

信任&迷惑 trust & confusion
五月至十二月逐步發生 Evolving from
May to December 2021: Tarek Atoui,
Celeste Burlina, Alice Chauchat,
Mette Edvardsen, Claudia Fernández,
Felix Gonzalez-Torres, 許思樂
Serene Hui, Ricky Jay, 北井一夫
Kazuo Kitai, Nile Koetting,
Lina Lapelytė, Nicholas Mangan,
毛利悠子 Yuko Mohri, 潘岱靜
Pan Daijing, Liliana Porter,
Sean Raspet, Algirdas Šeškus,

信任 & 迷惑

「信任 & 迷惑」是關於「確定」與「偶然」的對話。身體和無形之物，以及短暫相遇的變革力量，音樂與魔術，活著的幸運——以及隨之而來的各種相關問題，不論是有關人類還是其它。這場展覽有幾部曲，從現在到年底，不斷地演化與累積，於現場和網路上開展。

「信任 & 迷惑」將這「白立方」空間改變成一個不斷轉化的環境，容納著活動與感覺，成為一個適合行動、互動以及邀請耳朵和身體作深度聆聽的空間。讓你、我、他/她在此建立新的關係，讓我們的新聯想與新體驗共享當下。當你到達時，可見幾齣表演在發生，同時亦有幾齣看不見的表演在進行。展廳內呈現超過20多件全新委約作品，來自一群跨世代、不同國家及全球性的藝術家。

於2019年初次構思這場展覽時，我們希望能創造一個讓人團聚的空間——尤其是在經歷社會動盪而變得兩極化與疲憊之際——我們需要一種全新的、親密的社群關係，更安靜、更有趣、以身體為本，可以觸手可及的，一個沒有傷害和貶責的地方。簡單的說，一個療癒空間。我們構思出一連串現場作品，以求透過對話、遊戲、會面和想像，去探索個人及集體的身體。

突然之間，疫情席捲而來，我們得重新適應周遭更孤獨和脆弱的境況。接著，我們發現所目睹的不只是一場全球危機，而是生命本身的變化，快得令人麻木，恍若觀看快轉的錄像，用6分鐘看完60億年的進化過程。生活被加予的規則從未有這麼多，而且每天不停變更，令人早已記不清楚過程，同時，我們的日常環境不停出現新的守則，大多數人仍在摸索著適從。自此，我們的適應力不斷進化。事實上，這次展覽計劃牽涉了無止境的應變、多次的修改、數不清的狀況預測——就像眾多不同的人們在各自範疇要面對的，而他們亦渴望出現轉機，改變。我們想要相信一個更加包容的世界即將來臨，正如我們相信在追求美好的過程中，機會、意願和努力都需要相互配合才能夠成功。

儘管我們不時如斯迷惑，我們相信會到達一個更安全的地方，這是一種「活著」的感覺。說是注定如此又或者認為一切皆是偶然，也沒有意義，因為骰子落地的一面永不會是完美順暢或均勻的，一如骰子本身。而於我們的情況，「信任」和「迷惑」已不再是敵對的概念，它們變作朋友，攜手進入這次旅程，就像酸與甜的味道，吸氣與呼氣，舞蹈的動態，一瞬間或短暫的狀況。在旅程的當下，我們不肯定展覽的最後一曲會否能按計劃進行，這很講求運氣，也關乎現階段的反響將如何影響未來。

Tarek Atoui ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
細語者 (2021)

Tarek Atoui (1980年生於黎巴嫩，現居巴黎) 細聽世間的聲音，同時尋思聲音如何造就世界。藝術家以樂器及多元的編曲營造出各種環境，發明出聆聽的新方法，積極地探問我們如何感知、感受以及思索聲音的種種。

由自己在影音舖翻閱舊唱片的經歷所啟發，藝術家在作品〈細語者〉中，堆拼出形形色色的器材，帶來一次關於聆聽與轉移的體驗。Atouf誠邀觀眾將自己的隨身音樂裝置，連接至展廳內的播放器。音軌穿過銅、布、木、鐵和聚氨酯等中介物後，變得不再一樣。觀眾察覺、體驗、細聽到的，是經過過濾的音色。每一個播放器，都經過獨一無二的轉移過程，誘發出不同的交流作用：泡膠墊褥以音色圍繞歇息的聽眾；布料徐徐掃過銅鈸；琴弦將聲波由銅鈸傳送至耳機；可被敲擊的腳踏鈸。Atouf鼓勵觀眾輸入自己熟悉的曲目，這些熟悉的歌曲可以由新穎角度重新被聆聽一次。由此，Atouf開拓出一個充滿發現與驚喜的「音域」，擺脫一切固有思想。猶如黑膠唱片、盤式音帶、卡式音帶中先天的物料缺陷一樣，即使是這個嶄新的聲音傳送器，亦時有夾雜「嘶嘶」、「嗡嗡」等噪音。Atouf藉此揭示了聲音與意義，向來是人體與超越人體之間的協調。

大館當代美術館委約作品

書寫可以預示來日之事嗎？後頁的文字包含各種思想、概念和形式，來自瞬息萬變的網絡聯繫，徘徊於故障與流動，約束與興奮，限制與遐想，不同時區的清醒與打盹之間。這些書寫記錄了從家到工作室路上的遭遇和故事，有時候，也捕捉了思考過的聲音，播放於遠方的客房。

比起編造固定形式，這些文字更想留連在它們成形的環境。在書寫的期間，大部分藝術家的作品還在成形中：或在空運途中，或在中國大陸的工廠被焊接中，或是被描畫在筆記本上，或化為一條條訊息，寫著一個個創意。在場與相遇的可能性，正因這些多變不一而不期然出現。手機快照、文字訊息和網絡溝通在延續這些對話中都佔一席之地。在此，當作品出現而藝術家不在場，一種新的語言便會形成，成為盛載事物、延伸、連繫的一種方法；然後，尚未就緒的，與尚未浮現的，激烈擁抱。

