

Into
Society

出社會

1990年代之後的台灣批判寫實攝影藝術

Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990

Into Society 出社會

1990年代之後的台灣批判寫實攝影藝術

Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990

指導單位：高雄市政府文化局

主辦單位：高雄市立美術館

展覽日期：2012年8月11日至2012年10月14日

展覽地點：高雄市立美術館 401、402、403 展覽室、多目的室

策展人：張美陵

參展藝術家

什街少女、台灣農村陣線、江思賢、何經泰、吳政璋、李旭彬
李國民 & 陳幸均、沈昭良、周慶輝、林柏樑 & 日日春關懷互助協會
邱垂龍、姚瑞中、張良一、張乾琦、張蒼松、陳伯義、陳界仁、陳逸宏
陳敬寶、曾文鵬、黃子明、黃明正、黃建亮、楊哲一
楊順發 & 彩庄紅毛港團隊、盧昱瑞、鍾順龍

Supervised by: Bureau of Cultural Affairs, Kaohsiung City Government

Organized by: Kaohsiung Museum of Fine Arts

Exhibition Dates: August 11, 2012 to October 14, 2012

Exhibition Venue: Galleries 401-403 and Multi-purpose Room, Kaohsiung Museum of Fine Arts

Curator: May-ling Chang

Artists

Pujie Girls, Taiwan Rural Front, Ssu-hsien Chiang, Ching-tai Ho, Cheng-chang Wu, Hsu-pin Lee,
Kuo-min Lee & Hsin-chun Chen, Shen Chao-liang, Chou Ching-hui, Bo-liang Lin & COSWAS,
Chui-lung Chiu, Jui-chung Yao, Liang-i Chang, Chien-chi Chang, Tsang-sang Chang, Po-i Chen,
Chieh-jen Chen, Yi-hung Chen, Chin-pao Chen, Wen-peng Tzeng, Tzu-ming Huang,
Ming-cheng Huang, Albert J.L. Huang, Che-yi Yang, Shun-fa Yang & The Hong-Mao-Gang Team,
Yu-jui Lu, Shun-lung Chung

高雄市立美術館

KAOHSIUNG MUSEUM OF FINE ARTS

出社會：1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術 /
陳慧盈，簡正怡執行編輯：卓群翻譯翻譯 - -
第一版，- - 高雄市：高市美術館，2012.09

面：公分
ISBN 978-986-03-3411-1 (平裝)

1. 攝影集

957.6

101016240

Forum for Creativity in Art:
Into Society
Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990

Publisher/Director: Pei-ni Beatrice Hsieh
Editorial Board: Liao Xiao-ling, Sunny Chang, Chang Yuan-shen, Lo Nita,
Chen Hsiu-wei, Chang Jung-kuei, Chang Hsueh-hung, Tsai Chang-hung
Curator: May-ling Chang
Executive Supervisor: Sunny Chang
Curatorial Team: Chien Cheng-yi, Chen Hui-ying
Editor: Chen Hui-ying, Chien Cheng-yi
Translation Reviewer: Chen Mei-chih
Translation by: PRO International Ltd.
Photography: Bo-jiang Lin, Lin Chia-beh, Po-i Chen, Yi-hung Chen, Yu-jui Lu
Graphic Design by: Sung Mei-jung
Display Design by: Kuo-Fong-jui
General Affairs: Tsai Pei-chen
Cashier: Su Ai-hui
Printed by: Ouleh International Co., Ltd.
Edition: First Edition
Publication Date: September 2012
Copies Printed: 350 Copies (paper copy)
Price: 250 NTD
Published by:
Kaohsiung Museum of Fine Arts
80, Meishuguan Rd., Kaohsiung, Taiwan, R. O. C.
Tel: 07-5550331
Fax: 07-5550307
Web Site: www.kmfa.gov.tw
E-mail: servicemail@kmfa.gov.tw
All photos and book design ©2012 Kaohsiung Museum of Fine Arts.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means without written permission.

Addresses of government publication sales outlets:

Government Publications Bookstore, Songjiang store:
1F, 209 Songjiang Rd., Taipei 104, Taiwan Tel: 02-2518-0207
Wu-Nan Book, Taichung main store:
6 Zhongshan Rd., Taichung 400, Taiwan Tel: 04-2226-0330#821
Wu-Nan Book, Kaohsiung store:
290 Zhongshan 1st Rd., Kaohsiung 800, Taiwan Tel: 07-235-1960

