

畫

外

UT FRAME

月訊 No.020

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8月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

做展覽的人—— 關於「方慶綿的影像與復返」中的展場規劃

採訪整理 | 林怡秀

今年3月，嘉義市立美術館「捕風景的人—方慶綿的影像與復返」展正式登場，此次展出除了嘉義前輩攝影家方慶綿（1905-1972）的攝影作品、相關文件、攝影裝置的呈現外，嘉美館內部策展小組亦與當代藝術創作及影像研究者／工作者合作，自去年起便陸續以藝術家的身體行動、紀錄片與平面影像創作、口述聲音與文字等媒介，藉由歷史與當代的辯證關係，構成一場以「復返」為名的行動。本期《畫外》專訪隱身在這些歷史物件與當代作品背後，在各種細節中形塑出展覽樣貌的執行團隊「宣言製作工作室」，一探「做展覽的人」如何思考一檔展演的構成。

從作品到展間

談起此次的展覽，扮演本次展場空間統籌角色，本身也是獨立策展人的侯昱寬談到：「這個案子雖然屬於攝影研究展，但它要面對的是一般大眾，所以我們要去思考觀眾看展的方式，過程中我們主要與嘉美館的展覽組合作，一起構思怎樣呈現這些材料、美術館的三層樓展間內可以安排怎樣的主題，以及要怎樣使用空間才能為展覽加分。」

在與嘉美館的首次會議中，現場除了館方人員、宣言製作成員外，還有展覽的幕後研究者與創作者李旭彬、陳佳琦、你哥影視社成員等人。在連續十小時的前期會議裡，館長賴依欣鼓勵在場所有人都提出意見，共同就作品內容、資訊、呈現方法等部分進行討論與釐清。對此，宣言製作的負責人郭一萱回憶當時

這場前期會議：「館方、展覽執行單位與藝術家三方團隊彼此之間的討論沒有隔閡，就像是一群藝術家一起做展覽、進行某種討論工作坊的感覺。」郭一萱談到，具有建築背景的田條源（你哥影視社導演）在會議中默默打開sketch up直接繪製美術館的空間圖，李旭彬也一邊進行展場內的文字書寫。「因為拍攝紀錄片的關係，他們很早就開始參與展覽、爬了很多次山，所以對如何在展覽裡配置『山的真實方位』特別有感受，我們很快地就可以由他們的實際經驗去把作品的順序、分區大致排出來，後續再依照實際執行面去做建議、設計、效果表現等細節，在這場會議中就已經可以看出展間的區塊切割與作品位置等大方向。」

越繁複的細節越隱形

在這檔自農曆年前開始啟動的空間規劃中，宣言製作團隊將原本館方考慮以耳機播放方慶綿大兒子方重雄的語音，改為以指向性喇叭播放，侯昱寬表示：「因為我跟一萱在美術館工作過，更可以同時想像美術館方在作業上的需求，在疫情的狀況下，我們需要將看展的安全性拉高、更細想清楚如何讓觀眾減少碰觸，而指向性喇叭的設置也提供了展場的聲音氛圍營造。」侯昱寬表示：「在物件與文件的展示規劃上，最多設計的部分是一樓展間，因為玻璃底片有其歷史性的特

質，館長希望能在展覽中呈現出玻璃底片的『物質性』，而不單純只展示底片中的『影像』。因此我們就要去思考如何展出才是最合宜的狀況，最後我們在底片旁邊放沖洗出來的照片，並在不影響美觀又兼顧安全的前提下，設計專屬的展示櫃去固定底片。」

另一方面，展間裡那些可讓觀眾取走、既是研究成果切片也是李旭彬作品一部分的明信片，在陳列方式上則是結合展場空間的特質，以柱狀裝置回應美術館二樓挑高的木造結構，延伸建築物原本的質感（也與年表牆使用的木板、牛皮紙質感相呼應）。侯昱寬表示：「我們以前大部份做的是展覽委託或服務於藝術家的需求，主要會由藝術家本人來裝置，或有畫廊提供的說明書，但這次的藝術家已經不在了，展出空間需要館方與製作團隊幫他想像。」在訪問最後，侯昱寬提及：「那時我們都要一早進展場，一路做到晚上才會出美術館。有一天，我們在佈置一樓方慶綿的登山器具時，有一隻蝴蝶在旁邊，但照理說密閉的美術館空間不應該有昆蟲進入才對，我跟其他人說：『可能藝術家來看我們佈展了，他應該會很滿意吧。』」