Tom Engels

Celeste Burlina ●●●●●●●●●●●●●●●●

離迷若得 (2021)

場景設計師、工程師 Celeste Burlina (1988 年生於意大利，現居柏林) 的作品〈離迷若得〉是一個擁有多面向座席的舞台裝置，設計理念位於露天看台、升高舞台、遊樂場與觀景台之間。它有三個相連樓層，受傳統斯里蘭卡佛塔建築啟發，帶有宮殿、廣場與滑板公園等建築元素，以此深思休閒、禪意、階級與觀景的主題。觀者可從結構的一端進入一個隱藏空間，於此遇見藝術家 Lina Lapelytė 藝術裝置。

〈離迷若得〉呈現一個存於兩者之間的迷離空間。英語「liminal」一字，源自拉丁語「limen」，意即「臨界」，是人類學專門用字，指生命轉化過程中的過渡區域。在臨界頃刻，人們放棄對身份、社群和時間的固有認知，步向一個全新的體系。無論是受法庭或皇家建築啟發，抑或是受以供消遣享樂的公共場所影響，〈離迷若得〉展現出的是一個模稜兩可的中介點。橡膠襯墊、砂礫塗層與金屬網架高傲而誘人，交錯相織成物質的悖謬。這些與〈離迷若得〉的結構和物料相關的一切聯想，被重導、重塑；它們合而為一，營造出一個新境界，去反思空間的可能。傳統上來說，建築需要被居住或被使用才意思。而〈離迷若得〉構建出一個橫切面，人們於此處寄居、聚散、休閒或獨處。有時候，欲望與自控、放任與節制的分野是模糊的。該作品邀請觀者以趣味的態度去重新思量此等信條。

大館當代美術館委約作品

Alice Chauchat ●●●●●●●●●●●●●●●●

其實，在齊奏 (2021)

編舞家 Alice Chauchat (1978 年生於法國，現居柏林) 的新作〈其實，在齊奏〉，以一舞譜提醒大家關注每人每時每刻都在做的事情：呼吸。Chauchat 充分利用動態、感知、注意力及其綿密的編舞潛能，邀請觀眾在空間裡調整自己的呼吸，同時與大家的呼吸協調。

展覽導賞員會遞給觀眾一張寫有舞譜的卡片，照著上面的指引，便可親身體驗。指引像格言一樣，實行時，會把平常沒察覺到或被忽視的某種動作，變得可見可感。通過實踐、專注和探索，以前沒意識到的動靜會成為一次表演。〈其實，在齊奏〉逐漸演變，形諸大家眼前，成為有意識的行為和活動。當我們重新覺察到何謂個人，何謂與人共享，就更能夠進入感觀之域，仔細體會當下自身的存在感，以及與人相處時的聯繫感。當鼻子一呼一吸，胸部一起一伏，分合之間，你我相通；氧氣和二氧化碳在空中流動，在不同的身體進出。不僅體驗自身，你也可旁觀與他人的此呼彼應；共同感似來還去，同步狀態若有還無。在大家一起關注共同觀察的一剎那，呼吸成為了奇妙的動作，各有特色，又同時發生，融合為一個共同體。

大館當代美術館委約作品

Mette Edvardsen ●●●●●●●●●●●●●●●●

時間在午後陽光下睡著了(2010至今)

十多年來，編舞家 Mette Edvardsen (1970年生於挪威，現居奧斯陸) 發起的〈時間在午後陽光下睡著了〉計劃，令一群人聚集起來，每人各自用心記誦一本書。他們一起組成了一套「真人書」(living books)，以供參觀者(或可稱之為讀者)查閱。當有讀者提出要求，「真人書」便會帶讀者到大館內的一個舒適角落，把書背誦予讀者聆聽。透過這一對一的親密聯繫，文學以最原始亦最坦誠的方式傳遞，沒有物質支持，只靠聲音和耳朵傳達與接收。

〈時間在午後陽光下睡著了〉的名稱來自 Ray Bradbury 的科幻小說《華氏451》裡的一句話。這個反烏托邦故事講述一個禁止擁有書籍的世界，因為書籍被當權者有系統地焚毀，保存書籍的唯一方法就是透過背誦。由於記憶與遺忘總是相繫在一起，一眾「真人書」必須不停溫習以確保記憶歷久常新。只有跟從這勤勞的練習，這種內在的文學形式——既謙遜又奇妙的分享傾聽、想像和創造世界的活動，才可以延續。因此，對我們經常被效率、實用與速度所駕馭的人生，這計劃提供一種專注與慢活的實踐。

〈時間在午後陽光下睡著了〉目前包括 20 種語言共 100 多本的「真人書」。隨著這計劃在全球各地的美術館、圖書館、劇院和其他場所巡迴展出，它的「藏書」也不斷增加。透過「信任&迷惑」展覽，本計劃又增加了 4 本新書，包括《快樂王子》(王爾德著)、《如果這是一個人》(普利摩·李維著)、《都柏林人》(詹姆斯·喬伊斯著) 及《像我這樣的一個女子》(西西著)。

鳴謝藝術家

Claudia Fernández ●●●●●●●●●●●●●●●●

星座 (2015)

