

EACH MODERN

亞紀畫廊

先把正確的世界丟棄吧——反骨雜誌《PROVOKE 挑釁》與特展：中平卓馬、森山大道、東松照明

文／BIOS monthly | 2021 年 3 月 8 日

1960 年代，日本進入高度經濟成長、社會形貌產生變化，爆發一連串炙熱的學運與抗爭，當時期新一代攝影師們在浪潮中掀起一場影像革命——《PROVOKE 挑釁》便是變革的高潮之作，以「為了思想的挑發式資料」為宣言，在一種幻滅的背景下誕生——延續抗爭與動盪十年，卻毫無結果之時，挑釁成員抓住了一種主觀的、零散的、爆炸性的方法，來捕捉正在經歷的世界。

「現如今，語言失去了它的物質基礎，總的來說就是真實性，而無法落到實處，我們這些攝影家所能夠做的，就是用自己的眼睛去捕捉既有語言已經無法把握的現實片斷，以及必須對語言、對思想積極地提出若干資料，除此之外別無其他。而 PROVOKE，之所以我們忍受多少的慚愧為其附上『為了思想的挑釁式資料』這樣的副標題，就是因為這樣的意義。」——《PROVOKE 挑釁》第一期 前言



中平卓馬 (Takuma Nakahira), La nuit, 1969, 攝影凹版, photogravure, 57.5×85 cm© Gen Nalahira, 私人收藏

EACH MODERN

亞紀畫廊

《PROVOKE 挑釁》作為一本實驗性雜誌，被認為是日本戰後世界重要的創作團體與同人誌，以極度前衛的風格，審視日本社會與政治的狀態、主張對傳統攝影提出變革。由日本頂尖攝影師與評論家中平卓馬（Takuma Nakahira）與多木浩二（Koji Taki）於 1968 年創立，成員包括攝影師田隆彥（Takahiko Okada）、高梨豐（Yutaka Takanashi）、與第二期加入的森山大道（Daido Moriyama）所組成。

短命雜誌的深遠變革

1969 年，《PROVOKE 挑釁》的靈魂人物中平卓馬決定結束這個團體的活動，隨後他發表了自己的攝影集《為了該有的語言》。1973 年，他在出版重要評論集《為什麼是植物圖鑑》後，燒盡了自己《PROVOKE 挑釁》時期的底片與照片。然而幸運地，一些非常稀有的作品逃過了這個藝術悲劇：他為 1969 年巴黎青年雙年展所製作的照相凹版印刷，比起銀鹽相片，中平卓馬更偏好印刷獨特的屬性，包括與抗爭、海報相關聯的可複製性與可散佈性。

森山大道當時也專注於類似媒材：絹印，他的幾次個展都不是展出銀鹽相片，卻是現場表演絹印印刷。從 1969 年到 1972 年，他特別從報紙、廣告、或真實場景拍攝圖像，但它們之間的區別是無法識別的：《Scandalous》和《攝影啊再見》這兩個系列，揭示了森山大道的實驗，及其與普普藝術的關係。

森山大道（Daido Moriyama）Farewell Photography, 1972, printed late, 銀鹽相紙 gelatin silver print, 50 x 60 cm© Daido Moriyama, courtesy of Akio Nagasawa Gallery

回頭看直接攝影（Straight Photography）〔註 1〕，另外三位間接為《PROVOKE 挑釁》做出貢獻的攝影師：東松照明（Shomei Tomatsu）、北井 一夫（Kazuo Kitai）、渡辺眸（Hitomi Watanabe）。東松照明的主要作品包括：拍攝美軍基地與日本社會美國化的紀錄、街頭抗議、地下文化圈的照片，這些作品在視覺上和意識上，都成為《PROVOKE 挑釁》成員的導師。

EACH MODERN

亞紀畫廊



東松照明（Shomei Tomatsu），啊！新宿 Oh! Shinjuku, 1969, printed in 2017, archival pigment print · 91 x 127 cm© Shomei Tomatsu - INTERFACE, courtesy of Akio Nagasawa Gallery

