

好讀觀點：近幾年，姚瑞中以其豐沛的創作與出版，展現他對藝術領域全方位的涉獵與追尋；○五年他出版了《流浪在前衛的國度》、《台灣行為藝術檔案 1978-2004》，質量皆稱可觀。在藝術類書籍尚稱冷門的台灣書市，他第一手的記錄與訪談，更為本土尚缺乏整理與論述的裝置藝術、行為藝術等領域，補足了不可或缺之一塊。他從事這門研究的動機與方法學，實有值得一探究竟之處。

年度一人一書

姚瑞中

《台灣行為藝術檔案 1978-2004》

《台灣行為藝術檔案 1978-2004》

姚瑞中著，台北：遠流出版。二〇〇五年八月。

●行為藝術到底是什麼？本書或許無法提供明確的定義與解答，但可看見近三十年來行為藝術在台灣清晰的輪廓。全書依循年代順序，從「作者／作品論」的角度切入，採取「八〇年代行為藝術概況」、「九〇年代以降政治嘲諷與社會批判」、「儀式化行為」、「日常生活經驗」、「以大地作為創作場域」、「世紀交替的行為錄像暗潮」、「台灣國際行為藝術節脈絡」等主題式章節，介紹台灣行為藝術的發展。書後並附錄「台灣行為藝術作品及相關紀事年表」，依不同創作者編年列出其作品，除標示個別作者的創作進程，也具現整體創作主題與風格的流變。

●姚瑞中 專業藝術家、藝評家與策展人，一九六九年生於台灣台北，畢業於國立藝術學院美術系理論組。曾代表台灣參加威尼斯雙年展及許多國際大展，重要著作有《台灣裝置藝術 1991-2001》、《台灣當代攝影新潮流 Since 1999》、《台灣廢墟迷走》、《台灣行為藝術檔案狀況 1978-2004》、《流浪在前衛的國度》等書。近年之主要策展有「幻影天堂：台灣當代攝影新潮流」（2002）、「金剛不壞：台灣當代行為藝術錄像展」（2003）、「出神入畫：華人當代攝影展」（2004）。專長為攝影、裝置及藝術理論，作品多表現台灣政治與社會環境的荒謬、邊緣化等現象，也探討民間信仰或肉身靈魂等永恆議題。

姚瑞中的田調奇觀

●姚瑞中書房書架上有近六十多本厚重的資料夾，內含一兩萬張他多年來收藏的戲劇與美術展演DM，按照年代分冊放置。他並花了三個多月的時間將全部紙本收錄電腦內，成為方便的資料檢索系統。《台灣行為藝術檔案 1978-2004》中附錄的「台灣行為藝術作品及相關紀事年表」有別於一般年表多半只記載展演年月，連起訖日期都能正確無誤地標出，便是拜他自己建構的強力搜尋引擎之賜。

●姚瑞中的訪談仰賴手寫完成，一疊疊的訪談資料中，紅字部分為先前判讀資料撰寫的打字稿，旁邊註解了大量手寫字則是訪談紀錄，「我都不用錄音設備的」，這樣的速記功夫會讓多數仰賴錄音器材完成訪談的採訪者由衷佩服。

今年，姚瑞中出版《台灣行為藝術檔案 1978-2004》，將近三十年來的在地行為藝術、三十多位藝術家及代表性的八十五件作品實錄，整理成二十多萬字的主題式引介書籍，展現他在當代藝術史料建構上高度的蒐集與撰述能力。

其實，這樣的藝術史建構工程他並非現在才開始。三年前，姚瑞中即已撰述《台灣裝置藝術 1991-2001》一書，以四十餘萬字的篇幅，評述台灣九〇年代以來三百多件裝置藝術作品。作為一位藝術創作者，姚瑞中特別能感受到國內當代藝術專著的缺乏，「為什麼研究者跟教育體系都不提供我們對當代藝術的認識？看到國外完整齊備的出版案例，我們卻連最基礎的都還做不到，例如台灣的創作環境並不缺乏行為藝術，藉著出版來整理推廣，是很必要的。」於是，他索性親自實踐，「就是一股不服氣嘛！希望能將這些仍少為人所了解的藝術實踐勾勒出來」。

