

TAIWAN CONTEMPORARY ART SERIES

媒材篇 身體與行為藝術

台灣當代美術大系

黃寶萍 著

行政院文化建設委員會 · 策劃

藝術家出版社 · 執行

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣當代美術大系・媒材篇：身體與行為藝術 =
Taiwan Contemporary Art Series / 黃寶萍著，一 初版，一
台北市：文建會，2003〔民92〕面：21×29公分。
含索引
ISBN 957-01-5430-6（精裝）
1. 美術 - 台灣 - 歷史
909.232 920.19835

台灣當代美術大系

Taiwan Contemporary Art Series

〔媒材篇〕身體與行為藝術

黃寶萍 著

發行人／陳郁秀

出版者／行政院文化建設委員會

地址／台北市北平東路30-1號

電話／（02）2343-4000

網址／www.cca.gov.tw

編輯顧問／王秀雄、王嘉驥、石瑞仁、吳瑪悌、李義弘、汪靜明、

林煌嶽、林保堯、倪再沁、張元茜、張正仁、許素朱、

陳瑞文、陸蓉之、黃才郎、黃光男、黃海鳴、黃健敏、

董振平、蕭勤、蕭瓊瑞、薛保瑕、謝里法、謝東山（依姓氏筆劃序）

策劃／王壽來、何政廣

執行／張書豹、林素霞

編輯製作／藝術家出版社

地址／台北市重慶南路一段147號6樓

電話／（02）2371-9692～3

總編輯／何政廣

執行主編／王庭玖

文字編輯／王雅玲、黃郁惠、黃淑媚

特約編輯／江淑玲

美術編輯／曾小芬、許志聖、李宜芳

王孝嫻、柯美麗、陳廣萍

英文翻譯／蔡坤昌、劉娟君、高振凱、黃淑媚、林貞吟

索引整理／郭淑儀

總經理／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL：（02）2362-0578 2362-9769・FAX：（02）2362-3594

郵政劃撥：00176200 帳戶

分社／台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：（06）261-7268・FAX：（06）263-7698

台中縣潭子鄉大豐路三段186巷6弄35號

TEL：（04）2534-0234・FAX：（04）2533-1186

初版／2003年12月

定價／新台幣600元

ISBN 957-01-5430-6（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

台 灣 當 代 美 術 大 系

台灣當代美術

Taiwan Contemporary Art Series

大系

J221.58

8

媒材篇

身體與 行為藝術

黃寶萍 著

行政院文化建設委員會 / 策劃

藝術家出版社 / 執行

序——台灣發聲 當代藝術版圖浮現

最近這些年來，受到經濟景氣的影響，九〇年代盛極一時的畫廊，如今已數量銳減，面臨生存發展的瓶頸，台灣美術與經濟的制約發展，總是讓人感傷。

回首九〇年代的繁榮景象，經濟景氣當然是主因，另則是歸功於台灣美術史的建構，藉由學術領域所推動的熱潮帶動了市場的成長，進而刺激了整個藝術圈的創作熱情。在美術史建構項目中，藝術家出版社所出版的《台灣美術全集》無疑是極為重要且受到矚目的套書，影響了藝術市場對於畫作的定位。

《台灣美術全集》的出版，促成了美術館的典藏及拍賣市場的勃興，前輩美術家的研究，是建立台灣美術信心的第一步。相較之下，處在國際資訊交換頻繁，多元且紛離面貌的當代藝術，則必得經歸納、整理之後，才能以最有利的方式推展出去。

當代藝術的系統性研究、出版，是先進國家藉以展現當代自我面貌的常用手法。這一、二十年來，尤其是解嚴之後，台灣當代美術早已累積出相當可觀的「歷史」可供我們審視。相信，編輯出版一套《台灣當代美術大系》當可刺激藝術市場，喚起創作者的熱情，更可向世人宣告，我們值得驕傲的當代藝術成果，逐步浮現台灣的當代藝術版圖。

這一套書，不只是在台灣發行，在台灣發聲，更將推及整個華人世界及全球藝術網路，相信，這將是推動台灣當代美術奮力向前的重要作為。因此雖是件難度很高的重大「文化工程」，但是文建

