

藝術家們的生存之道 An Artist's Way of Living

文 | 編輯部

自 2011 年開始，歐債危機引發全球經濟增長的疑慮。身為藝術家更是飽受景氣影響的一群，他們必須面對市場消費的觀望、國家財政擲節所導致的補助短缺，這些都敏感地改變著他們的生存狀態。在此變動時局下，本專題以「藝術家們的生存之道」為討論的開端，藉由藝術家們實踐其對藝術家生存於世的體認，我們認為每一種生存的方式都是一種選擇。創作者經過教育、展覽、獲獎等，一直置身於藝術場域的種種象徵性的運作機制，取得藝術家的通行證，此選擇在藝術創作之外，為了世俗生存，必須轉換其存在狀態，從而在世俗中尋找兩者間的應對模式——它可能是心態上的，也有可能是機制反轉的實踐。

首先，洪儀真從藝術社會學角度，探討了藝術家非典型的工作型態及其社會形象，認為藝術工作者在社會中的各種存有方式，取決於藝術家對所面臨的經濟體系、社會環境的認清程度及所做的選擇而定，從而形成一系列自我辯證與探索。而身為藝術家的蘇孟鴻則從德勒茲與瓜達里思想中有關疆域美學或是機器裝置等創造性論述，延續「創作者如何與資本主義共生？」的話題，進而提出藝術家在其中所進行的臥底身分。另一社會學學者郭文華從自身熟悉的人文學者生存的反省，並從村上隆強調藝術「規矩」的討論觀照至藝術領域，由此瞥見兩者類似「情非得已」的曖昧姿態，建議藝術需要有反省能力，並應將藝術納入社會體制中思考。

在台灣當代藝術圈，對置身於藝術場域的任何人而言，所見所聞的生存狀態似乎是再自然不過的事，但這卻常易陷入將藝術家生存問題簡單化的危險，也因熟悉感而遮蔽了我們對這複雜生態的

視野，而漏失了許多紋理。因此，在一般性的專業論述之外，本刊增闢一子單元，以台灣當代藝術家的生存地誌為題，它借用自地誌學書寫的概念，亦即每個藝術家在其生存的面向，所依附、實踐的具體空間，都是整體台灣當代藝術地誌上具有意義的空間，從而成為表達自身生存觀念而存在的抽象空間。文中所談論的藝術家雖然有其本人看待他 / 她們工作及意義的典型方式，但透過張素雯、陳韋臻、王怡人、吳思瑩、蕭佳倩等多位撰者所作的實地訪談與觀察，提出了藝術家們生存在社會中的不同模式與這些藝術家們的生存反省、生存環境創造過程。

如同布迪厄（Pierre Bourdieu, 1930-2002）所言：藝術場域常以複雜的象徵性模式呈現它的運作邏輯，相較於政治、經濟場域它以「不承認代替確認；以否定取代肯定；以迴避代替參與。」大多數職業都有明晰及合理的目標，但這些規則對藝術家這一行卻不見得行得通。當部分藝術家仍努力爭取國家補助或是作品銷售的循環時；也有一部份藝術家——無論是源於自覺或迫於無奈，已進入經濟等其他場域，而此跨越的動作，能否繼續堅守其自身在藝術場域的運作邏輯？抑或經由碰撞而尋得他種新的生存框架？值得我們持續關注。