藝術家 Claudia Fernández (1965年生於墨西哥，現居梅里達) 是一位狂熱的收藏家，她研究物品的融合過程和形態的傳播，尤其關注它們的傳統手工和工藝。透過考據墨西哥日常物品的歷史，她揭示這些物品形成背後的複雜故事，以及每件物品表達出的獨有世界觀。在此，〈星座〉展示了 Fernández 多年以來搜集的 50 個手繪製成的褶皺紙燈籠，是她收藏的一部分。這些燈籠最初源自中國，並隨著貿易和移民而引進墨西哥，成為聖誕節傳統慶祝活動的一部分。從 17 到 18 世紀，這種新視覺語言是一個龐大貿易網絡的組成部分，其中更包括紡織物、陶瓷及香料，它們通過連貫馬尼拉(菲律賓)和阿卡普爾科(墨西哥)之間的跨太平洋貿易路線進行，兩者當時都在西班牙的統治之下。

因為文化融合同化的緣故，原本燈籠上的中國書法隨著時間逐漸消失，其文化功用亦被改變。〈星座〉所展示的藏品屬於較晚年的製作，最舊的燈籠可以追溯到 1950 至 70 年代。這個作品見證了墨西哥手製燈籠工藝的逐漸消失，而一起消失的，還有滿佈裝飾的街道上的詠唱狂歡，於街頭慶祝節日的習俗。在此，它們回到自己的誕生之地，靜靜地喚起曾經碰觸過它們的多雙手，以及它們見證過的無數聲音、希望與同樂。它們如沉思般聚攏，恍若「星座」的本義——「星星的聚合」。

「信任 & 迷惑」開展首六個星期時，燈籠將漂浮於余美華和 Xavier Le Roy 作品〈Still in Hong Kong〉的表演者之上。作品完結後，〈星座〉將戲劇性地下沉至觀眾平視的視點。

鳴謝藝術家

Felix Gonzalez-Torres ●●●●●●●●●●
「無題」(北方)(1993)

利用常見的物料如糖果、鏡子、時鐘甚至一堆紙張，古巴出生的美國概念藝術家 Felix Gonzalez-Torres (1957–1996) 將時間的流逝、生命的脆弱和轉變作為他作品中的主題來源。遊走於雕塑、裝置、錄像與攝影之間，他的作品以對愛情、友誼和失去的感悟而聞名。Felix Gonzalez-Torres 隱喻性的主題源於 1980 至 1990 年代愛滋病疫情肆虐的影響，同時亦表達了他與伴侶 Ross Laycock 的親密關係。他的伴侶在 1991 年去世後，他一直在這陰霾下，以個人與集體哀悼的處境繼續創作，他 38 歲時，也因為愛滋病併發症而去世。因此，他的作品交織了個人情感與愛滋病疫情現實，帶出詩意同時又發人深省的述說。

〈「無題」(北方)〉是Felix Gonzalez-Torres利用燈光創作的20多件作品之一。作品由12個部件燈光組成，從天花板懸垂到地上。〈「無題」(北方)〉帶出了一個令人聯想到節日、同歡和生命活力的意象。而相對的，在「信任&迷惑」展覽期間無法預料的某一刻，作品中的燈泡隨時都可能熄滅，帶出生命的脆弱及即將到來的終結。

這些壞掉的燈泡也可以被替換，Felix Gonzalez-Torres 借此帶出希望和再生的信號。他強調這件作品的開放式陳列方式，該決定被委託給展覽策展人。因此，在展覽期間，〈「無題」(北方)〉將會定時按不同的組合重新安裝。以此方式，Felix Gonzalez-Torres 邀請我們以既活潑但同時又令人迷惑的方式去信任那未知的可能。

紐約州巴德學院藝術研究中心、赫賽爾美術館 Marieluise Hessel Collection 收藏

[illegible]

藝術家許思樂(1992年生於香港,現居海牙)對解構生命中二元對立的議題感興趣。她為展覽策劃了觀眾互動裝置〈災難預演——爆破〉及現場展演〈災難預演——警鳴〉。兩件作品皆源於藝術家對個人及集體式哀悼的研究。兩件作品將在每個月的第一個星期六被演繹。〈災難預演——爆破〉中,展覽導賞員將會給予充氣氣球給觀眾——一個象徵慶祝派對的物件。氣球上有一條題問。觀眾可以帶著氣球進入展廳,在參觀結束之後,可以要求導賞員將氣球刺破,由此閱讀氣球內的文字。

氣球的刺破聲音既像煙火聲或慶祝聲音，又像抗爭中的爆破聲。作品營造了一種介乎歌頌平安與動盪記憶之間的詭異氛圍。在〈災難預演——爆破〉發生的同時，〈災難預演——警鳴〉由一位聲樂家表演，用人聲來模擬警笛聲音。這件作品的靈感來源荷蘭每個月的警笛排演，該警笛器會在危險迫切的情況下對荷蘭民眾發出警告。通過模仿這種警笛聲，許思樂模糊人與機械之界線，反思操控與處理危機的形態以及它們被內化的過程。她的作品不止質疑藝術機構可否作為安全之所或暫時避難，亦認為對警笛音樂的內心學習是一種預備和修復方式，為未來危機作好準備。

大館當代美術館委約作品

Ricky Jay ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
腐朽中的骰子（年份不明）

預知將來、扭轉乾坤、操控賭局，甚至改變命運？當人們不能或不想作出決定時，骰子就會大派用場。「信任 & 迷惑」展出美國著名魔術師 Ricky Jay (1946–2018) 收藏的兩套骰子。這位「專業騙子」曾於不同場合亮相，他曾任紐約百老匯節目主持、HBO 電視節目《無法無天》(又譯：朽木) 和荷里活電影《人生交叉點》(又譯：木蘭花) 演員、專業特效指導等等。林林總總的角色，卻有著同一信念：魔術乃為最古老的藝術形式。關於他生前的作品，攝影指導師 Caleb Deschanel 道：「他的魔術會講故事，把生命與現實帶到傳奇的層面。你不會覺得這單純是出色的伎倆，你反而會意識到牠已達致更高層次，直通人類本能的核心。」