會仍持著「今天不做，明日必將後悔」的心情，勇敢地踏出了第一步。不周之處，仍期待藝術文化界所有朋友不吝指正，讓我們有改進的機會。

由於強調的是「當代」，所以對於台灣美術歷史的延續性，並非此一套書的重點，我們另外也同步以《台灣美術長廊》、《台灣美術地方發展史撰述計畫》兩項出版做為台灣美術史的巨觀與微觀研究出版；《家庭美術館——美術家傳記叢書》則以每年十冊的速度整理藝術家生平史料，多方面的進行台灣美術的書寫。我們更將結合「台灣當代藝術之美」中英文版專書之出版、「數位藝術發展」、「公共藝術設置」以及「青年繪畫作品典藏」等專項計畫，建構整全的「視覺藝術生態」。

願關心台灣美術發展的朋友們，以開放且歡喜的心情，一同祝願台灣美術將有更燦爛的未來。

行政院文化建設委員會
主任委員

陳郁秀

目次

04	序 台灣發聲 當代藝術版圖浮現
08	中文摘要
09	英文摘要
11	第一章 前言
15	第二章 身體與文化
16	第一節 西方文化的古典身體觀
16	（一）古典希臘的身體觀：人神同形・頌讚身體
18	（二）中世紀基督教的身體觀：道成肉身・貶抑身體
20	（三）文藝復興時期的身體觀：身體的重新發現
22	第二節 東方哲思中的身體觀：養氣存神以忘形
25	第三章 身體在現代美術的崛起
26	第一節 時代潮流的演變進程
26	（一）個人中心主義的確立
26	（二）為藝術而藝術的裸體
30	第二節 行動的身體
30	（一）起源：杜象與達達主義
32	（二）時代背景：社會結構的巨大變化
33	第三節 後現代：疆界模糊的身體

34	(一) 名詞界定
35	(二) 看見的身體：一九六〇年代晚期之後
37	(三) 代表性藝術家
39	第四節 小結
41	第四章 台灣環境影響下的身體及作品
43	第一節 消融於移民和殖民歷史中的身體
44	第二節 隱晦不明的身體
44	(一) 隱微的自我
47	第三節 尋找認同和主體的身體：作品論
49	(一)「叛亂」的身體：解嚴之前
64	(二) 不確定的身體：解嚴之後
132	(三) 女性的身體探索
145	第五章 台灣當代藝術身體美學及評價
146	第一節 台灣當代藝術的身體美學
148	第二節 評價：踽踽獨行的憂鬱身影
153	第六章 結語
156	創作者及作品圖版索引
159	作者簡介

本書摘要

從荷馬時代，人的身體為奧林匹克諸神所凝視、讚揚，及至二十世紀，身體成為藝術的新媒材；身體存在於西方的文化中，已有漫長的歷史。本書由回顧這段歷史著手，就身體與文化、身體在近代美術的崛起等切入點，闡明身體承載的意義，主要目的在於梳理西方文化在各種模式下，將人的身體塑造為主體的歷程，進而探討台灣當代藝術中的身體與行為藝術。

現代的來臨，個人——自我和自主的意識、個人權利及價值出現，人擺脫了神形的框架，身體從為藝術而藝術的裸體，到了二十世紀成為行動的身體，隨著社會結構發生巨大變化，身體定位也隨之改變。現代主義時期的藝術家身體極度受壓抑或隱晦不明，在一九六〇年代之前尚不能完全被看見，造成此一結果的原因為何？當「可見」的身體被看見，身體之外的「不可見領域」如何進入藝術的主題？本書對此歷程做條理式的整理。

審視西方文化藝術的身體概念的演化歷程，最重要的目的在於建立參照模式，進而釐清：身體的議題如何進入台灣美術的百年發展歷程？台灣當代藝術家對身體議題的挖掘和探索，又由哪些歷史因素造就？台灣當代藝術家對於身體的使用和詮釋，是否已構成獨特的美學系統？人們從台灣當代藝術家的身體中，是否看見了何種時代的軌跡？這是本書探討的主旨與重點。

