

出國報告（出國類別：考察）

義大利威尼斯雙年展及
相關視覺藝術考察計畫

服務機關：文化部藝術發展司

姓名職稱：陳悅宜司長

視覺藝術科邱旭伶聘用副編審

派赴國家：義大利

出國期間：102年5月28日-6月6日

報告日期：102年8月

目錄

壹、 前言

貳、 行程安排及參訪議題

一、 參訪行程表

二、 參訪議題及內容

(一) 第五十五屆威尼斯雙年展

(二) 視導本部補助之兩大展覽

(三) 馬格拉當代藝術園區

(四) 米蘭當代攝影博物館

(五) 史卡拉劇院及博物館

參、 參訪心得

一、 威尼斯雙年展「國家主題」的觀察

二、 攝影博物館的軟體建設

三、 表演藝術博物館之思考

肆、 建議事項

一、 臺灣惟來參加威尼斯雙年展的建議

(一) 「臺灣」主題的再思考

(二) 多管齊下的重要性

二、 搶救老照片的政策刻不容緩

三、 成立攝影博物館的參考條件

四、 劇院博物館保存功能的建置

五、 與馬格拉要塞當代藝術園區建立長期合作關係

壹、前言

文化部本(102)年度藝術發展司「考察義大利公共空間之視覺藝術計畫」出國計畫，就業務執行實際需要，規劃訪視義大利威尼斯及米蘭兩大城市。威尼斯行程規劃參加第五十五屆威尼斯雙年展、視導本部補助之台北市立美術館「這不是一座台灣館」及國立台灣藝術大學「綠色狂想曲」兩大展覽、拜會馬格拉當代藝術中心，米蘭部分以拜會米蘭當代攝影博物館為主，並且前往史卡拉劇院博物館參觀。

威尼斯雙年展為世界級大型展覽活動，展覽期間聚集來自世界各國的展覽，為視覺藝術工作者在國際舞台露出的重要機會。本司今年前往參觀第五十五屆威尼斯雙年展，一方面學習各國國家館展覽之規劃，一方面視導本部補助之兩大展覽，作為日後鼓勵及推動台灣藝術家進入國際展覽舞台之參考。此外，位於威尼斯郊區之馬格拉要塞當代藝術園區，為一歷史空間改造之藝術展場，透過本次拜會，拓展本司國際藝術驻村交流相關業務。

米蘭的行程方面，為呼應國人對於文化部成立攝影博物館專屬館舍的要求，本司刻正進行攝影相關之專案研究，本次考察行程特別選定米蘭當代攝影博物館，希望透過拜會行程吸取該攝影博物館之設立、保存、展示等種種經驗。另外，位於米蘭市區之史卡拉劇院歷史悠久，其附屬之劇院博物館亦是本司參訪之重要據點，可做為未來表演藝術相關博物館建置之參考。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程安排：

日期	時間	內容活動	地點	備註
5/28 (二)	23:20	桃園機場第二航站，搭乘荷蘭航空(KL808)班機	飛機上	
5/29 (三)	6:25	抵達阿姆斯特丹	飛機上	
	9:05	阿姆斯特丹起飛前往威尼斯	飛機上	
	10:55	KL1651 抵達威尼斯		
	14:00	威尼斯旅館 check in	威尼斯本島	
	15:30	參觀北美館-台灣館展場	威尼斯本島	
	16:30	參觀臺灣藝術大學之綠色奇蹟展覽	威尼斯本島	
5/30 (四)	10:00	準備台灣館及綠色奇蹟館開幕資料	慈悲聖母院展場	
	13:30	參觀威尼斯雙年展國家館	本島綠園城堡	
	16:00	參加臺灣藝術大學之綠色奇蹟展覽開幕	慈悲聖母院展場	
	17:30	參加北美館臺灣館記者會及開幕	本島普里奇歐尼宮	
5/31 (五)	10:00	拜會慈悲聖母院總監	慈悲聖母院展場	會晤 Maira Laura Faccini Castaldini
	12:00	參加駐羅馬代表處高代表午宴	威尼斯本島	
	15:00	參觀威尼斯雙年展主題館	本島軍火庫	
	18:00	接受畫家協會贈送給本部部長畫像	普里奇歐尼宮	會晤威尼斯畫家協會主席
6/01 (六)	10:00	前往威尼斯郊區之馬格拉要塞當代藝術園區	Forte Marghera, Via Forte Marghera 30, Venezia Mestre	會晤：橋頭仔藝術村總監、Andrea Bonifacio

日期	時間	內容活動	地點	備註
6/02 (日)	13:00	搭火車前往米蘭		
6/03 (一)	11:00	米蘭大教堂		
	14:30	史卡拉歌劇院博物館	Via Filodrammatici, 2,20121 Milano,	
	18:30	觀賞史卡拉歌劇院演出		華格納歌劇 「諸神的黃昏」
6/04 (二)	10:00	前往郊區拜會米蘭當代攝影博物館	Villa Ghirlanda, via Frova 10 20092 Cinisello Balsamo - Milan	會晤: Roberta Valtorta
6/05 (三)	13:05	米蘭(Milan Linate Airport) KL1624 前往阿姆斯特丹		
	14:55	阿姆斯特丹		
	20:40	阿姆斯特丹搭乘 KL807 起飛回台灣		
6/6 (四)	14:40	KL807 抵達桃園中正機場		

二、參訪內容：

威尼斯期間：自 5 月 29 日至 6 月 1 日停留在威尼斯本島及郊區，期間參觀第五十五屆威尼斯雙年展國家館及主題館，視導本部補助之台北市立美術館「這不是一座台灣館」及國立台灣藝術大學「綠色狂想曲」兩大展覽。另外，前往位於威尼斯郊區之馬格拉當代藝術中心，擴展藝術村國際交流政策之合作對象。

(一) 參觀第 55 屆威尼斯雙年展

第五十五屆威尼斯雙年展：自今年 5 月 29 日在威尼斯預展，6 月 1 日正式展覽揭開序幕，進行為期五個多月的展覽至 11 月 24 日結束。本屆主題源自於義大利籍美國藝術家提出的「百科殿堂」(The Encyclopedic Palace，意指一座想像的博物館，囊括世上所有知識以及史上重要的發明)，國家館於威

