

THE PIER-2
ART CENTER
駁2藝術特區

女人們的
白色房間

The Room of Her Own

女人們的
白色房間

The Room of Her Own

女人們的白色房間

The Room of Her Own

版權所有 翻印必究

Copy Right©

2012 Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

發行人 | 史哲

出版者 | 高雄市政府文化局

高雄市 802 苓雅區五福 1 路 67 號

電話 | 07-2225136

傳真 | 07-2288934

主編 | 謝慧青

副主編 | 彭佳慧

編輯 | 林皓貞

專刊製作 | 好日文化有限公司

美術編輯 | 李文政、顏毓玲

英文翻譯 | 安威森 (Andrew Wilson)

攝影 | 李文政、蔡漢正、謝慧青

印刷 | 上校文化印刷有限公司

出版日期 | 中華民國 101 年 10 月

統一編號 | 76211413

ISBN | 978-986-033-685-6

GPN | 1010101942

定價 | 280 元

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

女人們的白色房間 / 謝慧青主編. -- 高雄市: 高市文化局, 民 101, 10
104 面; 21x29.7 公分
中英對照
ISBN 978-986-03-3685-6(平裝)

1. 美術 2. 作品集

902.33

101018773

Publisher | Che Shih

Publishing House |

Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

ADD | No.67, Wufu 1st Rd., Lingya Dist.,

Kaohsiung City 802, Taiwan

TEL | 07-2225136

FAX | 07-2288934

Chief Editor | Hui-Ching Hsieh

Deputy Editor | Jia-Huei Peng

Editor | Hao-Chen Lin

Producer | Good Day

Art Design | Wen-Cheng Lee, Yu-Ling Yen

Translator | Andrew Wilson

Photographer | Wen-Cheng Lee, Han-Cheng Tsai,

Hui-Ching Hsieh

Press | Colonel Culture Printing Design

Publication Date | 2012.10

VAT No. | 76211413

ISBN No. | 978-986-033-685-6

GPN No. | 1010101942

Price | NT. 280

女人們的白色房間 展覽

展出日期 | 2012.04.28 (六)~2012.06.17. (日)

展出地點 | 高雄駁二藝術特區 自行車倉庫

(高雄市鹽埕區大勇路 1 號)

FB | 女人們的白色房間

<http://www.facebook.com/herroompier2>

工作團隊

策展人 | 謝慧青

協同策展人 | 彭佳慧

影展選片人 | 游婷敬

展場規劃 | 李文政、黃于娟

視覺設計 | 李文政、顏毓玲

專案行政 | 林皓貞

行政助理 | 曹瑞倚

展覽顧問 | 簡瑛瑛

燈光設計顧問 | 何仲昌

空間設計顧問 | 薛樹華

The Room of Her Own

Exhibition Time | 2012.04.28 (Sat.)~2012.06.17. (Sun.)

Location | The Pier-2 Art Center, Bicycle Warehouse

No.1, Dayong Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City 803, Taiwan (R.O.C.)

FB: <http://www.facebook.com/herroompier2>

Team

Curator | Hui-Ching Hsieh

Co-curator | Jia-Huei Peng

Film Festival Programmer | Ting-Ging Yu

Interior Design | Wen-Cheng Lee, Claire Huang

Visual Design | Wen-Cheng Lee, Yu-Ling Yen

Project Assistan | Hao-Chen Lin

Assistant | Sunny Cao

Exhibition Consultant | Ying-Ying Chien

Lighting Design Consultant | Chung-Chang Ho

Interior Design Consultant | John Sih

Content

目錄

序 / 女性藝術的力量

6

Preface / The Power of Women's Art

史哲

Che Shih

策展論述 | Curatorial Philosophy

10

纖細而堅韌的內在力量 女人們要有自己的房間／謝慧青、彭佳慧

An Inner Strength of Refinement and Tenacity: A Woman Must Have the Room of Her Own /

