

FEATURE

CULTURE

DOCUMENTA 13 ART ACTS, BECAUSE IT IS HISTORY AND WORLD

Text and Photo by Tim Li

「藝術有生命，因為藝術是歷史，也是世界。」—— FABIO MAURI

第 13 屆 DOCUMENTA 卡塞爾文獻展在 2012 年 9 月 16 日圓滿結束。展覽回溯過去的各種可能，連結起現在，築構成這次展覽，透過欣賞藝術啟發我們重新思考，歸零重生。展覽每五年舉辦一次，宣揚它的構想：「開啟整體及唯心主義的視野，質疑時代社會一直強調的經濟為本發展觀。」

本屆文獻展由 CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV 擔任藝術總監，活動為期 100 天，共有 200 位藝術家參展。展覽分別以藝術家和思想家在整裝上陣 (ON THE STAGE)、重重圍攻 (UNDERSIEGE)、懷抱希望 (IN A STATE OF HOPE)、在修行中 (ON RETREAT) 共四個狀態下的所思所想作為主題，而主要展場則分佈在弗裡德利希阿魯門博物館 (MUSEUM FRIDERICIANUM)、文化火車站 (KULTURBAHNHOF)、文獻展廳 (DOCUMENTA-HALLE)、橘園宮 (ORANGERIE)、賓丁啤酒廠 (BINDING-BRAUERE) 等地。

DOCUMENTA 文獻展的過人之處不在於藝術作品本身，而是當中那一份信念：始終抱持著對藝術完整性、藝術創作與文化根本的信念，堅定不移。DOCUMENTA 文獻展歷史悠久，被視為全球當代藝術最重要的展覽之一。

一縷歷史空氣的沈重

卡塞爾的 MUSEUM FRIDERICIANUM 是世界上最古老的博物館之一，驟進會場，第一個大驚喜是 RYAN GANDER 用微風創建的一個展覽空間：博物館的入口處空無一物，不，那裡有一縷精神、情感、變化、有待更新的氣流，也有一縷歷史的空氣，縈繞著卡塞爾往昔的沉重。此外，它還是一拂驚喜、多變和無常的空氣。我讓自己的思緒與靈感如輕風般自由穿梭，這是一股無形的藝術力量從卡塞爾吹到整個藝術世界，輕輕感動每一個觀眾。這一股清冽的輕風是溫柔的、不斷的，和有力量的，是流淌於浩大空曠的展廳，迴旋不息的。

還有許多作品都流連於我的記憶中，有一些像清風仍然悠悠地吹在我的腦海裡。當中包括 GEOFFREY FARMER 的《LEAVES OF GRASS》。他一手創作的立體雙面藝術裝置長達 124 英尺，完全佔據 NEUE GALERIE 二樓的走廊範圍。沿著走道細看裝置上拼貼的圖片，原來是 FARMER 剪輯 1935 至 1985 年《LIFE》雜誌中的圖片製作而成的剪紙人偶。密密麻麻的人與物鋪滿整個展廳，藝術家的匠心獨運引人入勝：FARMER 精心設計每一張剪紙的擺位，帶領觀眾想像遊歷歷史與現實。然而，這作品卻不只是冷冰冰的數據庫，藝術家希望人們懂得懷念過去：他透過上萬張單色及彩色的圖片，帶給觀眾一場情感之旅，提醒我們世界上所有的想法和經驗，都體現於照片當中，像回憶的湖鏡上長出的蘆葦，連接到永恆的彼岸。FARMER 的作品看似簡單容易，但它所引起的反響卻非常巨大，排隊

