一直以沉浸式與互動裝置作品為主、多感官參與展覽的方式。在思考疫情防範與全球疫苗施打速度等多重考量下，本屆雙年展最終決議以「藝術為什麼重要」（Why Art Matters）為題，邀請九位亞洲當代藝術家創作涵蓋線上互動與實體裝置作品企畫，展覽於今年五月二十二日的線上版本拉開序幕，並於九月四日起推出美術館現場實體作品展。

在虛擬空間中創造

新加坡國家美術館觀眾發展與參與總監 Suenne Megan Tan 曾表示：「在這個不斷變化的時

代，藝術在培養兒童批判性思維與塑造品格方面的作用，比以往任何時刻都來得更加重要。」本屆的策畫概念從兒童雙年展歷來強調「通過遊戲而學習」的概念出發，作品涉及「家庭」、「多樣性」、「時間」、「環境」四個主題，而在全球疫情的現場中，本屆採用的線上展覽方式，也讓位在全世界不同國家的觀眾都有參與藝術計畫的機會。進入展覽官網，首先看到的是由九位藝術家作品組合而成的入口島嶼，不同於現場展覽時有實體空間的方向性及導覽人員的指引，在平面化的螢幕範圍內，展覽網站的「參觀動線」設計便顯得更為重要，而除了藝術家的作品企畫外，網站上也設有針對不同年齡階段的推薦活動。

此次是新加坡兒童雙年展首度嘗試在線上製作展覽，從這裡我們也可觀察到：如何改變觀眾的觀看習慣、如何在缺乏實體空間的情況下吸引兒童觀眾及家長、一般觀眾自發性地參與，甚至在疫情趨緩後如何持續使觀眾走入美術館，都成為近幾年美術館在策展與運作上的挑戰。

《A Day's Book》 集體共寫的

「upload a drawing/write something」這兩句邀請，來自臺灣藝術家何采柔作品《A Day's Book》。「書」的概念在何采柔過往的作品中曾多次現身，包括在舊雜

誌上覆蓋顏料與投影，使原標題與書本意義產生質變的《Progress》、《If》，也有邀請觀眾為（被藝術家重新包覆的）空白封面書籍重新命名或塗鴉的《UN-Covered》。如何從日常時刻中重新分解出不同的敘事切片與意義，一直是何采柔作品所欲傳遞的概念。而本次為新加坡兒童雙年展所設計的《A Day's Book》則是從展覽開幕起的每一天，邀請觀眾在這件以「在線集體寫日記／傳遞訊息／與陌生人共同創作」為概念的作品網頁上預定一個時段（每

時段三十分鐘、每日共有四十八個可預約時段），在時間內塗鴉、上傳一張照片甚至書寫一段文字，與其他觀眾共同接力完成一本屬於當天的線上日記／繪本。

何采柔表示「雖然每個人都可以閱讀到當天其他人的創作，但參與者並沒有被規定要延續前面的敘事，因此，雖然作品是線性的時間軸，但每天完成的『日記』其實不一定會構成線性敘事，這些書會因為參與者所在的地域、年齡、文化背景的差異，而重新組成一段非常有趣的敘事與開放性的閱讀。」當天完成的作品將集成冊，並歸檔於網頁中的虛擬書架，這些日記也將於九月實體展覽時，在21公尺的迴廊空間中以「A Day's Book Library」的方式展出，隨著展覽的持續，這座圖書館內的藏書也會將不斷增加。

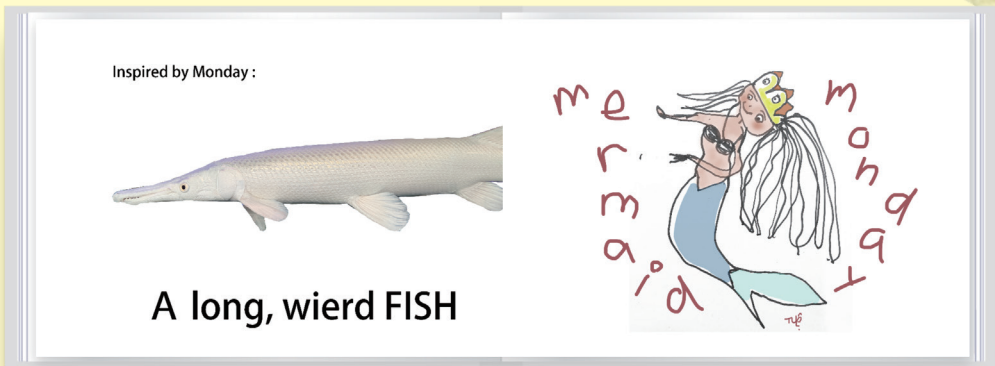
▲ 何采柔作品《A DAY'S BOOK》首頁。

- ▲ 新加坡兒童雙年展官網首頁，以島嶼地圖的概念呈現藝術家作品入口連結。
- ▼ 《A Day's book》將每日觀眾參與的作品集成冊，歸檔於網頁中的虛擬書架。

- ▼ 《A Day's book》邀請觀眾參與、上傳自己創作的圖像與訊息。

何采柔作品
《A Day's book》

新加坡兒童雙年展
(Gallery Children's Biennale 2021)