頻譜圖:2014 台北美術獎的 震盪頻率

Spectrogram: Oscillation Frequencies in the 2014 Taipei Arts Awards

文丨

薛保瑕 Hsueh Pao-shia

國立台南藝術大學藝術創作理論 研究所博士班 所長暨專任教授 一種聲音儘管只有一個恆定的頻率,但是對聽者而言,它有時卻是變化的。

前言

「2014台北美術獎」(以下簡稱台北獎)一向競爭激烈,此次送件參賽作品共有325件,經三階段評審,複審時擇選出十六件作品進入決選。首獎為紀紐約《運動三部曲》,優選獎五名分別是林俊良《查理布朗拜訪摩陀撒洋》、曹淳《Joachim女士的行李箱》、倪灝《夜雕塑》、簡翊洪《男孩與叔叔》與饒加恩《紋徽》。入選獎則包含:張博傑《地圖詩歌系列/台北》、紀柏豪《空間的節奏》、丁昶文《義女:尋找白玫瑰》、鍾和憲《晴空》、溫孟瑜《靜置的時光》、陳以軒《你是懂了嘛》、張乃仁《永別了,愛德華》、莊志維「感染」系列、陳敬元《信號彈》與陳哲偉《在齁空間裡嚎囂》。

整體而言,這十六件參展作品中,較多採複合的表現方式,除了有結合繪畫、物件、影像等整體性表現方式之外;也有在特定獨立的空間以聲音集錦,劇場/舞台的效應帶動觀者的參與,促使觀者成為作品的觀察者,繼而轉譯現實中種種訊息的頻率。然而,一種聲音儘管只有一個恆定的頻率,但是對聽者而言,它有時卻是變化的。這次北美獎參展的作品,創作者以自身的頻率創造動能的場域,當波源和觀者/聽者之間發生相對性的運動時,思維連結的活動力也相對地增長,我們就在頻譜的不同密度間穿遊回視,進入頻率的振幅中。

北美獎參展作品中有兩項值得關注的觸發點:第一個就是多數創作者關注的面向,是由台灣歷史與社會情境出發,在過往與當下交織成的多元訊息網中,試圖將歷史/事件作為素材,以回溯歷史意義與定位的立場,敞開與台灣現實社會的對話。其中耐人尋味的,則是創作者反思「事件」本身所營塑出來的現象與影響,在此時此刻,如何交織成另一個新現實的力度與看法。再者,則是以動態的關係連結,開拓認知地向度。許多作品以非常細膩的元素創造場域的焦距,促使我們在觀賞作品的過程中,必須同時進入交互性的閱讀狀態,強化了重組定義「新事件」的作為。換句話說,如果行為自身是有指涉性的意義,那創作者他們藉由特定的媒材與表現方式,引觸在現場中開展出的閱讀行為模式,則創造了相對性的

「新事件」,也產生的不同密度的閱讀頻譜。

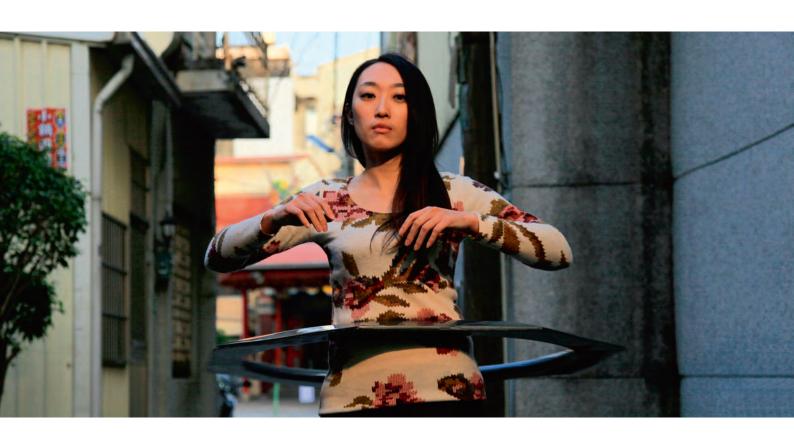
頻譜圖

台北獎/紀紐約《運動三部曲》:恆定又變化的另類頻率

紀紐約以《運動三部曲》榮獲台北獎。《運動三部曲》含括了《八角圓》、《三角桌》和《莫名〉、綻放》三件作品,分別以置放於戶外的「八角形呼拉圈」、沿著展場柱腳伸延而出的「三角形的乓球桌」、反向置於頭頂上方的「長方形的羽毛球球場」等不同的運動場域組構而成;同時並以三件錄像記錄了這些因地制宜特製的介質所進行的運動過程。