By Hui-Ching Hsieh, Jia-Huei Peng

影展論述 | Curatorial Philosophy

19

私密與創作 VS. 影像創像與親密獨白／游婷敬

Women's Private Places in Films / By Ting-Ging Yu

評論 | Critic

20

當代港台女性藝術家的新女書／賴孟君

Neo "Nushu" of Contemporary Female Artists from Taiwan and Hong Kong /

By Meng-Chun Lai

藝術家座談 | Artists Forum

24

女人們的故事與記憶

Stories and Memories of Women

The Room of Her Own

女人們的白色房間 *The Room of Her Own* 2012. 4/28-6/17
高雄駁二藝術特區・自行車倉庫/The Pier-2 Art Center, Bicycle Warehouse

主辦單位 Organized by / 高雄市政府文化局 Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government | 財團法人高雄市文化基金會 | 駁二 THE PIER-2 ART CENTER 駁二藝術特區

執行單位 Operated by / 好日文化有限公司 贊助單位 Sponsored by / osage CONTEMPORARY ART GALLERY | LG Life's Good | 遠城麗手繪小館 | BenQ 明基友達基金會 | 指定運輸 Appointed Transportation Sponsor / 達奇藝術

特別感謝 Special Thanks to / 國立高雄師範大學跨領域藝術研究所 | 東方設計學院 DEPARTMENT OF MOTION PICTURE | 台北數位藝術中心 DIGITAL ART CENTER, TAIPEI

女人們的
白色房間

The Room of Her Own

Content

目錄

序 / 女性藝術的力量

6

Preface / The Power of Women's Art

史哲

Che Shih

策展論述 | Curatorial Philosophy

10

纖細而堅韌的內在力量 女人們要有自己的房間／謝慧青、彭佳慧

An Inner Strength of Refinement and Tenacity: A Woman Must Have the Room of Her Own /

By Hui-Ching Hsieh, Jia-Huei Peng

影展論述 | Curatorial Philosophy

19

私密與創作 VS. 影像創像與親密獨白／游婷敬

Women's Private Places in Films / By Ting-Ging Yu

評論 | Critic

20

當代港台女性藝術家的新女書／賴孟君

Neo "Nushu" of Contemporary Female Artists from Taiwan and Hong Kong /

By Meng-Chun Lai

藝術家座談 | Artists Forum

24

女人們的故事與記憶

Stories and Memories of Women

Preface

序

高雄市政府文化局局長

女性藝術的力量

「女人們的白色房間」展覽包括一個當代藝術聯展以及一個影展，於 101 年 4 月 28 日至 6 月 17 日期間集結 17 位藝術創作者的作品在駁二藝術特區自行車倉庫展出。本展以裝置藝術或影像的多元面貌展出，結合不同創作手法與形式，突顯當代女性藝術特殊的視覺美學。藝術家涵蓋台灣與香港，以及原住民女性藝術家，充分展現國際的視野，並融合族群與性別的議題，讓觀眾與國際、族群、性別有相互對話的空間。

女性藝術創作的纖細特質及蘊含豐富的情感往往有許多耐人尋味的故事與內涵。為鼓勵多元創作，特邀請策展人謝慧青協助策劃本展。「女人們的白色房間」為近年來少見的大型女性藝術家主題性聯展，亦為今年度全台灣最大型的女性藝術聯展，具有相當的指標性意義。對駁二藝術特區而言，它同時也是近年來最具貼近當代藝術對話的展出。

駁二藝術特區是將閒置舊倉庫再利用的新興展場，結合港邊的水岸藍帶氛圍及豐富多元的系列動靜態主題展演，使駁二成為人氣指數最高的藝術旅遊觀光景點及藝文空間。駁二近年來不斷推出創新、多元的展覽與活

動，期以藝文與世界接軌，並開啟新世代的對話。本畫冊的出版，集結了策展論述、評論，以及藝術家作品介紹與圖錄，希望能將這些專門為駁二自行車倉庫量身訂作的展品留下紀錄，亦能提供相關研究的學者做為一手資料，成為台灣當代藝術史檔案庫中重要的一頁。同時，也希望讓更多國際觀眾看見高雄駁二藝術特區，此充滿特色的展出空間；在開創在地文化風格之餘，更能與國際藝術接軌。

The Power of Women's Art

Commissioner,
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

Che Shih

"*The Room of Her Own*" exhibition included a group contemporary art exhibition and a film festival. From April 28 to June 17, 2012, works by 17 artists were displayed in the Bicycle Warehouse at Pier-2 Art Center in Kaohsiung. The event displayed a diverse range of installation and video art, utilizing different creative methods and forms to showcase a uniquely modern woman's art visual aesthetic. Participating artists came from Taiwan and Hong Kong and included two Taiwanese aboriginal artists. The exhibition also focused on a range of communal and gender-related issues that facilitated a wide ranging dialogue.

