

身體 與 藝托邦

1987年以後台灣當代藝術介紹

地點：西班牙馬德里大學

日期：2009.10.26-29

Place：The University Complutense in Madrid

Date：26-29, October, 2009

Cuerpo y Atopía

Una introducción al arte contemporáneo de
la República de China (Taiwán) a partir de 1987

研究者：龔卓軍、林志明、王品驊、沈伯丞、蘇海音

藝術家：林鉅、姚瑞中、涂維政、蘇孟鴻、蔡影澂、楊倫

Research presentation: Gong Jow-Jiun, Lin Chi-Ming, Wang Pin-Hua, Sheng Bo-Cheng, Susana Sanz Giménez.

Artist presentation: Lin Ju, Yao Jui-Chung, Tu Wei-Cheng, Su Meng-Hung, Tsai Ying-Cheng, Yang Lun

指導單位 | 中華民國外交部 | 行政院文化建設委員會

Supervised by | Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan) | Council for Culture Affairs, Taiwan

主辦單位 | 西班牙馬德里大學 | 國立台南藝術大學藝術創作理論博士班

Organized by | Research Project "Transculturality, hybridations and Globalization in Contemporary Art. East-West", Department of Contemporary Art, Complutense University in Madrid. | Doctoral program "Art Creation and Theory", Tainan National University of the Arts, Tainan (Taiwan)

研究指導 Research Supervisor | Eva Fernández del Campo, Ph.D. | 龔卓軍博士 Gong Jow-Jiun, Ph.D.

策劃團隊 Curatorial Team | 蘇海音 Susana Sanz Giménez | 沈伯丞 Sheng Bo-Cheng | 王品驊 Wang Pin-Hua

網頁、美術設計 Web & Art Designer | mirrwork

專案翻譯 Translator | 朱貽安 Chu Yian | Iker Izquierdo | 蘇海音 Susana Sanz Giménez

行政支援 Administration Executive | 林芳珍 Lin Fang-Chen

贊助單位 | 大未來耿畫廊

Sponsor | TINA KENG GALLERY

10.26

11:00-12:00

龔卓軍 Gong Jow-Jiun, Ph.D.

國立台南藝術大學藝術創作理論博士班所長暨專任副教授
Associate Professor, Doctoral Program in Art Creation and Theory
Tainan National University of the Arts (TNNUA)

從烏托邦身體到異托邦：80年代台灣當代藝術與身體問題 ^{p.06}

From Utopian Body to Heterotopia:

The Problematique of Body and Taiwanese Contemporary Arts in 80's

Del Cuerpo Utópico a la Heterotopia:

La Problemática del Cuerpo y el Arte Taiwanés Contemporáneo durante los Años 80

12:30-13:30

林鉅 Lin Ju

藝術家
Artist, painting

一個倖存者的烏托邦 ^{p.28}

斷境狀態 / 戊辰年之屍

Utopia of a Survivor

state of severance / cadaver of the wu-chen year

Utopía de un Superviviente

Estado de Separación / Cádaver del Año wu-chen

10.27

10:00-11:00

林志明 Lin Chi-Ming, Ph.D.

國立台北教育大學藝術與造型設計學系副教授
Associate professor, Department of Art and Plastic Design
National Taipei University of Education

位於歷史極限的影像與記憶：陳界仁的影片藝術 ^{p.10}

Image and Memory at the Limits of History:

Chen Chieh-Jen's Film Art

Imagen y Memoria en los Límites de la Historia:

El Arte Cinematográfico de Chen Chieh-Jen

11:00-12:00

王品驊 Wang Pin-Hua

策展與理論工作者及台南藝術大學藝術創作理論博士生
Curator, Critic and Art theory,
student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

死亡擬像中的身體影像：陳界仁的創作力場 ^{p.14}

Body image in simulation of death:

The powerful field of the art practice by Chen Chieh-Jen

Imagen Corporal en la Simulación de la Muerte

El Poder Creativo en la Obra de Chen Chien-Jen

12:30-13:30

姚瑞中 Yao Jui-Chung

藝術家及藝術評論工作者
Artist, Photography, Installation and Art Theory

人類歷史的命運具有無可救藥的荒謬性 ^{p.36}

The Historic Destiny of Humnity Has a Cerrtain Incurable Absurdity

El Destino Histórico de la Humanidad Posee Cierito Absurdidad Irremediable

10.28

10:00-11:00

蘇孟鴻 Su Meng-Hung

藝術家及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Artist, student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

表面深度 ^{p. 48}

The Depth of Surface

Lo Profundo de la Superficie

11:00-12:00

Susana Sanz Giménez, 蘇海音

馬德里大學地理歷史學院研究生

Universidad Complutense de Madrid (UCM).

蔡明亮電影中的地方記憶 ^{p. 24}

The Memory of Sites in Tsai Ming-Liang's Films.

La Memoria de los Lugares en el Cine de Tsai Ming-Liang

12:30-13:30

涂維政 Tu Wei-Cheng

藝術家及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Artist, student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

焦慮處境的自我體制化行為 ^{p. 42}

Self Systemization Behavior Under Conditions of Anxiety

El Comportamiento de Auto-Sistematización en la Condición de Ansiedad

10.29

10:00-11:00

沈伯丞 Sheng Bo-Cheng

策展與理論工作者及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Curator, Art theory, student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

無生之境、無名之人：台灣藝術作品中的空間與人 ^{p. 20}

Land Without Beings, Men Without Name:

The Space and Beings in Taiwan Art Work.

