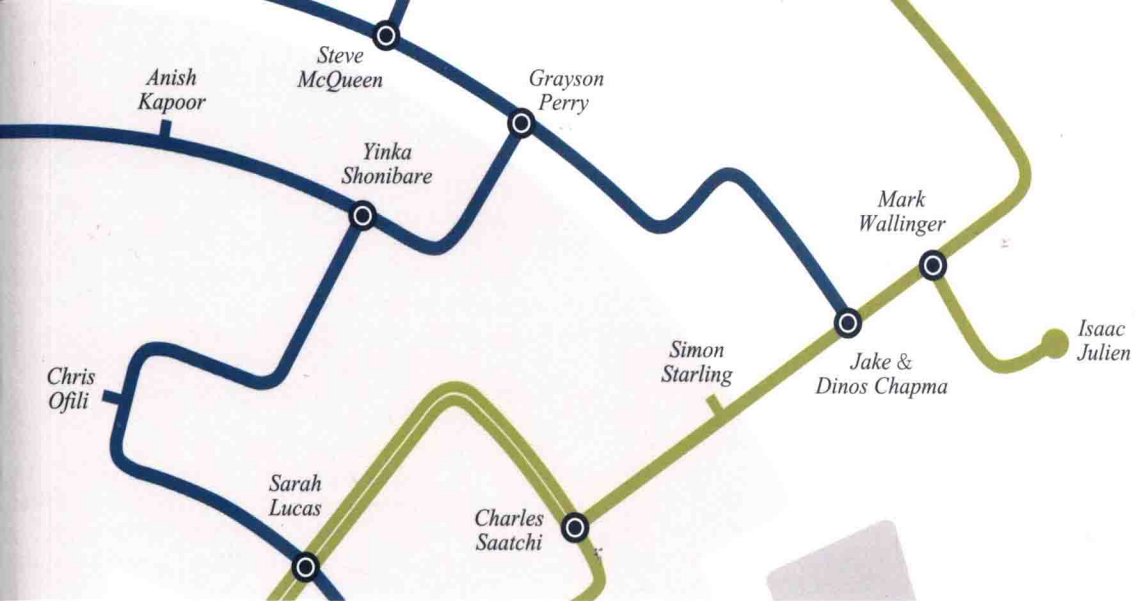
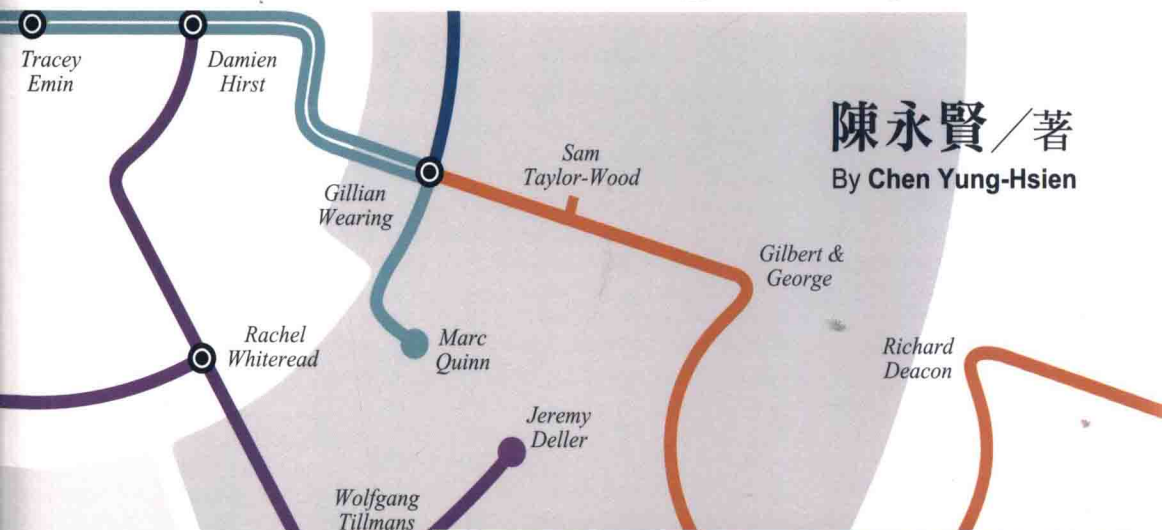