尼斯本島綠園城堡，主題館於軍火庫展出，以及散佈於威尼斯各地的平行展等展場，總共有來自 37 個國家，158 名藝術家參與，約有 4500 件藝術作品。

威尼斯雙年展從西元 1887 年成立至今，除了二次大戰期間曾經停辦數年，每兩年一次的規模不斷擴大，並從 1930 年開始創立國際藝術節，1932 年創立電影展、詩歌會，1943 年又創辦戲劇節。今年國家館已經擴增到 88 個國家參與，其中教廷、安哥拉、巴哈馬、巴林、象牙海岸、科索沃、科威特、馬爾地夫、巴拉圭及吐瓦魯共 10 個國家更是今年第一次加入的國家館。

威尼斯雙年展綠園城堡內的國家館展覽，向來是參展國家集中財力、人力支持的展覽，作為展示該國文化特色的重要場域，更是參加者參觀的重點。在越來越多參加國家加入的情況下，各國在操作時都會策略性地安排展覽內容，以提升國家館的能見度，其中俄羅斯館、比利時館及美國館就是在眾多國家館中，脫穎而出的展覽。

以頗受好評的俄羅斯館而言，今年邀請德國策展人基特爾曼，策劃俄羅斯藝術家扎克哈洛夫個展「達娜伊」(Danae)，就是運用國外策展人與該國藝術家合作的一個特別案例。

在比利時館，藝術家布魯克爾(Berlinde De Bruyckere)與 2003 年諾貝爾文學獎得主(J.M. Coetzee)擔任策展人，推出的「殘廢之木」，呈現一個猶如野獸洞穴的奇特場景，昏暗中一棵約 16 公尺長的超大枯木橫躺在展場中，樹枝上纏繞著某些由步、蠟等附合媒材製作而成的物件，現場散發著特殊的腐敗氣味，表現一種死亡或逐漸死亡的意象。由於枯木的尺寸碩大，讓參觀者產生視覺震撼，因此印象深刻。

美國館的莎拉·施 (Sarah Sze) 個展中，就對空間有其別出心裁的安排。在「三重點」(Triple Point)當中，藝術家把他從各地收藏來的日常生活物件搬到威尼斯，花了兩個半月的時間，打造成精緻的空間雕塑，每一間作品自成一個小宇宙，讓參觀者驚嘆他的組合能力。

今年的主題展由雙年展主席保羅·巴拉特 (Paul Baratta) 將此屆展出定

調為「研究性展覽」，內容將大批的文獻攤開在觀眾面前，以檔案、物件陳列將資料交給參觀者。整座主題館內，展覽著各式各樣的不同展覽，參觀者可以平面、雕塑、影像、錄像等等展覽一路看下去，彷彿進入一座想像力的室外空間，在此參觀者透過觀看挑戰自己的視覺視野，在不斷的驚奇中把想像力及視覺經驗最大化。

在這次的展覽中，強調藝術家的定義並不侷限於當代藝術界裡所承認的一群人，而是回溯到 13 世紀以來對藝匠、醫學、神秘科學、占星與煉金術等有相當程度執著的技藝者。觀賞過眾多展品後，讓人直覺得處處「充滿知識性」。

俄羅斯展場主題「達那伊」作品

另一個角度看俄羅斯展場

比利時國家館的「殘廢之木」

6 西班牙館內砂石成堆的裝置作品

美國館-莎拉·施用日常生活創造的小宇宙

德國館-邀請艾未未的作品為主打

(二) 視導本部補助之兩大展覽：

台北市立美術館「這不是一座台灣館」及國立台灣藝術大學「綠色狂想曲」兩大展覽。

1. 台北市立美術館「這不是一座台灣館」

威尼斯雙年展分為主題館、國家館，以及平行展等參展方式，其中台北市立美術館推出之「這不是一座台灣館」及國立台灣藝術大學「綠色狂想曲」都是以平行展方式參與這次展覽。台北市立美術館自 1995 年首次參加第 46 屆威尼斯藝術雙年展至今，連續多年參展，成為台灣藝術家參加威尼斯藝術雙年展的重要舞台。今年的展覽，由本部支付場租費用約為新台幣 599 萬元外，並額外補助相關出國展覽經費新台幣 250 萬元。

由台北市立美術館主辦的第 55 屆威尼斯雙年展台灣館展覽，以公開徵件方式徵求展覽提案，經評選由呂岱如獲選，擔綱本屆台灣館策展人，策展人呂岱如邀請三組藝術家提出三項藝術計畫，分別為白伯恩的錄像與雙頻道聲音裝置作品〈時托邦〉、許家維的兩件錄像及綜合媒材裝置〈鐵甲元帥〉，以及凱特里娜·色達與 6 名來自捷克札斯塔夫卡 (Zastávka) 鎮的中學生所組成團體巴帖左·米齊陸，共同合作的行動與展場內裝置作品〈這不是一座捷克館〉。

白伯恩 (Bernd Behr, 台灣/德國, b. 1976) 作品〈時托邦〉探討「被遺棄的未來」這個概念，他節選台灣 20 世紀發展過程的三份事件史料，透過二次世界大戰最後一位投降軍人阿美族人李光輝在印尼叢林求生三十年後，重返文明社會的故事及歷史與物件等，交雜著位於萬里與台北市區被荒廢或保留的未來屋建築，以及早期默片放映時代流傳至今且尚在演變中的台灣電影辯士文化；這些史料被新的虛構文本與表演解構、交織再串聯，拼貼出一部充滿詩意且啟發反思的多媒體表現。

作品當中的雙聲頻道，英文敘事為白伯恩在計畫中研究採集經歷和虛構的故事投射，台語發音的聲道則是黃英雄對於本片影像的辯士敘事，影像和文字

的關係以不同的形式平行交織解構再行重組。

許家維 (Chia-Wei Hsu, 台灣, 1983 年生) 作品〈鐵甲元帥〉呈現神話與影像的敘事和生產結構。鐵甲元帥青蛙神是台灣馬祖當地所供奉的地頭神, 據當地村民的說法, 鐵甲元帥在文革時期自大陸武夷山流亡此地, 進駐當地廟宇更開始掌管地方大小公共事務, 包括許家維在馬祖龜島的拍攝計畫。