創作論壇
出社會
1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術

發行人：謝佩霓
編輯委員：廖小玲、張雅晴、張淑舜、羅潔尹、陳秀薇、章榮貴、莊雪紅、蔡昌宏
策展人：張美陵
執行監督：張雅晴
展覽執行：簡正怡、陳慧盈
執行編輯：陳慧盈、簡正怡
英文審稿：陳美智
英文翻譯：卓群翻譯
攝影：林柏樑、林佳禾、陳伯義、陳遠宏、盧昱瑞
美術編輯：宋眉蓉
展場規劃：郭鳳如
總務：蔡鳳珍
出納：蘇愛惠
承印：歐樂印刷股份有限公司
版次：第一版
發行日期：2012 年 9 月
發行數量：350 本（平裝）
定價：新台幣 250 元
發行單位：高雄市立美術館
80460 高雄市鼓山區美術館路 80 號
電話：07-5550331
傳真：07-5550307
網址：<http://www.kmfa.gov.tw> 電子信箱：servicemail@kmfa.gov.tw

版權所有未經許可不得刊印或轉載
作品版權屬於藝術家 文章版權屬於作者

政府出版品展售門市地址

國家書店松江門市：104 台北市松江路 209 號 1 樓，電話：02-25180207
五南文化廣場台中總店：400 台中市中山路 6 號，電話：04-22260330#821
五南文化廣場高雄門市：800 高雄市中山一路 290 號，電話：07-2351960

9 789860 134111

目次 CONTENTS

序	Preface	2
出社會：1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術		5
策展人：張美陵		
Into Society: Critical Realism in Taiwanese Photographic arts since 1990		
Curator: May-ling Chang		
圖版	Plates	9
跨國 / 跨族群他者的對話		
Dialogues with the Other of the transnational / the cross-ethnic		
仆街少女 (高愷蓮 & 鮑號方)	Pujie Girls (Karren Kao & Hao-fang Pao)	10
張乾琦	Chien-chi Chang	11
周慶輝	Ching-hui Chou	12
楊哲一	Che-yi Yang	14
黃子明	Tzu-ming Huang	15
盧昱瑞	Yu-jui Lu	16
變遷空間的地方誌		
The local histories of change in space		
姚瑞中	Jui-chung Yao	18
楊順發 & 彩庄紅毛港團隊	Shun-fa Yang & The Hong-Mao-Gang Team	20
李旭彬	Hsu-pin Lee	22
李國民 & 陳幸均	Kuo-min Lee & Hsin-chun Chen	23
陳伯義	Po-i Chen	24
鍾順龍	Shun-lung Chung	26
台味的地方之愛		
The love of place for Taiwanese		
沈昭良	Chao-liang Shen	28
黃建亮	Albert J. L. Huang	30
邱垂龍	Chui-lung Chiu	31
吳政璋	Cheng-chang Wu	32
黃明正	Ming-cheng Huang	34
陳敬寶	Chin-pao Chen	36
曾文鵬	Wen-peng Tzeng	37
政經弱勢的在地發聲		
The local voices of the politically and economically disadvantaged		
台灣農村陣線	Taiwan Rural Front	38
陳逸宏	Yi-hung Chen	40
陳界仁	Chieh-jen Chen	41
林柏樑 & 日日春互助關懷協會	Bo-liang Lin & COSWAS	42
江思賢	Ssu-hsien Chiang	44
張蒼松	Tsang-sang Chang	45
何經泰	Ching-tai Ho	46
張良一	Liang-i Chang	47

J421-58
Jul 4/1

Into Society 出社會

1990年代之後的台灣批判寫實攝影藝術

Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990

指導單位：高雄市政府文化局

主辦單位：高雄市立美術館

展覽日期：2012年8月11日至2012年10月14日

展覽地點：高雄市立美術館 401、402、403 展覽室、多目的室

策展人：張美陵

參展藝術家

什街少女、台灣農村陣線、江思賢、何經泰、吳政璋、李旭彬
李國民 & 陳幸均、沈昭良、周慶輝、林柏樑 & 日日春關懷互助協會
邱垂龍、姚瑞中、張良一、張乾琦、張蒼松、陳伯義、陳界仁、陳逸宏
陳敬寶、曾文鵬、黃子明、黃明正、黃建亮、楊哲一
楊順發 & 彩庄紅毛港團隊、盧昱瑞、鍾順龍

Supervised by: Bureau of Cultural Affairs, Kaohsiung City Government

Organized by: Kaohsiung Museum of Fine Arts

Exhibition Dates: August 11, 2012 to October 14, 2012

Exhibition Venue: Galleries 401-403 and Multi-purpose Room, Kaohsiung Museum of Fine Arts

Curator: May-ling Chang

Artists

Pujie Girls, Taiwan Rural Front, Ssu-hsien Chiang, Ching-tai Ho, Cheng-chang Wu, Hsu-pin Lee,
Kuo-min Lee & Hsin-chun Chen, Shen Chao-liang, Chou Ching-hui, Bo-liang Lin & COSWAS,
Chui-lung Chiu, Jui-chung Yao, Liang-i Chang, Chien-chi Chang, Tsang-sang Chang, Po-i Chen,
Chieh-jen Chen, Yi-hung Chen, Chin-pao Chen, Wen-peng Tzeng, Tzu-ming Huang,
Ming-cheng Huang, Albert J.L. Huang, Che-yi Yang, Shun-fa Yang & The Hong-Mao-Gang Team,
Yu-jui Lu, Shun-lung Chung