《台灣裝置藝術》出版後，這三年間姚瑞中將目光轉向在台灣較乏人探問的行為藝術。「主要是一般人對行為藝術的誤解很深，好像這群人就是喜歡裸露搞怪、譁眾取寵」，他分析，但人們卻常忽略了行為藝術的出現有其特定的文化脈絡與深層意涵，「雖然其中不乏『為怪而怪』的作品，但並不能因而以偏概全」。他強調，多數的行為藝術不靠作品牟利、發表空間又少，幾乎都是在當下存在的藝術表現，「這些人耗費心力長期工作的努力，不應被視而不見」。

然而，對姚瑞中來說，行為藝術的資料比起裝置藝術顯然更難取得和蒐集。他因自己曾親身創作裝置藝術，也常常協助拍攝其他創作者的作品，資料不假外求；行為藝術

則不然，由於其藝術呈現往往具有「流動」與「臨場」的特質，在缺乏親臨現場的第一手資料情況下，許多紀錄必須回頭求助於創作者提供。另一方面，台灣的行為藝術大多為個別零星地展演，且只有一小群觀眾得以觀賞，這種幾乎不為人知的藝術呈現方式，也是行為藝術遲遲未能獲得注意的原因，「所以我寫這本書的目的，是想要系統地記錄、並串聯出這段期間內哪些人做了什麼事情——算是一項『基本建構工作』吧！」

「這本書做起來真的很累！」回想成書過程，姚瑞中先從大量文獻、影音資料著手，進行初步的文字撰述，然後與創作者訪談、確認無誤，一來一往花費相當多時間，連圖片授權這些雜項小事，也由他自己聯繫、獨自完成。此外，書末附錄的「台灣行為藝術作品及相關紀事年表」，更讓出版進度延誤半年之久，「因為限於篇幅與閱讀之便，內文只能引介具代表性的作品，為了讓後來的研究者有參考依據，我將一九七八至二〇〇四年間的作品通通彙整條列，從發生年、月、日到作品簡介，加以完整蒐集。」

這種單兵作戰、獨力打地基的艱苦，是希望能夠拋磚引玉，「我希望讓這些藝術作品的脈絡浮現出來，達成宣揚的效果和共識的基礎後，後來的人要進行研究，就會比較容易」。

他與創作者們訪談的過程，亦有許多甘苦。舉例來說，或許是藝術家天性使然，有些作品的紀錄，即使作者本人也並未完整保存，「例如吳中煒，雖然我們本來就熟識，但他一開始很反對被定義或用文字整理歷史的工作，他覺得行動本身才更重要。經過溝通後，他才允許自己的作品被『記錄下來』。至於某些美術界出身的藝術工作者，

例如湯皇珍或石晉華，對於記錄作品的態度十分嚴謹，因而在文獻資料的調閱整理讓他省下不少功夫。

「整個訪談過程中最讓我感動的，應該是遠從紐約提供作品紀錄的謝德慶」，他說。謝德慶早在八〇年代便於紐約展開一系列行為藝術的創作，長期以「人存活的禁錮與浪費」為作品主題，後期更以「自己的存活」為創作內容，因而不再正式公開發表；向來不輕易接受訪談甚至提供資料的謝德慶，親自撥打二小時的國際電話和姚瑞中長談後，才決定交付自己的作品紀錄提供出版。「這是對於創作者的信任」，姚瑞中說，「或許因為同是創作人，才能了解，而後願意支持並相信我在做的事情。」

出版藝術書籍不可能賺錢，他倒也很灑脫，「要做就做最好的，所以這些書我堅持以全彩印刷」，甚至犧牲部分版稅自行彌補偏高的製作成本；編書過程中，從一張一張修掉底片的發霉點，到圖文配置與版型的討論等，他也幾乎全程參與，樂在其中。

而在書桌電腦前著述研究的「靜靜的生活」之外，姚瑞中還一向勤於出國參展、考察，今年十月出版的《流浪在前衛的國度》一書，便呈現了他多年來「蒐集」的各國藝術雙年展資料。再接下來，他又將展示哪一門蒐集品？姚瑞中說，他延續〇四年《台灣廢墟迷走》中的「廢墟攝影」計劃，平時一有空即四處巡訪、拍攝的一系列「離島廢棄建築物」，預計於明年出版。

在漫長的蒐集、整理與展示中，姚瑞中單兵作戰，憑一己之力勾勒出當代藝術繁花盛開的不同景貌，也從中成就了他個人「以藝術收集世界」的夢想。