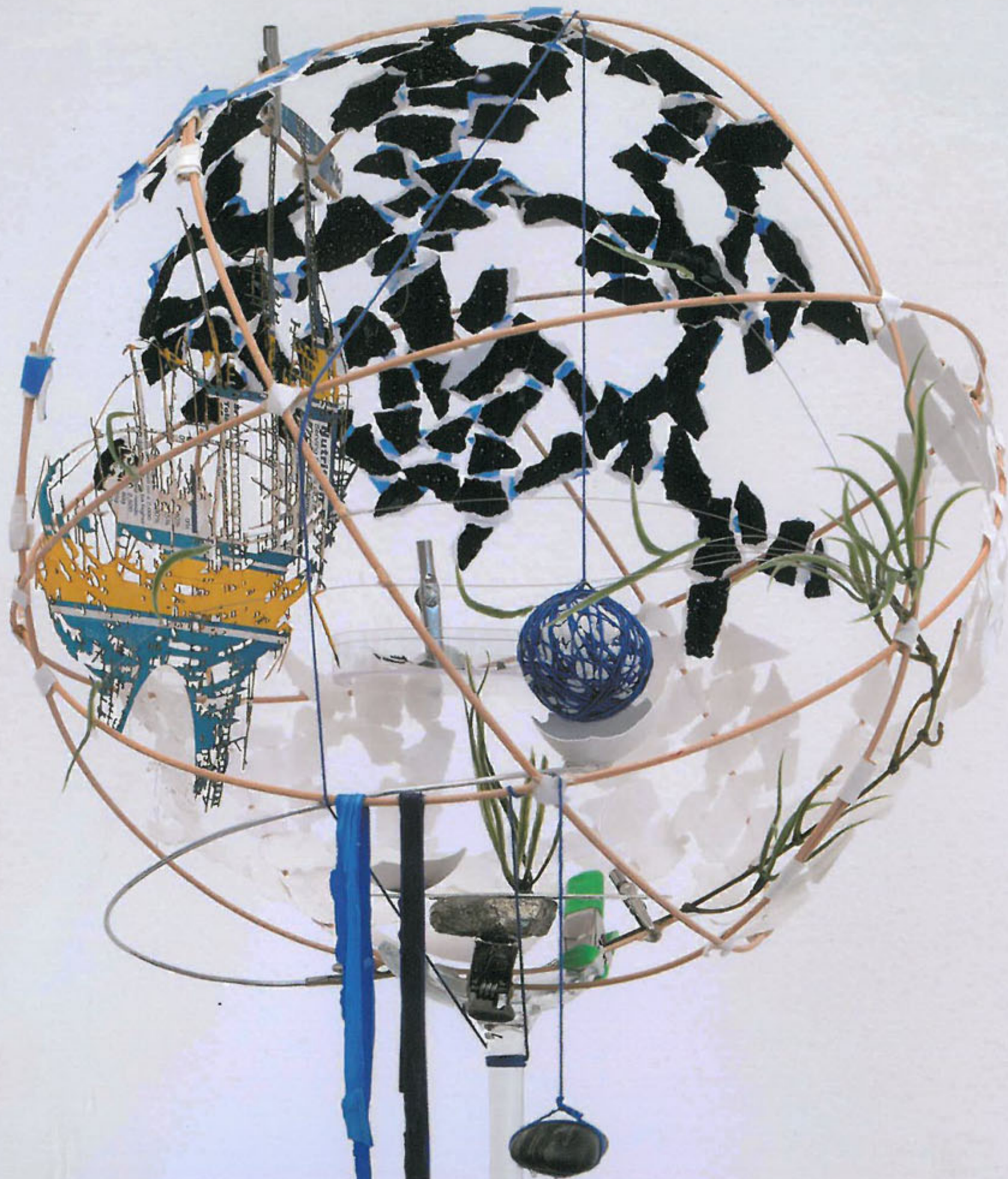

ART COLLECTION + DESIGN 藝術收藏 + 設計

國際中文版 藝術 • 收藏 • 設計 • 建築 • 生活美學藝術雜誌 20 Mar. 2015

Tough but Tender

柔韌兩極專輯

凱斯·哈林的市場價格之路

Web 3.0 與行銷 3.0 的藝術市場潮流

市場競逐彼得·多伊格畫作

艾倫·瓊斯與流行文化共舞

藝術家工作室專訪蘇新平

Berlin Art Boom

藝潮柏林專輯

柏林圍牆倒塌 25 週年紀念

東德廢墟歷史遺痕

佐藤大與其靈感玩物

日內瓦國際高級鐘錶展

路易威登藝術基金會 / 巴黎家飾展

ISSN 1996 4323 NT \$220

9 771996 432007 03

3月專輯 · March Feature

TOUGH *but* TENDER

柔韌兩極

企畫 | 林志鴻 圖版提供 | Kukje Gallery
