

trans-prophecy

超預言

季 鐵 男 Ti-Nan Chi

超預言 trans-prophecy/ 季鐵男 Ti-Nan Chi 著 --

初版，-- 臺北市：田園城市文化 Garden City

Pub Ltd., 民 87 年

面； 公分

含參考書目

ISBN: 957-8440-44-8(平裝)

1. 藝術 - 論文, 講詞等 2. 建築 - 論文, 講
詞等 3. 文化 - 論文, 講詞等

907

87011185

超預言 trans-prophecy

作者	季鐵男 Ti-Nan Chi	
執行編輯	趙文琪 Wen-Chi Chao	
發行人	陳炳樾 Kevin Chen	
發行所	田園城市文化事業有限公司	
地址	台北市牯嶺街 88-1 號 1 樓	
電話	02-2365-3502	
傳真	02-2368-8623	
製版	象傑企業有限公司	電話 02-2226-8661
印刷	長豐彩色印刷有限公司	電話 02-2226-3331
定價	新台幣 300 元	
登記證	新聞局局版台業字第 6314 號	
郵政劃撥	19091744	
戶名	田園城市文化事業有限公司	
初版一刷	中華民國 87 年 8 月	
e-mail	gardenct@ms14.hinet.net	

版權所有・翻印必究 書籍缺頁或破損，請寄回更換

目次

藝術預言

art prophecy

I 超國家化 transnational 0003001 回台灣創作 back to Taiwan 0006026 嬉皮佛像 hippy buddha 0009066 II 「本土化」 localization 0013001 身分 identity 0014006 虛脫前嘔吐 vomit before collapsing 0016018 現象 phenomenon 0019049 III 大眾化 popularization 0021001 不要怕藝術家 don't be afraid of artists 0023009 拒絕藝術 refusing art 0024014 IV 亂畫 graffiti 0028001 V 行動 action 0031001 精緻中的疲憊 fatigue inside the refined 0032008 VI 造型有理 the cry from plastic artists 0035001 華山求道 pilgrimage to Hwa-Shen 0037008 VII 社區營造 building a community 0040001 藝術創造都市 art creates the city 0044030 VIII 社會尊嚴 social dignity 0047001 生活方式 life style 0049012 IX 公共空間 public space 0051001 民衆參與 public participation 0054057 公共安全 public safety 0056064 「專業」 professionalism 0057070 多數暴力 majority violence 0059079 X 泛政治 pan-political 0060001 藝術的政治 artistic politics 0062013 XI 爲藝術村翻案 re-examining art village 0066001

建築預言

architectural prophecy

I 路思義教堂 Luce chapel 0071001 東勢鎮公所 Tung-Shyih county bureau 0076029 II 夏龍 Hans Scharoun 0078001 達頓 Douglas Dardon 0084041 III 台灣城市 cities of Taiwan 0087001 都市角地 urban plot 0089011 IV 觀念建築 conceptual architecture 0091001 V 福建土樓 Fure-Jian earth dwelling 0096001 姜 Kiang 0097005 VI 低限主義 minimalism 0099001 林子鏗 Lin, Tzy-keng 0103036 VII 九九峰藝術村的設計 the design of Chiu-Chiu-Feng art village 0105001 國家藝術村的規劃 the planning of a national art village 0108017 VIII 教育 education 0112001 IX 世紀末走向 towards the end of the century 0115001 超建築 trans-architecture 0120052 X 無能者的連結 the conjugation of imbeciles 0134001 不可思及 the unthinkable 0138031 XI 文化確認之前 that preceding cultural identification 0143001 韓國當代建築 contemporary Korean architecture

0149064 亞洲設計論壇 Asia Design Forum #9 0157102 **XII 達頓建築展**
exhibition of Douglas Dardon work 0164001 **SD1995 年度建築展 SD Review**
exhibition 1995 0167012 **AA 「可大可小」 展 Ke Da Ke Xiao at AA** 0172034

