

法國新訊 / 介於不馴與折衷之間的第 56 屆亞爾國際攝影節

觀察員：黃聖閔

截稿日期：2025/8/31

8月炎夏午後，梵谷療養院（Espace Van Gogh）裡擠滿觀賞展覽的人潮。所有人放慢腳步，往相同方向魚貫前進。有人正細讀展牆上的說明文字，有人凝視著前方銳利卻富滿感性的黑白攝影作品，彷彿若有所思。

非典型營運範例

這是第 56 屆亞爾國際攝影節（Rencontres de la photographie d'Arles）¹一隅，展覽從 2025 年 7 月 7 日起至 10 月 5 日，為期 91 天。今年，攝影節仍按照往例在亞爾城的古蹟、教堂、博物館、公園等 27 處公共建築與空間，還有超級市場，策劃 36 檔官方展覽及 11 檔衛星展覽。這一屆在梵谷療養院裡展出的，是由法國策展人維吉尼·夏登（Virginie Chardin）研究及策劃的「路易·斯特納的世界（1922—2016）」（Le Monde de Louis Stettner, 1922–2016），回顧這位美國攝影師旅居紐約與巴黎兩地所拍下的攝影作品。他是曾加入紐約攝影聯盟（New York's Photo League）的美國街頭攝影師，也是深受二次世界大戰後法國人文主義攝影影響的人文攝影師。而她是熟悉影像著作權的律師、攝影史學家及獨立策展人，策劃過法國人文主義攝影師維利·羅尼斯（Willy Ronis）回顧展，並以路易·斯特納回顧展的研究計畫，於 2024 年成為亞爾國際攝影節「展覽研究 & 策劃獎金」（Bourse de recherche curatoriale）的兩名得主之一。

除了籌劃展覽與周邊活動，亞爾國際攝影節也透過徵件，以上限 2 萬歐元獎金，支持獲「展覽研究 & 策劃獎金」的策展人進行影像研究，並於研究完成後，在攝影節團隊的行政支援下將展覽策劃付諸實踐。此舉無疑在培養策展人的同時，也開發、製作全新的影像展覽計畫。然而 2025 年，法國中央、區域及地方政府的文化預算皆受到縮減。根據《普羅旺斯報》2025 年 1 月 13 日報導，普羅旺斯—阿爾卑斯—蔚藍海岸大區議會對於年度補助金額高於 8 萬歐元的文化機構，擬刪減 10% 的補助金額。若以亞爾國際攝影節為例，

¹ 亞爾國際攝影節（Rencontres de la photographie d'Arles）係根據法國《1901 年協會法》（Association Loi 1901）成立的非營利組織，旨在推廣、傳播與保存各種形式的攝影影像作品。第一屆亞爾國際攝影節於 1970 年，由法國攝影師呂西安·克雷爾格（Lucien Clergue）、作家米歇爾·圖尼埃（Michel Tournier）及歷史學家暨博物館員尚莫里斯·胡凱（Jean-Maurice Rouquette）共同創立，詳見官方網站：

<https://www.rencontres-arles.com/>

其 2024 年補助金額為 50 萬歐元，2025 年擬調降為 45 萬歐元。²由此推想，亞爾國際攝影節若少了大區議會補助的 5 萬歐元，相當於少了展覽研究 & 策劃的獎金，對於年度營運計劃勢必有所影響。不同於法國多數藝術節的預算皆仰賴政府補助，亞爾國際攝影節是法國少數能自行以門票與贊助款收入維持營運預算的非典型範例。根據《世界報》2024 年 7 月 2 日報導，亞爾國際攝影節的執行預算為 745 萬歐元，包含自籌款 58%、合作與贊助款 15%，以及來自文化部、大區議會及亞爾市政府的補助款 27%，其中門票收入即佔自籌款的 39%，不同於亞維農藝術節只有 38% 的自籌款。³儘管如此，對於全年度總執行預算為 800 萬歐元的亞爾國際攝影節來說，任何預算縮減都有可能造成籌備與執行捉襟見肘的危機。以第 56 屆為例，亞爾國際攝影節編制內工作人員有 50 多人，3 至 11 月期間需要另聘 400 位專案人員，展覽動員 53 位策展人（含 23 位衛星展策展人）及 242 位參展藝術家，不採用志工，所有藝術家、策展人與工作人員皆為有給職，除了提供合理的藝文勞務報酬，也藉此活絡在地就業機會。除了上述費用，還需要加上 47 檔展覽、30 場論壇、3 場表演、3 場攝影之夜及 5 場放映活動的佈卸展施作、軟硬體設備租借、舞台工程、運輸保險、宣傳行銷等執行費用。⁴對於規模如此龐大的國際攝影節而言，掌舵團隊不僅需要在藝術層面上採取兼容並蓄的觀點回應當前的國際政治情勢與藝術創作趨勢，同時必需在行政管理層面上有整合資源的靈活手腕，才有辦法維持攝影節在國際上的重要性與文化影響力。