Jay 收藏的骰子數以千計，當中不少已開始分解。以硝酸纖維素製成的「作弊骰子」裡面時有加重，以出術之用。但骰子最終卻自食其果，因物理關係，這些以前呼風喚雨的骰子已步入生命的最後階段，慢慢在光天化日下自我崩裂、瓦解成另一生命體。Jay 的骰子與展廳的建築空間融為一體，化身「信任 & 迷惑」的法寶。展覽不停重新擲骰、洗牌，而在「厄運」的庇蔭下，有限的組合造就一段無限的旅途。

鳴謝 Ricky Jay 收藏

北井一夫 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
記憶的抽屜(1960年代至今)

日本攝影家北井一夫（1944年生於中國，現居東京）一生都在編纂一部非常獨特的攝影集，它記述了日本社會從1960年代至今的變化。北井一夫記錄了那些在戰後政治鬥爭中被忽視的，以及那些生命被遺忘的群體。是次回顧展是展覽「信任 & 迷惑」攝影回顧系列的一部分，把北井一夫60年來的攝影作品以雙屏投射的方式呈現，結合已發佈及大量從未發佈的照片以及回憶錄文字。

自1960年代，北井一夫的攝影生涯以模糊、反傳統的快照開始，記錄了學生反對美國核潛艇入境的抗爭，這些照片因此成為了當時反體制運動的見證。之後他於1970年代初期記錄了三里塚農民反對興建成田機場的運動，是對前者的延續。有別於其他以拍攝大都會生活為主的同代攝影師，北井一夫多年來不斷記錄逐漸消失的日本農村生活精神。

為了一探自己的出生地中國，他於 1970 年代及 1990 年代探訪了北京，然後在 2010 年代也探訪了鞍山，以廣角鏡拍攝出沉思的維度，這批作品嘗試找回他所說的「失去的童年經歷」。

之後，北井一夫開始深入探討「何處為家」，於1980年代花了5年時間去記錄船橋市的居民和當地的發展情況。這個臥城佈滿一式一樣的公營房屋大廈，它們是年輕家庭在搬進獨立住宅之前的臨時住所，這種介乎兩個階段之間的生活狀態，被北井一夫透過攝影表現出來。是次回顧展中近期的作品，則凸顯了他創作上的新嘗試，北井一夫以自己步行的身體作引導，拍攝日常步行中近距離的影像，在開闊的道路上，視野從未如此細膩。