此次展出的兩件錄像作品, 分別是追朔鐵甲元帥在馬祖龜島及遺留的廟宇紀錄, 伴隨著元帥喜愛的閩劇戲曲; 另一件則是回到出生地江西池塘, 呈現與元帥相同信仰的當地傳統儀式儺舞。而在最後, 藝術家許家維帶一張白色翻模神桌回到馬祖, 向鐵甲元帥敘說這一過程, 並請元帥指示, 在此白色神桌寫下一首給許家維的詩。此帶著神喻的神桌在這次的威尼斯展出, 作為該件作品的入口印象。

凱特里娜·色達 (Kateřina Šedá, 捷克, 1977 生) 計畫名稱〈這不是一個捷克館〉。這件行動作品從預展及開幕期間(5/29~6/2), 每日上午 10 時至下午 8 時, 不定期不定點穿梭於 88 個國際館之間, 對參觀者詢問「台灣館在哪?」。

同時在普宮展場, 藝術家使用行動過程中的物件, 如藝術家共同手繪設計的威尼斯雙年展地圖、藍色塑膠鞋套等, 在預展期間也將安排表演者以設計過的談話內容, 於展場內主動與觀眾攀談並發送地圖與鞋套, 引導民眾進一步主動探詢此藝術計畫。

北美館在本屆記者會中, 廣邀過去歷年參展的重要貴賓名單, 當天共有法國前文化部長賈克朗 (Jack Lang)、盧森堡美術館館長、聯合國教科文組織 (UNESCO) 歐洲區科技與文化威尼斯辦公室主任、法國卡麥藝術中心 (CAMAC-Centre d' art Marnay Art Centre) 館長、德國威斯巴登藝術協會 (Nassauischer Kunstverein) 會長、挪威 Trondheim Kunstmuseum 館長、美國 FRYE 藝術博物館館長等多為國際重要人士及各國重要媒體代表共計出席, 相當成功。本部藝發司陳司長悅宜應邀以文化部代表身分致詞, 表達文化部長期支持威尼斯雙年展的活動情況。

陳悅宜司長代表文化部在台灣館記者會上致詞

記者會開幕現場的情況

凱特里娜·色達〈這不是一個捷克館〉

許家維-鐵甲元帥的作品

白伯恩時托邦現場

臺灣館內-捷克藝術家〈這不是一座捷克館〉

2. 國立台灣藝術大學「綠色狂想曲」

國立台灣藝術大學美術學院書畫藝術學系羊文漪老師策劃之「綠色狂想曲：跨物界共生起舞」今年首次參展，經評估由本部補助新台幣 300 萬元整。本次展場，位在威尼斯水都大運河畔，「慈悲聖母院教堂」(Santa Maria della Pieta) 後院中庭，為著名小提琴及作曲家韋瓦第出生養成之地，緊鄰紐西蘭國家館展場。

國立臺灣藝術大學今年由美術學院推出，在第 55 屆威尼斯國際美術雙年展平行展首度現身。「綠色狂想曲：跨物界共生起舞」，提出綠色和平共生跨界概念，邀請三位台灣藝術家：鋼鐵雕刻家高燦興、油畫家黃銘昌、以及晚近崛起藝壇周育正等參加，推出含雕塑、油畫、膠彩畫、後觀念性創作，近 12 組視覺藝術精彩創作。

鑑於全球環境生態危機四伏，社會經濟發展榮景不再，「綠色狂想曲」倡議與大自然跨界共生起舞，去人類中心論與新當代生命倫理觀，呈現藝術家跟材質「互主體」、「物我合一」共生之關係。

本展覽特別由後觀念藝術家周育正展出台灣美術史兩件代表鉅作，一件是黃土水 1924 年入選帝展的「郊外」及郭雪湖 1928 年「圓山附近」膠彩畫臨摹案。

「綠色狂想曲」於 5 月 30 日下午 4 點舉行開幕記者會，廣邀當地友人參與本次展覽，駐羅馬代表處高碩泰夫婦親臨現場致詞，本部藝發司陳司長悅宜以文化部代表身分到場致詞，表達文化部大力支持這個展覽，希望帶動更多台灣藝術家在威尼斯雙年展的曝光機會。

「鋼鐵雕刻家高燦興運用台灣隨處可見的鐵工廠，鋼鐵廢料殘渣做成的綠色雕塑品相當有力道！」台北市立美術館館長黃海鳴參觀這次展覽後，肯定高燦興將台灣藍領階級的力道轉化為具代表性的台灣作品。本次展覽後續，藝術家高燦星已獲得威尼斯藝術協會邀請於 8 月 29 日至 9 月 29 日參加戶外開放展覽，這對藝術家本人而言，也增加另一次國際曝光的機會。

陳悅宜司長以文化部代表身份致詞

陳悅宜司長與慈悲聖母院教堂 Maira Laura Faccini Castaldini 相談甚歡

駐羅馬辦事處代表高碩泰(左三、左二)夫婦與陳悅宜司長(左四)、策展人羊文漪及三位藝術家合影。

周育正(左)黃銘昌(中)與高燦興(右)合影

慈悲聖母院教堂

慈悲聖母院教堂因為韋瓦第而出名

(三) 馬格拉要塞當代藝術園區(Forte Marghera)

馬格拉要塞當代藝術園區位於威尼斯陸地與瀉湖的要塞，自西元 1797 年時就是威尼斯人陸地運輸要塞，西元 1848 年後更成重要防禦要塞，並在第一次世界大戰時成為一個重要的軍火庫。

馬格拉防禦要塞的再造計畫，是威尼斯市政府對於威尼托區的重要施政計畫之一，試圖將該地改造為威尼斯人重要的文化、休閒與藝術重鎮。

馬格拉要塞是十九世紀建造的古蹟，佔地 48 公頃，地理包括陸地、瀉湖、運河連接通至水都威尼斯，該計畫目標係將軍事基地改造為當代藝術園區，並致力於威尼斯傳統工藝及工匠技術的保存與再生工作。園區內有許多閒置及荒廢的空間，修復工程及經費極為龐大，但可預期其改造完成後，將成為威尼斯當地人的休閒重鎮。

