

▼1997年威尼斯雙年展台灣館現場。

▼1997年威尼斯雙年展主題展一景。

跟着雙年展 藝遊去

◎文、圖／姚瑞中（藝術家、藝術評論者及獨立策展人）

放眼全世界，各式各樣、琳瑯滿目的雙年展約有300個，若以材質區分，則包括了繪畫、版畫、素描、攝影、陶藝、紀錄片、雕塑、建築、設計、動畫……，而專注於當代藝術的國際級雙年展約有50個，若以2年48個月計算，平均一個月就有一個，可說是此起彼落、好不熱鬧。

這些遍佈全球的雙年展，不但是藝術家摩拳擦掌、比畫高下的舞台，更是各地藝術評論家、策展人及畫商窺探全球藝術趨勢的風向球。時至今日，策展人在各地挑選藝術家形成大排長龍的奇景，或藝術家搭飛機趕場的現象時有所聞，好像入選雙年展就代表了進入世界藝術舞台，名利雙收似乎指日可待，但雙年展到底代表了什麼呢？

○推動藝術思潮、驗證理論的主要戰場

就西方藝術發展來說，雙年展歷史已破百年，展出形式從早期的繪畫、雕塑，到如今的空間裝置與新媒體藝術，可說是五花八門、各擅勝場，並不局限於單一媒材，而是以主題方式，從社會學、心理學、都市學、人類學……等人文思潮切入，藉視覺藝術形式探討美學與社會大眾間的關係，也同時展現最新藝術樣態；有初出茅廬的新秀放膽一搏，也不乏國際知名大師鎮展，以維其歷史地位之光環。在眾多複雜因素之下，雙年展間接影響著藝術市場與生態，然而其重要性並不僅在藝術市場，而在於學術地位與影響力，因此各策展人不費盡心思，推展其藝術觀念與美學思考。在此前提下，雙年展成為推動藝術思潮，並驗證理論落實藝術的主要戰場。

○威尼斯、卡賽爾文件大展 當代藝術重要指標

歐洲比較有名的雙年展，首推具有百年歷史的威尼斯雙年展，它不但是當代藝術的重要指標，反應著美學變化與創新動向，也是全球藝術家爭相進入的展覽聖地；除了大會主題展之外，尚有國家館與競賽獎項，以及為數眾多的會外展，為了解當代藝術的最佳入門途徑，台灣館在經過了連續6屆曝光與26位藝術家的優異表現，不但在作品的質與量上皆獲得了高度評價，也確展現了有別於西方當代藝術的語彙與情境，且具備國際展覽的水平與地方強烈的區域風格，令人耳目一新。

而每5年舉辦的德國卡賽爾文件大展，則是世界上公認最重要的當代藝術展覽，目前已邁入11屆，是傳統歐洲藝術大國至尊地位的象徵，明確扮演國際前衛藝術的實驗場，以及當代各種思潮交匯的角色，學術地位濃厚，堪稱全球雙年展的聖母峰。

○利物浦雙年展 以藝術活化蕭條城市的典範

除了這兩個老字號雙年展之外，近年來歐洲其他幾個新興的雙年展，則試圖以嶄新概念突破原本格局，試圖為日漸僵化與集權化的雙年展帶來新氣象。例如法國最重要的里昂雙年展，以打破大堆頭展出型式為號召，主題明確且有創見，並且兼具學術性與突破性，令人印象深刻。而被譽為英國最精緻的利物浦雙年展，其最大特色是從構思到組織，都是環繞著城市展開，特別注重作品在地對話，藝術家則以此為命題，各自展開對利物浦所延伸出來的想像，是以藝術活化蕭條城市的成功典範。

位於歐亞交接處的伊斯坦堡雙年展，則以其神祕國度為號召，結合當地特有建築風格，在托卡琵皇宮等各具有連接功能與象徵意

義的地方，展出別具風味的作品，也提出相異於西方藝術世界的有趣觀點與美學思考，頗值得一遊。

不過其中最特別的當屬「歐洲之聲」，其初衷在於對日漸保守的雙年展，提出更具活力的執行與展出方式，每兩年挑選不同的歐洲城市舉辦，首屆於鹿特丹，再分別於盧森堡、法蘭克福等地舉辦，以打游擊戰的移動策略巡覽歐洲各地，試圖以點連成線再串成面，從對話中構築歐洲藝術的主體性，學術氣息也相當濃厚。以上這些在歐洲頗具聲名的新興雙年展，都以有別於傳統雙年展的策略，各自扮演著重要角色，稟承著維持歐洲高水準的藝術發展傳統而努力。

○觀察美國藝術動向 必看惠特尼雙年展

相對之下，美洲的雙年展就似乎沒那麼積極與密集，泱泱大國美利堅與加拿大也只有幾個中型雙年展，與為數眾多的美術館不無關係，這些美術館大多有其專業涵養，不需雙年展也可以吸引大批人潮，例如紐約美術館每年參觀人次的收入，就足以供給所有北美洲大型雙年展的開銷。因此美國這類展出，就朝提攜新人與尊崇先進為主，例如惠特尼雙年展，就是以推動美國前衛藝術為宗旨，與一般國際性雙年展不同，此展覽帶有特定國家色彩，以廣義的美國藝術家（美籍或是非美國籍，但是在美國創作）來規範參展者名單，展出者大多為美國新一代年輕創作者，是觀察美國藝術動向相當重要的雙年展。