本書以「戒嚴」和「解嚴」做為時間的分界點，探討台灣當代藝術家在此一時間點的前後，如何開發自己的身體功能、極限和可能的界限，因而發現：台灣當代藝術家以身體做為現實與觀念對立的測定器，一直要到九〇年代之後，才成為一種普遍廣泛的度量。特別是九〇年代後半，隨著台灣社會多元主義的現實結果，當代藝術的身體美學，在自主性的強調、慾望的反諷及扭曲等議題的圓心下開展，面向、型態是多元的，並沒有任何的傾向佔主導地位，卻也殊途同歸地回到了自我的原點，以身體為媒介，開展出生存語境的訴說，尋求的是對所處時空的認同。

台灣當代藝術家選擇身體，做為言說生存意念和狀態的獨特創作媒介，目的是在此一獨特的私密場域，映照生存意念和狀態，不論視身體為煉獄、修行場域，或是文化交織的、虛擬的身體，他們透過身體展現的自我意識的覺醒，檢視了身分認同、主體歷史與身體的文化銘記交互疊合的過程。

The Body and Action Art

Abstract

Early in Homeric times, the human body was highly appreciated and praised by the gods living on Mt. Olympus. Until the twentieth century, it had become a new medium for art creation. The human body as an independent subject has a long history in Western culture. This book starts with a review of the history of the human body as a subject in Western art tradition in cultural context, setting forth to investigate the significances and implications the human body has conveyed. It also aims to investigate the area in which we will learn how the human body was taken into art creation as an entity in different cultural contexts in Western tradition, and further explore the body and Body Art flourishing in Taiwan contemporary art.

With the time came, the modern individuals, who at once claim for self-awareness, personal rights and values, sought to free themselves from the religious formalism. The human body first was a medium for nude art under the concept of "art for art's sake." As of the 20th century, it became a medium for performing art. The drastic changes of the social hierarchy had had an impact on the human body as subject art. The modern artists were feeling a sense of suppression and obscurity for exploring their bodies to undertake their art activities. Early in the 1960's their bodies had not yet been employed or seen as a medium for creating body art. What made it so? When the body was employed as a medium for such an art, how were the conceptual ideas represented by such a medium? We will discuss the developments in further details in the current book.

To review the development of Western body art, the most important part is to set up a set of references to address the following questions: How the issues of the body art were introduced and addressed in Taiwan's century-long art development? What historical elements have influenced the Taiwanese artists' exploration and investigation of this art? Have the Taiwanese artists successfully employed this medium for interpreting art values, and if that has formed a sound aesthetic system itself? Also, have people observed a clear trace in its historical development. These questions will further be addressed in this book.

The present book has set the martial law period as a watershed to discuss the developments of Taiwan's body art and the limits and possibilities to the undertakings of the artists. Thus we found that it was not until the 90's that the body art won wide acceptance and was acknowledged as a powerful art, during which the artists were trying to employ their bodies as a medium to test the confrontation between reality and concept. It was especially in the late 90's that Taiwan's contemporary art, with the outcome of the development of hyper-pluralism, the contemporary body art stressed the body as an entity and employed it to make sarcasm out of it. Since what the body art is facing a pluralistic ambience, there is no norm that takes the leading place. But it restores to the original to seek the identity correlated to the surroundings while employing the body as the medium.

The contemporary artists of Taiwan choose the human body as a medium to implicate the situation and will of human existence. It is motivated by the idea of using this medium, a particularly private object, to reflect upon the status and meaning of human existence, whether the body is negated as a hellish existence or a sacred site for practice, or whether it is an entity and medium to demonstrate self-awareness, identity, and the process of depicting the correlations between body and culture from a historical perspective.