英國當代藝術

British Contemporary Art



陳永賢／著

By Chen Yung-Hsien



術家

英國當代藝術

British Contemporary Art

陳永賢／著

By Chen Yung-Hsien



藝術家

國家圖書館出版品預行編目資料

英國當代藝術 / 陳永賢著. -- 初版.--

臺北市：藝術家，2014.10

512面；17×24公分

ISBN 978-986-282-138-1（平裝）

1.現代藝術 2.英國

900

103019030

英國當代藝術 British Contemporary Art

陳永賢 / 著 By Chen Yung-Hsien

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 林容年

封面設計 陳永賢

美編 郭秀佩

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL: (02) 2371-9692~3

FAX: (02) 2331-7096

郵政劃撥 01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號

TEL: (02) 2306-6842

南區代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL: (06) 261-7268

FAX: (06) 263-7698

製版印刷 鴻展彩色印刷(股)公司

初版 2014年10月

定價 新臺幣590元

I S B N 978-986-282-138-1

法律顧問 蕭雄淋

版權所有·不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

第2篇 109

性與死亡

6. 腥羶符碼—莎拉·魯卡斯
Sarah Lucas

- 6-1 受爭議的壞女孩
- 6-2 物件的挑釁反諷
- 6-3 性與身體的符碼
- 6-4 鄰女患失晚離哉

7. 私密自我—翠西·艾敏
Tracey Emin

- 7-1 迷惘女孩的歲月
- 7-2 凝視的身體圖式
- 7-3 視覺快感與性慾
- 7-4 救贖與移情之間

8. 生命之花—海倫·查德薇克
Helen Chadwick

- 8-1 身體的卵形宮殿
- 8-2 哭泣鏡子與花朵
- 8-3 病毒與死亡影像
- 8-4 自我生命的探索

9. 變體寓言—查普曼兄弟
Jake & Dinos Chapman

- 9-1 惡搞的偏執趣味
- 9-2 偽善與道德邊界
- 9-3 變異人體的諷諭
- 9-4 性與死亡的反芻

10. 驚悚開膛—達敏·赫斯特
Damien Hirst

- 10-1 大膽打破舊思想
- 10-2 死屍挑戰新感官
- 10-3 冷酷與絢爛生命
- 10-4 血濺拍岸的浪潮

第3篇 199

身體與形變

11. 臨場藝術—
身體的文化策略

- 11-1 體現的文化策略
- 11-2 跨越創作的界線
- 11-3 延展的身體媒介
- 11-4 臨場藝術的未來

12. 身體語言—
法蘭可畢Franko B

- 12-1 藝術家的身體戲
- 12-2 媽媽我無法唱歌
- 12-3 我想你戀人男孩
- 12-4 血腥榮譽的象徵

13. 絕美形體—馬克·昆恩
Marc Quinn

- 13-1 自我原型的探索
- 13-2 殘疾的身體雕像
- 13-3 自然規律的轉譯

14. 人形異貌—榮·穆克
Ron Mueck

- 14-1 身體雕塑的脈動
- 14-2 巨視微觀的雕塑
- 14-3 超越真實的痛癢
- 14-4 觀其妙或觀其微

15. 光影奇觀—諾波與韋伯斯特
Tim Noble & Sue Webster

- 15-1 迷亂的類廢文化
- 15-2 霓虹與明滅燈光
- 15-3 光影幻象奇觀術
- 15-4 垃圾美學的省思

自序.....	004
摘要.....	006

第1篇 007

形式與意識

1. 驚世駭俗—yBa潮流

- 1-1 yBa 的當代傳奇
- 1-2 yBa 的蒙養時期
- 1-3 策展與收藏熱潮
- 1-4 yBa 引領新潮流

2. 身份認同—文化與性別意識

- 2-1 角色與性別扮裝
- 2-2 顯性的情慾圖像
- 2-3 酷兒的影像語言
- 2-4 性別文化與認同

3. 黑色力量—種族意識的覺醒

- 3-1 不動聲色的靜觀
- 3-2 黑皮膚與白面具
- 3-3 寶土點金的傳奇
- 3-4 殖民的織布混搭
- 3-5 覺醒的種族意識

4. 日常反動—藝術與生活密碼

- 4-1 家居生活的場景
- 4-2 社會實踐的想像
- 4-3 發現成物的反思
- 4-4 日常文化的實踐

5. 顛覆觀念—否定的美學

- 5-1 閃爍燈介入情境
- 5-2 流動的想像空間
- 5-3 自然與時間消逝
- 5-4 解構的機能對話

第4篇 279

社會與群眾

16. 跨域思維—新型態藝術行動

16-1 歷史事件再重演

16-2 大不列顛的聲明

