

KMFA

高 · 美 · 館

新 視野

蛻
變

X

新
生

探 訪

蔡昌學、蔡佳祝、余亭錚

訪談節錄 · 視覺編輯

余亭錚

REOPEN

城市美學

法人美術館的蛻變之美

Humanities

春日在

南

方

與李玉玲館長有約

李玉玲館長自2016年上任以來，伴隨一連串的改造計畫，逐步將高美館由內而外打開。在2020年初疫情的籠罩下，高雄市立美術館（以下簡稱高美館）也藉館舍修繕與機能重整，在歷經近八個月的「修館不休館」後整裝重啟。以下內容，館長將分享一座法人化美術館的蛻變與新生，以及她如何一步步翻轉高美館作為「城市美好生活的存在」其理念與規劃，開啟大眾對藝術生活的新想像。

• 改造後的105展覽室自然光廊走道，希望民眾走進看見高美館的美麗生態園區。（圖 / 高美館提供，吳明杰攝影）

高美館成立於1994年，為台灣南部第一座公立美術館。座落於高雄市都會西北位置之內惟埤文化園區內40公頃生態公園中。在自然地形上，區域周邊擁有山水環抱的景觀，以及保有珍貴濕地特色，成為全國獨具藝術與自然生態結合的魅力園區。

▲ 夜間的迎賓車道（圖 / 高美館提供）

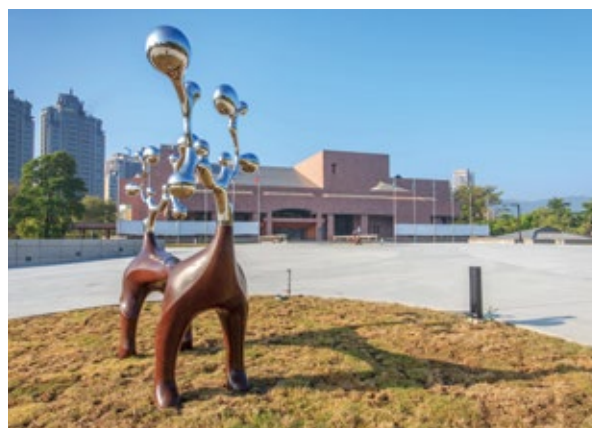
和城市一同呼吸的當代美術館

在臺灣，首波美術館興建風潮（Museum boom）始於1980年代，臺北市立美術館（1983）、國立臺灣美術館（1988）、以及高雄市立美術館（1994，以下簡稱高美館）三館的創立，奠定了從北到南三大美術館鼎立的基礎。迎向21世紀的同時，臺灣再度興起第二波美術館風潮，各城市紛紛籌劃及新建更具地域特色、外觀新穎的美術館。正因這樣的興建風潮，說明了美術館已是一座城市「創意文化進步的指標」，與城市的關係也變得越發緊密。

作為城市的文化象徵，好的美術館體質，有助於城市對內的認同與對外的形象。自2016年接受市府邀請，李玉玲館長（以下簡稱館長）除了背負重新定義這座城市性格的使命，如何用文化創意翻轉工業之都的形象，且讓美術館能真正進入市民的日常生活，不但成為深具挑戰性、迫切需面對的課題，也成為推動高美館轉型的動能。

行政變革作為高美館轉型的契機

作為首間由公部門轉為行政法人的美術館，宛如開疆闢土，無前例可循，卻正是此創舉，開啟了高美館長達四年多的改造之旅。成立迄今

▲ 日間的館前廣場上，佇立著藝術家梁任宏〈反（一ㄥ、）派〉系列的4C1011（圖 / 高美館提供）

已二十餘歲的高美館，從號稱三館鼎立、南部第一大美術館的地位，隨著「新型態美術館」時代來臨而開始鬆動，加上長期處於南北文化資源失衡的現實，全面檢視美術館的整體規劃與改造勢在必行。近年迎來鐵路地下化與輕軌的交通變革，在此時空背景下，館長視行政法人化為優勢，希望能充分利用高美館所處自然園區的優勢與特色，打造尊重自然、生態，連結土地紋理與城市歷史記憶的當代美術館。