第一章 前言

■ 台灣當代美術大系

■ 媒材篇

■ 身體與行為藝術

1986年
陳界仁、高重黎、林鉅、王俊傑
等合辦的首次「息壤」展（局部）
（高重黎攝）

身

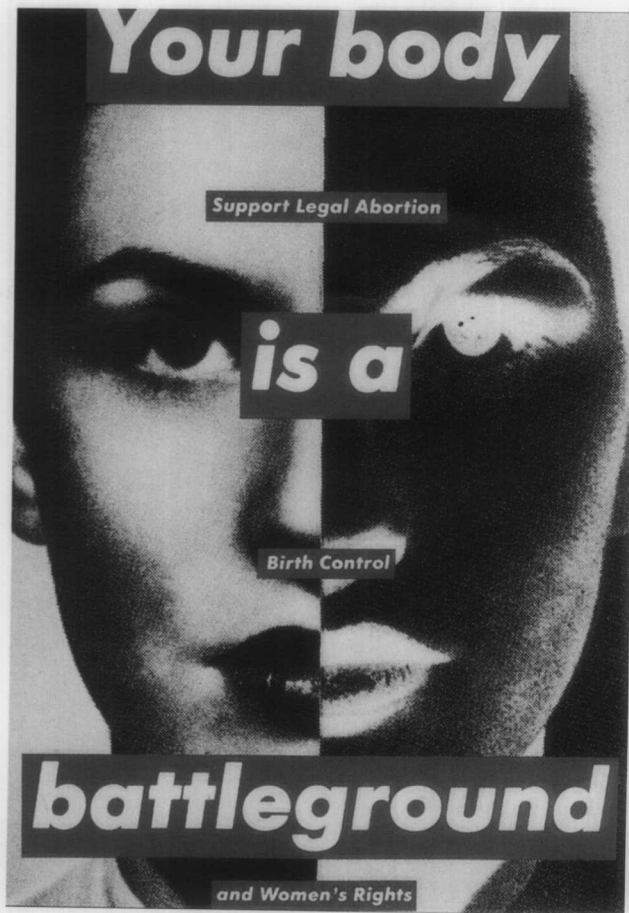
體是個極度競爭的場所——肉體同時代表了慾望、貪念和愛憎的接收和發射來源，就像是科技的抵押品一般，是犧牲也是奉獻的，承載社會和國家的教條，身體是人類共同的限制，然而，人們也藉著身體從群眾、種族和性別中辨視自我。——戴安娜·奧嘉蒂斯 (Diana Augaitis)

身體即是戰場。——芭芭拉·克魯格 (Barbara Kruger)

現代藝術（或者說是後現代藝術）總是利用身體影像直接表現訴求重點，許多文學家、藝術創作者都不約而同的極度關注此一議題，雜誌、報紙、電視、廣告等媒體中進而常見煽動誘惑的人體影像。但是，有一些人隱然對身體這個議題卻又感到不安和恐懼。

人人皆有身體，一旦身體進入藝術領域，成為藝術創作者反覆探討的重心及議題，卻又引發了一連串的問題。究其原因，身體非僅僅是可見的肉體，正如戴安娜·奧嘉蒂斯所說：身體同時代表了慾望、貪念和愛憎的接收和發射來源，承載社會和國家的教條，身體既是限制，卻也是辨視自我所必須存在的主體和載體。

但是，人類究竟是否能夠及如何的掙脫此一限制，同時卸除社會和國家教條的束縛，成為自我身體的主宰？回顧西方文化藝術發展的歷程，「在荷馬時代的人類為奧林匹克諸神所凝視之物，而現今它則凝視著自身。人類的自我疏離是如此之巨，以至於能享以美學首要之樂，來體驗自我毀滅。」（華特·班雅明《啟蒙》，1936）——一九七〇年代以來，人們對基因的知識開始有了了解與發展，至今已到了氾濫的地步，人們在有生之年，將可親眼目睹人類身體的全幅基因設計圖，這也就隱然意謂著——倫理與道德、社會和政治等既定的價值觀，都將發生搖擺和困惑，人類可改變自然法則來重塑自我形象，人類身體的改善與變化之大，甚至超過科幻小說的描寫範圍，然而，人們終究必須面對

芭芭拉·克魯格
身體即戰場
明信片

自己身體的真實面；身體即戰場，其意義即在於此。

身體既是全球性的議題，那麼，在台灣及當代藝術中究竟可以看見什麼樣的身體呢？當身體成為台灣藝術家表現的題材，或演進至藝術家以身體為創作媒介，身體即媒介、身體即藝術的行為藝術創作形式時，這些身體的形式表層之下，究竟潛藏著什麼樣的心靈本質？抑或藝術家根本規避或避免如此本質的流洩？即便如此，當面對這些作品時，人們是否可能穿越重重隱晦，探索其中的心靈本質，使其無所遁形？

