藝術家自營空間的展演行動 -酸屋《變熊路徑—— 2020 臺灣美術雙年展平行展》個案 研究

Artists-run Space's Exhibition Actions -A Case Study of Bian-Tai Routes - 2020 Taiwan Biennial Collateral Event in Acid House

陳冠穎 / 國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士生

Chen, Kuan-Ying / PhD Student, Doctoral Program in Art Creation and Theory, Tainan National University of the Arts

摘要

2020年10月22日《變態路徑-2020臺灣雙年展平行展》於「酸屋 | 藝術空間展出, 作爲串聯北中南地區的平行展單位之一,酸屋以共居式的生活空間爲場所精神,通過 身體和行爲藝術的日常實踐,以及持續擴展的工作坊、講座與相關活動,企圖在新興 的藝術空間中,創建另類生活與藝術社群的共學居所。然而,在近年來臺灣「藝術家 自營空間」(artist-run space)的新運動景觀下,要如何界定「酸屋」的藝術社群空間呢? 在平行展作為彌補(或強化)主展館的地理空缺中,小機構之間或與大機構的交流合作 要如何展開實質的對話呢?觀眾的位置又在哪裡呢?當90年代「替代空間」(alternative space) 的另一種選擇走向「後替代空間」 (post alternative space) 的生存思考,協商合 作在當今已變成空間經營者的必備能力,那麼,我們要如何進一步看待空間/社群背 後的生產關係?

本篇論文將探究「酸屋 | 藝術空間的生產模式與其脈絡位置,並以 《變態路徑》作為主要實踐案例分析,酸屋自2014年以藝術家分租工作 室開始,至今轉向共營(CO-OP)與分租(share house)的共和模式,透過 藝術家策展人 (artist-curator) 的展演行動, 企圖開闢另一種想像道路的創 造性實踐。筆者本身為酸屋團隊成員之一,亦是《變態路徑》的藝術家 策展人,通過身體力行的實踐研究和文獻分析方法,探究酸屋在臺灣新 世代的空間生產意義與其可能性。

On October 22, 2020, Bian-Tai Routes - 2020 Taiwan Biennial Collateral Events will be exhibited at Acid House Art Space. Through the daily practice of physical and performance art, as well as the continuous expansion of workshops, lectures and related activities, Acid House attempts to create a co-learning residence for alternative living and art communities in the emerging art space. However, in the context of the new movement of "artist-run space" in Taiwan in recent years, how to define "Acid House" as an art community space? In the Collateral Events as a geographical gap to fill (or strengthen) the main exhibition hall, how to start a concrete dialogue between small organizations or the exchange and cooperation with large organizations? And where is the place of the audience? As the alternative space of the 1990s moves towards the survival of the post-alternative space, and negotiation and collaboration become essential for space operators today, how do we further look at the productive relationships behind the space/community? This essay will explore the production model of Acid House Art Space and

its contextual position, and use "Bian-Tai Routes Collateral Events" as the main case study. The creative practice of the artist-curator's exhibition attempts to open up another way of imagination. The author is a member of the Acid House team and the artist-curator of Bian-Tai Routes. Through practical research and documentary analysis, the author explores the meaning and possibilities of spatial production in the new generation of Acid House in Taiwan.

events, action

收稿日期:111年4月8日;通過日期:111年11月2日。

關鍵字:藝術家自營空間、替代空間、酸屋、平行展、行動

Abstract

Keywords: artist-run space, alternative space, Acid House, collateral

一、「藝術家策展人」與「藝術家即研究者」

《變熊路徑——2020臺灣美術雙年展平行展》(下稱《變熊路徑》) 是「酸屋」藝術社群空間受邀於國立臺灣美術館(下稱「國美館」)委託 所進行的館外展,筆者作爲酸屋的共同負責人,亦是一名藝術創作者, 在本次代表酸屋成員擔任「策展人」的身分角色。這檔展覽依附於總策 展人姚瑞中所策劃《禽獸不如—— 2020 臺灣美術雙年展》(下稱《禽獸 不如》)的展覽架構下,不僅是歷屆「臺灣美術雙年展」(下稱「臺雙 展」)號稱規模最龐大與極具爭議性的一次,亦是歷屆首次引入威尼斯 雙年展「平行展」(Collateral Events)的概念實踐。然而,酸屋作為本 屆臺雙展的平行單位之一,這裡彰顯了替代空間與美術館的協商合作關 係、青年藝術家/團體進入國家級美術館的檔案建構、以及實驗性創作 (尤其行爲藝術)漸漸被大衆與機構接納,這些現象皆可以在本屆臺雙展 中被實現。

首先從本屆臺雙展來說,《禽獸不如》是姚瑞中因神明託夢相隔 十五年後決定再次策展,在實地拜訪夢中的聖瑤宮,詩籤暗示臺雙展策 展一事「可行船」,提醒人類對有情衆生的自身反省與總體關懷,¹ 並 诱過「禽獸」角度來批判人類中心世界的貪婪自我,引述佛教「畜牛道」 的十二類生命型態來省思人類迫害生態、濫殺動物等罪刑,²在主展覽 架構上分為八個單元,其中「行為暨臨場藝術」更是歷屆首次以行為藝 術類別作爲一項單元子題,另外開幕活動場地除了在國美館之外,擴大 周遭至「海洋生熊館」和「大安港媽祖文化園區」二座耗費國家數億元 的蚊子館,先後激請藝術家瓦旦塢瑪、孫懿柔、葉子啓、林人中、傅雅 雯 + 周書毅及鬼丘鬼鏟等人的現場行為表演活動,最後回到國美館在姚 瑞中以梵文念誦大悲咒後,一場由 Meuko! Meuko! 和 NAXS Corp. (涅所 Fine Arts 開發)為了有情衆生所操演的「都市超渡法會」正式展開,現場行為藝 術也正式納入臺雙展的範疇,整個展覽如同臺新藝術獎提名人林育世所 言「以一種後關照的角度,交陳『人』與『非人界』的轉生、消費、殘

酷並存的暗喻。」³;另外在「平行展」概念中,姚瑞中選定了新生代的 替代空間,包含水谷藝術(臺北)、酸屋(新北)、節點藝術空間(臺南)、 河南8號(高雄),共四個空間作爲獨立策展的發聲基地,一方面挑戰 臺雙展的版圖與邊界,另一方面有意識挑選非主流、具實驗性的新興替 代空間,這些替代空間的組成成員多為三十歲上下的青年藝術家,在經 費有限的狀況下(每一個空間僅有五萬元的展覽費),憑藉著年輕人的 熱血與活力(或者說迷戀大機構展覽資歷的渴望)才有可能完成這項具 挑戰的任務,當然總策展人姚瑞中在總預算不到「臺北美術雙年展」預 算的四分之一的前提下,甚至過程中先後因預算考量與主題名稱爭議有 二度請辭,⁴不過在館長林志明的挽留與慰問,姚瑞中歷經數次與館方交 涉下最終保留「禽獸不如」的策展命題,並且在有限的展覽預算中,串 連南北青年世代的藝術空間,不僅開啓年輕藝術家難以進入雙年展的門 檻,更意圖打破歷屆臺雙展的策展地域與其政治性批判哲思,進而覺察 背後機構與策展的資源分配與權力政治關係。於此,《禽獸不如》首次 以平行展的機制實施,擴延臺雙展的地貌邊界,並創造了新興替代空間 與美術館的銜接橋樑;另外首次行爲與臨場藝術單元的現場展演,則活 化了蚊子館與美術館之間的藝術脈動,增添「表演性」(performative)⁵ 作品在國美館的新歷史視野。 基於上述的背景下,酸屋不單單只是作爲臺雙展平行展的參展單位 之一,而是向外思考替代空間與美術館之間的政治性關係,向內則是審 藝術家的社群基地,關注在行爲藝術、聲響噪音、日常生活…等實驗性 創作與展演實踐,強調社群之間的平等關係與對話交流,是一個創作與 生活都在一起的藝術共學居所。然而,在酸屋成員們的推派下,筆者代 表酸屋擔仟本屆臺雙展平行展的「策展人」,更精確來說,是藝術團體

Νατιοηα

- be/yx5X63uCqpw> (2021.7.21 瀏覽)。
- -based) 的視覺藝術作品。

5 在此「表演性」(performative)作為形容詞使用,指稱「行為表演為根基」(performance

¹ 姚瑞中,《禽獸不如-2020臺灣美術雙年展》展覽專書(臺中:國美館,2020),頁 6-8.

^{2 《}禽獸不如》展覽論述參見官網,網址:<https://taiwanbiennial.ntmofa.gov.tw/>(2021.7.21 瀏覽)。

³ 林育世,〈第 19 屆臺新藝術獎第四季提名〉(2021),參見 <https://talks.taishinart.org. tw/juries/lys/7b2c53414e5d5c467b2c56db5b6363d0540d540d55ae> (2021.7.21 瀏覽)。

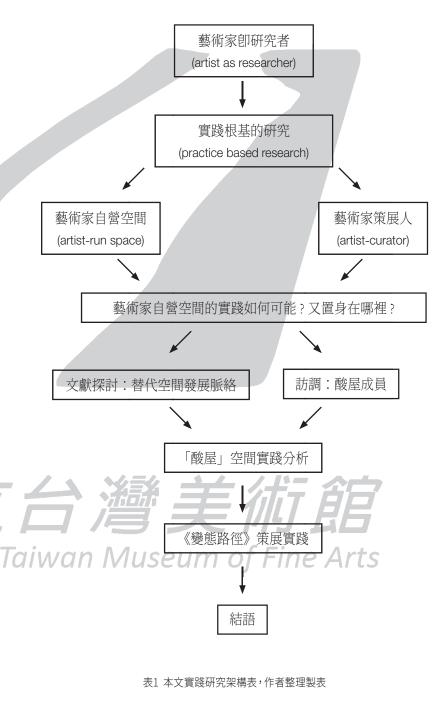
⁴ 姚瑞中自述(2020),參見《變態路徑》藝術家座談會紀錄影片:網址:<https://youtu.

