

總結香港參與威尼斯雙年展的經驗—
探討未來向海外推廣
香港視覺藝術的策略

此報告由香港藝術發展局委約；Tobias Berger 與伍穎瑜撰寫

(2016年1月)

總結香港參與威尼斯雙年展的經驗— 探討未來向海外推廣香港視覺藝術的策略

報告摘要

背景

- 1.1.1. 威尼斯視藝雙年展（威尼斯雙年展）自 1895 年創辦至今，每兩年舉辦一次，是備受全球藝術界人士重視的藝術盛事之一。在 2015 年，第 56 屆威尼斯雙年展由 Okwui Enwezor 策展，展示來自世界 53 個國家 136 名藝術家的作品。在 Giardini 與 Arsenal e 這兩個主場館有逾 90 個國家展館，同時全城亦有 44 項外圍展。2015 年的威尼斯雙年展共有 500,000 人到訪參觀，超過 8,000 多位傳媒記者採訪報導。
- 1.1.2. 威尼斯雙年展是現時各國際重要藝術活動中，唯一能讓參展國家或地區自行決定策展人及其展覽內容，以及唯一能讓香港自行決定參展藝術家而又具公信力的國際展覽。
- 1.1.3. 自 2001 年首次參加威尼斯雙年展以來，香港藝術發展局（藝發局）一直以公營機構的身份，遴選展覽策展人、統籌和管理每屆展覽。由 2001 到 2011 年，藝發局負責整個展覽的一切事宜。在 2013 年，藝發局開始與西九文化區管理局 M+ 合作籌劃這個項目。2013 年及 2015 年兩屆展覽的策展工作均由 M+ 的博物館職員負責。
- 1.1.4. 2001 年香港以「中國香港」的名義首次參與威尼斯雙年展。這反映了中國根據「一國兩制」承認香港特別行政區的地位，及其發展藝術和文化的自由。香港參展的目的為：
  - 透過藝術交流提升本地藝術家的創作水準及國際視野；
  - 為香港視覺藝術的長遠發展創造理想空間；
  - 建立香港作為藝術文化之都的形象。

- 1.1.5. 在 2013 年的香港展覽場刊上，藝發局主席王英偉及西九文化區管理局博物館委員會主席羅仲榮的獻詞描述了雙方的共同目標：「結合兩個機構（藝發局及 M+）的力量，向世界呈獻香港的藝術精髓。」
- 1.1.6. 此次合作藉著共享兩間機構的資源，為日後的合作奠下基礎。M+向藝發局威尼斯雙年展工作小組建議藝術家名單，並共同確認參展藝術家。兩間機構於 2015 年再次合作參展。
- 1.1.7. 香港已參與過八屆威尼斯雙年展，因此是次研究旨在全面檢討香港自 2001 年起至 2015 年參與威尼斯雙年展的經驗與成效，並就未來向海外推廣香港視藝術的策略提供建議。
- 1.1.8. 2015 年，藝發局委託 Tobias Berger 與伍穎瑜（下簡稱為研究團隊），對 2001 年至 2015 年香港參與威尼斯雙年展之經驗和成效進行評估。
- 1.1.9. 研究團隊對威尼斯雙年展具豐富認識，曾到訪過多個國際展覽，並就當代藝術議題於海內外作出版和演講。
- 1.1.10. 研究團隊成員過去曾積極參與威尼斯雙年展香港展覽的各項工作。其中伍穎瑜是 2001 年香港首次參展時的策展人助理，而 Berger 先生則為香港 2009 年第五次參展的策展人。二人並沒有接受是項研究的調查，在「曾參與威尼斯雙年展香港展覽的藝術家及策展人」的數據內亦沒有加入他們的意見。另外，伍女士曾多次到訪威尼斯，並自 2001 年起出席歷屆威尼斯雙年展的香港展覽。Berger 先生自從 2003 年香港的「寄穴」展覽起一直有參訪香港展覽，在 M+工作期間先後參與籌劃 2013 年李傑的「你（你）」展覽，以及 2015 年曾建華展覽的前期工作。
- 1.1.11. Berger 先生現任大館的藝術事務主管，大館將於 2017 年對外開放。伍穎瑜在創刊 23 年的亞洲主要藝術刊物《亞太藝術》擔任總編輯暨出版人，並就威尼斯雙年展和其他亞洲或與亞洲有關的主要藝術展覽出版多篇著作。