孕育城市創意的發電機

高美館的轉型是館長在2017年高美館23週年館慶，同時也是高美館法人元年時提出的願景。

“我認為對現階段的高美館而言，最重要的是打造出美術館與市民及城市的新關係與新的鏈結，翻轉高美館長期以來不易親近的藝術殿堂形象。

行政改革的同時也力求空間變革，以「邁向新型態美術館」為使命，在不破壞自然環境景觀之前提下，致力於為城市營造一個可以替市民生活加分的休憩場域，積極規劃並分階段推出空間改造計畫。2018年初，以「光間」為設計概念所改造的104、105展間，接續獲得國內兩大重要設計獎－107年度TID台灣室內設計大獎（Taiwan Interior Design Award）公共空間設計金獎和金點設計獎（Golden Pin Design Award）肯定。與此同時，由館長擔任策展人，首波空間改造成果的開幕展「靜河流深」充分詮釋了美術館作為連結城市、市民的必要角色，同時展現了與城市對話的企圖心。

“我在加入之際，即希望與高美館這進步的團隊，一同經營團隊的「初心」讓這座城市成為一個以文化、藝術打造創意友善的宜居都市。

「靜河流深」引申自英語諺語 *Still Waters Run Deep*，直譯應為「靜水流深」，這裡將「水」轉譯為「河」，呼應高雄城市文化發展的重要命脈—愛河，展覽從高美館出發，沿著河流而行，延伸至其他文化與歷史場域，進而從空間與時間維度，串聯城市的歷史記憶與文化脈絡。

▲ 改造完成後均光照明的104展覽室（圖 / 高美館提供，吳明杰攝影）

文明的興起皆伴隨著河流而來，河流猶如大地之母，承受一切的進步與發展，它曾一度受污染而黯然失色，如今卻又恢復昔日風貌。

回歸「靜河流深」所談的深刻與寧靜，都是一座城市轉型所不可或缺的特質。河流是實體的，但靜與深卻無法看見，唯有沈靜下來，才能凝視，且深刻思考。高美館透過「靜河流深」，正式拉開與城市對話的序幕。

美術館作為城市美好生活的存在

延續2018年完成的首波空間改造後，高美館再度於2019年提出「城市美好生活的存在」，作為法人後下一階段努力的目標。

“不再只是邀請市民來看展，
而是邀請他們來過**美好**的藝術生活。”

透過美術館、兒童美術館，和內惟埤生態園區「三位一體」的規劃，致力打造一日遊的高美館藝術生態園區，讓園區內隨處一個角落，都能感受到藝術氣息。館長以「減法設計」作為整體空間規劃之概念，疏伐過多的植被，將美術館由內而外「打開」，能夠更多元面向地「看見」、成為「連結」市民生活日常自然走入的城市場域。

伴隨硬體的跟進，在軟體上，高美館持續與世界頂尖博物館品牌攜手策畫聯名國際特展，開啟觀眾與多元文化對話的可能。如2018年與英國泰德美術館合作的《裸：泰德美術館典藏大展》；2019年分別與日本森美術館合作的《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》以及法國凱布朗利博物館合作的《刺青一身之印》也廣獲高度肯定，在藝術家雜誌108年度「十大公辦好展中」，《太陽雨》和《刺青》分別獲得第一及第三名。透過一次次與國際大館的合作中，高美館已跨越了單純「承包國際展」的階段，開始以對等互惠的方式，參與各個面向的策劃與執行。

Joyful

◀ 高美館館前廣場的日間視角（圖 / 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所提供）

蛻變與新生 邁向新型態美術館

時序拉回2021年初，高美館歷經開館以來最大幅度的空間改造，除了入館動線，包含從美術館內部的展間、公共服務區域，再到美術館園區景觀、廣場群，提供觀眾嶄新的空間體驗，並重新定義美術館與城市的新關係。重新開館之際，高美館再度推出重量級國際特展《黑盒—幻魅於形：湯尼·奧斯勒》啟用全新改造的101-103展間。

A. 《莫測高深 Imponderable》為2016年在紐約現代美術館MoMA締造130萬觀影人次的經典5D沉浸式電影作品。

B. 藝術家湯尼·奧斯勒 (Tony Oursler) 為展覽開幕致詞

(圖 / 高美館提供)