Tierra sin Seres, Hombres sin Nombres:

El Espacio y los Seres en el Arte de Taiwán

11:00-12:00

蔡影澂 Tsai Ying-Cheng

藝術家及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Artist, student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

運動中的身體 ^{p. 54}

When body in moving

Cuando el Cuerpo Está en Movimiento

12:30-13:30

楊翕 Yang Lun

藝術家，薩拉曼卡大學研究員，典藏今藝術雜誌駐西班牙特約撰述

Artista, Investigadora (USAL), Periodista (ARTCO)

非域之境女性身體的非物質流動 ^{p. 60}

Lo Fluido Inmaterial de un Cuerpo Femenino en Atopia

從烏托邦身體到異托邦：80年代台灣當代藝術與身體問題

Del Cuerpo Utópico a la Heterotopía: La Problemática del Cuerpo y el Arte Taiwanés Contemporáneo durante los Años 80

龔卓軍 Jow-Jiun Gong, Ph.D.

國立台南藝術大學藝術創作理論博士班所長暨專任副教授
Associate Professor, Doctoral Program in Art Creation and Theory
Tainan National University of the Arts (TNNUA)

摘要

如何認識台灣當代藝術？這個問題本身就具有藝術認識論上的難度。當代藝術之前，是否還有現代藝術、傳統藝術？法國藝術史與藝評家蒂耶希·德·杜夫(Thierry de Duve)從藝術教育的角度，提出了傳統學院是以古典的「天份－手藝－模仿」(talent, métier, imitation)來推崇傳統權威的師徒關係；現代藝術教育則與包浩斯式「創意－媒材－發明」(creativity, medium, invention)典範的民主平等的關係與媒材語言的發現實驗有關，以媒材之質疑為其烏托邦理想；而所謂的當代藝術，就其教育向度而言，意味著70年代以後嶄新的三元模式：「態度－實踐－解構」(attitude, practice, deconstruction)，語言學、符號學、人類學、精神分析、馬克思主義、女性主義、結構主義與後結構主義等等「理論」的潮流，開始取代工作室的包浩斯模式，成為批評語彙和知識工具，代表著進步前衛的「批判態度」(critical attitude)，於是成為新一代藝術家的基本態度，甚至在1975年之後，「藝術實踐」(artistic practice)一詞已如燎原之火，取代了「手藝」和「媒材」，朝向異托邦，德·杜夫直指這種趨勢的源頭，無非就是「法國理論」(French theory)造就的藝術認識論變革。

本文由檢討與批判德·杜夫這一套藝術認識論著手，集中在身體實踐的角度上，說明台灣當代藝術一腳踏在現代包浩斯教育的民主平等關係與材質的重新發明上，另一腳則朝向批判態度與解構式的藝術實踐道路，與歐洲的藝術系譜學大異其趣。80年代的台灣藝術，跳脫了七〇年代尋根反思的模式，成了既想積極邁向現代，又具有後現代解構精神的重要歷史轉折。除了政治解嚴之外，文化建設委員會的成立，使文化藝術開始獨立於教育領域，中產階級興起，個人意識與其社會權益開始被重視，都會空間形成，大眾文化與情欲反叛蔚為風潮，成為80年代台灣社會體制變革的主要特色。藝術場域方面，除了延續六〇年代前衛運動跨界精神與群體模式，畫會的持續組合、畫廊經營朝向異質空間、美術館時代開啟、替代空間的興起，也都屬於現代與後現代的混雜形式。本文認為「身體問題」可以提供一條認識台灣當代藝術實踐的路徑，因為身體做為藝術上的材質，其本身首先就是一個與個人和社會習習相關的政治場域，從藝術實踐的類型上來說，「身體問題」在實踐上也指向了行為藝術，以及更廣泛意義下的社會造形問題，從烏托邦到異托邦的身體實踐，因此成為認識台灣當代藝術的一條輪廓線。

從1978年的台灣藝術家謝德慶在紐約的系列「一年行為」後，台灣當代藝術界對身體實踐問題就展現相當高度的意識。本文將依據這個線索，討論李銘盛、陳界仁、林鉅、侯俊明，並旁及姚瑞中、涂維政等人作品的討論。如果採取系譜學與分裂分析的路徑，在結論的部分，我們將看到解嚴前後台灣藝壇拋擲出來的藝術認識論難題，其實是一條欲望逃逸於身體烏托邦、歷史越界於異托邦的道路。

Abstract

¿Cómo entender el arte taiwanés contemporáneo? La problemática de la epistemología artística ¿sería difícil de resolver en sí misma ya que presupone las definiciones de arte moderno y tradicional en Taiwán? Y en el contexto histórico de Taiwán es difícil decir que su camino en la historia moderna es paralelo al de Europa. Este trabajo empezará con un reexamen de la triple distinción de la educación en el arte occidental que el historiador y crítico francés del arte Thierry de Duve nos sugirió en 1994, y localizar los inicios del arte contemporáneo taiwanés en el contexto de la problemática del cuerpo. Según Duve, la academia tradicional de las artes se centra en la vía clásica del talento, oficio e imitación. Enfatiza una relación de autoridad entre maestro y alumno. Pero la educación en el arte moderno tomó su ejemplo de la creatividad, medio e invención de la Bauhaus, que implicaba una igualdad democrática entre los profesores de arte y los estudiantes. La escuela bauhausiana organiza a los profesores y estudiantes más bien en un laboratorio utópico de toda clase de materiales para la creatividad que un estudio tradicional de pintura. Y el mal llamado arte contemporáneo, en el sentido de su dimensión pedagógica, supone desde 1970, una actitud crítica, pensando en la práctica artística y el modo de deconstrucción teórica. Todo tipo de “teorías”, lingüística, antropología, psicoanálisis, semiótica, neomarxismo, feminismo, etc. O directamente, “teorías francesas” en el arte académico sustituyen a los lenguajes de técnicas bauhausianas e revelan algunos lugares de heterotopía. Es un cambio de epistemología artística en sí mismo.