撰文 | 楊爾寧、鄭芳婷、江凌青、許祐綸、
黃以曦、黃建宏、黃午

由時空和情感構成的自主邏輯，

索引著物的質感及屬性，

柔亦韌，輕薄與厚重並存，

隱現於抽象思維的層理，

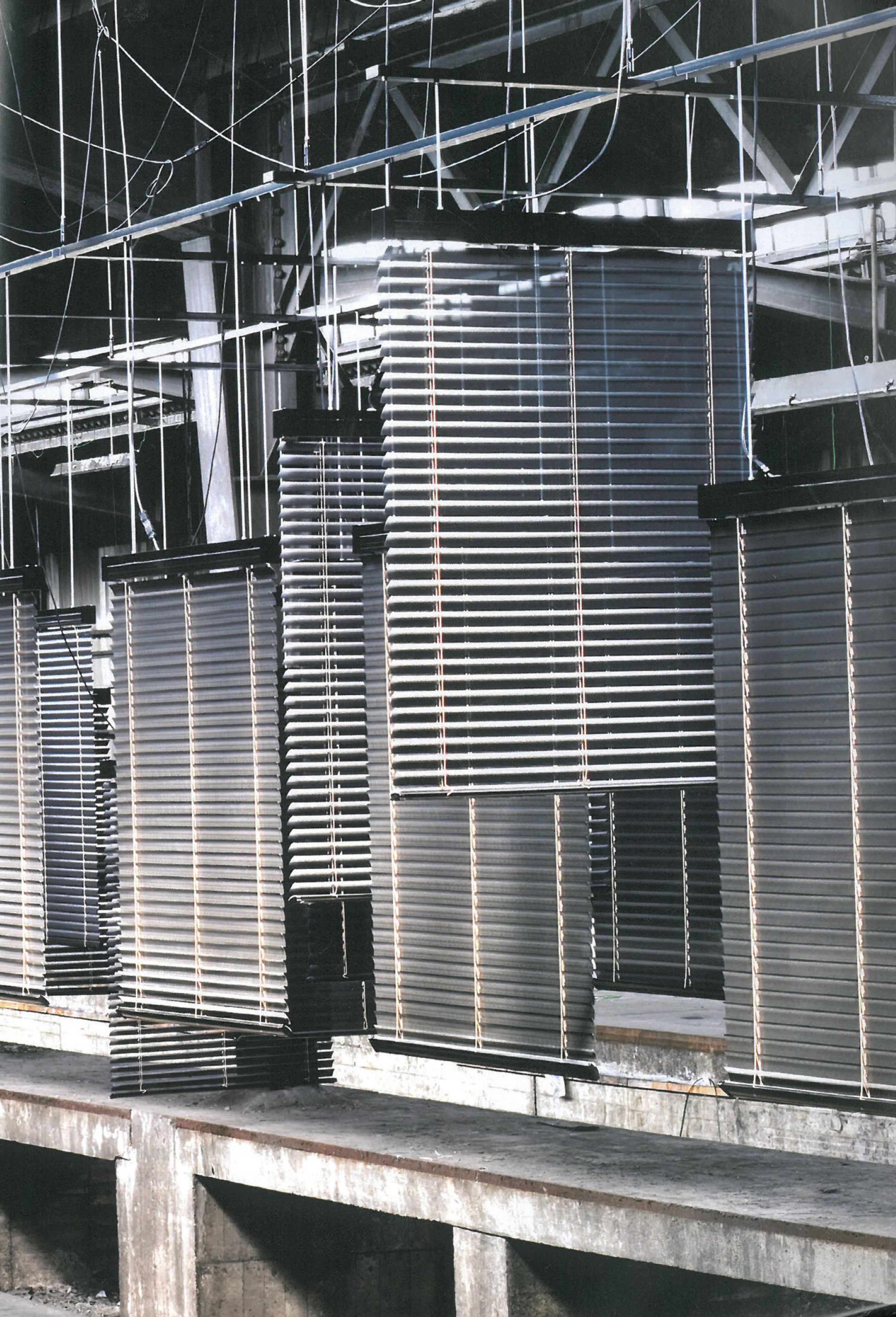
物象交疊而為視點的導覽。

雙重維度間的力度銘刻，

化為沉凝的詩意境遇，

剝除日常劇場的表象，

強化著內外介面的動態疊合。

在物的生命系統上起舞，而後迴繞盤旋

梁慧圭的離散文化游擊

撰文 | 楊爾寧 圖版提供 | Kukje Gallery

2003年夏天，在韓國愛馬仕美術賞（Hermès Foundation Missulsang）的開幕現場，突然出現了一位畫著翹鬚子的怪異女性，頓時成為現場鎂光燈閃爍的焦點。若說杜象以「翹鬚子蒙娜麗莎」來嘲諷藝術界的傳統及權威，梁慧圭則選擇讓自己變身為抽象畫以進行自我嘲弄。相較於將現成物件組合為藝術品，她將自己化為物件。在眾人的詢問之下，她開玩笑地說：「翹鬚子還挺適合我的。」

