

大趨勢

《大趨勢》藝術雜誌 秋季號

main-trend NO.2
2001年10月1日出刊·本期定價150元

展演空間進化論

楊茂林專輯

「心靈轉譯——精神醫學與當代藝術的對話」

ISSN 1609-9249

1 0

9 771609 924004

前衛壞品味

張晴文

從超人與悟空說起

一切要從1996年的《超人與悟空 L9601》說起。1996年，楊茂林的「大員地誌」系列，出現了《超人與悟空 L9601》、《女超人與悟空》、《無敵鐵金剛的XX XL9601》等作品。這些作品的共同點，在於卡通、漫畫圖像的運用，而這一特質也延續成為楊茂林1999年「請眾仙——文化交配大圖誌」，以及2001年「寶貝你好神奇」兩個以文化作為敘事對象的系列最重要的特點。

從楊茂林1987年以後的創作脈絡看來，1996年的「大員地誌」可以視為其對於台灣文化觀察與批評的起點。《超人與悟空 L9601》一作中，超人、悟空各據畫面兩側，像門神似地站在「鯉躍龍門」前張開的女體面前。從這些元素不難讀出對於台灣文化生成的隱喻，中原文化、美、日文化交媾之後從母體生出的「異種」，便是台灣文化的樣態。《女超人與悟空》、《無敵鐵金剛的XX》，也都運用了卡通圖像，象徵外來的美日通俗文化與中原文化在台灣結合，而畫面中挺立的陽具，更明白表示了交媾，甚至侵犯的意味。這些作品中「MADE IN TAIWAN」的標語，是說明也是諷刺，這樣交雜生成的文化正是不折不扣的正港台灣味。

1999年的「請眾仙——文化交配大圖誌」，對於文化的批判更為明確，在讓這些卡通漫畫人物一一現形的同時，道出了台灣文化面貌的「不堪」，藏在威風凜凜的蝙蝠俠、鹹蛋超人後面的，是對於台灣文化認同的尋找與落寞。圖像的並置之外，畫面中文字的出現更有一種註腳眉批式的點睛功效。標語般的文字應是強有力的宣示，但在畫作中不論是篆刻字樣的「寶島」，或者「MADE IN TAIWAN」的標籤，戴在洛克人頸上的「闔家平安」香袋，都以簡短的文字說了沈重的笑話，與這些拼貼而成的通俗文化圖像相互輝映。

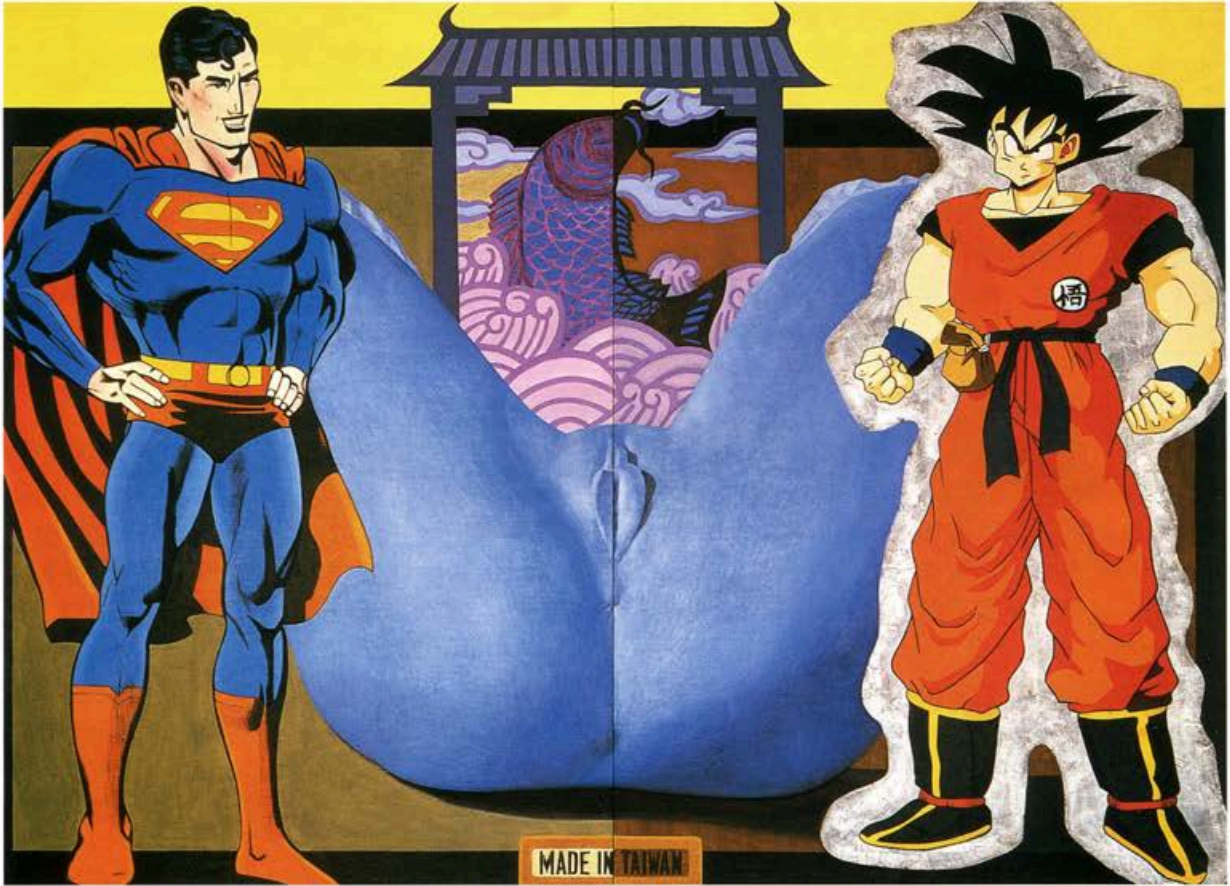
更為生猛有力的，應屬2001年的「寶貝你好神奇」系列。同樣以通俗文化作為對象，除了之前一貫的卡通漫畫人物之外，還加入了成人影片的女演員，以及許多的女性性器的照片。模仿援助交際或色情電話的「020452787825」，無厘頭的「誓保星際衛生」，與畫面一語雙關的「BB我愛你」，機智的文字為作品帶來令人竊笑的「趣