16-3 粉碎所有的物件

17. 行動實踐—西蒙·斯塔林

Simon Starling

17-1 縱橫時空的行動

17-2 船木屋與沙漠行

17-3 詩意的物質轉化

18. 殖民混搭—因卡·修尼巴爾

Yinka Shonibare

18-1 殖民主義的感結

18-2 藝術轉進民族風

18-3 混搭風格的批判

18-4 殖民文化的書寫

19. 社會影像—吉莉安·韋英

Gillian Wearing

19-1 紀錄觀點的創作

19-2 寫出你想說的話

19-3 親子與家庭肖像

19-4 社會寫真的影像

20. 居所載體—瑞秋·懷瑞德

Rachel Whiteread

20-1 被遺忘的立方體

20-2 舊物件與新記憶

20-3 凝結的家屋建築

20-4 負向空間的載體

21. 理性觀察—沃夫岡·提爾曼斯

Wolfgang Tillmans

21-1 另類角度的紀實

21-2 看不見的風景層

21-3 影像與空間裝置

21-4 視覺文化的衝擊

22. 遠距傳輸—保羅·瑟曼Paul Sermon

22-1 遠距網路的延伸

22-2 遠距通訊與狂歡

22-3 無線空間的認知

22-4 虛擬的擬像差異

第5篇 389

現象與生態

23. 泰納獎風雲—藝術風向球

23-1 泰納獎發展脈絡

23-2 輿論和藝評觀點

23-3 泰納獎作品分析

23-4 藝術困境與重生

24. 藝企合作—泰德的渦輪計畫

24-1 專題的渦輪計畫

24-2 布爾喬亞／廖諾茲

24-3 卡普爾／艾里亞森

24-4 諾曼／懷瑞德

25. 你我他好—三贏的實踐之路

25-1 胡勒／薩爾塞多

25-2 福斯特／巴爾卡

25-3 艾未未／迪恩／塞格爾

25-4 藝企合作創三贏

26. 創意城市—倫敦藝術地圖

26-1 悠遊倫敦美術館

26-2 穿梭於當代藝廊

26-3 活化的藝術場域

結語 481

藝術下一波

27. 英國當代藝術面面觀

27-1 文化區塊的裂縫

27-2 扶搖的青年熱潮

27-3 救贖與認同之間

27-4 風起雲湧的年代

參考文獻…………… 504

專有名詞英譯…………… 510

英國當代藝術

British Contemporary Art

陳永賢／著

By Chen Yung-Hsien



藝術家

第2篇 109 性與死亡

自序..... 004
摘要..... 006

第1篇 007 形式與意識

1. 驚世駭俗—yBa潮流

- 1-1 yBa 的當代傳奇
- 1-2 yBa 的意義時期
- 1-3 展覽與收藏熱潮
- 1-4 yBa 引領新潮流

2. 身份認同—文化與性別意識

- 2-1 角色與性別扮演
- 2-2 顯性的情感圖像
- 2-3 酷兒的影像語言
- 2-4 性別文化與認同

3. 黑色力量—種族意識的覺醒

- 3-1 不動聲色的靜觀
- 3-2 黑皮膚與白面具
- 3-3 費士點金的傳奇
- 3-4 殖民的織布混搭
- 3-5 覺醒的種族意識

4. 日常反動—藝術與生活密碼

- 4-1 家居生活的場景
- 4-2 社會實踐的想像
- 4-3 後現代物的反思
- 4-4 日常文化的實踐

5. 顛覆觀念—否定的美學

- 5-1 閃爍燈介入情境
- 5-2 流動的想像空間
- 5-3 自然與時間消逝
- 5-4 解構的機能對話

6. 腥羶符碼—莎拉·魯卡斯 Sarah Lucas

- 6-1 受爭議的壞女孩
- 6-2 物件的挑逗反調
- 6-3 性與身體的符碼
- 6-4 鄰女患失脫塵哉

7. 私密自我—翠西·艾敏 Tracey Emin

- 7-1 迷惘女孩的歲月
- 7-2 凝視的身體圖式
- 7-3 視覺快感與性慾
- 7-4 救贖與移情之間

8. 生命之花—海倫·查德薇克 Helen Chadwick

- 8-1 身體的卵形宮殿
- 8-2 哭泣鏡子與花朵
- 8-3 病毒與死亡影像
- 8-4 自我生命的探索

9. 變體寓言—查普曼兄弟 Jake & Dinos Chapman

- 9-1 惡搞的偏執趣味
- 9-2 偽善與道德邊界
- 9-3 變異人體的醜聞
- 9-4 性與死亡的反罰

10. 驚悚開腔—達敏·赫斯特 Damien Hirst

- 10-1 大膽打破舊思想
- 10-2 死屍挑戰新感官
- 10-3 冷豔與幽懼生命
- 10-4 血濺拍岸的浪潮

第3篇 199 身體與形變

11. 臨場藝術— 身體的文化策略

- 11-1 體現的文化策略
- 11-2 跨域創作的界線
- 11-3 延展的身體媒介
- 11-4 臨場藝術的未來

12. 身體語言— 法蘭可畢Franko B

- 12-1 藝術家的身體觀
- 12-2 媽媽我無法唱歌
- 12-3 我想你戀人男孩
- 12-4 血腥榮譽的象徵

13. 絕美形體—馬克·昆恩 Marc Quinn

- 13-1 自我原型的探索
- 13-2 殘疾的身體圖像
- 13-3 自然規律的轉譯

14. 人形異貌—榮·穆克 Ron Mueck

- 14-1 身體雕塑的脈動
