

試析楊茂林的 請衆仙——文化交配大圓誌

楊智富

經過了「政治篇」與「歷史篇」兩組系列作品的探討之後，第一次，楊茂林用上「文化」這個詞。

我們看到楊茂林在處理「文化」題材時已不似處理「政治」或「歷史」題材時那般的直接和明確，而是多了幾份曖昧性與多

義性：明確的衝突與對立不在，解讀空間和聯想空間卻不斷被拉大、加深。

淺談作品圖像

綜觀所有「文化」題材的作品，毫無例外的，作品畫面大多被三種圖像所佔據：一是主要來

自日本、美國出品的「卡通漫畫人物」；二是來自中國大陸民間的「剪紙藝術」圖樣或民俗圖案；三是情趣商店販售的「情色商品」。

另外，畫面圖像類型還包括「文案」與「實物圖像」，雖然佔據畫面空間極小或不起眼的位

「超人與悟空」1996 油彩·壓克力 194X260cm 大未來藝術中心 圖片提供

置，其份量卻是不容忽視。約略將這些作品圖像類型歸納、分析如下：

1. 卡通漫畫人物：

大家都知道，卡通漫畫「人物」，不全然是「人」，但幾乎全數具備著人格特性，當然可看做是人的延伸；但是就因為他們是漫畫卡通，允許他們在他們的「現實存在狀態」上不受人事或人世、人力的羈絆，也因而具備了非人的特質，甚至可以說是人的某層理想的化身。就這個角度而言，這次主題標示的請「衆仙」，主要請出的就是這些漫畫卡通人物。

而藝術家對於卡通漫畫人物入畫的選擇，有他特定的面向：(1)首先它們必須是非常受歡迎、流行的，而且流行的時間必須拉的很長，以致於它們都應該是「卡通漫畫史／家族」裡的明星或某類型的代表／經典人物；(2)而一旦擁有這樣的條件，也應該可以進一步相信，這些卡通漫畫人物必定已具備著一定的影響力以及「國際知名度」；(3)當然它們都必須是和「台灣文化」這個主題有密切關連性，所以作品中的卡通漫畫人物大多來自日本和美國。

2. 紙藝或民俗圖案：

圖案很明顯的取自中國大陸的民間傳統形式，正因為「傳統」，表示了他們早已「深入常民」的特質，以及制式、規格化的特

色，已至於往往在「一目了然」的狀態下，這些圖像的表面張力比起卡通漫畫或情色商品總來的較委婉、含蓄，而圖案當中有取用「寓言」式的象徵圖像，則又比起其它圖像多了些「人文」韻味；然而圖案的選擇，卻又幾乎不例外的全和討喜或「生殖／繁殖」有關。不可忽略的，在「衆仙」當中，當然實存著中國紙藝或民俗圖案所表徵的「中原文化」的部分。而「中原文化」的存在，藝術家並未以類似人物造型來處理，而是用上中國「民間的／常民的／手工藝的」語彙，自有其用意。也因為「中原文化」早已立在台灣，也就無關乎「請」不請的問題了；然而值得一提的是，由畫面結構解讀，這部分的仙似有逐漸褪其氣勢、逐漸隱退的態勢，因為這部分並非立於畫面的主要位置。甚至是在〈金剛與美少女〉畫面中，表徵中原文化的圖案祇做為類似畫框、花邊的「裝飾／點綴」作用，而另一件作品〈捍衛地球的洛克人〉裡，中原文化則只僅僅附著於教條口號「好好學習，天天進步」的字樣中。

3. 情趣商品：

「情趣」為「情色」、「色情」的美名，無可厚非的，它的「正名」為其社會地位創造某種正當性。曾經情趣商店林立於大街小巷，像「7-11」平價商店般成為「我們的好鄰居」。某種不必要的禁忌被解構，卻同時又突顯、強

調了某種可以是多餘的、可有可無的東西——相對於性愛而言的副產品、替代品——透過社會機制的操作，某種「非真實」成為了真實，某種「局部」被昇華而成全部！所以這次展覽作品裡出現的情趣商品，是那麼的龐大、壯碩，甚至是豐腴——像似潛水艇般隱密卻又公然行走；又像似紀念碑、聖像，成為新的偶像崇拜。正因為性愛的「真實」不再，以至於藝術家放棄「情趣／調情」的所謂「前奏階段」的產品，選擇和「交配」有直接關係的商品圖像。而直接的交配，帶動的是直接的生育和繁殖。顯然，不論是「請仙」或「扮仙」，台灣文化真正面臨的問題是那些仙人們的迅速且無止盡的「繁衍力量」。

