

金剛不壞

台灣當代行為藝術錄像展

文 | 姚瑞中

在台灣當代藝壇中，「行為藝術」一直都是冷門的創作領域，歷年來以此作為創作主要表現方式的藝術家也不多见，雖然「行為藝術」在台灣並沒有形成某種運動或風潮，但卻也在轟轟烈烈的90年代藝壇中不曾缺席，並且累積了一定的質與量，不過因為作品往往帶有濃厚的實驗性且艱澀難懂，而與一般社會大眾產生某種距離。

此外，在台灣因為很少有所謂「行為藝術節」之類的活動，一般大眾想要一窺究竟，往往不得其門而入，因此，台灣大部份的行為藝術都是零星地各別發生，很少會像西方藝壇化整為零，在特定場所中展演給某些特定地觀眾欣賞。不過這樣的游擊戰方式，卻增加了行為藝術的實驗性與冒險性，也加深了與特定場域間的互動關係，因而減少了作秀或販賣心態，這未嘗不是件值得慶幸的事。不過遺憾的是，這類深具實驗與冒險性格的藝術家及其作品，一直以來都缺乏集結性的綜覽式展出，也使得這個創作領域的面貌顯得神秘難測。因此，本展「金剛不壞之身」就在以上幾點考

量中，試圖以錄像投影方式，藉由影像的集結，介紹個別藝術家長期以來的創作歷程，並回顧整個90年代乃至於當下的行為藝術樣貌。

「金剛不壞」從語意上來說是一種帶有宗教意味的形容詞——「金剛不壞之身」，也暗示了武俠故事中的神功護體，乃至與義和團般的夜郎自大有想像式的結合。若將「金剛」與「不壞」分開來解讀，「金剛」又指涉了現今出沒在電動玩具或電影中的怪物，而「不壞」暗示了這些以身體作為創作媒介的藝術家，他們的行為並不如一般大眾所認知的叛經離道，相反地，他們以肉身試煉作為人類某種精神與意志的顯現，將人類如冰山般堅強偽裝的面目擊碎，使暗藏於冰山之下隱晦難測的心靈部份揭露出來。

本展抽樣邀請的藝術家，包括長期從事行為藝術創作的前輩與一些年青創作者，其中不乏跨領域藝術家，也有許多「新新人類」的出現。值得注意的是，年青藝術家與一些早期從事行為藝術的藝術家，無論是創作手法或對身體的概念，都有相當不同的看

張永村《能源法師第二代》·1997。
(圖/張永村提供)

法與表現方式，這和客觀環境變遷、價值觀的改變與道德感的減弱，都有直接關聯。

在80年代末、90年代初的「大批判」時期，藝術家關心的是個體與大環境的關係，他們傾向以一種抗爭性、事件性與批判性的姿態切入時局，對社會充滿入世的熱情，並希望透過行為藝術與藝術事件改變社會；而一些自外國留學返台的行為或觀念藝術家，則迴避這類過於宣洩性的積極入世精神，而採取自我與環境的對話，從事純粹且具實驗精神的創作；至於年輕藝術家除了關注個人微觀世界之外，他們更關心的是自身的私密性，乃至於性、愛、死亡暴力、科技力量、虛幻與存在等議題，而流行媒體、網際網路與電玩的影響，則可以從他們大量運用剪接技巧、新材質或廣告手法的作品中嗅出這類傾向，這點也是另一個值得玩味的趨勢。

當代藝術中許多從事觀念、地景與行為藝術等領域的創作者，常常選擇攝影機或錄影機來做為記錄工具，並配合大量靜態文件或檔案將其觀念傳達出去，因此，這樣的趨勢發展出許多存在於文件檔案中或紀錄影片內的「行為藝術」，它們並不單指發生在公

施工忠吳《第二代台灣福德寺大建醮》·
台北市士林夜市·2000。(圖/施工忠吳提供)