- 14-2 巨視微觀的雕塑
- 14-3 超越真實的藩籬
- 14-4 觀其妙或觀其微

15. 光影奇觀—諾波與韋伯斯特 Tim Noble & Sue Webster

- 15-1 迷亂的頹廢文化
- 15-2 霓虹與明滅燈光
- 15-3 光影幻象奇觀術
- 15-4 垃圾美學的省思

第4篇 279

社會與群眾

16. 跨域思維—新型態藝術行動

- 16-1 歷史事件再重演
- 16-2 大不列顛的聲明
- 16-3 粉碎所有的物件

17. 行動實踐—西蒙·斯塔林

Simon Starling

- 17-1 縱橫時空的行動
- 17-2 船木屋與沙漠行
- 17-3 詩意的物質轉化

18. 殖民混搭—因卡·修尼巴爾

Yinka Shonibare

- 18-1 殖民主義的感結
- 18-2 藝術轉進民族風
- 18-3 混搭風格的批判
- 18-4 殖民文化的書寫

19. 社會影像—吉莉安·韋英

Gillian Wearing

- 19-1 紀錄觀點的創作
- 19-2 寫出你想說的話
- 19-3 親子與家庭肖像
- 19-4 社會寫真的影像

20. 居所載體—瑞秋·懷瑞德

Rachel Whiteread

- 20-1 被遺忘的立方體
- 20-2 舊物件與新記憶
- 20-3 凝結的家屋建築
- 20-4 負向空間的載體

21. 理性觀察—沃夫岡·提爾曼斯

Wolfgang Tillmans

- 21-1 另類角度的紀實
- 21-2 看不見的風氣層
- 21-3 影像與空間裝置
- 21-4 視覺文化的衝擊

22. 遠距傳輸—保羅·瑟曼Paul Sermon

- 22-1 遠距網路的延伸
- 22-2 遠距通訊與狂歡
- 22-3 無線空間的認知
- 22-4 虛擬的擬像差異

第5篇 389

現象與生態

23. 泰納獎風雲—藝術風向球

- 23-1 泰納獎發展脈絡
- 23-2 輿論和藝評觀點
- 23-3 泰納獎作品分析
- 23-4 藝術困境與重生

24. 藝企合作—泰德的渦輪計畫

- 24-1 專題的渦輪計畫
- 24-2 布爾喬亞／廖諾茲
- 24-3 卡普爾／艾里亞森
- 24-4 諾曼／懷瑞德

25. 你我他好—三贏的實踐之路

- 25-1 胡勒／薩爾塞多
- 25-2 福斯特／巴爾卡
- 25-3 艾未未／迪恩／塞格爾
- 25-4 藝企合作創三贏

26. 創意城市—倫敦藝術地圖

- 26-1 悠遊倫敦美術館
- 26-2 穿梭於當代藝廊
- 26-3 活化的藝術場域

結語 481

藝術下一波

27. 英國當代藝術面面觀

- 27-1 文化區塊的裂縫
- 27-2 扶搖的青年熱潮
- 27-3 救贖與認同之間
- 27-4 風起雲湧的年代

參考文獻…………… 504

專有名詞英譯…………… 510

英國當代藝術的時代意義

英國藝術家自由自在地汲取生活素材，並以個人生命經驗體現於流行文化、當代社會與國族認同等創作議題，展現了多元形式及豐富的藝術內容。無可諱言的，英國近代發展過程中，在yBa浪潮與社群主體風格意識下，其發展脈絡顯現兩條主要軸線，一端是游刃於通俗和菁英之間的大眾美學，以經驗主義的實驗挑戰後現代主義的教條束縛和質量概念；其二則是在典型消費社會途徑中，以驚奇聳動的視覺語言顛覆感官共鳴，並以積極認真的態度製造了令人震驚的新浪潮。在其波濤拍岸背後所表現的企圖心，是英國視覺藝術的創作精神，指涉一個現實情境中真實隱喻的文化意涵，同時也是英國當代現象的縮影。

本書內容分為五篇，包括（一）形式與意識：探討yBa潮流、身份認同、種族意識、日常文化與否定美學的觀點。（二）性與死亡：分析魯卡斯（Sarah Lucas）、艾敏（Tracey Emin）之關於壞女孩形象與性徵符碼，以及查德薇克（Helen Chadwick）、查普曼兄弟（Jake & Dinos Chapman）和赫斯特（Damien Hirst）等人對於動物開膛和死亡反芻的創作思維。（三）身體與形變：講述以身體作為媒介的象徵，如法蘭可畢（Franko B）、昆恩（Marc Quinn）、穆克（Ron Mueck）、諾波與韋伯斯特（Tim Noble & Sue Webster）之身體轉譯和身體文化的策略。（四）社會與群眾：解析跨域思維下的新型態藝術行動，如斯塔林（Simon Starling）、修尼巴爾（Yinka Shonibare）、韋英（Gillian Wearing）、懷瑞德（Rachel Whiteread）、提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）、瑟曼（Paul Sermon）等人對社會寫實意境、社群概念書寫與殖民文化的踏查，並藉由他們的藝術表現來凸顯視覺文化的衝擊。（五）現象與生態：透析泰納獎、藝企合作、藝術場域之相生共榮，探究贊助者、創作者、觀者與場所精神的結構意涵，達到你我他皆受益的願景和創意城市的幽雅環境。最後再以「藝術下一波」作為結語，提問在風起雲湧年代中的藝術趨勢，如何在文化區塊裂縫下持續發展的可能，以及預測英國當代藝術在救贖與認同之間，如何開啟那扇大門之鑰。

