

JEAN PAUL GAULTIER FASHION FREAK SHOW

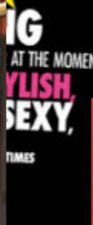
如果想到了 MARTIN MARGIELA，那絕對不能忘記帶給他滿滿創造力的人生導師與前輩—JEAN PAUL GAULTIER（而 GAULTIER 的恩師則是 PIERRE CARDIN）。雖然 GAULTIER 同名品牌在 2020 後，就都轉交給了不同的設計師來為他設計，但他本人的創造力還是持續被貢獻著，好比 GAULTIER 在 2019 年時，就曾經在巴黎推出過結合時裝秀與表演劇（REVUE）的《JEAN PAUL GAULTIER FASHION FREAK SHOW》，裡頭完整的體現他古怪、挑釁的人生哲學，而且 GAULTIER 不再是服裝設計師，既然是劇碼，就表示他得身兼作家與導演的角色，這樣才會是一齣本色出演的作品，並透過每個工作人員（編劇、編舞、音樂家...）與演員的合作，也才能完成他一生至今的瘋狂日記。現在這個劇碼因為廣受好評，才又在倫敦結束最新一次的巡迴呢。

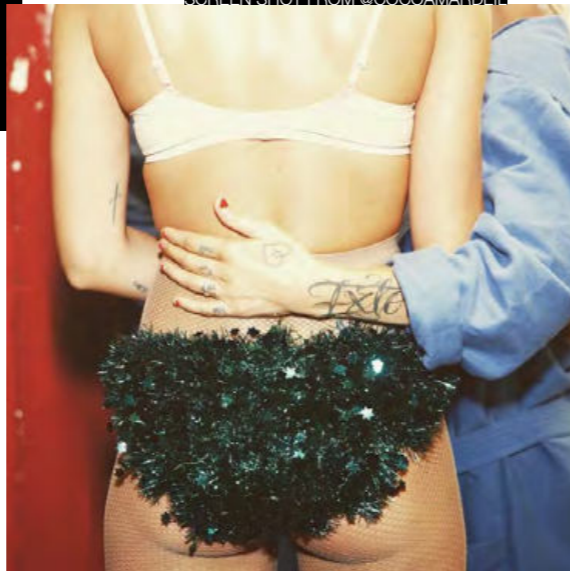
SCREEN SHOT FROM @JPGFASHIONFREAKSHOW

SCREEN SHOT FROM @COCOAMARDEIL

SCREEN SHOT FROM @JPGFASHIONFREAKSHOW

SCREEN SHOT FROM @COCOAMARDEIL

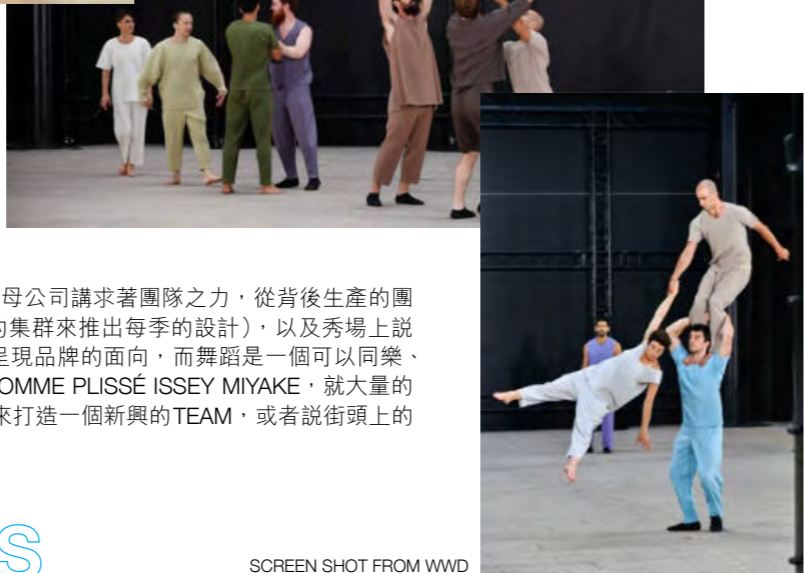
SCREEN SHOT FROM @COCOAMARDEIL

SCREEN SHOT FROM PINTEREST

ISSEY MIYAKE AND ITS BRANDS

自以前認識 ISSEY MIYAKE 這個牌子以來，就一直覺得他們母公司講求著團隊之力，從背後生產的團隊、它所延伸出的各支線品牌（有些品牌其實是透過 LAB 的集群來推出每季的設計），以及秀場上說的故事。因為特殊皺褶面料的特性，肢體運動就成了最好呈現品牌的面向，而舞蹈是一個可以同樂、協作的運動，於是在這幾季的秀場上，尤其男性皺褶品牌 HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，就大量的找來舞蹈團體來展演每一季的設計，並透過「群體」的方式來打造一個新興的 TEAM，或者說街頭上的某一類 COMMUNITY。

SCREEN SHOT FROM WWD

FASHION SHOWS

ART BOOK FAIRS & INDEPENDENT ART PLATFORM