味」。而在這一系列作品，楊茂林捨棄多年來的平面繪畫，改以電腦合成再輸出影像的作法，則是另一個重要的轉變。總而言之，藝術家在聲稱快樂創作的同時，找到並欣然接受台灣文化的「奇觀」，但從畫面中仍舊可以嗅出「接受」背後「聊以解悶」的味道。

壞品味

楊茂林的「文化篇」從「大員地誌」到「寶貝你好神奇」，三個系列作品拼貼並置通俗文化圖像的手法，可以溯源至普普藝術。普普藝術對於既有精緻藝術的輪廓攪亂，引來評論家對於藝術與通俗文化將難以區別的警告，以及普普藝術與資本主義關係的種種討論。而楊茂林「文化篇」系列之作，大量挪用通俗文化的圖像，甚至捨畫筆而用滑鼠，在「剪貼」、「另存圖片」的指令之間完成作品，則是電腦時代的拼貼手法。

從通俗文化取材，楊茂林的「文化篇」展現了一種壞品味。卡通、漫畫一向以青少年為主要市場，這些以往被拒於精緻藝術範疇的題材進入藝術的領域。過去中產階級想極力擺脫的大眾文化，早已扭轉情勢，這些以商業為本位的流行文化成為前衛藝術家的工具之一。在「請眾仙——文化交配大圖誌」這一系列的作品中，楊茂林將其「壞品味」以一種較為精緻的作法呈現。1998年的作品《五福臨門》由兩個部份組成，畫面的左半部是蝙蝠俠，右半部有傳統中象徵著「福」的蝙蝠、「WELCOME」的字樣，以及類似剪紙圖樣的，一個擁張開巨大女陰的人形。拼湊這些元素，可以發現楊茂林對於台灣文化多種來源的調侃。所謂的「五福臨門」是一種源自中原傳統的吉祥願想，在民間建築或生活用器上，以畫五隻蝙蝠取「五福」的諧音。然而，以今天台灣的文化語境來說，吉祥的蝙蝠還包括了正義的使者蝙蝠俠，畫面右方的「WELCOME」點明了對於蝙蝠俠所象徵的美式文化，或者外來文化的一種歡迎態度。巨大而張開的女陰也極富暗示，象徵一種交媾的行為，或者文化所從出的母體。另一件《捍衛地球的洛克人》（1998），同樣以兩幅畫組合而成，左邊的是一幅典型的外銷風景畫，裱以富麗的金色的邊框，上面寫著像是以噴漆效果繪成