高雄市立美術館

KAOHSIUNG MUSEUM OF FINE ARTS

序

自 1997 年起，高雄市立美術館推出創作論壇的徵件機制，十餘年來不斷地配合藝術生態發展的腳步做調整，直至今日成為以當代策展精神為重的徵件展。從企劃案的提出、評審會的答辯到展覽的具體實踐，每一個階段無不考驗著每位策展人是否掌握議題規劃與作品選件的敏銳觀察力？是否具備對於理念的研究與表述能力？是否具備展覽的執行能力？本館期望能藉由這樣的途徑，以公共資源為後盾，支持策展人們進行各項藝術的實驗，為整體的藝術環境創造更多元的面向。

由張美陵擔任策展人的《出社會：1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術》是通過本館創作論壇 2010 年第二次徵件評審會的策展提案。解嚴後的台灣在政治文化與社會風潮的急速轉型下迸發蓬勃的生命力，此次展覽即試圖以 27 組藝術家／團隊的觀點凝聚出這段時期以來台灣社會的面面觀。此處的「批判」是一種在田野調查、理性思考後，透過藝術轉譯而得的語境，而非激情下的發洩。在對於台灣社會現象的關懷，以及為攝影這項媒材作為社會寫實工具的侷限性所做的省思下，展出結合批判理論、記錄攝影與觀念藝術等的當代攝影藝術。

本展展出作品的時序從 1990 年代延伸到 21 世紀的現下，以影像為公娼、街友、工殤、慰安婦、流浪動物或土地權爭取等議題發聲，或是記錄常民生活的物件或天災地變下的地貌景觀，描繪人們對於生存的掙扎與努力，並時時刻刻提醒著我們腳下所踩踏的台灣土地該是何種面貌？因此，此次展覽依循作品主題，分為跨國／跨族群他者的對話、變遷空間的地方誌、台味的地方之愛與政經弱勢的在地發聲等板塊，以批判寫實攝影併合出台灣 1990 年代以後的社會面貌。期望透過藝術的感染能力，這些對於台灣社會的自省觀察能更有效地傳達至每位觀眾的心底。

高雄市立美術館 謹識

Preface

In the more than a decade that has passed since the Kaohsiung Museum of Fine Arts introduced the “Forum for Creativity in Art”—a mechanism of call for curatorial proposals—in 1997, the event has continuously evolved in pace with the changing art ecology, and today has become an mechanism which solicits exhibition proposals and emphasizes the contemporary curatorial spirit. Each stage of the Forum for Creativity in Art, including submission of a proposal, answering questions at review committee meetings, and the implementation of the exhibition, inevitably tests the curators’ command of the issues involved and powers of observation used in selecting works. Have the curators thoroughly researched key concepts and used their expressive abilities? Do they possess exhibition implementation skills? With support from public resources, the museum hopes to rely on this channel to allow curators to conduct various artistic experiments, and add variety to the art environment as a whole.

May-ling Chang served as the curator of Into Society: Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990, which was approved by the museum's second review committee meeting for the Forum for Creativity in Art in 2010. The rapid transformation of Taiwan's society and political culture that occurred after the lifting of martial law released a tremendous burst of vitality. This exhibition seeks to rely on the perspectives of 27 artists/artist teams to shed light on the various social phenomena that were taking place in Taiwan during that period of time. As far as critical aspects are concerned, the exhibition acts as a field survey that presents a vocabulary extracted from the photographic works via a rational process, and does not merely express the extreme emotions. In line with its concern for Taiwan social phenomenon and its thinking about the limitations of photography as a tool for social realism, the exhibition displays contemporary photographic art in a manner that combines critical theory, documentary photography, and conceptual art.

The dates of the works on view in this exhibition range from 1990 into the early 21st century. They give voice to issues involving licensed prostitutes, street people, on-the-job injuries, comfort women, stray animals, and land rights conflicts, or simply record objects in the lives of everyday people or landscapes ravaged by natural disasters. They reveal peoples' struggles and toil to survive, and constantly ask us what this land of Taiwan should really be like. Because of this, we can say that this exhibition uses critical realism in the form of photographs to piece together the face of Taiwanese society since 1990 under the sub-themes of “the Other of the transnational/the cross-ethnic,” “the local histories of change in space,” “the love of place for Taiwanness,” and “the local voices of the politically and economically disadvantaged.” We expect that the infectious power of this art will make every viewer reflect on Taiwanese society with new awareness.

