

作為一個個藝術團體砌疊而成的碉堡

Pioneering Art Groups and The Fortress they Built

策展 | 姚瑞中 Yao Jui-Chung
採訪 整理 吳思瑩 Seeing Wu

1980年代的台灣，是一處如蒸鍋沸騰的歷史現場。從晉身亞洲四小龍經濟起飛到1987年解嚴，一時眾聲喧嘩，彼時尚未踏入藝術殿堂的各式藝術團體也透過百花齊放的活動形式，開展與當下並時共存的藝術社會史篇章。姚瑞中以「台灣沒有公立現代、當代美術館之前，藝術活動都是游擊戰」作為開場白，引領出登堂入室為美術館座上賓的典藏品之前塵往事，令其似還魂般重獲血肉之軀，讓人們日後與它們照面時不再視其為扁平的標本化圖冊名錄。

1983

101 現代藝術群

成員 盧怡仲、吳天章、楊茂林、葉子奇

風格特色 表現政治批判的純繪畫

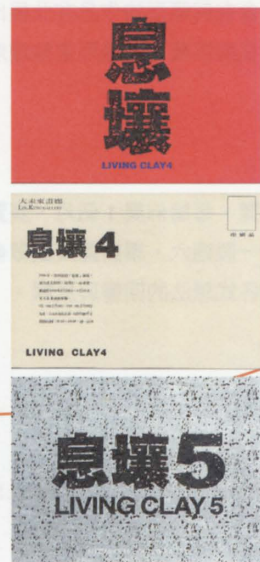
1985

台北畫派

成員 盧天炎、楊茂林、吳天章、陸先銘、郭維國、黃磊生、蔡志榮、劉獻中、潘麗紅等人

風格特色 以新表現主義的手法與行為藝術，對兩性議題、政治政策、生活環境作出最直接的反應與訴求

大事紀 1985年台北國產藝展中心第一屆展覽

1986

息壤

成員 陳界仁、林鉅、高重黎、王俊傑

風格特色 成員部分從事音像、攝影工作，並與劇場界多所接觸，開啟錄像藝術、科技藝術及表演藝術先聲，預示「觀念」先行的跨領域創作

大事紀

- ★因1985年北美館「前衛、裝置、空間」主題展掀起波瀾的「蘇瑞屏事件」，陳界仁起而於東區廢棄公寓策劃體制外展覽
- ★1986~1999年舉辦過5次聯展
- ★2001年舉辦回顧展

1988 伊通公園

成員 劉慶堂、莊普、陳慧嶠、黃文浩等人創立

風格特色 原為私人聚會處，由攝影家劉慶堂個人出資維持營運，後開放成為藝術家個展與設計主題式邀請聯展的空間，亦是藝術家聚會聯誼及跨界交流的據點。

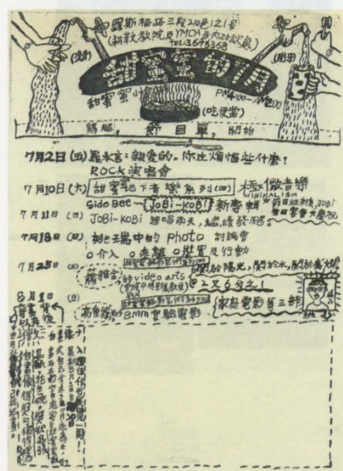
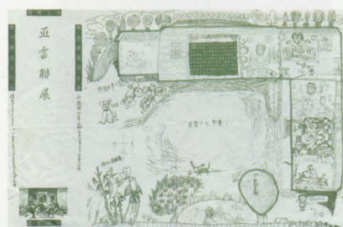
大事紀 1990 年 3 月，正式對外開放

1989.03 二號公寓

成員 侯俊明、范姜明道、連德誠、林佩淳、侯宜人、吳瑪俐等 20 餘位

風格特色 成員多具留美背景，輪流在此空間發表作品，創作主題具本土性，多能反映時事。

大事紀 1991 年台北市立美術館展出「前衛、實驗——公寓特展」

要談典藏品紙上策展，先把時間軸回歸到北美館成立的 1983 年。在這之前，台灣沒有現代、當代美術館，就我所知，從事藝術都是游擊戰，得藉由團體展演或畫會活動找到發表機會，但不知道該說有意思還是悲哀，這些很重要的美術館前史，幾乎沒有出現在館方任何典藏論述。這麼多年過去了，是否有重要藝術團體因為推動藝術思潮而被北美館典藏？這些遊牧團體是如何運作及組織？我認為，它們乍起、散落、集結的發生過程都可以在展覽裡呈現。今年是北美館成立 30 週年，建議採取宏觀的角度策劃典藏展，例如以作品論來推衍，嘗試把這些作品如何出現在當時的藝壇背景表述出來，因為，台灣現代藝術打的是團體戰，這些藝術家作品能被看到、被典藏，幾乎都和藝術團體運動有關。