作為編輯，我們始終關注著世界各地的出版物、書店以及書展們，而在這個夏秋之際，如果身為亞洲的藝術書迷，這應該是屬於你們的季節。每到了這個時候，亞洲幾個大城市們會推出自己的藝術書展，而這期 TEAMWORK 的特別企劃主軸就放在這個之上了。這個夏天由中國的 abC 藝術書展打了頭陣，從北京出發，在歡愉的今日他們剛結束了杭州場，接下來就是正準備得如火如荼的東京藝術書展（TOKYO ART BOOK FAIR），在他們 10 月底開展的同時時間，UNLIMITED EDITION 在首爾的藝術書展也將一起舉辦。對了，如果你在香港，那麼台中的 BREAK OFF ART BOOK FAIR 會在這個年底繼續推出寶石藝術書展和國際書展，馬不停蹄的新鮮能量好像要來抵禦這個未知的冬日。

abC ART BOOK FAIR

X CONVERSATION

FOUNDER OF abC ART BOOK FAIR, YUE ZHOU

X: 《MILK X》(EDITOR RALPH LIN) Z: YUE ZHOU

X: 先來解開一些我們的好奇心！2015到2022這段期間我們不可否認整個環境劇烈的變動，就創辦人的你來說，這對參與abC的創作品有產生什麼影響，或階段性的變化嗎？

Z: 2015到2022，這也是abC萌芽到茁壯生長的階段，不管個人還是團隊始終都在改變、調整和成長。從正向看，因為abC提倡保持自由、開放、靈活的工作狀態，所以應對變動並非困難，反而我們把變動看作挑戰與新鮮。這期間，abC背後的團隊從藝術小組轉型為藝術機構與平台，興趣項目變成了我們的事業；abC藝術書展的內容、規模、觀眾逐年遞增，我們見證了中國獨立藝術出版及其市場的興起。

2020，全球新冠疫情爆發，此後世界幾乎一路走向了不可挽回的局面，戰爭、氣象災害、環境危機，還有疫情在我們生活中留下的千瘡百孔。展覽活動延期或取消是主辦方必須要做的準備。藝術書展中最重要的國際文化交流被大阻斷，2020到2022，abC藝術書展的國際參展內容只能通過郵寄書籍，代為銷售的方式呈現，書到人不到。我們也嘗試了兩次線上書展，效果並不理想。面對面真實親密的交流難以被替代。那麼，我們還能做什麼？“書”意味著什麼，承擔著什麼樣的公共功能？我們為什麼仍然需要且需要什麼樣的藝術書展呢？——舊問題總是新問題，只能更認真地作答。2021年，abC調整了內容比重，增加主題性策展，希望通過更為多元、深度的議題呈現我們及整個社群對當下日常的思考、實踐。2021我們聚焦討論城市、社區、共生共治，今年的策展主題“游牧與想像”則是我們對於環境和世界的反思與回應，也是迎面這個激流時代自我試煉“游牧”的可能。2022是abC的第七年，我們希望盡量避免自我固化，不破不立，請拭目以待吧！

X: 何不向我們分享一下abC的團隊，這一切是怎麼運作的呢？

Z: abC的團隊基本維持在6-7人，是一個女性為主的團隊。我們是工作夥伴，更是彼此欣賞認可的朋友。工作大多數是項目負責制，每個人負責一個部分，其他的人來配合執行，經常也會項目交叉。大家找到各自感興趣且擅長的事，在舒服的狀態下才能工作愉快、更有效率。雖然也有許多繁瑣、BORING的事務，但最重要的是保留工作中的創造力、某種藝術性質、自由度以及開心。我希望abC的團隊永遠不要變成公司官僚化、