* 日常中無序的有機體

在這個令人難忘的「藝術示威行動」三年後，梁慧圭在仁川的一間廢棄空屋裡，舉辦了她在韓國的首次個展。好像尋寶遊戲一般，受邀的訪客看著邀請卡上的地圖，從首

爾市區搭著鐵路來到目的地，接著利用邀請卡上的密碼打開門鎖。在無人居住的房間裡，只有電風扇獨自擺頭、數字混亂的時鐘滴答走動。瓦房屋頂上的呼拉圈、照明燈和鏡子的碎片、破布包裹著的晾衣架……，一切都像謎語般

1 2 3 4
5

① 梁慧圭於Kunsthau Bregenz的「複數到着」個展，展出作品〈方形錯亂—合體軌道〉與〈方形錯亂—相沖軌道〉 Haegue Yang, Square Splendor – Coalesced Orbits (left), Clothing rack, casters, light bulbs, cable, aluminum reflector, metal rings, metal chain, knitting yarn, seashells, fabric, fringe, 176×66×75cm, 2010; Square Splendor – Deviated Orbits (right), Clothing rack, casters, light bulbs, cable, knitting yarn, metal rings, fabric, 177×85×75cm, 2010. Installation view of Arrivals, Kunsthau Bregenz, Bregenz, Austria, 2011. Courtesy of Sammlung Kunsthau Bregenz, Bregenz. Photo: Markus Tritter ② 梁慧圭在仁川的一間廢棄空屋裡，舉辦了她在韓國的首次個展「沙洞30號」 Haegue Yang, Sadong 30, Light bulbs, strobes, chains of lights, mirror, origami objects, drying rack, fabric, fan, viewing terrace, cooler, bottles of mineral water, chrysanthemums, garden balsams, wooden bench, wall clock, fluorescent paint, wood piles, spray paint, 2006. Installation view of Sadong 30, Incheon, South Korea, 2006. Courtesy of the artist. Photo: Daenam Kim ③ 梁慧圭作品〈摺疊式體操〉 Haegue Yang, Gymnastics of the Foldables, 15 b&w photographs, framed, Each 35.7×30.7cm, 2006. Courtesy of Galerie W Wien Lukatsch, Berlin ④ 藝術家梁慧圭 (Courtesy of Kukje Gallery, Seoul. Photo: Choi Jae-won)

神祕費解。這裡唯一的生命體，只有在庭院裡依照時序先後綻放的鳳仙花和菊花，象徵著「沙洞30號」（Sadong 30, 2006）在夏季開始、在秋季結束。逝去時光的痕跡有如幽靈般，出現在無主的空屋中、訪客的腦海裡。

2012年，在德國中部小城卡塞爾廢棄多年的火車貨運站裡，一整排的黑色百葉窗懸掛在簡陋的屋頂上。百葉窗此起彼落的開關噪音，在廢墟般空蕩蕩的鐵軌上方，硬生生地劃破令人發寒的寧靜。百葉窗彷彿帶有意識地在月台上有秩序地舞動著，像是在20世紀橫掃全球的專制主義般有條不紊。全長25公尺的大型百葉窗裝置，就像科幻電影中的複製機械一樣，令人不寒而慄。這是梁慧圭在第13屆卡塞爾文件展推出的可動裝置藝術作品〈進入：從末的非過去時態的工程編舞〉（Approaching: Choreography Engineered in Never-Past Tense, 2012），同時被德國《藝術》雜誌評為卡塞爾文件展中20大優秀作品之一。在她不斷嘗試動態裝置創作的同時，也在卡塞爾州立劇院上演了一場根據芭哈絲同名小說改編、導演的單人話劇〈死亡的疾病〉。這僅此一場的獨角戲，由法國女演員珍妮·巴利巴爾（Jeanne Balibar）朗誦小說，透過燈光、影像及風扇等物品，敘述著愛情的不可理喻。

梁慧圭充滿哲學思維的觀念藝術，讓她的作品總是充滿了神祕感，但日常隨處可見的元素，卻又帶著幾分親切。她的裝置作品中往往充滿了生活中不起眼但又不可或缺的物件，像是百葉窗、晾衣架、電風扇、電燈泡、針織物、摺疊椅等。如詩人編織句讀賦予字詞新生一般，梁慧圭利用充滿詩意的方式，讓這些日常用品進行藝術化的展現，除了單純敘事，也討論著文化身分、語言、旅行及創作之間的關係。比起傳統的抽象表現，這種隨處充滿缺陷美的曖昧手法，反而更能夠激發觀眾的情緒反應及多元解讀。她透過翹鬍子宣告了新生代藝術家的崛起，布置尋寶遊戲勾起訪客遺落的家庭記憶，挖掘貨運站而使被埋沒的工業化進程、現代化印象，得以重見天日。這些抽象元素，也