Este trabajo proveerá una mirada paralágica de epistemología artística en ver de la triple distinción de Duve con el propósito de entender mejor la problemática del arte taiwanés contemporáneo. Creemos que es la problemática del cuerpo pero no de la educación artística lo que podemos encontrar en algunas manifestaciones de “contemporalidad” del arte taiwanés contemporáneo

desde los años ochenta en adelante. En una temporalidad muy diferente y en una experiencia contemporánea de las genealogías europeas de la episteme artística, por una parte, el arte taiwanés contemporáneo se centra en el horizonte modernista, la relación de igualdad democrática bauhausiana en el campo del arte y las invenciones de la materialidad, y por otra parte, adopta él mismo una actitud crítica, al mismo tiempo que un modo reconstructivo de práctica artística.

El arte taiwanés en los ochenta, derivado de las tendencias del reflexivo y crítico movimiento artístico de los 70, se convirtió en un periodo de inflexión que combinó enseguida con un movimiento artístico activo y una actitud posmodernista deconstructiva. Tras la reestructuración económica hubo incluso más redistribución de la renta, dando como resultado una clase media creciente que jugó un papel más activo en la reforma social. Muchos taiwaneses que habían estudiado en Europa, EEUU y Japón en los años setenta y ochenta volvieron para servir a su país. El Concilio Nacional de Asuntos Culturales (CCA, en sus siglas en inglés) establecido en 1982, significó la separación, en un pensamiento de arriba abajo, del campo de la educación del de la cultura, siendo más independiente desde entonces. Muchas escuelas de arte, facultades y museos modernos se establecieron también en ese periodo. La cultura de masas se formó en el nuevo de contexto social de los espacios metropolitanos. La liberación sexual y las rebeliones eróticas llegaron a ser un asunto importante de la micropolítica, verbigracia, la política de sexo. Con el levantamiento de la Ley Marcial en 1987 finalmente las reglas autoritarias fueron gradualmente desapareciendo. En el campo de la práctica artística, los artistas de los años ochenta extendieron la influencia de la avant-garde de los sesenta y las formas de los grupos privados, continuaron algunas reuniones de diferentes grupos de pintura, entraron en galerías heterogéneas, apoyaron la apertura

de museos modernos y espacios para exposiciones, pero de un modo híbrido entre lo moderno y lo posmoderno. Según estos antecedentes, me gustaría proponer en este trabajo “la problemática del cuerpo” como el mejor modo de entender el arte taiwanés contemporáneo. Por sus potentes significados como medio para la creación artística y como campo de políticas individuales, la práctica del cuerpo señala una más amplia significación que el género de la performance. La problemática del cuerpo, como una muestra de la plasticidad social de Taiwán, perfila el camino trasgresor de la utopía a la heterotopía de las reglas artísticas contemporáneas que toman forma en los ochenta.

Desde que el artista taiwanés Hsieh Teh-Ching empezó

su “One Year Performance” en 1978 en Nueva York, los artistas taiwaneses contemporáneos fueron muy conscientes de la problemática de la práctica del cuerpo. Seguiremos esta línea, discutiendo la obra de Li Ming-Sheng, Chen Chieh-Jen, Lin Ju, Hou Chun-Ming y acompañaremos con su influencia a Yao Jui-Chung y Tu Wei-Zheng.

Concluyendo, si adoptamos un método genealógico y psicoanalítico durante el proceso de descripción y análisis, veremos que las dificultades epistemológicas durante la época del levantamiento de la Ley Marcial, es decir, en el Taiwan de los ochenta, son un camino a la utopía del cuerpo que escapa del campo del deseo y un camino también a las heterotopías de la trasgresión histórica.

