

PRESSBOOK

Sophie CALLE

Bazaar Art

March 2015

SOPHIE CALLE
Portrait by Keith Chan.

Sophie Calle

Finishing The Unfinished

來自法國的著名概念藝術家Sophie Calle闊別香港21年後再次來訪，帶來新作系列《Unfinished》，為10多年前已開始創作的藝術項目畫上句號。

Veronica

Sophie Calle 是法國著名概念藝術家，自 1980 年代開始創作過無數具爭議性的藝術作品，在 1980 年的《Sleepers》，她讓 24 位不同界別的參加者佔領其私人睡床長達 8 天；緊接的《The Shadow》，Sophie 委托母親聘請一位私家偵探跟蹤她，從而尋找自己的存在價值。1983 年的《Address Book》源自她在路邊拾獲的一本電話簿，她逐一查閱當中的電話號碼，藉着與當事人對話而推斷電話簿主人的身份和性格特徵。內容最初在法國報紙《Libération》以連載小說形式刊登，後來被當事人 Pierre Baudry 發現，差點令 Sophie 惹上官非。

90 年代，她與攝影師 Gregory Shephard 攜手製作電影《No Sex Last Night》，也有以抒發個人慾望的裝置《Appointment》出現在倫敦的 Freud 美術館。多年來一直活躍於藝術創作，Sophie 從沒間斷發表新作，踏入 2000 年，她繼續帶來不同概念和形式的藝術作品。2007 年，她在威尼斯雙年展發表《Take Care of Yourself》，概念由前度男友向她發出一封分手電郵開始，最後由 107 位女性來分析及演繹信中內容。

The BAZAAR

Secret (detail), 2014
Two safes, engraved plaques,
framed contract
15 x 20 x 20 cm (each safe),
7 x 10 x 0.3 cm (plaque),
35.2 x 47.5 x 2 cm (contract)
Photo by Joyce Yung
©Adapp, Paris & Sack, Seoul, 2015
Courtesy Galerie Perrotin

Find a couple.
Have each of them tell me a secret.
Install two safes in their home.
Lock each secret up in its own safe.
Keep the codes to myself.
The lovers will have to live with the
other's secret
close at hand but out of reach.

早前 Galerie Perrotin 舉辦 Sophie 在中國的首個展覽，內容包括第一次發表的《Unfinished》系列。《Unfinished》有 3 個主要作品，分別是前後用上 15 年來創作的《Cash Machine》、探討人性動機的《Suicide》，還有透過《Secret》來窺探藏於每個人心底裏的秘密，同期亦展出《Voir la mer》，由伊斯坦布爾一班從未見過大海的當地人構成動人的錄像畫面。

外界會形容 Sophie 為攝影師、裝置藝術家甚至作家，但個人認為她一直提倡的是概念藝術。着重概念性，Sophie 的作品往往能激發觀賞者的思考和耐性，觀賞者要有耐性地將其作品抽絲剝繭，經歷每個層次的轉變才能領略當中意味，甚至是隱藏在內的幽默感。訪問在 Galerie Perrotin 舉行，畫廊職員忙於打點開展酒會，大家都隆重其事，等候期間我在閱讀《Secret》作品的協議書 (letter of agreement)，當中的條文清楚列明收藏《Secret》的守則，考

驗人性的好奇和對另一半的信任。

《Secret》的主角是兩個夾萬，收藏家要是一對共同居住、擁有親密關係的人。「他們不一定是情侶，可以是父子、母女、朋友，條件是他們須要居住一起而且關係密切。他們要各自將一個秘密鎖在夾萬，只有我知道密碼。他們須簽下協議書並遵守一系列條款，否則藝術作品的認受性便會作廢。」條文包括假若擁有《Secret》的夫妻面臨離婚，他們可選擇轉售作品，但裏面的秘密須由 Sophie 本人或其合法代表負責清理及銷毀，而新藏家亦必須履行已訂下的承諾，將他們的秘密放入夾萬。另一邊廂，他們可選擇在分開後，把盛載着對方秘密的夾萬安裝在自己家中，並加上刻有對方名字的名牌，由畫廊負責費用。在這情況下，他們不可出售作品。其他規條還包括，假若任何一方嘗試打開夾萬，作品便會作廢；而藝術家離世的話，其代表會繼續履行見證人的角色。