透露出她對介入性藝術實踐的「真理性」，向來抱持的懷疑立場。

* 在文化歧異與異鄉離散之間

殖民、現代化、遷徙及離散，往往是梁慧圭創作中的重要概念，這不外乎是藝術家親身體驗及感受的忠實再現。

1	2	5
3	4	6

① 梁慧圭於2009年威尼斯雙年展韓國館展出作品〈內務〉 Haegue Yang, Sallim, Steel frame, perforated metal plates, casters, aluminum Venetian blinds, knitting yarn, acrylic, IV stand, light bulbs, cable, fan, timer, dried garlic, plates, hot pad, scent emitters (Curry, Fresh Brewed Coffee, French Bread, Hot Apple Pie, Vomit, Dinosaur Dung), 310×250×400cm, 2009. Collection of The Museum of Modern Art, New York, Fund for the Twenty-First Century and gift of Agnes Gund, Glenn Fuhrman, and Jerry I. Speyer ② 梁慧圭作品〈方體 #1〉 Haegue Yang, Site Cube #1, Perforated metal plates, powder coating, casters, white candles, electrical lighting, glass vases, 2010-2011. Installation View at Arrivals, Kunsthhaus Bregenz, Bregenz, Austria 2011. Courtesy of Galerie Wien Lukatsch, Berlin. Photo: Markus Tretter ③ 梁慧圭作品〈巫醫男子〉 Haegue Yang, Medicine Men, 2010. Installation View at Arrivals, Kunsthhaus Bregenz, Bregenz, Austria 2011. Courtesy of Zabudowicz Collection. Photo: Markus Tretter ④ 梁慧圭作品〈是的 我知道 屏風〉 Haegue Yang, Yes-I-Screen, Wooden screens, paint, metal connectors, metal feet, 10 pieces, Each 200×80cm, 2007. Collection of Bristol's Museums, Galleries & Archives. Installation view of Sequence Episode 3: Possible, Probable or Preferable Futures, Arnolfini, Bristol, 2009. Photo: Carl Newland ⑤ 梁慧圭作品〈接納史詩的離散—論非宣泄性容量的離散〉 Haegue Yang, Accommodating the Epic Dispersion – On Non-cathartic Volume of Dispersion, Aluminum Venetian blinds, aluminum hanging structure, powder coating, steel wire, Dimensions variable, 2012. Installation view of Der Öffentlichkeit – von den Freunden Haus der Kunst, Haus der Kunst, Munich, German, 2012. Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris and Kukje Contemporary Art, Seoul. Photo: Studio Haegue Yang ⑥ 梁慧圭作品〈百葉窗—三色旗後的肉身〉 Haegue Yang, Blind Curtain – Flesh behind Tricolore, Aluminum Venetian blinds, aluminum hanging structure, powder coating, steel wire, 460×700×150cm, 2013. Installation view of Family of Equivocations, Aubette 1928 and Museum of Modern and Contemporary Art, Strasbourg, France, 2013. Courtesy of Galerie Chantal Crousel, Paris. Photo: Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg

她從首爾大學雕塑系畢業後，毅然決定前赴德國法蘭克福國立造型藝術學院進修，以消解對環境的不滿及對未來的迷惘。在德國求學期間，她體會到了異鄉人無可避免成為「語言權力系統的逃難者」的難處：難以掌握語言、社會的差異以及隱藏於其間的文化符號，令人時時刻刻充滿著渴求獲得理解的迫切願望。這類願望也在她的作品中流露而出，有別於多數藝術家尋求的觀者共鳴。

2012年底，梁慧圭獲德國慕尼黑年度藝術委員會（Annual Art Commission）選為首屆展會的參展藝術家。在「公共領域」（Der Öffentlichkeit）的主題下，她在藝術之家（Haus der Kunst）的中央大廳設置了裝置作品，對這個原本稱做「光明殿堂」（Ehrenhalle）的前國會殿堂進行全新的歷史釋義。幾種顏色的百葉窗分隔了開放式空間的大廳，迫使

觀眾面對冷不防碰撞的笨重結構，必須繞經其後與牆壁間的虛空空隙，感受到百葉窗生成的曖昧空間分界。順著厚實的坡面向著地板行去，閱視著漸層而零碎的敘事構造。作品如同題目〈接納史詩的離散—論非宣泄性容量的離散〉（Accommodating the Epic Dispersion – On Non-cathartic Volume of Dispersion）隱喻的一般，在富有歷史意義的空間中，希望以宏偉敘事（great epic）的手法，賦予觀眾超越時空的衝擊，並討論著移民和遷徙所產生的接納與排斥、歧視與限制等全球化社會議題。