莊子說：「指馬之百體而不得馬。」馬之百體，並非馬之所以為馬；人是由面孔、或者由自身身體及衣著，看出他是人，而人之面、人之身，自然也非人之所以為人，「人之內在」並非外顯的，不能單純僅由眼睛或知覺直觀，然而，此一內在又不能不從外面可感知的表現把握，外現的形象，如何能說是具有內在意識，或者能夠代表人的深層思想？

人、人之面、人之身，原已有外在與內在的雙重意涵，未可知的人，經過藝術形式的轉換，藝術家不論藉他人的身體形象或直接表現自我的面相（自畫像），藝術家和這些身體的關聯為何？隱藏於他人或自我身軀中的，究竟是何種心靈本質？台灣美術發展歷程中，藝術家作品的身體外在與心靈內在，如何交互作用？為台灣美術開拓塑造了何種特徵與風格？等等問題均應是值得深入探究的。

九〇年代末期的台灣當代藝術，呼應著政治解嚴後的社會氣氛，最主要的人文發展目標就是跳脫殖民與移民歷史的閉鎖性格，面對必須全然開放的未來，涵養自主的意識和自由的意志；目前，台灣藝術的開放性正顯現在：內容上的多向指涉、材料與形式上的多面實驗和語言姿態上的多樣鋪陳。如果說，個人存在的彰顯和群體價值的省思，是轉型迅速、面貌豐富的台灣藝術現象中，最能聚焦的兩個創作課題，那麼，在實際的運作中，「身體」的紛紛躍現，大概就是最引人矚目的事實之一了。「身體美學」在東方文化中一向被排斥，也是台灣歷來的藝術思維中極被禁制的一個範疇，現在，它卻成為凸顯個人存在和省思群體價值的一種符號了。當前不論「指涉意志的身體」或「書寫情慾的身體」，都可以找到舞台，穿透這樣的身體，如何辨視自我的主體性？是選擇此一議題的最重要動機。

身體美學既然曾經是台灣藝術思維中被禁制的一個範疇，而現今形成身體開放的局面，其間究竟發展的過程如何？而相對於西方的身體美學概念及狀

態、或比較其他亞洲鄰近區域的當代藝術，台灣當代藝術中的身體美學論述，究竟有何特質？由此種身體美學究竟能顯現台灣當代藝術家如何透過群眾、族群和性別來辨視自我主體，或者是否已能建立群體主體性？均留有相當寬闊的議論空間。「我們對世界的認識，經常沿用他人的認識，我們對世界的行動態度，也往往順從既定的規則，也許，我們應該改變情況，開始用自己的認識與判斷，取代既定的規則。」法國新小說作家布托爾（Michel Butor）如是說，論述台灣當代藝術的身體美學，也應做如是觀。

沒有任何藝術的創作者能夠自成一體的具義存

在，其存在意義乃在於過去已逝的創作者與之的關聯，是在比較中獲得設定的位置，而非單獨判斷的成立；探究台灣當代藝術的身體美學也就必須尋獲設定比較的位置。比較位置的設定可循多種途徑，例如回顧歷史上的身體，由歷史架構來切入身體在當代社會中的變化，再由此整個架構的巨觀，凝視亞洲、台灣當代藝術中身體與此脈絡發展的關聯性。

波蘭女性藝術家
卡塔姿娜·科茲拉
公共澡堂男賓部
1996年

藝術上存在著無數的自我身體意象，在那些不可勝數的空間中，拉斯克特（G. Lascault）研究文學和藝術史裡的自我變化史：「我們今天在探討我們的身體，但真相仍在面具及表徵之後，意志和不自主，個人慾望及社會秩序……如此緊密結合，有些也顯示在身體上。」探究台灣當代藝術的身體美學，也就是企圖發掘隱藏於面具和表徵之後的真相。

第二章

身體與文化

■ 台灣當代美術大系

■ 媒材篇

■ 身體與行為藝術

江洋輝
硬度測試 I (局部)
1997年
台北街頭