制度化、商業化的工作方式。

X: 就我們所知，abC每年在北京與上海都會有展會，這兩地的文化與不同的創作者，讓彼此存在著哪些特點與可看性？

Z: 這兩座城市有著各自的城市性格和文化底色，因此abC每年在兩地的內容策劃也會做出不同的側重，以此更好地體現“在地性”(LOCALIZATION)。比如說2021年的策展題目“共同的街道”(北京)和“耕種我們的花園”(上海)，便是我們認為對城市兩種恰當的形容。如果一定要區分，據我們的觀察，北京的觀眾更樂於發掘具有前衛實驗性、甚至較為野生的作品，他們尊重創作與審美的多樣性。上海的觀眾則對作品的完整、成熟度有著更高的標準，通常這樣的作品也更容易擁有商業潛質，這與上海這座城市重消費、高度商業化有直接關聯。

X: 藝術書的展會在這近十年於亞洲好幾個重要的城市都逐漸發展起來，除了你們，東京、首爾、台北、台中...以及許多正在萌芽的，面對這世代對藝術書這項載體的興趣，你自己有什麼看法？

Z: 每一個時代的創作者都有個體表達和交流的渴望。在依賴經濟往來的地球村停止通航的，書仍然是不同語言文化間的信使，打開邊界，照亮那些次要的角落。自出版和小型出版的意義在於它衝破了美術館、畫廊等傳統專業場合與市場的規則，實現了傳播的自主性。這類文化熱潮掀起的原因，也是人們越來越重視並且願意消費精神文化。對我來說，“書”也已經不僅僅是創作形式和載體，它牽引出一系列相關的行動和實踐，以展覽、活動等形式讓書在空間維度上更立體的展開，許多具體的、感性的表達得以聚沙成塔、相互包容，形成了一種更自由的表達生態，建立了一種社會連接。

X: 方便的話，請與我們多聊聊「中國藝術出版文獻庫」這個計畫，以及目前的成果吧！

Z: 這是abC於2018年發起的非營利項目，收集工作主要聚焦(但不局限於)由華人藝術家或外籍創作者在華期間自主創作的藝術出版實踐。

文獻庫最初的創立是源於對本土獨立出版一個直觀的感受：1. 稀缺：獨

2022 abC藝術書展 -北京

立出版的大都版本很少；2. 非正式：因為缺少正規的發表途徑，很難被行業之外的人看到；3. 不可複製：許多使用書本作為創作媒介的作品是曇花一現的，有的作品是基於當時環境的即時反應，或是一個階段性的創作；4. “無價性”：藝術書是自由創作的產物，價值由創作者決定而不是依據市場。——基於這樣的判斷，我們認為abC作為中國最早創辦藝術書展及其文化推廣的單位，我們有能力來收錄匯總這類“不規範的”、“難歸類”、“待定義”的作品，通過這些書回溯出藝術書在中國的發展歷程。

目前文獻庫的樣本量不大，約400餘本。我們自己在做文獻時是自由的，歸檔工作並不是通過確定CATEGORY之後把書放進對應的抽屜，而是對研究對象進行分析，形成資料。這樣的工作就不再是“考古”式的研究，而更像是一個進行時的：一方面借助每一屆書展的舉辦接觸到大量的新書；一方面建立主題式的檢索，回看過往已經出版的作品並進行收錄。這都讓我們的工作有機的串聯在一起，幫助我們在工作中保持彈性與活力。另一方面，這樣的工作方式也帶來困境，文獻的系統和機制久久未能完善和標準化。目前，文獻庫只能算進行到收錄的階段，研究的成果遠沒有展開，對此我們也在思考如何改善。當然，我們都知道這是一個漫長、需要耐心的工作。