北井一夫則以記錄抗爭者的生活聞名，是最早具個人風格拍攝抗爭者與學生運動的攝影家。渡辺眸是這段歷史中最重要女性攝影家，她深入學運內部所拍攝的作品，兼具情感性與記錄性。儘管只出版了三期，最終於 1970 年 3 月結集出版《まずたしからしさの世界をすてろ》（先把正確的世界丟棄吧）之後，宣告解散。然而《PROVOKE 挑釁》帶來的影響卻是深遠的，不僅是對於日本國內，也徹底改變了全世界的攝影走向。



東松照明（Shomei Tomatsu），啊！新宿 Oh! Shinjuku, 1969, printed in 2017, archival pigment print · 91 x 127 cm© Shomei Tomatsu - INTERFACE, courtesy of Akio Nagasawa Gallery

EACH MODERN

亞紀畫廊



渡辺眸（Hitomi Watanabe），東大全共闘 1968 - 1969, 1968 - 1969, 銀鹽相紙 gelatin silver print, 20.3x25.4 cm
Courtesy of Zen Foto Gallery

挑釁世界——對中心主義的反抗

如今，《PROVOKE 挑釁》的影響仍可在新一代圖像製作者身上看見。尤其近來對兩位重要成員：中平卓馬和森山大道的研究，揭示了他們與世界前衛運動的複雜關係。

《PROVOKE 挑釁》不應只被視為攝影的突破，而更應被理解為與 1960 年代末至 1970 年代初，國際當代藝術在動盪的社會與藝術發展中，如何與其他地域、以及與中心主義對話與抗衡的重要運動。

「挑釁世界——對中心主義的反抗」由亞紀畫廊以及兩位日本獨立策展人長澤章生、澤田陽子共同策劃，呈獻橫跨超過半世紀共 122 件作品。展覽分為三部份：「挑釁與行動主義」、「挑釁與物派」、「挑釁與資本寫實主義」，整理並對照這些在批判中建立的革新。「挑釁世界——對中心主義的反抗」是首次以此脈絡對《PROVOKE 挑釁》再次

EACH MODERN

亞紀畫廊

評價的研究性展覽。在此之前，國際間已有許多重要美術館展覽，對《PROVOKE 挑釁》在攝影與日本藝術史上的貢獻提出了強烈肯定，包括「東京 1955-1970 年：新先鋒派」(MoMA, 2013)、「為了該來到的新世界：日本藝術與攝影中的實驗 1968-1979 年」(休斯頓美術館和多館巡迴, 2015-16)、「挑釁：在抗爭與表演之間 1960-1975 年的日本攝影」(芝加哥美術館和多館巡迴, 2016-17)。

註 1 | 直接攝影：區別於早期攝影機剛出現時，慣用擺拍、人為營造方式做攝影的方法，將攝影圖像做為藝術直接的表達。

挑釁世界 — 對中心主義的反抗 PROVOKE - Opposing Centrism

時間 | 2021.3.12 (Fri.) - 2021.6.20 (Sun.) 9:00-17:00 (週一休館)

地點 | 關渡美術館一樓 (台北市北投區學園路一號)

展出藝術家

挑釁 PROVOKE | 中平卓馬 Takuma Nakahira · 岡田隆彥 Takahiko Okada · 高梨豐 Yutaka Takanashi · 多木浩二 Koji Taki · 森山大道 Daido Moriyama · 赤瀨川原平 Genpei Akasegawa · 北井一夫 Kazuo Kitai · 小清水漸 Susumu Koshimizu · 李禹煥 Lee UFan · 西格瑪波爾克 Sigmar Polke · 東松照明 Shomei Tomatsu · 渡辺眸 Hitomi Watanabe

策展團隊

王叡栩 (關渡美術館) · 長澤章生 (Akio Nagasawa Gallery) · 澤田陽子 (Osiris Co. Ltd) · 黃亞紀、藍仲軒、黃子軒 (Each Modern 亞紀畫廊)