The refinement, attention to detail and rich emotional layering that informed the works of these woman artists gave voice to intriguing stories and meanings. In order to encourage a diverse range of work, Ms. Hui-Ching Hsieh was commissioned to curate the event. "*The Room of Her Own*" exhibition is one of only a handful of theme-based group exhibitions by woman artists over the last few years and the largest of its kind in Taiwan this year. This exhibition is also the nearest Pier-2 Art Center has come to promoting a contemporary art dialogue in recent years.

Pier-2 Art Center is a new artistic venue that co-opts an abandoned warehouse space as a display area. Its location on the periphery of Kaohsiung Port has also made the center one of the city's most popular tourist destinations and art-cultural spaces. Recently, it has organized a number of innovative exhibitions and events in an effort to establish art and cultural links worldwide, while also launching a dialogue for the new era.

The publication of this catalogue offers a general introduction to the exhibition, commentaries, and biographies of the artists and their works, accompanied by a stunning array of photographs. At the same time, this record of art created specifically for the Bicycle Warehouse also provides a collection of first hand material for art researchers, making it an important addition to the annals of contemporary Taiwanese art. The catalogue introduces an international audience to the highly distinctive display space of Pier-2 Art Center. At a time when there is a great deal of interest in developing local culture and style, we believe this exhibition offers the perfect opportunity to establish an international reputation for Taiwanese art.

女人們的
白色房間

12月16日

展覽時間

展覽時間
12月16日
10:00-18:00

Essays 專文

纖細而堅韌的內在力量 女人們要有自己的房間

文：謝慧青（策展人）

彭佳慧（協同策展人）

如果一個女人要寫作，
就必須有收入和一個自己的房間。

～維吉尼亞·吳爾芙《一個人的房間》

維吉尼亞·吳爾芙的小說《一個人的房間》，原是吳爾芙受邀去英國劍橋大學僅有的兩個女子學院演講「婦女與小說」，經過整理而發表的講稿；之所以用《一個人的房間》為書名，是企圖表達在家庭中女人沒有自己的書房、沒有應有的地位、也沒有與男性享有同等受教育和就職的機會，而使女人的懷疑和思辯精神，往往埋沒於家庭瑣事與歷史洪流之中。因此，「一個人的房間」所宣示的是，女性要進行創作，必須擁有不僅是具體而實在的獨立空間，也是象徵不被打擾的自由心靈空間。

為何沒有偉大的女性藝術家：社會的偏差的體制

吳爾芙所處的時空是二十世紀初的英國，她書中所提男性對女性的歧視是否仍然存在不得而知，時至今日，在積累了許多人的奮力不懈後，至少現在女人與男性有同樣受教育和求職養活自己的機會。但觀視國際藝壇，女性藝術家所佔的仍舊比例不高，而為何比例不高呢？

套用琳達·諾克林（Linda Nochlin）的提問：「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」諾克林認為這個提問扭曲了議題的本質，狡猾地暗示了：「沒有偉大的藝術家是因為女性沒有偉大的本事。」這是個錯誤的偏見。諾克林認為，女性在藝術創作上的劣勢，並非她們的藝術天賦不足，而是社會體系與教育所造成。藝術並非一個資賦優異的個人隨意而自發的活動，……藝術創作者的發展和藝術作品本身的本質和品質，都發生在社會環境之內，都是該社會結構的必要元素，並由特定的社會體制加以促成及限定。藝術創作要求創作者依照一定的程式，並去到位在家庭之外的一個機構學習特定的手藝與技巧。「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」這個問題的答案不在於一個人天生有天才或缺乏天才，而在於社會體制的本質。不論所謂的才華或是天才的潛力為何，女性無法和男性站在同樣的立足點上去達成藝術上的完美或是成功，這實在是體制所造成的。