為了本次參訪行程，橋頭仔藝術村營運長蔣耀賢、執行長商毓芳、當地華裔策展人陳媚媛都特地出席，且馬格拉要塞當代藝術園區總監 Andrea Bonifacio 也特別犧牲周末休假，到園區介紹目前的營運狀況。

Andrea Bonifacio 介紹該要塞的地理環境，強調該地自 2004 年就已經著手藝術園區之再造計畫，園區內有許多歷史建築，將一一從過去的的軍事用途蛻變為未來適合藝術展覽、創作及駐村使用的建物，去年在台灣策展人陳媚媛的策展下，由橋頭仔藝術村率領一批台灣藝術家在此展出，初次建立台義雙方合作模式。

本次行程也參觀輪船修復中心，該中心標榜以傳統工法修復威尼斯的船隻，旨在保存古老的修復工法，以古法再造威尼斯傳統貢多拉渡船。

園區後端也有碼頭，可搭船坐運河與威尼斯中心點連結，水陸交通相當方便。這次台灣藝術家黃瑞芳(Vincent J. F. Huang)代表太平洋小國吐瓦魯(Tuvalu)參加第 55 屆威尼斯雙年展，有一部分就運用碼頭的綠地空間，進行裝置藝術，表現他對於環境議題的關心。

這次的參訪行程，初步搭建本部與馬格拉要塞當代藝術園區的友誼之橋，

由於該藝術園區幅員廣大，園區總監 Andrea Bonifacio 也希望將來有機會跟文化部合作。另外，橋頭仔藝術村營運長蔣耀賢、執行長商毓芳、當地華裔策展人陳媚媛彼此關係良好，今年也將持續進行藝術家交換駐村計畫，更希望未來能夠規劃不同的展覽，持續保持雙方的交流與合作。

總監 Andrea Bonifacio 贈書給陳悅宜司長

陳悅宜司長與商毓芳(左二)及陳媚遠(右)攝於馬格拉當代藝術園區

園區內水路交通可直通威尼斯本島

橋頭在藝術村曾率領台灣藝術家在此辦理藝術家聯展

(四) 米蘭當代攝影博物館(Museo di Fotografia Contemporanea)

這次的拜會行程，由參與博物館籌設及營運的顧問 Roberta Valtorta 負責接待，安排參觀並介紹該館的種種設備及計畫。

義大利有很多美術館或博物館都設立攝影部門或展覽，但以攝影為主題成立之博物館卻屈指可數，米蘭當代攝影博物館是義大利唯一以攝影為主題的公立博物館，另一個以攝影為主題的博物館位於佛倫羅斯，但屬於私人性質。米蘭當代攝影博物館由當代攝影基金會經營，目前以保留文化資產為主要任務。

早在 1987-1997 年，當地政府有計畫要保存當地風景，邀請 58 個攝影師參與，10 年累積 8000 張照片。這 10 年計畫也開過很多展覽，於是省級政府開始籌辦攝影博物館，並由省級政府找到這座別墅，作為博物館使用。在經費有限的情況下，於 2000 年開始籌備成立，倫巴底大學、中央政府也提供經費支援，共計約 20 億里拉，讓攝影博物館計畫慢慢擴大，並於 2004 年正式開館。

位於非市區的地理位置，規模又不大，讓他們在經營上面臨困境，目前積極與市民合作，在威尼斯舉辦個展，同時也參加米蘭的三年展，與其他博物館間建立合作網路，但儘管如此，他們仍希望有機會將博物館遷到米蘭市區去。

這個博物館的成立，原希望能規劃為國家級攝影博物館，但現在仍為地方級，文化部有些補助，但義大利領袖不夠重視因此仍無法成為國家級。該博物館已有十年的歷史了，未來若要升級也比較容易，只是從 2009 年以來受到歐債問題的影響，經費被刪減得很嚴重，公家給的經費只能夠維持館內基本行政開銷，其他展覽部分都必須要再另行募款。

博物館設有影片圖書館，目前提供攝影家生平影片大約有 30 部及 180 萬張保存照片，其中有 10 萬張已經過數位化，可以供民眾在網上觀看，其他原照片必須要申請後才能到館裡看原件。數位化的過程中一定要與分類一起進行，這樣才方便於日後的調閱。目前每一張數位化加編目照片價格大約需要 8-10 歐元的成本，折合台幣約 320-400 元左右。照片數位化的量要看每年編

列的經費而定，剛開始經費較多，每年有 5 萬至 8 萬歐元的經費，數位化速度就相對地快。

館內修復是與米蘭修復中心合作進行，每張照片的修復經費因為年代不同而異，端看照片本身損壞的程度而言，舉例來說，最近館內曾進行一批 80 一張約新台幣 500 元。照片修復最普通就是將照片清乾淨，然後再進行專業的修復，通常彩色照片就無法修復，只能重新沖照片，必須要找回原膠片或者掃描重作，但掃描重作就是負片。

照片的保存上，需要低溫，因此檔案室都維持在 18 度 C 的溫度，有些較脆弱、敏感的照片，如 80 年代的照片，則要放在 -3~-4 度的冰箱內保存。

目前該博物館也接受有名攝影師的捐贈，保留攝影師工作室裡所有的器材，是將整個工作室完全地搬到博物館來。

目前圖書館的藏書約有 1 萬 8 千本，提供專業者、研究者及大學生研究，圖書館共有 2 為管理者，一位正職一位實習生。基金會總共有 12 職員，其中 3 位為正職。整個博物館有 2400 平方公尺(樓地板面積)。

博物館營運的費用，以目前運作所需的行政費用、圖館、水電、瓦斯、保險等例行性行政費用，每年需要 50 萬歐元，折合台幣約為 2000 萬；至於展覽、出版費用則要另外編列，以一年 2-3 檔活動來計算約要 80 萬歐元，折合台幣約為 2400 萬元，這些都是在經費拮据下的必須開銷。

該博物館設立於米蘭郊區，很難吸引城市的遊客專程來參觀，長期以來都面臨著觀眾參與的問題，而該地民眾對於博物館也相當陌生，因此如何吸引當地居民的參與就成了博物館的重要業務，為了促進當地民眾的參與，博物館人員想了很多與當地居民互動的專案計畫，帶動民眾的參與，先後共執行過幾個成功的計畫：