文化預言 cultural prophecy

I 東方熱 oriental fever 0181001 **「崇洋媚外」** adoring the West 0182008 **II 曼谷**
Bangkok 0183001 **超速連結器** super speed modem 0185008 **「主體性」**
subjectivity 0187016 **III 扮豬吃老虎** pretending to be a pig eating the tiger
0188001 **老二** second in rank 0190009 **IV 大人的事** adult business 0192001 **跟**
屁蟲 trend chaser 0194009 **V 另類中前衛** alternative avant-garde 0196001 **文**
化的武器 cultural weapon 0198006 **VI 平反個人主義** reinstating individualism
0200001 **媚俗的騙局** democratic trick 0202010 **VII 去人性** de-humanization
0204001 **同志異夢** homo-hetero-dreams 0206008 **後人類** post-human 0208017
VIII 棄權 given up 0209001 **鸚鵡** parrot 0210008 **創造力** creativity 0212012
IX 反反反毒 anti-anti-anti-drug 0213001 **遜事** an inferior matter 0215012 **X 做**
愛太大聲 making love too loud 0217001 **姦殺的類型** rape and murder typology
0218009 **下賤** falling low 0220019 **XI 新世代交替** the coming generation 0221001
新人類 neo-human 0223007 **小乖乖** little dear 0226016 **龐克** punk 0226023 **XII**
雜種 hybrid 0228001 **美感** senses of beauty 0229005 **愛炫** be showy 0230009
太可愛 too lovely 0232015 **XIII 音樂終結** the end of music 0233001 **「寧靜」**
serenity 0235006 **XIV 角色** role 0236001 **網際漫遊** surfing the net 0237016 **酷**
兒 queer 0239020 **斷臂** broken arms 0240027 **XV 攻佔城市** occupying the city
0242001 **不在場** absence 0243008 **三種空間** 3 spaces 0246018 **XVI 箱子**
cabinet 0247001 **殼** shell 0248005 **翻轉** turning over 0249011 **XVII 第三性** the
third sex 0250001 **廝磨** intimacy 0252006 **同志空間** homosexuality and space
0253011 **XVIII 我也是** me too 0254001 **比手畫腳** non-verbal communication
0256005 **XIX 文化垃圾** cultural trash 0257001 **黑白拆** dismantling or not
0259012 **闖禍大國** trouble maker 0261020 **規規矩矩** to behave 0263026 **官僚**
bureaucrat

超預言

trans-prophecy

I 超國家化 transnational

001 晚近，台灣在藝術文化工作上，已經展現走向世界的企圖，尤其是在國際電影藝術的版圖中攻下空前的地盤；其他領域的創作者或團隊，也不約而同地設法擴大活動的範圍，有的經由政府支持，有的依靠海外友人的協助，或自行投石問路參與國際性的競技。

002 嚴格檢討起來，在台灣恐怕是藝術文化界表現最弱，落於人後而遲遲未能邁開大步；我們的學術研究、科技發展、政治經濟成就、跨國性企業成長等等，或多或少早已在世界上嶄露頭角，似乎獨缺足夠強而有力的創作示人，以佐證台灣整體的藝術文化水平。

003 國內藝術家一直十分關注中國(Chinese)藝術的獨特性，近年來更進一步嘗試探究台灣本土藝術的內涵與自主性。大體上，美術界強調傳統美學、媒體技法與在地生活經驗的承續及發揚；其他藝術領域包括音樂、舞蹈、戲劇、建築等向度，也試圖回歸中國的或地方的傳統，以作為與外國藝術對抗的基本策略，論者往往認為唯有發展自己的文化傳統，運用我們自己發明的方法，才有致勝的一天。

005 這些做法在某種程度上言之確實具有意義，我們不時會在某些國外新興的創作中，隱約發現一些與地方傳統雷同之處，而似乎印證了中國傳統藝術可能歷久彌新；同時在「後現代」思潮的影響下，地域的鄉愁與歷史記憶被刻意鼓勵，連帶引導了藝術家的創作取向，曾經造就了一

批受到知識分子推崇的代表性藝術家。

006 可惜的是大多數「中體西用」，或「台體西用」的
作品，只能激起國人的掌聲，卻仍難得深入世界的論域。
007 這裡涉及了我們追求「國際化」的基本態度上的問題，藝術
家爲了登上國際舞台，必須讓人們清楚分辨夷狄華夏，所
以不得不選擇中國的或台灣的固有意象與符號，以穩當獲
取真確的文化身分；因此，不少藝術創作展演幾乎都環繞
008 在自我身分的勾勒上用心，而在辛勤尋找的過程中流入限
定的時空場域。好似不斷的翻箱倒櫃般地搜尋泛黃的舊照
片；或者老調重提，宣稱傳統的現代化方能打入世界。