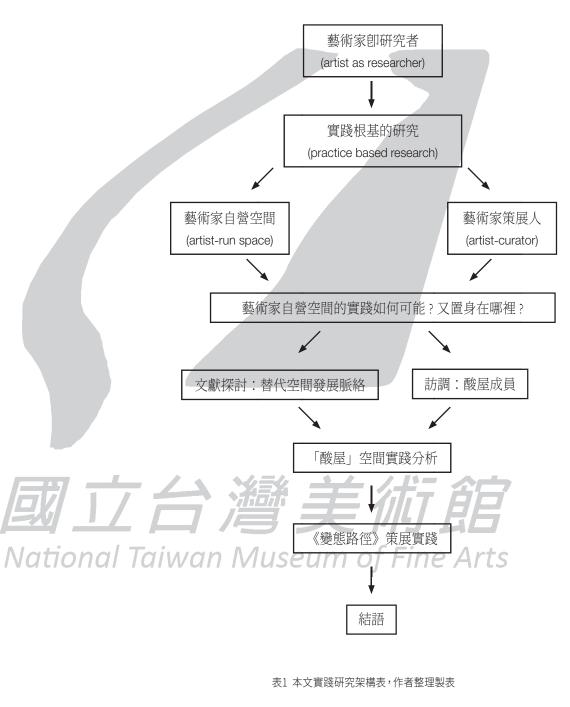
中的「藝術家策展人」(artist-curator),即不以商業爲目的的藝術家 經營自己的非營利藝術空間,並策劃相對於機構之外更自由的展覽,同 時也是藝術家們爲了生存所集結的戰術策略,⁶近年「2018臺北美術雙 年展」、「2019 亞洲藝術雙年展」、以及 2020 臺雙展,皆是以藝術家 策展人為主,這二者身分有明顯的差異,如同藝術家策展人許家維提到: 「策展人多數都是用藝術品,來佐證自己的研究和論述,我自己感覺藝 術家策展的重點好像不是分析和詮釋,而更在意的是展覽中的『創造』 和『創作』。」⁷由是,當藝術家進入策展模式的狀態,就好比藝術家著 重在創作的行動過程本身,但這也不代表藝術家策展就不用論述和研究, 而是基於創造性立場的「藝術家即研究者」(artist as researcher),引 用澳洲實踐研究者格雷姆 · 沙利文 (Graeme Sullivan) 在 〈The Artist as Researcher: New Roles for New Realities〉(2011) 一文提到「藝術家即研 究者」是作爲實踐根基的研究 (practice-based research), 強調創造性和 批判性的過程思考,意圖改變過往知識建構的理解方式。⁸也就是說, 藝術實踐研究所涉及的任務就是如何重新思考藝術家的作品及其創作過 程,這種實踐研究不同於藝術史家、藝術評論家、藝術社會學家的研究 方法,而是注重藝術家的創作生成邏輯和追求作品本身的創造性過程。

總之,本文書寫正是站在上述的基點,展開作為「藝術家策展人」 與「藝術家即研究者」⁹的實踐研究,透過「藝術家自營空間」的參與 實踐研究,具現在酸屋《變態路徑》展演的實踐過程中。以下表1為本 文研究的架構,通過「替代空間」的文獻探討與反身性批判研究,企圖 理解酸屋在臺灣替代空間脈絡下的位置與處境,這並非是要給酸屋有明

- 6 "artist-curator"一詞參見 Tate Modern,網址: < https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/DF Fine Arts artist-curator> (2021.7.21 瀏覽)。
- 7 張玉音,〈許家維談藝術家策展〉(2020.2.21),《典藏藝術網 ARTouch》,網址: <https://artouch.com/people/content-12200.html>(2021.7.21 瀏覽)。
- 8 Janneke Wesseling ed., See It Again, Say It Again: The Artist as Researcher (Amsterdam: Valiz/Antennae Series, 2011), pp. 88-95.
- 9 「藝術家策展人」與「藝術家即研究者」兩者之間的交集皆是以藝術實踐爲根基,強調藝 術家爲主體的創造性過程。對筆者自身的經驗來說,前者落實在展演行動的「近身處」, 並作為串聯作品/藝術家之間的引領角色,展開更敏銳的感性溝通與對話;後者則是在 展演行動的「遠身處」,並作爲開啓作品/藝術家之間的詮釋角色,創造差異性的視角 和切面。

確的發展定位與未來的營運走向,而是恰恰相反讓酸屋更有意識持續保 持有機性的異質空間、實驗性的創作精神、以及自省式的批判思考、並 通過酸民朋友的共學交流與日常的藝術展演,展開在「藝術家自營空間」 下的生命政治、藝術信念與共學共生的總體具現。

二、再「議 / 異」替代空間

(一)、替代空間的起源初探

替代空間究竟意謂什麽? 這個詞又是怎麽來的? 在了解臺灣的替代 空間發展史之前,有必要先釐清替代空間在國際上的發展脈絡,以及這 個術語所代表的概念或藝術社群空間的經營理念,這並非是要把西方的 替代空間概念或運作方法套用在臺灣(畢竟是完全不同的背景和地域), 而是能有更廣闊的視野觀來回看臺灣的替代空間發展,除了可以作為不 同地域的差異和對照,更可以透過西方的先見案例來定位自身與前進的 方向。

首先,「替代空間」源自英文「Alternative Space」的翻譯,「Alternative」 一詞具有「二擇一/多擇其一」、「替代的/供選擇的」、「非主流的/非 傳統的」的意涵,¹⁰在臺灣 Alternative Space 多數被譯作「替代空間」或「另 類空間」,本文將統一以「替代空間」作稱呼。關於替代空間的緣起,在中 文的翻譯文獻中,常被引用的是學者羅伯特 · 艾得金 (Rodert Atkins)《藝術 開講》一書所提及:

另類(替代)空間最早是在1969年與70年間出現在紐約,當時 在格林街 98號、112號首先開啓了爲藝術家所設,也由藝術家經 營的小型非營利性質的組織。這些獨立的組織所以被需要,是因 爲當時實驗性藝術蓬勃,卻不爲美術館、商業畫廊與數家經營合 作畫廊所接受之故……。11

可知, 艾得金提到替代空間的發展可以追溯到 70 年代的紐約大城 並認爲當時因爲實驗性的創作沒有被主流書廊、美術館所接受,許多 藝術家選擇當時相對低廉又寬廣的蘇荷區(Soho)作為自由創作的基 Fine Arts 地,例如 1969-1970 年先後成立的「格林街 98 號」(98 Greene Street, 1969.12-1973.12)、「格林街 112號」(112 Greene Street Workshop,

機構的特性。¹⁵

1970.10-1978.6)。事實上,60年末至70年初由藝術家紛紛進入替代空 間創作,其初衷不僅是找第三種的自由創作空間,更是有意識要對抗現 代主義的白盒子空間,意圖打破當時商業畫廊和藝術機構的主流標準,¹² 藝術家兼評論家布萊恩·奧多爾蒂(Brian O'Doherty)於 1976年首次在 《藝術論壇(Artforum)》藝術雜誌發表〈"Inside the White Cube"〉文 章中,他站在現實生活的角度,反對白盒子空間的純粹形式,以及批判 畫廊和美術館意圖塑造藝術的永恆神話,並解釋另類的藝術創作是如何 揭示藝術生產的社會背景。¹³另外,「替代空間」一詞正是由奧多爾蒂 所提出的,他不僅是一位藝術家/評論家,還是美國「國家藝術基金會」 (National Endowment for the Arts, NEA) 視覺藝術項目的負責人一他 在 1972 年首創「替代空間」的新項目補助,¹⁴ 這項政策讓許多 70 年代中 後期的替代空間得以維生,但也削弱了原初替代空間的非正式組織和反

然而,在60年代末到70年代初的紐約,「替代空間」作為商業書 廊或美術館的另一種實踐基地,孕育出許多先進的藝術家與無數的藝術 事件,在這段替代空間的歷史最後還是回到美術館被展出,由美國的新 美術館 (The New Museum) 邀請藝術家策展人傑基蘋果 (Jacki Apple) 所 策畫 1981 年《回顧替代空間:一個歷史的概觀 1969-1975》(Alternatives in Retrospect: An Historical Overview 1969-1975), 梳理 1969-1975 年之 間活耀於紐約的一系列替代空間發展史概述,包括「Gain Ground」、 「Apple」、「格林街 98 號」、「格林街 112 號」、「10 Bleecker Street」、「Idea Warehouse」、「3 Mercer」, 共7 個替代空間,¹⁶ 這 些最早期的替代空間在當時幾乎沒有獲得外部或相關機構的補助,藝術 家的創作多半帶有「過程性」、「特定情境」、「限地製作」、「即興 laiwan Wuseum of Fine Arts

12 Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, published in "Booksandideas.net (2011)," pp.5-6. <https://booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html>

13 〈Inside the White Cube (1976)〉後來收入於 1986 年出版的專書。參見 Brian O'Doherty, Inside the white cube (Culver City: The Lapis Press, 1986), pp.7-12.

14 Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, p.3.

15 Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, pp.10-11.

16 展覽專書參見 Jackie Apple and Mary Delahoyd, Alternatives in Retrospect: An Historical Overview 1969-1975 (NY: The New Museum, 1981).

¹⁰ 張金催,〈非營利藝術機構、替代空間與合作畫廊〉,《藝術家》207期(1992年8月), 頁 202-206。

¹¹ Robert Atkins, 黃麗絹譯,《藝術開講》(Art speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords) (臺北市:藝術家, 1996年),頁 41-42。

和開放式」、「自發性與協作式」的特質,強調媒材、觀念、行動和場 域之間的構成關係,常以複合媒材、裝置、行為表演等綜合形式呈現, 目的是要創造一種藝術的體驗過程而非藝術商品,並打破藝術的框架和 重新定義藝術的可能。¹⁷由是,這些作品多數不易保存日被商業畫廊和 美術館排除在外,藝術家透過自主創建的展演空間,容納更實驗性的創 作基地。但隨著許多因素,使得 70 年代早期的替代空間紛紛關閉或遷移 與另求轉型,這些原因包含但不設限於:空間租金的現實壓力、空間沒 有嚴格的管理機制、機構的補助項目開始資助替代空間(但也背離其初 衷)、¹⁸ 觀衆與美術館慢慢接納實驗性的創作展覽、畫廊市場的多元發 展與收藏機制更完善、紐約工業區轉向商業化的過程…等,如今美國新 美術館擧辦了這一場回顧性的展覽,梳理70年代初期替代空間的發展, 但也違反藝術家當時對抗商業畫廊和美術館空間的自發性創造精神。無 論如何,60年代末到70年代初的第一代替代空間,不但在商業畫廊與 藝術機構的夾縫中開創新的實驗性空間與非營利模式,更積極地抗衡白 盒子的反動精神與批判性態度,這是令人景仰與尊敬,這段歷史成爲美 國藝術史上前衛創作的重要發掘地之一。

至 80 年代初期「替代空間」的概念已不同以往, 紐約東村 (East Village) 藝術家拒絕了 70 年代初期替代空間的非營利模式和觀念主義 取向,並開始成立自己的畫廊,例如平民戰爭畫廊 (Civilian Warfare gallery) 和格雷西大廈畫廊 (Gracie Mansion gallery), 很大程度上是基於 紐約 80 年代蓬勃發展的新興藝術市場,不僅反映了國際繪畫潮的復興, 也模糊了過去商業畫廊與替代空間之間的明確分野。美國學者艾得金稱 80年代興起的畫廊為「第二代替代空間」,相比它們的前輩更加多元化, 且遍佈全美國,例如皆成立於 1983 年紐華克都市的 Aliira 藝術中心和舊 金山都市的 Artists Television Access 畫廊,前者傾向於關注傳統形式的 藝術作品,後者傾向於新媒體的影像創作。19由是,80年代的替代空間

接納藝術家更多元化的創作展演,觀衆與收藏家也更可以接受實驗性的 作品,艾得金認為「藝術家組織」(artists' organization) 這個詞似乎開始 比「替代空間」這個詞來得更合適且精準。總之,隨著第一代至第二代 的替代空間發展,歷經無組織到組織化團隊、反機構態度到協商合作、 暫時性到有效性生產、自發性空間到多元化發展,直到 90 年代美國國家 藝術基金會 (NEA) 的補助明顯減少,非營利的替代空間/畫廊的數量也 隨之墜落。²⁰

(二)、替代空間在臺灣的發展及可能

臺灣的替代空間始於 80 年代末至 90 年代初,幾乎晚了西方 20 年之 久,其發展與概念是不同於西方的脈絡語境,依照藝術家連德誠〈替代 空間,替代什麼?>一文指出,西方替代空間強調與美術館/畫廊的差 異與反動,而臺灣的替代空間則配屬在整體藝術系統之內,是另一種選 擇的「中性空間」,缺乏前衛藝衛的反體制特質。²¹可知,臺灣替代空 間的發展沒有同於西方早期替代空間的反體制精神,而是作為另一種展 演空間的表現,著重新觀念與新形式的美學交流與實踐,以及非營利的 **實驗空間對於夥伴和計群的積極參與作用,使得臺灣藝術家在官方藝文** 空間與商業書廊之外, 替代空間作為另一種實踐的路徑。然而, 臺灣替 代空間的興起與發展究竟是如何呢?筆者依據其時代背景下的官方補助 機制、發展特色和空間成立時間進行三階段的分類,這三階段皆以藝術 家創作發展為主軸,並具有實體的展演藝術空間,以下圖表說明之:

國立台灣美術館 National Taiwan Museum of Fine Arts

20 Brian Wallis, "Public Funding and Alternative Space" in Julie Ault, Alternative Art, New York, 1965-1985: a Cultural Politics Book for the Social Text Collective (Minneapolis:

21 連德誠,〈替代空間、替代什麼〉,《炎黃藝術》,第44期(高雄市:炎黃藝術雜誌 編輯委員會,1993),頁 38-41。文章參見 < http://www.itpark.com.tw/archive/article_

¹⁷ Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, p.5.