研究方法和結構

- 1.1.12. 是次報告旨在：
1. 通過資料整理及向三個諮詢組別進行調查，評估香港的歷屆參與經驗及成效；

2. 比較和分析其他國家的參與模式；
3. 探討香港未來參與威尼斯雙年展的策略；
4. 就海外推廣香港視覺藝術的策略提供建議。

1.1.13. 是次研究採取以下定量(quantitative)及定性(qualitative)的研究方法：

- 檢視由藝發局及其他國家藝術委員會提供的數據及文件；
- 分析自 2001 年香港參展以來在雙年展期間收集的評核報告；
- 於 2015 年威尼斯雙年展香港展覽現場進行問卷調查；
- 與本地藝術界的主要持份者、曾參與威尼斯雙年展香港展覽的藝術家和策展人及國際藝術專家進行問卷調查或訪問。

1.1.14. 研究團隊根據問卷調查/ 訪問所得的意見，以及分析歷屆香港展覽的成效後，就香港將來參與威尼斯雙年展及海外推廣香港視覺藝術的方法作出建議。

過往威尼斯雙年展中香港參展的歷程

1.1.15. 香港於 2001 年首次參與威尼斯雙年展，由張頌仁策展，以何兆基，梁志和及鮑藹倫三位藝術家的作品組成展覽「臨街的觀照」。2003 年，Para/Site 藝術空間籌劃的展覽「寄穴」匯集了共 11 位藝術家的作品。獨立策展人馮美瑩於 2005 年策劃「紅白藍西遊記」，展示藝術家陳育強和黃炳培（又一山人）的創作。2007 年，由獨立策展人傅德明策劃「星神遷」展出了杜子卿、張韻雯和 Map Office 的古儒郎和林海華的作品。2009 年，由 Para/Site 藝術空間的行政總監 Tobias Berger 擔任策展人，展覽名為「創造（完美的）世界」，首次以個人展覽形式展示白雙全的作品。香港藝穗會總監謝俊興，聯同王純傑及曾德平共同擔任 2011 年展覽的策展人，以「蛙托邦·鴻港浩搞筆鴉」為題，展出蛙王郭孟浩的創作。M+ 的總監李立偉與副策展人馬容元於 2013 年策展李傑的「你（你）。」，2015 年則由 M+ 總策展人鄭道鍊和策展人方詠甄共同策展「曾建華——無盡虛無」。

1.1.16. 香港展覽的場地遷至現時主場館之一 Arsenale 附近後，到訪人次有所增加。下表為 2001 年至 2015 年到訪威尼斯雙年展香港展覽的人次統計。

到訪威尼斯雙年展香港展覽的參觀人次 (2001-2015)		
年份	參觀人次	地點
2001	32,200	Ex. Musicanti, San Apollonia
2003	51,800	Arsenale 附近
2005	22,800	Fondaco Marcello, San Marco
2007	81,500	Arsenale 附近
2009	130,000	Arsenale 附近
2011	72,400	Arsenale 附近
2013	58,500	Arsenale 附近
2015	82,282	Arsenale 附近

1.1.17. 由 2001 年至 2011 年，威尼斯雙年展香港展覽的製作預算平均為港幣三百到三百五十萬元。由於 M+ 的參與，2013 及 2015 年的製作預算大幅增加。