什麼是英國當代藝術？何者是yBa？為何是oBa？從社會學、視覺文化和藝術現象的角度來看，一群勇猛精進的藝術家異軍突起，在80年代末至今展開一連串波濤駭浪的時代潮流，並且在世界藝術圈引領風騷。因時空交會而崛起的yBa，在人、事、物組合契機下增添了藝術家的傳奇色彩，這些中堅份子改變了英國藝術史的走向。例如赫斯特將動物屍體浸泡於甲醛溶液的玻璃箱裡，穿越籠罩著死亡陰影的神秘恐懼，並在酷炫外衣下批判道德規訓。查普曼兄弟在荒謬的語境下，顯示出人類基因變異特徵，其頑酷的形體帶有一種特有的無盡狂歡、煎熬和怪異質感。艾敏睡過痕跡的一張床，提供過去的生理和物理生存的證明，毫無遮掩地彰顯個人內在私密情感。昆恩對殘疾塑像的詮釋，充滿了感性的視覺刺激，為世俗眼光的審美觀帶來極大諷刺。渥林格（Mark Wallinger）使用從國族主義的角度，重新解讀場所意義並賦予街頭抗爭的時代表徵。克里德（Martin Creed）使用簡單材料顛覆了世俗窠臼，並對於建築空間與燈光明滅的掌握，反映了瞬間即逝的物質性，也暗藏一種情境與現實的因果關係。戴勒（Jeremy Deller）的藝術實踐遊走次文化、混合事件之概念，並涉及於社會和歷史的記憶邊界。隨著時代替嬗，藝術風向球的演變總是幻化無常，從江山代有人才出的觀點來看，英國藝術的現象與風格提供一個良好的殷鑑。這也意味著，穿梭於藝術與文化之間，唯有新的創作思惟和創意衝勁，才是下一波不可抵擋的熱浪，而藝術傳達的魅力也將會持續運轉而永不停歇。

本書是筆者透過實地訪查、審視藝廊和美術館展覽作品，以及閱讀討論、行動研究與探索研究而得的分析所撰述，每每因親睹作品魅力與藝術家的創作精神而感動。書寫此書主要目的是傳播藝術觀念、藉他山之石予以借鏡，讓更多華人世界的讀者可以有更廣闊的國際視野。最後，很感謝藝術家出版社何政廣先生的敦促，讓這本書順利亮相。僅以此書獻給我的家人和師長，特別是張光賓老師、吳慎慎老師、釋惠敏老師、Dr. Chris Mullen、David Mabb 殷切教導與勉勵，念茲在茲非常感恩並致上最高敬意，謝謝您！

陳永暉，

探索英國社會、朗讀當代文化、檢視藝術現象

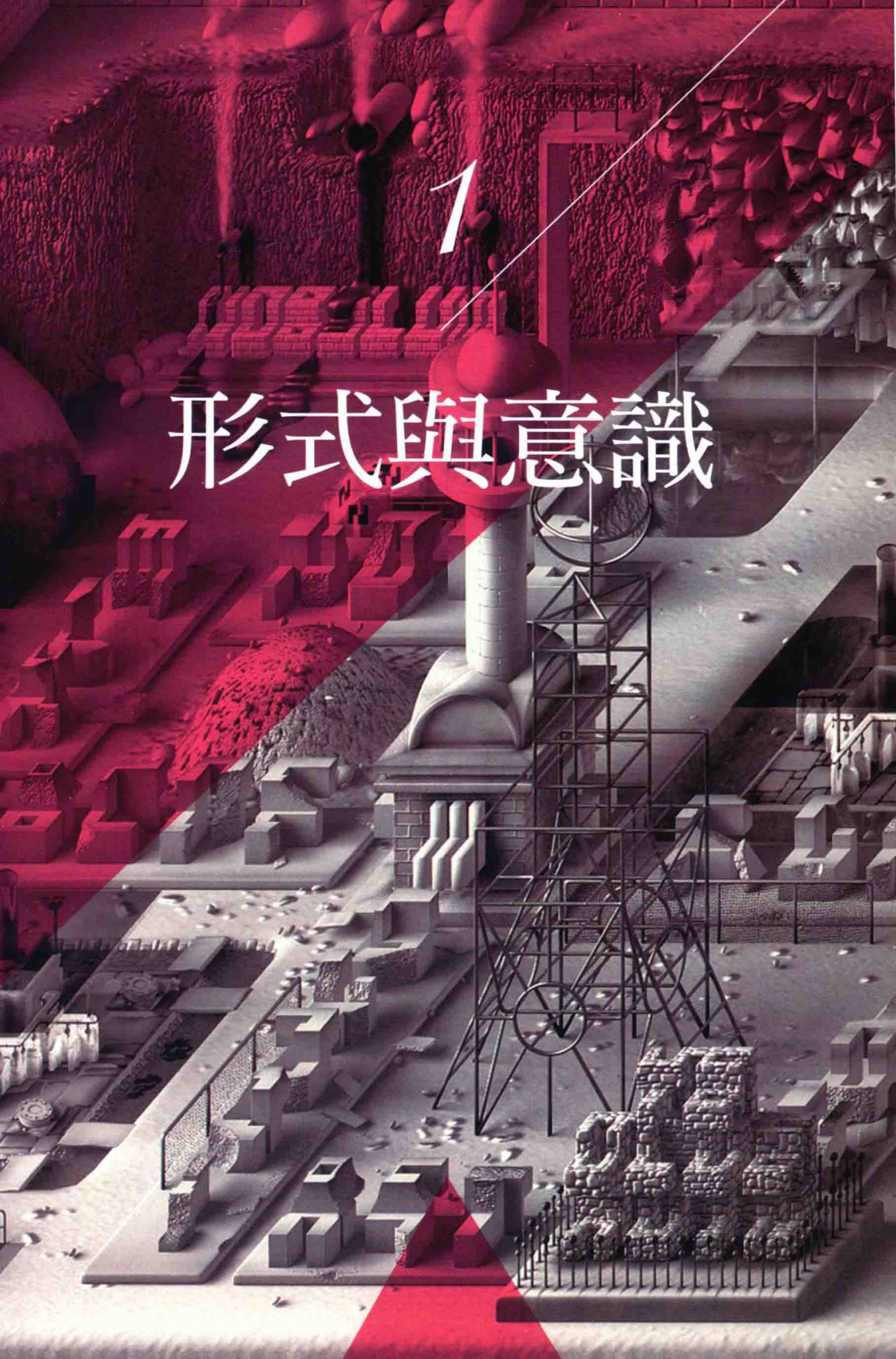
英國藝術家經常以個人生命經驗體現流行文化、當代社會與國族認同等創作議題，展現了多元形式及豐富的藝術內容。其近代發展脈絡顯現兩條主要軸線，一端是游刃於通俗和菁英之間的大眾美學，以經驗主義的實驗挑戰後現代主義的教條束縛和質量概念；其二則是在典型消費社會途徑中，以驚奇聳動的視覺語言顛覆感官共鳴，並以積極認真的精神製造了令人震驚的新浪潮，這也是英國當代現象的縮影。