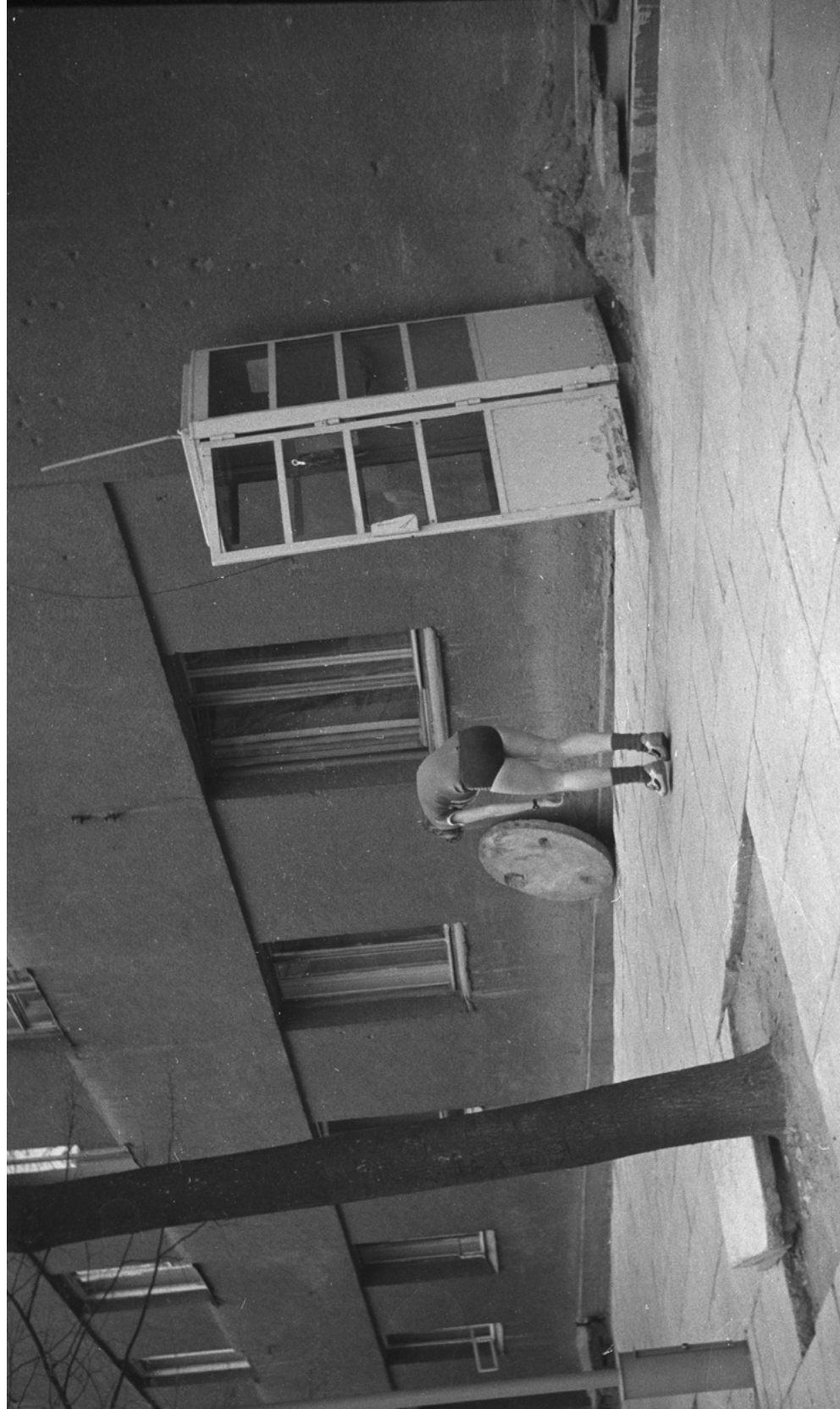
大館當代美術館委約作品

Nile Koetting ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
保持冷靜(流動+)(2021)

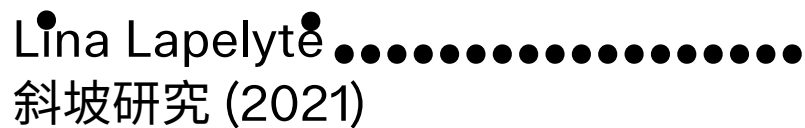
對藝術家 Nille Koetting (1989 年生於日本，現居東京及柏林) 而言，表演者及觀眾的參與為他的裝置和場景美學帶來存在價值。他的作品集合聲音、影像、演出與雕塑於一體，反思數碼時代裡人體與科技相依的關係。〈保持冷靜(流動+)〉探討的議題正是日漸普及的保安數碼系統與其支配日常活動的模式。以使用對比鮮明的影像、雕塑與表演，作品將安全疏散的程序帶到舞台；錄像向觀眾闡述適當行為舉止和疏散路線；表演者每週示範按疏散路線創作的舞蹈；拱型雕塑引發觀眾對避難和保護的聯想。以上三者加起來，就是 Koetting 所稱的「內在舞台美學」(Introspective scenography)。透過物件本身、排列與位置，藝術家與觀眾對話，在他們腦海中留下一個深刻印象。這是一個關乎觀察、反思與行動的空間。

藝術家頗具玩味地審視人們聚散移動，反思所謂自主性的背後其實依附著嚴苛的行為規範。同時，他深受日本舞蹈形式「舞踏」啟發。在舞踏的世界，肉體為眾多環境張力的其中一個動因。Koetting 著眼於環境與物件潛藏的舞蹈展演潛力，研究它們如何影響我們的觀察、思維、移動和行動模式。誠然，「個體」的動向一貫與他人、體制與機理唇齒相依。在 Koetting 的作品面前，我們不得不直視當下迫切的議題——究竟是誰在支配誰？

大館當代美術館委約作品

隱藏在Celeste Burlina的〈離迷若得〉內的〈斜坡研究〉，是立陶宛藝術家兼作曲家，2019年威尼斯雙年展金獅獎得主Lina Lapelytė (1984生於立陶宛，現居維爾紐斯與倫敦)的裝置作品。〈斜坡研究〉探索歌曲的改變力量，提供一個重整聽覺和空間感的環境。Lapelytė與一組「五音不全」的歌手組成合唱團，並與建築師Mantas Petraitis (Implant Architecture)合作創作空間。藝術家呈獻一件全新的音樂作品挑戰西方音樂權威對音準與音樂性的傳統認知。

對音調欠缺辨別能力，往往令任何人難以參與音樂活動；這些人的聲音變得沉默、被排除，或者乾脆自行滅末。Lapelytė（慷慨地打開一個非比尋常的樂譜，把不會辨別音準的耳朵和跑調的聲音放上舞台，以此質疑業界嚴謹排他的原則。藝術家與作曲者 Sean Ashton、Monika Kalinauskaitė 合作寫曲，並配以音樂人 John Butcher、Rhodri Davies、Angharad Davies 彈奏的色土風、豎琴和小提琴伴奏，這通常不被眾人聽見的音樂演奏起來——更罕有的是，她本人也是受過傳統訓練的作曲家。

呼應著這些自省的詰問，〈斜坡研究〉的地面是傾斜的，放在上面的長椅亦隨地傾斜，這需要觀眾以不尋常的姿態坐下。同樣傾斜的鞋子讓人想到在側睡一邊的午夜航班，或是以改善姿勢的矯形外科。Lapelytē以令人迷失方向的空間去挑戰聽眾感官，讓不尋常可被覺察，亦從不平衡中去發現歡樂和舒適。當聽覺、姿勢和方向感三者相互呼應著時，可暫時中止垂直、水平與支柱構成的世界。〈斜坡研究〉以此邀請觀眾拋開對音樂現實的狹隘認知，改變苛刻原則的方向，以新方法從頭去理解快樂、美麗和自由。

大館當代美術館委約作品

Nicholas Mangan ●●●●●●●●●●●●●●●●
成長的極限——第三部 (致Rai的信)
(2020) ● 持久的印象 (2021)

藝術家 Nicholas Mangan (1979年生於澳洲，現居墨爾本) 的作品探索科技、藝術製作和生態之間的關係，以及它們在地緣政治上的意義。藝術家的電影系列〈成長的極限〉於2015年開始研究無實體交易下的加密貨幣的經濟價值。該系列的第三部〈成長的極限——第三部(致Raí的信)〉，是藝術家與策展人 Raimundas Malašauskas 的對談。電影名稱中的「Raí」是策展人名字之開首。同時，「Raí」又與雅浦島石幣名稱「Raí Stones」有關。由此，作品帶領觀眾走上一段錯綜複雜的古今之旅，以石幣在密克羅尼西亞島群的雅浦島 (Yap Islands) 被使用了過百年的歷史，對比現今社會採掘資源、自製價值的模式。自相矛盾的是，虛擬貨幣依賴龐大的地球資源，這些大量的數據、價值與提取關係，成為 Mangan 藝術創作的材料。