主要調查結果

三個諮詢組別

1.1.18. 調查對象為以下三組人士：

- 自 2001 年以來曾經參與威尼斯雙年展香港展覽之策展人和藝術家（23 個回應）
- 本地藝術界不同領域的人士，包括畫廊東主、藝術家、大學教授，媒體與設計界（28 個回應）
- 國際藝術專家，包括收藏家、博物館總監、策展人、藝術寫作人及藝術博覽會專業人員（18 個回應）

1.1.19. 三個受訪組別都一致同意目前香港展覽的場地具有優勢，因鄰近威尼斯雙年展兩個主場館入口之一，應長期租用。從 23 位策展人和藝術家的回應所得，大家對於參展是否達到期望各有看法；約 65% 的策展人和藝術家認為參與威尼斯雙年展對他們的事業有幫助。除了 2013 年及 2015 年兩屆外，所有參展者都認為歷屆的製作預算不足，同時希望將來可以有較充裕時間去為參展準備。另外，不少策展人和藝術家都認為應投放更多資源製作宣傳品，當中超過半數認為公關宣傳不足，但最近兩屆有了

明顯的改善。至於開幕酒會與活動整體而言是否成功，大家意見不一，此外亦對參展後向藝術家提供的支援是否足夠持不同意見。而超過一半受訪對象都認為回應展和教育活動是一項值得支持的活動。同時，大部分人士認為並沒有一個完美的遴選制度，因為各人對於兩個不同方向：以公開方式徵集計劃書及設立透明的遴選過程，以及專業遴選團和得到與 M+相若的機構支援這些方向都有不同的考慮因素。最後，受訪者一致同意藝發局應支持本地藝術家參與更多如威尼斯雙年展此等規模的國際活動。

三個受訪組別之主要調查結果撮要如下：

項目	三個受訪組別
A. 場地	現有場地具有優勢，建議長期使用。
B. 財政預算	2001 年至 2011 年的財政預算並不足夠。2013 年及 2015 年兩屆得到 M+提供額外資金，因此財政預算相對充裕。
C. 籌備時間	需要更長的籌備時間。
D. 遴選方法	(1) <u>參展藝術家及策展人</u> 大部分受訪者認為並沒有一個完美的遴選方法，但認為藝發局應重新引入公開徵集計劃書，並同時與一個機構合作參展。評審團應由具經驗的藝術界專業人士組成。
	(2) <u>本地業界</u> 大部分受訪者建議公開徵集計劃書，並認為其甄選過程及評審團需更具透明度及專業性。
	(3) <u>國際藝術專家</u> 大概一半受訪者建議應以提名方式挑選參展藝術家或策展人，而非公開徵集計劃書。
E. 宣傳及公關	須投放更多資源；認為一直以來的公關支援不足（過去兩屆除外）；應著重國際或地區性媒體報道而非本地媒體。
F. 開幕酒會及活動	受訪者持不同意見；有數名受訪者希望開幕酒會應更著重藝術家及策展人而非政府官員或政治層面。

G. 回應展及教育活動	過半數受訪者認為回應展是一項具意義的活動。
H. 威尼斯雙年展是一項值得支持的活動？	幾乎所有參展藝術家及策展人會向同儕推介威尼斯雙年展，並認為對香港而言是一項有利和有意義的活動。
I. 參展後的支援	受訪者對於應否在參展後繼續支援藝術家持不同意見。
J. 藝發局對海外推廣香港視覺藝術家的支援	受訪者一致認為藝發局應支持更多藝術家參與如威尼斯雙年展等的國際活動。建議包括：支持更多藝術家及策展人到海外參與駐場計劃（residency programme）和展覽，及邀請海外策展人/藝術家到訪香港及認識本地視覺藝術界。

