

Since 1975

ARTIST

藝術家 310

March 2001

嚴震2共藝術專輯
台灣美術一百年展
廿世紀藝術理論與批評
黃宇波談畫廊產業
從新與空間關係出的思考
徐悲鴻繪畫全集畫卷出版
吳木羽畫展·漢代建築明器
人對方圓空間的想像
魏方說美其人與其藝術

ISSN 1016-4170 NTS180

9 771016 417007 03

天真淫邪求進步

——楊茂林創造的電子樂園遊戲

◎胡永芬

鋼彈的蛋蛋 1d 電腦製作在畫布
204 × 150cm × 3 2000

虛構視覺，以最直接的方式透過傳媒、廣告、電子網路闖入日常生活，逐漸成為我們最真實的生命體驗；當我們可以坐在電腦前與世界上不知名角落裡的任何一個陌生人交談的時候，當我們以一個按鍵就可以獲得全世界所有發

BB 戰士的 BB3p 電腦製作在畫布 204 × 326cm 2000

上個世紀最後十年，科學的發展以飛速讓地球上的人類進入一個以前完全無法想像的時空。數位化的虛擬世界，或是改造過的

生事件的影像與訊息的時候，那麼，地域文化、藝術的主體性，是否也會因此而透過瞬息千里而天涯若比鄰的科技給消解掉了？

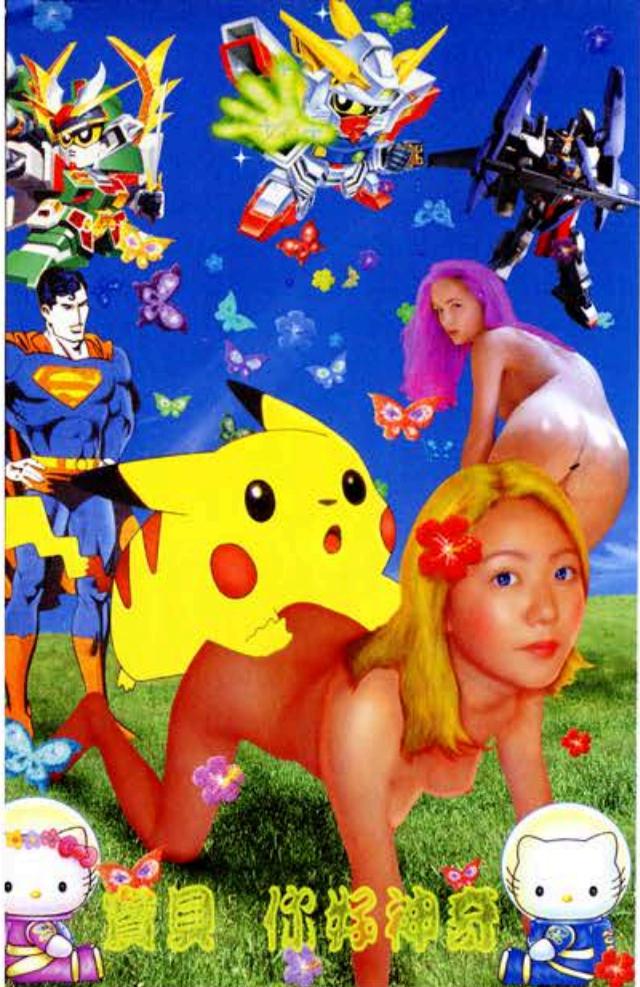
因為科學所造成「距離」概念的改變，區域生活方式的改變，加上與當地原生文化之間交集之後產生的化學變化，然後各自衍生了新的當代文化藝術品種，無論你是在美國，還是在非洲，這是整個廿世紀所有人類共同的經驗；但雖然發生於每個地域的影響因素相近，可是產生的文化現象卻各不相同，這正是因為產生化學作用的另一方——當地原生本土文化與住民的生存處境大不相同，外來的作用陸續加入，則造成區域性當代文化藝術不斷地演化，也成就了新的「本土文化」。

如果站在遙遠的未來回頭觀看，每個地區、每一段年代的創作要能在藝術史的長河中找到一個位置，畫下自己座標的，他不只是必須在自己所屬的時代中顯現其創造性，同時必須能夠就一個族群，或是普遍人類的本質性問題予以挖掘、表達，而且要能在藝術上建立一種新的原型，做為後繼者追隨及再開發的起點。這種創作的價值不只要屬於當代，也要屬於未來。