- (1)搶救月球計畫:用很大力氣吸引 3000 名居民參與這項計畫，由知名攝影家 Omaggio A Gabriele Basilico 與 Jochen Gerz 一起進行。Omaggio A Gabriele Basilico 已於今年 2 月過世，館內正大量展覽他的照片。

(2)專業與民眾的合作計畫:這個計畫主要是在說這個城市的故事，內容結合作家、攝影家及當代居民的計畫，先由作家撰寫與當地相關的故事場景，再由居民扮演故事中的人物，然後請專業攝影師拍照片。這樣的結合充分帶動當地居民的參與。

(3)高中生合作計畫:由攝影家與當地高中生合作的攝影計畫。

這次的參訪受到米蘭當代攝影博物館顧問 Roberta Valtorta 誠摯地接待，可以用知無不言來形容，讓本次參訪受益良多。Roberta Valtorta 本身專業為影像紀錄，本司陳悅宜司長也特別提出未來臺灣將有一系列與攝影博物館相關的專案與講座，希望有機會能夠邀請 Roberta Valtorta 到臺灣舉行講座，基於對於影像保存的熱忱，她也很樂意接受這樣的邀約。

參觀米蘭當代攝影博物館-攝影圖書館

米蘭當代攝影博物館-搶救月球攝影計畫

以當地民眾為拍攝對象的-搶救月球攝影計畫

參觀博物館內的主題展

義大利攝影大師將整個工作室的設備捐給博物館

米蘭當代攝影博物館工作人員解說保存狀況

(五) 史卡拉歌劇院與劇院博物館

史卡拉歌劇院 (Piazza della Scala) 擁有兩千個觀眾席的歌劇院，是世界上第一座歌劇院，歷史意義非凡，至今仍是全歐洲境內最大的一座歌劇院。

史卡拉歌劇院樸實的外貌，屬於新古典主義風格。大劇院於 1778 年 8 月 3 日正式啟用，於 1907 年重修工程，改成了 2,800 個座位的設計，1943 年第二次世界大戰，曾在空襲中被嚴重炸毀。戰爭結束後，1946 年 5 月 11 日按照先前的原貌修復並重新開幕。

劇院座位席的設計，除了兩個迴廊席是後來增添的之外，其四排包廂造就了視覺上的單純效果，而其舞台也僅由四根巨大的柯林斯式廊柱支撐，在簡單的構造上看出其設計巧思。

6 月 3 日抵達當天，史卡拉劇院正推出華格納歌劇作品，指環系列的第四部曲「諸神的黃昏」。造訪時，大部分票券都已賣完，因此當天下午排隊買票，以平民的價格購票，擠進最頂層的座位，藉機了解劇院裡的演出盛況。

歌劇院的傳音效果非常好，即使在頂層演員的聲音仍能清楚地傳達，尤其是靠近舞台的位置，仍可清楚看到舞台演員的表情。劇院每個座位席前，都設有字幕機即時翻譯臺上的歌劇臺詞，有助於觀眾了解劇情內容。

位於史卡拉歌劇院側門的劇院博物館是本次參訪的重點之一。博物館成立於十九世紀末二十世紀初，其三項特色收藏為：來自巴黎的森伯收藏，威爾第收藏以及劇院收藏。文物收藏之外，有關歌劇的書冊收藏更達到八萬多冊。

在博物館裡，參觀者可探索自希臘戲劇發展，到義大利歌劇的歷史，除此之外，還可以看見許多偉大藝術家的肖像畫，例如女高音佩斯塔以及貝里尼專家瑪莉布蘭。這些收藏中，有關威爾第的收藏更是全球之冠，不僅可以看到威爾第的相片以及素描，還可以看到其樂譜的手稿，非常具有歷史價值。

史卡拉是許多歌劇作曲家、指揮家、歌唱家與芭蕾舞星成名之處，累積了豐富且珍貴的表演藝術資產，因此館藏裡的音樂家手稿、戲服、樂器、戲偶、

油畫乃至雕塑等文物，都兼具紀念性及學術性研究價值。

1911年時巴黎原本要拍賣一批史卡拉歌劇院表演藝術相關的文物，這件事米蘭熱愛歌劇人士的強烈反彈，由這些歌劇熱愛者出面大聲疾呼，呼籲政府和民間共同採取搶救行動，由於時間很緊迫，這批熱心人士在短期內聚會研商，設法保留這批文物。

當時發起的「搶救史卡拉文物」行動，獲得米蘭社會各界廣大迴響，在拍賣會前達成協議，讓這批文物得以保留下來。1913年3月8日，史卡拉歌劇院博物館正式開幕，珍貴藏品一一公開亮相，史卡拉與世人共同分享歌劇院資產的榮耀。

史卡拉歌劇院博物館館藏面積不大，共有8間展室，館藏文物橫跨3個世紀，讓參觀者覺得目不暇給。

博物館內處處顯見華麗貴氣，威爾第生前使用的鋼琴相當顯眼；展廳牆壁掛有大小不一的音樂名家肖像畫，還有專門陳列頭像雕塑的展室。這些作曲家、歌劇名伶、指揮家、舞星甚至建築師的手稿、相片、肖像畫、指揮棒、樂器、錄音等遺物歷歷在目，完整的收藏令人想起收藏者對於這些歌劇明星的熱愛程度。

威爾第一生的歌劇事業與史卡拉有極深的淵源，1839年威爾第首齣歌劇作品《歐貝托》由史卡拉製作首演。史卡拉是威爾第初試啼聲之地，也是大師各個時期歌劇發表的最佳舞台，身後遺留許多珍貴文物，也納入史卡拉歌劇院博物館館藏。此外，博物館兼管理一座圖書館，藏書多達14萬冊，全屬於音樂、舞蹈、戲劇等表演藝術類相關書籍，提供藝文愛好者和學生查閱、研究的最佳去處。

劇院內的座位席次整體看起來相當豪華

舞台側邊的裝飾廊柱

舞台上大幕帶著象徵史卡拉劇院的重要 Logo

外表質樸的史卡拉歌劇院

貳、 參訪心得

一、 威尼斯雙年展「國家主題」的觀察

在歷屆威尼斯雙年展上，位於綠園城堡的「國家館」是各國展示歷史、文化及藝術之重要場域。在國家館展場裡，許多藝術家肩負重任，能夠在藝術作品與「國家主題」的聯結議題上找到最佳的表現方式。

