

閱覽當代藝術家之書：2012年春日紀行

莊憶萱

何謂藝術家之書？以法國研究此主題的學者麥格林－戴勒克（Anne Mœglin-Delcroix）的定義來看，藝術家之書誕生於1960與70年代，受到不同藝術潮流的影響，如觀念藝術、激浪藝術（Fluxus）、偶發藝術（happenings）等，藝術家迫切需要足以紀錄作品過程的媒介，以及有別於實體展覽機構的另類空間，因此，過去配合展覽的目錄、或者用以傳播的小書冊便提供了一種選項。藝術家之書可以透過書店等一般管道流通，也常與展覽並行發表，此外，由於當時鼓吹藝術民主化的理想，這種書籍多半基於傳播與平價的目的銷售，材質不像一般限量的版畫、藏書精緻，而是像一般大眾讀物那樣的印刷品與出版品。1980與90年代之後，藝術家之書趨向更發散的定義，包含過去平價發售卻因為絕版而增值的出版品、講究手工原件、簽名等回復過去藏書策略的限量版，顯示藝術家之書納入了收藏珍本的高價市場。為了進一步釐清，藝術家之書在今日多元的解釋，是一般的藝術出版品？還是包含原件與簽名的收藏品？筆者非常榮幸獲得財團法人中法文化教育基金會短期研究的獎學金，可以實際到法國進行考察藝術家之書目前的發展情況。

法國國立出版與藝術印刷中心（Le Centre national de l'édition et de l'art imprimé，簡稱標誌為cneai=）於1997年成立，致力於推廣當代藝術出版品，協助與提供藝術家編輯與出版技術，因應展示空間的需求，該中心在大巴黎地區的夏圖

（Chatou）原址重新拓建展示空間，預計2012年九月落成並接續營運。在原址尚未正式對外營運前，中心這一年多來，仍持續地與藝術家合作許多出版計畫，舉辦藝術家之書季的光沙龍（Artist's book festival : Salon Light）外，也積極與各地區的藝文中心、展覽空間接洽，將中新的活動與出版成果進行教育推廣與展示。筆者則是在布列提尼（Brétigny，大巴黎地區的城鎮）圖書館暨多功能活動中心，參與該中心展示2011年的出版成果。負責展覽的解說者說明中心的角色是協助藝術家製作出版品，包含展覽的周邊商品、音樂或影像光碟、或是以書本為作品形式的物件等都可以包括在內，其中，有一些作品本身就是以出版品的形式為目的，另外，在展覽時，由中心製作的宣傳品，如海報等印刷品也囊括於其中。

解說者認為藝術家之書產生自1960、70年代，至今涉及的範圍相當地廣泛，展場上，有的藝術家以明信片為作品表現的載體，在風景中加入調侃的對話框、有的收錄動態影音的光碟搭配書本、有的模仿電影膠卷的形式串連成藝術家的生活相簿、有的則將古老的版畫提取出一部分的畫面塗黑，重新在展場上放置經過藝術家製作的實體物件等，宣傳的印刷品應和著介紹這幅版畫的書籍。解說者談到，藝術家之書可能是一個藝術計畫的目標，成為一個作品、一個藝術物件。如同一個創作者選擇畫布承載作品一樣，作為一種載體或形式的選擇。只是書本更涉及傳播、印

刷、知識、文學、大眾讀物等領域，熟悉地令人詫異，不像在藝術世界中根深蒂固的畫布，佔有無庸置疑的地位。整體來看，展覽除了介紹了中心的出版品以及藝術家的作品外，簡單的陳列，有平臺，書架，加上現場以中空鐵盒堆疊起來的小型城垛（可收納與展示各種平放的檔案和書本），皆與過去懸掛繪畫作品的垂直白牆不同，嘗試更多水平的空間運用。

另一個筆者走訪結合藝廊與出版藝術家之書的地方，是位於巴黎第13區的克裏斯多夫·達維－德裏的藝術家之書與出版社（：Christophe Daviet-Thery Livres et Editions d'Artistes），由達維－德裏先生所經營。藝廊空間並不大，有一個木製平臺展是書本，平臺後則是他的工作室。他除了協助出版和行銷藝術家的作品，同時也主辦藝廊內的策展與佈展工作。筆者於此地參與的展覽名為「空間的種類」，由藝術家莫瑞勒（Claire Morel）發想自小說家培瑞克（George Perec, 1936-1982）同名的著作《空間的種類》（Espaces d'espace），其中還有觀念藝術家布朗（Stanley Broun, 1935-）以對折的空白紙，題為《一乘一腕尺》（1x1 royal cubit，一腕尺約為525mm，腕尺也是早期人類以身體作丈量的方式），象徵由手翻閱出來的空間大小。整體來說，經營者說明此展想要呈現出的是一種「淨空的」（vide）的空間感受。