藝術家跑江湖各立山頭

台灣的藝術家大部分都有參與團體的經驗，美術館成立之前，藝術家是藉由畫會、官辦美展發表，北美館可以藉由審視典藏品，回頭整理這些作品置身前衛藝術運動發展的歷程。因為，一般來看展覽的民眾應該都不太了解這些作品出現的時空背景，倘若仍沿襲典藏展將作品擺設出來，而未深入談及作品和運動成因，那麼典藏展也僅是重複主題式的拼組。建議可以用史觀的角度，攤呈這些不是美術館刻意培植的風格，同時也藉展覽機會說明為何這些風格可以被美術館典藏？它們是否已伸展出某種知識系統？展出時可以規劃不同區塊展出不同團體，放一些文件或當時錄像在旁邊。這種融入文件展的形式能顯現台灣藝術團體各立山頭的動態，就像梁山泊英雄一樣，跑江湖都要有個名號。

長久以來觀察，台灣多數藝術家都受過正規美術教育，但現實是畢業就等於失業，於是在摸索碰撞過程慢慢發現，一個人閉門造車很快就撐不下去，所以形成組織，靠群聚來延長藝術生命。至於畫會，除了俱樂部性質以外，另一種就是革命團體，源於不滿環境及美學思維保守，所以開展創意性的流派。再來就是學校團體，會以學校為班底去外面奮鬥，這和每個學校的教育學風有關，例如文化大學組織的台北畫派就是為了反對校方保守畫風而立。

像早期的五月、東方畫會，後來強調本土性的「2號公寓」皆屬於台灣前衛運動史一部分，都會冒出代表性作品被北美館典藏。1986年陳界仁、林鉅、高重黎、王俊傑的「息壤」成立後，成員作品也陸續放進典藏，之後有文化大學的「笨鳥藝術群」、「101畫會」、「台北畫派」……，台北藝術大學的「非常廟」、「國家氧」、「後八」、「自強貳捌肆」……，台灣藝術大學的「打開-當代」等團體從藝術運動累積了台灣當代藝術發展。

關鍵的 1980 年代

1980年代是現代性萌芽的關鍵期，可視為90年代批判聲浪的前導部隊。以我個人為例，大概1990年前後開始活動，作品陸續入圍雄獅新人獎、90年新展望、92年徵件展及94年中華民國現代美術雙年展。若僅是我個人歷程即可看出當代藝術發展的某條脈絡，能集結多位藝術家和團體的典藏展，其實可以導向為具有美術史或伏流史的展覽。

1995

新樂園

成員 王國益、王德瑜、洪東祿、唐唐發、江定宇、李國仲等 20 餘位

風格特色 以藝術家自主與協力方式共同經營空間營運，每年籌劃展覽，朝向跨領域、地域的藝術交流

大事紀

- ★ 1995 年開幕展「開幕序」
- ★ 2012 年第 10 期成員策劃聯展「新樂園有詭！」

1992

天打那實驗體

成員 姚瑞中、陳文祺等人

風格特色 國立藝術學院戲劇、舞蹈、美術、音樂等不同系組成，共同探索衝破藝術媒介的創作思維

大事紀

- ★ 1992 年國立藝術學院「天葬桃花源」
- ★ 1997 年國家劇院實驗劇場「那又怎樣」

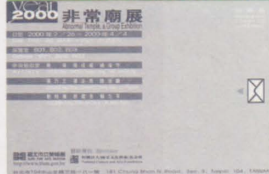
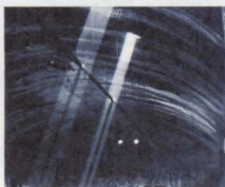
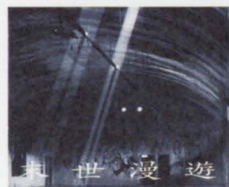
1995

竹園工作室

成員 陳正勳、蕭麗紅、范姜明道

風格特色 以服務「創藝者」為主要任務，提供各種資源，鼓勵藝術創作展演與研究

大事紀 2005 年成立竹園創藝國際有限公司，透過行動研究、國際交流，建構小型的民間文化智庫

1999

國家氧

成員 李基宏、邱學盟、葉介華、廖建忠、歐佳瑞、賴志盛

風格特色 成員皆為 1996 年國立藝術學員第 8 屆美術系同學，受謝德慶與陳愷瑋啟發，側重觀念性探索

大事紀

- ★ 1999 年 台北縣八里鄉水雲山莊 5 號「國家氧作品發表 I」
- ★ 2002 年 台北華山特區「臺灣第一屆當代雕塑大展」
- ★ 2011 年 台北誠品畫廊「一種例外於現實的狀態」