學經歷

2007- 國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授兼所長

1998 國立臺灣大學哲學研究所哲學博士

專業領域：身體現象學、當代法國哲學、當代美學

1984 畢業於省立台南一中

1989 畢業於國立臺灣大學哲學系

1991 〈我問卡夫卡〉一文獲得第一屆臺大文學獎散文首獎

1993 畢業於國立臺灣大學哲學研究所碩士班，論文〈梅洛龐蒂《知覺現象學》中的語言理論〉

1994 〈風的精神分析術〉一文獲得第四屆臺大文學獎散文首獎

1995 進入《張老師月刊》任執行主編與採訪編輯，報導林良材、李鎮成等藝術家

1997 編著《臺灣現象學：性，身體，現象學》，梅洛龐蒂讀書會出版

1998 畢業於國立臺灣大學哲學研究所博士班，論文《身體與想像的辯證：尼采·胡塞爾·梅洛龐蒂》

以《張老師月刊》〈關懷台灣海洋環境系列報導〉獲得第一屆「永續台灣報導獎」文字報導獎首獎

1999 〈風暴最前線：蘭嶼氣象站的觀測生活〉獲得「國軍文藝金像獎」報導文學組銀像獎

2000-02 淡江大學通識核心課程專任助理教授

2001-02 台北市立師範學院視覺藝術研究所，兼任助理教授，指導藝術碩士論文畢業計六篇

2002-04 南華大學生死學研究所，兼任助理教授，指導文學碩士論文畢業計五篇

2002-07 國立中山大學哲學研究所，專任助理教授，指導文學碩士論文畢業計四篇

2003 《空間詩學》一書翻譯獲得「第25屆聯合報讀書人非文學類最佳書獎」

2004 赴美國匹茲堡杜更大學參加冬季短期課程，參與威尼斯建築雙年展台灣館論述工作

2004-06 國立台南藝術大學造形所、藝術創作理論所兼任助理教授

2005-07 赴法國南特、杜爾等地進修考察共三個月

2006 獲得法國國家圖書中心「譯者旅法獎助金」兩個月，赴南法亞爾勒市考察2006合譯作《傳柯考》(Foucault), Federic Gros著，台北：麥田出版社

2007 《身體部署：梅洛龐蒂與現象學之後》一書獲得中央研究院年輕學者研究著作獎

國立台南藝術大學藝術創作理論研究所副教授至今，組團參觀威尼斯雙年展、林茲電子藝術節

譯作《眼與心》(L'Oeil et l'Esprit), Maurice Merleau-Ponty著，台北：典藏

2008 中研院年輕學者著作獎補助赴巴黎進修考察一個月，參與威尼斯建築雙年展「建築繁殖場」論述

2009 國科會梅洛龐蒂翻譯研究補助赴巴黎進修考察一個月，參觀考察威尼斯雙年展及會外展

合譯作《拉岡精神分析辭彙》，Dylan Evans著，台北：巨流

2007- Associate Professor / Director, Doctoral Program in Art Creation and Theory, Tainan National University of the Arts. Chinese translator of G. Bachelard, M. Merleau-Ponty and C. G. Jung.

1998 Ph.D. Degree, Department of Philosophy, National Taiwan University. Specialty on Phenomenology of Body, Modern French Philosophy, Contemporary Aesthetics.

PROFESSIONAL HONORS AND AWARDS

2007 Academia Sinica (Taiwan) Research Award for Junior Investigators, Author of *Dispositif of the Body*

2005 Award for Excellence in Teaching and Learning, National Sun Yat-sen University

2003 The Best Bookman Award of United Daily News, Taipei, Chinese translation of Gaston Bachelard's work *La poétique de l'espace*.

Award for Excellence in Teaching and Learning of General Education, The Educational Reform Project for the Humanities and Social Sciences, Advisory Office of the Ministry of Education, Taiwan

1999 Award for Best Journalist of Reporters of Sustainable Taiwan

RECENT MAJOR GRANTS

2008-10 National Science Council Grant, "Translation and Commentary On Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception"

2006-08 National Science Council Grant, "Body and Self-Technology: Merleau-Ponty and Foucault in Cross-cultural discourses"

2004-05 National Science Council Grant, "Temporality, Spatiality and Desire: Phenomenology of Media Experience"

2003 National Science Council Grant, "Phenomenology On Death"

DOMESTIC JOURNAL ARTICLES

2009 "Body to Share: Vulgar Commentary and the Consumption of Pornography in Hou Chun-Ming's Prints," *Modern Art*, No. 144: 38-51.

2008 "Dream Image, Onirocriticon and Axis of Aesthetics:Foucault's Double Quotation Marks Thinking On 'Experience'," *Journal of Taipei Fine Arts Museum*, 15.

2006 "Corporeality: Husserl's Constitutive Analysis of Body," *Research in Applied Psychology*, 29: 157-181.

"Corporeality and Temporality: Using Merleau-Ponty's Readings of Bergson as Clues," *Thought and Words: Journal of the Humanities and Social Science*, 44:1, pp.49-100.

2005 "From Virtual Gesture to Virtual Power: A Phenomenological Inquiry of Dance," *Monthly Review of Philosophy and Culture*, 32:12, pp.103-124.

2005 "From Cultural Skin To Cultural Therapeutics: Body, Alterity And Media Image Experience," *Sun Yat-sen Journal of Humanities* 20: 47-62. (Writing In English)

2004 "Between Body and Technological Embodiment: Phenomenology of Media Arts," *Visual Arts*, 7: 93-120.

"Phenomenology On Death: Using Lévinas as a Clue," *Aletheia: Nan-Hwa Journal of Philosophy*, 6: 195-221.

2003 "Hermeneutic Phenomenology of Illness: From Hermeneutics of Ill-experiences to the Ethical Ground of Physician-Patient Relations," *Inquiry of Life and Death*, 1: 57-75.

"Ontology of Art and Vision," *Sun Yat-sen Journal of Humanities*, 17: 65-80.

2002 "Controversy of Aesthetic Modernity: Habermas and Foucault On Baudelaire," *Chung-Wai Literary Monthly*, 30:11, 32-61.

位於歷史極限的 影像與記憶： 陳界仁的影片藝術

Imagen y memoria en los límites de la historia: el arte cinematográfico de Chen Chieh-Jen

林志明 LIN Chi-Ming, Ph.D.

