

2014~2015

尤里西斯機器

一回視湯皇珍“我去旅行”十五年

Tang Huang-Chen's "I Go Travelling"

15 years later

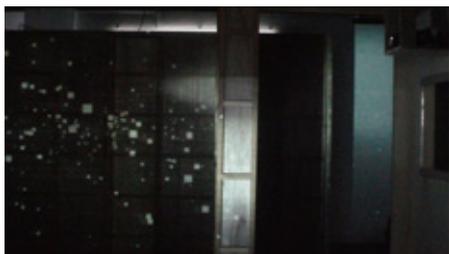
Ulysses Machine Stage 2

2014 9/13 sat. ~ 10/19 sun.

台北當代藝術館 MOCA

Museum of Contemporary Art, Taipei

Studio

旅行五

旅行七

2014 9/13~10/19 泊留於當代館MOCA Studio的【尤里西斯機器】可以造訪：〈旅行八／智者在此垂釣〉、〈旅行九／遠行的人〉、〈旅行七／廣場旅人〉、〈旅行四／TRAVELLER.BALI〉以及放在〈旅行六／幸福之島〉腹中的〈旅行三／千禧伊通逍遙遊〉。

作者湯皇珍這樣敘述她的第九段旅行：告別後幾個月裡 我悄悄在城市中搬空的角落哀鳴 那個頂樓有個陽台 清晨透過日式格窗篩入格外安靜美麗 每晚我定時離開若無其事搭乘地鐵回家 由加蓋陡斜的樓梯回首 虛擬這個遠行不可回頭必是因為無可退路的投注 藝術尋求將不知所終 刊登尋人啟事 協尋 以旁人的回答論辯自己身份 同時審視一個它「我」累計龐大演講 現場表演 問卷書信歷時一年 不見片語隻字回應 身為藝術家的悽惶 正是遠行的人已遠 他走了 獨留我磨利生鏽的一截羽翼 一拐一拐地加速 逆風躍入海天之際

一旦進入【尤里西斯機器】第九個機器，兩相鄰房間只一入口，穿過放映可互通，外間，三面螢幕，反覆放映無聲跑馬字幕，中有論辯聲；內間，透明片書信文字，間接燈源，風扇翻動。

第七段旅行這樣描述：“Please help me find the way home” 哀哀莫非失憶亦或失智找不到回家 你或許可以越過直布羅陀海峽南下繞過非洲大陸 前往連結印度洋之印度 朝東南亞方向移動 那搜37 B 號輪接近兩座山夾住的狹窄入口 名為Formosa的島在望 也許你應當傾聽自己的心 不必擔憂 一定會找得到回家 幫我找路的過路人 踏上海綿轉檯 展開一段尋路的無名敘述 他們哪裡知道我将往何處回家

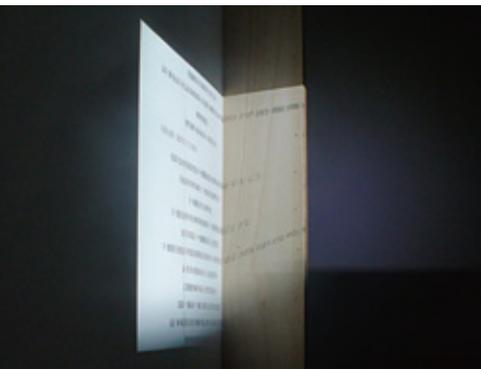
一旦進入【尤里西斯機器】第七個機器，相對機房，一為聲音，一為聲音加影像。此兩放映實為同步內容。尋回家之路的問答。

穿梭於「尤里西斯機器」製造的「旅行」中，不知諸位超級旅行家可追捕到什麼？

回視，總共十組相互關連的影音敘述設置，可以拆卸分組，依據持續漂流的三處展演空間（藝術八、當代館、北師美術館）進行變化，再度整體在時空中結合成「一個機器」——尤里西斯機器。The ten groups of videos are interconnected and divided according to the three places in which changes occurred and then once again reintegrated as a whole as a machine: the "Ulysses Machine".

「尤里西斯機器」在展覽時間擔負視聽，以可以一人進入停留大小（W150xL170xH230cm），或有門，或多方向入口之黑盒子機身為單元。單元間留有通道，入內者選擇路徑進行停留與觀視。During the exhibition, the Ulysses Machine is a black box type unit that serves as a viewing area for one person at a time (dimensions: W:150cm x L:170cm x H:230cm) with a door or entrances on more than one side. There are access aisles between units, allowing visitors to choose the route they want to take and which units to stop in and view.

藝術家湯皇珍（原敘述者）將1999至2013執行完成的十件《我去旅行》疊入2014至2015的【尤里西斯機器】，形成一個個肖似又延展的影音關係，跌宕這屬於作者的十五年創作行旅。Artist Tang Huang-Chen (the original narrator) incorporated *I Go Travelling*, a piece which consists of ten works completed between 1999 and 2013, into her 2014-2015 *Ulysses Machine* to form a series of extended audiovisual relationships showing her 15-year creative journey.