國家氧作品發表

1999 5/28 ~ 6/6 歐佳瑞 葉介華 廖建忠
6/10 ~ 6/20 邱學盟 李基宏 賴志盛
地點 會 6/6, 6/20 pm2:30-5:00

新開園
台北市遼寧街 45 巷 26 號 2 樓
電話 (02)2777-4118
開放時間 週三~五 pm3:00-8:00
週六、日 pm1:00-8:00

1997

非常廟

成員 周成樑、周偉、姚瑞中、劉時棟、賴九岑、陳文祺、陸培麟、張正男、張乃文、蔡儒君

風格特色 成員皆為 1996 年國立藝術學員第 8 屆美術系同學，從天打那實驗體延伸，繼續探索非主流展覽模式與藝術類型

大事紀

- ★ 1997 年 台北縣三芝鄉北勢村 77-3 號「末世漫遊」
- ★ 1997 年 皇冠藝文中心「東方淨心」
- ★ 2000 年 台北市立美術館「非常廟」

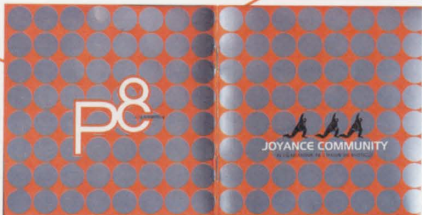
1999

自強貳捌肆

成員 鄭詩雋、李佳芸、江建治、廖偉翔、余瑾容

風格特色 藝院學生自行開闢場所形成的團體及展演空間，許多至今活躍的當代藝術家皆曾於該空間展出

大事紀 2000 年李佳芸、江建怡、鄭詩雋開幕展「媳婦熬成婆之一砲而紅 後浪推前浪之指鹿為馬」

2000

後八

成員 王曉蘭、陳麗詩、簡子傑、陶美羽、江洋輝、崔廣宇、陳建興、羅志良、林家祺、劉榮祿

風格特色 以虛擬方式，反思藝術行動的生產性判準

大事紀

★ 2000 年 華山藝文特區「後八——2001 年藝術在台灣市調普查 總體失速之奮力調查」

★ 2001 年 台北當代藝術館「後八——幸福社區」在亂世中做人，走在捷徑上的後八」參展「輕且重的震撼」開館展

當時全台各地都有各類藝術活動，但可以聚焦先談台北的藝術團體，當成一個研究類型展的起點。在台灣當代藝術開始活絡之後，很多藝術家最早都是在替代空間首次發表作品，這就凸顯了替代空間的重要性和實驗性。美術館其實可以收藏者的角度，整理出這段歷程，透過深度解釋讓更多人理解台灣當代藝術的活力。

例如從 1990 年活躍至今的「伊通公園」以莊普等人為中心，走國際風格，「新樂園」則是早期出很多刊物，後來因為客觀環境而改變型態。1995 年陳正勳、蕭麗紅、范姜明道的「竹圍工作室」不斷進行陶藝材質探索和實驗，是當時重要的替代空間。如果展覽能讓觀者知道這群人結合的方向性，就可以拼湊塊狀發展的台灣藝術運動史，還能從這些歷程看到每個團體的戰鬥力。去年紐約 MoMA 就有關於替代空間的特展，從金字塔最上層的美術館，到下面的基金會、藝術運動，從展覽裡顯現藝術機構如何跟在地活動有好的連結。

回頭看北美館 2000 年以後，和在地的關係漸趨薄弱。1990 年代初期，本土化高漲時期，像是黃進河、吳天章等人都備受矚目，2000 年之後時興國際樣式，兩岸交流頻繁，台灣藝術家相對式微。其實，藝術家就是美術館的靠山，這就是台灣藝術界的門面，館方應該主動邀集中生代藝術家來展覽，把這樣一個平台成為活絡藝術圈的場地。坐而言不如起而行，從前衛藝術運動的典藏展開始，可能是值得嘗試的端點。

2002

新台五線

成員 林冠名、鄭乃方、劉躍、謝牧岐、羅志宇

風格特色 透過偽偶像團體裝扮拍攝作品，重新演示藝術行動
與影像機具之間的複雜關係

大事紀

- ★ 2002 年 淡水老街「淡水計畫」
- ★ 2003 年 第 50 屆威尼斯雙年展「威尼斯計畫之隔離任務」

2001

打開 - 當代藝術工作站

成員 陳志誠、許家維、周育正、羅仕東、李若玫、徐建宇等 10 餘位

風格特色 台藝大學生在板橋成立，涵蓋藝術策展、跨領域交流、研究與出版，以及提供可行的資源

大事紀

- ★ 2009 年遷居於忠泰集團提供台北城中區工作室
- ★ 2012 年進駐「打開 - 當代藝術工作站—曼谷空間」(OCAC-BK)

2007

復興漢工作室

成員 石政哲、朱倩儀、吳其育、李承亮、陳亮璇、陳敬元、彭致穎、張曉書、黃湧恩、王世邦、黃荳弦

風格特色 混合工作室、展場、居所與行動的藝術勞動「混種」公社

大事紀

- ★ 2007 年 北藝大南北藝廊「海參展」
- ★ 2009 年 台北當代藝術館「POST.O 後地方」

(部分團體資料參考《藝變者遊行》 國立臺北藝術大學關渡美術館 2012 年 8 月出版)