本書探討英國當代藝術的內涵與特色，內容分為五篇，包括（一）形式與意識：探討yBa潮流、身份認同、種族意識、日常文化與否定美學的觀點。（二）性與死亡：分析魯卡斯（Sarah Lucas）、艾敏（Tracey Emin）之關於壞女孩形象與性徵符碼，以及查德薇克（Helen Chadwick）、查普曼兄弟（Jake & Dinos Chapman）和赫斯特（Damien Hirst）等人對於動物開膛和生死反芻的創作思維。（三）身體與形變：講述以身體作為媒介的象徵，如法蘭可畢（Franko B）、昆恩（Marc Quinn）、穆克（Ron Mueck）、諾波與韋伯斯特（Tim Noble & Sue Webster）之身體轉譯和身體文化的策略。（四）社會與群眾：解析跨域思維下的新型態藝術行動，如斯塔林（Simon Starling）、修尼巴爾（Yinka Shonibare）、韋英（Gillian Wearing）、懷瑞德（Rachel Whiteread）、堤爾曼斯（Wolfgang Tillmans）、瑟曼（Paul Sermon）等人對社會寫實意境、社群概念書寫與殖民文化的踏查，並藉由他們的藝術表現來凸顯視覺文化的衝擊。（五）現象與生態：透析泰納獎、藝企合作、藝術場域的相生共榮，探究贊助者、創作者、觀者與場所精神的結構意涵，達到你我他皆受益的願景和創意城市的幽雅環境。最後再以「藝術下一波」作為結語，提問在風起雲湧年代中的藝術浪潮，如何在文化區塊裂縫下持續發展的可能，以及預測英國當代藝術在救贖與認同之間，如何開啟那扇大門之鑰。

什麼是英國當代藝術？何者是yBa？為何是oBa？本書從視覺文化、社會學和藝術現象的角度，循序探析這群中堅藝術家的精神與風格，他們如何大膽改變英國藝術史的走向，並領略其創作思維、審美觀念及其藝術奧妙。

1

形式與意識



在 1980年代以前，如果你問：「什麼是英國當代藝術？」相信很少人會給你一個直接的答案，甚至連英國人，也可能會面無表情地回應這個問題。因為在此之前，長久以來英國人自己也會覺得，他們的視覺藝術總是敬陪末座，沒有值得談論之處。這段難以啟齒的窘境，其實內部蘊藏一段頗為複雜的歷史意含和情結。不過，這個難言之隱，因為yBa的出現而徹底改觀，甚至影響日後英國當代藝術的發展。崛起於1980年代末的yBa，他們的作品經由各種媒體的報導，成為英國社會共同討論的話題，其特殊的藝術語彙，逐漸形成一股不可漠視的力量。之後，yBa藝術家經過泰納獎洗禮，陸續顯現出藝術明星的光環，使英國當代藝術走出了往昔陰霾。此外，也因為這群yBa成功地進入世界藝壇，尤其是打入美國藝術圈和歐洲商業市場，讓英國當代藝術受到高度肯定，於1990年代以後，造成一股引領風騷的潮流。

1-1 yBa的當代傳奇

什麼是「yBa」？他們如何成為英國人口中的傳奇人物？他們如何從沒沒無名的小卒，成為家戶欲曉的藝術明星？而藝術界如何看待他們的發跡過程？甚至，yBa對英國藝術造成怎樣的影響？

「yBa」一詞，源自於1992年在薩奇藝廊（Saatchi Gallery）所舉辦的一系列以「藝術浪潮」（Art Movement）為名的展覽，最早由阿納特（Matthew Arnatt）在文章論述中所使用，之後便相繼沿用。¹薩

¹ Matthew Arnatt, 'Another Lovely Day', in Duncan McCorquodale, Naomi Siderfin and Julian Stallabrass, eds. "Occupational Hazard: Critical Writing on Recent British Art", (London: Black Dog Publishing, 1998), p.46.