009 如果在國際舞台上，藉凸顯地域特色而佔據了一
席之地，的確也是令人振奮的事，唯執行的過程中需要仰
賴背後的政治經濟力量扶持，也應受制於國勢強弱的影
響；也就是說各個國家或種族，必須是在對等的均勢下，
才會得到適當的尊重與欣賞，否則在現實條件懸殊的狀態
下，其間的差異極可能被視爲落後的反映。

010 換個方式來看，藝術的「國際化」有如申請進入
藝術的「聯合國」，期望在其中得到發言的機會與權力，並
011 且爲世界藝術的共同理想盡一分力量。「聯合國」中可能有一
些老資格的大國，曾被賦予較大的裁決權，能夠主導世
界藝術的走向，也可以策略性地排斥試圖入會的「國家」。

012 個人認爲國內藝術創作，未能得到世界基本認可
的原因，原不在於創作者本身的能力問題，而主要是長期
013 以來類似半封閉的國家主義與國際化的策略所造成。這其
中顯示出國內對於當代藝術的觀念與認識仍有待加強，這
種因誤會而產生的差異，不可再以國情不同，或西方非唯

一標準等理由爲自己找藉口。

014 簡言之，藝術創作的獨特性並不限於既存的民族
015 風格或媒材技法的特徵上，藝術創作必須具有世界觀的重要
016 重要性在於其中富含著某種超越的獨特性，這種獨特性超越
017 國家、種族、流派、知識，提供人類新的視野與有關世界的
018 認識及解釋。

019 不過，我並不是在指出好的藝術創作必須逼近普
020 同的真理。相反地，藝術創作也可以是一種卓越的偏見，
021 刻意彰顯人類的偏執與困境。同時創作過程中必然也摻雜
022 了地域性的角度與立場，以及純粹個人人性的好惡在內；
023 因此，某種國家或種族的特徵會大量出現，或是恰巧缺席
024 均爲可能。例如，世界各地猶太裔的藝術家，均深受納粹
025 迫害的經驗籠罩，在創作上極易陷入民族歷史的動亂之
026 中。不過，世界上優秀的猶太藝術家將之轉化爲心智能
027 力、社會行動或生活態度，而不叨敘其受壓迫的悲慘命
028 運。

029 反觀侯孝賢的「悲情城市」尚跳不出歷史與感傷
030 的框框，僅初步冷靜地內視台灣的生存情境；彼岸張藝謀
031 則身負中國人千年的苦難與包袱，創作時而成為抵抗社會
032 體制的騷動，以致在獨具民族生活內涵與神秘色彩之外，
033 作品還是常令人打哈欠。

034 值得再提的是「霸王別姬」，導演陳凱歌與製片
035 單位曾經順利地利用民族包裝打入國際市場，成功地運用
036 「國際化」的標準策略，吸引世界性的注目，但是與藝術的
037 超越層次比擬仍有距離。

038 總之，真正世界性的藝術是超越國家界限的創

024 作。「超國家化」(transnational)與「國際化」(international)
雖形似，但內容迥異，「國際化」企圖以文化意象取得合法
位置；「超國家化」則志在抹除文化疆界，尋找新的課題，
具有創造文化的能動量，而非依賴粗糙的文化展示。

025 今後台灣的藝術家不妨奮起參與世界文化的新整
合，活潑積極地在新的全球複雜性中截取台灣的切面。

本文原載於《申寶》雜誌81期，1996.5。

回台灣創作 back to Taiwan

026 最近因為設計工作上的需要，匆匆赴美考察藝術
家工作室與當代美術館等相關設施，而在世界首要藝術重
027 鎮的紐約市停留數日。期間曾邀請兩位來自台灣，目前在
紐約打拼的女性藝術家，共同走訪著名的「第一號公立學
校」美術館(PS1 Museum)。