03

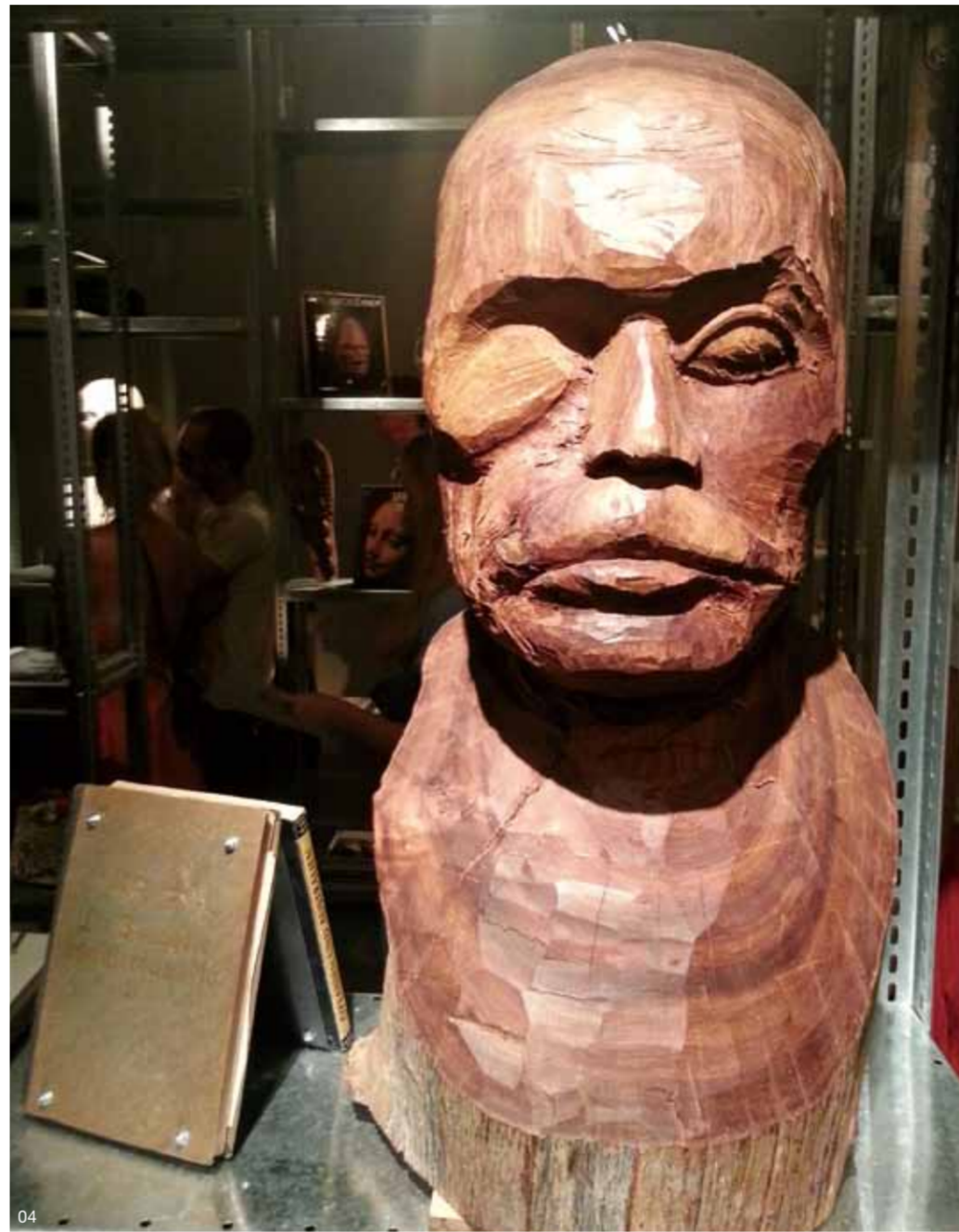
等候參觀的人士眾多，不時出現長長人龍。FARMER 的展品也讓我留下深刻的印象，非常難忘。《REPAIR FROM OCCIDENT TO EXTRA-OCCIDENT CULTURES》是 KADER ATTIA 的裝置作品。藝術家藉著結合圖像及物件的歷史文本，記錄了古老的藝術、殖民主義、犧牲精神、戰爭中受傷嚴重的士兵，並將之轉化成面具創作。他對歷史進行怪異的逆轉，將戰爭轉化成雕像，進而成為藝術品，讓人驚歎。