¹⁸ 自 1973 年起,美國國家藝術基金會 (NEA) 開始有替代空間的補助,一方面背離早期替 代空間的反機構態度,也讓替代空間走向行政組織化。直到80年代因美國總統雷根 (Ronald Reagan)的當選與政策制度改變,使得藝術的機構補助慢慢開始減少。

¹⁹ Robert Atkins, "On Edge: Alternative Spaces Today," Art in America (1998.11): 57-61.

University of Minnesota Press, 2002), p.164.

list/21> (2021.7.20 瀏覽)。

階段 發	後展簡述	
		特點及代表空間
(80 年末 -90 末) 在 替代空間的自主精神 統 算 美 本 驗 國 只家 想 共 空間 空間 第 第 ● ● </th <th>987年解嚴後,臺灣經濟蓬勃發展帶動畫廊市場興起, 至1993年文建會出版《臺灣地區藝文活動場地彙編》 統計多達158家畫廊,不過多以好賣的「泛印象」作品 為主,經營現代藝術或實驗創作的畫廊只有不到全部展 覽的百分之五;另外,1983年臺北市立美術館(下稱北 集館)成立,在初期的展覽當中,多以西方藝術潮流和 本土傳統繪畫的展覽,只有極少數是關於空間裝置和實 檢藝術的展覽;²²基於上述二個原因,一群留學歐美歸 國的青年藝術家,因缺乏包容實驗性創作的展示空間, 只好另求畫廊與美術館之外的另一種空間途徑,卽藝術 家自營的非營利替代空間。這階段替代空間遭歷經理 想與現實的拉扯狀態,多數的空間終敵不過現實生存的 去敵,僅有「伊通公園」在積極轉型並與北美館形成緊 密的「夥伴整合」²³關係,成為發展至今的替代空間活 歷史。</th> <th> ●特點: 早年無官方補助機制,強調實驗性 藝術創作的不設限,追求展演空間的自主性。 ●代表空間: 「伊通公園」(1988,臺北)、²⁴「2號公寓」(1989,臺北)、²⁵「NO-1 藝術空間」(1990,臺北)、²⁵「NO-1 藝術空間」(1990,臺北)、²⁶「人 民公舍」(1990,臺中)、²⁷「邊陲 文化」(1992,臺南)²⁸ </th>	987年解嚴後,臺灣經濟蓬勃發展帶動畫廊市場興起, 至1993年文建會出版《臺灣地區藝文活動場地彙編》 統計多達158家畫廊,不過多以好賣的「泛印象」作品 為主,經營現代藝術或實驗創作的畫廊只有不到全部展 覽的百分之五;另外,1983年臺北市立美術館(下稱北 集館)成立,在初期的展覽當中,多以西方藝術潮流和 本土傳統繪畫的展覽,只有極少數是關於空間裝置和實 檢藝術的展覽; ²² 基於上述二個原因,一群留學歐美歸 國的青年藝術家,因缺乏包容實驗性創作的展示空間, 只好另求畫廊與美術館之外的另一種空間途徑,卽藝術 家自營的非營利替代空間。這階段替代空間遭歷經理 想與現實的拉扯狀態,多數的空間終敵不過現實生存的 去敵,僅有「伊通公園」在積極轉型並與北美館形成緊 密的「夥伴整合」 ²³ 關係,成為發展至今的替代空間活 歷史。	 ●特點: 早年無官方補助機制,強調實驗性 藝術創作的不設限,追求展演空間的自主性。 ●代表空間: 「伊通公園」(1988,臺北)、²⁴「2號公寓」(1989,臺北)、²⁵「NO-1 藝術空間」(1990,臺北)、²⁵「NO-1 藝術空間」(1990,臺北)、²⁶「人 民公舍」(1990,臺中)、²⁷「邊陲 文化」(1992,臺南)²⁸

臺灣替代空間發展簡述	1000 年 古港会(0010 年後11日本小如)的古小市体洪	4++ ML .
階段二	1993年,文建會(2012年後升為文化部)的文化政策進	
(90末-今)	入轉型期,包括公共藝術設置計畫、成立國家文化藝術	有官方補助機制(走向藝術性)
後替代空間的協商策略	基金會(下稱「國藝會」)、建立國立文化藝術機構、	延續上階段的實驗創作精神,一部
	發展地方性的藝術展演活動等,其中 1996 年國藝會成立	分發展為專業性的藝術空間,一部
	並提供私人展演空間的補助,以及當時美術館機構也逐	分則發展爲複合式經營的藝術。
	漸接納實驗性創作的多元形式,如同學者石瑞仁提到美	間。
	術館的展覽似乎也開始「另類藝術」化了,本來只能在	●代表空間:
	「替代空間」看到的藝術表現形式,被美術館正式吸收	「甜蜜蜜咖啡館」)(1993,臺北)
	和大力擁抱。29基於上述原因使得原初的替代空間轉型	33「新樂園藝術空間」(1995,
	進入所謂「後替代空間」時期,姚瑞中在《搞空間:後	
	替代空間在亞洲》定義後替代空間採取靈活彈性的策略	
	營運模式,除了申請公部門補助、主動向企業募款或合	³⁶ 「新浜碼頭藝術空間」(1997,7
	作、以及進行有限度的商業活動,甚至銷售藝術作品或	雄)、 ³⁷ 「原型藝術」(1998,
	承接藝術專案,這些藝術家不但保有原初藝術自主性與	雄)、 ³⁸ 「豆皮文藝咖啡館」(1999
	實驗性,還「爲了藝術大局可以適度妥協但不必然抱著	高雄)、 ³⁹ 「文賢油漆行」(2000
		The second se
	觀衆大腿」。 ³⁰ 在這階段因政府文化政策的措施, ³¹ 促	臺南)、 ⁴⁰ 「打開-當代藝術工作站
	使不同藝術空間的興起與轉型,呈現多頭面貌的左右進	(2001,臺北)、 ⁴¹ 「臺灣新藝當作
Natio	攻,如同評論家高千惠提及:「國藝會面對展覽空間生	藝術空間」(2003,臺南)、42
110110	產,卽有關藝術家創作空間、替代空間、私人展演空間	「非常廟藝術空間」(2006,臺
	等場域,在歷年沿革中,出現不斷尋求『自適』與『適他』	北)、 ⁴³ 「海馬迴光畫館」(2009
	的調整,因而也反映出受補對象的左右矛盾路線。」 ³²	臺南) 44

學院碩士論文,2003),頁 21-33。

- 並於1990年3月正式對外展覽持續至今。

- 直至1995年結束營運。

- hor=publish1&page=0&year>(2021.8.2 瀏覽)。
- 所組成,採取會員共營制,營運持續至今。
- 至今。

- 集地,直至2014年關閉。

National

- Ia.
  - 營運。

  - 至今。

22 錢善盈, 〈一九九〇年代前後「替代空間」在臺灣執行之現象〉(臺北:臺北市立師範

23 錢善盈, 〈一九九〇年代前後「替代空間」在臺灣執行之現象〉, 頁 69-71。

24 「伊通公園」成員多為歐洲留學藝術家,包含由莊普、黃文浩、陳慧嶠、劉慶堂等人成立,

25 「2號公寓」由連德誠、范姜明道、楊世芝、黃位政、侯俊明、黃志陽等人共同成立, 1991年受邀臺北市立美術館展出「前衛、實驗一公寓特展」,直至1994年關閉。

26 「NO-1 藝術空間」由裴啓瑜、賴新龍、簡志宏三人於 1990 年 11 月成立,共展出 9 檔 對外展覽,直至1991年12月底關閉空間。參見Facebook:《NO-1藝術空間》<https:// www.facebook.com/105163538046526/posts/112709817291898/>(2021.7.28 瀏覽)。

27 「人民公舍」1990年由林經寰成立於臺中,鄒貞蓮作爲行政,公舍結束於1997年。後續 「美勞社」則繼承「人民公舍」的自主精神。參見註 26,頁 147。

28 「邊陲文化」1992年由杜偉、莊秀慧、賴英澤、何獻科、郭憲昌、李昆霖、薛湧等人組成,

29 石瑞仁, 〈臺灣藝術的「後替代」時期來臨了一給你更另類的藝術空間, 送我超前衛的 政治形象〉,《藝術家》281期(1998年10月),頁285-287。

30 呂佩怡編,《搞空間:後替代空間在亞洲》(臺北:田園城市,2011),頁11。

31 2000 年文建會提出「閒置空間再利用」的政策條例,促使「官辦民營」的 ROT (Rent Operate Transfer)模式,卽民間機構改建卽修建政府現有空間並作爲營運,例如「華 山 ROT 案」(2007,臺北),此部分避免與替代空間的發展混淆,故不在此表格內贅述。

32 高千惠, 〈是怪獸, 還是輸送帶? 一名單, 作為官方機制與民間藝術生態的關係索引〉, 收錄於《國藝會「20週年回顧與前瞻論壇」會議手冊》(臺北市:國家文藝基金會, 2016) ,頁 109-110 ° <https://www.ncafroc.org.tw/publish/research/detail?id=41730&anc

33 「甜蜜蜜」1993年由吳中煒和蘇菁菁共同經營,隔年結束營業,隨後舉辦「破爛生活節」。 34 「新樂園藝術空間」前身為2號公寓,由連德誠、杜偉、蔡海如、王德瑜、洪東祿等人

35 「在地實驗」1995年由黃文浩成立,後續加入張賜福、王福瑞、顧世勇等人,營運持續

36 「竹圍工作室」1996年由蕭麗虹成立,並於2020年底關閉實體空間。

37 「新浜碼頭藝術空間」1997年由三十多位成員以會員制共組,其會員大多數為「高雄市 現代畫學會」,第一屆理事長為黃文勇,營運持續至今。

38 「原型藝術」1998 成立,發起人爲李昆霖、王邦榮、林文章、謝宏明、葉啓鋒、陳美澍(陳 美夙)等,並由林鴻文協助規劃空間。直至2005年初結束營運。

39 「豆皮文藝咖啡館」由劉秋兒創辦,主張「藝術無審核」的開放態度,亦是南部社運聚

「文賢油漆行」2000年由林煌迪與其妻子王婉婷成立,直至2018年結束經營。

「打開-當代藝術工作站」2001年成立於板橋,空間後來遷移到臺北大同區,成員是由 一群臺藝大學生與教授為核心的義千鬱策展小組,營運持續至今。參見註34,頁199。 「臺灣新藝當代藝術空間」成立於 2003 年臺南,草創為李儒杰等人,並於 2014 年結束