▲「捕風景的人—方慶綿的影像與復返」佈展現場一隅。
（侯昱寬提供）

◀ 供現場觀眾取閱、也是李旭彬作品一部分的明信片，以柱狀木櫃的收納方式回應嘉美館的建築空間。（攝影 | 林怡秀）

▼ 為展示玻璃底片而特別設計製作的壓力展示架。
（攝影 | 林怡秀）

在展場中提供 觀看的線索

採訪整理——林怡秀
受訪者——郭一萱

在討論完「捕風景的人」之後，宣言製作負責人郭一萱繼續分享她在不同展覽執行過程中的觀察：「目前常見的當代藝術展，多半是由藝術家決定作品如何被展示，而為了凸顯作品，展場規劃或視覺陳列的設計多半會儘可能降低其存在感，目的是使一切變得流暢，讓不同的作品間彼此不要互相干擾。但在方慶綿展或史明文物館常設展這類展覽裡，『設計』就可以發揮得更多，因為這些物件都有自己的故事，若在展示時能多給出一點風格，整個展覽就會更加活潑。」

【設計觀眾的體驗】

在本文採訪階段，宣言製作正在準備史明文物館開幕展的進場工作。史明文物館目前在兩千多

位募資者與文化部的支持下已完成硬體裝修，軟體部分由藝術家張紋瑄、書寫公廠進行史明資料檔案的整理，以及開幕常設展的策劃。郭一萱談到：「在展覽構成的過程裡，藝術家／策展人會有自己的想法，我們的工作就是從中去尋找可實現的路徑，中間的考量還包括觀眾的感受以及展覽單位營運維護的方便度。例如這次，張紋瑄做為一位創作者，對如何呈現材料會有很多想法，但她不像我們接觸過這麼多觀眾，所以在過程中就需要去提醒、設計觀眾的體驗。」

郭一萱在此所說的「設計觀眾的體驗」，包含了在不同的展場環節裡加入對應作品的適當情境，或是如何在空間中讓觀眾能有心理準備迎向下一件作品，例如方慶綿或史明展，都是比較年表式、與藝術家生平有關的展覽，團隊必須在空間中展現他們生命的不同階段，並試著使觀眾可以共感。不同於在美術館空間中展出的方慶綿，郭一萱談到：「位在新莊一處住宅社區內的史明文物館，其實就是他原本居住的空間，在這樣的空間裡，觀眾很容易轉一個彎就出戲，中間的感受很難去堆疊、很容易分心。展覽空間與居住空間的轉換必然會有所取捨，但與其要隱藏這樣的生活感，不如直接讓觀眾去感受這位革命家的人生。」

「比起美術館展覽，這樣的展更需要設計」，在史明文物館展覽的規劃上，他們在有限的空間坪數中設法加入與觀眾的互動機制，也充分運用基金會現有的材料跟資源，試圖讓現在這個世代、二〇到四〇歲左右的觀眾去感受、參與史明的思想，郭一萱說：「史明為了臺灣投入這麼多，但至今我們在媒體上看到的多半只看到被簡化的身分，他的思想卻很少被細讀，我們希望觀眾來看展覽並不只是像看到一本課本，而是可以從這裡帶走一些什麼。」

藉由展覽規劃， 讓概念更有效地被傳達

多半在美術館內的展覽，硬體設備與作品的關係通常不會被看見，但有時為了使展覽更為流暢，這些原本隱身的線索也可以被凸顯。郭一萱以二〇一八年協助策展人黃建宏於台北當代藝術館製作的「穿越——正義：科技@潛殖」為例，「當時我們花很多心思在引導觀眾這一塊，因為這檔展覽的主題比較硬、中間還有幾個議題的轉折，所以當時我跟策展人討論，希望做一些互動的聲音裝置，讓觀眾可以在空間裡感受情境的變化，例如用戒嚴時期統治者演講的聲音讓觀眾知道現在位處在那個時代的狀態，讓感受嚴肅起來，再往前走一點會隱約聽見電視台播放的禁歌（但一靠近就變成雜訊），一樓動線最後則利用學校的號角喇叭播報新聞內容。這個部分我們是請藝術家張永達製作，加入比較意象的內容引導觀眾進入作品氛圍，最後這些裝置也很像作品，但它其實是展場設計的一部分。」

郭一萱表示：「我是一個喜歡解決問題的人，『做展覽』時會去找不同專業的人合作，宣言製作不是一個純粹做佈展服務的團隊，我更希望能在過程中把展覽做得更細膩、專業，把藝術家的想法透過展

►▼ 藝術家張永達於「穿越——正義：科技@潛殖」展覽中，以裝置《媒介翻譯》的聲音內容切換展場氛圍。（郭一萱提供）

覽這個平台傳遞到觀眾那一端，讓這樣的通道更順暢，而不只是把作品放在空間裡。做為作品和觀眾之間的橋樑，我們可以去跟藝術家溝通、調度、提供專業服務，我希望透過『做展覽』讓原本不知所措的觀眾不再感覺自己看不懂作品。」

▲ 開館前，策展團隊整理位於新莊住宅區內的史明文物館空間。（張紋瑄提供）