其他國家模式

- 1.1.20. 是次研究揀選了三個國家館(national pavilions) 與兩個外圍展(collateral events) 作對比分析，分別為澳洲、新西蘭和新加坡三個國家館，以及蘇格蘭和台灣兩個外圍展。揀選這五個國家或地區的原因，是因為它們與香港的情況非常相近。選擇澳洲的原因在於它位處亞太區，由澳洲藝術理事會(Australia Council for the Art)支持參展，但同時得到私人支持，並與一家機構籌辦展覽。至於新加坡和新西蘭，兩國均與香港一樣於 2001 年首次參與威尼斯雙年展，在規模及目標上亦與香港相近。至於蘇格蘭和台灣，兩地與香港一樣並非以國家為參展單位，均不能設國家館，只能出席外圍展。
- 1.1.21. 通過分析其他國家展和外圍展所得，充足的籌備時間、充裕的製作預算、專業的政府機構，以及具國際經驗的專業策展團隊的參與極為重要。同時，專業而具透明度的遴選過程亦是成功的關鍵。
- 1.1.22. 通過研究香港過去八次參與威尼斯雙年展外圍展，無可否認此項藝術盛事給予參展的香港策展人和視覺藝術家獨一無二的體驗。它是一個獨特的國際平台，讓香港能夠自行決定參展藝術家、展覽內容及籌辦機構。同時，雙年展為香港視覺藝術家提供一個國際平台，讓他們得以與各地藝術家並肩參展。
- 1.1.23. 從本地和海外的受訪調查結果反映，受訪者大致同意自 2001 年直到 2015 年香港在威尼斯雙年展中舉辦的展覽和活動都是成功的。由於展覽

內容吸引、展館地點優勝、以及良好的公關和對外宣傳策略，香港展覽一直為 Giardini 與 Arsenale 兩個主場館以外其中一個頗受注目的展覽。考慮到香港是中國轄下的特別行政區，在僅能以外圍展而非國家館的形式參與、注目程度受到限制下，上述成果更為難得。

建議

香港參與威尼斯雙年展的策略

1.1.24. 總括而言，基於研究及問卷調查所得，建議如下：

- 藝發局的角色

1.1.25. 藝發局的主要角色應包括推動一個具透明度的遴選制度，以及繼續資助香港參與威尼斯雙年展。若藝發局希望採取主導角色，便須成立一隊具能力和經驗的團隊以確保成功執行計劃。

- 遴選方式

1.1.26. 過去藝發局曾嘗試不同遴選方式包括邀約計劃書，公開徵集計劃書以及邀請大型藝術機構共同籌辦展覽。經過分析其他國家的模式及三組受訪人士意見後，綜合認為並沒有一個完美的遴選機制。由於威尼斯雙年展是一個對推廣香港藝術家相當重要的國際平台，這項工作需要專業的團隊及充裕的財政預算才能完成。因此，研究團隊建議藝發局應以邀約形式(invite-call)邀請主要藝術機構如 M+或香港藝術館等參與遴選。如上述機構並無應邀，藝發局可以同樣形式邀請中型藝術機構參與遴選。此類中型藝術機構應擁有具國際經驗的策展人才，及具備籌集額外資金的能力。

- 報告內的其他重點

1.1.27. 其他的主要研究結果包括採用個人展覽(single artist)的參展模式、籌集至少達一百萬美元的財政預算(約七百八十萬港元，當中並未計算場租及回應展開支)、給予策展團隊及藝術家至少十八個月的籌備時間、沿用現時

場地、聘用專業的國際公關公司、舉辦開幕活動及著重教育活動及回應展。

其他向海外推廣香港視覺藝術的策略建議

- 1.1.28. 分析藝發局曾支持的海外藝術項目後，建議藝發局應調整其策略。
- 1.1.29. 藝發局應探討資助本地藝術家及藝術專業人士到訪威尼斯雙年展的預展 (preview period)，並應視作長期策略。
- 1.1.30. 藝發局應考慮邀請更多海外策展人訪港以了解本地藝術界，以及鼓勵藝術家參與其他重要的國際展覽（尤其雙年展類型），以及參與海外藝術家駐場計劃。

[如本報告中英文版本之間如有任何歧異，一概以英文版本為準。]