國立台北教育大學藝術與造形設計學系副教授
Associate professor, Department of Art and Plastic Design
National Taipei University of Education

摘要

由克拉考爾到班雅明，由傅柯到阿岡本，影像與記憶之關連總是將傳統的歷史概念置於一問題性的領域。由這些理論觀點所形成的脈絡出發，本文並將檢視台灣當代影像藝術家陳界仁的影片作品，說明它們如何以紀錄形式陳述正統歷史之外的人民記憶。

林志明出生於1965年，台灣台中市。台大外文系畢業後，於九〇代留學法國，1999年獲得高等社會科學研究學院文學藝術語言體系研究博士。目前為國立台北教育大學藝術與造形設計學系專任副教授、曾兼任於師範大學、交通大學、中央大學、北藝大及實踐大學，並兩度受邀至法國第七大學擔任訪問教授。主要研究領域為影像美學、藝術史、法國當代思潮、藝術理論。

他是一位活躍的評論家。擔任了四屆台新獎觀察團委員及決選委員，也和伙伴們於2002年共同創立了台灣前衛文件展。目前正在完成的策展案為國立故宮博物院未來博物館。他同時也是許多重要歐洲當代思想家的翻譯者。其中包括了布希亞、傅柯、班雅明、布赫迪厄、余蓮。目前他也參與多份新興刊物的編輯委員會，包括《文化研究》、《電影欣賞學刊》（95年度召集人）、《dA秀》。同時也擔任台灣敘事學學會的理事。

LIN Chi-Ming was born in 1965, Taiwan. He has studied in France and obtained the doctor degree at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in 1999. Now teaching in The National Taipei University of Education as associate professor, he is specialized in the field of the aesthetics of images, Modern and Contemporary Art history, the French contemporary thought, and the cross-boundary study of arts. He is also an active art critic in the Taipei contemporary scene of art, and one of the founders of Taiwan Avant-garde Documenta.

Having published dozens of articles in Chinese, French, and English, his first book is about "Taiwanese Realistic Photography and Photo-reportage" (Dec. 2004)

In 2005 and 2007, he is invited professor at the University of Paris 7. He is also translator of important contemporary European thoughts including: Jean Baudrillard, Michel Foucault, Walter Benjamin, Pierre Bourdieu and François Jullien.

He has been three times the Tai-Sin Bank Award observation jury member and 2005 finalist jury member of this award.

He is now editorial board member of Router: A Journal of Culture Studies on Taiwan, Film Appreciation (academic section), and dA (Document of Contemporary Architecture and Aesthetics), committee member of Taiwan Association of Narrative Study.

陳界仁《凌遲考》2001

陳界仁《軍法局》2008

Abstract

De Krakauer a Benjamin, de Foucault a Agamben, la relación entre la imagen y la memoria siempre coloca al concepto de historia en el reino de lo problemático. Partiendo de sus puntos de vista, trataremos las obras cinematográficas del artista taiwanés Cheng Chieh-Jen y explicaremos cómo presentan la memoria del pueblo en una forma postdocumental.

陳界仁《加工廠》2005

陳界仁《路徑圖》2006

死亡擬像中的身體影像：陳界仁的創作力場

Imagen Corporal en la Simulación de la Muerte El Poder Creativo en la Obra de Chen Chien-Jen

王品驊 Wang Pin-Hua

策展與理論工作者及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Curator, Critic and Art theory,

student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

摘要

陳界仁在解嚴前後，從80年代以身體行動為主的創作形態，轉向90年代的當代影像創作系列。本文採取「共時性synchronic」與「歷時性diachronic」兩重交織的座標軸，以「歷史性historicity」和「社會文化的 socio-cultural」的視點，切入介於藝術與時代脈絡的裂隙之間，以陳界仁《魂魄暴亂1900-1999》影像系列的「死亡擬像」分析為核心，探討陳界仁的創作從當代藝術的「自我命名」到他提出「自我賦權」(self-empowerment)之路的潛在持續脈絡。

在探討陳界仁創作中大量的歷史影像之前，本文選擇以「死亡擬像」做為特定的討論起點，首先在於，在創作中選擇與死亡有關的場景，並將自己的影像以差異方式置入其中。在死亡議題的選擇上，將自己與家人的形象拋入死亡場景中，無疑是一種社會文化生活中少見的禁忌性做法。第二個層面，如果藝術家具有從人類學角度、歷史學檔案取用影像的特徵，那麼在其借用現有影像檔案進行影像再製的創作中，實則不自覺的碰觸到某種影像的原始禁忌，攝影作為最早將「台灣」視覺化、紀錄檔案化的主要媒介，藉助歐洲傳教士和日本人類學式的、系統性的觀察視野，都曾經讓當時初次遭遇現代科技的原住民，充滿了對於記錄性影像、將會攝取掠奪靈魂的禁忌恐懼。陳界仁對於隱藏於西方影像媒介之中的侵犯性的反省，引發他採取反轉與重構場域的獨特創作形態。

在討論到當代藝術的創作形式，何時成為了運用「提及」(mention)既有歷史與文化圖像，進而「論及」(talk about)出一種影像的後設語言空間，讓文化符號與圖像，得以一種無始源運作的方式持續生產，這種後現代主義的概念，創造了我們稱之為「擬像」(simulation)的創作形態。陳界仁創作語脈的「死亡擬像」系列，在台灣解嚴後的90年代出現，一方面，彰顯了該文化時空對於「擬像」經驗的熟悉和接受力成熟的背景；一方面，也彰顯出台灣當代藝術的創作，已經進入歐美學者所討論的「後歷史」(post-history)藝術階段，藝術已經成為創作者以「自我命名」方式來加以重構世界的當代表徵。