在作品〈持久的印象〉中，珊瑚粉及其他化合物合併而成的牙套模，延續了藝術家對生態滅絕的議題。地球暖化日趨嚴重，大堡礁由世上最大的「生態群」，變成世上最大的「死態群」。不論是字面還是象徵上的意義，Mangan 審視地球暖化背後關乎人類口腔、消耗以至滅絕的關係。珊瑚與牙齒，同以鈣為主要元素，同因糖而損耗。糖會引致蛀牙，亦會漂白珊瑚。澳洲糖業對旁邊珊瑚海的影響就是證據。人類卻對自己帶來的災害視而不見，藝術家將珊瑚牙套模石化，猶如海鮮般放在發泡膠箱內展示，這些牙套安靜沉睡，呼應了面對著人類的大災害時，政治的麻木對之視而不見。

大館當代美術館委約作品

[illegible]

藝術家毛利悠子(1980年生於日本,現居東京)的作品,將無形無象的能量(聲光或重力),化為精微複雜的體系。她的聲音雕塑〈分解〉以一組蘋果為聲音之源,傾聽這果實的心聲。蘋果中的水份會產生波動阻力,她將之用合成器轉換為一首樂曲,呈現出不穩定的和聲結構。毛利悠子輕鬆地檢視靜物繪畫史,藉著會發聲的靜物畫面,質疑靜止與活著的關係:看似沒有生命的物體,其實充滿了生之躍動。蘋果會隨著時間乾枯萎縮,阻力會日漸增強,樂曲音調也隨之升高。她以三個蘋果開始,亦把雕塑的可能性開放給策展人,展覽期間蘋果也有可能被其他水果取代,未知那會是葡萄或香蕉?它們會對和聲有什麼不同影響?疫情期間毛利悠子無法旅行,於是就地取材,竟讓她發現香港的蘋果原來都是進口的——人雖無法自由離境,物品卻仍可跨國運送。

她的另一件作品〈Copula〉進一步探討事物之間的聯繫，作品的第一部分已初步安裝，其後的元素將會在「信任&迷惑」展覽期間陸續完成。先是一個發動機組成裝置的核心，類似作品跳動的心臟，然後隨著時間推移，逐漸會結合多個活動部件，連同能量流的交互傳輸，組成一個複雜運動系統。

大館當代美術館委約作品

鳴謝藝術家

●與鄭勝平合作

Raspet的創作動力，來自對未知的好奇。他熱衷探索不易為人識別，或未有明確嗅覺標識的氣味，與一般人對香氣來源的想像大有出入。作品來自石化副產品和工業原料的衍生物，這些物質通常用於製造油漆、塑膠和藥品。除了擴闊人們的嗅覺感官，Raspet也不斷挑戰大眾對嗅覺的成見，研討形容嗅覺的詞彙是多麼的貧乏——試問如何能不以陳詞濫調去描述一種未知的氣味？就如這件人工合成作品所散發出的意外之美，如在煤焦油中發現的人工香草味道，完全出於偶然。

大館當代美術館委約作品

藝術家 Algirdas Šeškus (1945年生於立陶宛，現居維爾紐斯) 一生中有十年時間 (1975–1985年) 都在拍照，起因卻出於偶然。為了申請立陶宛國家電視台的攝影師工作，他拍了幾張照片作為作品集，之後竟發展為15000多張照片的攝影生涯。萬花筒式影像與即興手法是 Šeškus 作品的特色，他從瑣事中找到焦點：歡樂、愛情和孤獨的畫面，與抽象的邂逅，空曠雪地街道，倒下的樹幹或打開的魚罐頭——在照片上對等地相遇。他淡然而不受束縛的紀實風格，捕捉了人們的生存與生活，有別於蘇聯官方描繪人民的形象。Šeškus 的攝影與他同時代的主流作品所展現的公式化和樣板化風格形成了鮮明對比，從而展現了生活中普遍不受關注的維度。1985年，他放棄了攝影創作，因為「事物對他而言已不再顯眼」，直至2010年才恢復攝影創作。

透過兩組以並排方式呈現的投影，《十月中回顧》匯集了500張從未發表的照片，全由Šeškus與立陶宛藝術家Elena Narbutaitė共同為是次展覽「信任&迷惑」編輯整理。這些照片提供了一次歷時十年的日記式攝影之旅，Šeškus往返於莫斯科、立陶宛和沿海市鎮尼達(Nida)之間，追隨著普通與互不相關的人物，捕捉他們的日常生活。Šeškus特別留意他們的目光，望向相框之外的視線，暗示生命繼續向照片外邁進——蘊含一種驚奇的狀態、充滿想像力和漫遊的慾望。儘管Šeškus的作品以展現人們活動的表演性而聞名，是次的作品呈現將人的身軀與廢棄市貌、廣袤田野與泥濘道路等景緻作出比照。這些照片不只令觀者留意到人們活動時的背景，更重要的是，凸顯出生命不單單只是人本身。

大館當代美術館委約作品

Sriwhana Spong ●●●●●●●●●●●●●●●●
樂器 H (怪獸雞) (2021)