028 在該館事務總管導引之下，我們遇到來自南韓的
029 藝術家，正準備搬入剛裝修完成的工作室。交談之下得知
南韓政府提供所有的基本開銷，從所贈予的作品集發現其
創作取向帶有濃厚的政治旨趣，可見南韓當局仍可謂開
明。

030 由於中共的強勢影響，台灣藝術家極明顯地被館
031 方刻意忽略。加以國內文化政策遠不及於照顧如此前線的
當代藝術先鋒，而完全沒有國家層級的支持。

032 結束「第一號公立學校」美術館的參觀之後，我
033 們驅車前往畫廊聚集的蘇活區。同行的一位而立之年的藝
034 術家，正在此地一家非營利畫廊舉辦個展。展示場地位於
狹小且老舊的地下室，燈光與牆面的處理顯得相當簡陋。

035 從其展出自述中，提及來自台灣的東方女性受壓制問題，在一系列作品中，並置模擬男性生殖器官的外加物件於自身女體的私處部位，十分直接地運用性別議題，做為創作的素材。

036 當時這位藝術家輕鬆地問我「有沒有被嚇到？」我
037 一時不知如何回答，卻油然而生一股莫名的黯傷，令我站在她的作品前凝視許久，不願再多說什麼。

038 傍晚時分，我必須趕赴一位紐約另類雜誌主編之約，而與另外一位藝術家來到華人不大出現的東村區會
039 面。大家相談甚歡，不期然已至午夜時分。因必須護送這
040 位來自台灣的女性藝術家回住處，以致親歷其位於廢棄工廠中的工作室兼住家。

041 當我步入這座龍蛇雜處的大連建中，對於這個個頭不高的女性藝術家充滿敬意；再走入充塞未完成畫作的畫室之中，流覽過那些重複、雷同技巧的半抽象畫作，我一時又湧上淒楚之情。

042 事實上，她們的境遇，比起老一輩來紐約奮鬥的藝術家，要好得太多，至少語言溝通與基本生活適應的能力和知識已大幅提升；同時國際藝壇在全球政經局勢重整的情況下，亞洲藝術家的活動已獲得空前的矚目，尤其她們在兵家必爭之地已然覓得出路展現自己的理念，可說大約粗具成就之規模。

043 不過，也許是來自雙魚座的感傷天性，直覺地感
044 受到身處異鄉的女性藝術家的特殊困境。做為女性的天涯
045 遊子，更顯得飄零於世界邊緣的落寞與孤寂。除了可能還有家庭的些許關懷之外，幾乎硬生生地被擲執於外太空狀

046 態的環境之中。令人難以想像在午夜夢迴時，這些藝術家
如何克服身心障礙，繼續堅持自己的理想。

047 兩位藝術家的作品，或多或少佐證了我的感受，
也許其創作的自由度受限於處境的無助，傾向抓住某些容
易掌握的事象與課題；引用性徵製造直接的視覺刺激，可
048 能滿足的是自我放逐下的自慰。不期然地不斷重複出現簡
單的意象，隱約顯示創作力在長期流離失所中耗蝕的癥
候；我從她們的作品中看到龐大的無奈與失所。

049 藝術家終究還是社會的一分子，雖然藝術家往往
必須自外於約定俗成的社會機制，但是社會仍然是藝術家
050 的生存基礎。如果藝術家剪斷了社會的關連，即失去了藝
術家的社會角色，而欠缺創作的動機與必要。

051 自從沃荷(Andy Warhol)以降，藝術與世俗社會的
細緻互動關係被巧妙地揭示，改變了世紀初自以為是的潔
癖式藝術想像。

052 沃荷透過商品社會的現實，嘲弄不自覺的價值觀
與生活方式，他以「名人」之姿玩耍出名的招數，其名言
「每個人都可以出名五分鐘」，具體點出商業文化的特質，
053 也說明藝術家，無法擺脫成名的社會認同需要。而這些在
異鄉掙扎的藝術家該如何出頭呢？是否進駐世界藝術之
054 都，就更接近成名之路呢？

055 我於是鼓起唇舌想要勸說她，還是回來台灣是為
056 上策。果然她回應了一大堆台灣不適合藝術家存活的理
057 由。簡言之，一般認為台灣社會壓根不重視藝術，也缺少
真正懂得藝術的行家，藝術家生活其間不但得不到養分，
還可能會被不懂藝術的人，活活逼上死路(創作的盡頭)。