然而在藝術家「死亡擬像」的系列性重複表達中，藝術家一再重返死亡的禁忌場景，究竟是一種解嚴後挑戰長期戒嚴、衝撞禁忌的創作表態？或是一種已然超越個人的歷史社會的潛在無意識力量藉由個體浮現？抑或是一種個體在面對死亡的根本衝擊中的震撼經驗？而在當代藝術的表達語境中，此種影像的變造帶來了最終在創作系譜中的一種「自我命名」，是否也指出了在「命名」的鏡像階段(the mirror stage)，一種已然異化(alienation)、與原初斷裂(separation)、無法回返的存在焦慮？在此種藝術實踐的重新「命名」動作中，個體內在充滿了「影像」流動、進行重新裝配(assemblage)的複雜感知，陳界仁在從當代的「自我命名」走向「自我賦權」的行動時，是否即是體現出對於「命名」的重新操作，並以一種「反操作」，反抗體現晚期資本主義特徵的擬像社會和消費性質對於個體存在的普遍滲透？

Abstract

Chen Chieh-Jen transformó su obra, durante el tiempo en que la Ley Marcial fue levantada en Taiwan (1987), pasando de un formato creativo centrado en la acción física, a una obra de imágenes de estilo contemporáneo ya en los años noventa.

Este artículo adopta un enfoque de superposición “sincrónica” y “diacrónica” utilizando una perspectiva “historicista” y “sociocultural” para una mejor exploración de los vacíos que se producen entre el arte mismo y el tiempo en el que es creado. Si, de entre la serie de imágenes de “Subleación del alma y el cuerpo 1900-1999”, enfocamos nuestro análisis en la “Simulación de la muerte”, nos permitirá abordar la obra del artista desde el “autonombrar” de arte contemporáneo al potencial continuista que se presenta en su propuesta de camino hacia el “autofortalecimiento”.

Antes de entrar a discutir el uso extensivo de las imágenes históricas en la obra de Chen Chieh-Jen es preciso dejar bien claro que este trabajo comienza su análisis en la obra “Simulación de la muerte”. Lo primero que hay que hacer notar es cómo el artista selecciona escenas relacionadas con la muerte y utiliza una metodología diferencial para ubicar su propia imagen en esas mismas escenas. Desde luego, la elección del tema de la muerte y la inclusión de imágenes de sí mismo y de miembros de su familia puede considerarse como una ruptura de un importante tabú sociocultural. Desde un punto de vista antropológico, al tomar imágenes de materiales históricos y rehacerlas, Chen, inconscientemente, aborda un tabú primitivo y bien documentado. A través de los esfuerzos de los misioneros europeos y de observaciones antropológicas japonesas somos testigos del miedo de los aborígenes enfrentados por primera vez a la tecnología moderna, sumidos en el temor de que las imágenes tomadas eran de hecho sus almas robadas. Las reflexiones de Chen sobre la naturaleza invasiva de los medios gráficos occidentales le llevó a explorar una forma creativa distinta que invierte y reconstruye escenas.

¿Cuándo, exactamente, la discusión de las formas creativas del arte moderno fue reducida a “mencionar” imágenes históricas y culturales existentes para después “hablar sobre” el metalenguaje y el espacio de una

imagen de tal manera que la semiótica cultural y las imágenes continúan siendo creadas sin originalidad? Este enfoque postmodernista produce un formato creativo llamado “simulación”. El lenguaje artístico utilizado por Chen Chieh-Jen en la serie “Simulación de la muerte” apareció por primera vez en los noventa, poco después del levantamiento de la Ley Marcial. Sirvió sobre todo para subrayar una cierta familiaridad pretérita y madurez técnica para aceptar experiencias “simuladas”. Por otra parte, también ponía de manifiesto que el arte taiwanés había entrado ya en la fase artística que europeos y americanos han llamado “posthistórica”. En otras palabras, el arte, en ese momento, había sido ya transformado en un símbolo contemporáneo a través del cual los artistas buscaban reconstruir el mundo mediante el “autonombrar”.

Además, es difícil saber si las expresiones que se repiten en la serie “Simulación de la muerte”, particularmente la continua repetición de las escenas de muerte, eran una manera de desafiar la ya longeva Ley Marcial una vez que había sido levantada o una inmersión creativa en el tema de los tabúes. Quizás constituye una suerte de trascendencia post-factual de historia personal o la aparición del poder inconsciente de la sociedad a través de la expresión individual. O bien, también pudiera haber sido el reflejo de una experiencia individual enfrentada al impacto de la muerte. Al mismo tiempo, ¿debemos también considerar si en el lenguaje expresivo del arte contemporáneo la elaboración de esos tipos de imágenes en última instancia lleva el “autonombrar” al campo creativo”? ¿Se dirige quizás también a la alienación, separación y angustia existencial de ser incapaz de volver al “nombrar” de la “etapa especular”? El acto de “nombrar” este tipo de arte proporciona a los individuos un flujo de imágenes y de emociones complejas que vienen ya con el “ensamblaje”. Debe ser considerado también si el viaje de Chen desde el “autonombrar” contemporáneo al “autofortalecimiento” puede ser percibido en la reutilización del “nombrar”. ¿Utiliza la no manipulación y la oposición para mostrar a la sociedad virtual infiltrada con las últimas características capitalistas y la manera en que el consumismo ha permitido la existencia de los individuos?