而史畢娃克（Gayatri Chakravorty Spivak）在〈底層人民能說話嗎？〉（Can the Subaltern Speak?）一文中，指出在西方理論中心與政治威權長久以來都是以西方白人男性為主體的思考模式，而忽略了屬於邊緣的窮人、有

色人種與女性的發聲角度。「在父權與帝國主義之間，主體建構與客體形成之間，婦女形象消失了，不是消失在原始的虛無之中，而是消失在一種瘋狂的往返穿梭之中，這就是被限制於傳統與現代化之間的『第三世界婦女』被位移的現象。」

她們的生命故事

於駁二藝術特區自行車倉庫所展出的「女人們的白色房間」，是由策展人謝慧青、彭佳慧、游婷敬所共同策畫，邀請了台灣與香港共十七位女性藝術創作者參展。展覽包括一個當代藝術聯展以及一個影展，藝術家們在白色色調為主的展場空間中，透過作品訴說著女人們的生命故事，呈現視覺上的美感風格。作品在纖細中蘊含著細膩豐富的情感，彰顯女性藝術家創作的獨特風貌，進而表現女性堅韌強大的內在力量。

「女人們的白色房間」展覽中，當代藝術家作品以裝置藝術為主，女性藝術家以白色為基調，將女性生活中經常接觸使用的材料，作為創作的發想；無論是剪紙、書籍、白瓷、衣服、布料，或是石膏、面膜、絲瓜布、洗衣夾、塑膠袋等等，都是日常生活中隨手可得的物件。

透過藝術家的匠心巧思，這些物件幻化為一件件情感豐富細膩的作品，並在纖細之中蘊含著強大的生命力。在創作的同時，藝術家們也將自己的生命故事與生活點滴，串連編織進作品之中，訴說一個個隱晦而又動人的人生故事。

參展藝術家包括台灣與香港，以及來自台灣原住民的女性藝術家，讓不同族群的女性藝術家作品，有相互對話的空間。參展藝術家包括藝術家文晶瑩、李燕華、邱雨玟、峨冷（安聖惠）、徐薇蕙、陳慧嶠、康雅筑、張雅萍、魯碧·司瓦那、劉淑美、謝淑婷，以及導演謝珮雯、邱禹鳳、陳蔚爾、周瓊、張亞樂、潘怡潔等共十七位女性創作者參與。

細膩而堅韌的內在力量

一進入展場，映入眼簾的，是徐薇蕙的作品《綻》，一千多件白色T恤，高低錯落由倉庫的屋頂上方懸吊下來，就像是開滿一整個天花板的花朵；藉由最平實平凡的白T恤，隱喻了平凡大眾的潛在力量，也能聚集創造出美麗的視覺奇觀，並以此凸顯對精英社會上層時尚文化的美學反思。邱雨玟的《水姑娘的繁衍計劃／迴流》，

更是花了接近一個月的時間，發動水姑娘志工團共同合作，將接近五萬多張白色「水姑娘」紙樣，拼接成高四公尺、長二十餘公尺的白色紙瀑；這些輕、薄、短、小的紙片，是女性們生活中最容易取得、也最容易造形的材料，卻在女性藝術家的手中，成千上萬地聚集成巨大的生命河流。一個個的「水姑娘」，融合了植物與動物的以及女性的器官造型，蔓延、匯集、繁衍為壯大的生命史詩。

李燕華的《回家計畫》以家屋的形式再現，強調家是包容及保護人的心靈與身軀的空間，藉由現場裝置的手繪符號與《頁·頁之間》的計畫內外相互呼應，將象徵個人記憶的圖騰轉化為書本閱讀形式，讓觀者由時序性的差異，重新思考人與家的關係。

材質的編織與蔓延

展場的右半邊，邀請觀眾進入女性藝術家個人的白色房間，各展間的作品象徵著住家中的客廳、書房、洗衣間、衣帽間，以及心靈之間、故事之間等等，有待觀眾自行發現與想像。陳慧嶠的《雲端》則巧妙地利用現實中的要素，在白色展間裡擺放白色圓型桌子，四周圍