不馴與折衷之間

在全球面臨極權與國族主義興起，系統性危及少數族群文化及知識傳承的局勢裡，第 56 屆亞爾國際攝影節祭出年度主題「不馴的影像」（Images indociles），靈感源自法屬馬丁尼克島出生的詩人愛德華·格里桑（Édouard Glissant），以及熟識新喀里多尼亞文化的法國人類學家奧本·班薩（Alban Bensa），強調文化可貴之處在於其雜糅的多樣性。

² 《普羅旺斯報》（La Provence），2025 年 1 月 13 日報導〈在亞爾，國際攝影節、南方世界音樂節、梅讓協會或深夜貨輪音樂表演空間面臨區域補助縮減〉（À Arles, les Rencontres de la photo, Les Suds, le Méjan ou le Cargo de nuit voient leur subvention régionale baisser）。資料來源：

<https://www.laprovence.com/article/region/2389514103265415/a-arles-les-rencontres-de-la-photo-les-suds-le-mejan-ou-le-cargo-de-nuit-voient-leur-subvention-regionale-baisser>

³ 《世界報》（Le Monde），2024 年 7 月 2 日報導〈亞爾國際攝影節：一種非典型營運範例〉（Rencontres de la photographie d'Arles: un modèle économique atypique）。資料來源：

https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/07/02/rencontres-de-la-photographie-d-arles-un-modele-economique-atypique_6246020_3234.html

⁴ 2025 年亞爾國際攝影節相關數據詳見官方網站，資料來源：<https://www.rencontres-arles.com/en/actualites/view/813/bilan-de-la-semaine-d-ouverture>

儘管掌握權力的統治者企圖馴服或消滅文化多樣性，攝影仍形同抵抗的工具，有著見證、紀錄與轉化現實的力量。攝影節藝術總監克里斯多福·維斯納 (Christoph Wiesner) 也在節目公布記者會上，舉今年 3 月美國國防部企圖刪除多元、平等與共融相關內容的影像檔案為例，藉此重申影像的重要性及其不受馴服的力量。

亞爾國際攝影節向來以獨立思考、題材豐富、型態多元著稱，然而在政治與社會參與立場如此鮮明的主題框架下，攝影節如何堅持不馴的人道立場，同時兼顧攝影影像展映議題與型態的多元性？拙文嘗試從攝影節架構與展覽製作方面提出兩點初步觀察。