陳界仁《本生圖》1996
Chen Chieh-Jen, "Ben-Sheng (Historias de la vida de Buda)", 1996

《本生圖》所依據的照片是巴塔耶 (Georges Bataille) 《情慾的淚水》(Tears of Eros), 攝影者不詳, 攝於1904-05
"Ben-Sheng" de la serie *Revuelta del Alma y el Cuerpo* es un eco de la fotografía, inspirándose en una famosa imagen, que también había utilizado Georges Bataille en su obra *Las Lágrimas de Eros* (Tears of Eros).

陳界仁《自殘圖》1996
Chen Chieh-Jen, "Autotomía", 1996

陳界仁《自殘圖》左半邊所依據之照片。攝影者不詳, 東北清黨照片, 陳界仁提供
En la obra "Autotomía", la parte izquierda es según esta imagen original.
La fotografía histórica es del incidente de la "depuración del partido" en el norteste de China. Fotógrafo anónimo. Ofrecida por Chen Chieh-jen.

陳界仁《自殘圖》右半邊所依據之照片。Jay Calvin Huston 1927年國民黨清黨時期在廣東所拍攝的照片, 陳界仁提供
La parte derecha de "Autotomía" se base en esta imagen original.
La fotografía histórica es del incidente de la "depuración del partido" del Kuomintang en el año 1927 en Guangdong, China. Fotografía por Jay Calvin Huston. Ofrecida por Chen Chieh-jen.

陳界仁《失聲圖》1997
"Afonía" 1997

陳界仁《失聲圖》所依據照片, 1946年內戰期間崇禪事件, 中央通訊社1946年12月照片(#2100), 陳界仁提供
"Afonía" se base en esta imagen, tomando en el año 1946 de Diciembre durante la Guerra Civil China. Agencia Central de Noticias (#2100). Ofrecida por Chen Chieh-Jen.

陳界仁《瘋癲城》1999
"La ciudad loca" 1999

王品驊（本名王曼萍）

- 1987-1989 雄獅美術雜誌月刊編輯
- 1991-1993 藝術貴族月刊雜誌執行編輯、主編
- 1994-2000 帝門藝術教育基金會研發企劃組助理研究員
- 2001-2004 台北國立藝術大學科技藝術研究所碩士
- 2000-2009 獨立藝術工作者、策展人
- 2006- 就讀國立台南藝術大學藝術創作理論博士班

著作

- 2004 台灣當代美術大系「攝影與錄影藝術」，藝術家出版社
碩士論文「當代影像的感知模式—逸脫的影像知覺」
- 2005 「感性主體重構—台灣當代藝術的『失語』詮釋」，舞陽美術文化出版

專業工作經歷

- 1992-4 美術雜誌主編工作
- 1995 策劃推動帝門藝術教育基金會「第一屆藝術評論獎」、並任推薦小組工作
- 1997 規畫執行帝門藝術教育基金會年度藝術教育計劃：推動展覽導覽計劃、社區教育計劃、「藝術列車進校園」、「藝術家駐校計劃」
- 1998 第一屆「藝術家駐校計劃」成果展
- 1999 「新台灣『狼』—顧世勇個展」展覽策劃人，帝門藝術教育基金會
第二屆「藝術家駐校計劃」規畫
- 2000 「2000北縣國際科技藝術展—發光的城市」展覽策劃人，板橋火車站
第三屆「藝術家駐校計劃」規畫
- 2001 第四屆「藝術家駐校計劃」規畫
參展「2002科技藝術展—新媒體藝術計畫」，華山藝文特區
第五屆「藝術家駐校計劃」規畫
- 2003 「山水再造術—台北湖」謝明達個展展覽策劃人，台北國際藝術村
- 2004 參展「2004科技藝術展—數位時代的新藝術對話」，華山藝文特區
第六屆「藝術家駐校計劃」規畫
CO4台灣前衛文件展《失語》展覽策劃人，鳳甲美術館
- 2005 交通大學藝文中心《失語》II 展覽策劃人
蘭州派出所之《當代公民Con-temporary Citizens》展覽策劃人
帝門藝術教育基金會2003-2004年藝評研究專案「核心主題研究人」
網路策展《滋滋聲》展覽策劃，國美館數位藝術知識與創作流通平台
- 2006 關渡美術館《空場—當代藝術與當代哲學的對話》展覽策劃人
國立台灣美術館《空場—當代藝術與當代哲學的對話 II》展覽策劃人
《素描之跡—跨文化遊踪 Lloyd martin 江賢二 紀嘉華》展覽策劃人，台中臻品畫廊
《湧泉流—台中中國國稅局公共藝術》策劃人
- 2007 《邱梁城·楊上峰雙個展 城市變異·時空飛行—繪畫性與雕塑性的變奏結構》展覽策劃人，高雄駁二藝術空間

Wang, Pin-hua / Wang, Man-ping

- 1987-1989 Editor, Hsiung Shih Art monthly
- 1991-1993 Editor-in Chief, executive editor, Art monthly
- 1994-2000 Assistant researcher, R&D/Planning department, Dimension Endowment of Art (DEOA)
- 2001-2004 Master's Degree, Graduate School of Arts and Technology, Taipei National University of the Arts
- 2000-2009 Independent art curator
- 2006- Doctorate student at the Doctoral Program in Art Creation And Theory, Tainan National University of the Arts