此外，在藝廊展示出版品的平臺上，達維－德裏向我介紹了一本由他編輯，出自藝術家貝涅肯（Jérémie Bennequin）援引了法國作家普魯斯特同名的小說《追憶似水年華》（À la recherche du temps perdu）的藝術家之書。該書是藝術家在每日閱讀小說一頁的同時使用橡皮擦塗去文字的計畫，內頁中，有的文字被藝術家擦去、有的則是被保留下來，代表著作者不停逝去與追憶的動作，達維－德裏進一步解釋整本書就像是

一個雕塑品，藝術家以橡皮擦擦去文字的動作，就像在打磨白色的石膏一樣。筆者選購了兩本由達維－德裏出版的作品，一本是藝術家布朗斯坦（Pablo Bronstein）探查法國古典畫家Antoine Caron（1521-1599）繪畫中劇場空間的研究論文（Studies in early Scenography of Antoine Caron and the development of performance space in Renaissance France），精裝本，印刷量為100本（其中10本含有藝術家的原作），不包含原作的版本售價為65 EUR，另一本是《書中書》（Books on books），發想自同名的展覽，內容獨立於展覽之外，卻又有展覽目錄的特徵，由達維－德裏與另一名收藏家，以及作者聖－盧貝彼耶（Jérôme Saint-Loubert Bié）等人共同討論書本在書本中再現的問題，內容收錄有作者間的討論與對話，並在書本對開頁中翻拍他們同時翻閱的書。《書中書》印刷量為750本，售價22 EUR。

除了達維－德裏的藝廊書店，筆者還拜訪了具有同樣展覽與販賣藝術家之書性質的兩家藝廊，一家是位於巴黎第3區的佛羅倫斯·洛維－藝術家的書（Florence Loewy-books by artists），以及位於20區的7號課書店（Section 7 Books）。羅維藝廊著稱的是佔據大部分空間的波形書架，展示許多店家大量收藏與販賣的早期與近期的藝術圖書、展覽目錄、藝術家的書、絕版的或限量的出版品等，展示的空間在另一個小隔間中。筆者走訪時，正在展出的主題是解拼貼（Décollages）的聯展，書架上閱覽到有關藝術家波坦斯基（Christian Boltanski, 1944-）的書，其中波坦斯基在1979年出版的作品《樣式：5種文本與影像的關係》（Les modèles - cinq relations entre texte et image），售價為40 EUR，另外，於2008年出版收錄波坦斯基歷年（1969-2007）的藝術家之書索引目錄，售價則為45 EUR。

7號課書店的外觀上並沒有招牌，只有玻璃窗上貼有店名資訊，入口先是展覽區，後面是書架，販售出版品的空間，樓上則是印刷工作室。書店的網站介紹，說明該藝廊由一群藝術家、策展人、藝評與作家所組成，定期策劃展覽、或活動，他們相信藝術的經驗、思考與觀看不可避免會連結著閱讀、討論、和印刷品的流通，因此，該書店在一些特定的、就地的與特殊的計畫，即是與讀者開啟對話，這些對話持續地產出書寫與智識性的設計，透過書中集結的種種對話去接觸聽眾，一個接一個傳遞，也聲明書本是被閱讀而不是被消費的訊息。筆者親自拜訪時，感受到經營者很樂於與讀者對談，並介紹他們近來的計畫—出版品。筆者購買的《革命：一個讀者》，內容出自一群齊聚一堂的作者群，他們挑選自上百本書，透過討論、分享，以貼近作為一個讀者所既存的種種故事去選出文本，所謂的革命，在此不是一個觀念，而是在這些與他人與作者的對話中產生的共鳴或感動，並教導自己，如何透過一本書表達出「去看」與「如何被看見」的嘗試。此書收錄了相當大量的文本，跨越各種領域，出版者在內容中還加注自己的評論，並貼心地為讀者在書中放置書籤，為購買者加印購買日期。整體來說，書本的材質與印刷方式與材料都非常地簡單。拜訪其間，筆者遇見書店有熟客會進來探問新的出版品、領取一些免費的刊物、展覽作品的免費CD，也有藝術家會帶作品來自我介紹，展現店家以書會友的熱情。