然而,無論是針對台南城市的歷史紋理,所探究出跨越時空的巷弄交疊之處,據此所製作出的「八角形呼拉圈」;或是以傾斜的等腰三角乒乓桌,引發不同於常態的運動模式;或是觀察寶藏巖特殊地形後,在多處不同的地點進行不容易、也不易展開的羽球運動,這些非常態的運動模式,皆凸顯出可辨識但不尋常的時空軌跡。而創作者情強調的:「運動規則的解構,正是建構在他者(使用者)參與的方式中。」也就是說,是這些不尋常的操作與進行方式的另類頻率,使得作品趨近自主地開放狀態。再者,作品分置的方式,也將現有的展示空間解構為多向度的交錯空間,交互促成這件作品耐人尋味與發人深省之處。

對紀紐約而言,這個交錯空間就是歷史的形構的空間,也是不斷創造「新事件」的空間。以《八角圓》作品為例,紀錄影片中是一位女性搖著金屬做成的八角形呼拉圈,在今日台南的巷弄——過去台南五條港河道形成的水路中緩步前行。紀紐約自述:「府城的『聯境』系統是另一種獨特的歷史,它以寺廟為主體勾勒出一道道無形的邊界,成為民間防衛的基本結構。其中『三協境』即由風神廟、南沙宮、金華府、藥王廟等四間廟宇負責

聯防『南勢港』與『南河港』區域。……這兩條港道,就是當年水路成為今日巷弄得交疊之路。我在這時空交疊處,製作了一個『八角呼拉圈』微微搖晃着閃亮,再現曾經的波光粼粼。」由上段文字可以了解這個搖晃「八角呼拉圈」的行徑是關鍵,而「八角」的造型與金屬材質的選用也非偶然,因為八角之形也常在廟宇建築中出現,象徵八卦有驅兇避邪之意。只是創作者意欲強化的,則在進行的呼拉圈運動中,顯得既親和又荒謬。但是也因為這種遊戲規則的非常態現象,促使觀者進一步地去瞭解背後的成因。據此,「八角圓新事件」創造了另類的頻率——恆定又變化。

優選獎/林俊良《查理布朗拜訪摩陀撒洋》:沈浸又回響的頻率

林俊良說:「誰才是故事的供應者?誰又是想像的製造者呢?」揭開展場入口的布幕,隨即面對許多機械性的組具與不定時閃爍的螢光幕的光線,緩緩地引觀眾進入這部署的對話現場。林俊良以查理布朗與摩陀撒洋雙重身分發聲 (查理布朗以近六萬字的圖文方式傳遞語意;摩陀撒洋則以近三小時的原住民一貫使用的口述方式傳遞文化價值),如劇場般的現場,有綿密的影像與文意,也有口述歷史的輕語,不斷以慢又長的波譜,連結那往復運轉的話語。

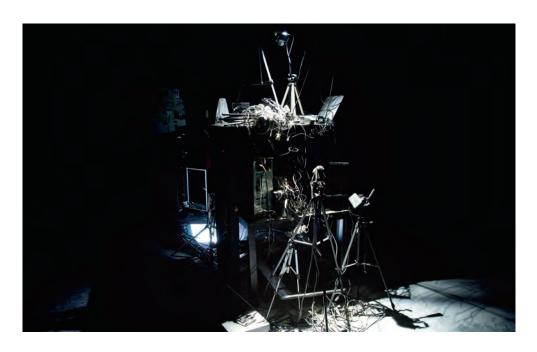
左右圖—— 紀紐約,《運動三部曲》,2014, 複合媒材,2014台北獎裝置現場

林俊良又說:「故事便是遺言,想像便是遺物」。書寫(閱讀)與口述(聽)的方式, 都是人類學的研究方法之一,其中難免涉及召喚與認同的訴求。在《查理布朗拜訪摩陀 撒洋》展示作品的現場,是需要集中心力的聆

