

教育部青年發展署

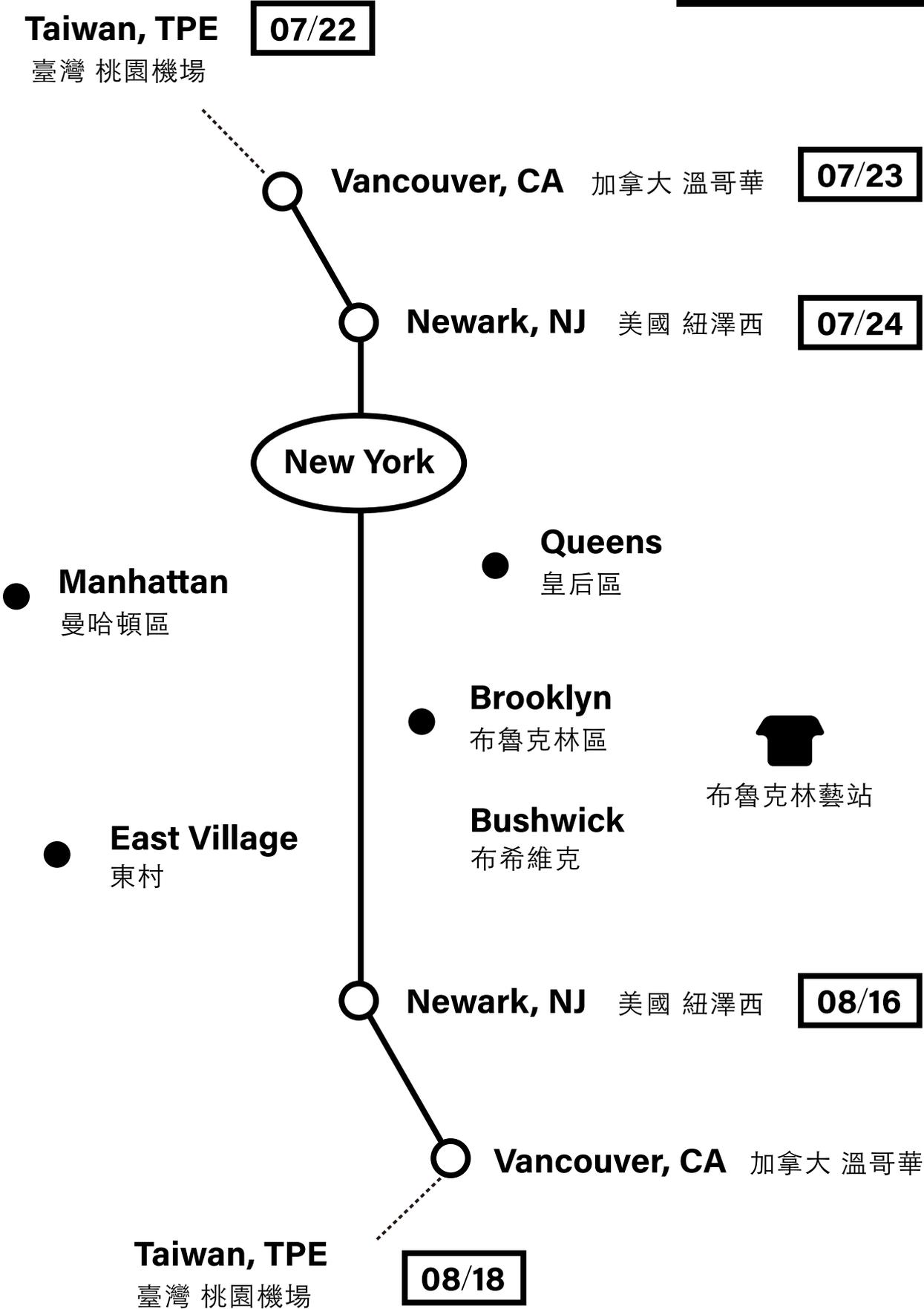
大專院校學生國際體驗學習計畫

成果報告書

國立臺北藝術大學 美創所碩一溫佳寧

行程路線

目的地：美國紐約

期間：2018/07/22 - 08/18

天數：28 日

- 交通：飛機、地鐵、巴士、火車
- 目標：展覽及空間觀察、尋找合作、網路及現實交友、遊旅、出版觀察

行程路線

人緣網路

1. 展演合作 / DMNDR

2. 賣自己的書

3. 書店：觀察出版生態

4. 展覽觀察：畫廊及美術館

5. 紐約學院見聞

6. 結語

● 為什麼會想去紐約呢？

兩年前做一檔聲響表演的動態視覺，合作認識的音樂人 Jimmy James 夥伴跟我聊過要不要去國外看看，聽說紐約是個匯聚創造力、衝擊力，怪人怪事的群聚之地，便一直抱著鄉土情懷的紐約夢。