的「MADE IN TAIWAN」，以及簡體字的「好好學習，天天進步」。畫面右側則是洛克人發出攻擊，身上戴著「闔家平安」的香袋。看似積極的標語、劣質繪畫、融合台灣信仰的日本洛克人，所有的元素拼成台灣文化的面貌。這些圖像的選擇，包括精畫細描的蝙蝠俠、洛克人、金剛、美少女戰士，以及露出發情性器的賤狗、擁有巨大女陰的剪紙圖案、陽具與按摩棒，這些圖像有種不甚高雅的意味，誇張地表演著屬於台灣文化的戲碼。

「寶貝你好神奇」這一系列，更是將壞品味表現至極致。除了皮卡丘、無敵鐵金剛、BB戰士、KITTY貓、柯南、原子小金剛等卡通人物的入作，通俗文化裡的色情符碼，包括成人影片女演員、色情照片、色情電話號碼等，也成為作品內容的一部份。色情文化幾乎是這一系列作品的焦點所在，可愛天真的卡通人物成了羶色腥的色情演員。圖文並茂的交相作用，將色情文化的低級趣味納入藝術的範疇。而這一系列畫面中文字字體、漸層效果的選用，以及畫面構圖的隨意性，降低了藝術的質地，徹底展現壞品味。

極度前衛

表現壞品味，是前衛藝術決裂姿態的一種實踐。楊茂林所謂「小人得志」的快樂，在於作品對觀者的衝擊。「請眾仙——文化交配大圖誌」系列中以異常形象出現的卡通人物帶來錯愕的效果，而「寶貝你好神奇」更是增加強度，其聳動的質地以「醜惡」形容也不為過。這些圖像的安排，顛覆通俗文化在我們認知中既有的印象，當前衛藝術的觀眾已經期待藝術品的怪形怪狀，藝術家在求新的有效邏輯之下似乎也難以避免挑戰感官極限一途。觀察台灣1990年代後期以降的前衛藝術，以「通俗文化」、「次文化」為表現對象的藝術家及作品逐漸增多，尤其是新生代的年輕藝術家。這些以通俗文化入作的年輕藝術家浸淫成長於這些流行文化的語境之中，本身即是文化，而不同世代的楊茂林觀察文化，在作品中反映文化。阿多諾對於物化世界裡的前衛藝術有一觀察：「我們無法概括判斷，一個徹底放棄任何表達的人，究竟是物化意識的代言人，還是以無言無語、無表情來棄絕物化意識」（註1）。因此，時下藝術家將次文化搬演至作品的作法，到底是藝術家被物化的結果或者以毒攻毒，觀者需能夠分辨其中的價值差異。

楊茂林的「文化篇」，從「請眾仙——文化交配大圖誌」的精緻表現到「寶貝你好神奇」的輕疏質地，可以說是極度前衛的實踐。無論內容、形式、手法，都挑戰著嚴肅藝術與通俗文化的界線，藝術性的消解是義無反顧的代價。這也是楊茂林這一「文化篇」在運用次文化素材時，與其他年輕藝術家的不同處，徹底壞品味的選擇，以及激進的前衛實踐，也是楊茂林自1987年以來創作脈絡裡最徹底的叛逆精神。

最後的狩獵

2001年，楊茂林於「後花園2——決了堤的慾望山水」聯展中，發表了《狩獵大出擊2》，這件作品或許可以視為楊茂林「文化篇」的尾聲。《狩獵大出擊2》是口袋怪獸皮卡丘在非洲莽原的遊獵，皮卡丘、KITTY貓和鹹蛋超人身上有時下流行的刺青以及穿環。而高掛在樹上的，則是一個個裸身的女人。這件作品承續了「寶貝你好神奇」的色情文化風味，另外加上裝扮身體的穿環刺青。「狩獵大出擊」也展露了藝術家的壞品味，然而在文字的使用上卻沒有過去系列中的機智，保留了戲言的意味。

從楊茂林的系列作品來看，其對於台灣文化的態度從尋找到發現，從批判到同樂。懷德（Wilder, Billy）的一句「比讓人忽視更使人不痛快的，是被別人看得太嚴肅」（註2），可以說是楊茂林「文化篇」的註腳。台灣文化的面貌，從來不是輕易可以描述清楚的。楊茂林以他的作品，對台灣文化提出質疑並試著找出答案。在最後一次狩獵之後，楊茂林收拾他的武器，走出台灣的文化森林。MT

註釋：

1. Theodor W. Adorno, 《美學理論》，頁179。轉引自 Peter Burger, 《前衛藝術理論》，蔡佩君、徐明松譯。台北：時報文化出版，1998，頁77。
2. 轉引自 Paul Taylor, 《後普普藝術》，徐洵蔚、鄭湛譯。台北：遠流出版事業，1998，頁59。