4. 文案：

楊茂林是一位「文案創作高手」，特別是在文案與圖像的結合、辯證方面更見功力：例如畫面明明是扭打的軀體，題目卻是「遊戲」，圖像義涵因而擴充、移動；例如「指鹿為馬」（又可置換為日語罵人的話「馬格野鹿」）或是至今持續沿用的「MADE IN

「鹹蛋超人與按摩棒」 1997 油彩·壓克力 194X260cm
大未來藝術中心 圖片提供

TAIWAN」。

這一次，楊茂林並未在單件作品標題上做文章，畫面圖樣是什麼，題目就定什麼；多義的、驅使置換字義的，而通常是字義的逆向操作的（反諷的、顛覆性作用的）話

語，這次全數放在畫面內來執行。這當中出現的幾處文案，當然是不例外的具備上述特性，例如〈金剛與美少女〉這件作品的左邊畫面，爬在高樓上的大金剛背後隱約出現了四個字是「急戒用忍」或「忍用戒急」？這當中「戒」幾乎看不見，而「忍」則特別的大而且清晰。文字結合畫面，是否借用李登輝總統的大陸政策之「戒急用忍」，來諷刺「超級強者」的所求無度（或可聯想近日已成爲「國際事件」的柯林頓總統不能忍、難以忍才造成的「桃色風波」）？同時質疑美國自許做爲「國際警察」的正義化身又是何等模樣！而似乎實情是，國力越強的國家，它的交配慾望也就越強，它不是弱勢國度面對不可抗拒的「國際化／全球化」的「誘惑或侵占」時的難以掩藏的「欲迎還送」的曖昧情懷，而是更爲赤裸、更無顧忌的「佔領」！

5. 實物圖像：

正因爲所有畫面幾乎已被佔滿，畫面出現這些圖像的情形不多，也正因爲不多，反而更加引起注目。特別是在大多是「非真」、「替代」而且強悍的畫面上出現這種「真實的、委婉的、溫情的」影像，反而蘊含著浪漫的、抒情的魅力——雖然〈寶島烏龜〉的烏龜與〈寶島花開〉的賴蛤蟆都處於「沉默的被交媾」中，卻像似一旁挺立的花朵，自有其嬌豔的姿色。

在構成台灣文化的三大主脈絡「美國文化」、「日本文化」與「中原文化」的表徵圖像幾乎佔滿全部畫面的狀態下，我們不禁要問：「台灣文化在哪裡？」、「台灣文化的主體性在哪裡？」，藝術家似乎以一種很微弱的、冷靜的態度，爲台灣文化在畫面中放進了這兩種表徵物：烏龜和賴蛤蟆。這兩類動作緩慢的爬行動物，一爲長壽（韌命），受人喜愛；另一爲周身柔滑黏稠，難以令人疼愛。

這是藝術家眼中的台灣文化嗎？但無論如何，牠們都是活的。雖然看起來他們並非處於充分得以伸張個人意志／意願的情況被「異種」行使交配！又雖然如此的交配並未成功，甚至從「家有賤狗」的阿ㄨ臉部表情猜測到牠的「受挫」。

文化凝視—— 從推崇到對異者的批判

「請衆仙——文化交配大圖

誌」的所有作品，毫無例外的，三種文化體（中國大陸的「中原文化」、「日本文化」、「美國文化」）的表徵物均或重或輕的同時出現在每一件作品中，而畫面當中，三者文化表徵物的比重遞換以及明顯看出的，藝術家對此三者文化體的態度與評價，在作品的先後完成間存在著微妙變化，我想有必要挑出幾件加以討論。

「無敵鐵金剛的XX」：

這件最早跨入文化命題的作品，明顯的還留存著和「大員地誌」有關的台灣地圖圖像。而此時思考的重心也僅止於以無敵鐵金剛做爲「台灣」衆多「外力」的象徵，而無敵鐵金剛粗狀的XX，表現了外力的強悍，同時蘊含著旺盛的繁衍企圖。這時的「交配」屬於單方意志的執行！

「超人與孫悟空」：

這件作品已初步完成這系列作品的基本「文化交配結構」，這時的中原文化雖已退居後方／背景，但是份量還是足以與主流文化抗衡，在這件作品中，美、日、中三者維持著某種均衡的、和諧的狀態，共同守護著女體所表徵的交配與繁殖力量。