楊茂林長期以來的創作思維，很早就

顯現他要在美術史上訂下一個屬於自己的座標的企圖。他這次個展「寶貝你好神奇——請眾仙II」，是他長期創作計畫中「文化篇」的一部分。從「政治篇」、「歷史篇」到「文化篇」，這個他在八〇年代末就宣示的創作計畫主軸，目前已經綿延發展十多年；這種方式，在台灣藝術史上是一個比較特殊的典型，讓人好奇：一個藝術家怎能如此頑固而節制地按照計畫創作這麼長的時間？

中間難道沒有其他的因素可能成為他新的靈感來源，或是挑戰他的創作意圖？解讀楊茂林這種創作方式，要從他的創作意圖分析，對他而言，「創作」的首要目的，顯然是他以一個藝術家的身分參與社會及對公眾發言的方式，因此，政治、歷史、文化這三個篇章，是他個人性格底層永遠關切的終極題旨，至於作品的具體內容，以及所選擇的視覺語彙，才是跟他創作當下的思維狀態與

寶貝，你好神奇 2d 電腦製作在畫布 194 × 130cm 2001

鋼彈的蛋蛋 1sp 電腦製作在畫布 150 × 204cm 2000

鋼彈的蛋蛋 2d 電腦製作在畫布 150 × 204cm 2000

生活狀態相關聯的部分。也就是說，雖然他在十幾年前就已經訂下了往後的創作計畫，但在執行時的當下生活情境、所感所思，才是決定他創作面貌的關鍵；尤其是近年進入的第三階段「文化篇」，更是顯而易見跟他當下生活情境的熱烈關聯。

從一九九五到九六年創作的「歷史篇」第三階段「當代歷史」的作品開始，楊茂林的創作語彙就已經出現一套全新的系統：大量地以手繪的形式，使用日本卡通、機器人、美國漫畫、成人性玩具以及他兒女正熱中的流行兒童玩具等視覺素材，結合他早期以來即慣用的分割畫面、多視窗並置等手法來組織畫面；如今來看，這種形式可說是一種新原型的建立，對於當時而言，這是一種以前所未被開發過的新述說方式，但在九九六發表以後，這種與跨世代的生活經驗息息相關的共通流行視覺，在台灣藝壇便逐漸擴大其感染力，進而產生一種美學上的說服力，有更多的創作者願意擷取這種原本可能被視為太生活、太常民，甚至是太過次文化的視覺語彙，介入他們的創作。

之後九九年發表的「請眾仙——文化交配大員誌」個展，正式進入「文化篇」。「歷史篇」時期的濃稠沉郁從此隱退，一變而為鮮豔有力，而且是一種不同於他「政治篇」時期的鮮豔有力：一種近乎「奇觀式」無厘頭畫面，去除了以往尖刺犀銳的批判捷伐，一變為怪異荒誕的諧趣，以及對於當下（文化）處境的理解——理解到文化演繹的過程要的不是水乳交融，就是強姦交配——以一種直接給予觀者官能上詭異的、在噴飯與殮色腥之間大幅擺盪的刺激，點破其實再自然不過的文化演進論，直指文化演變生生不息又代代相承的真理，已經無關乎是與非，更非關民族情緒。

這次個展「寶貝你好神奇——請眾仙II」，至少對於楊茂林個人而言又是一次新開拓的起點。在即將邁進五十歲之前，楊茂林重新回到校園，研究生的生活對他來說並不在於「學」到什麼新的東西，而是在於「感受」到什麼不曾感受過的訊息，甚至是空氣；通過熟悉新世代的群體意識、世代美學，通過他與新世代相距卅年的生命經驗，解放之後再重新整理出的視覺，乃至於意識形態，呈現數位式的超時空荒誕、白爛（網路式的文字，接近「白癡而且很爛」的意思）、無厘頭與諧趣感；一群代表著正義角色的機器人：無論是威猛的鋼彈，還是可愛而英勇的B.B.戰士，煞有介事地手持長劍、大戟，擺出保衛地球的

天真淫邪樂園式的場景。他的興趣顯然不在於對於女性主義者的挑釁，對楊茂林而言，更有趣的可能是以一個中年男性的觀點，嬉謔中年男子的性焦慮，以及年輕男性通過網路情色對於女性肉體的消費現象；而這些結合正兒八經與熱鬧淫樂於一爐的畫面，其背後真正的題旨，則是聚焦在「（文化）交配」的命題上。

以「交配」的意象論述各種文化交互影響的手法，從楊茂林上次開始創作「文化篇」的個展中，就已經使用過了，但之前的創作，他最關注的仍然是他過去廿多年創作中不曾稍懈的，知識份子文以載道之使命，而這次的新作很不一樣的是，顯然他更關心如何掌握時代氛圍的準確性，以及他個人藝術語彙的再開發。

