

書中自有大乾坤

美國當代工藝博物館「物件聚焦：書本」特展

Object Focus: The Book

文／黃朵莉 Huang Duo-li · 圖／Museum of Contemporary Craft

美國當代工藝博物館（Museum of Contemporary Craft, MoCC）自2010年11月18日至2011年2月26日止，舉行了一場名為「物件聚焦：書本」（Object Focus: The Book）的特展。這項展出是由里德學院（Reed College）的美術教授潔若汀·安荻瑞克（Geraldine Ondrizek）及當代工藝博物館館長納咪塔·古普塔·薇格絲（Namita Gupta Wiggers）所共同策展，加上奧勒岡美術工藝學院（Oregon College of Art and Craft, OCAC）藝術書籍中心主任芭芭拉·泰坦苞姆（Barbara Tetenbaum）協助規劃進行，形成一場以「書」為主題的

工藝與藝術大觀。

「物件聚焦：書本」展匯集了近現代乃至當代前衛藝術家所精心創作的各式各樣藝術書本，而這些書籍物件，跟我們日常生活裡所熟悉的「書」可說截然不同，無論是造形外觀、材質用料，或是整體創意、理念內涵，這些可翻可讀、但完全顛覆既定的書本概念與規則的前衛創意書，顯示出了「書本」不僅是一種承載文字內容的容器，更可以是一片回憶或概念的叢集地、一座連接不同視覺藝術領域創意的橋樑。

這個展覽屬於「物件聚焦」系列展的一部分，該系列展的主要目

1-3 自1968年起一共發行六冊的S.M.S.，出自卡普雷的構想，他希望隨著每一期S.M.S.的出刊，訂閱者都能夠更直接地聽到藝術家的聲音。刊物內所「刊載」的與其說是平面文章，不如說是一個個小型的藝術計畫，裡面有一籬筐不會在普通書籍裡看見的物件：畫片、玩具、膠囊、卡匣，充分顯現60年代前衛藝術家的玩心和實驗概念。

4 日本藝術家 Takato Saito 以一系列具感官效果的棋盤作品聞名，曾在〈嗅棋〉和〈液棋〉中分別要求玩家用鼻子嗅出、用舌頭嚐出各個旗子的角色。在這件〈書棋一號〉（Book Chess No. 1, 1984）中，每顆棋子則化為一本本黑色或白色的小書，書內印有和它們所代表的角色相關的諺語或小詩，玩家必須先從這些文字中辨識它們的角色，才可能展開棋局。

的，是希望能延伸展覽單位的展出界限，探求美術形式的多重變化與可能樣貌，為藝術、工藝與設計等各領域探求更多新意。而「書本」做為這次的主题，則希望觀察、思索、探觸藝術家的創意書冊在美術的滾滾長河裡所扮演的角色。展出的創意書本企圖跨越並挑戰繪畫美學、手工藝術、造形設計的藩籬，吸收、醞釀、消融所有的美學元件和藝術形式，歷經自我剖析與解構，突破劃地自限的規範之後，從內而外徹底翻轉！於是，書本不再只是中間承載的媒介或是橋樑而已；它本身既然是自主的個體，就已經是能自我發聲的藝術品了！

展覽的物件書籍，主要以里德學院的藝術家書（artist's book）收藏為核心，再經過層層篩選而得。里德學院之所以會有如此豐盛的藝術書籍收藏品，要從昔日的一位美術教授勞埃德·雷諾茲（Lloyd Reynolds）說起。雷諾茲於1929年至1969年期間指導平面設計、凸版印刷、美工字體、藝術史等相關課程時，開始蒐羅精緻的藝術圖書；之後，經過美術系同仁的相繼努力，並獲得約翰·葛雷（John Gray）、貝蒂·葛雷（Betty Gray）、蘇·柯萊

（Sue Cooley）、艾德·柯萊（Ed Cooley）等數位收藏家的慷慨捐贈與鼎力支持，最後形成今日里德學院藝術書籍的收藏規模。

而這回展出的選件標準，是根據書本能否展現技術與美學深度為主。除了印字效果突出的當代詩集、概念書、雕刻書與刊物之外，具劃時代意義的藝術家書，更在遴選之列。展覽開出的名單洋洋灑灑，除了美國凸版印刷美術設計家瑛吉·柏格曼（Inge Bruggeman）、美國韓裔漫畫家吉姆·李（Jim Lee）、旅居義大利的美國創意立體書先鋒藝術家安琪拉·羅倫茲（Angela Lorenz）、曾留學中國南京的美國畫家暨書籍裝幀藝術家艾恩·薄英（Ian Boyden）等在技術領域創新求變、獨樹一格，甚至自創個人出版品牌的美學創意設計師之外，美術史上赫赫有名的名字——美國極限藝術家卡爾·安德烈（Carl Andre）、法國達達主義與超現實前衛藝術大師馬塞爾·杜象（Marcel Duchamp）、南非素描動畫藝術家威廉·肯崔吉（William Kentridge）、美國普普藝術家艾德·拉斯查（Ed Ruscha）、美國族群性別議題美術創作作家卡拉·沃

克（Kara Walker）、中國大陸前衛藝術家艾未未（Ai Weiwei）等中西藝術家，也在展出行列。他們看似與書無關，但或許正因如此，他們為傳統的書籍元素帶來了前所未有的衝擊。

展覽中最受矚目的作品，無疑是紐約超現實主義藝術家威廉·卡普雷（William Copley）所發起的S.M.S.計畫。「S.M.S.」意即「Shit Must Stop」，從它的標題就可嗅出這份實驗性刊物對當時畫廊體系的不滿。它刻意不透過任何出版與畫廊體系發行刊物，而採直接寄予訂閱者的方式獨立發行，每位曾刊出作品的藝術家——包括杜象、小野洋子、曼·雷（May Ray）、羅依·李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）等等，每次都可以獲得美金一百元的稿費。依卡普雷的構想，藉由此份刊物，藝術家與群眾之間能夠產生較以往更直接的互動。這次的展覽，即展出此一計畫所出版的共六冊刊物。

「物件聚焦：書本」絕大部分的展品，都是第一次於波特蘭當地的博物館公開展出。這些集美學哲思與生命體驗於一身的精采書本，顛覆了書籍既有的表現形式，使書本也成了創意與美學的一處領地。🌱