「這個城市或許可以讓你一夕成名，卻不會保障你在日後可以安享晚年。就如這裡的人際關係一樣，如果沒有不斷地與人連結，只會被遺忘。至少這個特質，讓紐約感覺起來還蠻表裡如一的。」

我認為臺灣在文化上的崇洋、政治及思考上受美國影響很深，相似的文化混雜、移民群集的生活方式，以及消費文化、對中產生活的追求，某種程度上跳過現代化直接進入後現代社會的臺灣，瘋狂的氣息在表面社會氛圍中隱隱作亂，是美國與臺灣最相似的元素。我的創作內容跟諷刺消費文化有著密切的連結，目前在做一些透過視覺諷刺媒體文化的議題。

「在這裡，什麼都與錢劃上等號，但如此般量化的藝術環境說不定才是真正單純的，反正適者生存，不適者離開，這麼說來其實蠻簡單的。」 - 來自一位定居紐約的藝術家所說。

我有一股奇怪的企圖心想破除這樣的想像，就算用很低限的材料或設備也能做藝術，靠著技能交換或其他掙錢的方法，不相信進得了美術館、藝廊中的高級藝術才是有價值的。因此希望以最低的花費、把握這次的機會出國，網路連結雖然看似價廉，其實是年輕創作者最可貴的維繫人與人之間交流最重要的媒介，此行便想實踐一個很大的夢想，在當地辦展呈活動並驗證這件事情。

人緣網路

Gatekeeper 守門人：

林子桓 Lin Tzu-Huan | 住紐約的藝術家、朋友、Pratt校友

黃再添，楊淑卿 Patrick & Sharon Huang |

Brooklyn Artists Studio 布魯克林驛站住宿提供

陳曉朋 Shiau-Peng Chen | 北藝大美術系副教授、Pratt校友

因緣際會認識的朋友：

莊智軒 Jonathan Chuang | 紐約朋友

林亦軒 Lin Yi-Hsuan | 駐村BAS、旅居巴西藝術家、朋友

王珮瑄 Wang Pei-Hsuan | 紐約ISCP國際藝術工作室駐村藝術家

許雁婷 Hsu Yen-Ting | 紐約ISCP國際藝術工作室駐村藝術家

常羽辰 Chang Yu-chen | Printed Matter 店員及藝術家

John Belisty | DMNDR 表演空間組織創辦人及負責人

Sari Caine | DMNDR 表演空間合作創辦人及藝術總監

Julia Barbier | 音樂人 r.i.p girls band 主唱、

甫畢業於 Berklee College of Music

Maya Susses | Flux Factory 藝術組織總經理

Craig Mathis | Printed Matter 書店和分銷經理

2017年
臺北美術館
佈展認識

Artist - Lin Tzu-Huan

藝術家 林子桓

08/04

SHOW!