058 說來道理十足，也是許多人公認的事實，我當時大概也只能搪塞著說：藝術家的個人創作志業最為重要，社會背景並不足以真正影響藝術家的創作，而藝術家終究會在自己熟悉的地方容易安頓些。

059 事後回想起來，我發現台灣藝術家回到台灣創作的想法係基於未來藝術創作價值的變革上。世紀末乃至二十一世紀的藝術發展，必然以在地社會的連繫為出發點，全球性的論題必須要有地區性的視野方具見地。

061 在另一方面，藝術家如能充分溶入國外社會，進而能夠與當地社會產生互動，原為本世紀常見的出路。例如：蕭勤、趙無極、蔡文穎、韓國的白南準等國際性藝術家的發展方式。

063 唯未來國際間的距離日益縮小，全球已成一個聚落的狀態下，藝術家的世界性不再是追求的目標，而必須更具有獨特的立場與內涵。因此不妨回到原始的立基點，064 扮演好當地藝術家的角色，可能更具前瞻性。單向式的國際化已是一種過時且落伍的意識形態，值得台灣當代藝術尖兵們考量。

065 本文原載於《申齊》雜誌 87 期・1996.11.

嬉皮佛像的背後 hippybuddha

066 數月來，藉「神蹟」斂財的事件，被揭發了不少，主導者以近於藝術的處理方式，包括攝影、畫像、工藝、書刊，以及建築環境等媒介，塑造超凡入聖的意象，可謂是以「藝術」進行詐騙的現象。

067 自古膺品一直是讓收藏者頭痛的事情。實際上，
068

「藝術」做為一種擬真，或超越現實的工具十分有效，藝術創作原必須具有重建世界的能力，藝術工作即在於尋找事物的關聯，為人類生存界定意義的範疇，而改變了既存的世界與世界觀。「好」的藝術作品，可以引領深入「真實」；「壞」的作品，則可能流落「虛幻」，導致真假難辨，以假亂真的現象。

日前在台中公園，出現一個少見的公共藝術展覽，是一個由荷蘭三位藝術家所組成的團體，來台展出十尊大約真人大小的佛像，展出地點選擇在台北、台中、高雄的主要公園內的水池中。據說這些藝術家的父母，曾為六○年代的嬉皮族，連帶受到嬉皮思想的影響，對佛教有所認識，也試圖在歐陸宣揚佛教。

十尊佛像的手肘外伸，手勢呈V字狀，引用反戰的和平手勢：佛像的面頰顯得十分削瘦尖銳，身形骨相相當粗壯突出，略似西方男性體格。

大體上，在台灣各地充斥神像的環境中，雖然說不上特異，卻仍然顯得有一點滑稽。乍見之下，佛陀竟然調皮地做出勝利的選舉手勢，違背了常態下的預期，多少卸除了佛祖的莊嚴與奧秘。

三位三十餘歲的荷蘭女性藝術家，為走出自己的藝術道路，自行組合成獨立的藝術團隊，一手包辦創作、製作、推廣、管理等工作，作品多半是以在戶外展出的大型裝置為主；她們在言談之間充滿自信與活力，展現荷蘭人特有的開放與敏感。

不過，在深重的文化隔閡下，「和平佛陀」(作品名)似乎與台灣各地的怪力亂神一般，一味造像誘人，並

掩飾內在的虛妄。

077 如果「和平佛陀」在原展出的地點—阿姆斯特丹的汪德公園(Vondelpark)，由於該公園為嬉皮運動起源地之一，且對應於歐洲大環境中的耶穌教派，此作品與周遭相關因素的互動重組，將提供較具說服力的藝術見證。

078 若是放在台灣當前的時空中，一方面欠缺嬉皮的歷史，且佛教已融入日常生活之中；在另一方面，佛像不似耶穌教的聖像來得「神奇」，佛陀乃修煉而成，並非天降
079 大任之異稟。當十尊佛像一字排開，座落在不太潔淨的公園池水上，儘管佛像身軀係白色石臘模製而成，夜間再加上輔助燈光技術，仍然像是遊樂園中排列的道具。