聽與關注,因為有近四十篇查理布朗與摩陀撒 洋的主題對話。所有的隻字片語以一種近乎投 射真實自我的交相辯證,開展出漫漫回浸的言 語。一旦聽進去,也許就有作用;或是聽進去 了,卻仍在隔離的距離中摸索前進,隱約地牽 引出層層的憂慮與感傷。這是以沈浸的狀態, 引發低頻率的回響。就此,我們曾忽略的和不 及的,是否就在此刻回神,有了被關注的一線 生機。

林俊良問:「你願意開始聆聽嗎?」他又問: 「最後你仍然選擇閱讀嗎?」林俊良關心在媒 體氾濫的年代,資訊的獲得是否客觀與全面? 被動地接收訊息與斷章取義的閱讀,是否最終 造就了「無感地閱讀狀態」?因此這間「低訊 息」的空間是一個暗室,也是一間心房。觀者 如何「收集資訊並轉換成個人可解讀的語碼, 獨立在腦海中創造『文字事件』」則是林俊良 的期許。穿梭在這間暗室之中,訊息不僅密織 了邁進的路徑,也隨著慢節奏的光影,逐漸地 撥散了那沈重的灰燼。這些低頻率的震動深遠 且綿密,一旦接觸,引發的則是交互印證無法 忽略的存在境況,也激發了帶溫度的自省意識。

林俊良,《查理布朗拜訪摩陀撒洋》, 2014,複合媒材、錄像裝置,2014 台北獎裝置現場

優選獎/曹淳《Joachim 女士的行李箱》:綿延的無聲頻率

一種不預期的發現,是否意味著接續的使命?可以如何自處呢?曹淳就是以《Joachim 女士的行李箱》告訴我們他生命中的一個不預期的際遇。他在法國居家門前的路邊拾獲已過世的鄰居 Joachim 女士被遺棄的一只酒紅色皮箱,內存放一些旅遊指南資訊和私人物品。曹淳於是推演假設原主人 Joachim 女士喜歡旅遊,因此就將這意念轉為一個計畫,一種宣示,就此接續的帶著這只皮箱旅行。這種在不能接觸本人之下所意欲的延續關懷,是對無法彌補的缺席的想望。默默的做,無需回報與回應。這就是一種面對現實的價值觀,也形成另一類自我肯定的抽象價值與意義。

現場有幾座架設在地上的板牆,重點是在板牆背後放置皮箱內的種種物件引發的聯想,

曹淳,《Joachim 女士的行李箱》, 2012,錄像裝置,2014 台北獎裝置 現場

是開起並觸引對原主人的想像之門。生活的片段,就是一個人喜怒哀樂的寫照;所有的事件,就是一個人的註腳。我們就以這些有限的資料,建立最初淺的認識。也許曹淳感慨曾有做鄰居的緣分,但是沒有建立互認的契機;也許這就是曹淳的遺憾,但可以其他方式延續。他說:「或許是延續 Joachim 女士已然消失的存在,或許只是延續 Joachim 女士在行李箱所留下的記憶,也或許什麼都不會因此而延續。我想帶著這個已經沒有主人的行李箱到我將拜訪的各個地方,繼續這個行李箱或者 Joachim 女士的旅途。」於是,一種以「延續」無形的生命為出發,再以往後的每次行旅為目標,曹淳對主人許下諾言。只是,這個行李箱確實沒有原主人的參與了,但作為原主人的化身,曹淳使它自身賦予意義,也喚起社會中隱蔽不易現身的「關懷」。

優選獎/倪灝《夜雕塑》:夜夜笙歌的頻率

倪灝《夜雕塑》這件作品以多元化的創作方式展現創作者對生活周遭的感知與回應。整件作品有如一本日誌,展開的是層層編織的現實與記憶長流。無論是平面繪畫、立體雕塑、昆蟲爬過的痕跡而就此創作出的曲目,或是窗櫥中串流的光纖,這些元素,呈現出創作者對材質的敏感度與關注,也在活潑中呈現出不拘的形式與非線性的流動思維。

除此之外,倪灝希望藉著這樣的主題喚起人們關注生態環境的交戰現象。他說:「昆蟲來不及成長,因為捕蟲燈結束了他們短暫的生命。」倪灝藉由許多物件串起的活潑場域,意圖創造一個夜間的「育樂園」,保有美好記憶與感性的共生共存生態。這件作品多層次的指向科技加諸於自然生態的循環機制,如昆蟲不時的面臨捕蟲燈的命運一般,一切總是在進步與需求下相互矛盾。在進化論中消逝的人文價值,則是這件作品以眾多物件裝置成的夜間樂園所意欲探討的。而「誰是樂園的主體」?對倪灝而言,則是「不尋常之下的尋常之物」。