在節目架構方面，攝影節於年度主題又細分 8 項子題，為官方策劃的 36 檔展覽提供概念上解讀觀點。8 項子題分別為：反對的聲音 (Contre-voix)、家庭歷史故事 (Histoires de famille)、重新閱讀 (Relectures)、檔案故事 (Contes d'archives)、多樣幾何 (Géométrie variable)、游牧記事 (Chroniques nomades)、攝影新星 (Émergences)，以及攝影書與傻瓜書 (Arles Books)。作品國別從主題國澳洲到文化交流季的巴西，再從北美洲橫跨到加勒比海地區，也沒有遺忘歐、亞大陸。而作品議題則包含少數族群、原住民、LGBTQ+、戰爭、國家&家園、回憶、建築、時尚等，可謂包山包海，不少作品的表現手法與展場設計也相當令人驚艷。例如，在「家庭歷史故事」子題裡，美國攝影師凱莎·斯卡維爾 (Keisha Scarville) 以母親名字為名的展覽「愛瑪」 (Alma，西班牙文有靈魂的意思)，拍攝自己穿戴已故母親的衣物入鏡並巧妙遮住臉龐，試圖透過攝影、母親的衣物與女兒的身體重現不復存在的母親，讓母親借衣還魂，更藉近乎沉浸式的展場設計，將巨幅的影像輸出重疊攝影作品，開啟觀眾深沉的視覺感受。或者在「游牧記事」子題裡，獲選 2025 年 BMW 雙人藝術計畫 (BMW Art Makers) 的展覽「行過遺失片段」 (Traversée du fragment manquant)，這是法國攝影師拉斐爾·佩希亞 (Rafaëlle Péria) 與策展人芬妮·羅賓 (Fanny Robin) 合作的展覽計畫。攝影師使用父親拍攝的家庭照片，將兒時與家人於南運河 (Canal du Midi) 船上拍攝的家庭生活照印在寬幅相紙或透明壓克力板上，然後將相片裡已記憶模糊，甚至不記得的風景以雕刻、刮擦或貼銅箔的方式雕琢出繁複的紋路，讓相紙或壓克力板上的風景——比如南運河沿岸成片的梧桐樹林——恍如浮雕或裝飾繪畫，也讓創作者個人的兒時記憶，混雜銘刻在歷史裡的集體記憶——拿破崙命人在南運河沿岸種滿梧桐樹讓士兵有樹蔭乘涼。這些刻鏤在作品內裡的個人與集體記憶敘述，則由策展人透過感性與理性兼具的文字梳理，供觀眾在閱讀影像的同時，也細細咀嚼在記憶裡游牧的故事。

單從上述幾檔展覽描述也許能猜想，一般觀眾實難於一天的時間內看完所有展覽，因此法國各大報紙與社群媒體也紛紛祭出獨家的展覽參觀路線。例如，《觀點週刊》以〈5 檔不

容錯過的亞爾國際攝影節展覽）為標題⁵、《藝術知識雜誌》以〈2025 亞爾攝影節必看的 12 檔展覽〉作為宣傳⁶，以及《解放報》更於 7 月份推出《解放報：攝影特別號》⁷等。在報章雜誌及社群媒體的大肆宣傳裡，也有向來勇敢逆風的藝文新聞網站 Cult.news 評論道：「『不馴的影像』作為策展概念固然精彩，但缺少脈絡說明而顯得不夠犀利。儘管有路易·斯特納的作品抵抗美國種族隔離制度，也有為數不少展覽對美國進行批評，更將巴西視為攝影節焦點之一，而且降低展覽數量，並增加贊助合作及共同製作的展覽夥伴，可是一切卻更模糊了焦點主題，讓亞爾只是映照風景的鏡子，而不是反思世界的窗。」⁸這樣的點評乍看似乎有道理，但實際上過於理想化而失之偏頗，畢竟攝影節檯面上龐雜的主題策劃，也端賴檯面下靈活的展覽資源整合。

整合資源的靈活手腕

在展覽製作方面，若仔細觀察 2025 年攝影節的展覽地圖，眼尖的觀眾或許會發現攝影節的展覽製作大略可分成四種，分別是：自製展覽、與贊助單位合作展覽、與博物館共同製作展覽，以及文化交流季節目。根據《世界報》報導，2024 亞爾國際攝影節的 38 檔展覽中，只有 7 檔由攝影節自行負擔製作成本，剩下的 31 檔展覽為合作贊助或共同製作。⁹而 2025 年亞爾國際攝影節 36 檔官方展覽中，依筆者計算，自製展覽增加至 12 檔，剩下的 24 檔展覽分別為：12 檔與贊助單位合作展覽、7 檔與博物館共同製作展覽、4 檔文化交流季展覽，以及 1 檔展覽未標明製作方。