自從離鄉之後，梁慧圭不斷在世界各地遊歷。雖然主要往來於柏林及首爾，但她的活動舞臺遍及世界各地，堪稱游牧型的藝術家。她積極參與英、日、法、荷、德等地的駐村計畫，尋找靈感，展開未曾間斷的創作計畫。2014

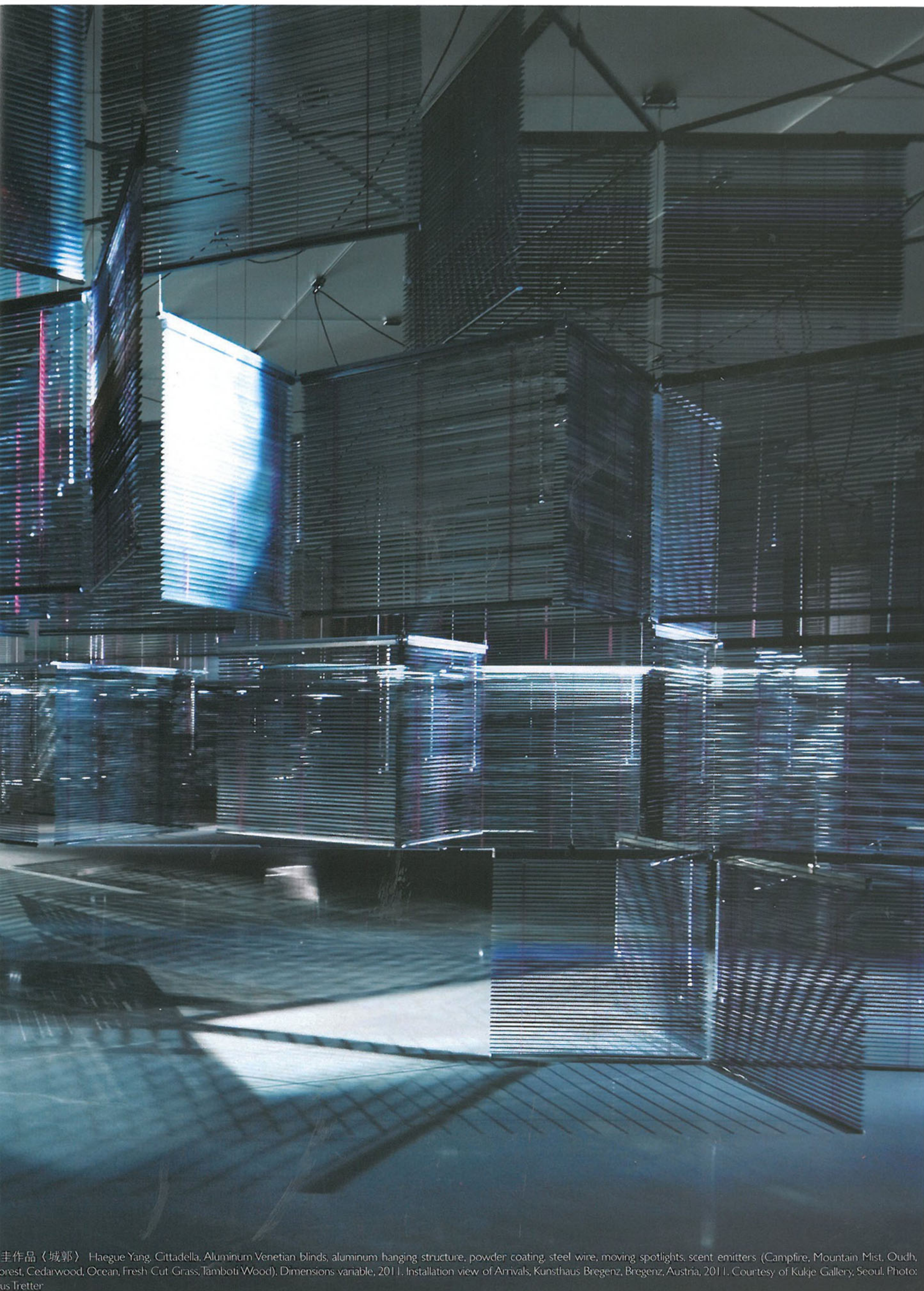
年是梁慧圭為了紀念離鄉20週年，給自己訂下的「安息年」，讓自己能夠從不斷創作的忙碌中取得豁免之權，進行渴求已久的「育成之旅」(nurturing trip)。這一年間，她一如往常地於巴塞爾、台北、休士頓等地舉辦展覽，而在台北雙年展的展出，則為她過去的20年歲月畫下了重要的分段句點。