其他只專職於販售的藝術家之書藝廊，還可見於巴黎左岸藝廊林立的馬查林街（Mazarine），筆者曾於馬查林書店購得由藝術家蘇菲·卡勒寄店家托賣的作品，內容是藝術家在1983年於法國解放報（Libération）上為其一個月的連載，她從一本撿到的私人通訊錄展開調查計畫，探訪上面

記載的友人去拼湊出主人的樣貌，一個月份的報紙是藝術家自行寄放於店家中的，首頁上有藝術家的簽名，售價45 EUR。另外，同一條街上還有微型小書店名為檔案室（Archives），由卡歌（Jean-dominique Carré）於1981年創立，賣出的作品所得，有1/3給店家，其餘給作者，卡勒也在此寄賣多樣作品，每樣一件，多數具有簽名或手稿的收藏價值。這兩家店皆以展示與販賣書籍為主，沒有藝廊空間。附近還有其他販賣現代藝術家的版畫，如畢卡索、孟克等、珍稀的書籍，或古典與古老藏書的書店，整體來說，這一類的書店更重視收藏稀有作品的價值。

最後，筆者在返回台灣的前一周，恰逢學者麥格林—戴勒克在法國國家圖書館發表她改版的著作《藝術家之書的美學：一種當代藝術的引介》，此作曾於1997年首次出版，再版的內容增補了許多彩色圖片作為文字的參照，作者修正了她過去忽略的面向，以及更全面性、延續至今的作品觀察。她再次強調藝術家之書是在當代藝術中才出現的，是一種當代版畫的形式，是一種未限量的、外表普通的書，即便有愈來愈多藝術家回歸藏書的傳統，採以限量發行的出版策略也無法抹滅這是一種當代藝術特有的形式，它本身更涉及了美學、文化等不同的領域。藉由察訪各個藝廊的機會，筆者也在麥格林—戴勒克的研究之外，親身體驗出版中心、藝廊與書店的情況，總結這次的考察來看，當代的藝術家之書，基於不同的藝術家、不同的計畫、製作條件和贊助單位等差異會有不同的出版策略，加上這些專營藝術家之書的藝廊，日漸普及，藝術家之書回到展覽機構的體制內，許多作品的發行人數多在數百本之內，或者，有的會將同一個作品，分成限量或手稿版本與普通版本發行；有的只限於單一藝廊中販賣，有的則可以廣泛地流通到一般大眾讀物的

市場。從價格上來說，普通版本的藝術家之書並不貴，如同大眾書店裡販賣的價位，限量的則是超過100 EUR以上，因為絕版或藝術家的知名度增值、只有單一原件、展覽用的作品則難以評估，甚至進入藝術拍賣市場中。筆者也發現，藝術家之書催生了藝廊與書店雙重功能的展示空

間，以及特定的出版社、與專業的編輯人才，在法國的智識界、與藝文界內不斷地滋長著跨界的流動思維，企圖跳脫藝術本身的框架，如高價、單一原件、媒材位階等傳統，以延續過去藝術家之書的理想。

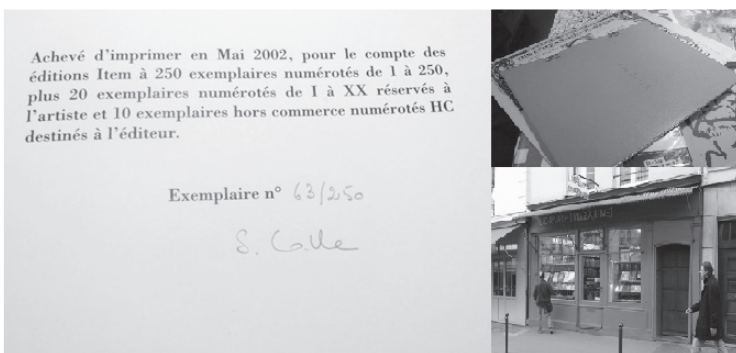
(本文作者中央大學藝術學研究所研究生)

查訪地點與圖片：

左：法國國立出版與藝術印刷中心，右：克里斯多夫·達維一德里的藝術家之書與出版社

左上：佛羅倫斯·洛伊書店，左下：7號課書店，右：檔案室

卡勒在書店內寄賣的早期作品「布朗克斯」文件檔與「通訊錄」，解放報連載一個月的報紙加封面簽名