The BAZAAR

Finishing The Unfinished

《Secret》首次在香港面世，會有7個相同版本，無論任何關係的兩人，面對藏有對方秘密的夾萬也只有猜度，兩人一起生活，對方的秘密近在咫尺而無法開啟，關係變得微妙起來。充滿戲劇性的《Secret》其實是《Unfinished》的一部分。「《Unfinished》系列包含了《Secret》、《Cash Machine》和《Suicide》。早在1988年，一家美國銀行邀請我創作藝術項目，繼而有了《Cash Machine》。銀行的自動櫃員機裝有攝錄機，拍下客戶處理賬目的情況，我發現這些畫面雖然美麗但欠缺自己的想法，多年來我希望為這些美麗影像加入額外元素，在搜尋過程中衍生出其他構思，如1998年《Secret》的概念開始成形，然後是2001年的《Suicide》。」

《Cash Machine》是個30分鐘的錄像片段，由Sophie與Fabio Balducci攜手製成，Sophie認為自動櫃員機好像一個告解室，從錄影中她解構出人們和金錢的關係圖，這個關係圖又揭示了他們的秘密以及社會用作衡量金錢的價值，成為了《Secret》和《Suicide》的藍本。「在偶然機會下我得到一份來自警方的調查報告，發現為情自殺的人在最後一刻會改變主意，手指抓著櫃檯而弄得傷痕累累，相反為債務而輕生的人則意志堅定，死得乾淨俐落，警方可依循這些蛛絲馬跡來尋找自殺動機。我覺得報告結果很有趣，跟我原先想法大有不同，亦成為了《Suicide》的靈感。」

Cash Machine, 2003
Photographie N/B, aluminium, encadrement (x 397),
DVD "Unfinished" / B&W print, aluminium, frame (x397),
DVD "Unfinished" 30 x 40 cm (x 397) / 30 x 40 cm (x 397)
© CALLE / ADAGP, Paris & Sack, Seoul, 2014
Courtesy Galerie Perrotin

"In 1988 an American bank invited me to do a project. Their automatic tellers had video cameras that filmed clients as they went unsuspectingly about their business. I managed to get hold of some recordings. The images were beautiful but I thought if I just used them as found documents, without adding anything of my own, I would be betraying my own style. I needed an idea to go with these two faces. Fifteen years later I decided to go back over my research, delineate the anatomy of this failure and, at last, free myself of these images. Give up before their presence."

VIEWPOINT

View of the solo exhibition by Sophie Calle presented at Galerie Perrotin, Hong Kong, 26 November 2014 - 10 January 2015.

"Voir la mer" (detail), 2011
14 films, color, sound, photograph
Director of photography :
Caroline Champetier
Photo by Joyce Yung
© Sophie CALLE / ADAGP,
Paris & Sack, Seoul, 2014
Courtesy Galerie Perrotin

"I went to Istanbul, a city surrounded by water, I met people who had never seen the sea. I filmed their first time."

The Sleepers 1979
23 series of 5 to 12 images that form a total of 176 b/w photographs, 23 individually framed texts photographs and texts, one book, 15 x 20 cm (each) / 6 x 7 3/4 inches (each)
©Adagp, Paris & Sack, Seoul, 2015
Courtesy Galerie Perrotin

"I asked people to give me a few hours of their sleep. To come and sleep in my bed. To let themselves be looked at and photographed. To answer questions. To each participant I suggested an eight hour stay."