高美館獨家 X 全球必看展覽

《黑盒—幻魅於形：湯尼·奧斯勒》開展一週即登上美國重要藝術雜誌《藝術論壇》Artforum，獲選為全球必看展覽NO.1。

Open Obscura, 1996/2013, video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound diameter

此展為高美館首度與單一藝術家工作室直接策劃的自製特展，呈現錄像藝術大師湯尼·奧斯勒首度在亞洲最大規模、最完整的創作脈絡。館長與湯尼·奧斯勒在2017年的一趟紐約之旅中一見如故，而隔年（2018）在奧斯勒親自拜訪高美館後，便開啟了長達3年的策展對話，進而形塑了本次展覽的獨特面貌。展現高美館持續上升的策展與營運能量，也體現一座城市美術館強大的包容性。

與此同時，高美館以「藝術生活化，生活藝術化」為目標，結合自有品牌「高美書屋」，與「帕莎蒂娜」咖啡輕食館、人文餐廳「抱一茶屋」攜手合作，共同打造複合式的藝術場域；邀請民眾防疫不妨藝，一同走入高美館藝術生活圈。

南之於南 尋找隱蔽的文化記憶

說到盧昂大教堂，許多人能馬上聯想到印象派大師莫內的《盧昂大教堂》，然而提及愛河，又有多少人腦中能浮現出詹浮雲老師的《愛河餘暉》？

高雄之於台灣的南，台灣之於世界的南，近年高美館於典藏、教育之功能上，以大南方（South Plus）重塑高美館的新定位。南方「兼容並蓄、多元文化」的特色，透過對地域型藝術家的關懷，轉化成與全球鏈接對話的可能性，其目的在於談論多元史觀，陳述南部地域發展的美術史，並形塑屬於我們的經典作品。

“期望透過高美館的典藏品，
作為大眾認識這座城市的圖像記憶。

25週年之際啟用三樓為典藏常設空間（Permanent Collection Gallery），匯聚無數南部藝術家的作品，企圖推動美術館的核心價值，同時拼湊出城市的發展歷程，保存最直接、深刻的時代紀錄。當觀眾對作品有深厚的地方情感，那麼它就能成為這座美術館的「經典」，受後人傳頌。透過記憶、情感，以及城市、市民之間的相互連結，每個地方都能打造屬於自己的經典。

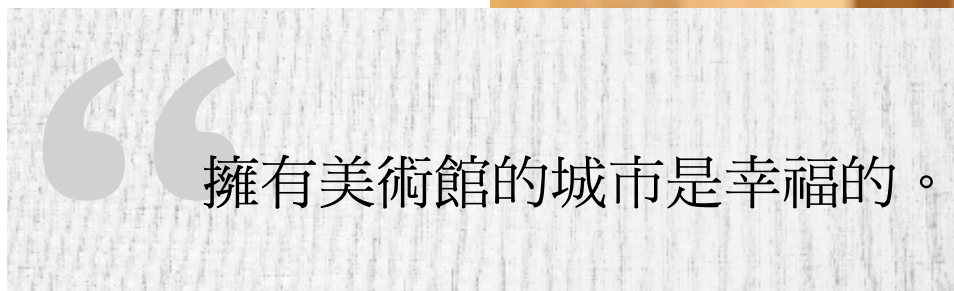
South Plus
South Plus
South Plus
South Plus

高美館的蛻變與新生，無非是館長送給高雄與市民珍貴的禮物。

迄今短短三、四年的改造之旅，一步步構築館長心中的藍圖。

期盼透過尋找與拼貼之中，重新描繪城市的藝術心貌。

Be creative

Be curious

典藏室首部曲《南方作為相遇之所》展覽現場

專訪當日，李玉玲館長侃侃而談，充分展現身為文化人的深度與熱忱。
2021.3.23（攝影／蔡昌學）

專
訪
者
簡
介

李玉玲 博士

日本上智大學比較文化學系碩士
美國紐約大學美術史及建築史學系碩、博士

經歷 |

台新銀行文化藝術基金會藝術總監

台北市立美術館展覽組組長

高雄市立美術館典藏委員、高雄獎評審委員

高雄市立美術館館長