女超人與悟空 1996 194x295cm

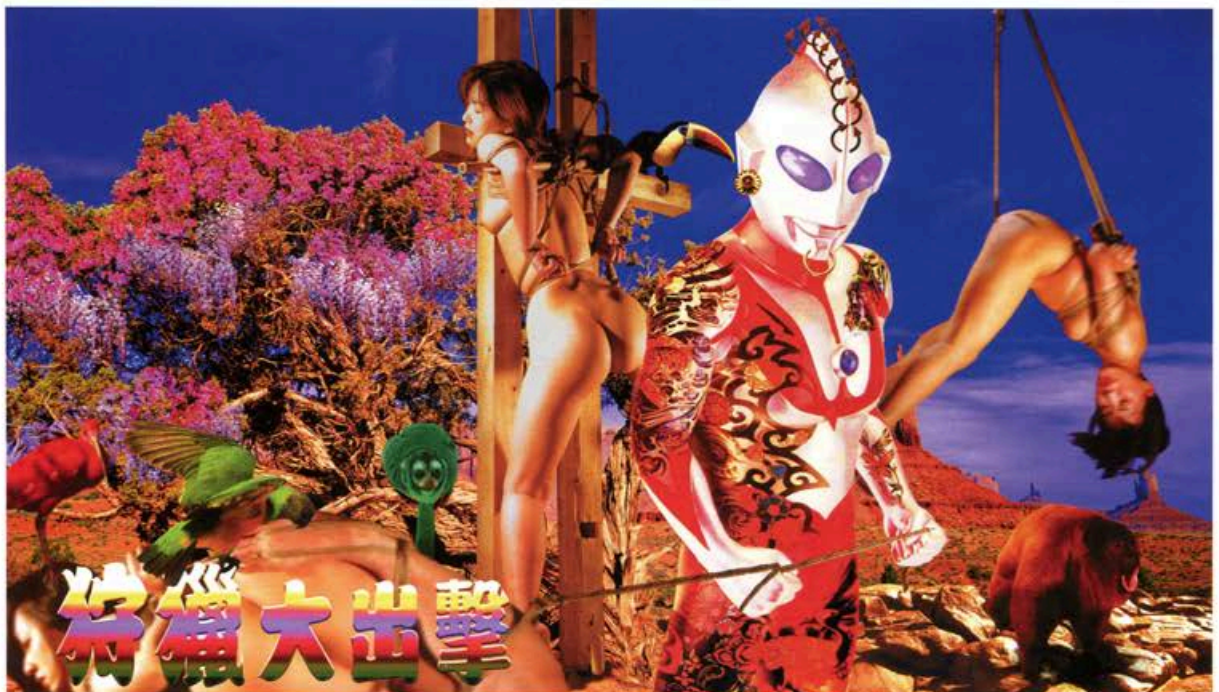
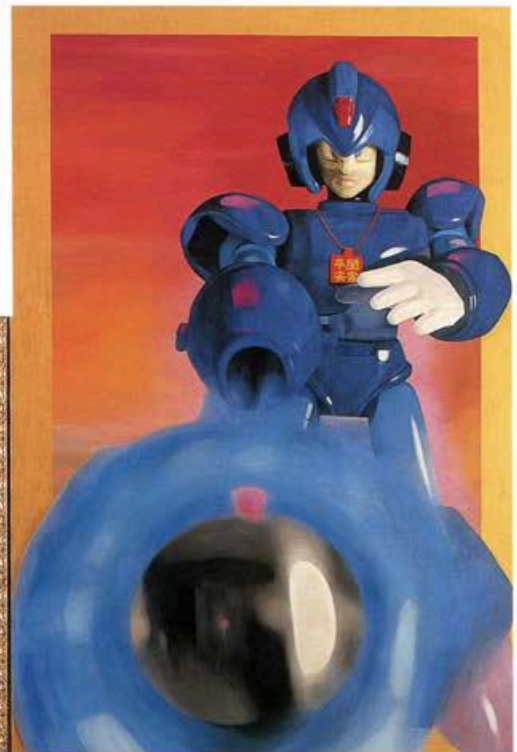


大飽餐

吉普賽姑娘 1998 204x326cm



捍衛地球的洛克人 1998 204X326cm



浪人阿蛋 2001 攝影/電腦製作在相紙上 145X250cm