繞著八張桃紅色的充氣沙發，營造一種類劇場的情境，貼近自我內在對清淨、無暇又安定的「心靈空間」的渴望，也是她從外在世界遁逃的居所。仔細觀察看似柔軟潔白的桌面，密佈著上千根尖針，金色的針頭串連著銀白色絲線所組成，表面看來柔軟舒適，卻暗藏尖銳刺痛，溫柔與銳利並存，製造出觸覺與視覺上的感官矛盾與對立。另一件運用視覺與觸覺相互抵觸的作品，是張雅萍的作品《隱》，藝術家將廚房用以洗滌器皿的鋼刷，編組為貌似柔軟綿密的外觀，如同華麗的羽絨瀑布，但實際上卻不舒適，甚至具有殺傷力；對女性的每日例行勞動家務，提出反思的角度。

展覽中也邀請了兩位台灣原住民女性藝術家參與，魯碧·司瓦那的《千絲萬縷》以絲瓜布為主要媒材，結合鐵絲、玻璃、樹枝等材料，利用材質互相穿透後所形成的光影，表現與大自然相互融合的狀態，是藝術家意欲回歸自然的心願，也是對原住民身份認同的回歸。峨冷的《花落》利用椰子纖維、鋼絲、尼龍紗網、毛線等材料進行創作，以充滿詩意的象徵手法，在呈現生活的回憶片段的同時，也思考關於生命的意涵；另一件《夢與夢之間》則運用填充與包裝水果的材質，手工編織出

一間夢想的窩，思考在傳統與現代的互為影響下，原住民之藝術轉變的可能性。《夢與夢之間》將純白的保麗龍包裝材質，轉化為白色的裙襬蔓延，編織出一個新新娘的純白之夢。

記憶的痕跡

香港女性藝術家文晶瑩的《重寫歷史 III》亦以紙為主要創作媒材，透過文字創作、剪紙和動畫的裝置，將新聞圖片中的加害人變成單色剪影剪紙，以內斂含蓄但又有張力的手法，重新詮釋性暴力所造成的陰影，並呼籲社會大眾不可忽視有關性侵犯的影響。謝淑婷的《陶戲》與《小熊》則是以日常生活小物品為藍本，創作出一個個的白瓷雕塑，將質地看似柔軟的物件，在經過高溫瓷化後，變成質地迥然不同的陶瓷，以此反轉觀者對柔軟、溫暖的刻板印象；而這些小雕塑也象徵藝術家過去回憶所留下的痕跡，也是時間的凝固。

劉淑美的《麋鹿之歌》則在石膏綳帶所形成的手勢上，藉由細細描繪的筆觸與痕跡，呈現如詩一般的意象，加上藝術家在駁二展區所撿拾的枯枝、落葉，也將整個房間裝置為充滿禪意的沉靜氛圍。

女性藝術家善於運用日常生活中隨手可得的物件，作為創作的養分來源。徐薇蕙的《偽裝・掩飾・保護色》則將女性敷臉的面膜，製作成女性實體大小的洋裝、高跟鞋和皮包等配件，透過面膜所扭曲成的一張張恐懼臉孔，隱喻女性在美麗的外表下，對外在所隱藏的痛苦和焦慮。康雅筑的《雪衣》、《沙天使》、《囊袋之白畫像系列》，同樣也使用了服裝與包包的造形。在《雪衣》與《沙天使》中，藝術家以塑膠布製作出雪衣與外套，她在寒冷的雪地中穿著裝滿雪、無法禦寒的塑膠衣服，卻在炎熱的沙地穿著塞滿人造塑膠袋的外套；藝術家以她的表演行為，控訴著人類破壞自然、影響地球氣候的真相。

藝術並非一個資賦優異的個人隨意而自發的活動，藝術創作者的發展和藝術作品本身的本質和品質，都發生在社會環境之內，都是該社會結構的必要元素，並由特定的社會體制加以促成及限定。

透過這個展覽，也許可以從「一個人的房間」串連為「女人們的白色房間」，被壓抑的女性藝術也得以在一個個白色的房間中萌芽；這個白色的房間，可以創

作、可以閱讀、可以思考、可以發呆、可以上鎖、可以分享……一個個女人們的白色房間，可以待上好一陣子，可以醞釀滋生為內在心靈的養分。