倪灝在創作自述中述及:「循環與系統相互交疊,階層結構與權力運作下的矛盾——這

倪灝,《夜雕塑》,2014,複合媒材裝置,2014台北獎裝置現場

些都是我在作品中所欲追求與闡明的要素。」而自小成為一個在加拿大的留學生的倪灝, 跨文化的沖擊也成為這件作品主要的波源,「讓平庸變得活潑,重新定義事物的脈絡, 創造新的意義」的企圖,則是《夜雕塑》這件作品不斷綿延的樂聲。

優選獎/簡翊洪《男孩與叔叔》: 窺視的微顫頻率

簡翊洪的作品《男孩與叔叔》是以白描水墨方式創作,其中以不同場景與情節貫穿男孩 與叔叔的特殊關係。一如創作者在訪談中自白:「男孩大部分都是我自己,……也就是 投射出來的自我,叔叔就是他者。……我喜歡觀看大鼻小眼體態為胖的中年男子。」而 這些系列作品中反覆出現的「男孩與叔叔」的符號,則是以「事件」作為敘事的內容, 細細地牽連出彼此的關係。 其中一件作品內容有待產的情節,卻是以結合頭部朝下腹部朝上背離的身體姿態表現;部分作品有一些玩樂相處的情節,但卻充滿暗示性的情欲。這些表現方式皆引發觀者進入微觀情境之中,但因所繪出的內容皆屬於小而微的形象,觀者必須近觀才能看清楚創作者所畫的內容。一旦貼近觀看察覺這些細微行為的敘事旨意,觀者瞬間不由得的好像成為窺視者一般,轉入一種特殊的三者關係。作品正是以這種持續發生的情節,與一齣一齣上演的戲,讓觀者在延續的「事件」中擴張自己想像的視域,再以自我的方式去了解並詮釋簡翊洪正在導的戲。

由簡翊洪畫出的內容/導的戲——男孩與叔叔的關係,或許都是簡翊洪編導的情節,離現實生活近而不遠。在這些隱含強勢與弱勢的關係圖中,創作者已經表述特定的關係。相對的,一張張圖示,也許就在引發窺視的心理狀態中,向觀者提出了「誰在看誰?」「誰在什麼位置詮釋誰?」的問題。他欲說出的就是:「主動與被動、妥協與讓步、談判與交涉或更甚另尋出路」的情慾關係,演練的正是一齣人生錯綜複雜的感情舞台戲。

優選獎/饒加恩《紋徽》:解構閱讀的對比頻率

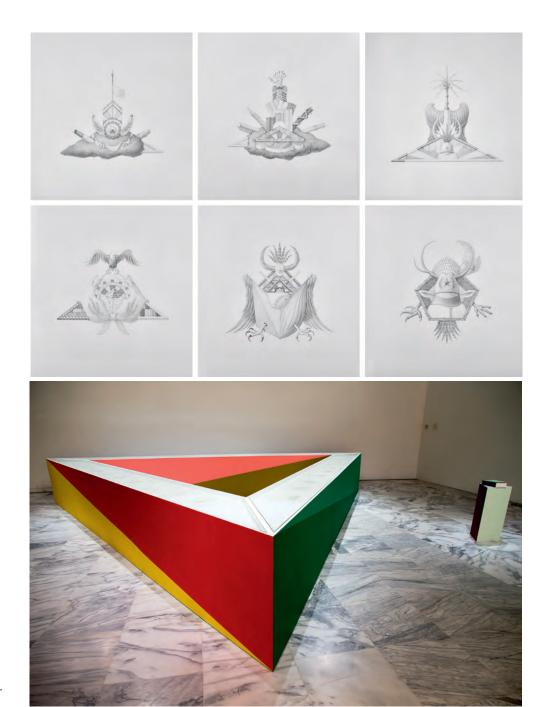
《紋徽》作品現場以等邊三角形結構,內放三十張素描依續擺置而成。饒加恩從台灣的歷史背景出發,藉由手繪象徵戰爭、律法、政治、經貿、農產業等圖像符號,再現台灣由殖民時期所經歷的演變。這種類似徽章的圖示,卻是巧妙地與勳章象徵的榮耀相聯結,但每一圖示都是由許多不同元素組合而成,代表台灣這塊土地經歷的變化。每一獨立元素的閱讀,就是一段回視的歷史文化記憶。