擁有雄厚財力的查爾斯·薩奇贊助並收藏英國當代藝術，成功挖掘yBa，被譽為「超級收藏家」。

奇藝廊除了透過媒體廣告大作yBa文章外，適時地給予藝術家大量曝光的機會。進一步來說，yBa是「英國青年藝術家」（young British artists）之簡稱，指的是1990年代一群年輕藝術家，他們崛起於1980年代末，活躍於1990年代進而造成一股新氣象。一時之間，yBa崛起後成功地進入了世界藝壇，成為英國社會共同議論的文化語彙。其實，這群yBa藝術家，並沒有像達達主義或新藝術派別一樣，發表共同宣言或集體論述。但他們共同特色是，大多數人畢業於倫敦哥德史密斯學院（Goldsmiths College），以及居住在倫敦東南區的藝術家所組成。²

特別的是，yBa發展初期，身為藝術家的他們，由自己擔任策展、自己評論、自己宣傳。之後，因緣際會，得到收藏家薩奇（Charles Saatchi）的賞識而收藏作品，漸漸地讓這群年輕人的創作，獲得高度肯定。最重要的是，yBa不但博得菁英階級的讚賞，也深獲普羅大眾的熱烈討論。

2 yBa藝術家成員包括：翠西·艾敏（Tracey Emin）、查普曼兄弟（Jake & Dinos Chapman）、克里斯·奧菲利（Chris Ofili）、科妮莉亞·派克（Cornelia Parker）、莫娜·哈透姆（Mona Hatoum）、達敏·赫斯特（Damien Hirst）、道格拉斯·高登（Douglas Gordon）、葛蘭·布朗（Glenn Brown）、莎拉·魯卡斯（Sarah Lucas）、吉莉安·韋英（Gillian Wearing）、安葛斯·菲賓斯特（Angus Fairhurst）、蓋瑞·休姆（Gary Hume）、安雅·卡拉喬（Anya Gallaccio）等人。

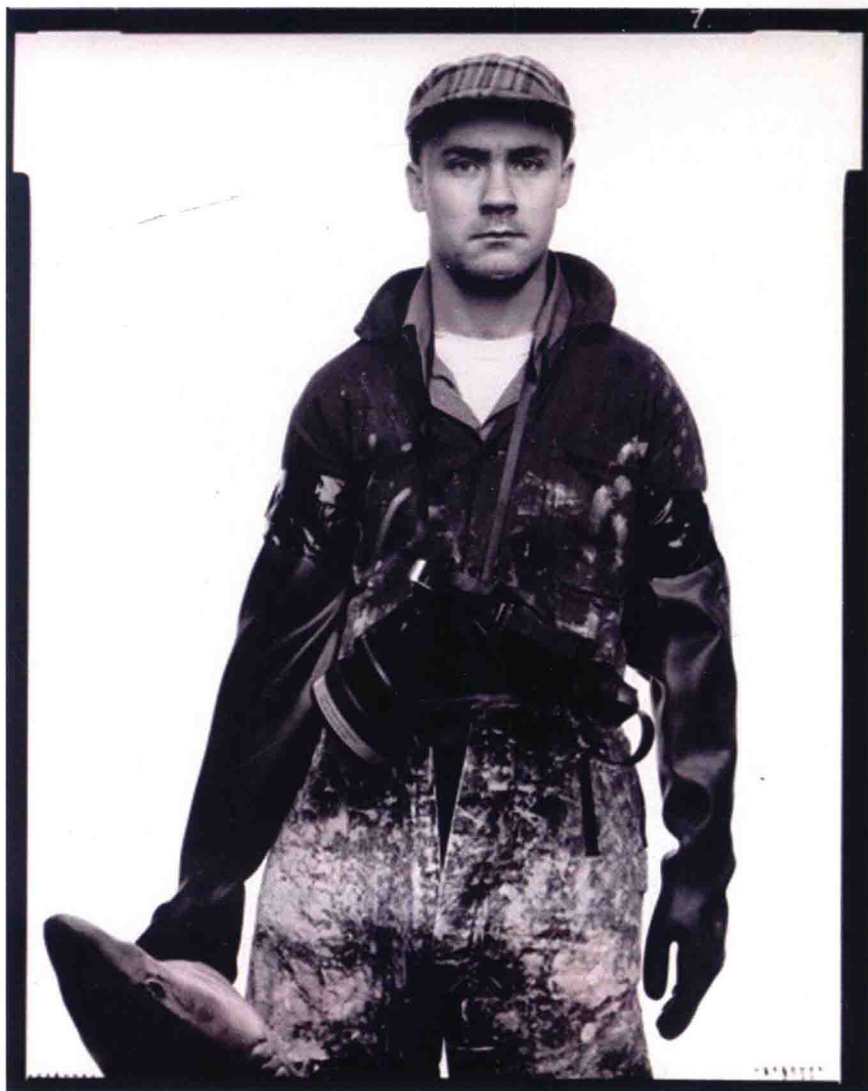


安德魯·百奇（Andrew Birch）風趣幽默的漫畫系列經常刊登於報章雜誌宣揚「young British artists」

如上所述，英國yBa發跡的方式，是由身兼藝術家、策展人的角色所帶動，藉由發表作品的機會，進而宣揚自己的創作觀念。因此他們認為所謂「展場」，即是和同好切磋和溝通的試煉場。談論藝術問題意猶未盡時，大批人潮可以轉往附近的酒吧，繼續未完的論述批評。「展場」的定義，對yBa來說，不一定是在公立或商業畫廊，有時就在廢棄廠房或自家公寓，有時也利用工作室或戶外公園，作為發表的場地。以倫敦為例，每月羅列於藝術雜誌上，固定的展場就有150餘處，加上不計其數的替代空間或臨時展場，可說是琳琅滿目。因此，遊逛展覽時，通常得帶上一本AZ地圖，做為通往展場的指南。