Kaohsiung Museum of Fine Arts

目次 CONTENTS

序	Preface	2
出社會：1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術		5
策展人：張美陵		
Into Society: Critical Realism in Taiwanese Photographic arts since 1990		
Curator: May-ling Chang		
圖版	Plates	9
跨國 / 跨族群他者的對話		
Dialogues with the Other of the transnational / the cross-ethnic		
仆街少女 (高愷運 & 鮑號方)	Pujie Girls (Karren Kao & Hao-fang Pao)	10
張乾琦	Chien-chi Chang	11
周慶輝	Ching-hui Chou	12
楊哲一	Che-yi Yang	14
黃子明	Tzu-ming Huang	15
盧昱瑞	Yu-jui Lu	16
變遷空間的地方誌		
The local histories of change in space		
姚瑞中	Jui-chung Yao	18
楊順發 & 彩庄紅毛港團隊	Shun-fa Yang & The Hong-Mao-Gang Team	20
李旭彬	Hsu-pin Lee	22
李國民 & 陳幸均	Kuo-min Lee & Hsin-chun Chen	23
陳伯義	Po-i Chen	24
鍾順龍	Shun-lung Chung	26
台味的地方之愛		
The love of place for Taiwanese		
沈昭良	Chao-liang Shen	28
黃建亮	Albert J. L. Huang	30
邱垂龍	Chui-lung Chiu	31
吳政璋	Cheng-chang Wu	32
黃明正	Ming-cheng Huang	34
陳敬寶	Chin-pao Chen	36
曾文鵬	Wen-peng Tzeng	37
政經弱勢的在地發聲		
The local voices of the politically and economically disadvantaged		
台灣農村陣線	Taiwan Rural Front	38
陳逸宏	Yi-hung Chen	40
陳界仁	Chieh-jen Chen	41
林柏樑 & 日日春互助關懷協會	Bo-liang Lin & COSWAS	42
江思賢	Ssu-hsien Chiang	44
張蒼松	Tsang-sang Chang	45
何經泰	Ching-tai Ho	46
張良一	Liang-i Chang	47

出社會：1990 年代之後的台灣批判寫實攝影藝術

策展人／張美陵

攝影自從發明以來，就是可以敏銳感受時代社會脈動的媒材。《出社會》攝影藝術聯展，意圖整理 1990 年代以來，台灣攝影藝術的發展，從某角度切入的小樣本，尤其著重於具有社會意識的寫實精神，例如攝影作為寫實藝術的內容與形式，或是因應社會具體需求而創意的多種社會使用。

一．從解嚴到解殖

伴隨著資本主義的擴張而來的全球化消費社會，反而是解嚴後的台灣需要面對的急切問題。當時台灣政治生態與經濟體質的急速蛻變、台灣歷史的解構與建構、社會重組造成的失序與混亂、文化迷失、身分認同危機，成為迫切的議題。

全球化消費主義的強勢文化霸權，取代了以往殖民國家對於政治與經濟的直接剝削，成為新的文化帝國主義，從古典的“軍事領土佔領”導向新型的“經濟文化宰制”。台灣在社會轉型過程中，經濟與文化的全球化，逐漸取代威權政府主導的舊有價值。另一方面，由於對於台灣在地歷史的陌生，許多台灣人民缺乏文化自覺。新自由主義市場關係於全球的勝利，使得台灣的解嚴，並不同於台灣從政經殖民的狀態解放出來，因為並未解除文化意識和知識形式的缺乏自主狀態。

面對著跨國貿易邏輯而包裝的全球文化殖民，其對於在地文化與意識形態的操控，我們可以如何書寫生活經驗、在地文化？《出社會》展覽，意圖瞭解當代台灣攝影藝術，如何經由藝術創作而探索自我反省的、文化自覺的、批判意識的社會實踐。

二．歡迎回到現實世界

後現代主義挑戰「真理」、「理性」和「主體本質」，凸顯其建構性和局部性。影像在後現代文化基本上被瞭解是滑稽模仿，影像不再是主要指涉自身之外的「真實的」世界、或人類意識之「原本」。脫離任何固定的參考起源，影像似乎只是指涉到其他影像，在看似無盡的影像循環裡發揮模仿。「真實」影像的觀念被顛覆，每個影像複製其他影像的表面影像，在無限繁殖裡戲耍。自我複製相互作用的鏡像，沒有深度或內在性。太陽之下無新鮮事，只有影像的影像的影像……

影像還能讓我們感動嗎？這似乎是值得歡迎回到現實世界，讓我們重新思考攝影如何開放無中介的紀錄真實，以面對當代問題。「真實」，參照的是自我存在與經驗的外在面向。藝術的寫實主義，最早出現於十九世紀中旬的繪畫，意圖公云的觀察世界，關注的是日常生活的狀態下，