43 「非常廟藝術空間」2006年於臺北由姚瑞中、陳文祺、涂維政、陳浚豪、胡朝聖、吳達坤、 蘇匯宇、何孟娟等八位藝術家與策展人共同創建,營運持續至今。

44 「海馬迴光畫館」由李旭彬創辦,將空間界定在藝廊及替代空間的中介位置,發展持續

臺灣替代空間發展簡述	上述簡之,臺灣替任
階段三臺灣當代藝術進入 2000 年後,受到全球化和新自由主●特點:(00 年末 - 今)義的影響,走向跨領域整合、數位與新媒體、策展機制有官方補助機制(走向多元性),	自主精神、「後替代空間
後替代空間之後的在地的運作的新趨勢 ⁴⁵ ,並彰顯在學院機構與文化政策中,關注在地社群關係或邊緣小衆文 生活運動 例如 2001 年北藝大成立科技藝術研究所(後改稱新媒化,展演空間隨著地方特色發展,	生活運動:一、90年代前
生活運動 例如 2001 年北藝大成立科技藝術研究所(後改稱新媒化,展演空間隨著地方特色發展, 體藝術研究所)、2006 年高師大及 2008 年北藝大分別 此階段經營模式差異較大。	守立場,一批從歐美留學
成立的跨領域研究所,以及 2010 年國藝會的「策展人 培力計畫」孕育更多新興策展人。在這「跨領域」的藝 ●代表空間:	紛紛開始成立自己的藝術
術氛圍下,藝術與非藝術、專家與業餘、個人與公衆、「臺北當代藝術中心」(2010,	加上美術館也逐漸接納到
中心與邊緣之間的界線被模糊化,著重社會性關係的空 臺 北)、 ⁴⁸ 「 自 由 人 藝 術 公 間實踐,學院也形塑一批斜槓身分的新興藝文工作者, 寓 」(2012, 臺 中)、 ⁴⁹ 「 齁	選擇轉向「後替代空間」
他們多為 20 到 30 多歲的新世代青年,且活在互聯網與 空 間 」(2012, 臺 南)、50	
自媒體社群的數位時代底下,進入「後替代空間之後」 「 福 利 社 」(2013, 臺 北)、 ⁵¹ 的在地生活實踐,評論者王嘉琳在《後替代空間之後》 「 絕對空間」(2013, 臺南)、 ⁵²	球化與新自由主義底下
專文引言重新思考現今替代空間建立在補助普遍化的運 「么八二空間」(2013,臺南)、 ⁵³ 作機制上是否過於同一或均質化?意圖在「後替代空 「能盛興工廠」(2013,臺南)、 ⁵⁴	間運作的各種方法與思考
間」的框架下提出新的空間戰略與想像,並指出一個新 「Instant 42」(2013, 彰化)、 ⁵⁵	的展演行動。
的趨向:「『創作』、『展覽』甚至『展覽空間』,這 些過去不斷被層級化、專業化及學院化的藝術要項,日 谷 藝 術 」(2014, 新北)、 ⁵⁶ 「水	三、「酸屋」作爲藝
後漸漸地會被庶民、在地的平民化風潮所鬆綁。」46 由 「 節 點 」 (2019, 臺 南)、58	
是,新興的替代空間以從「後替代空間」的生存策略模 「 河 南 8 號 」(2019, 高 雄) ⁵⁹ 式,轉換到「後後替代空間」的差異批判思考,走向無	(一)酸屋的營運模式
邊界、跨領域、異質性的另類生活景觀之中,卽讓替代 空間回到藝術家與在地社群關係的連結,展開空間實踐	(一) 酸產的 對連 傑 知
的藝術文化治理;關於這點可以借鑒國際上新術語—「藝	它(酸屋)誕生於
術家自營倡議」(artist-run initiative,下稱 ARI),不 僅僅只是過往作爲藝術家創作展演的「空間」(space),	蠱惑人心的菸所相
更強調藝術家與「場所」(place)的社群關係,甚至	練習吞下那些青春
空間可以是非實體或移動式的藝術行動,學者米蘭達和 拉克魯瓦(Maria Miranda & Anabelle Lacroix)在《An	
Act of Showing: Rethinking artist-run initiatives through	· 「台上上基代八帝、卡士州
place》書中,說明場所對於 ARI 的重要性就在於用以 創造反思、對話、互動的社群和社會空間之中。47	49 「自由人藝術公寓」成立於 等人。
★備註:階段二和階段三基本上是雙重並進的概念,並非二元對立的端點,前者著重在空間的生存策略與藝術家的自 之性,從考問地方在方的你開實路與藝術的計理關係,在此,您考试無意可加薪价你開始明確公額式建農薪价你開的	50 「齁空間」成立於 2012 年臺
主性,後者則放在生存的空間實踐與藝術的社群關係。在此,筆者並無意要把替代空間做明確分類或建構替代空間的 歷史,而是基於替代空間發展中的異同特性,用於檢視我們自己的處境和位置。順道一提,從筆者自身實踐的經驗來	51 「福利社」2013年於臺北由市 52 「絕對空間」2013年於臺南
說,「替代空間」最大的迷人處就在它是有機性的生命共同體,就如同集體藝術創作的過程,它的定義與運作方法始終會隨著藝術家們的思想而持續發生變化,文化政策和藝術機構則是作為它的評論者和收藏家。以上,由於替代空間	52 「把封空間」2013年が受用
繁多,礙於本文研究主題與範圍限制,謹以部分相關表列呈現,若註解有誤請來信不吝指教 chen78324@gmail.com。	54 「能盛興工廠」2013年成立
表2臺灣替代空間發展簡述,2021,作者整理製表	以能盛興原生種復育協會的 55 「Instant 42」2013 年成立方
National Taiwan Museum of Fine Arts	National Tal 空間的藝術計畫。2018年1
	56 「酸屋」2014 年成形於新北 吳俊輝、張耿嘉、顏佳盼等
	57 「水谷藝術」2014 年成立於
國家文藝基金會,2016),頁 98。 <https: detail?id="41730&anchor=publish1&page=0&year" publish="" research="" www.ncafroc.org.tw=""> (2021.8.2 瀏覽)。</https:>	58 「節點」成立於 2019 年臺南
46 王嘉琳,〈後替代空間之後_4.1 引言 毋須再「替代」什麼了〉(2011 年),取自《觀察者藝文田野檔案庫》,網址: <https: <="" td=""><td>漢聲、劉星佑等人,營運 59 「河南8號」2019年初正式通</td></https:>	漢聲、劉星佑等人,營運 59 「河南8號」2019年初正式通
aofa.tw/?p=724>(2021.8.2 瀏覽)。	成員包含賴曉瑩、王瑀等/ 新路。
47 Maria Miranda and Anabelle Lacroix edt., <i>An Act of Showing: Rethinking artist-run initiatives through place</i> (Melbourne: Unlikely, 2018) p. 10	材

48 2009 年由徐文瑞、楊俊等 34 名藝術工作者共同發起協會宣言,隔年實施空間運作,直至 2021 年初關閉實體空間。

2019,頁 3。

124 臺灣美術 **125**

2018), p. 10.

替代空間發展歷經三個階段,包含「替代空間」的 空間」的協商策略、以及「後後替代空間」的另類 代前後,因畫廊的商業化和初期美術館展覽多為保 習學回臺的藝術家,因實驗性創作與展覽的需要, 藝術空間;二、1996年國藝會成立並開啓補助機制, 內多元形式的作品,讓原先「替代空間」的另一種 別」的協商合作策略;三、2000年後當代藝術在全 、,臺灣掀起「跨領域」的藝術思潮,進而影響空 思考,朝向更接近生活空間的日常實踐或社群關係

藝術家自營空間的實踐方法

式與發展歷程

於永和那窒息般的擁擠,是居住不正義、高物價、 f構成。我們視日常為本能的循環動作,操演它, ·春的眼淚。60--酸屋,陳孝齊

於臺中,成員包含顏寧志、蔡宗霖、劉森湧、黃彥超、莊培鑫

『臺南,由楊佳璇組織運作,直至 2018 年結束經營。

由社團法人臺灣視覺藝術協會與悍圖社(1998)創辦,發展至今。 南由藝術家黃逸民和陳姸伊夫婦創立,營運持續至今。

立於臺南,負責人陳正杰。

立於臺南,2018年實體空間結束營業,團隊轉型為無駐點型態, 會的身分持續運作至今,成員包含林憶慈、林佑鍶等人。

工於臺北,早為葉育君與法國藝術家 Alexis Mailles 於一個自家 F葉育君移至彰化老家深根社群空間實踐,營運持續至今。

f北永和,成員包含陳孝齊、李敏如、陳冠穎、郭乃嘉、林郁恩、 份等人,營運持續至今。

1於萬華,總監爲彭才瑄,營運持續至今。

臺南,由港澳臺藝術工作者共同合作營運,成員包含彭奕軒、陳 運持續至今。

式運營,除了成員集體策劃的展覽,也提供給各類型創作者申請, 等人,直至2021年初《技術變形記》展覽結束後空間關閉另求

60 參見酸屋,《日常操演一青年創作生活觀察報告》,酸屋展演計畫刊物(未出版),

2014年3月18日,臺灣歷經1980年代民主化以來,最大規模「公 民不服從」的集體佔領立法院行動—「太陽花學運」,是由大學學生與 公民團體共同發起的社會運動,主要抗議《海峽兩岸服務貿易協議》遭 強行通過審查,運動者認為該協議不僅損害自身經濟,更強化中國大陸 的政治影響力,至今許多研究報告表示在太陽花學運之後,臺灣的政治 社會氛圍改變與年輕化,導致一股不同藍綠政黨的新興勢力到來。61在 這樣的社會氛圍下,一群年輕的學院藝術家因外宿分租、對社會和藝術 有所抱負、個人工作室與創作展演等內在/外在需求,於2014年在新北 市永和區共同成立「酸屋」藝術計群空間,並於2018年正式立案爲新北 市的藝文團體,因爲立案類別沒有行爲藝術的選項,只好暫以「雜藝」 作爲登記的類別,⁶²而「團長」一職則是以猜拳最輸的李敏如勝任,⁶³ 發展至今酸屋已邁向第七年,在這幾年運作的過程中,隨著成員的流動 與意見紛歧,歷經三個階段的發展過程,整理如下圖表:

- 61 「太陽花學運」詳見《維基百科》,網址:<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA %E9%99%BD%E8%8A%B1%E5%AD%B8%E9%81%8B>(2021.7.20 瀏覽)。
- 62 新北市立案藝文團體參見《新北市文化局》,網址: <https://www.culture.ntpc.gov.tw/ xcperformteam?xsmsid=0G298619584607673224> (2021.7.20 瀏覽)。
- 63 參見本文附件一,李敏如訪談。

階段	發展三階段(2014-) 主要營運成員	發展過程簡述
	林心詞、郭書豪、薛姝瑀、 陳孝齊;另有蔡尙威、林蔚 圻參與運作。	初期營運模式以「分和 成員多半來自臺灣藝術 演,不定期舉辦小市集 像、行爲表演、派對劇 皆是酸屋成員或酸屋朋 合作夥伴加入,比起展
段 (2018-	陳孝齊、吳俊輝、李敏如; 另有郭乃嘉、林郁恩、顏佳 盼、郭哲良參與運作。	第二階段的運作延續先 生涯、情感關係、意見 空間營運關閉前,召集 同運作,這些新成員多 電影沙龍、實驗性聲響 覽計畫,更有意圖的進 團體,主要原因是用以 續維生。
	陳孝齊、李敏如、郭乃嘉、 張耿嘉、陳冠穎;另有吳俊 輝、林郁恩、顏佳盼參與運 作。	
備註	酸屋重要展演、創作與活動計 <https: acidhousetw.com="" chr<="" td=""><td></td></https:>	