嶄新場景與人為形態

THEASTER GATES 的作品坐落於破落古舊的大樓 HUGUENOT HOUSE，位置靠近 FARMER 在 NEUE GALERIE 的展廳。GATES 是一位出色的陶藝家及城市規劃家，他讓大樓內每個房間擺滿陳舊的傢俬，讓它看起來恰如垃圾場，三層高的建築內，放眼都是剝落、破舊的光景。GATES 為了方便遊人參觀，只作了最基本的打掃，遊人可以看到 GATES 張貼的掃漆或補修房間指示，只是門口不能改動，以作識別。在進出各個房間之時，你可能會碰到一些東西吸引你駐足細看，叫你在嶄新的場景及關係中思忖人為的形態。穿過花園，擺放在黑暗房的那座裝置讓衝突變得分外清晰。舞蹈員正在表演藝術家 TINO SEHGAL 的藝術創作，他們引領你步入漆黑的懷抱中，感受著一團團黑影在你的身邊起舞。當你的眼睛漸漸適應昏暗的環境，那些舞者的身姿卻逐漸顯現。若隱若現的黑影隨著高亢歡呼激盪起舞，隨即遁入諧和寧靜，然後分散各處，徐徐沒入黑暗中。其中一位影子舞者拉著我的

- 01. 由中國藝術家顏磊用 377 件繪畫組成的《LIMITED ART PROJECT》
- 02. THOMAS BAYRLE 的《MOVING PARTS》裝置，展示敞開的機械引擎或組件，讓機械運作聲響與嘈音經文合奏
- 03. JULIE MEHRETIU 具有抒情筆觸的《MOGAMMA》
- 04. KADER ATTIA 結合圖像及物件轉化成面具創作《THE REPAIR》
- 05. GEOFFREY FARMER 那個 124 英尺長的《LEAVES OF GRASS》裝置
- 06. JANET CARDIFF 的《ALTER BAHNHOF VIDEO WALK》把卡塞爾火車站變成一個個觀眾的移動博物館

DOCUMENTA 文獻展誕生於 1955 年，由阿諾德·博德 (PROF. ARNOLD BODE) 始創，初為洗脫納粹時期對藝術發展的窠臼，有反對帝國主義的傳統。文獻展每五年舉辦一次，至今已經成功舉辦了 13 屆，展覽開展期多為六月，展期 100 天。今屆卡塞爾文獻展 (DOCUMENTA13) 由 2012 年 6 月 9 日開始至 9 月 16 日結束。

04

05

手，牽引我摸黑跳舞，我什麼也看不見，只聽到耳畔的音樂隨著我的舞步流竄。有那麼一個時刻，我是這個團體的一份子，渾然不知身在何方，純粹沉浸在音樂裡面。

JANET CARDIFF 的《ALTER BAHNHOF VIDEO WALK》把卡塞爾火車站變成一個個觀眾的移動博物館，在車站的 13 號平台為觀眾訴說集中營的夢魘，最後以編舞道出一男一女相遇、相愛和相分而結束故事。緣來緣滅，卡塞爾火車站是故事的起點也是終點吧！

後記：藝術世界的季節更迭

躺在文獻展廳旁綠草如茵的 KARLSAUE 公園，享受著下午 7 時的黃金斜照，與友人談到藝術與人生，有一種看完了展覽，激發思考後的反思。縱觀而言，DOCUMENTA 文獻展是對藝術世界過度商業化的提醒，短期的藝術博覽不過是藝術世界中的季節更迭交替而已。對於藝術家們，尤其是新進的藝術家，DOCUMENTA 給他們知道，好的藝術創作除了要花費大量心力及時間外，機構的持續支持同樣不可或缺。未來的五年又是另一個嶄新的領域，且期待下一個 DOCUMENTA 文獻展為我們帶來另一些別具巧思的藝術創見。

06