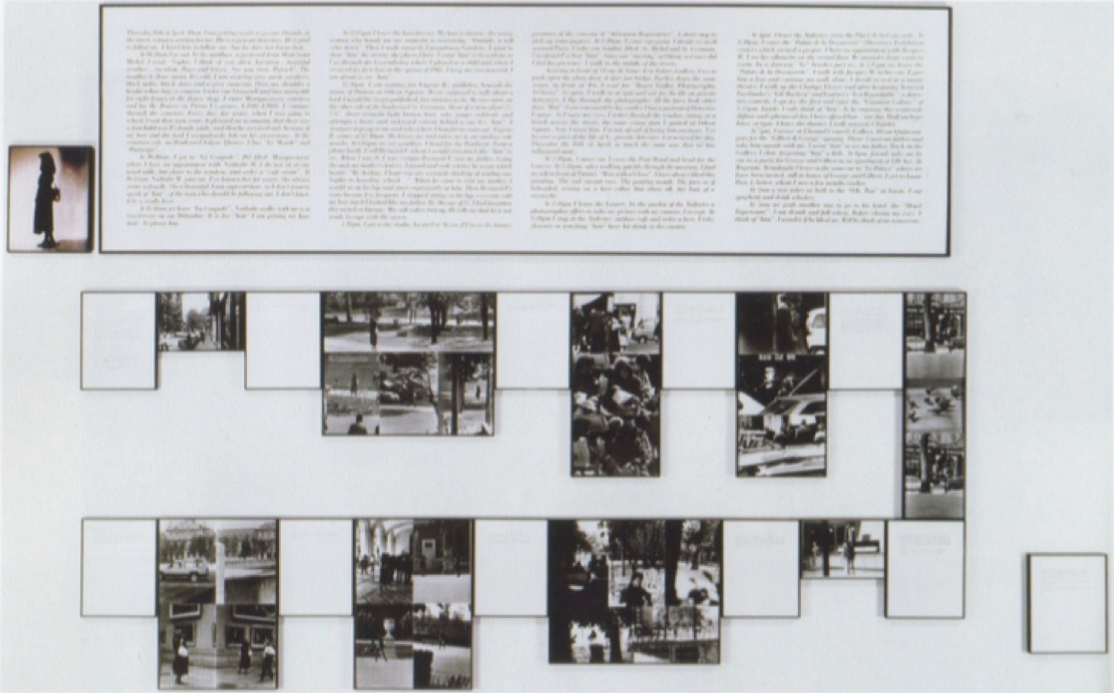
Sophie 的大部分創作都牽涉第三者的參與，如《Voir La Mer》的一班伊斯坦布爾居民，《Cash Machine》中前來提款的人士，甚至乎《Sleepers》中睡在其床上的參加者，他們在作品中扮演了不同角色。「在創作《Voir La Mer》時我去到伊斯坦布爾的小社區，由當地的社區團體替我安排一班從未見過大海的人。至於《Cash Machine》，前來自動櫃員機提款的人偶然成為參與者，遇上他們是一種巧合。《Sleepers》的參加者則透過不同渠道出現，有些是朋友、鄰居甚至是陌生人，這些人最後都成為了作品的一部分。」

Sophie 作品的另一特色是其爭議性。1983年的《Address Book》啟發自她在路上拾獲的一本電話簿，她逐一發電裏面的電話號碼，希

望透過跟各人對話來建構電話簿主人的性格特徵。Sophie 首先要做的是說服這班陌生人與她見面。「當時我沒有告訴他們電話簿的主人是誰，怕他們會通知當事人，並承諾在見面後把名字公開。出於好奇心，大部分人都願意聽我解釋計劃內容，印象中我致電了大約 55 位人士，只有兩位拒絕出來見面，是基於不想侵犯別人私隱的原則。」Sophie 最初以連載小說形式在法國報章《Libération》刊登《Address Book》的內容，很多讀者都以為故事是虛構。後來事件被電話簿主人 Pierre Baudry 發現，打算控告 Sophie 侵犯他的私隱。Sophie 其後透露 Pierre 從某渠道獲得她的裸照，要求報章刊登，以其人之道要 Sophie 感受私隱被侵犯的苦惱。

The BAZAAR

The Shadow, 1981
Set of one text, one color photograph, 29 b/w photographs partly assembled in groups, 11 texts.
71.5 x 245 cm (one text), 32 x 24 cm (one color photograph), 17.5 x 25.8 cm (each b/w photograph), 30 x 21.5 cm (each text).
©Adago, Paris & Sack, Seoul, 2015
Courtesy Galerie Perrotin

"In April 1981, at my request, my mother went to a detective agency. She hired them to follow me, to report my daily activities and to provide photographic evidence of my existence."

《Address Book》的概念建基於一本簡單的電話簿以及與一連串陌生人的對話，很難想像把《Address Book》的概念放到現今時代，因為我們每天都收到無數的推銷電話，也再沒有耐性跟素未謀面的人對話。「我認為《Address Book》在現今社會仍然可以實行，一切視乎你跟陌生人對話的方法和態度，例如你想邀請別人躺在你的床上讓你拍照，可以是帶有出軌意味的想法，但同時間亦可被演繹成充滿詩意的要求，完全視乎你提問時的方法和內容。」Sophie 提及到讓陌生人佔據其睡床的計劃，是 70 年代尾製作的《Sleepers》。她邀請了 24 位參加者在她的床上度過 8 小時，Sophie 照顧他們的起居飲食，以攝影記錄他們每小時的睡眠狀態。