然而,饒加恩也沒有將搜尋研究的歷史事件史料視為唯一的訴求,他也意圖柔性地由特定的現象與現實事件轉為批判帝國主義的權威性。因此這件作品的頻譜且輕且重。一如素描的單線輕薄又單一,但呈現的是片段的歷史碎片,容易忽視但不應該忘懷;而「紋徽」的可親性,同時也難掩自帝國主義以來邊緣化的現實處境。

簡翊洪,《男孩與叔叔:觥籌交錯後,喜獲麟兒》,2012,墨、紙本, 41×95 cm

這件作品是饒加恩 2009 年起即有的發想,他積極搜集自十七世紀以來到二十世紀有關台灣變遷史實的資料。他由政治、經濟、軍事、國家關係、經濟政策產與業結構等資料,

上圖—— 饒加恩,《紋徽》,2012,素描, 每張 40×38 cm

下圖—— 饒加恩、《紋徽》、2014、複合媒材, 2014台北獎裝置現場

一一抽離出相關於台灣歷經帝國主義殖民化下的產業規劃、建築形式、城市部署、周邊效應等等與視覺環境有關的元素作為「紋徽」的圖示結構。只是這些符號被辨識之後,如何達到饒家恩訪中提到的「認知符號的解構」呢?饒家恩所引發的「解構閱讀」是以非單一的訊息呈現,可說是以多元同時並存的觀點為訴求。也因為這些同時並存的各種觀點容易彼此衝突,必因差異而產生變化,進而無法以固定的意義認知。

藝術作為另類生產力的革新,是否只是等邊三角形的穩定結構關係得以制衡呢?對饒加恩《紋徽》作品所探討的重點而言,當然不是!也許我們必須識破潛藏在這穩定結構內的多元觀點的不定性,至少不應該成為馬庫色指出的「單向度的人」!而如何在閱讀中創造新的結構關係,也就是這件作品頻率的量點。

後析

其他入選的作品也是深具啟發,例如兩件以聲音集錦的作品:紀柏豪《空間的節奏》探討抽象聲音的純粹性。而聲音如何在不同時間維度仍可以展現各自的節奏,則是這件作品訴求的重點。紀柏豪在佈置現場錄製一天後,以加快速度一百倍迴放的頻率,產生無法聽清楚或辨識屬性的聲音。換句話說,現場聽到的不是聲音的內容,而是去脈絡解構後的聲音效果,有如他自己比喻的「縮時攝影」一般,只能聽到頻率與音量的尺幅,與空間產生純粹聆聽的感知狀態。

陳以軒的作品《你是懂了嘛》,除了令人讚嘆的歌聲之外,也是一件極具幽默與嘲諷的作品。這件錄像記錄了陳以軒以中文唱出的「公主徹夜未眠」的意大利曲目,可魚目混珠,一旦發覺他是以中文「你是懂了嘛」的歌詞唱出時,確實令人莞爾。陳以軒以自己在紐約參與歌劇合唱團的經驗出發,懷疑歌劇的高尚感,進而質疑不懂歌詞意義下的狀態,高尚感還存在嗎?也就是說他質疑若不懂詞義和歌劇的內容,是否真的能欣賞?他以逆反差的方式,加上嚴肅的表現,以在機制中批判機制的做法,批判因襲的盲目崇拜。他以「認真做滑稽的事」的態度,形成拉鋸的關係,提問的就是「你是懂了嘛」?!

小結

上述台北獎與五件優選獎的作品以不同的頻率,散發出具能量的頻波,多變化的創作語彙引發觀者進入不同層次的閱讀與詮釋。整體上這些作品檢視或回應當代社會現實的價值觀,以更宏觀的角度關注台灣在地文化與歷史記憶,也營造出具活動力的藝術場域。每一件作品就是創造信號的頻譜圖,2014台北美術獎的震盪頻率深遠且綿密。

左圖——

紀柏豪,《空間的節奏》,2014, 聲音裝置,2014 台北獎裝置現場

右圖——

陳以軒,《你是懂了嘛》,2012, 行為演出、樂譜、雙頻道錄像裝置、 彩色、有聲,2014台北獎裝置現場