在國家館的另一個議題上，今年也有部分國家館邀請非本國藝術家參展，然而這些非本國藝術家能夠參加該國國家館的展覽，都是因為特別的藝術淵源，才能代表該國國家館發聲。

(一)藝術作品與國家主題的聯結

第一次參展的安哥拉館，策展人以「盧安達，百科城市」為主題，藝術家艾德森·恰加斯(Edson Chagas)帶著盧安達當地隨手可得的物件，尋找拍攝場景，以「擺拍」的攝影手法呈現，製成海報，讓參觀者跟著他的作品認識盧安達市，同時參觀者可以將展場的海報帶出，等海報都被取走後，展場又還原成原來的面貌。

第一次參展的盧安達運用獨特的參展巧思，成功地將盧安達介紹給參觀者，並獲得本屆雙年展國家館金獅獎的肯定。

以臺灣鄰近的亞洲國家日本為例，兩年前日本東北大地震引起國際矚目，今年日本參加威尼斯雙年展以「抽象的言說—分享不安與集體行動」為主題，將日本地震後的情狀，透過分享與集體行動的方式傳達給威尼斯的觀眾。

日本現代美術館首席策展人藏屋美香與藝術家田中功起，透過展場空間分割、共同使用、同時進行的規劃方式，以及「不安的任務」等系列性照片，整體呈現地震後的集體行動與不安情緒等種種社會觀察。其創作主題及與國家事件緊扣一起，能夠立即性的引起參觀者的歷史記憶，進而與創作者分享其所言說的主題。藝術家田中功起在本屆雙年展也獲頒特別提名獎項。

英國館藝術家戴勒將展覽焦點集中在「英國」，從中延伸出關於英國社會的人物、偶像、神話、民間傳說以及英國的文化與政治等元素，共構出引人省思的一場展覽。戴勒在大廳牆上畫有幾件壁畫，包括以英國瀕臨絕種的鳥類抓著一台休旅車，英國工藝運動設計師將遊艇扔向海裡，以及現代建築物煙霧瀰漫的意向，這些壁畫都與英國的時事相關，藉此引起參觀者對英國有更多的認識。

從盧安達以城市為創作議題，日本以當代自然災難後的人文反應，或者像英國館從文化、歷史、環保議題等角度切入，在國家館展場上注入國家議題的創作，不論在藝術境界及整體政治形象上都有不錯的表現。

(二)參展藝術家與該國的聯結

基於展覽行銷的角度，參展藝術家並非一定是本國藝術家，但都與該國具有特定之藝術淵源，形成特殊聯結。

今年德國國家館邀請高知名度的中國藝術家艾未未代表展出，主要是因為艾未未在德國的特殊淵源，他從 1995 年就在德國陸續舉行展覽，更於 2007 年以驚人的行為藝術主題參加德國最富盛名的卡塞爾文件展，成為德國藝術界的座上賓。法國國家館推出的藝術家安力薩拉，其實是阿爾巴尼亞人，22 歲以後留學法國後便在法國發展、成名，目前擁有雙重國籍。

不論是德國館的艾未未或法國館的安力薩拉，都為這兩個國家館帶動高度的參觀人潮，成為綠園城堡裡相當熱門的場館，值得台灣借鏡。

二、米蘭當代攝影博物館的軟體建設

臺灣在藝文界的呼籲下，頻頻建議文化部建立國家級的攝影博物館，然而博物館之設置與營運就跟美術館、劇院一般，不單單只是建立一個硬體館舍。在本次參訪米蘭當代攝影博物館的過程中，該博物館顧問 Roberta Valtorta 從他們的興建、營運及保存的經驗上，提供許多寶貴的經驗談，對本司未來規劃攝影相關業務有很大的幫助。

米蘭當代攝影博物館在籌備博物館之前，早在 10 多年前就開始密集進行相關攝影計畫，紀錄當地的人物與風景，累積大量的軟體資源。這樣的概念對本司影響很大，回國後也呼應國內藝術家搶救老照片的呼聲再次研析，目前研議於本年度先行進行「老照片基礎調查與研究」，希望透過專業團隊尋覓目前散佚於民間的老照片，為未來的硬體設備提供未來老照片保存、購藏及徵集的大方向。

博物館所在位置一直是各大專業館舍所面臨的重要課題，興建前必需先進行地點評估，作為未來參觀人潮的重要依規。除了吸引博物館參觀民眾之外，米蘭當代攝影博物館更主動出擊與當地居民進行不同的合作計畫，透過不同計畫類別與民眾互動，一方面進行在地化，提升民眾對於藝文活動的參與，一方面擴展觀眾人數。

三、史卡拉歌劇院及劇院博物館參觀心得

身為世界上第一座歌劇院-史卡拉歌劇院在博物館的設置下，讓該劇院更具可看性。一般劇院活動大多發生在劇碼上演時，平常要進入劇院參觀只能參加特定的「後臺導覽」行程。然而史卡拉劇院博物館的設立，讓白天造訪的遊客，也能一覽劇院的歷史與觀眾席。

史卡拉歌劇院在演出當天推出特惠票價，以 13 歐元的優惠票讓當地音樂愛好者、觀光客能夠以優惠的方式參與劇院當晚的演出，這提供觀光客一個相當大的便利性，因為很多觀光客都是抵達當地後，才能確認行程是否能夠安排參加歌劇演出。這樣的便利性，對於觀光客及有經濟考量的民眾而言是相當重要的策略。這樣的手法，在美國百老匯也有類似的作法，也可協助劇院將當天剩票清倉而出，臺灣劇院也可考量類似的作法，嘉惠臨時而來的觀光客。

史卡拉歌劇院博物館更重要的功能是保存了表演藝術類相關文物，同時也凸顯劇院本身悠久的歷史，以及音樂家曾經留下的豐碩成果。反觀台灣表演藝術界，目前劇院仍沒有專屬博物館以保存表演藝術相關文物為主軸，未來可列入政策規劃之考量。