《Sleepers》的過程涉及行為藝術元素，但最後以攝影來展示，構思時原來 Sophie 根本沒有着意表達方式？「觀賞者可自行演繹，創作時我沒有想過以甚麼形式表達。事實上，當時我剛剛回到巴黎，完成了《Passenger》作品，只是本着嘗試不同創作的出發點構思了《Sleepers》，當時還未視自己為藝術家，在發表《Sleepers》後，一位藝評人邀請我向他詮釋作品內容，從那一刻開始才視藝術為自己的職業。」

在 1981 年，Sophie 創作了《The Shadow》

作品，委托母親聘請私家偵探跟蹤自己一整天。「1981 年 4 月 16 日，我叫母親聘用一位私家偵探跟蹤我，報告我的日常活動，並拍照作證。」早在 1969 年，藝術家 Vito Acconci 也用了 3 星期在紐約跟蹤陌生人，後來成為著名的行為藝術作品《Following Piece》。基於概念相似，Sophie Calle 聯絡上 Vito Acconci，希望在藝術創作的層面上獲得他允許才繼續計劃。「在構思《The Shadow》的時候我並不知道《Following Piece》的存在，後來朋友通知我，原創性對於我來說很重要，我要確保《The Shadow》沒有抄襲成分。我去到 Vito Acconci 位於紐約布魯克林的工作室，告訴他我的想法，希望獲得他的同意。Vito Acconci 認為兩個計劃來自完全不同的概念，《Following Piece》有關地域和範圍的限制，而《The Shadow》則屬個人化，探討人與人之間的關係，較多情體的投射，他完全支持我的創作。這個經驗也讓我認清創作上的多元化，Vito Acconci 在跟蹤人，我被私家偵探跟蹤，這亦是私家偵探每天的任務，但我們都持有不同目的。」後來在 2001 年 4 月 16 日，Sophie Calle 再次被偵探跟蹤，這次由 Emmanuel Perrotin 聘請的 Duluc 偵探社職員，並在《Twenty Years Later》展覽中發表。

Take care of yourself.
French Intelligence Officer, Louise, 2007
Color print, text, frame (x2)
123 x 99 cm (photo) + 123 x 99 (text) /
48 1/2 x 39 inches (photo)
48 1/2 x 39 inches (text)
Photo by Florian Kleinmann
©Adagp, Paris & Sack, Seoul, 2015
Courtesy Galerie Perrotin

Take Care of Yourself.
Police Captain, FG, 2007
Color print, text, frame (x2)
113 x 140 cm (photo) + 137 x 55 cm (text) /
55 1/4 x 44 1/2 inches (photo) + 54 x 21 3/4
inches (text)
©Adagp, Paris & Sack, Seoul, 2015
Courtesy Galerie Perrotin

Take Care of Yourself
"I received an email telling me it was over.
I didn't know how to respond
It was almost as if it hadn't been meant for me.
It ended with the words, Take care of yourself.
And so I did
I asked 107 women (including two made from
wood and one with feathers), chosen for their
profession or skills, to interpret the letter.
To analyze it, comment on it, dance it, sing it.
Dissect it. Exhaust it.
Understand it for me. Answer for me.
It was a way of taking the time to break up
A way to taking care of myself."

Sophie 有很多作品能打動女性，如 2007 年，威尼斯雙年展發表的《Take Care of Yourself》，名字來自前度男友傳送給她的分手電郵中的最後一句說話 "Take Care of Yourself"。分手信原本屬於私人而且傷感的物件，但在《Take Care of Yourself》作品中它卻變成分析對象，跟私人情感開玩笑。「當時我收到前度男友寄給我的分手電郵，我不知道他是認真還是另有目的，於是我找來一位當記者的女性朋友解讀信件內容，整個計劃就是這樣開始。結果我找來 107 位女性參與計劃，根據她們的職業和專長，以她們的方式來分析、演繹和給予意見，例如魔術師將分手信變走，一位射手從遠處射穿信件中的 "love" 字。從這一刻開始，分手信再不只是屬於我的私人信件。」Sophie 的作品有趣之處在於計劃很多時候從個人經驗開始，然後成為眾人參與的計劃，經歷行為藝術的過程後，最後以攝影、錄像和文字展現出來。每個作品都充滿故事性，就像閱讀一本連載小說，也是它引人入勝的地方。 ■