在自製展覽中，有由攝影節自辦的「攝影作品集提案 Photo Folio Review」於每年攝影節首週的專業人士週舉行。有意將系列作品向專業人士提案與諮詢意見的創作者，可在攝影節官方網站報名及預約一對一提案。¹⁰每年，專業人士會選出一位提案優選者，獲選者的

⁵ 《觀點週刊》(Le Point)，2025 年 7 月 7 日報導，資料出處：https://www.lepoint.fr/culture/5-expos-a-ne-pas-manquer-aux-rencontres-d-arles-07-07-2025-2593809_3.php

⁶ 《藝術知識雜誌》(Connaissance des arts)，2025 年 7 月 9 日報導，資料出處：<https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/arles/rencontres-darles-2025-12-expositions-incontournables-a-decouvrir-11203508/>

⁷ 《解放報：攝影特別號》(Libération: numéro spécial)，2025 年 7 月 12–14 日出刊，資料出處：<https://boutique.liberation.fr/products/le-libe-des-photographes-2025-12-13-et-14-juillet-2025>

⁸ Cult.news，2025 年 7 月 12 日報導，資料出處：<https://cult.news/actualites/des-images-indociles-mais-pas-farouches-aux-56e-rencontres-darles/>

⁹ 同註 3。《世界報》，2024 年 7 月 2 日報導〈亞爾國際攝影節：一種非典型營運範例〉。

¹⁰ 「攝影作品集提案 Foto Folio Review」或稱「專家面對面」，每場以 20 分鐘為限，報名者可自行挑選 5、10、15 或 20 場提案 / 會面，費用分別為 200、320、450 及 550 歐元。2025 年共有 176 位專業人士與會，報名者可在官網下載專業人士名單，名單裡包含專業人士的學經歷簡介、可預約日期與時段，以及語言

作品將在下一屆攝影節裡展陳。而本屆攝影節展出的是 2024 年作品集提案優選者，法國攝影師派翠克·瓦克 (Patrick Wack) 的系列作品「亞速海地平線」 (Azov Horizons)，是他在烏克蘭與俄羅斯之間的亞速海岸拍攝的作品。不同於新聞紀實攝影，他受到美國公路攝影影響，於 2019 年至 2022 年間的每個夏天到亞速海岸拍攝。鏡頭下風景海天一色，光線溫暖祥和，人們依舊日常生活，然而隨著烏俄日漸頻繁的衝突，原本相片裡的寧靜柔和彷彿蒙上隱憂，意外為亞速海岸紀錄戰爭前後的變化。

從本屆 12 檔與贊助單位合作的展覽可以觀察到，亞爾國際攝影節仍擅於借力使力，透過與藝文贊助單位合作獎項，挖掘或培育攝影影像創作者及策展人。例如，前文提到與法國 BMW 集團合作的「BMW 雙人藝術計畫」，獎勵創作者與策展人以雙人組合申請。若計劃獲選，創作者可領取 1 萬歐元的贊助獎金，策展人 8,000 歐元獎金，額外另計 1 萬 5,000 歐元的展覽研究與策劃費。此外，還有與開雲集團 (Kering) 合作支持女性創作者的獎項「躍動她影」 (Women in Motion)，與盧森堡 Lët'z Arles 協會合作「盧森堡攝影獎」 (Luxembourg Photography Award) 支持盧森堡攝影創作者，以及與中國三影堂廈門攝影中心合作的「集美×亞爾發現獎」 (Jimei × Arles Discovery Award)。

而 7 檔與其他博物館共同製作的展覽，除了擴大教育推廣效益，也讓展覽能於攝影節結束後繼續至其他地方展覽。例如，以捕捉黑手黨暴行聞名的義大利攝影記者萊蒂齊亞·巴塔利亞 (Letizia Battaglia) 的回顧展「我始終在尋找生命」 (J'ai toujours cherché la vie) 是與巴黎網球場現代美術館 (Le Jeu de Paume) 及都靈義大利攝影中心 (CAMERA - Centro italiano per la Fotografia) 共同製作。或者榮獲 2024 年「納達爾攝影書獎」¹¹的《207 號房》 (Chambre 207) 在本屆攝影節的展覽，則是與里爾攝影中心 (Institut pour la photographie Lille) 及巴斯提亞地中海攝影中心 (Centre Méditerranéen de la Photographie Bastia) 共同製作。這些靈活的資源整合手腕，不僅能擴大製作規模，還能攤提製作成本，降低展覽產製作過程中的重複浪費。