肆、建議事項

一、台灣未來參加威尼斯雙年展的建議

本屆北美館「這不是台灣館」的展覽設於在威尼斯本島普里奇歐尼宮，位於著名景點嘆息橋旁，觀光客川流不息，正門面對聖馬可廣場的船舶停靠處，距離

中心區聖馬可廣場僅一分鐘的腳程，地理位置很容易吸引參觀者。

在策展理念及實際展出上，策展人呂岱如設定的「這不是台灣館」，邀請2為外國藝術家展出及1位台灣藝術家許家維展出，未出發前就因為展出藝術家身分受到台灣藝術界的嚴重質疑，而展覽期間亦有台灣藝術家到現場抗議，確實值得身為監督單位的文化部，再度思考本次展覽的代表性。

(一)「臺灣」主題的再思考

在眾聲喧嘩的威尼斯雙年展場上，北美館以平行展形式參展，但仍強調為「臺灣館」，無非是在運用國際展場的效果進行國家形象的整體行銷。希望未來的策展人能夠認真將「臺灣」主題納入策展理念，以具體的作品增加台灣館的藝術層次與能見度。

如參參觀心得對威尼斯雙年展「國家主題」的觀察所陳述，「藝術作品與國家主題的聯結」、「參展藝術家與該的聯結」，亦是本部對於「臺灣館」之建議。

有關「藝術作品與國家主題的聯結」議題上，可以從安哥拉館、英國館及日本館看出他們與國家主題巧妙聯結的創意巧思。

第一次參展的安哥拉館，策展人以「盧安達，百科城市」為主題，搭配藝術家艾德森·恰加斯(Edson Chagas)的攝影手法呈現，製成海報，讓參觀者跟著他的作品認識盧安達市，獨特的巧思成功地將盧安達介紹給參觀者，並獲得本屆雙年展國家館金獅獎的肯定。

英國館藝術家戴勒將展覽焦點集中在「英國」，從中延伸出關於英國社會的人物、偶像、神話、民間傳說以及英國的文化與政治等元素，共構出引人省思的一場展覽。透過展牆上的幾件壁畫，藝術家用英國瀕臨絕種的鳥類抓著一台休旅車，英國工藝運動設計師將遊艇扔向海裡，以及現代建築物煙霧瀰漫的意向，這些與英國時事相關議題的表現，引起參觀者對英國現況的認識，讓參觀者很快地進入英國館的意識裡。

以臺灣鄰近的日本為例，策展人以「抽象的言說—分享不安與集體行

動」，將日本地震後的情狀，透過分享與集體行動的方式傳達給威尼斯的觀眾。展場整體呈現地震後的集體行動與不安情緒等社會觀察與日本自然災難事件緊扣一起，能夠立即性的引起參觀者的歷史記憶。

這些國家館的案例說明，國家館的主題相當寬廣，並不一昧地象徵著傳統，通過藝術家的巧思仍可出現令人讚賞的作品。

有關「參展藝術家與該國的聯結」議題上，本屆威尼斯雙年展「臺灣館」的策展內容，未出發前就因為邀請藝術家白伯恩(Bernd Behr)與凱特里那·色達(Kateřina Šedá)兩位外國藝術家而受到臺灣藝術圈內的批評聲浪。

基於展覽行銷的角度，參展藝術家並非一定是本國藝術家，但都與該國具有特定之藝術淵源，形成特殊聯結。德國國家館邀請高知名度的中國藝術家艾未未代表展出，法國國家館推出的藝術家安力薩拉，其實是阿爾巴尼亞人，22歲以後留學法國後便在法國發展、成名，擁有雙重國籍。這樣的展覽策略，為兩個國家館帶動高度的參觀人潮，成為綠園城堡裡相當熱門的場館。

相對於台灣藝術家的情況，外國藝術家的比例占三分之二，且均非重量級或俱有特定國際知名度之藝術家，而作品本身又不具爆發性，因此難以引起參觀者的注意。

今年策展人呂岱如主題「這不是一座台灣館」的主題雖企圖以挑戰、顛覆的手法反向凸顯「臺灣」，卻無法達到預期效果，所邀請的德國及捷克藝術家，與台灣的聯結並不顯著，其作品本身也難以引起共鳴，這樣的企劃組合實難以在此高度競爭的國際舞台上引起矚目。

臺灣在國際舞台有限的情況下，台灣視覺藝術界未來仍將持續關注威尼斯雙年展是否能夠代表台灣藝術界發聲，而這樣的前提應該在臺北市立美術館徵選策展人時，就能明白地列入評選之重要評量項目裡。另建議提高國內博物館管理者及國際策展人在評選委員中的比例，以選出更具代表性的策展人及企畫。

(二) 多管齊下的重要性

中國大陸參加平行展的數量相當驚人，已有 7 個之多。這些平行展多來自各省的美術館，財力及人力都相當豐厚，尤其廣東省美術館更是大手筆買廣告文宣，讓國美館館長黃才郎也印象深刻。除了中國國家館之外，這些平行展的數量已讓黃書屏覺得隨處可以遇見中國展覽作品，此起彼落的展覽，整體哄抬中國藝術在雙年展的能見度。

本屆台藝大展場所在地-「慈悲聖母院教堂」(Santa Maria della Pietà) 後院中庭，地理位置雖不如台灣館醒目，但仍位於威尼斯本島中心位置，未來仍建議與該展場合作，增加台灣的曝光率。未來要增加台灣參展的數量，可考量下列方式：

(1) 考量現行的財政能力，仍以補助方式鼓勵參與。今年本部補助台藝大美術學院書畫藝術學系羊文漪老師策畫「綠色狂想曲」展覽，師生共同負責展場相關行政事務。未來也可考量聯合國內幾所大學共同合作，負擔本展覽之相關行政工作。

(2) 本部目前在歐洲的人力已擴展到英國、德國，以及原有的駐巴黎台灣文化中心。考量未來對於新增展場之品質管控，建議由歐洲地區駐外館所與台藝大所承租之展場合作，參照駐巴黎台灣中心辦理法國亞維儂藝術節模式，在台灣辦理參展團隊徵選，支持台灣藝術家在威尼斯雙年展的曝光率。依據台藝大今年承租經驗，係以短期展覽方式承租，從 5 月至 9 月 15 日短期租金為 4.5 萬歐元，若展期比照北美館延伸到 11 月底，租金需調整到 6 萬多歐元，初估為新台幣 240 萬-280 萬元。