眾場合或表演空間內的藝術行為，而是泛指所有使用身體或者配合某些物件，所進行的一種具有過程性的藝術行為。因此，行為藝術與一般我們所知的表演藝術範疇不盡相同，除了身體的開發之外，許多行為藝術家特別強調「過程性」，以及一種「去目的性」，藉此來開發人類身體及行為潛能，進而達到某種藝術或精神超脫的可能性。

此外，藝術家也經常使用一些「中介物」（如：體液、粉末、毛髮……），配合身體動作與時間進程強化他們所要展現的觀念，而這些「中介物」在空間中的運用，則賦予藝術家更精確的行為張力；當然，作品中包含的時間因素也佔有重要地位而環境的選擇更是關鍵，這往往使得作品所欲表達的概念具有事半功倍之效應。

本展展出方式以大型投影機於現場投影影片（每位藝術家以一小時為限），每天連續播放2到5位藝術家或團體歷年來的作品，共計6天20位藝

「後八」《後八—幸福社區在亂世中做人—走在捷徑上的後八》·2001。（圖／「後八」提供）

得旺公所《城市按摩》·2001。（圖／林瓊提供）

謝明達《螢光吞蠟噴》·2000（圖／謝明達提供）

術家與團體，每星期再重複播放一次（總計四星期），以便觀眾利用時間機動前往觀賞。除此之外，「後八」與劉秋兒將以文件方式呈現，而所有作品也將以抽樣導讀的方式，出版一本約四萬字的導覽手冊，以增進觀眾的瞭解。全展內容以類型區分包括：

◎行為記錄片：將行為發生現場以錄影方式記錄下來，包括特定場域、特定事件、戶外地景與互動式行為或活動等。邀請藝術家包括：陳界仁、張永村、湯皇珍、陳愷瑛、施工忠吳、顏忠賢、李俊陽、林俊吉、「國家氣」及「得旺公所」。

◎行為錄像片：不一定以記錄方式「再現」某種行為，也非公開演出的行為，而是透過錄影的先期紀錄、編導與後期製作，如：慢動作、倒帶重播、快動作……等剪接技巧，所呈現的是一種身體情境與語境，甚至配合現場裝置將意念展現。邀請藝術家包括：陳永賢、崔廣宇、江洋輝、沐人（石頭）、周文欽、盧錫明、蘇匯宇、謝明達、鄭詩馬及蘇宇榮。

◎行為藝術靜態文件：包括照片、計劃書、文案、草稿、出版品、創作理念等；邀請藝術家包括：「後八」及劉秋兒。

除了以上大致播映的類型外，因作品數量可觀，為免觀眾在眾多作品中理不出頭緒，再依據個別藝術家作品特性，將其粗略分為數個議題分六天

播出，分別是：

- (1) 選舉文化下的政治奇觀&巫師的廢語&招魂術。
- (2) 以大地測量藝術的可能&日常生活中的儀式行為。
- (3) 肉身覺悟&軀體流放。
- (4) 無厘頭肥皂劇。
- (5) 異形入侵&自瀆、自毀與自殺？
- (6) 集體創作的策略結盟。

本展透過初步抽樣整理，企圖呈現台灣當代藝術中，以身體與行為做為創作手法的概況，而這些以錄像記錄或者以錄像結合行為創作的表現形式，雖然並不具備可供交換的商業價值，但在這些藝術家的作品中，卻也可以嗅出強烈的實驗性與開創性，尤其是體現某些荒謬情境，正可作為當下台灣社會中自我觀照的途徑。

藝術作為社會定義下的產物，其深沉的批判性格來自於它的「無用性」與「解放性」，換句話說，藝術家都有一種不可救藥的天真浪漫精神，也正因為如此，在現實社會中以藝術來從事冒險，才會顯得如此珍貴；當社會的一切都被建構完善、不再激發人們的想像力，甚至成為鉗制人們心靈自由的龐大官僚體制時，人民做為國家機器冷漠運作下的規範產物，「脫序」就不可避免地成為一個自我發現的路徑，而此路徑，卻也是一個將我們自無所不在的宰制社會中，推向一個徹底解放、認清自我的境地。◎