最後，攝影節也因應法國的外交文化活動，運用中央文化預算豐富節目內容，在不受政治外力的影響下，維持藝術觀點與政治立場，為國家外交做文化交流，創造雙贏局面。例如，本屆攝影節的 4 檔巴西專題展覽，是在「巴西—法國文化交流季」框架下規劃的節目。「文化交流季」 (Saisons culturelles croisées) 係法國外交部與文化部視為維持外

別 (以法語及英語為大宗)，唯獨每位專業人士每場次至多只接受 10 位報名者預約，詳見攝影節官網：<https://www.rencontres-arles.com/en/photo-folio-review/>

¹¹ 納達爾攝影書獎 (Prix Nadar)，由法國影像之友協會 (Gens d'images) 於 1995 年成立，旨在獎勵一本該年度出版的古典或當代攝影書，獎金由法國文化部、法國國家圖書館 (Bibliothèque nationale de France) 及尼普斯博物館 (Musée Nicéphore-Niépce) 共同贊助。

交影響力的文化工具，由雙部會轄下的法國藝文推廣總署 (Institut Français) 主辦。¹²儘管 2025 年巴西—法國文化交流季的主軸為：氣候與生態轉型、社會多樣性及與非洲對話，以及民主與公平全球化，但這絲毫不影響攝影節的策劃，反倒彰顯節目內容的包容與多元性。也許有人會問，今年有中央的文化交流季預算，那明年呢？2026 年的攝影節雖沒有文化交流季，卻有另一個攝影專屬的重要活動即將發生。今年攝影節在法國文化部召開節目公布記者會時，部長辦公室主任便於開場時宣傳「攝影兩百週年系列活動」開始進行計畫徵件，希望透過媒體，廣邀從事攝影、影像、藝術及文化創作相關的從業人員或機構踴躍投件。這個攝影專屬的盛會將在 2026 年 9 月至 2027 年 9 月舉行，活動計畫包含但不限於展覽、交流活動、參與式活動、研討會、出版、教育工作坊等。¹³而 2026 年亞爾國際攝影節正是慶祝攝影兩百週年的重要合作夥伴之一。

觀察小結

邁入第 56 屆的亞爾國際攝影節，不僅是攝影創作者、策展人與相關從業人員的交流平台，也是公家與民間資源的匯聚場域。如何讓資源化為活水，持續滋養創作、策展與推廣，深化民眾對攝影的認識與興趣，挖掘更多樣的創作與觀看可能，始終是攝影節掌舵團隊每年必須面臨的考驗。亞爾國際攝影節向來不受馴服的獨立思考精神及靈活折衷的資源整合手腕，或許正是它得以在全球攝影生態中保持活力與影響力的關鍵。

¹² 文化交流季起源於 1985-1986 年的印度—法國友好年，接續曾在 1994 年至 1999 年間辦理數屆，2001 年起成為常態年度計畫，以「友好年」、「交流季」或「藝術季」的形式，分別在法國與主題國舉辦為期 4-6 個月的系列活動，先在法國國土辦理年度主題國相關的一系列展演映活動，接著再到主題國策劃一系列法國相關的展演映活動。2025 年巴西—法國交流季的進行方式為，2025 年 4 月到 9 月在法國 50 多個城市辦理 300 多場巴西相關活動，同年 8 月至 12 月再換巴西辦理數場法國相關活動。2025 年「巴西—法國文化交流季」節目詳見官方網站：<https://brazilfrance2025.com/>

¹³ 2026「攝影兩百週年系列活動」(Bicentenaire de la photographie) 計畫徵件詳見法國文化部網站：<https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/appels-a-projets-candidatures/appel-a-projets-pour-la-labellisation-bicentenaire-de-la-photographie>