寫信得到表演合作機會

Flux Factory 藝術組織

DMNDR 表演空間

Founder - John Belisty

紐約ISCP國際藝術工作室

Artist - Hsu Yen-Ting

藝術家 許雁婷

Artist - Wang Pei-Hsuan

藝術家 王珮瑄

Printed Matter 獨立書店

Artist - Chang Yu-chen

藝術家 常羽辰

08/08

**BOOK
SELLING!**

上架於Printed Matter

Open Studio

BRIC 藝術組織

莊智軒 **Jonathan Chuang**

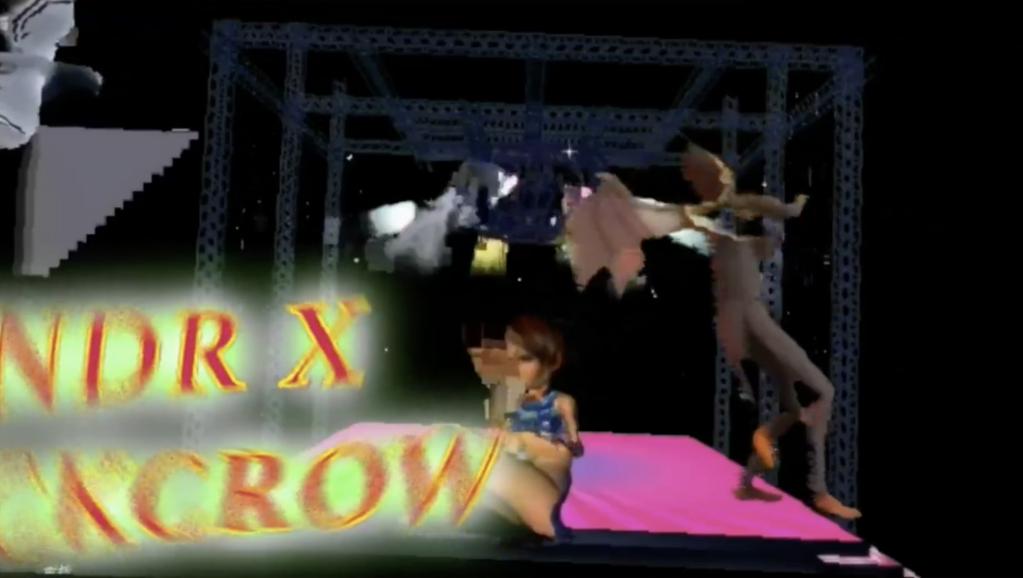
Brooklyn Artists Studio 布魯克林藝站

Artist - Lin Yi-Hsuan

藝術家 林亦軒

DMNDR

1. 展演合作 / DMNDR

透過藝術家林子桓提供的訊息寫信向非營利藝術組織 Flux Factory 詢問合作機會，認識皇后區的音樂表演空間DMNDR並逕行的合作，透過一個工作天的合作討論，以網路直播及現場投影配合現場三組音樂團體進行表演。

關於 DMNDR :

成立於2014年，視推廣音樂、攝影、藝術文化為使命的表演空間。

Elevating music, photography and art through our worldwide community of experts.

工作狀態：

獨自前往負責人 John Belisty 的工作室後，介紹得知彼此都是繪畫背景出身、對動態影像有興趣的人，認識表演樂團及組織的人們，便開始了展呈討論、得到共識後，剪輯約1小時的動態影像在表演同時投影，並即時合成現場影像直播於臉書。其後亦出借了從臺灣帶來的微型投影機給共同創辦人 Sari Caine 做隔天的活動。

表演影像紀錄：<https://www.facebook.com/DMNDR/videos/1063593770482488/>

表演空間觀察：

Trans-Pecos / Baby's All Right / DMNDR

- 兩個音樂為主的表演場地，燈光很特別，以不同色系的霓虹光為主色，另間背版是全面的粉色小燈泡，會隨著音樂節奏運作，DMNDR也是使用隨音樂運作的燈管。舞台以一件鬥牛為題的畫作為精神主軸。

Kraine Theater, < The Infinite Wrench >

- 一間特別的小劇場，約能容納40人，空間簡單，光線卻能做出複雜的變化，這齣劇是讓觀眾隨喊劇目呈現出的緊湊、詼諧、卻深刻的方式進行的。

Printed Matter, Inc.

Printed Matter 是世界最大的，致力於推介藝術家制作出版物的非盈利性機構，於1976年成立。

A total reabsorption of all forms of discourse into a single word, of all books into a single page, of the whole world into one book.

Duckcrow

Duckcrow Hypermarket

1 of 1

Publisher Duckcrow
City [Hsinchu City, Taiwan](#)
Year 2018
Pages [8] p.
Cover Paperback
Binding [Staple Bound](#)
Process [Digital](#)
Color [Color](#)
Edition 100
Stock ID 112916 C

\$8.00 (\$7.20 for [members](#))

[Add to cart](#)

Duckcrow Hypermarket is a parody of a catalogue that skewers Taiwanese politics with colorful and absurd digital collage. By altering appropriated imagery and creating fictional products such as the "Good Dog Collection" T-Shirt and the "Soulmate" sex toy, Duckcrow comments on "how the media manipulates public ideology and transmits messages" through visual and commercial means. Taiwanese leaders Tsai Ing-wen and Ma Ying-jeou are depicted wearing Duckcrow merchandise, with Snapchat filters giving them dog ears and noses; "They look so happy, like dogs!" the text on one such page exclaims. Ironic slogans ("Soon Open in Gay Taiwan" and "Special Price for Sad Taiwanese") poke fun at consumerist language as well as sheds light on the culture affected by it.