美國另一個重要大展卡內基國際展，自1896年舉行至今已超過百年，是年資僅次於威尼斯雙年展，全球歷史第二悠久的雙年展，此展覽等級相當高，能受邀展出等於肯定其美術史地位，號稱藝術家名人殿堂，眾藝術家無不期待有朝一日能晉身其中、名留千古。

至於中南美洲最有影響力的雙年展，當推

巴西聖保羅雙年展，它不但是南美洲最重要的國際大展，也可與歐洲同等級的雙年展媲美；除了主題展區之外，另設有國家館區，是了解美洲文化當代演繹，以及拉丁美洲當代藝術的最佳入門途徑。

○古巴哈瓦那雙年展以小搏大 震驚西方藝壇

另一個以小搏大的雙年展，以古巴哈瓦那雙年展為代表，這是過去唯一在社會主義國家所舉辦的大型國際展覽，專門為促進第三世界藝術家對話而設計，幾乎是所有國際級雙年展中資金最不充裕的一個，首屆僅以5萬美元，做出十倍經費也不一定做得到的規模，震驚西方藝壇；雖然展出條件不盡理想，但在當地策展人積極的帶領下，頗有以打游擊戰的策略，對抗歐美資本主義的傳統革命精神，堪稱雙年展體系的傳奇。

○亞太地區 藉藝術與國際對話 爭取資源

雙年展除了展現藝術活力、政治力及經濟實力之外，也是全球化重要現象之一，不過在強烈競爭與經濟考量下，中途夭折的也有幾個，例如：南非約翰尼斯堡雙年展、日本ICC雙年展、加拿大多倫多CAB雙年展……等。但亞太地區的情況卻比較特殊，分散在碎裂板塊的各國，似乎將雙年展當成國力象徵，藉藝術之名加強與國際對話及曝光機會，以爭取更多國際資源，似乎是主辦單位較為關心的要務，因此在短短不到十年間便有超過十個雙年展誕生，2000年之後更有白熱化趨勢。無論是台北雙年展、上海雙年展、光州雙年展、橫濱三年展、福岡亞洲藝術三年展……等，展現出的活力十足，型式也都相當多元，特別對空間裝置、混合媒材及新媒體藝術情有獨鍾，更帶動了這類藝術發展的後續影響力。

無論讀了多少美術史或藝術理論，都比不上參觀這些分佈於世界各地的雙年展，觀賞一件比一件令人驚歎的作品來得直接；不用解釋什麼，好的作品往往令人流連忘返、啞口無言，這是藝術之為藝術的魅力，也是藝術家無言的力量。就讓我們一邊旅行、一邊發現，透過大大小小雙年展的窗口，見證藝術意亂神迷的魅力吧！

全球當代藝術雙年展、三年展及重要大展

網站一覽表

威尼斯雙年展	http://www.labbiennale.org/
佛冷媒雙年展	http://www.artestudio.net/
卡賽爾文件大展	http://www.documental2.de/
歐洲之聲	http://www.manifesta.org/index1.html
柏林雙年展	http://www.berlinbiennale.de/
伯恩雙年展	http://www.biennale-bern.ch/bienna_content.html
林茲市電子媒體藝術節	http://www.aec.at/de/index.asp
倫敦雙年展	http://www.londonbiennale.org/
利物浦雙年展	http://www.biennial.org.uk/
里昂雙年展	http://www.biennale-de-lyon.org/
布拉格雙年展	http://www.praguebiennale.org/
敏尼亞國際雙年展	http://www.temscanningue.net/salleaugustinchenier/biam/www.lodzbiennale.pl
羅茲國際雙年展	www.fundacionbiacs.com
賽維亞國際當代藝術雙年展	http://www.istfest.org/
伊斯坦堡雙年展	http://www.fbr.nl/
鹿特丹雙年展	http://www.whitney.org/
卡內基國際展	http://www.cmoa.org/
聖塔菲國際雙年展	www.sitesantafe.org
蒙特婁雙年展	http://www.ciacc.ca/biennale2000/
多倫多CAB雙年展	http://www.aspacergallery.org/cab2000/
哈瓦那雙年展	http://www.universes-in-universe.de/car/havanna/
利馬雙年展	http://www.rcp.net.pe/
聖保羅雙年展	http://www1.uol.com.br/bienal/24bienal/
阿根廷聖菲雙年展	http://www.grafikboerse.de/auktion...ale-santafe.htm
亞太當代藝術三年展	http://www.qag.qld.gov.au/content/apt2002_standard.asp?name=APT_Home
雪梨雙年展	http://www.biennaleofsydney.com.au/home.aspx
地拉那雙年展	http://www.tiranabiennale.org/index.htm#
台北雙年展	http://www.tfm.gov.tw/
台灣前衛文件展	http://www.tad.org.tw/c02/index.htm
上海雙年展	http://www.cnarts.net/SHANGHAIART/biennale/shb2002/
香港藝術雙年展	http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Arts/index.htm
橫濱國際三年展	http://www.jpf.go.jp/
福岡亞洲美術三年展	http://faam.city.fukuoka.jp/
越后妻有三年展	http://www.echigo-tsumari.jp/
亞細亞散步	http://www.arttowermito.or.jp/
日本京都雙年展	http://www.kyotobiennale.com/e_main.html
光州雙年展	http://www.gwangju-biennale.org/
媒體城市雙年展	http://www.houseoftoast.ca/mediaicity/index.htm
斧山雙年展	http://www.busanbiennale.org