

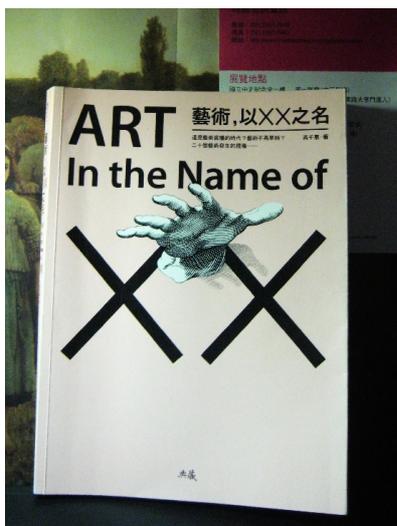
《藝術，以XX之名》

2009-09-25 記者 陳維平 文

以藝術之名，生活中無所不受其感召。越來越多發生在日常場域的事件，被包裝成藝術行為的具體實現。然而，藝術是否真的如此純粹？在標舉藝術之名的背後，許多未言明的動機確實存在。

身為藝評人的高千惠，專研現代藝術史、觀察當代藝術文化現象多年，在2009年七月出版的《藝術，以XX之名》一書中，以二十篇「以XX之名」為主軸，探討近二十年來的藝術文化議題，並重新串起新舊變遷中，人們的思考和觀看方式。

◎《藝術，以XX之名》帶領讀者思考藝術一詞在當代社會中扮演的角色。(陳維平/攝)

「XX」是一種詮釋的態度

本書一開始，高千惠便提到：「『XX』是一種詮釋的態度，召喚你我心中信仰的圖像。」它可以被解讀成某某、也可以是叉叉，在一詞多義的情況下，必須進一步註釋才能免於曖昧。知名不具的「XX」無關身分認同，卻同樣表徵「是我」的符碼；而這個符碼背後可能是更龐大的集體意識。或許如同自由、平等、博愛等概念性詞彙，藝術以XX之名行走於世，卻可能在義正嚴詞的護法下與XX相悖而馳。

「其實，我把這本書當成一本帶有末世啟示錄性格的小說，小說中作者談的是，在這個時空訊息均無限擴張的世界中渺小人物的自處之道。」台北教育大學文化產業學系系主任黃海鳴，在本書的推薦序中這樣寫道。的確，這本粉紅色小書不如外表甜美，反倒是以尖銳的筆鋒指出，藝術的XX之名，其實無一不是「當權的藝術」。

獵奇行動中 捕捉「XX」之名

藝術在高千惠的視角中，以最愛之名、以性向之名、以御宅之名、以前線之名、以酒神之名、以觀光之名、或以我們之名……逐一展開，互相交織出藝術在現代社會中所勾勒的地圖。而本書前半部主要探討當代藝術文化的獵奇行動，帶領讀者在各領風騷的文化現象：模糊兩性特質的酷兒藝術、生活風格相似的御宅文化、以及青少年次文化裡的街頭塗鴉之中，了解藝術如何以「XX」之名，擴張美學領土。

在各自認定、各自表述的文化活動中，關於美學的信仰是個人化的，卻也是集體意識的。藝術家在創作時，將自我投射在作品裡，然而這個自我可能已經過理性選擇後有意識的轉化，化身成為不確定、不安卻迷人的激情樣子，供觀者投入自身的經歷加以冥想一番、並產生共情。

本書〈以獵酷之名〉一章中，作者提到：「青澀文化，表面上非關民族大義，但裡子卻關乎區域文化的未來。」青少年文化通常在「次文化」的範疇受討論，而它的存在對主流文化確實具有影響力；我們必須反思的是：這些青少年不會一直停留在時代切面當下，而是會隨時間老去，所謂

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

的青少年文化，也會隨時空轉變而汰舊換新。另外，當街頭文化搖身一變成為伸展台上模特兒的高價時尚裝扮，除了驚嘆次文化的能量，也必須承認主流文化仍掌控了詮釋次文化的權力。

《藝術，以XX之名》透過非純粹美學的觀點，審視發生過的事件。群眾聚集時集體服從的行為美學，在高千惠的筆下儼然浮現更多視覺震撼之外的刺激。從你我熟悉的北京奧運開幕式觀察起，再到北韓國慶大典上的「阿里郎」，作者認為這些大型的排圖演出將所有參與者化約成單一集體時，同時意味著個體的現場不存在。這些被規劃出的大排場，挾著目不暇給的隊形變換，其實是在做一場國族信仰的政治操演；說來弔詭，然而我們確實將其稱為藝術。

左：偶像海報、卡漫人物、電腦、音響、手機，構成21世紀青少年的生活氛圍。

中：2005年北韓國慶大典上的「阿里郎」，構成集體動員的政治藝術圖像。

右：威尼斯雙年展上的化妝遊行，也是歷史文化傳承的儀式。

圖片翻拍自《藝術，以XX之名》（陳維平／攝）

以「XX」之名 行「XX」之實

如果說在本書的前半部，作者闡述了任何特色都是構成美感的條件，終將被核可成為藝術殿堂中的一員；那麼本書的後半部則逐步揭露，藝術如何從一個獨立的神聖位置，開始向現實的權力，——無論是政治、經濟、還是名聲——接攬。

高千惠毫不避諱地直指：現今備受重視的文化創意產業及藝術相關慶典，恐怕是重視藝術物質面大於精神面的最佳代言人。沿襲對傳統文化傳承的渴望，節慶化的古老風俗其實值得鼓勵，但是一旦活動沒有足夠的共識支持，便容易淪為無意義的狂歡。對於這個現象，高千惠也嚴厲地表示：「沒有信仰或沒有承傳性的節慶活動，如同酒神不在家，膜拜無人，一群搞活動加上看熱鬧的人，遂權充善男信女。」

另一方面，當代藝術的議題，經常圍繞著都會生活，人們談論建築、追逐設計和象徵物；然本書作者試圖從另一個角度切入，認為那些關係到本土人群的「有機」部分，在藝術以觀光之名通行無阻時，其實無形中已經被劃入邊陲；它們不易收藏或展示，但絕對是必須被重視的。

詩意、隱喻或預言 「XX」沒有正解

在有限的篇幅中，作者高千惠將「XX」分頭釋義；藝術既以「XX」之名滿足藝術多元性的想像，又以「XX」之名順理成章成為當代社會中產階級的精神食糧、媒體的新寵兒。除了融合自身藝術專業和豐富經驗之外，高千惠也不忘以自省、和批判的社會觀察家眼光，給予讀者另一些觀看的方法。這些解讀方法不只提供藝術相關工作者、策展單位、以及學生很好的行為指引，也是藝術門外漢，在這個華麗的萬花筒外，免於迷失的導覽手冊。

當人們大談文化創意產業，並將所有稀奇古怪事物收納到以藝術為名的集中營時，我們除了大嘆驚奇外，或許也應該冷靜下來，思考幕後操作的意涵。書中高千惠寫道：「藝術終究不等於社會運動者，它畢竟允許可以帶點詩意、隱喻、或預言上的不負責任。」透過這個幽默的自我解套，也無非是在提醒或許抱持不同想法的你我，可以更輕鬆恣意地看待這個問題，不必設限。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