「女超人與孫悟空」：

畫面中孫悟空處於備戰狀態，而女超人愉悅的飛舞於空中，像似中國的彩帶仙子（或許情況真的是如此，因爲文化交配是多麼的微妙、難以預知——就

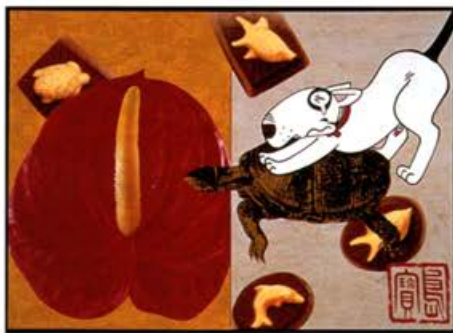
像《七龍珠》裡的孫悟空，也是中國《西遊記》裡孫悟空的演變。而女超人手中拿的看似彩帶，更像是西部牛仔的繩套（捆仙繩？），因而女超人的飛舞就不是為了飛舞，而是為去牽套什麼東西的瞬間——大家都知道，「西部牛仔」代表著美國的墾荒／建國精神，而「鴿子」則為和平的象徵，因此這是一幅代表國際和平的、維持國際正義的「國際警察」的標記圖。然而無論如何，「超人」的形象依舊！我認為藝術家在這裡影射了美國官方，特別是民間／大眾傳媒／電影工業工作者等在工作場合裡不自覺流露的「愛國主義」以及絕對可觀的民族優越感的存在。

因為一切都在備戰中，與情愛無關的假陽具像摩天大樓、金字塔般的直上雲霄、屹立不搖。中原文化則僅渺小（遙遠）的兀立一旁，或嬌美的、寓言式的裱貼於陽具上，像極了禮品包裝盒上的蝴蝶結。

「金剛與美少女」：

這件作品很明顯的，對三個文化體均做出質疑或批判——金剛很壯，就因為「太壯」，所以不能忍、忍不住，所以（超級強者／柯林頓）才會出狀況，以致於縱使金剛手舉「讚」狀，事實上已不讚！而摩天大樓的樓頂無非只是一具必須被照料妥當的巨型保險套！而日本美少女非常美

麗，是某種美的極致（結合清純、羞赧，卻又健康、性感以及一定的邪惡感），卻自我憐惜、慰藉，「美」出了問題！中國的「魚」、「水」圖案則進一步加強、點化了美少女情色之所在。中國的成分在此幾乎消失其自身存在主體意義，僅做為批判美日

「寶島烏龜」1996 油彩·壓克力 116.5X160cm
大未來藝術中心 圖片提供

課題時的附件或配備；同樣的角色作用也出現在《鹹蛋超人與按摩棒》這件作品上——也是表徵多產與債張的「情」趣的狀態和氣氛。

「寶島烏龜」與「寶島花開」：

這兩件作品的畫面結構與前者又稍有不同：文化表徵物已不再碩狀或偉大；所以一直未現身的「台灣文化」終於在這裡以烏龜和賴蛤蟆的形象羞赧地、無辜地、受虐的露了一下臉。「美國文化」在這裡一會兒變成巧克力，一會兒又跑得很遠，變成侏羅紀公園那隻暴龍和飛機圖樣的壁紙；「日本文化」則推出家有賤犬的阿X（已經是強壯、美麗的另一面了），但顯然牠「找錯對

象」又「不關此道」，因此狗淚縱橫！而「中原文化」一面跑去和美國巧克力結合，一面又化身紙藝老虎（紙老虎？）對著賴蛤蟆（台灣化身）做愛，而必然的那也將是徒勞無功的（牠忘了牠只是一片剪紙）！

之後，藝術家押上「寶島」兩字的印鑑，然而此方印鑑卻又是國產「寶島」牌香煙的標準字。藝術家在此是否再次提出警訊：寶島其實並不寶島，她被「毒品」與「麻醉」的氛圍所籠罩？或者，夾雜著某種難以體察的、昏迷的「雜音」？——純淨的台灣文化在哪裡？

黑色幽默——

交配總在挫敗中進行

一幅關於大員／台灣的文化交配圖，「台灣文化」的具體形貌居然老是「不出場」；而畫面縱使情色味濃烈，卻又不見真正的情愛與交配——而一旦交配，又是難竟全功的挫難！這是一幅幅未完成的、挫敗的、虛擬的、虛張聲勢的文化交配圖！

我倒感覺畫面透露著另一種訊息：縱使「批判」的架勢依舊具備，但是在實質上，或者是直覺感受的層次上，「幽默」的成分還比較重。

當然這個幽默和「愉悅、暢快」無關，比較接近「焦慮」——一種黑色的幽默。☹