National Tai

126 臺灣美術 125

徂」(Share House)與「共營」(CO-OP) 制度混用,其 行大學的藝術家學生,長期聚焦於日常生活的實踐與展 、共食餐會、聯歡活動、電影放映、聲響電音、實驗影 場、視覺展覽、身體舞蹈……等,這些日常實踐大部分 友有了靈感或想法進而具體實現,時常也有主動聯繫的 演成果更重視過程中人與人之間的交流與學習。

前的分租與共營模式,第一階段成員因現實生存、個人 L紛歧等多重因素使得成員於 2017 年解散離開,在面臨 人陳孝齊重組成員,先後加入了吳俊輝、李敏如等人協 數來自不同學院背景,除了展開「系列性」的 DJ 講座 等活動,亦連結國際交流項目,以及策劃為期較長的展 行展演運作,並於 2018 年正式立案,成為有組織性的 申請國家藝文補助,讓藝術家自營空間得以策略性的持

7作爲國家級美術館的延伸展覽基地,同時10月起擴大 |空間與展演營運空間明確劃分為兩區(如下圖表),新 責的共營制模式,成員包含陳孝齊、李敏如、郭乃嘉 :間則以分租空間為主,但必要時也常開放作為展演空 續過往的場所精神和具備拿補助的團戰能力,更有意識 構,以及聚焦在當代行爲藝術的實踐與研究,同時在組 並且擴大承租空間增加展演效力,並積極拓展對外的國 能。

;達 70 場以上,詳見酸屋官方網站歷年事件年表,網址: 譼)。

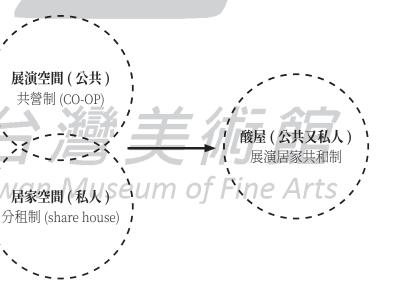

表4 酸屋現今空間營運模式,2021,作者整理製表

127

由是,在這三個階段的發展過程中,空間政策上依序歷經成員流動 改組、政府立案團體、擴大承租空間等重大轉折與突破;團隊組織上則 從原先的「臺藝幫」變革爲來自不同學院背景與不同科系專業的「雜藝 團隊」,並且有許多「酸民」⁶⁴朋友共同加入協助或來「撋」(臺語)⁶⁵ 一下。在酸屋的「分和」與「共營」的共和制度中,採取半自住半開放 的彈性經營法,即有活動才開放公共參觀,平時就是作為私人的工作室 和住家空間,酸屋認爲這種半開放的經營方式,不會直接落入公家/公 共的宰制與普遍性之間,⁶⁶也不會成爲固定封閉的私人會館或象牙塔, 如同酸屋提到:「在現行體制下,酸屋的私有狀態是為了保護小眾社群 需要,而不令體制的權力強迫性的讓一個空間被均質化,成爲沒有差異 的空間。」⁶⁷ 隨著時間發展,酸屋已形成一個小衆的大家庭,真正落實 在社群空間的營運基礎之上。

(二)「酸屋」(Acid House)的理念與精神

酸屋(Acid House)作為一個藝術社群空間的共學居所,強調人與 人之間的平等、自由與交流的學習過程,它坐落在都會車水馬龍的狹小 死巷中,在這棟約莫五十年的诱天老屋,由一群三十上下的青年藝術家 們,彼此思辨、創作、共學,一起展開藝術實踐的生命理路,企圖打破 我們被龔罩在「活該世代」⁶⁸的詛咒之中。爲什麽命名「酸屋」呢?根 據酸屋召集人陳孝齊的說法,酸屋是由他命名的,一開始稱之爲「酸臭

- 的意涵,指稱一群可以自由表達且具有批判性思考的公民,而酸屋團隊時常用來自稱自 山本岡、山田町、山田町、山田山水津山共有加村江志与町公氏、川田政室圏隊時常用米目樺目 己和其好朋友的總稱。
- 65 根據教育部「臺灣閩南語常用詞辭典」解釋「撋」(3×Y `)帶有以手用力推揉、搓 揉之意,在此引申爲帶有娛樂性或不這麼嚴肅的協助幫忙。
- 66 味王,〈探索之外〉,《ENTERING TONE》(White Fungus & Liquid Architecture, 2017) (獨立刊物),頁 37。
- 67 陳考齋(陳孝齊藝名),《空間不曾是空的——「非地方」的藝術實踐》,原收於《劇場 閱讀》雜誌(2018年5月),轉引自:<https://medium.com/%E5%8A%87%E5%A0%B4-%E9%96%B1%E8%AE%80/issue40-02-30cc7259e9f5>
- 68 2017年藝術前輩王墨林來訪酸屋,以「活該世代」描述現今臺灣年輕人處在安逸自我的 同溫層,提點年輕人要有反抗批判的左傾精神。參見酸屋,《日常操演一青年創作生活 觀察報告》(2019),酸屋展演計畫刊物(未出版),頁5。

之屋」,借鑑了《猜火車》作家歐文 · 威爾許(Irvine Welsh)的書名, ⁶⁹ 用以形容酸屋的人都很「鏘(ヶ-ヵ)」⁷⁰,以及環境較爲髒亂、臭酸 且帶有頹廢感,加上當時一開始原本是一個創作演出計畫,諸多原因最 後就變成了對空間的命名。⁷¹ 在過往酸屋的展演刊物,更具體描述「酸 屋」的熊度:

歐文 · 威爾許(Irvine Welsh),何致和譯,《酸臭之屋》(臺北:新雨出版社, 2003)。書中描述次文化中的藥療、酒精、性愛、暴力等狀態,細膩刻畫了邊緣頹廢文化。 灣網語字典》《網語字典》網站,網址: <https://hkdic.my-helper.com/tw/> (2021.8.10 瀏覽)。另外,「鏘」也被用來形容一個人神智不清的樣子,尤其是指涉次文化中的藥

National T70」陳孝齊口語說法。「チーホ」是臺灣近年來的流行用語,根據「臺灣網語字典」類似「鏘 鏘」的狀聲詞,類似頭部被銅鐵硬物敲打的聲音,帶有笨、傻之負面意涵,參考: 〈臺 物和酒的迷幻狀態。

- 71 參見附件一,陳孝齊訪調。
- 共事」印製。
- com/HammerOfGod406>。(2021.8.10 瀏覽)。

我們希望透過一種酸的意象,去對我們稱之「文化土壤鹽鹼化」 的現象,做出中和作用。還有「acid house」在西方社會也有這樣 對空間的稱呼,甚至是一個電子音樂風格,它有它的迷幻意象。 那些都是我們認為,很能連結到這世代的人們的一些背景。..... 我們希望證明,只要打開你的心,家裡就可以是美術館、酒吧、 劇場、LIVE HOUSE。一個保留住你各種堅持的地方!⁷²

可知,「酸屋」就是藝術家們的居家展演空間,並非是「藝術進入 計區」的概念、也非僅僅是白盒子畫廊或複合式藝文咖啡廳,而是藝術 就發生在藝術家居住的生活之中,也應證酸屋臉書的簡介寫道「Acid =

Art Can Into Dailyness(藝術可以融入日常生活)」,如同酸屋的「酸」 並非網路鄉民的酸言酸語,而是回到日常生活的實踐中提出批判性思考; 而「House」除了意旨家屋空間,也作為一種音樂的曲風,其中源自歐 美 acid house (迷幻浩室音樂) 體現在家屋/倉庫的派對現場中,這點 也可以在酸屋擧辦的活動中被展現,例如由 DJ Wayland 吳俊輝策劃《死 幹派對》(2016),⁷³ 強調現場觀衆的感受與氛圍,而非建立一個搖滾巨

72 酸屋,《A Drum Sound Loud Be-Cause It Is Empty》獨立刊物,第二期(2016),「語言

73 吴俊輝是酸屋的老大哥成員,創作聚焦在廣告拍攝、紀錄片與「鐵克諾」電子樂,他亦 是「上帝之鎚」與「紫牛太虛」電子音樂廠牌的創辦者,策劃數場地下電子樂派對,《死 幹派對》正是秉持著推廣各類電子樂的派對活動之一。參見 <https://www.facebook.

星,如同酸屋的「屋」,隱含著一個充滿家庭能量的「神奇戀愛滿屋」, ⁷⁴包容來自不同背景的人與想法。因此,在「acid-house / 酸 - 屋」命 名的交叉概念上,酸屋不僅作為自身藝術家們的實踐基地與學習居所, 更是在當今琳瑯滿日的藝術空間景觀中,持續根植於一個小衆化的生命 有機團塊,並容納邊緣文化與差異個體,如同社會觀察者侯百千:「酸 屋是一顆疲累的大樹,保持著中立與有機性,他接受文明的洗禮,在空 氣品質低落的都市裡活著。| 75

那麼,酸屋的精神在哪裡?又體現了什麼意義或價值嗎?首先,依 據附件一酸屋八位成員訪調,其中「你覺得酸屋的精神是什麼?」統整 回答關鍵字包含:「包容、合作、叛逆、破壞與修復、裸體、内在能量、 共學、家庭、實驗、前衛、邊緣小眾、不怕窮、open heart、日常、相處、 創作上的烏托邦、自幹、自由、主體性。」⁷⁶這些經驗共同指向了對空 間主體的精神捕捉,鏡像在日常生活的碎片時間之中,引用哲學家傅柯 (Michel Foucault)提出「異托邦」(heterotopias)的概念,又譯「異 質空間」,不同於「烏托邦」(utopia)虛構空間的想像,而是作爲眞 實存在的空間,用以抗衡主流現實世界的批判基石,若在異托邦的藝術 氛圍下,酸屋的異質性(hetero-)就存在於開放又封閉的居家展演空間 之中,具現在非物質性體驗的日常情境、⁷⁷ 自主派對的叛逆異域、⁷⁸ 包 容差異的酸民小聚、⁷⁹ 肉身行為的實驗性創作……⁸⁰ 等創造性實踐,而 酸屋的精神與價值正是在這破碎與重疊的創造性過程中被彰顯。

> 國立台灣美術館 National Taiwan Museum of Fine Arts

74 參見附件一,李敏如訪調。

- 頁 43。
- 76 參見附件一,酸屋八位成員訪調-題目「你覺得酸屋的精神是什麼?」
- 77 例如酸屋的《日常操演》展演計畫(2017),持續長達半年的日常生活創作實踐。
- 78 例如酸屋的《神遊生活》(2016),透過「派對劇場」概念展開集體的行為表演。
- 79 例如酸屋的《來坐》(2021-),每季一次定期聚會,每次談論內容不定。
- 80 例如酸屋的《又活下來了》(2021-),自2021年2月起舉辦每月一次現場行為表演發表。

水中和。__酸屋 2020年7月酸屋成員接受到總策展人姚瑞中的邀請,作為「2020臺 灣美術雙年展」的平行展單位,筆者則被酸屋成員推派爲其策展人,這 對新興的藝術家空間來說是一個深刻的挑戰,這個挑戰並非只是申請公 部門補助做展覽而已,而是官方美術館以大型展覽的名義主動性收容替 代空間,這產牛一個更大的問題思考,即藝術家團體/空間如何面對「雙 年展」怪獸與國家機器的包容?以及弱機構如何在強機構之外找到自我 組織的戰術或新方法?第十五屆卡塞爾文件展策展人由印尼藝術團隊 「ruangrupa」⁸¹ 擔任,字面來看印尼文 ruang 卽房間、grupa 卽團體, 隱含著居家團體之意,他們將生活中的客廳視作「相聚」(nongkrong) 之地,有別於既有學校的交流、學習與情感凝聚的共學居所,並且向外 學習古老自然農法的智慧與經驗,「穀倉」(lumbung)⁸²的方法,用 以建立社會生態資源共享的「資源盆」機制與方法,以及串聯組織成立 「Gudskul」(好學校 Good School)作爲當代藝術集體工作學習的教育 平臺,⁸³ 這些共享 / 共學根基的協作性思維和集體性實踐方法, 跳脫個 人主義與展演模組化的框架與思維,建構在重新思考資源的整合、延展 與知識傳承的集體治理。值得思考的是,ruangrupa 在面對國際巨大怪 獸(卡塞爾文件展)的邀請,沒有停留在批判西方中心主義或反霸權的