X: 做書的人總說紙媒不會老去，但我們也得張開雙臂去擁抱數位，在這個大家都在學習平衡這兩者的世代裡，abC的自處之道是什麼呢？

Z: 書是文明的痕跡，印刷物的物理性始終無可取代，但這不意味著我們要去抵抗任何時代變化帶來的媒介更新。紙質書作為一種傳統古老的媒介在今天已經不只是資訊或知識的載體了，也承載時代的變化和創造力的更新。而無論如何，因為實體出版物需要被打開、翻閱、接觸，這一系列動作的“親密接觸”讓這種媒介天然地具有互動與交流感，也使得廣義的“書”始終擁有其獨特的美學意義及社會意義。

我們也一直堅持自己做書。“DREAMER FTY 夢廠”是我們的藝術出版項目，它比書展更早存在。做書相對於做書展而言，是一個更向內的藝術表達。我們並非為了做書而做書，只是恰好“書”是更適合的媒介。為不

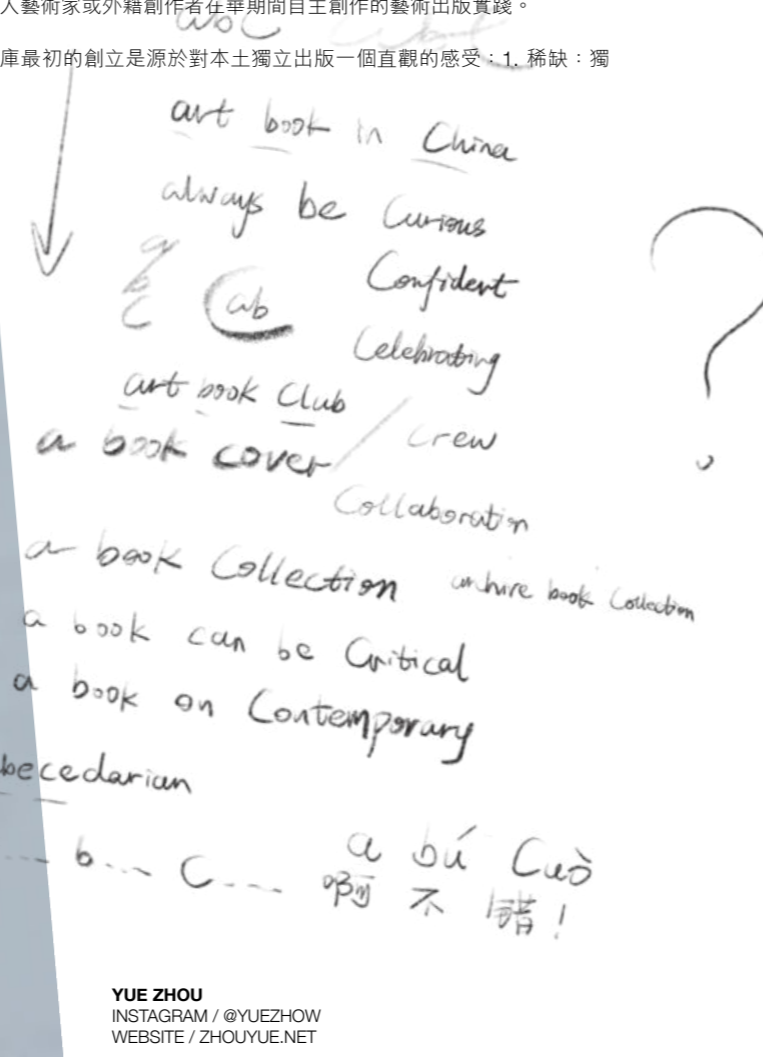
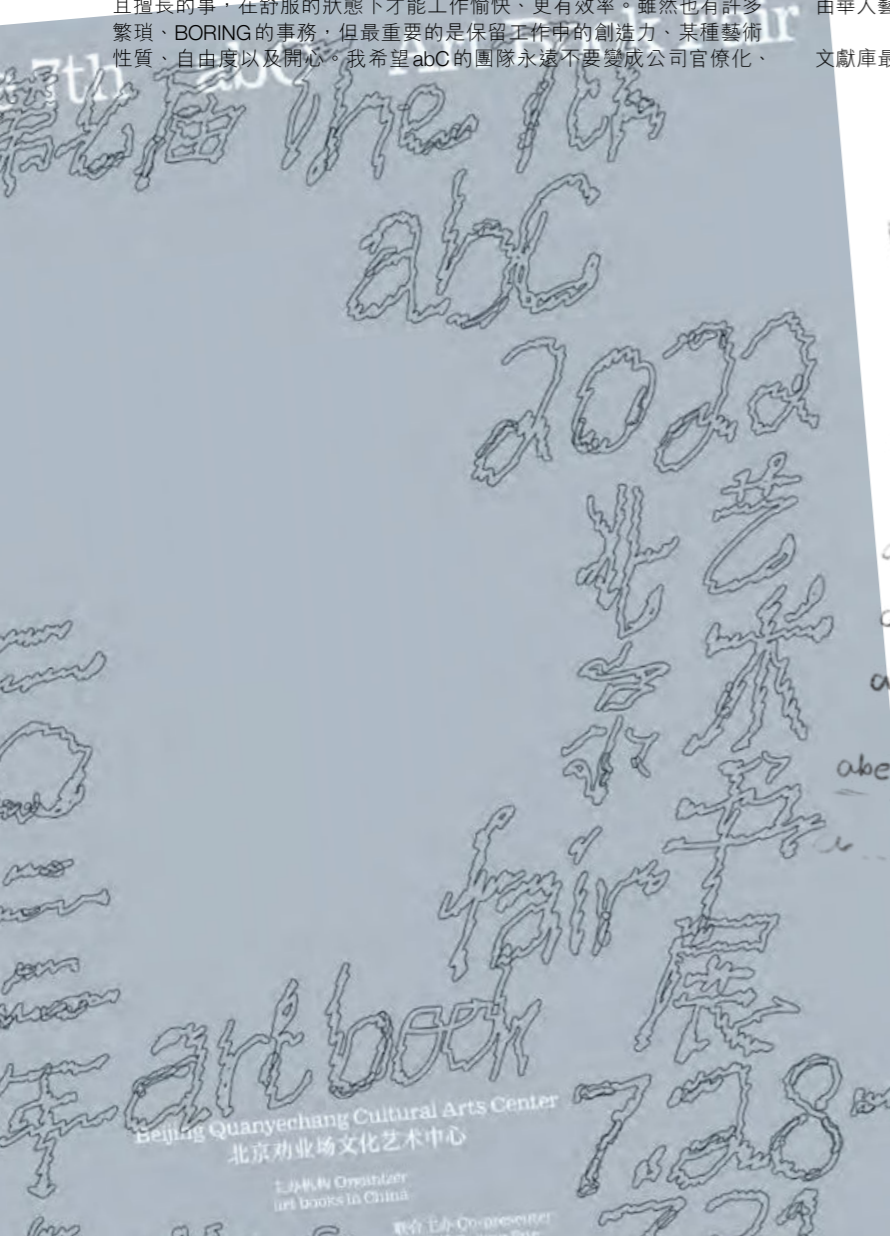
TOKYO ART BOOK FAIR

