

姚瑞中——裝置藝術的創造與書寫

採訪／陳瓊如

見到姚瑞中是在他忙了一天的策展工作後，談話時吸入過多香菸的肺部不時發出咳嗽作為抗議，然而談及最近出版的《台灣裝置藝術》一書，疲憊的聲調頓時高昂起來。「以往跟外國人介紹台灣藝術家，他們只認識朱銘、吳炫三，台灣還有更新的藝術家，只是沒人整理。不過下次可以把這本書丟給他們看」，姚瑞中頗為得意地說……

一次精彩的「紙上策展」

姚瑞中不僅是藝術評論者也是創作者。畢業於國立藝術學院美術系理論組，藝術是他的本行，曾代表台灣參加一九九七年的威尼斯雙年展，海外展出七十餘次。在代表作品「本土佔領行動」中，姚瑞中在台灣六個被外來政權佔領的地點小便，將自己小便的照片和六個便盆一起展出，作為對歷史聖地的嘲諷。他擅長攝影與繪畫，也做過電影、電視、電台、小劇場等工作，與友人合寫《在台北生存的一百個理由》叫好又叫座。

姚瑞中本著對當代藝術的使命感，花費長時間完成的《台灣裝置藝術》，全書洋洋灑灑四十六萬字（正文約三十六萬字，參考書目與圖說約十萬字），配上三百張圖片，記錄過去十一年間曾發表過的三百件裝置藝術作品，這是台灣第一本完整介紹裝置藝術的專書，也是台灣當代藝術蓬勃發展的最佳見證。

不同於傳統權威式的藝術評論，姚瑞中採取對話者、目擊者的書寫姿態，以「作品論」方式介紹創作者，儘量讓創作者現身說法，再以自己的觀點解讀與評論。他表示，一般人對裝置藝術產生誤解或偏見，認為裝置藝術是「亂搞」、「抄襲國外的風格」，其實「它是從台灣土地生長出來的，以新媒材創造新的美學可能。」許多作品「既魔幻又超現實」，一方面作品反映台灣社會的某些現實狀況，另一方面又想脫離現實，建構一個可供逃遁的烏托邦。

藝術是社會的產物，什麼社會就有什麼作品。台灣這個光怪陸離的社會，裝置藝術也是包羅萬象、令人目不暇給。姚瑞中以五大主題系統性整理台灣的裝置藝術，以政治批判、宗教、愛欲等議題進行創作的「群魔亂舞」，展現各種物質、素材面貌的「物質狂歡」，以肉體作為藝術的轉媒與空間發生關係的「肉身覺醒」等等，精準呈現這個新藝術的各種面向，讓藝術的門外漢也能快速獲得具體的輪廓，無怪乎藝術評家陸蓉之形容這本書是姚瑞中精彩的「紙上策展」。

費時費力、不計成本書寫

這次龐大的書寫行動源自姚瑞中出國參展時，發現有關台灣當

圖片提供／姚瑞中

代藝術的書籍少得可憐，他認為這樣的書應該要有人寫，可是一直等不到別人寫，只好自己寫。他從九七年開始蒐集資料，去年五月開始寫作，以每天寫一千字的速度，寫作一年。原本打算寫二十萬字，結果一發不可收拾。整個寫作過程就像「過五關，斬六將」，不僅要說服出版社出書、藝術家配合，自己也南北奔波於各地展覽場採訪、拍照，還負責書的撰寫、校對與封面設計；編輯時，許多圖片發霉，修片就花了三天三夜；在印刷場盯著機器四十幾個小時，只要顏色不對立刻請人調整。費時兩個多月輸入完畢的參考書目，讓他的打字速度變快、近視度數加深。而歷經千辛萬苦寫完書，卻得罪一票人，「沒寫到的人生氣，寫到的人也生氣為什麼寫這麼少」，讓他無奈地大嘆「還是當藝術家比較好！」

不過姚瑞中藝術家的性格讓他求好心切，做書不計成本：為了封面、開本、紙張品質、圖片印刷效果達到一定水準，自行挹注十七萬元；為了推廣，書的定價由一千二百元降到六百五十元。不在乎賺不賺錢，姚瑞中希望這本書有助一般讀者了解裝置藝術，藝術系的學生或藝術家也可從中得到靈感。他認為這本書只是一個開始，最希望能拋磚引玉，以後有更多人對各領域作深入探討，「我們可以從與生活密切相關的東西開始做起，建立台灣的主體性或審美觀，避免『借來主義』。」

充滿旺盛精力的姚瑞中，是藝術領域的活躍分子，永遠停不下來，從事藝術創作、論述之外，也擔任「幻影天堂——台灣當代攝影新潮流」的策展人，接著還要寫《台灣當代攝影新潮流》，探討台灣攝影的未來方向。看似玩世不恭的個性，卻做了一般人不願意做的事，等你用心追究以為他會有一個正經八百的答案，他卻給你一個突如其來的幽默。這個新世代藝術家，充滿生命力與爆發力，你永遠不知道他的下一步是什麼。

●延伸閱讀

姚瑞中。《台灣裝置藝術》。台北：木馬文化，二〇〇二。

姚瑞中、馬世芳、許允斌、陳光達、黃威融。《在台北生存的一百個理由》。

台北：大塊文化，一九九八。