

東方觀點之體現

記義大利盧卡2011攝影節

撰文／曹筱玥

● 策展主題：看見東方

義大利托斯卡尼省盧卡是個美麗的中古小鎮，充滿了磚紅色的小屋房舍，最外圈是城牆，城內至少有廿七座教堂，著名的義大利盧卡攝影節（Lucca Photo Fest）在此舉辦，其中空出了十二間教堂來展示攝影作品，讓參觀民眾得以在城市中悠遊，感受每一個展場與影像交織出的獨特風情。展期自11月19日至12月11日。本特展為每年一次的大型活動，2011年的主題訂為「看見東方」（Looking East），期間除主要展覽活動之外，亦有多場講座，探討新媒體藝術在科技與文化的混合空間裡，以及遠東文化在當代藝術的發展脈絡下，所涉及之文化觀點與現狀反應。並希望透過多媒體藝術的表現，重新定義現代人類與科技、人文與社會關係多面向的探討。

展覽的記者會選在優雅的市政廳舉辦，筆者專訪了本展的策展人，同時也是義大利盧卡攝影節的負責人史戴芬尼利（Enrico Stefanelli），他表示此次選題以「看見東方」為主軸，邀請多位亞洲知名的攝影師，希望可以藉由影像來呈現東方的不同氛圍，讓歐洲喜好攝影的人士得以一窺東方文化之堂奧。

● 古今交織的另類展演氛圍

有別於國際上其他的攝影展覽於藝術館或是藝文空間進行展演，盧卡當地選擇以充滿古典風情的教堂做為展覽場所，結合新媒體創作，形成既衝突又融合的另一類美感。如：北京行為藝術攝影家李暉（1970-），將自己的身體倒插在各種意想不到的場景，或是如電影停格般的瞬間畫面停駐於空中，讓人在歎為觀止之餘，對照展場後方的經典宗教壁畫，更讓觀者產生另一層的視覺啟發和震撼。李暉表示他未使用任何數位的後製，完全是用鏡子、鋼絲或是其他機關來完成他的作品。他的作品談諧、幽默、

充滿無重力感，並在影像的迷人世界裡捕捉許多不可能的危險瞬間。

女性裝置藝術家林天苗（1961-）深受安·漢米爾頓（Ann Hamilton）、芭芭拉·克魯格（Barbara Kruger）、奇奇·史密斯（Kiki Smith）等女性藝術家影響。此次展出的作品嘗試將攝影與錄影結合起來，首先她穿上以頭髮、線繩等組合的衣服，而後與遺跡或是廢墟進行合成；林天苗說：「線條能夠改變事物的價值，將有用的變為無用的、將無用的變為有用的……，線條能夠體現性別、改變身分，線條是你所經歷的一個過程。」這是林

大陸裝置藝術攝影師林天苗作品

設置於古典教堂中的展覽現場，充分體現了古今融合的影像氛圍。

右二。北京攝影師王慶松作品

右下。荒木經惟的情色攝影

天苗對「線條」的解讀，也是她對自己作品的闡釋；「線條」成為她不斷探求的手，她既可以用線來無止境地包裹她的世界，也可以用線來編織或拉伸，探求內心與外部的關係，借助「線條」的意象向外擴展。

● 嘲諷俗世與挑戰禁忌

王慶松（1966-）的作品最初從油畫開始，而後經過對於各種媒材的探索，最終才轉向攝影，並形成了自己獨特的創作方式。此次展出的攝影作品維持了一貫的諷世調性，其中可以看到傳統文化的符號，並進一步將這些文化符號和現代化的社會現實架接在一起，以幽默、調侃、反諷的語言表達對於自己身邊發生的各種變化的體驗。他以電影導演的手筆，建構、鋪排作品的場面，藝術家本人入鏡扮裝成為夫子或是

金身，與西方商品及通俗文化符號並置，呈現他對當前中國社會的批判。

荒木經惟（Nobuyoshi Araki）可說為日本，甚至於世界上最多產的攝影師之一。此次展出的「花緊縛」系列，集中在盧卡的一間小教堂完整展出，作品以「情色捆綁」、「花」、「人像」等符碼呈現，皆為遊走於藝術與情色而極具爭議的創作，強烈的性與畫面的存在感，讓荒木經惟在世界各地受到極高的關注。帶著圓圓黑框眼鏡的他表示，運用慣有的情慾與裸露主題，強調的是肉體本身的意義，而不只於膚淺的身體表達，還有更深入的意識型態體現。

● 流變中的亞洲

裘第斯（Francesco Jodice）曾獨自坐在新宿七十四樓高的摩天大

阿富汗少婦因意圖逃離家暴，而遭致切耳割鼻的酷刑。／右。攝影師吉諾維西生動捕捉了馬戲團人物的瞬間

印度攝影師瑪達宜昔法拍攝印度的流動電影院

樓，拍攝一組日本東京的作品。置身在極具現代感的城市之中，他表示：「在我鏡頭下的日本，經歷著反常且急遽的改變；北九州市當代藝術中心的執行長這樣跟我聊到：『當我還小時，我曾在這打棒球；東京不是日本、而是一艘降落在稻田中的太空船。』」