進入【尤里西斯機器】的觀眾，實是在「湯皇珍我去旅行」的原敘與傳講中流竄，不斷在意念的組立與解體間「啟程」與「返航」，恰似荷馬記述尤里西斯返家之行的千迴百折。

Visitors that enter *the Ulysses Machine* alternate between the expression and understanding, with concepts being built up and others shattered. They set off on new journeys and experience course reversals much like Homer's Ulysses did as he strove to find his way home.

如果湯皇珍幸運一點，你在十五年看展的日誌中，不小心曾經與她的《我去旅行》相遇。

無論是去往北京的〈我去旅行一〉，或放在AVEDA櫥窗、誠品書店又迢遞台中、高雄、台東的〈我去旅行二〉，或者跳遠一點，在瓦倫西亞的廣場撞見正在尋回家之路的廣場旅人—她，或者湯皇珍等一群老少與動物正手忙腳亂地在威尼斯的麗都島岸翻拍那張記憶中的台灣老照片……

或者，最近你才注意到有個在密室中滔滔不絕的「垂釣者」，還有風塵僕僕問你什麼是藝術的「遠行者」，無論如何，兩篇「墓誌銘」還是滾熱的，它們不久前曾去往台中、高雄以及柏林——好幾場跨語言、敘述、聲音、身體與空間的演出，的確——但這十五年的《我去旅行》更是完整的行動！所有人都覺錯愕的——「行動藝術」是什麼？

校正偏航後，你可以確知湯皇珍《我去旅行》是一場十五年的行動：
作者（湯皇珍）提取「旅行」行為作為其行動寓言事件的擬態，直指此二十一世紀最頻繁、複性、吊詭的人類作為一演繹「旅行」之於當代，展現於傳導、溝通、互動—無論是抽象心智或實質版圖領域的交換、異位、反噬、無盡變動昏昧的無法追捕。

旅行一

湯皇珍的《我去旅行》肇始於1999〈你說我聽〉，迢遞至2013〈墓誌銘〉。整整進行了十件計畫，歷時十五年，可說是一跨越社會學與語言學的長程藝術創作。Tang Huang-Chen's *I Go Travelling*, a long-term interdisciplinary creation, encompassing sociology and linguistics, consists of ten projects produced over the course of 15 years, starting with "You Talk, I'll Listen" in 1999 and concluding with "Epitaph" in 2013.

旅行？旅行！ 作為一個陌生旅者，如果你對即將往向的空間與時間不想知道，那麼無疑你將墮入「霧」中，迷路。繞來繞去，看見影、音所提示的種種內容，如何閱讀？

如果你從未曾聽聞過湯皇珍《我去旅行》（已延續十五年）的寓言，你自然認為此「旅行」就是一般的旅行，你可能還會很興奮地問她（我），你到巴黎、北非還是新加坡？又，當你果真在「尤里西斯機器」裡面搜尋這些地點風情，你可能破口大罵—這什麼「旅行」？

湯皇珍對於自己《我去旅行》的創作題旨是這麼說的：
提取「旅行」行為作為其行動寓言事件的擬態，直指此二十一世紀最頻繁、複性、吊詭的人類作為——演繹「旅行」之於當代展現於傳導、溝通、互動——無論是抽象心智或實質版圖領域的交換、異位、反噬、無盡變動昏昧的無法追捕。

The author chose the act of travel to encapsulate her sojourning activities, this ordinary, complicated, and paradoxical behavior of the 21st century, to serve as an allegory of sorts. Travel today is characterized by sharing, communication, and interaction in both the abstract and physical senses and involves exchange, displacement, reflection, and pursuit of an unattainable changing ambiguity.

看來，湯皇珍《我去旅行》不是一般旅行？

湯皇珍 TANG, Huang-Chen 行動藝術家 Performance Artist

藝術家展歷搜尋：

伊通公園 Tang, Huang-Chen 湯皇珍
<http://www.itpark.com.tw/artist/index/100>

台中黑白切 重回洞窟
<http://blackandwhite62.pixnet.net/blog/post/35158225>

豆皮文藝咖啡館 智者在此垂釣
<http://blog.xuite.net/dogpig.art/xox333/23401206>

洪建全文教基金會覓空間 (展覽2008 2009 2010)
<http://www.hfec.org.tw/memespace/exhibits>

尋找城市裂縫 (台北香港)
<http://air-wooferten.blogspot.com/>
<http://seeseethrough.blogspot.com/>

尋找城市裂縫
<http://blog.roodo.com/citybody2011>

尤里西斯機器搜尋：

<https://www.facebook.com/TangUlyssesMachine>

指導單位
Supervisor

台北市文化局

展出單位
Organizer

台北市文化基金會
MOCA TAIPEI
台北當代藝術館
Museum of Contemporary Art, Taipei

贊助單位
Sponsor

國藝會 (本計畫受國藝會創作補助)