N3
MATTER

2. 賣自己的書

在著名的獨立出版物書店Printed Matter上架：

2018年自己出版的刊物 < 金金大型超市 Duckcrow Hypermarket >。

帶著被拒絕的心情以及5本包裝好的樣書前往Printed Matter，碰巧遇見一位亞洲女性店員以中文接待、協助我填寫好提交表單。其後前往 MoMA PS1再次巧遇這位店員小姐，打招呼後才互相介紹認識對方是中國年輕藝術家常羽辰 Chang Yu-chen。更介紹我前往蔡國強女兒蔡文悠開的店 Special Special 販售自製的 T-shirt。

經過審核後於 8/8 上架於實體書店及網路，店員亦為這本刊物寫了相當精準的描述及定位，是我在臺灣書店從未領受過的尊榮待遇。

販售連結及介紹：<https://www.printedmatter.org/catalog/51226>

Duckcrow Hypermarket 是一本戲仿的型錄，用豐富多彩的荒謬數位影像拼貼來串燒台灣政治。通過挪用盜取而來的圖像和創造虛構的產品，如「關渡竹圍地區良狗」T恤和「Soulmate 靈魂良伴」性玩具，Duckcrow以視覺和商業影像來談論「媒體如何操縱公共意識形態和傳遞訊息」。台灣總統蔡英文和前總統馬英九被易裝、穿戴著Duckcrow商品，戴著Snapchat濾鏡給他們狗耳朵和鼻子；「他們看起來很開心，就像狗一樣！」這段文字在其中一頁驚呼道。以諷刺口號——「即將在同性戀之國——台灣開張」和「給悲傷台灣人的大特價」嘲笑消費主義語言，並將燈光聚焦在受其影響的文化上。

Duckcrow Hypermarket is a parody of a catalogue that skewers Taiwanese politics with colorful and absurd digital collage. By altering appropriated imagery and creating fictional products such as the “Good Dog Collection” T-Shirt and the “Soulmate” sex toy, Duckcrow comments on “how the media manipulates public ideology and transmits messages” through visual and commercial means. Taiwanese leaders Tsai Ing-wen and Ma Ying-jeou are depicted wearing Duckcrow merchandise, with Snapchat filters giving them dog ears and noses; “They look so happy, like dogs!” the text on one such page exclaims. Ironic slogans (“Soon Open in Gay Taiwan” and “Special Price for Sad Taiwanese”) poke fun at consumerist language as well as sheds light on the culture affected by it.