SAVE THE DATE!
OCT 27 — 30

TOKYO ART
BOOK FAIR 2022

2022年第12屆的東京藝術書展將在東京當代藝術博物館(MUSEUM OF CONTEMPORARY ART TOKYO)開展，今年預計會有約200家的出版商、畫廊和藝術家團體加入，同時他們已舉辦五年的GUEST COUNTRY PROJECT也將繼續推行，這次他們將深入「法國」，透過七檔展覽(包括YVON LAMBERT六十年的藝術生涯展、以巴黎書店為藍本的《BOUQUINISTES》、關注法國兒童插圖書籍的《KIDS' READING ROOM》、揭秘法籍創作者駐地機構九條山別墅、始終耕耘當代藝術的AGNÈS B.集合展覽、巴黎出版社THREE STAR BOOKS推出的《THREE STAR BOOKS, PARIS ARE ARTWORKS》、畫廊主理人EMMANUEL PERROTIN創立的PERROTIN商店、以及招集本次東京藝術書展參展商的ZINE'S MATE區)和研討會的形式探索當地藝術書籍的發展。另外，以2022東京藝術書展為中心推出的合作活動，還會有與BOTTEGA VENETA和SHISEIDO聯手的展覽！**註：這一回我們與東京藝術書展聯繫時恰好遇到開展前最忙碌的一個月，未能對話到，但資料收集過程中還是十分謝謝團隊中KANA的協助。**

YUE ZHOU
INSTAGRAM / @YUEZHOU
WEBSITE / ZHOUYUE.NET