工人階級和窮人、以及維持這些狀態的社會結構。寫實主義可謂是自覺的民主，包容了精緻藝術認為不值得代表的低下社會階級，也因此又被稱為社會寫實主義。這不同於威權政府將寫實作為官方文宣的樣板。社會寫實主義代表了被社會啟發的、獨立思考的、民主傳統的藝術家風格，通常採取描述的、批判的寫實觀念。社會寫實主義蔚為國際現象，也是民主運動的催化與結果。

從現代藝術發展而言，寫實主義與前衛藝術的理念是抵觸的，例如現代藝術的創意，強調的是與現實的距離，而朝向形式的視覺抽象性。一般認為現代藝術不應是使過去的情景重現，而應是轉變、取代、創造不同的形式風格或觀念。藝術應不斷的挑戰與發掘未知的疆域，而寫實主義似乎不是這樣的主張。因此，寫實主義被認為是前現代的風格，違反了現代藝術拒絕成規的理念。然而，由於當今藝術形式的衰竭，並且傾向對於文化內容的深入發掘，使得寫實主義重新站回藝術與社會的舞台。當思索「後現代之後」之類的問題，寫實主義對於社會現實的自我反省，與積極面對的方法，成為當代藝術一個重要發展趨勢。

三．尋找瞭解社會現實的方法

1980 年代後期，長久處於保守壓抑的台灣社會，大量出現

各種挑戰國家機器以及舊有體制價值的評論，例如：女性、同志、勞工、環境、人權、原住民運動，也產生了對於台灣歷史重新認識的文化自覺。攝影在台灣民主過程裡，扮演了重要角色。當時台灣流行的「報導攝影」標榜「關懷」「見證」「真相」，許多攝影家行走於窮鄉僻壤或弱勢族群地方，意圖揭露人世間的不公不義。平面媒體也大量使用攝影，即時表達社會事件。然而，當台灣社會面對解嚴後的轉型，描寫社會事件的悲苦哀戚的影像，卻已難以引起觀者的感動，「報導攝影」的風格發展已面臨瓶頸。

寫實主義從來不是簡單的複製模擬而已，而是創造再現真實的方法。寫實主義也不再是一個時期的標籤，不是一種的寫實，而是多種多樣的意義與文化詮釋。批判寫實的攝影藝術，是一種致力於瞭解社會現實的方法，而不是風格化的藝術形式。攝影作為「做筆記」的紀錄，將需要引起關注的社會現象與問題，以當代藝術的形式表達給社會大眾。藝術家與社會大眾溝通的，是關於日常生活社會現實的刻印與痕跡，顯現了社會現實的矛盾、衝突、複雜性，這些於日常生活必需去實際面對、討論、實踐的現實問題，恐怕不是虛無的後現代藝術，以旁觀的嘲諷、訕笑、無厘頭的笑鬧方式，就可以提出的文化反省，或是參與的解決辦法。

四．文化抵抗的策略書寫

《出社會》展覽以三個思考取徑：1) 長期的社會專題；2) 藝術的社會參與；3) 當代觀念的寫實攝影藝術。《出社會》的攝影藝術家不是疏離的觀察者，而是以攝影作為關懷的社會行動。更異於 1980 年代，不再強調社會事件本身的真實性，而是強調攝影藝術家個人的藝術觀念與文化詮釋。也不斷反省攝影作為社會寫實的侷限性，甚至結合團隊力量集體創作，並且以自我省思的同理心，與「他者」對話。致力於攝影藝術家與被拍攝者之間的相互主體性，亦即是個人心理與社會位置之間的相互交織與滲透。刻意與 1990 年代之前的報導攝影風格區分，展現的是「後人間」的社會寫實攝影藝術，同樣是凸顯攝影的社會角色，但是更善於藝術語言的創意，與因應在地議題而開展歷史文化深度。

《出社會》攝影藝術展覽的四個子題：

1) 跨國 / 跨族群他者的對話

台灣社會的多元化，需要反省如何瞭解文化差異、如何看見日常生活裡不被看見的他者。張乾琦的《囍》描述了中下階層的跨國婚姻，現實無奈的悲喜劇；黃子明的《台藉慰安婦》是跨國戰爭歷史殘存的他者，失去的自我與人生，不公平際遇的控訴與心理重建；疾病作為他者，周慶

輝的《行過幽谷》描述了充滿死亡意味的樂生療養院與癲瘋病患；盧昱瑞的《冰點》是關於遠洋漁工的台灣原住民與外勞，描述了將漁人從原鄉的時空強制剝離的勞動工作；楊哲一的《山水》是關於綠色森林過度開發，大自然是被抹除的他者；人們與環境的關係，尤其與動物的關係，也是自我與他者的倫理關係。台灣動保法立法 13 年到現在，大約已經有 104 萬隻流浪狗死在收容所裡面，仆街少女的《流浪的孩子》，以全身仆倒的卑微姿勢，為流浪狗請命。