其中一件特別有趣而值得觀察的作品〈寶島美少男之B.B.我愛你〉，以3D動畫結合音樂互動製作，楊茂林自己粉墨扮裝登場，帶著一種得意洋洋、小人得志似的賤賤笑容，隨著閩南語歌曲的樂音在畫面上搖擺穿梭，背景的3D畫面是一群撇著屁股的裸女跟一棵會隨著樂音蠕搔扭轉的怪樹，將近五十歲的楊茂林在此以「寶島美少男」自命，天真、淫邪、歡樂、異色。科技在此以一種

亮相姿勢，畫面上則搭配著楊茂林一向擅用的口號標語式文字，這種原本為威權時代特色之一的產物，這回在他手上被徹底地、大大地給玩弄戲耍了一番，捍衛地球正義之B.B.我愛你」與「地上最強B.B.」是「誓保星際衛生，全面一折起，SAVE」與「星球衛生局」、是「確立宇宙和平永不褪色」與台式春聯「對我發財」……，這種賤賤而令人噴飯的「文采」，絕對是典型楊茂林式的。

楊茂林的作品一向有一種在跳躍的思維過程裡組織起來的緻密結構，越到近期，其中的邏輯論述越是以荒誕嬉謔來包裝他所要指涉的議題。這次他展出的「B.B.戰士的B.B.」系列、「鋼彈的蛋蛋」系列、「寶貝你好神奇」系列，以及3D影音作品〈寶島美少男之B.B.我愛你〉，以手繪或電腦影像合成的畫面上，充斥著各種怪異荒淫的影像：大量的女性性器（B.B.↓屎尿）、由女性口交挺立男性生殖器的漫畫主角（神奇寶貝）、腰間圍著一塊紅布，下面以鐵鍊吊著寫上「智、仁、勇」星球大練陰吊的機器人（蛋蛋系列）、後插式雜交的卡通漫畫主角、機器人跟網路A片女優（小菊花↓肛門）……，交織成一片

人性的熱度呈現，像極了鶯燕成群、燈光眩燦、裝潢豪華，專門用來招待土豪的卡拉OK貴賓包廂，台灣常民生活裡單純的快意與熱烈，以一種簡單明瞭、意象式的手法，轉換到高科技的電腦螢幕上。於是科技也未必一定是冰冷或那麼高水乎的！

俗麗夠勁的〈寶島美少男之B.B.我愛你〉，是楊茂林這兩年來第四件以電腦影像創作的作品，也是他從一個電腦白癡開始摸索，如今進階到可以自己組裝一台電腦的過程以來，終於能夠無礙地與他的創作本質完全結合的一件作品，由此可以預見他未來在這個新媒材上面發出來某種新視覺的可能性。

事實上這種關於新視覺的預言在這次所有的作品中，無論是手繪的油畫、電腦影像合成的作品，以及3D影音作品，都可以嗅到這種新鮮的氣味。一向以來，楊茂林在創造藝術風格上的企圖就很鮮明，以往他經常使用眾多因為構圖切割而同時呈現在一個畫面上的不同視覺影像（這種方法非常相似在電腦螢幕上開多個相關視窗的概念，但顯然當時楊茂林還完全不懂不知電腦究竟是什麼樣的玩意），這些本身原始意涵明確，尤其是普遍熟知的大眾符號、流行圖象，經由他重新「羅織結構」的手法之後

，就變化為引喻綿密、指涉邏輯反覆辯證，一種既明瞭如白話文而又具有多層意涵的豐富語彙，而且，它依然是一種很容易辨認，又具有個人化特質的語言模式。這種辯證複雜的語言習慣原本常見於文字創作使用，卻很不容易以視覺為創作媒介，楊茂林則是在這個領域中擅長此道。

但是這次的作品，楊茂林顯然再次解放掉他所熟悉而有把握的藝術形式，甚至是有意地不再作那種需要層層剖析的論述式創作，而放得很輕鬆，邊實驗邊玩，一種有如遊戲創造者般的樂趣，眾仙（各種年代流行的卡通漫畫主角、機器人，是為紛沓而來與本土文化交配的多元文化之象徵）拜電腦合成之賜，得以幕天席地地在風景如畫的綠蔭平野之上群體雜交，如此淫邪的圖象卻顯得如此天真歡樂；「天真淫邪」，或許正是這位中年藝術家目前在生活與創作上最為嚮往的情調，雖然這些作品談的還是地域性的文化現象，但在全球化的當代藝術實踐著廿世紀以來西方主流控制的政治、經濟、消費、資本主義、資訊，與大眾文化對各地統一的影響的現實中，楊茂林似乎一向都樂於做一位地域性的藝術家，享受著他做為一個地域性藝術家的個人價值。