National Taiwan Museum of Fine Arts

- <https://curatography.org/>(2021.8.10 瀏覽)。

四、《變態路徑— 2020 臺灣雙年展平行展》實踐案例

(一)《變態路徑》展覽背景及策展構思

勇敢當一個『酸民』,太過於負面就透過感動的淚水、勞動的汗

81 ruangrupa(書寫和拼音的開頭爲小寫的 r)是一個成立於 2000 年印尼雅加達的藝術團 體,不僅是卡塞爾文件展自1955年創始以來首次邀請亞洲爲策展人,亦是首次以多人 團隊爲策展人。參見 ruangrupa,網址: < https://ruangrupa.id/en/about/>

82 對 ruangrupa 來說,「穀倉」(lumbung)不只是一種概念,而是強調「實踐」本身, 實踐集體性、共享資源和公平分配的替代經濟。「穀倉」的價值觀在於植根於當地、 幽默、慷慨、獨立、透明、充足和再生。參見第十五屆卡塞爾文件展官網:<https:// documenta-fifteen.de/en/lumbung/>(2022.10.25 瀏覽)。

83 ruangrupa,〈延展的客廳:空間和談話〉,《策展學》 ISSUE 2 (2019),網路資料參見

對立框架,相反的是利用這個資源平臺讓更多過去被忽視的「全球南方」 84 可以相互立足、彼此參照和透過藝術來共同發聲,誠如評論者吳尙育 〈從策展方法看第 15 屆卡塞爾文件展的「南方精神」〉一文所言:「呼 應著『全球南方』理論中,對『南南對話』的強調,不再只是批判握有 資本及權力的『全球北方』,而是從各自在地的實踐出發,尋找自身的 本體論,並藉由『南方』經驗的彼此對話,彼此結盟,並形成創造多元 世界景觀的可能。」⁸⁵由此, ruangrupa「去中心」的策展方法正是提出 「穀倉」的創造性實踐,通過「南方」之間的差異化來顯現自身主體的 價值與多元性,逃脫了西方中心的主宰結構,不過 ruangrupa 看似完美 的策展實踐也被批評展覽執行太過鬆散並引發極端爭議。86無論如何, ruangrupa「穀倉」的價值精神令筆者深刻感觸,雖不能直接類比,但 酸屋的精神正是體現在這種集體性方法與共學基礎的實踐過程,基於上 述的背景與狀態,筆者企圖透過平行展的策展實踐,通過酸屋作爲藝術 計群的共學居所,展現在於日常相聚與共學思維的創造性實踐之中。

那麼,究竟我們如何面對「雙年展」怪獸與國家機器的包容呢?如 果 ruangrupa 藝術團隊的策展核心精神來自農業社會文化的「穀倉」, 那麼酸屋藝術團隊的核心精神或許來自於地下電音文化的「派對」。依 據酸屋召集人陳孝齊說法,「派對」(party)除了指稱所謂的派對舞會, 亦是幫派和黨派之意,強調的是一群人因氣味相投而聚合的態度和信念, 而非講究個人的獨創品味,如同電音派對中的主角不再是臺上搖滾樂般 的明星歌手,而是臺下正在躁動身體的參與者,不論身分及背景,只要 在派對現場大家就是平等的,一旁的 DT 只不過是爲現場觀衆調控氛圍的

Fine Arts 84 第十五屆卡塞爾文件展的參展者多數來自亞洲、非洲、拉丁美洲、阿拉伯等國家,在出 以「全球南方」稱之。

- 85 吳尙育(2022),〈從策展方法看第15屆卡塞爾文件展的「南方精神」〉。參見:《臺 灣藝術檔案田野工作站》網路平台,網址:<https://aofa.tw/?p=5282&fbclid=IwAR2YwI6 YvbEiTBpngHasoAnoTu3xTeg2bHOvkUA519hhboUFPQ6IGC3A_UQ>(2022.10.25 瀏覽)。
- 86 例如參展印尼藝術家團體 Taring Padi 《人民的正義》(People's Justice)大型繪畫被指 控具有「反猶太主義」的圖像,包括描繪一位帶著納粹黨帽子的邪惡男子,還有以色列 摩薩德士兵被描繪成一頭豬。此事件引發德國和以色列政府的強烈不滿,同時造成社會 大衆的輿論紛紛,最終撤掉此作品,卡塞爾文件展總負責人 Sabine Schormann 也爲此 下臺。參見 <https://news.artnet.com/art-world/head-of-documenta-resigned-2148348> (2022.10.25瀏覽)。

臺北的共學交流居所。

National Taiwan Museum of Fine Arts

- <https://reurl.cc/gQk4Zb> (2022.10.25 瀏覽)。
- 邊緣人,亦是作為自嘲的批判態度。

助燃劑罷了,也就是說,去中心思維的自主派對所解放的不僅是那不對 等的上下結構,更是開啓自身內在的能動性主體,朝向集體性的差異和 包容。事實上,酸屋從草創以來就跟「辦趴」⁸⁷有直接性的關係,早於 2013年陳孝齊提出「派對劇場」(Theatre of Party)的概念,在他所主 導的《派對劇場--解體後的解放》實驗劇提到:「我認為,欲獲得真正 的自由,除了必須要對外部的幻覺解體,看見看不見的真實。最重要的 是在解體之後解放自己内在的境界。在看見真實之後接受它反省,並且 因此而满足找到一條嶄新的、自由的出路。(⁸⁸可知,陳孝齊所提出的「派 對劇場」不只是劇場加入電音文化的形式融合,而是作爲身體和思想的 解放行動,更具體來說,這是一群約三十歲上下目活在臺北都市的世代 青年們,試圖在現今資本社會裡找到自己的容身之處,並作爲一種集體 性存在的覺察和證明。簡言之,在面對「雙年展」怪獸與國家機器的包 容時,酸屋以一種自主派對的精神,強調藝術的自主性和住家化的展演 空間,而非與大機器對立互斥所形塑的對抗僵局(因為在資本世界裡已 變得無效),更重要的是,酸屋如何在既開放又居家的展演空間中,創 造更多小衆與小衆之間的共學交流和參與分享,若 ruangrupa 的策展方 法開拓全球南方的共享交流平臺,也許酸屋就是開啓身體實驗性創作在

從《變熊路徑》的展演實踐來看,首先,可以先從走到「酸屋」的 路上經驗說起,酸屋位於臺灣人口密度最高的新北市永和區,錯落繁雜 的熱鬧商街與琳琅滿目的消費景觀中,有一棟住著「低端人口」⁸⁹的老 屋就隱藏在狹小擁擠的死巷子內,巷口轉角處立著「此路不通」的告示 牌,順著走進眼見灰黑的外露電線與瀰漫一股家用廢水味,以及等著被

87 「辦趴」爲酸屋時常提到的流行口語,原意爲「辦 party」,有自主派對之意思。酸屋自 草創以來已舉辦多場各種類型的派對,例如 2012 年就開始舉辦的「死幹派對」,強調 派對的自主建構精神,推廣各類電子音樂曲風、邊緣性藝術文化,參見酸屋臉書活動頁

88 《派對劇場一解體後的解放》實驗劇簡述,參見「派對劇場」臉書:<https://www. facebook.com/watch/?v=460056240791480>(2022.10.25 瀏覽)。

89 引用酸屋活動《4D派對-我の低端宣言!》(2018),為了響應「國際低端人口」的 議題所進行的聲響表演,並身穿印有「國際低端人口」字樣的 T 恤,用以作爲關心底層

圖1 通往酸屋的路上會看見「此路不通」標示的巷弄,2021,圖片來源:酸屋

都更的破舊透天老屋,不要遲疑持續一路往進至巷子最末端便能抵達「酸 臭之屋」。這段進入酸屋的路程中,酸民常以「此路不通,走此路」90 作爲引導觀衆來訪的描述,久之成爲酸民的日常口號,時刻提醒著酸民 保有「明知不可爲而爲之」的頑固與實驗精神,卽知道這條路已經行不 通,但仍要走向這一條前衛的道路。抵達酸屋門口,是由二棟面對面不 到二公尺的透天老屋組成,一棟作爲酸民的日常居所,一棟則爲展演、 進駐或辦公用涂,時常也因不同展演計畫交混使用,創建「酸式」異托 邦的藝術實景,並寫著標語「爲了創作,我們需要『這裡』。」⁹¹其中 「這裡」不僅僅指稱酸屋空間,更是一群愛好藝術且具包容性的一群人, 92 這句話展現酸民著重在情感交流與社群共學的關係之中。在這段抵達 酸屋的路徑之中,你的身體感知將被開啓、扭曲與變大,內心迴繞著「此 ⁻ Fine Arts 路不通,走此路」就對了。

- 90 引自酸屋名片。參見:《酸屋舊版官網》,「ABOUT」<https://acidhouse5.weebly.com/> (2021.8.10 瀏覽)。
- 91 同上註網址,源自《酸屋舊版官網》的首頁標語,現今首頁標語已改放新版網址。
- 92 附件一,陳冠穎訪談。

圖2 《變熊路徑》展覽海報,2021,圖片來源:酸屋

第二,《變態路徑》的展演實踐是奠基在「酸屋」(團隊/空間) 本身、「酸屋」無論作為空間名稱、展演基地、實體家屋、社群團體皆 體現了其自身的批判態度、實驗精神、集體治理、共學平臺的異域之中 (詳見本文第參章),這裡共同指向了酸屋的「場所精神」,引用諾伯舒 茲(Christian Norberg-Schulz)在《場所精神—邁向建築現象學》提出 的「場所精神」(genius loci),他所指稱的「場所精神」並非一般非 實用主義,或是非功能層面的空間,而是強調一個存在的空間,這個存 在是人的定居 (dwelling) 的生活空間,透過生活情境的塑造,可以具 現出給人有方向感(Orientation),卽讓我們重新思考我們到底身處何 虑;另外空間也會形塑出某種特性,作爲回應對於這個空間的歸屬與認 National 同感(Identification)。⁹³由此,「場所精神」的形塑過程正是「酸屋」 用以理解其自身存在空間的意義與價值,持續沉積在人與家屋的交互情 境與歸屬之中,而這樣的歸屬會隨著人的參與、交流、相處、創作、展