2) 變遷空間的地方誌

景觀與住家，反映了社會不同階級意識形態的空間特殊形式。變遷空間有其歷史性，亦是被社會關係所建構、操作、與實踐。李旭彬的《災難風景》是關於災難過後的土地景觀；陳伯義的《莫拉克－南沙魯》描述了颱風災害之後居家空間遺留的泥痕；張良一的《消逝的風景》哀嘆著淡水小鎮轉變成為現代都市，失去了自然景觀也失去了人情味；楊順發 & 紅毛港團隊的《彩庄紅毛港》是關於高雄小港轉變成為貨櫃港區的故事；鍾順龍的《里程碑》將道路的建築結構物，象徵文明的變遷；姚瑞中的《西線無戰事》關於軍事前線轉變成為觀光廢墟；李國民 & 陳幸均的《你可以死兩次》記錄著即將消失聚落，也是台灣社會發

展歷程的共同記憶。變遷不一定是進步的現象，也可能是一種落後或退步的結果，或是地方傳統文化與歷史記憶的痕跡。

3) 台味的地方之愛

全球化的影響之下，世界各地的文化愈趨同質性。然而台灣在地文化特色，成為台灣藝術創意的養分。吳政璋的《台灣「美景」》描述了台灣文化的光怪陸離與奇特荒誕；陳敬寶的《天上人間》是人、神、亡靈共同雜居，與邱垂龍《永和市場》都是關於日常生活裡的多元混雜；沈昭良的《Stage》描述了鄉鎮農村裡舞台表演的艷光四射；曾文鵬的《台灣建築異象》描述了鄉間鴿舍違章建築的突梯滑稽；黃建亮的《I/台灣》與黃明正的《透明之國》，描述了純樸的百姓與詭譎的寶島。這些都展現了台灣文化的媚俗與韌性，也是文化認同和文化拒斥混雜的新狀態。不但是對於台灣的地方之愛，也是冷眼觀照又熱情擁抱的文化省思。

4) 政經弱勢的在地發聲

台灣社會的現代化過程，引起無數爭議要求社會公平正義。許多社會弱勢族群，掙扎於政治經濟的權力操控，與各類政策的荒謬扭曲。例如：生態環境的惡化、都市更新

與農地消失、底層人民的無法翻身，文化資產歷史記憶的消逝。陳逸宏的《部落客的社會觀察》提出了幾個需要關注的社會問題；陳界仁的《加工廠》關於資方大量裁員和惡性關廠下，無數勞工長期失業的困境；江思賢的《家非家》描述了「無家可歸」或「有家歸不得」的失業遊民；何經泰的《工殤顯影》哀悼遭受工作傷害的勞工；林柏樑 & 日日春的《娼妓：不被承認的勞動》為貧困娼妓爭取勞動權；張蒼松的《疼・惜——921 台灣家族記》關於震災之後的家族困境；張良一的《站在田中央》是農人站在田裡的肖像，以及在官署前的抗爭記錄；台灣農村陣線的《護水—溪州農民守護荊仔埤圳》，是具有主體意識的農民，很有創意的抗議中部科學園區搶水造成農田缺水。

結語：

當今的台灣攝影藝術家擴展了「攝影」的領域，他們關照的主題更加多樣化，形式表現更活潑開放；不但有個人長期多年的拍攝計劃，更有團隊的共同合作。《出社會》呈現了多樣的攝影藝術，包括了複合媒材、行為藝術、裝置、以及去除作者身分的集體創作。台灣的民主化是草根社運的結果與契機，讓人民更有藝術創意的運用各種行動策略，表達出文化自主的抗爭，一起從邊緣的主體位置發言。

Into Society: Critical Realism in Taiwanese Photographic Arts since 1990

Curator: May-ling Chang

Abstract

Taiwanese society has undergone a period of rapid change since the late 1980s, and the cultural diversity that exploded in the 1990s has ushered in an increasingly free and open age of democracy. While there have been many exhibitions concerning contemporary art since the lifting of martial law, there have been no exhibitions exploring photography in Taiwan since the 1990s that have examined the unique characteristics of photography and its changing relationship with society. The goal of the *Into Society* exhibition is to present the development of photographic art in Taiwan since the 1990s, and place particular emphasis on realistic photography embodying social consciousness.

1. From the lifting of martial law to decolonization

The global consumer society that has accompanied the expansion of capitalism presented Taiwan with urgent problems in the wake of the lifting of martial law. At that time, the chaos, disorder, cultural confusion, and identity crisis that followed breakneck changes in Taiwan's political ecology and economic constitution, as well as the deconstruction and reconstruction of Taiwan's history and the reconfiguration of society, became pressing issues. The lifting of martial law in Taiwan did not bring an immediate end to the cultural and spiritual colonization. Due to the global victory of liberal market economics, the termination of martial law in Taiwan did not equate with the liberation of Taiwan from economic and political colonization. In the face of the logic of international trade and colonization by

pre-packaged global culture, which manipulate local culture and the prevailing ideology, the purpose of the *Into Society* is to show how contemporary Taiwanese photographic artists are using their art to as social practice to explore self reflection, cultural self-realization, and critical consciousness.