生於一個印尼裔及歐裔家庭，Sriwhana Spong (1979年生於新西蘭，現居倫敦) 的創作從日常材料出發，其裝置作品經常涵蓋雕塑、音樂與表演的元素，喚來片刻的聚集、聆聽和轉變。她的雕塑〈樂器 H (怪獸雞)〉由 50 件銅鑄雞骨樹枝組成，是過往一年 Spong 從居所與工作室之間的路上收集而來的，她每天會經過兩家 24 小時烤雞店，這些雞骨是見證了數月疫情封城日子的少有線索。以繩子連結起來，這些骨頭既是單數又同時是複數；它們形成了一套詞彙、一條脊柱、一張比雞本身涵蓋更廣的地圖。與 Spong 的眾多作品一樣，〈樂器 H (怪獸雞)〉把存在已久的文化實踐與傳統知識聯繫在一起，對生態系統做出當代反思。

雕塑的主角——雞是當今地球上數量最多的脊椎類動物，以超過230億之數，多於任何其他物種。因此，養雞行業與消費對全球生態環境帶來沉重的壓力。另一方面，這個雕塑也可被視為以雞骨作占卜工具的延伸，這是一種現時仍然存在的古老傳統。世界各地的文化都有讀骨術（或稱之為骨占術），它相信骨頭擁有揭示未來和覆述過去的力量。因此，雞骨可以被視作指南針，一個指明方向的工具。這件雕塑也是一件樂器，銅鑄雞骨拖曳空中時，發出的叮噹響聲與展覽空間中其他物件的聲響合而一，便可占卜未來。

大館當代美術館委約作品

[illegible]

藝術家楊沛鏗(1988年生於中國東莞,現居香港)的作品遊走於生態、園藝與人工棲息地之間,探索隙縫的不同形式。三件作品位處展廳內「白天」與「黑夜」之間,是對愛護與支配等概念的狂想。

在嚴格的水族缸設定下，〈日落24/7〉展現出變幻的光譜，模擬晝夜轉替的瞬間。不過缸內並無魚棲息——究竟養魚人與魚之間屬何等關係？究竟誰在缸內？（是魚抑或人？）受保護和被操控的是何者？〈學做一個愛樹的人（守護）〉是一件鏡面不鏽鋼裝置，是連接「白天」、「黑夜」的通道。作為路障引領觀者向前，其概念來自常用於保護沉香木的圍籠。沉香具藥用價值，又能製香，因而長期被人非法砍伐。此城以前是沉「香」的「港」口。坊間流傳，「香港」的名稱由此而來。

港口萬家燈火，像座燈塔一般。楊沛鏗創作〈晚菇群（大館）〉時，不斷回想自己遊歷時要適應孤寂和新環境的體驗。作品中會生長的夜燈與藝術家多年來外遊購買的電源插頭一拍即合；夜燈，能安撫焦躁的心靈，提供虛擬的安全感。但同時，夜燈自發蔓生成一群群人工菇菌，代表著我們對「靜土」的盼望。

大館當代美術館委約作品

余美華與 Xavier Le Roy..... Still in Hong Kong (2021)

一年多以來全球步伐放慢，人們行動大受限制。在這種氣氛下，兩位藝術家與編舞家余美華 (1978 年生於香港，現居柏林) 和 Xavier Le Roy (1963 年生於法國，現居柏林)，透過與居港的二十二位表演者一起創作的新作〈Still in Hong Kong〉作為開端，邀請觀眾共同去探究思考靜止這概念。英文「still」一詞有多種含義，不僅指「靜止不動」，也指「安靜、平靜」，還表示「仍然、儘管」，以及「劇照」。

該全新現場作品融合了以上多種含義：表演者與觀眾邂逅，分享私人收藏的「Stills」，這些「Stills」均由動作、姿勢、故事構成，進而延伸為對話。余美華和 Xavier Le Roy 與表演者通過對話與體現同創的「Stills」，呈現了一系列個人和集體的記憶、經驗及與香港的關係。在這件作品中，表演者們將他們對靜止的理解，轉化為一種別具深意的雕塑，藉此對大家提出質疑，所謂的雕塑到底該用什麼材料製成，由什麼組合？當雕塑被移走或銷毀後，還剩下什麼？雕塑怎樣保存在人們心中？如何在公共及私人領域留下形跡？作品通過生動有趣的展示、講述和交流，令身體成為可以出入其中的容器，能衍生各種物質圖像和心靈畫面，具有馳騁時空的想像力。在「信任 & 迷惑」的雙重啟發下，兩人透過巧妙編排的情境，質疑對象與主體，有機與合成，動態與靜止，表演者與觀眾之間的傳統分野。這樣別開生面的交流，促使表演者與觀眾一同將異乎尋常的時刻，化為珍貴的相遇。

大館當代美術館委約作品

Tai Kwun Learning and Experience

歡迎參與大館當代美術館為不同背景與需求的參觀者設計的學習與體驗活動，我們希望為藝術與公眾的對話創造更多可能性。

... Hi! & 識

「Hi! & 識」是一個交流和探索的空間。大館當代美術館邀請你一同發掘展覽與藝術作品背後的故事，並與我們分享你的想法和感受。同時也歡迎你向策展人、藝術家提問，用創意回應創意。
今期「Hi! & 識」由大館當代美術館和香港中文大學文化管理文學士課程CUMT4007博物館學同學與丁穎茵博士共同呈獻。

... 賽馬會藝方二樓

... 大館當代美術館週末導賞團

在大館當代美術館共度一個美好下午！我們友善專業的導賞員會和你一起探索藝術，分享美術館的重點展覽。

... 2021年5月8日至12月 逢週六及週日
... 粵語場次：下午3時 英語場次：下午4時
... 賽馬會藝方

... 大館當代美術館家庭日

歡迎參與大館當代美術館家庭日！我們將為大家帶來別開生面的美術館親子活動，包括親子藝術導賞團及工作坊。歡迎家長監護人與一位五歲或以上的小朋友一起前來享受和認識當代藝術！