080 藝術家創作的誠意無可置疑，比較值得檢討的是在東西文化交流的過程中，目前我們對於西方新藝術的判斷，與選擇能力有限，有關國外藝術家的程度，與作品內容之瞭解，幾乎沒有辨識的習慣與經驗。

081 這項展出活動是跨國企業，委託國內知名的公關公司進行聯繫接洽，憑藉龐大政商網路推動，卻可能沒有
082 透過藝術文化界的評估。在對等文化交流的立場上，荷方應諮詢我方藝術文化界的看法，再做最後決定。

083 據藝術家們表示，她們曾接觸日本神戶市的市長，希望在日本展出「和平佛陀」，但未被接受。

084 便值得一提的是，這個藝術團體之所以能夠自1992年首度公開展出以來，在三、四年內有機會走出荷
085 蘭，前往其他國家，乃至亞洲地區展出。其中穿針引線的功夫，與荷蘭駐外單位的代表有關，也就是說藝術文化交流
086 流，必須經由有計畫的組織運作。政府與民間，必須有心

支持年輕藝術工作者，藝術家們不可能自行推銷，又兼顧創作。

087

目前台灣藝術家的困境已不再是自身能力與識見的問題，政府與民間輔助藝術文化成長的能力太弱，相關知識也不足，讓大多數台灣藝術家的發展空間，局限在十分地方性的小圈圈內，大夥爭食一塊小餅，以致氣度與自我期許日漸消褪。

088

而三位生猛的荷蘭藝術家，在志業初始階段，即接觸各地不同的社會文化，累積國際經驗與知名度，可謂前景看好。但是她們並不真正意識到她們的境遇，是肇因於荷蘭整體社會的共同努力，也難以想像為什麼台灣藝術家缺少這樣的條件。

089

090

基本上，時空文化的錯置，可能影響藝術作品的呈現。不過，這三位藝術家，一貫的創作理念十分可取，其組織命名為「百衲作」(PatchWork)。源自於家居生活中，利用小塊布料所縫製成的大塊織品，她們認為藝術創作，即在於重新組合併湊不同的理念或事物。如同縫合百衲一般，因此藝術創作可以是三人工作的綜合，而不必然是單一藝術家的唯一取向；同時三位藝術家也比較注重類似編織百衲，需要耐心、細心與長時間的女性特質，但強調與女性主義無關。

091

092

093

094

此外，她們的作品均為暫時性可回收的裝置，在材料、地點與組構方式的選擇上儘量避免日後產生的環境負擔。

095

1993年的作品「大人物」，是在海牙的政府機關旁的皇家水池上展出，水池中放置了二十座無頭無手臂，

穿著巴洛克時代籠裙的臘像，帶有明顯政治諷刺的意圖，顯示荷蘭政府對於新藝術創作的支持，的確開通且大方。

本文原載於《申寶》雜誌 88 期，1996.12。

II 「本土化」 localization

001 當代人與社會的變化多端，藝術發展亦日新月異，無時無刻不在躍動；台灣在政治、經濟事務上的變遷大家有目共睹，但是深入藝術的領域會發現依然平靜，令人難以想像生活在二十世紀末期的台灣人受到藝術的感染程度相當低，除了以描述性的畫作補壁，或是將象徵性的物件放置於空間的角落，勉強表示台灣也有藝術之外，我們的確難得在生活中嗅出藝術的氣味。

002 藝術不僅是一種悅感或知覺經驗，也是一種隱性的社會改革方式，現代繪畫語言係自形象的模擬走向超越形象的精神性表現，其背後的社會政治理念蘊涵自由、人權、與個人價值的肯定，簡單地說，不容易看得懂的抽象畫反映了現代生活的追求，任何社會的現代化必須在藝術語言更新之後才算落實，反而關鍵不在於工業化或都市化的物質建設表象。

003 「本土化」一直是台灣藝術發展上的魔咒，其原因在於藝術語言被迫停留在合法化的歷史意象的範疇，在暴力本質的政治正確前提下，不論大中國的本土或台灣的本土，令人不敢跨越雷池一步；在另一方面，「國際化」是相對於「本土化」一體兩面的尷尬概念，部分藝術家嘗試結合西方的新藝術形式，也因為基本的藝術語言革命尚未成