2. Welcome back to the real world

Postmodern culture subverts the concept of "the real ." Each image reproduces the superficial image of another image. However, "realism" impartially observes contemporary life and objectively portrays the lower social classes. Realism is democracy of self-realization, and this style is usually expressed in the use of descriptive, critical realistic ideas. Contemporary art tends towards in-depth discovery of cultural content. In the wake of pondering questions such as what comes "after postmodern," realism's self-reflection on social realities and active confrontation of social issues has made it an important trend in the development of contemporary art.

3. Looking for methods of understanding social reality

During the late 1980s, Taiwanese society saw a wave of challenges to the existing political machinery and criticisms of old conservative values, and gave rise to cultural self-realization and new perspectives on Taiwanese history. Photographs of the grim and tragic social incidents

that emerged after the lifting of martial law no longer could easily move viewers. In the *Into Society* exhibition, criticism of realistic photographic art is a means of understanding social realities, and not criticism of stylistic form. The photographs on view are expressed in the forms of contemporary art to induce public attention to social phenomena and issues. What the photographers try to communicate are the contradictions, conflicts, and intricacies of social realities in everyday life.

4. Drafting cultural resistance strategies

The *Into Society* exhibition embodies three lines of thinking including long-term social issues, artistic social participation and realistic photographic art in line with contemporary outlook. The photographic artists in *Into Society* are participants in social action using their photography. These photographers highlighted their own artistic perspectives and cultural interpretations. They are also constantly pondering the limitations of photography as a tool of social realism, and employ self-reflective empathy to understand the subjects of their photography and respond to the historical and cultural depth revealed by local issues. The four sub-themes of *Into Society* are: 1) Dialogues with the Other of the transnational/the cross-ethnic; 2) The local histories of change in space; 3) The love of place for Taiwanness; and 4) The local voices of the politically and economically disadvantaged.

仆街少女 (高愷蓮 & 鮑號方)

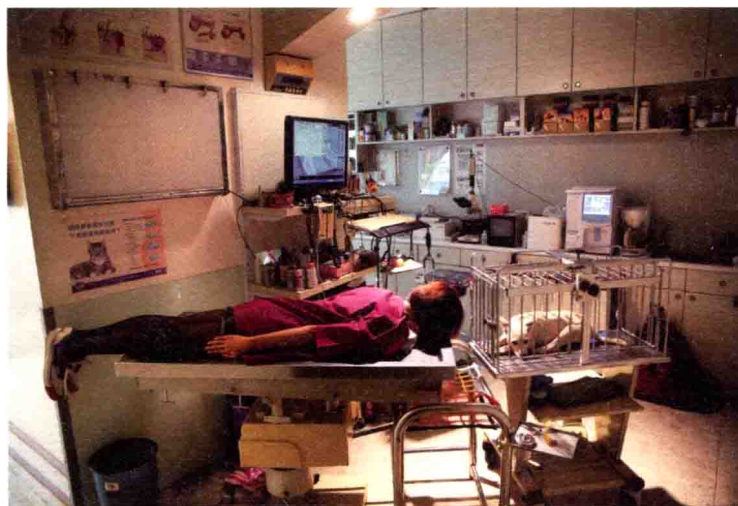
Pujie Girls (Karren Kao & Hao-fang Pao)

高愷蓮 (1983 年生) 與鮑號方 (1980 年生) 拍攝的長期計畫《仆街少女》，始於 2011 年，現仍持續進行中。

Karren Kao (born in 1983) and Hao-fang Bao (born in 1980) take photographs in a long-term plan called *Pujie Girls*, which started in 2011 and is still ongoing.

不肖繁殖場惡意大量繁殖犬隻，飼養者觀念不健全，導致棄養，產生了難以計數的流浪狗。這些流浪狗無從選擇自己的誕生，被抓進公立收容所後（12 天內無人認養則被安樂死），也無從選擇自己的死亡。每年台灣有將近十萬隻流浪狗死於非命。人有命，狗也有，凡生命皆等值，流浪狗也有生存權。

Unscrupulous dog breeders thoughtlessly breed large numbers of dogs, and dump their unwanted canines, causing countless numbers of stray dogs. These strays, unable to choose whether they were born or not, are caught and sent to public shelters (those dogs not adopted within 12 days are euthanized), where they are unable to choose to be born or not. Close to 100,000 stray dogs die at human hands in Taiwan every year. People have their fate, and dogs also have theirs. All life has equal value, and stray dogs also have the right to survive.