93 伯格 - 舒爾茨(Christian Norberg-Schulz),施植明譯,《場所精神—邁向建築現象學》

⁽武漢:華中科技大學,2010),頁3、18。

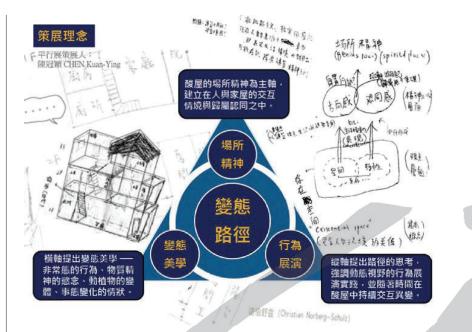

圖3 《變熊路徑》策展理念架構圖,2021,作者繪製

演而始終沒有單一的模式或規則,而這樣的變動性也正回應了酸民作為 一群藝文工作者持續保持開放的有機性狀態。

因此,從上述二點《變態路徑》,酸屋以其自身的場所精神作爲策 展主軸思考:橫軸提出「變態」的美學觀,變態不僅指稱非常態的怪異 行為、精神/物質上的性怪癖,也是動植物成長過程的形態變體,更是 古人追求事物變化的情狀,在此「變態」一方面作爲群聚創作的多重慾 望與實踐方法,另一方面則對應雙年展主題-《禽獸不如》--的另類視界; 縱軸以「路徑」的時空思考,強調酸屋展覽的動態視野,包含藝術活動 偶發事件、行動藝術、臨場藝術…等行為表演,以及長時間在酸屋空間 中,持續產生變態的交互影響。因此,在縱橫交錯的策展想像之下 「絲 Fine Arts 態路徑」是建立在藝術家、酸民與觀衆共同參與的基礎之上,透過一連 串的共學工坊、相聚交陪與實驗創作,企圖在當今已規格化的展覽中開 啓更多創作形態異變之可能。

(二)《變態路徑》展演行動及作品分析

藝術創作所能提供的並不只在於精準的再現,而是讓解讀複雜 化,好讓我們有可能發現並重新提問。只有當我們將自身置於那

些懸而未定的位置,並堅持把他們轉變爲具體經驗時,那些間隙 才會成爲意義之所在。94—Pablo Helguera 《變熊路徑》的策展著重在酸屋自身的有機性方法,參展藝術家包 含:李敏如、吳俊輝、陳孝齊、張辰申、陳俊字+臺灣行動藝術研究社 (下稱「行藝社」),其中前三位爲酸屋的成員,後則是酸屋的好朋友, 爲什麼是這些藝術家呢?本次展覽因經費不足、人力有限、空間擁擠、 時間緊迫、藝術家紛歧等實際總體考量下,經討論結果僅以部分酸屋成 員爲主要參展對象,⁹⁵ 而酸民則是以「行藝社」⁹⁶ 作爲彈性外包的線上 /線下參與,然而,在展覽經費僅有共五萬元的現實條件下 (稅後剩四 萬五千),憑藉著藝術家與酸民的熱情與活力才有可能完成這檔「活」 展覽,究竟這檔以「行爲藝術」爲首的展覽,在臺灣當代藝術中可以展 現出什麼另類的新視野?又如何挑戰展覽模組化的框架可能?於此,《變 熊路徑》不僅僅是靜態展示的美學觀,更著重在現場性的動態運動過程, 是一檔由許多活動組成的「活」展覽,如下圖的行事曆,包含共學活動, 線上直播、會面座談、專題講座、聲響表演、現場行為…等共八場的行 爲表演與六場的講座,除了原先參展藝術家的行爲表演,後續激請了高 千惠、姚瑞中、林人中、葉子啓、王墨林、瓦旦塢瑪…等藝術專家分別 在不同的座談活動展開關於「行為藝術」的諸多探討,整個展覽過程中 保持開放性的延綿運動關係,呈現出居家藝術生活中的現在進行式狀態, 而這樣的活性狀態會創造出更多的可能性,並隨著當下情境衍伸出新的 想法與下一波的藝術行動,這股創造性能量持續滾動在展期間釋放、堆 疊、發酵與異化,進而產生一條「變態」路徑。

National Taiwan Museum of Fine Arts

- 臺北藝術大學,2018),頁69。
- 序問題。
- groups/352587801583557> (2021.8.10 瀏覽)。

94 Pablo Helguera 著,吳岱融、蘇瑤華譯,《社會參與藝術的十個關鍵字》(臺北:國立

95 事實上,《變態路徑》的參展藝術家名單,召集人陳孝齊影響力較大。其中張辰申是總 策展人姚瑞中的從主展場藝術家名單中選出安排,背後目的是用以處理大機構制式的程

96 臺灣行動藝術研究社專注在行為藝術相關交流,自 2014年由多位年輕藝術生組成, 早爲臺藝大學學生社團,歷經三年後廢社;2017年改以線上網路平臺連結社群進行 號召與行動,至今已有500多位社員;2020年起由藝術家陳俊宇等人擴大招募,重 新組織線下會議小組,並持續進行各種藝術行動。參見 < https://www.facebook.com/

《變態路徑》 - 變態事件/行為表演 行事曆									
				四	五				
					10/23	10/24 開碁 變態事件1 15:00-15:10 第二十一陳冠綱 15:10- 吳俊輝+陳俊宇(集團行為)			
10/25 變態事件2 4:00-20:00 陳孝齊(我的房間)				10/29	10/30	10/31 變態事件3 16:00-17:30 李敏如《陪我做作業》			
1/1 雙總事件4: (400-14:3) 陳俊宇(PerFormance) (5:00-16:30 藝術家座該會 現記人:高子感、残碍中 電質,瓦旦均瑪,王墨林					11/6	11/7 雙級事件5 1500-台灣行動藝術研究社(小組會加 宣言行動			
1/3 雙魏事件6 4:00-20:00 陳孝齊(我的200回)) 738年9年-9850、1955年、第75年、1835年、18 5年、1955年、兵主士、1959年				11/12	11/13 19:00-20:00 (行為101年1月11) (行為101年1月11)	11/14 變態事件7 15:00 台灣行動藝術研究社(小組會) 其實行動			
11/15 雙線事件# 15:00-16:00《保護金行為藝術與認識》並摘 1mk 與該人:葉子啓·陳冠順·陳孝齊 19:00-20:00(行為藝術語書2) 弗若林人中				11/19 19:00-20:00 (行為12:55:37 (行為12:55:37) 第33) 第43(大中	11/20	11/21 變態事件9 1630-17:30 李敏如(記得文作事)			
11/22 閉幕 雙態事件10 15:00- 陳冠穎曾授長副秀						*備註:行為表演持續增加更新中。			

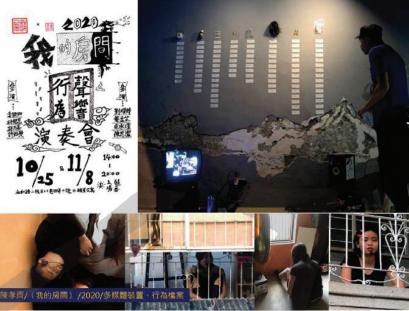
圖4 《變態路徑》活動行事曆,2021,作者繪製

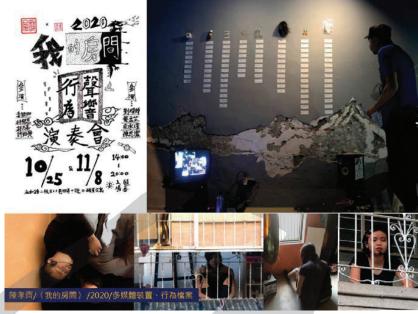

圖5 作品〈HOMEWORK〉,李敏如,2021,圖爲作者編排,圖片來源:酸屋

若《變熊路徑》的策展方法在於酸屋自身的有機性、現場性與集體 性的交纏運動中,那麼,就必須得從藝術家的作品本身來探究,展開與 觀衆、酸屋之間的延綿關係,以下分別簡述:

藝術家李敏如〈HOMEWORK〉這件創作計畫是她設計了一本「行

參與及引發的對話之中。

National

97 表演者包含:李敏如、林郁恩、郭乃嘉、吴承瑾、陳思潔、許鈺羚、蔡孟芷、劉耀鈞。 前三位爲酸屋的團員,後四位則爲與酸屋曾有合作或交集的創作者。

圖6 作品〈我的房間〉,陳孝齊,2021,圖爲作者編排,圖片來源:酸屋

爲藝術作業簿」及「寫作業簿」的行動展開。作業簿內容是關於討論行 爲藝術的學習單,她把這本作業簿帶至街邊上,營造出一個小教室的情 境,同時扮演了一位高中生的角色,隨機詢問路人這本作業簿要如何寫? 內容諸如我是行爲藝術家嗎?請問關在籠子裡關一年是行爲藝術作品 嗎?坐在椅子上持續的對看是行爲藝術作品嗎?持續詢問路人到解答爲 止,意圖把藝術的建構放回至公衆社群討論,而真正的創作就在觀衆的

藝術家陳孝齊〈我的房間〉,他以「行爲聲響演奏會」的宣傳單作 爲創造一場酸屋集體表徵的「音樂」會。他邀請八位表演者穿梭在酸屋 各個角落中,⁹⁷進行沒有劇本呢喃式的自言自語,這些內在鏡面的話語 透過無線耳麥傳送到酸屋的大廳,再通過作者宛如 DJ 在現場卽時調控、 混製與回放這段多軌人聲的告白殘響,意圖透過集體行為聲響來穿透時 空的介面維度,用以回應「酸屋」的集體精神述說與迴盪,而整場演奏 約莫四到六小時直到無線耳麥沒電為止。

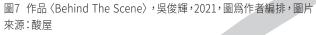

圖8 作品 〈肉身計畫-原慾〉,張辰申,2021,圖爲作者編排,圖片來 源:酸屋

藝術家吳俊輝的作品〈Behind The Scene〉是由放置在地面上的三 屏幕錄像所組成,影像內容是他訪問這次參展的行爲藝術家,除了旣定 的問答,多了不合時宜的設定,包含三位裸身的受訪者被刻意的運動鏡 頭、時間編導、腳本規則與聲景調控所帶動,可以覺察作者企圖揭露影 像背後的虛構與眞實之間的弔詭狀態,進而挑戰「行爲藝術的紀錄片」 轉向「紀錄片的行爲藝術」的辯證思考,也就是說影像編導本身與行爲 藝術的界線已被模糊。

藝術家張辰申的作品〈肉身計畫-原慾〉,是一部關於探討人類情 慾、虐戀、與性喜好的深刻紀錄片,作者透過長期在 BDSM 次文化圈內 所進行的田野調查與研究,除了意圖扭轉社會的既定道德框架與鬆動那 牢固的刻板印象,事實上,「你所知道的想像是瘋狂怪獸,但我們所知 的現實遠比你想像更溫柔」,作者挑戰了人類最深沉的慾望團塊與身體 Fine Arts 邊界,在想像與眞實之間開啓進入探索自我的途徑與認識社會的另一種 視野。另外,作者邀請了 BDSM 團體至展覽現場,透過對話與交流眞實 去了解那些我們的成見與誤解。

藝術家陳俊宇 X 臺灣行動藝術研究社的作品〈Per.Formance〉,由 陳俊宇與「行藝社」藝術社團的協作式創作計畫,作者陳俊宇化爲藝術 家策書者邀請八位藝術家朋友進行各別創作,⁹⁸但藝術家和作品都不會

酸屋

以上,這些作品皆透過行爲藝術的各種變體,從巷弄蔓延到酸屋的 角落、房間、大廳、廁所、陽臺等地,展開共學小教室、家庭演奏會、 酸民裸體訪談、性與慾望、都市傳說等創造性實踐,體現了酸屋的有機 性、現場性與協作式方法,《變態路徑》所提出酸屋的場所精神正是透 過身體力行在這種延綿不斷的表演性(performativity)關係中被體驗、 解放與認同的過程中,引用理論家朱迪思·巴特勒(Judith Butler)拓展 Notional TCT奥斯汀 (J. L. Austin) 在 1955 年首提出「performativity」(表演性, 又譯「操演」、「述行性」等),不同於奧斯汀著重在「言說行動」(speech act)的意義,而是把焦點放在「身體行動」(bodily act),通過日常生 活中透過不斷的操演行動來建立自我的身分認同,並打破傳統社會的二

圖9 作品〈Per.Formance〉,陳俊宇X臺灣行動藝術研究社,2021,圖為作者編排,圖片來源:

現身或公開展演,而是全部交由陳俊宇本人代爲口述、詮釋與轉譯,成 爲原作的代理人,透過在各地的「演講行爲」(lecture performance) 證明原作的存在,成為了沒有文字記載的都市傳說,而原作的演繹也將 交由觀衆的腦海裡繼續流傳下去。

98 藝術家包含:陳薇、曾昭惠、楊詠翔、林書緯、鄭承皓、鄭宜欣、劉耀鈞、王世甫。多

爲臺北藝術大學與臺灣藝術大學學生。

元對立框架。99 由此,《變熊路徑》策展實踐著重在創造性的思維與行 爲操演的方法,共同體現在酸屋日常的表演性過程之中,僅有如此,自 身置於懸而未定的複雜狀態,通過行動化為感知的身體經驗,那些間隙 才會成為意義之所在。

五、結語

在一個真正顛倒的世界,真相不過是一個虛假的瞬間。100-居

伊 · 德波 (Guy Debord)

本文以筆者自身作爲「藝術家自營空間」、「藝術家策展人」與「藝 術家即研究者」的交疊身分,展開「藝術家」為立場的實踐研究,命題「藝 術家營運空間的展演行動-酸屋《變態路徑》個案研究」,分章依序如下: 第壹章、「藝術家策展人」與「藝術家即研究者」:不同於理論根基的 研究者,而是以「藝術家作為立場的實踐研究,強調實踐本身的創造性 和批判性過程,用以對應既定知識框架的跳脫可能。第貳章、再「議/ 異」替代空間: 梳理早期替代空間在紐約的發展過程, 用以區別臺灣替 代空間的發展脈絡, 並整理成三個階段, 依序包含 80 末替代空間的自主 精神、90年末後替代空間的協商策略、00末後替代空間之後的在地生活 運動,目的並非是要建構臺灣替代空間歷史或簡易類型化,而是用於審 視酸屋自身的位置與處境,以助在這新興世代進行批判、抗衡以及更重 要的回到社群關係的在地行動視野。第參章、「酸屋」作爲藝術家自營 空間的實踐方法:酸屋以「分租」與「共營」的共和制度,並採取半自 住半開放的經營方法,避免全然地落入公家/公共的宰制與普遍性之間, 而酸屋的精神與價值就存在於酸屋的日常操演、自主派對、居家共學、 酸民相聚、藝術行動等創造性實踐之中,進而實現主流藝術景框之外的of Fine Arts

提出活展覽的行動與理念,通過有機性、現場性與協作式的操演方法, 以酸屋的場所精神為核心主軸,展開生活經驗的行為展演與身體實踐, 企圖在大機構展覽模組化的世界裡找到異質性間隙的出口。第伍章、回 溯前四章,並作爲小結。 簡言之,本文以筆者自身作為「酸屋」共同營運者,通過《變熊路 徑》策展實踐,展開「藝術家即研究者」的實踐研究,意圖理解酸屋在 臺灣替代空間脈絡下的位置,這並非是要讓酸屋有明確的定位或走向, 相反是要讓自身持續保有對應主流藝術世界的流動能量,通過創造性的 異質空間、自主式的實驗精神與反身性的批判思考,具現在酸屋與酸民 們的共學交流、日常實踐、行爲操演等情境過程之中,展開在「藝術家 自營空間」的展演行動與集體經驗的生命治理,而酸屋的精神與價值正 是在這不斷地破碎與重疊的創造性過程中被彰顯。 寫在後話,臺灣美術館近年來轉向「表演性」策展的新面貌,一方 面受到國際美術館成立行爲藝術部門的新潮,¹⁰¹另一方面國內官方機構 展覽和競賽的新趨向,¹⁰²這勢必讓我們重新思考表演性策展和現場行為 在臺灣當代藝術中的新景觀;如今酸屋成為 2020 臺雙展框架底下的另類 觀光之地,通過《變態路徑》的行為展演來創造非物質性體驗經濟的作 品,這面臨著雙向異化的協作關係,即藝術家自營空間朝向美術館的相 互擁抱,同時又積極想逃脫主流藝術世界的收容,在旣支配又不服從的 態度下,酸屋以一個弱機構的頑固身體,持續在異域邊緣之地保有自我 覺察的批判意識,等待著間隙裂縫的瞬間。 National Taiwan Museum of Fine Arts

異托邦基地。第肆章、《變熊路徑》策展實踐:在雙年展機制的架構下

143

⁹⁹ Erika Fischer-Lichte 著,余匡复譯,《行爲表演美學—關於演出的理論》(上海:華東 師範大學出版,2012),頁 53。

¹⁰⁰ 居伊·德波(Guy Debord)著,王召風譯,《景觀社會》(南京:南京大學,2006),頁4。

附件

附件一、2021 酸屋成員訪調,作者整理製表

附件二、2020《變態路徑》展覽介紹,作者整理製表

★備註:礙於發表文章的字數限制,附件一、二資料請參見雲端網址下 載或掃碼 QRcode(製作於 2021/9/1)。雲端網址: https://drive.google. com/drive/folders/1q4PUN_t7TZg7cT0iGDGHbSogLFhI5s3l?usp=sharing

參考書目

一手文獻與影音記錄

陳冠穎等,《變態路徑-2020台灣美術雙年展平行展》藝術家座談會紀 錄影片 <https://youtu.be/yx5X63uCqpw> (2021.9.1 瀏覽)。

酸屋,《日常操演--青年創作生活觀察報告》,酸屋展演計書刊物(未 出版),2019。

中文論著

石瑞仁,〈臺灣藝術的「後替代」時期來臨了一給你更另類的藝術空間 送我超前衛的政治形象〉,《藝術家》281 期(1998.10),頁285-287 ° 呂佩怡編 《搞空間:後替代空間在亞洲》,臺北:田園城市,2011。 味王,〈探索之外〉,《ENTERING TONE》獨立刊物,White Fungus & Liquid Architecture '2017' Taiwan Museum of Fine Arts 姚瑞中著,《禽獸不如-2020臺灣美術雙年展》展覽專書,臺中:國美 館,2020。 張金催、〈非營利藝術機構、替代空間與合作畫廊〉、《藝術家》第 207期(1992.8),頁202-206。 連德誠,〈替代空間、替代什麼〉,《炎黃藝術》,第4期(1993), 頁 38-41。

「語言共事」印製,2016。

上海:華東師大,2012。

臺北:北藝大,2018。

英文論著

1986.

(1998.11), pp. 57-61

University of Minnesota Press, 2002.

National

網路資料

(2021.9.1 瀏覽)。

- 酸屋,《A Drum Sound Loud Be-Cause It Is Empty》獨立刊物,第二期,
- 錢善盈, 〈一九九〇年代前後「替代空間」在臺灣執行之現象〉, 臺北市: 臺北市立師範學院覺藝術研究所,碩士論文,2003。
- Erika Fischer-Lichte著,余匡复譯,《行爲表演美學--關於演出的理論》,
- Guy Debord 著,王召風譯,《景觀社會》,南京:南京大學,2006。
- Irvine Welsh 著,何致和譯,《酸臭之屋》,臺北:新雨出版社,2003。
- Pablo Helguera 著,吳岱融、蘇瑤華譯,《社會參與藝術的十個關鍵字》,
- Robert Atkins 著,黃麗絹譯,《藝術開講》,臺北:藝術家,1996。
- Janneke Wesseling ed., See It Again, Say It Again: The Artist as Researcher. Amsterdam: [?]Valiz/Antennae Series, 2011.
- Brian O'Doherty, Inside the white cube. Culver City: The Lapis Press,
- Jackie Apple and Mary Delahoyd, Alternatives in Retrospect: An Historical Overview 1969-1975. New York: the New Museum, 1981.
- Robert Atkins, "On Edge: Alternative Spaces Today," Art in America
- Julie Ault ed., Alternative Art, New York, 1965 -1985. Minneapolis:
- Maria Miranda and Anabelle Lacroix ed., An Act of Showing: Rethinking artist-run initiatives through place. Melbourne: Unlikely, 2018.
- RoseLee Goldberg, Performance Now: Live Art for the Twenty-First I Century. London: Thames & Hudson, 2018. INC Arts
- 王嘉琳,〈後替代空間之後_4.1引言 | 毋須再「替代」什麼了〉(2011), 收於《觀察者藝文田野檔案庫》,網址:<https://aofa.tw/?p=724>
- 吴尚育,〈從策展方法看第15屆卡塞爾文件展的「南方精神」〉(2022),

《臺灣藝術檔案田野工作站》,網址:<https://aofa.tw/?p=528 2&fbclid=IwAR2YwI6YvbEiTBpnqHasoAnoTu3xTeg2bHOvkU A519hhboUFPQ6IGC3A_UQ>(2022.10.25 瀏覽)。

- 林育世,〈第19屆臺新藝術獎第四季提名名單〉(2021),《臺新銀行文 化藝術基金會「ARTalks:」》,網址:<https://talks.taishinart.org.tw /juries/lys/7b2c53414e5d5c467b2c56db5b6363d0540d540d55ae> (2021.9.1 瀏覽)。
- 高千惠, 〈是怪獸, 還是輸送帶? 一名單, 作為官方機制與民間藝術生 態的關係索引〉《國藝會「20週年回顧與前瞻論壇」會議手冊》, 臺北:國藝會,2016。資料參見 < https://www.ncafroc.org.tw/publish/ research/detail?id=41730&anchor=publish1&page=0&year> (2021.8.2 瀏覽)。
- 國立臺灣美術館,《禽獸不如-2020臺灣美術雙年展》,網址:<https:// taiwanbiennial.ntmofa.gov.tw/>(2021.9.1 瀏覽)。
- 張玉音,〈許家維談藝術家策展〉(2020.2),《典藏藝術網 ARTouch》 ,網址:<https://artouch.com/people/content-12200.html>(2021.9.1 瀏 覽)。
- 陳考齋(陳孝齊),〈空間不曾是空的一「非地方」的藝術實踐〉,《劇 場·閱讀》,第40期(2018年5月復刊號第2期)(澳門劇場學會文 化學會出版,全文參見 <https://medium.com/ 劇場 - 閱讀 /issue40-02-30cc7259e9f5>) 。
- 《策展學 issue》,網址: < https://curatography.org/> (2021.9.1 瀏覽)。
- 新北市文化局,《新北市立案藝文團體》,網址:<https://www.culture. ntpc.gov.tw/xcperformteam?xsmsid=0G298619584607673224> (2021.9.1 瀏覽)。

《酸屋官方網站》<https://acidhousetw.com>(2021.9.1 瀏覽)。

- 《酸屋舊版網站》<https://acidhouse5.weebly.com/>(2021.9.1 瀏覽)。
- 顧世勇,《臺灣當代藝術發展與國家文化藝術基金會的補助機制》,《國了F Fine Arts 藝會「20 週年回顧與前瞻論壇」會議手冊》,臺北:國藝會,2016。 資料參見 <https://www.ncafroc.org.tw/publish/research/detail?id=417 30&anchor=publish1&page=0&year> (2021.8.2 瀏覽)。

Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces (2011), in Books & Ideas <https://booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative. html>.

/a/artist-curator> (2021.9.1 瀏覽)。

DOCUMENTA FIFTEEN 第十五屆卡塞爾文件展官方網站 < https://docum enta-fifteen.de/en/lumbung/>(2022.10.25 瀏覽)。

ruangrupa 官方網站 < https://ruangrupa.id/en/about/>(2022.11.10 瀏覽)。

TateModern 線上藝術術語,網址:<https://www.tate.org.uk/art/art-terms