誰被認為是yBa的頭號明星？眾人所指的代表人物，非達敏·赫斯特（Damien Hirst）莫屬，他響亮的名聲早已和yBa劃上等號。1965年出生於布里斯托（Bristol）的赫斯特，1989年從哥德史密斯學院畢業。畢業的前一年，他在東倫敦薩里碼頭（Surrey Docks）的一座廢棄倉庫中，策展一項名為「凝結展」（Freeze）而造成轟動，這也是yBa初試啼聲的開端。³此項聯展籌畫了一年，當時展出的創作者是赫斯特與朋友，共計16人展出新作。其中參展者，包括如：加拉喬（Anya Gallaccio）、

3 出生於1965年英國布里斯多（Bristol）的Damien Hirst，1988年策劃「凝結展」（Freeze）轟動一時而成為yBa先聲，1989年畢業於歌德史密斯學院（Goldsmiths College）後專職創作，並於1992年入圍泰納獎，1993年進軍威尼斯雙年展、1995年獲頒泰納獎桂冠，成為英國當代藝術明星。他的創作，以玻璃箱中的動物解剖與藥櫃裝置，聞名於國際藝壇。其大型裝置作品多為基金會或美術館等機構收藏，平面作品如彩色圓點及蝴蝶拼貼，成為個人繪畫的標誌。由於色彩鮮明，特別受到收藏家的喜愛，如足球金童貝克漢也對他的作品情有獨鍾。就藝術的特殊性而言，赫斯特大膽使用驚奇且聳動的藝術符號，如牛、羊、豬動物的屍體切片，成了他個人的標記。他不但挑戰觀者的視覺神經，也為英國年輕藝術家開創嶄新的格局，引起各界關注。不過，也因直接地陳述既腥羶又撼動的裝置氛圍，同時遭受藝文界正反兩極的評價。參閱陳永賢，〈英國前衛藝術家—Damien Hirst〉，《藝術家》（2005年7月，第362期）：366-375。



達敏·赫斯特
(Damien Hirst)

休姆 (Gary Hume)、菲賀斯特 (Angus Fairhurst)、魯卡斯 (Sarah Lucas) ……等人。⁴換言之，以赫斯特為首的yBa族群，透過當時所謂「自力救濟」的策展模式，找到作品發表機會。經由訊息傳遞後，吸引參觀人潮而獲佳評，也提高了他們的知名度。展覽期間，同時受到收藏家青睞，讓他們輾轉進入當代藝壇。以赫斯特個人的作品而言，他不僅是收藏家薩奇力捧的主力對象，兩次入圍泰納獎、1995年成功摘取桂冠後成功地踏入國際藝壇，成為高知名度的藝術明星。

4 Richard Shone, 'From Freeze to House: 1988-94, "Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection"', (London: Thames & Hudson, 1997), pp.12-24.

為什麼赫斯特有如此魅力？有極高知名度的赫斯特，他把動物屍體浸泡在甲醛溶液的系列作品，如18英尺長的虎鯊〈生者對死者無動於衷〉（The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living），或是被鋸成兩半的小牛和母牛、蝴蝶、熱帶魚、死蛆，以及藥瓶、塗料、煙頭、醫藥櫃、辦公用具、醫學器械等，都是他用來表達人類生命存亡的媒介。儘管赫斯特一再強調，他的作品是在講述生命，但以觀者角度來看，其作品縈繞著揮之不去的死亡議題，冰冷的屍體讓人感受一陣寒顫。它們都被浸泡在方框玻璃櫃中，溫馴的綿羊、兇猛的鯊魚、體壯的牛隻、美麗的蝴蝶，都以怪異的死亡狀態，活生生地呈現於眾人面前。

赫斯特創作生涯中，不斷在作品中挑戰藝術、科學、媒體和大眾文化的極限，也因動物屍體創作，為他贏得聲譽和財富。作品〈生者對死者無動於衷〉以六百五十萬英鎊賣給美國收藏家；真人骷髏上鑲嵌1106.18克拉鑽石的〈獻給上帝之愛〉（For the Love of God），以一億美金售出。其實，在驚世駭俗的代表作之後，背後也引來諸多負面批評，特別是藝評者西威爾（Brian Sewell）曾對赫斯特獲獎作品感到訝異：「我不認為這能算得上藝術。我也不認為把動物死屍醃製，放進玻璃容器裏，就可以成為藝術品。我真的無法接受這種白癡行為……，這簡直太可鄙了！」⁵或是其他的諷刺之語：「幾千年來，藝術都是人類文



左／莎拉·魯卡斯作品一向帶有性暗示語言，作風強烈大膽

右頁上／yBo頭號明星達敏，赫斯特曾於1988年策「凝結展」而崛起，其作品看來血腥又前衛，卻深受各國收藏家的喜愛

右頁下／達敏，赫斯特的作品長期以動物的屍體和裝置的手法，樹立一種驚奇與聳動的個人風格

5 Brian Sewell, 'Hirst's art: against', "Channel 4", 19 March 2005.