本次台北雙年展主題「劇烈加速度」，恰巧呼應了梁慧圭向來關注的議題。她的參展作品〈原始女人〉、〈巫醫男子〉隱喻著縱橫交錯的世界貿易和全球變遷，點出資本主義下的種種矛盾。〈戰士信徒愛人〉以及她與柏林設計師曼努埃爾·雷德爾(Manuel Raeder)共同合作的〈電子

傳輸場〉，搭配著史特拉汶斯基(Igor Stravinsky)的〈春之祭〉做為背景音樂，讓展場貫穿著宗教與科學的碰撞、異國文化交流下的相互衝突與磨合。

在從創作壓力中暫且釋放的這一年間，她前往了中國、印度、中東等歐美以外的地方，尋找著可能的創作媒材，以滿足求知的慾望，帶著對未來的靈感滿載而歸。展覽行程排滿到2016年的梁慧圭，今年的計畫是「帶著去年獲得的養分，為了和未來相遇，持續地向前行。」

最近在梁慧圭在首爾蓮建洞的工作室裡堆滿了人造稻草，她正如火如荼地為將在三星美術館(Leeum)舉辦的個展「殺象思象」(Shooting the Elephant 象 Thinking the

主作品《城郭》 Haegue Yang, Cittadella, Aluminum Venetian blinds, aluminum hanging structure, powder coating, steel wire, moving spotlights, scent emitters (Campfire, Mountain Mist, Oudh, Forest, Cedarwood, Ocean, Fresh Cut Grass, Tamboti Wood), Dimensions variable, 2011. Installation view of Arrivals, Kunsthaus Bregenz, Bregenz, Austria, 2011. Courtesy of Kukje Gallery, Seoul. Photo: Sus Tretter

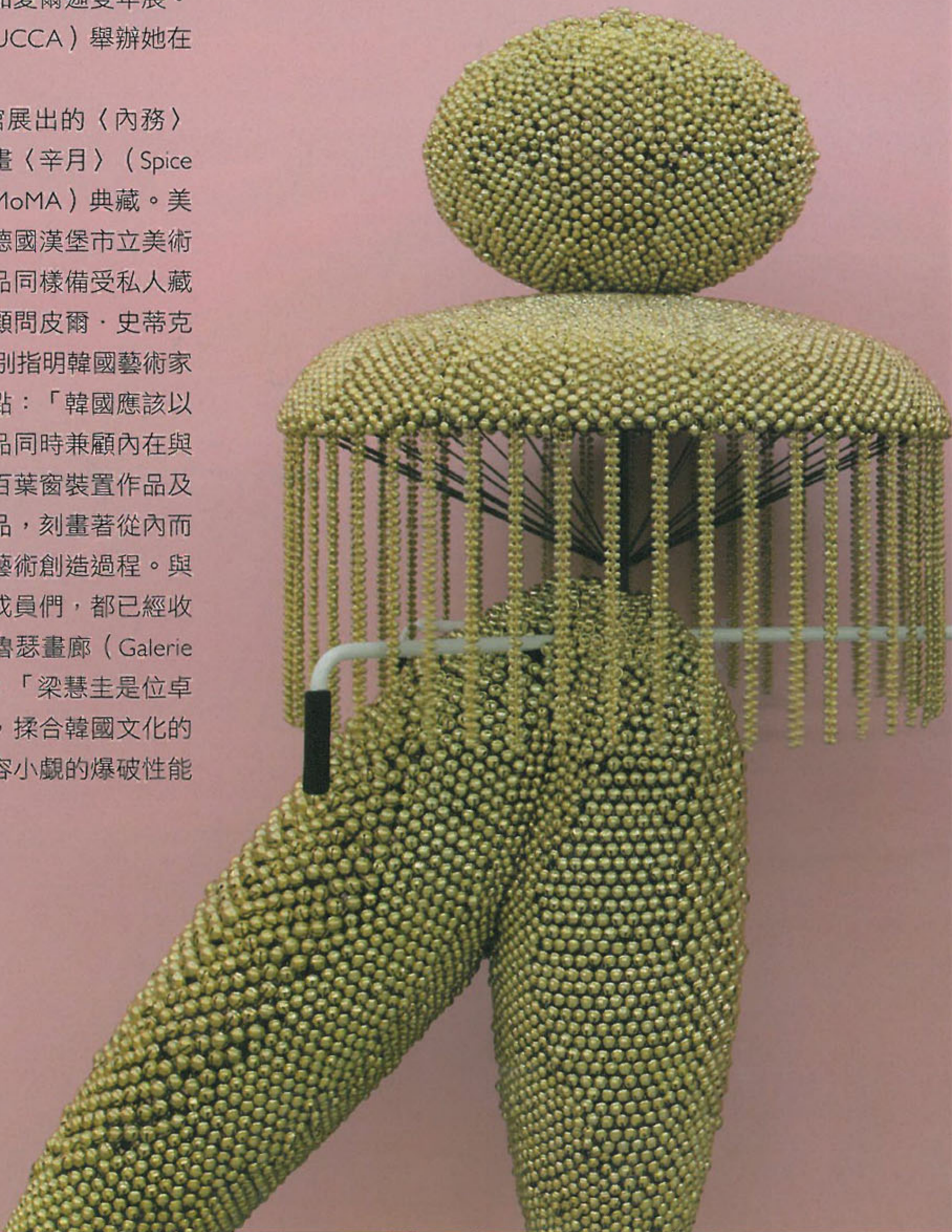
Elephant) 進行準備。展題為何圍繞著「象」? 她解釋道: 「『大象』是個不屬於我們的動物, 並且是個幾乎不在亞洲棲息的動物。而『獅子舞』也是。但這兩樣民俗思想卻並存於中、日、韓的文化當中。過去我們相信著牠們的力量, 呼喊著牠們, 想像著牠們的動作, 即便牠們不屬於此地。這是因為, 我們向來深信, 新事物能夠創造改變。」稻草, 是個富有鄉土傳統意味、融合民俗精神結構的有趣材料, 或令人感到有如大地般的親密、或令人感到傳統落後的反感。但以現代材料製成的「人造稻草」, 卻反轉了一切。梁慧圭這次想以人造稻草為媒材, 表現出現代化所造成的時代鴻溝, 以及人類與自然間的種種抵觸。