... 5月9 & 23日
... 6月6 & 20日
... 7月11 & 18日
... 8月8日、22日 & 29日
... 上午11時至下午1時 | 下午3時至5時
... 賽馬會藝方
... 每節活動 \$ 80 親子門票（一位大人陪同一位小孩）

... 「老師早晨」和教師工作坊

此兩項節目是大館當代美術館為教師和教育工作者而設的特備活動，希望通過介紹最新的展覽資訊、藝術家工作坊、教育方法討論等提供知識分享和交流的平台，從而促進當代藝術與教育的即時互聯。
今期活動由亞洲藝術文獻庫參與及教學團隊及大館當代美術館教育和公共項目團隊合辦。

... 5月22日，上午10時至下午4時半
... 6月5日，上午10時至下午12時半
... 工作坊主持：梁展峰、林穎詩

信任 & 迷惑

... 策展人：譚雪、Raimundas Malašauskas
... 副策展人：Tom Engels
... 助理策展人：何苑瑜、李伊寧

... 藝術主管：Tobias Berger

... 平面設計：Julie Peeters
... 《聲音》編輯：Tom Engels
... 網站設計：Asger Behncke Jacobsen
... 中文排版：趙家祺
... 客製字型：Bold-Decisions
... 印刷：新世紀印刷實業

... 文字：Tom Engels
... 編輯及出版負責人：何思衍
... 校對：饒雙宜、陳浩勤
... 翻譯：何禹旆、昌明、A. Fung

... 藝術品管理團隊：麥倩薇、周寶玲
技術團隊：鍾正、李曉華、鄺鎮禧、葉建邦、張子軒、李新傑、劉兆聰、陸俊宏、劉志鏗、譚頌汶、陳文俊、陳泳良、駱敏聰、馮俊彥、何子洋

... 表演者：Susan Andersson, Marah Arcilla, Eglė Agnė Benkunskytė, 陳碧云, 陳偉洛, 鄭頌培, 張國樑, 張煒彥, 覺士昭儀, Max Michael Dahlqvist Fuchs, Marie Galley, 士日, Mia Karlberg, Steve Katona, Tadas Kavaliauskas, 王佳和, 林俊浩, 羅正心, 李倩瑩, 李嘉傑, 梁凱雅, 梁天尺, 李嘉雯, 廖月敏, Gunilla Linton, 劉中達, 陸凱琪, 馬嘉裕, Eva Nordqvist, 白濰銘, Jethro Pioquinto, Jovilė Piragiūtė, Rose-Marie Q Schönherr, Alexandra Vusir, 黃碧琪, Connie Y, 楊浩, 楊晞忻, 余玉華, 袁巧穎, 徐黛兒

... 教育和公共項目團隊：王莉莉, 何苑瑜, 陳浩勤, 以及藝術家書籍圖書館, 朱珮瑩

... 美術館及導賞員團隊：張嘉敏, 高穎琳, 董卓思, 全體導賞員團隊

... 由衷感謝各位藝術家, 以及 Marcia Acita, Lauren Cornell, Tom Eccles, 羅苓寧, Elena Narbutaitė, Mark Pearson, Alice Rensy, Chrisann Verges

... 特別感謝 Association Le Kwatt, BEAU 建築師, Nick Bastis, Diana Campbell Betancourt, Angela Brophy, Vincent Cavaroc, 陳浩恩, Gintaras Didžiapetris, Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Christopher D'Amelio, Empty Gallery, Alix Eynaudi, Felix Gonzalez-Torres 基金會, 馮淑霞, James Ginzburg, Fanny Herserant, Nayo Higashide, Louise Hojer, Hugo Jeuffrault, 關尚智, Van Kwok, 劉文棟, Pierre Leguillon, 李棋, Brittany Margaritis, 彭千霞, Daniela Perez, Carlota Pérez-Jofre, Igor Porte, Renny Pritikin, Wren Roland-Dodge, Viktorija Rybakova, Belle Santos, Show Bros, 潘岱靜工作室, Tarek Atoui 工作室, 毛利悠子工作室, Watt Studio, 偉勁制作有限公司, Valerio Tricoli, Samantha Wolf, Hanns Lennart Wiesner, 許宇

圖片來源：

Ricky Jay, 〈腐朽中的骰子〉, 年份不明, 鳴謝 Ricky Jay 收藏

Algirdas Šeškus, 〈十月中回顧〉, 2021, 鳴謝藝術家.

潘岱靜, 〈Dead Time Blue〉, 表演圖片, 柏林 Martin-Gropius-Bau, 2020, 鳴謝藝術家

© 西村多美子, 〈舞人木花咲耶姬〉, 1979-1981

展覽及其內容均不反映香港賽馬會慈善信託基金或大館的立場或意見。

Sriwhana Spong, 楊沛鏗 Trevor Yeung,
余美華 Scarlet Yu and Xavier Le Roy.
七月之後 Joining from July ●
Maria Hassabi, Jamila Johnson-Small,
西村多美子 Tamiko Nishimura,
Moe Satt, Tino Sehgal, 策展人
Curators: 譚雪 Xue Tan and Raimundas
Malašauskas, 副策展人 Associate
Curator Tom Engels, 助理策展人
Assistant Curators 何苑瑜 Louiza Ho
and 李伊寧 Erin Li...●●

大館當代美術館
TAI KWUN CONTEMPORARY

保育活化 Conserved and revitalised by

香港賽馬會
The Hong Kong Jockey Club

古蹟及藝術館
CENTRE FOR HERITAGE & ARTS