指定投影
Appointed Projector Sponsor

EPSON
EXCEED YOUR VISION

特別感謝
Special Thanks

WINSING 文心建設

湯皇珍《我去旅行》，跨越十五年的行動，一次次挑釁二十一世紀最敏感的寓言行為——表述與傳譯（溝通）之困頓，一次次具現藝術的心智活動所指——如何觀視、想像、演繹。她在〈語言飛航〉中陳述：語言讓人失舌，記憶令人目盲，慾望必須著陸，那麼這挾帶什麼不知名敘述的「敘述人」原型，永遠樂於由一個遠方來到，再去往另一個遠方。湯皇珍在【尤里西斯機器】中完形為敘述中再不可切分的癡狂與了然的本身。邀請觀眾身歷其境。

Spanning 15 years, Tang Huang-Chen's project stirs up ideas of travel—an allegorical behavior of the 21st century, leading to mental adventures of art that include observation, imagining, interpretation, and an awareness of the human predicament. The process of artistic creation, from contemplation to interpretation, from conceptualization to expression, is a constant challenge of self... an act that can be compared to sailing against the wind. In the end, she employed the *Ulysses Machine* of 2014~2015 to produce a narrative journey characterized by vicissitudes of life that is unmatched in the way it touches the soul.

尤里西斯機器

如果——藝術有最核心的思辨

荷馬筆下尤里西斯在遺忘之島拒絕了女神卡呂菩娑永生成神的建議，選擇為人，迎接必死。湯皇珍說：跟著《我去旅行》系列創作老掉的十五年後，我也來到面對自己的衰老與父母的年邁。生死契闊，我深自問：這豈不是返抵我之於藝術最核心的思辨？——人的必死之途已經展開，為何，以及何往，能解其中意義？

湯皇珍老是說：《我去旅行》是為了言語（說出話來）與表述（達到溝通）——這一人類不死慾望而動。她由遙望（旅一）、環島（旅二）、遠航（旅五）、尋路（旅七）、返鄉（旅六）、終至潛往記憶底層（旅八）、錨向自我身分意識（旅九）與生命終點（旅十）的回眸（尤里西斯機器），隨著老掉的十五年，是《我去旅行》的創作，也是藝術家真實生命的行程。由此呼應這一則藝術家特別提取的敘述原型——西元前八百年前荷馬所記尤里西斯（奧德修斯）歷經二十年的返家之行。

一面，尤里西斯於迷航盡頭的天涯外仍掙扎要完成「回家」的不死慾望。那裡沒有征戰的英雄卻有堅持返航的遊子，人的意志與天的際遇擺盪對待浮沈與悟覺，終至返航也即將啟程。

一面，由一個表述漂流到另一個表述，老是在航向意義的途中一次又一次迷路，那裡沒有必然的語言架構卻有堅持溝通的不死慾望，人的心智與語言的覓徑擺盪對待浮沈與悟覺，終至出聲也即將失舌。

If the goals of *I Go Travelling* are language and expression—undying desires of humanity, then Tang Huang-Chen's vision, travels, search, and return home settled deep into her memory and serve as an anchor for her self-identity and consciousness as well as a glance back at life's terminus. Much like the adventures of Ulysses in the Greek tale *The Odyssey*, our protagonist is no victorious hero, just a wanderer who wants to return home. The pendulum swinging between human will and the fickle finger of fate produces a faceoff between the vicissitudes of life and the awakening of consciousness, so that in the end, the return home marks the launching of a voyage of a different kind. In much the same way that the narrative drifts from adventure to adventure, continually striving toward the goal, but drifting off course time and time again, there is no necessary language structure, but there is an undying desire to communicate.

旅行六

旅行八

在日泊與特約時間交替鏈結……

平日泊留時分【尤里西斯機器】是遊走在展覽空間中的影音裝置島群，承載著一件件《我去旅行》作品的再闡述，一段段逐次釋放三處展場的【尤里西斯機器】全體製造了關於「湯皇珍我去旅行」的再「旅行」。

特約演場時分，【尤里西斯機器】同時成為七次演出（2014，6/7、6/28、9/27、10/18，2015 4/25、5/2、5/9）的演場，企圖再度升高臨場表述與傳譯在語言、聲音、視聽、身體行為、空間之複性層次。鏈結展出於有形與無形之際「湯皇珍之於我去旅行」、「尤里西斯之於為人」的命題，讓敘述文本在影音視聽外慨然發出字句與意念的最後喻響。The *Ulysses Machine*, which is both multimedia equipment and part of the performance, is being shown at a specially designated time. The performance consists of climaxes of expression and complex layers interpreted through language, sound, visuals, physical actions, and performance. In *I Go Traveling*, Tang Huang-Chen followed closely in the steps of Ulysses who chose to opt for a life of mortality rather than become a god, knowing that the brevity of life is the very thing that makes us cherish it.

演出

9/27 (六) 14:30~15:10 10/18 (六) 14:30~15:10

編導：湯皇珍

演述：周佳欣 劉敏 莊雅如 黃澄閑 陳品旭 李宗典

數位現場：張博智

原始音樂：鄭捷任

論述場

9/27 (六) 第三場 15:20~17:30

與談專家學者：黃建宏 林子建 林冬吟

10/18 (六) 第四場 15:20~17:30

與談專家學者：謝東寧 林乃文 王雅倫 林子竝