流浪的孩子 彩色雷射輸出
Stray Dogs Lightjet C print 70x100cm 2011-2012

張乾琦

Chien-chi Chang

1961 年生於台灣，生活與工作於台北與紐約。1995 年加入馬格南攝影社。

Born in Taiwan, 1961. Lives and works in Taipei and New York. He joined Magnum Photos in 1995.

婚姻經紀人招攬了年輕的越南婦女來到胡志明市，在那裡他們被從台灣來的男性們觀看。見面幾天之內，這幾對男女就要結婚成為夫妻了。這作品提供了一系列的情景，關於東南亞的包辦婚姻的過程，從選擇對象、所有的文書工作、到最後的結婚儀式。包括了對於婚姻經紀人、相親者的訪談，以及未來的新娘和新郎，當他們要確定自己挑選對象的適合性而進行的對話。

Marriage brokers recruit young Vietnamese women to come to Ho Chi Minh City where they are viewed by groups of Taiwanese men. Within days of meeting, the couples will be married. In *Double Happiness*, Chien-chi Chang offers a series of scenarios following the process of arranged marriage in south-east Asia: from selection and application to all the paperwork and the final ceremony. The images are accompanied by interviews with the brokers, the men and women, and sample "interviews" that take place between the potential bride and grooms as they determine the suitability of their partners.

囍 錄像 國立台灣美術館典藏

Double Happiness Video 11' 50" 2005

Collection of National Taiwan Museum of Fine Arts

周慶輝

Ching-hui Chou

1965 年生於台灣，生活與工作於台北。1988 年開始對攝影產生興趣之後舉辦多次個展。

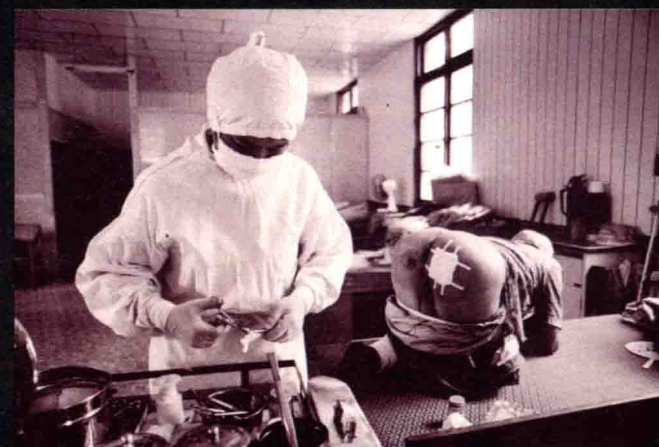
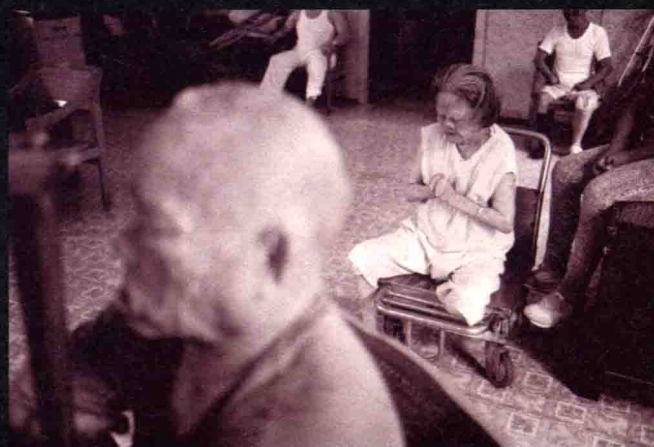
Born in Taiwan, 1965. Lives and works in Taipei. Since his interest in photography in 1988, he began holding several solo exhibitions.

這組樂生療養院的照片，好像總是重覆相同的宿命，像劇場一樣紀實與虛幻交融。我在面對死亡時，常自以為很冷靜，環顧四周病榻上的人也十分寧靜，神情若慄，但說實在的，潛在意識裡的恐懼和不安，或許才是大夥所共有的經歷！常常在我拍完亡患之後，取而代之的是罪惡感，那是一種拍到真實死亡面貌的興奮和事後良心道款的矛盾交集吧！

I have had a frequent illusion that this set of photographs is constantly repeating the same destiny, like a mélange of documentary and fictional theater. I often think of myself as calm in the face of death, observing how peaceful the patients lying about are, wearing unruffled expressions; yet the fear and anxiety lurk within my subconscious – perhaps everyone goes through the same things. Often after I have photographed the death of a patient, the thrill of witnessing the true face of death is replaced by feelings of guilt. I guess the two go hand in hand together.

行過幽谷
手工放像銀鹽相紙
Out of the Shadows
Gelatin silver print
60x70cm
2004

行過幽谷 噴墨輸出
Out of the Shadows Inkjet print 120x507cm · 2004