來自印度的瑪達宜昔法（Amit Madheshiva），攝影題材主要扣住鮮少傳到西方國家的印度流行

文化，其中之一就是「流動電影院」或是「帳棚電影院」。雖然在有線電視和影音光碟普遍傳播的今日，這種既傳統且獨特的流動電影院卻拒絕妥協，企圖闖出一條另類的道路來；跟著「流動電影院」一同旅行的瑪達宜昔法，此次展出的攝影作品關注在流動電影院裡觀眾的豐富表情。

在「世界新聞攝影展」的特區中，國際評審委員選出南非攝影師碧柏（Jodi Bieber）以阿富汗少女Bibi Aisha的肖像作品，拿下年度新聞攝影獎。此得獎的作品描述逃離丈夫的家暴婦女，遭受到塔利班政府動用私刑、切耳割鼻，過程中她的丈夫和哥哥還協助政府施虐酷刑的悲慘遭遇。

●揭露人間百態、體現在地文化

吉諾維西（Enrico Genovesi）長年跟隨馬戲團巡迴演出，深入貼近其中，體現馬戲團中人生如戲的真實面貌。井津建郎（Kinnro Izu）出生於戰後的日本，原本主要以拍攝靜物為主；在1979年一趟往埃及的金字塔朝聖之旅後，受到古埃及金字

塔群獨特的存在空間所吸引，此後的他，關注於所謂的「聖地攝影」。此外，他亦受到保羅·史翠德（Paul Strand）白金印象法攝影所啟發，旋即接觸這種含有極豐富階調、微妙灰階的表現手法。「第七中介」（VII Agency）創立於2001年，是由七位世界級的攝影權威記者所組成，分別是布拉特（Alexandra Boulat）、哈弗夫（Ron Haviv）、奈特（Gary Knight）、克瓦托契維爾（Antonin Kratochvil）、莫瑞斯（Christopher Morris）、納特威（James Nachtwey）和史坦邁爾（John Stanmeyer）。成立此組織之要旨是希望與其他的攝影組織做一區隔，並採用新的手法來詮釋當今的新聞議題，他們堅信即使在人性的黑暗面，仍然會有希望存在。

●新媒體藝術特區：漢字互動作品展

本區邀請台灣新媒體藝術家黃心健及其所主持的互動藝術實驗室，於原為修道院的主展場Real Collegio展出四件富有東方風情的漢字互動創作，分別為〈凝

視〉、〈拂拭〉、〈意釣〉、〈陵兵陣〉。

〈凝視〉運用人臉辨識的技術來偵測觀眾是否注視這件藝術品，當沒有人望著這件作品時，螢幕是空無一物；但是如果有人看著它時，作品的攝影機辨識到觀眾的凝視，因而啟動互動機制，進而與觀眾的行為與認知產生意義。這件作品的靈感，是來自於藝術家看到一張古老家族黑白照裡，被攝影封存的面孔，因為血緣的關係，每個相貌都有細微的相同之處，不管是男是女，是老是少，有如一個古老家族的幽魂，經由血脈的連結，從每個族人的臉中隱約浮出。

以〈拂拭〉為名，當觀賞者在桌上做出拂拭的動作時，空無一物的桌面，會隨機地出現《金剛經》的文字。然而，同樣的動作，也可能會將原來的文字擦拭消失；在文字出現後，一隻由文字形成的魚，開始出現，追逐並吞噬桌面上的字句，在觀賞者的掌間游動；知識與塵埃的隱喻、心與手的對映，是這件作品希望在人心激起的漣漪。

互動藝術實驗室作品〈意釣〉，結合古代文人垂釣的閑情雅緻，與造形生動的象形漢字，營造出一潭令人玩味且頗具雅興的互動漢字池塘。〈陵兵陣〉則採用了兵馬俑的意象，帶領民眾體驗古代軍事文化。作品嘗試以數位化的再現，讓民眾於沙盤上揮毫、抒寫、並引領穿梭古今於其中，體驗漢字的格局與氣度。

●結語：用影像的力量來改變世界

當代全球掀起一股亞洲熱潮，也突顯出東方文化的獨特性，而身為一位新媒體的藝術創作者，則希望能運用影像的力量，來改變民眾對於所處世界的刻板印象。筆者認為在此次的展覽中成功地體現了這樣的想法，讓觀眾透過不同面向來理解遠東文化，更進一步，運用影像的力量來幫助作品中的主人翁，讓其可

以在影像中展現情感，說出個體不同的生活經驗，發揮攝影既做為藝術創作的一環，又能讓影像的力量撼動世界。而主辦單位特闢的數位漢字互動專區，則是以漢字藝術與互動媒材結合之嶄新創作概念，吸引參觀的歐洲民眾以不同文化路徑切入參和了解東方文化的奧妙與趣味，也擴展了觀者對於藝術表現的想像。■

民眾運用互動媒體專區中的作品〈凝視〉進行人臉辨識與家族照之合成

〈意釣〉結合中國象形文字與義大利文對照，有助於參觀民眾的理解。