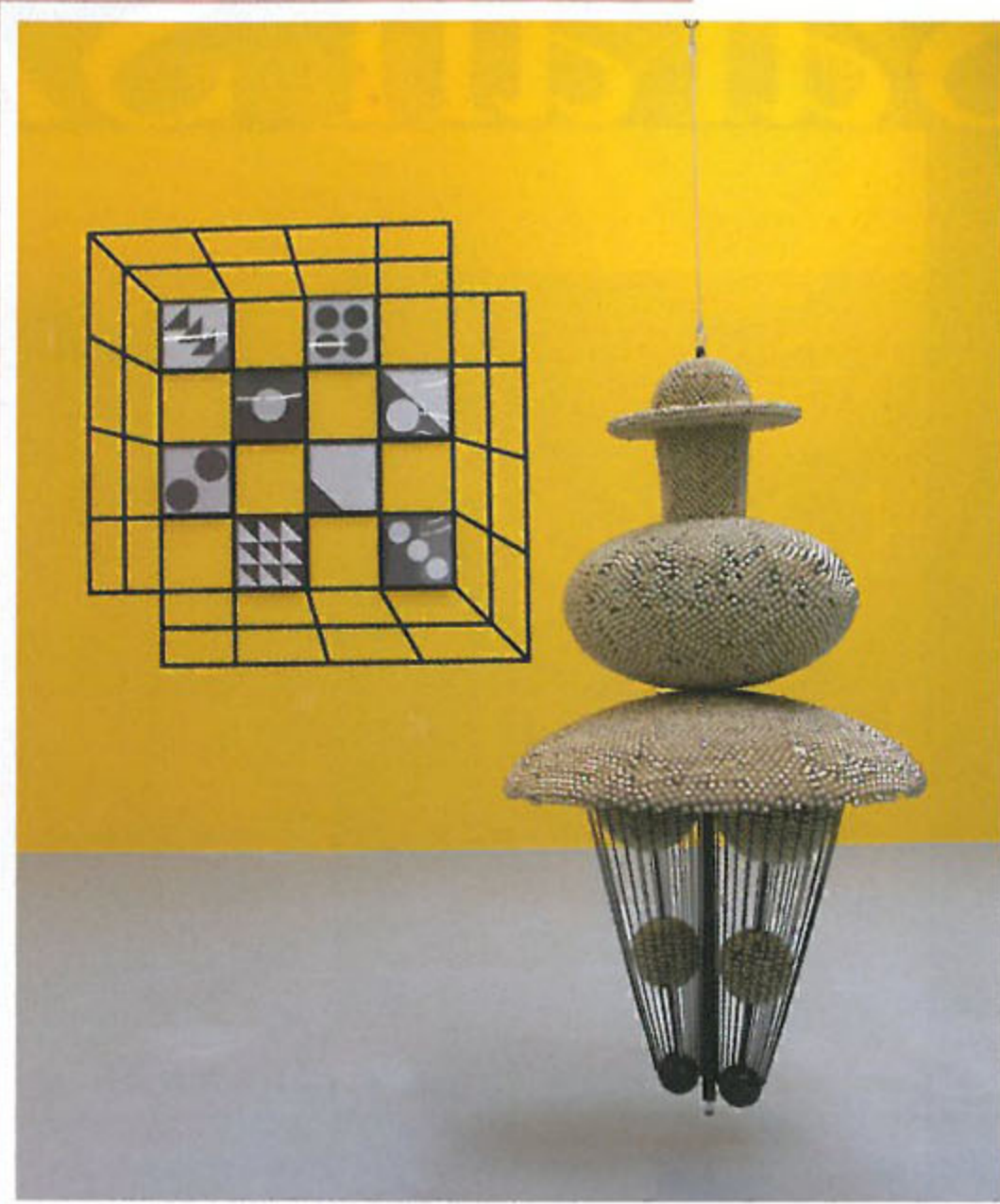
* 游牧視野與創作慣性的養成

就算回到故鄉, 梁慧圭也不改一慣的「游牧」個性。自從2014年7月起, 梁慧圭在首爾蓮建洞的工作室, 每天如上班族般朝九晚五地創作著。在三星美術館的個展開幕後, 又將飛往中東的阿拉伯聯合大公國, 參加夏爾迦雙年展。10月則要在北京尤倫斯當代藝術中心(UCCA)舉辦她在中國的首次個展。

梁慧圭在2009年威尼斯雙年展韓國館展出的〈內務〉(Sallim) 以及2013年以香辛料製作的版畫〈辛月〉(Spice Moons), 皆由紐約現代藝術博物館(MoMA) 典藏。美國古根漢博物館、現代藝術博物館以及德國漢堡市立美術館等, 均收藏了她的作品, 梁慧圭的作品同樣備受私人藏家青睞。比利時知名藝術收藏家暨藝術顧問皮爾·史蒂克斯(Pierre Sterckx) 近期訪問韓國時, 特別指明韓國藝術家徐道獲及梁慧圭是藝術界應當關注的焦點: 「韓國應該以擁有梁慧圭這樣的藝術家為榮。她的作品同時兼顧內在與外在世界的思考。例如她具有代表性的百葉窗裝置作品及各種拼貼作品, 便是一例。梁慧圭的作品, 刻畫著從內而外、從無型概念進而擴展為具體型體的藝術創造過程。與我長期來往的藏家及韓國收藏俱樂部的成員們, 都已經收藏了她的作品。」法國巴黎的尚鐸·克魯瑟畫廊(Galerie Chantal Crousel) 總監也做出如此評價: 「梁慧圭是位卓越的藝術家, 她以哲學的姿態進行創作, 揉合韓國文化的獨特元素及全世界的藝術靈感, 施展不容小覷的爆破性能量。」

梁慧圭總是以拒絕重複自我創作的強烈企圖心, 勤奮不斷地進行錘鍊。「別人怎麼評論我及我的作品是一回事。究竟是往前行進或是原地踏步, 我自己了然於心。我的工作是在『向下深掘』及『拓展領域』之間不斷思索並做出的決定。稍有鬆懈, 就是藝術創作的禁忌。」梁慧圭至今不斷尋求創新的表現媒材及手法, 從不畫地自限。在首爾短暫居留創作的期間, 她深刻體會到的是: 「我們為什麼只讚嘆著少數人的成功? 卻毫無砥礪自我的警覺心? 為何擁有了良好的地理條件、完美的建設基礎, 卻一味地量產低於產業水平的事物? 這難道不是因為過度自恃而妄自尊大? 如此作為, 不僅無法為生命賦予意義, 且易於劃限於自滿而不自知。我期待透過展覽, 能夠與更多群眾進行相關討論與思索。」+