comment from Printed Matter. inc

3. 展覽觀察：畫廊及美術館

看展覽 / 美術館及畫廊

Vancouver Art Gallery | 加拿大 溫哥華美術館

MoMA | 現代藝術博物館

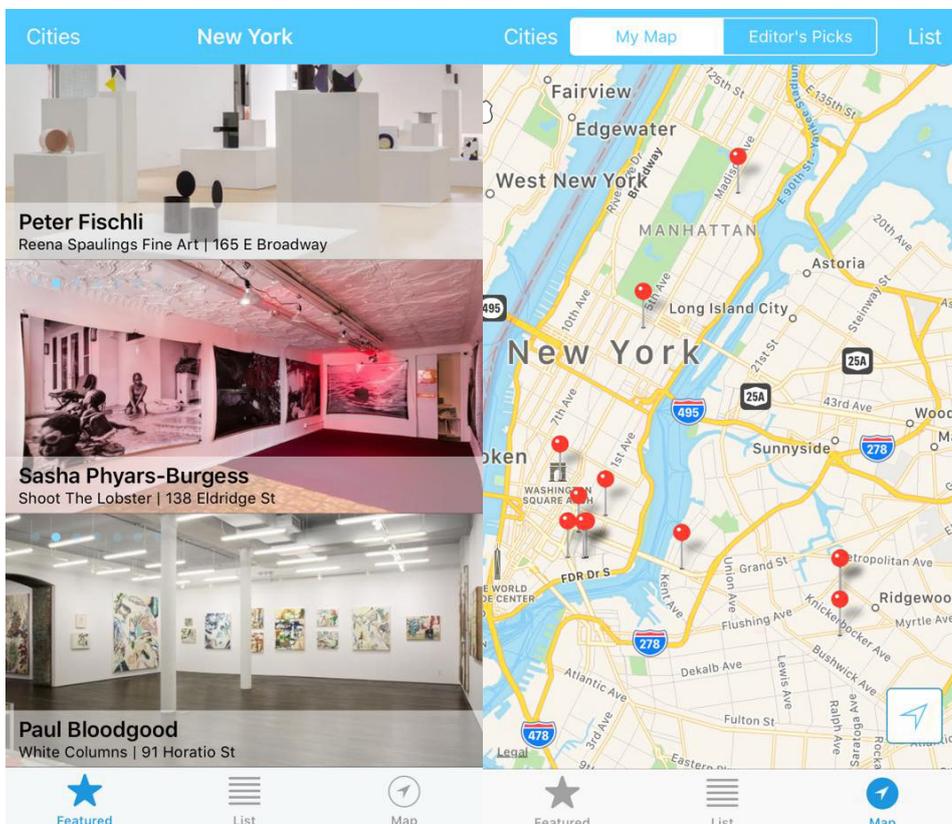
MoMA PS1 | P.S.1 當代藝術中心

The Solomon R. Guggenheim Museum | 古根漢美術館

New Museum | 新當代藝術博物館

藝術組織及畫廊：

BRIC, Anthology Film Archives, David Lewis, Jeffrey stark, Klaus Von Nichts-sagend Gallery, Special Special, Postmasters Gallery, Arts + Leisure, James Fuentes, ISCP, Art in General, Front Room Gallery, Simon Preston Gallery, Van Doren Waxter, Adam Baumgold Gallery, The Kitchen, Babycastles, Eyebeam .etc.

工具介紹：住處的駐村藝術家林亦軒推薦使用的畫廊展覽推薦 app：See Saw

Vancouver Art Gallery 溫哥華美術館

Kevin Schmidt: We Are the Robots

凱文施密特：我們是機器人

David Milne: Modern Painting

大衛米爾恩：現代繪畫

MoMA PS1

Reza Abdoh

Fernando Palma Rodríguez:

In Ixtli in Yollotl, We the People

Sue Coe: Graphic Resistance

New Museum 新美術館

THOMAS BAYRLE: PLAYTIME

湯瑪斯·貝耶爾：玩樂時間

JOHN AKOMFRAH: SIGNS OF EMPIRE

約翰·阿克弗拉：帝國的標誌

BORTOLAMI gallery

Ben Schumacher

本·舒馬赫：diy大師

4. 書店：觀察出版生態

這次帶回來的書籍以文字、當代論述及繪畫為主，更企圖組織共同翻譯的小組，將知識性的文字快速消化、分享。閱讀了大量的時髦刊物、雜誌，更發現在紐約能很容易地找到真正「有內容」的以文字為主的雜誌，是非常寶貴的經驗與發現，讓我看見了許多不曾想過的希望，也大大地啟發了我對出版的興趣。

獨立出版、性別書店：

Printed Matter

Bluestockings Bookstore - Cafe & Activist Center

McNally Jackson Independent Booksellers and Cafe

Mast Books

Otherwild NY

Artbook @ MoMA PS1

二手書店：

East Village Books

Strand Bookstore

Human Relations

獨立出版竟然能走進美術館及大書店

很驚訝地在一走進 MoMA 的年輕分館 PS1，便看見一整排有活力的出版物，從雜誌至年輕藝術家自印的小刊、由精緻出版到隨寫隨印的文字塗鴉冊皆有。新美術館 New Museum 的書店部分則是比較高級氣派的藝術家出版書。

綜觀所有的出版品會發現，紐約以文字為主的小出版數量相當多，思考性及趣味程度都較臺灣能見的文字小刊高，酷兒圈更精細地各自擁有大鳴大放的能量，以書寫會為目組織出來的刊物，像是：LADY PARTS 2，為憤怒的女權書寫活動。STH (Straight To Hill) 則是以性慾歡愉能量書寫、寫真雜集的男同志小書。