二、搶救老照片的政策刻不容緩

本次考察，深刻體會到軟體建置在博物館興建前的重要性，米蘭攝影博物館早在興建前 10 年就有計劃地收藏重要照片，累積博物館本身的軟體資產。

反觀台灣現有照片資料的保存現況，除了美術館、博物館有其專業典藏之攝影作品外，長期以來散見於民間的臺灣老照片和底片正面臨褪銀、酸化等問題，在影像的保存與修復上有其急迫性，且需政府投注大量人力與經費，成為

未來攝影專屬館舍之軟體資源。

針對老照片的保存議題，本司將盡速規劃老照片相關專案計畫，初步提出老照片「基礎資料之調查與研究」、「攝影保存與修復專案規劃」及「攝影保存與修復推廣計畫」，透過軟體之搶救、保存、購藏、修復、推廣及硬體之保存空間規劃與建置等多管齊下，搶救影像資產。

三、成立攝影博物館的參考條件

從米蘭攝影博物館的經營情況來看，專屬攝影博物館在成立時就必須將博物館本身的定位、功能及設置地點等條件納入思考。

攝影博物館的成立需根據設置地點的大環境先行進行整體環境評估，從設置地點的交通條件考量該博物館未來應該走的方向。

從博物館設置的地點可初分為城市級及郊區型兩類別來討論，這將決定博物館的未來定位。以城市級來說，國際觀光客將是未來參觀人數上的重要資源，因此博物館的收藏主題、展覽等議題都將有特別的規劃，方能符合國際參觀者及本地民眾的需求。郊區型的博物館，參觀人數往往因為交通與路程的問題而難以克服，經過現實考量之後，就必須特別經營社區民眾的參與，與米蘭當代攝影博物館走向同一條路。

攝影博物館的成立除了國家資源直接注入外，也有些例子是從非營利組織的模式先行發展，透過非營利組織或基金會的成立運作，累積相關軟體、經費及參與者，這也是米蘭攝影博物館的成立模式。

在臺灣，興建國家級攝影博物館是國內藝文人士積極推動的方向，然而博物館之成立需考量國家整體財政狀況，以米蘭攝影博物館為例，每年基本的行政管銷費用需要新台幣 2,000 萬元維持，再加上其他業務費用最少需要新台幣 4,000 萬元以上。

考量現行的文化預算，在難以大幅增加的情況下，建議先行成立「攝影保存與修復專案規劃」，以專案辦公室的模式進行影像之保存與修復這兩項工作開始，從實際行動中先行保存具有歷史、文化價值的照片。

四、劇院博物館保存功能的建置

史卡拉歌劇院以博物館成立，有系統地收集與該劇院相關的歌劇服飾、樂器、作曲家肖像、曲譜等文物，而位於紐約林肯中心的表演藝術博物館則以收藏大量的表演藝術相關圖書、影音資料及服裝為館藏，這些場館的成立，說明了表演藝術資料保存的重要性。

台灣現有戲劇類相關博物館仍以布袋戲、偶戲、傳統戲曲為主軸，較少觸及劇院博物館的議題，考量台灣現行表演藝術界的情況，未來施政上將可規劃以保存戲劇類相關文物為主軸的博物館，兼重傳統與現代，藉以保存及發揚臺灣戲劇的發展史。

在臺灣尚未能興建專屬表演藝術博物館之前，透過劇院組織的方式收藏表演藝術相關重要文物將是可行之政策方向，未來可列入政策規劃之考量。

五、與馬格拉要塞當代藝術園區建立長期合作關係

國際間文化交流的合作需長時間的培養，從初步的彼此認識到規劃未來的展覽合作往往曠日廢時，然而透過高雄橋頭仔藝術村營運長蔣耀賢、執行長商毓芳的穿針引線，本部已初步與威尼斯馬格拉當代藝術園區總監 Andrea Bonifacio 建立關係。

威尼斯馬格拉當代藝術園區擁有 48 公頃的土地，區內需多過去在軍事用途後留下來的歷史空間，目前正積極轉型成藝術相關的展覽用地，也有許多可提供藝術家駐村的空間，目前雖有高雄橋頭仔藝術村與其合作進行藝術家交換活動，但仍可朝與本部簽約合作，每年固定選送文化相關人才前往駐村的可能性發展。

威尼斯雙年展在其本島的展場，目前也進入飽和狀況，將來勢必往外擴展，馬格拉要塞當代藝術園區的水運交通方便，是未來威尼斯雙年展往外擴張的重要腹地，本部應持續與該總監 Andrea Bonifacio 維繫良好互動，洽談未來在該園區擴大辦理臺灣藝術家聯展或主題展的合作。

此外，透過這次行程亦認識旅居義大利威尼斯之華裔策展人陳媚遠，其與

威尼斯大學淵源甚深，建議透過她的穿針引線，引薦本部與該藝術大學合作，甚至可結合本部「光點計畫」與該校建立長期的合作關係，帶動台灣藝術家與威尼斯的合作與曝光率。

附錄

1. 第五十五屆威尼斯雙年展—國家館展出

法國館前大排長龍的情形

綠園城堡國家館前的行動藝術

荷蘭館「破碎語句的房間」

荷蘭館馬克·曼德斯作品

日本館內的錄像作品

日本館展現--「抽象的言說-分享不安與集體行動」

加拿大館國家館-「安靜的音樂」

加拿大館國家館莎拉·博伊爾的雕塑

英國館入口處即表現著火的意象

國家館-義大利館作品

紐西蘭館-強調環保的主

位於慈悲聖母院的紐西蘭裝置展

2. 第五十五屆威尼斯雙年展-主題館展出

主題館「彼得佛瑞茲的 387 棟房子」

艾伯特·歐倫「無題」系列

主題館內-碩大的雕塑作

充滿資料性也是主題館的特色之一

主題館-「世界百科殿堂」的建築模型

菲利達·巴洛的雕塑作品

參考資料：

藝術家雜誌 102 年 5 月份

藝術家雜誌 102 年 6 月份

藝外 雜誌 102 年 6 月份

樂覽雜誌 第 119 期「博物館回顧展與卡拉揚共度好時光」