

敘事影像的再思考

許家維

Rethinking Narrative Image / Hsu, Chia-Wei

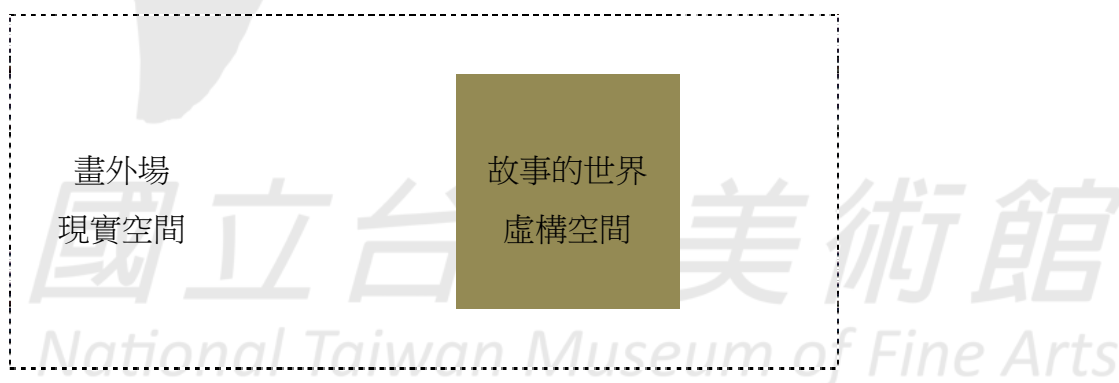
摘要

地方記憶經常是我在創作中主要關注的對象，並透過敘事影像的特性去呈現一種故事的狀態。「說故事」在錄像藝術早期的發展中是被拒斥的，而在我重新考慮「說故事」的敘事影像，並透過敘事影像進行對地方記憶的再生產，要如何避免一般消費影像的邏輯？怎麼在今日充斥各種影像的情勢中，再去創造影像成為了我創作思考的核心。在此我嘗試透過「畫外場」的概念來描述我如何思考影像的敘事內在調度。在我的創作中，敘事往往建立在地方（記錄性）與場景（敘事性）、故事世界與畫外場不斷的拉距之間。重點不在於影像究竟是真實或虛構，而是著力於敘事的內在調度，在虛構化的影像空間中迴避再現而純粹表現出一些事物，並用不同的方法描述現今的世界。

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

地方記憶經常是我在創作中主要關注的對象，並透過敘事影像的特性去呈現一種故事的狀態。「說故事」在錄像藝術早期的發展中是被拒斥的，例如有些作品試圖脫離電影那種流動的敘事影像，而讓影像自身呈現；或關注於影像與展呈的物理空間關係，將電視機變成像空間中的物件或雕塑一樣。但重新考慮「說故事」的敘事影像，並透過敘事影像進行對地方記憶的再生產，如何避免一般消費影像的邏輯？例如國族政府往往透過紀念物等地方的物質性，將記憶安置於地方形成公共的記憶或官方記憶，而大眾媒體也透過新聞影像等慣常的消費影像去創造短暫的記憶。因此，怎麼在今日充斥各種影像的情勢中，再去創造影像成為了我創作思考的核心。在此我嘗試描述我在創作中如何思考影像的敘事內在調度。

一個提供我一些想像的概念是「畫外場」(off-screen)。在電影裡面，當一個角色走出鏡頭，我們可以了解到這個角色仍然存在於鏡頭外我們所看不到的地方，但這樣的畫外場是一個故事的世界。而在劇場中，當角色離開舞台進入後台，我們也可以了解這個演員仍然存在，這是因為舞台後面有一個真實的物理空間。劇場裡的畫外場是物理空間，而影像的畫外場則是虛構空間。但影像的虛構空間也可能是做為與現實之間的一個緩衝的工作，雖然虛構空間指出了嚴重的不足或是無法呈現的真實，但如果我們把現實世界視作影像外成堆的畫外場，那畫外場可能有一個積極的意義，它變成了一個勾勒影像虛構空間輪廓的工具。我嘗試以拓樸的方式來進行描述，而示意圖如下：

在這個示意圖的中間是影像內虛構的空間 / 故事的世界，而外面是現實的空間 / 畫外場。畫外場雖然不屬於故事的世界，但是卻可能做為一種勾勒出敘事輪廓工具。在我的創作中，我將這樣的想法再做一次翻轉，畫外場這種勾勒虛構空間的逆向場域成為我說故事主要著力的地方。例如在「和平島故事」這件作品中，透過畫外音進行敘事，影片一半以上的時間只呈現白色畫面，我們只能聽旁白在

描述過去發生的事情，內容則是交織著個人的記憶、歷史與夢境。也就是說故事是靠聽到旁白想像來的，而畫外場變成是想像的世界。而另一件作品「花東新村」則是拍攝一個已不存在的部落遺址，旁白描述了部落過去的樣貌，就像是在一個真實的地區建構一個已經消失的部落。影片中夜晚的部分，我進一步去架設了燈光與煙霧，讓這個真實的地方翻轉成為一個虛構的敘事場景。在我的創作中，敘事往往建立在地方（記錄性）與場景（敘事性）、故事世界與畫外場不斷的拉距之間。重點不在於影像究竟是真實或虛構，而是著力於敘事的內在調度，在虛構化的影像空間中迴避再現而純粹表現出一些事物，並用不同的方法描述現今的世界。

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

許家維

1983 出生於台中，現生活與工作於台灣台北

2005 畢業於台灣藝術大學美術系

2010 畢業於台灣藝術大學造形藝術研究所

近期的創作較為關心敘事體的問題，以一種記錄性的方式去介入一些現實本文，其中一個著立點在於地方特殊性，這些特殊的地點同時包含了記憶、想像與認同，透過這幾個特性，進一步去發展一個敘事體，於是在現實本文與虛構敘事體這二者的拉距之間，去創造一個傳說。

目前與許多年輕藝術家共同在台北經營一個藝術基地，打開——當代藝術工作站，成立至今已邁入第十年，這期間，透過展覽策劃、文字書寫，進一步將藝術創作擴張到對社群的影響上。

展覽選錄

- 2011.11 「RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/ BERLIN/ MADRID」，龐畢度藝術中心，巴黎，法國
- 2011.07 「RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/ BERLIN/ MADRID」，Haus der Kulturen der Welt，柏林，德國
- 2011.05 「RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/ BERLIN/ MADRID—New cinema and contemporary art—FILMS AND VIDEO SCREENINGS」，索菲亞皇后美術館，馬德里，西班牙
- 2011.04 「疊錄」，夏可喜當代藝術，台北，台灣
- 2011.02 「活彈藥」，台北當代藝術館，台北，台灣
- 2011.02 「Conjecture Horizon」，Forum des Arts et de la Culture，Talence，法國
- 2010.12 「台灣響起——超隱自由」，Mücsarnok，布達佩斯，匈牙利
- 2010.09 「Faux Amis / An Ephemeral Video Library」，法國國家藝廊 jeu de paume，巴黎，法國
- 2010.01 「39 TH International Film Festival Rotterdam」，De Doelen，鹿特丹，荷蘭

2009.09 「後地方——地方性的逆轉」，台北當代藝術館，台北，台灣

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