一部分在紐約蒐集的書籍

5. 紐約學院見聞 / 藝術生態及組織的認識

紐約大學 - 帝許藝術學校 | NYU - The Tisch School of the Arts

Maurice Kanbar Institute of Film and Television

ITP and IMA - NYU Tisch School of the Arts

芝加哥藝術學院 | SAIC

哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York

巴德學院 | BARD

柯柏聯盟學院 | The Cooper Union

原先我只認識Pratt藝術學院，深入瞭解後發現有更多有趣的選擇，經過朋友介紹更能了解它們不同的性質，像是分別為貴族學校或公費學校、傳統學院、競爭力強的新媒體學院等。

6. 結語

這次是我第一次前往美國紐約，旅程為28天，轉機在溫哥華遊走了一日。

以隨緣相識的心情，意外變成一段積極走跳的旅程。

一個人旅行意外結識了不少新朋友，透過他們提供的各式資訊，寫信或直接前往，進而與當地表演空間合作展演、出借器材，在知名的獨立出版書店Printed Matter上架刊物。

一進布魯克林驛站便巧遇喜歡的藝術家駐紮，前往開放工作室意外遇見旅居紐約的朋友、看展巧遇兩次而認識的年輕藝術家，聽表演認識了樂團主唱，結交了合住處的一群舞者朋友，其後的連結全憑這些寶貴的緣分。

從走路的步調就能感受到，紐約是一個非常快速的都市，我有一些對於文化時空的感觸：紐約有一些很棒的書店大約搭20分鐘地鐵能到達，臺北大約要等5年才會出現一間這樣的店。藝術對他們來說是唾手可得、跟生活非常密切的，從幾個方向來看：美術館每週都有派對及音樂表演、開放工作室真的有很多民眾前往並參加工作坊、大家對藝術展演抱持著好奇及友好尊重的態度，真的非常鼓舞人心，在前往紐約之前，我可能正處於一種對創作失望的狀態。

最開心的莫過於能受到當地書店的禮遇，及真正能與當地團體合作發表事項，合作愉快並得到尊重的對待，這真的是在臺灣時從來沒感受過的尊榮體驗。也滿足於帶回了很多書刊，研究出版形式之餘，找到一群跟我同心翻譯的朋友，一同研究國外正當流行的論述想必能補足學校無法給予我的。這次在紐約認識到的一群人，都很擅長抓住「機會」，並很擅長於「分享機會」，跟臺灣相比而言來得闊達許多，大家都很樂於向誰分享、推薦他適合的機會、駐村經驗、樂於談申請失敗的經驗、工作室經驗、租屋機會等等，以及種族議題的討論。

種族議題在紐約依然是一個炙手熱話，路上的人若擦身而過都很禮貌地將「抱歉」掛在嘴邊，但這種對人最基礎的尊重反而像個罩門分隔著不同的族群。我居住的 Bushick 區是位於布魯克林區以勞工階層為主的地區，以拉丁裔、印度、海地、南美及黑人族群為主，搭公車時常能見到最保守的哈雷迪猶太族群，生活一陣子便會發現，在紐約並不是每個人都會說英文，連鎖甜甜圈店的店員可能只說西班牙文。隱約能感受到主流媒體對於「政治正確」的堅守像是一種口號，各個人種或階層之間並沒有過多的交流，有時那句「抱歉」就像防護網一樣，只是守著一種人與人之間的謊言或漠視。地鐵車廂內的話語權：除了各種乞錢、賣小點心外，時常可遇見幾位黑人用擴音器大播嘻哈音樂、即場說唱，一次遇見一位黑人用憤怒的方式大談他對政治現狀的看法，或者能在馬路上聽見車子大放雷鬼樂等，紐約的白人族群則顯得特別保守、謙和，並不特別鮮活，除非是酷兒族群或年輕人或街頭表演者，在多族裔的地區生活起來真的有特別多感觸，以流行文化而言，臺灣的單一性真的很讓人挫折。

真的很開心能有這個機會讓我在紐約生活近一個月，吸收了活力，並累積了能量，以積極的心態結識生活在紐約的有趣朋友，持續消化吸收中，並為下一次前執行更紮實的準備。