① 梁慧圭作品「發聲的衣服」系列 Haegue Yang, Sonic Figure – Vigorous Stretcher (left), Steel stand, metal grid, powder coating, casters, brass plated bells, metal rings, 215×130×160cm, 2013; Sonic

Figure – Posing Coquette (right), Steel stand, metal grid, powder coating, casters, brass plated bells, metal rings, 210×130×110cm, 2013. Courtesy of the artist. Photo: Studio Haegue Yang ② 梁慧圭作品「装箱的芭蕾」系列 Haegue Yang, Boxing Ballet, 2013. Installation view of Follies, manifold: Gabriel Lester - Haegue Yang, Bonner Kunstverein, Bonn, Germany, 2014. Courtesy of the artist. Photo: Studio Haegue Yang ③ 梁慧圭作品「發聲的衣服」系列 Haegue Yang, Sonic Figure – Fine No-arm, Steel stand, metal grid, powder coating, brass plated bells, metal rings, steel wire, 189×100×100cm, 2013. Courtesy of the artist. Photo: Studio Haegue Yang ④ 梁慧圭作品〈中間類型—三足籃圖騰〉 Haegue Yang, The Intermediate – Basket Totem on Triple Leg, Artificial straw, steel stand, powder coating, casters, plastic twine, cotton twine, jute twine, knitting yarn, cord, artificial feathers, seashells, conch shells, metal rings, metal chain, metal bells, 230×105×95cm, 2015. Courtesy of the artist. Photo: Studio Haegue Yang