Published Books

- 2004 Major Schools in Taiwan Contemporary Art Series - Photographic and Video Art, Artist Publishing
Master's Degree Thesis "Perception Models for Contemporary Images – Dislocated Image Consciousness"
- 2005 "Reconstructing Perceptual Subjectivity: An Aphasiac Interpretation of Taiwanese Contemporary Art" (Sunny Dance Art Publisher)

Work Experience

- 1992-4 Editor-in-Chief, Fine Art magazine
- 1995 Curatorial and promotion work, Dimension Endowment of Art (DEOA) "1st Art Critics' Award." Also worked with the recommendations committee.
Curatorial and promotion work, "Louvre: Le Paysage Dans La Peinture occidentale, Du XVIe Au XIXe Siecle" publication project
- 1996 Curatorial and promotion work, "Classic Works from the Guggenheim Museum Exhibition", Chinese-English educational booklet for children
- 1997 Participated in the planning of educational planning work and the promotion of a DEOA volunteer program for "River: New Asian Art - A Dialogue in Taipei"
Planning and execution of DEOA annual art education program: promotion of exhibition guided tours, community education project, "Local Schools Art Train Project" and "Resident Artists in Schools Project"
- 1998 Planning and execution of DEOA annual art education program: Results of 1st Resident Artists in Schools Project"
Guide work and publication of Picasso's World International Exhibition Catalogue
- 1999 Planning, execution and presentation of 2nd "Resident Artists in Schools Project"
Curator, The New Taiwanese "Wolfman" – Ku Shih-yung Solo Exhibition"
- 2000 Planning, execution and presentation of 3rd "Resident Artists in Schools Project"
Curator, "A Sparking City – 2000 Taipei County Art and Technology Exhibition"
- 2001 Planning, execution and presentation of 4th "Resident Artists in Schools Project"
- 2002 Technology and Art 2002—A Proposal of New Media, Huashan Arts District, Taipei
Planning and presentation of 5th "Resident Artists in Schools Project"
- 2003 Curator, "Landscape Rebuild—Taipei Lake", Hsieh Ming Ta Solo Exhibition, Taipei
- 2004 Technology and Art 2004—Visions of New Media, Huashan Arts District, Taipei
Planning, execution and presentation of 6th "Resident Artists in Schools Project"
Curator, "Lost Words—CO4 Taiwan Avant-Garde Documenta II," Hong- Gah Museum
- 2005 Curator, "Con-temporary Citizens," Lan-Zhou Police Station
- 2006 Curator, "Empty Fields – A Dialogue Between Contemporary Art and Contemporary Philosophy," Kuandu Museum of Fine Arts
Curator, "Empty Fields – A Dialogue Between Contemporary Art and Contemporary Philosophy," National Taiwan Museum of Fine Arts
Curator, "Traces of Drawings: Tracks of Intercultural Journeys—Paul Chiang, Jason Chi and Lloyd Martin," Gallery Pierre
- 2007 Curator, "Changing of the City, Time travel – Dual Solo Exhibition by Liang-Cherng Chiow, Shang-Feng Yang", Kaohsiung The Picr-2 art Distinct

無生之境、無名之人： 台灣藝術作品中的 空間與人

Tierra sin Seres, Hombres sin Nombres: El Espacio y los Seres en el Arte de Taiwán

沈伯丞 Bo-Chen Shen

策展與理論工作者及台南藝術大學藝術創作理論博士生

Curator, Art theory,

student of Doctoral Program in Art Creation and Theory, TNNUA

摘要

1897年，保羅高更開始創作個人的不朽巨作“我們從哪裡來？我們是誰？我們正走向何方”。這件作品不僅表現出藝術家高度個人主義式的神話，同時它也象徵了高更思想的頂點。在這件作品中，高更表現出他個人的烏托邦想像，或者我們可以說這件巨作即是保羅高更的藝托邦。保羅高更並非第一個在自己的作品中，描繪個人烏托邦的藝術家，可以想見的他也絕非最後一個嘗試做這件事情的藝術家。

1936年，華特班雅明寫下他個人最為著名的論文“機械複製時代裡的藝術作品”。班雅明在文中指出：在科技的/機械的 狀態下的複製，取代了過往時代對藝術作品的製作與消費。那遠古藝術作品中的靈光，已然被摧毀而人類感知的模式則無可避免的轉變了。儘管靈光將永遠不復以古老的方式重新回到作品中，新時代的藝術作品中，卻依然存在著一個無法抵達（神聖的、神秘的、超越的）的靈境幽光。

“相對於朝向一個亞歷山大式的廣大自由世界，這世界已然轉變成一部電腦，一個電子化的大腦，恰似處在科幻小說情節的嬰兒期…”^[註1] 60年代，馬歇爾麥克魯漢已然為我們揭示了一個數位化的未來。在麥克魯漢版本中的未來，存在一個由電子科技所形成的世界；換句話說在二進位的電子符碼中存在著一個世界。麥克魯漢的電子世界，是否允許藝術家去創造一個那曾經被班雅明稱為靈光的無法抵達（神聖的、神秘的、超越的）的地方？那裡是否有人存在與生活？

處在一個數位科技與全球網路的年代，在真實的地球上，再也沒有容得下保羅高更的烏托邦的空間。剩下虛擬世界得以讓那單純、純真與原始的地方存在。在虛擬世界裡，藝術家依舊可以追尋或創造他們個人的仙境，那是一個沒有生物僅是純粹影像的淨土。而那些活在數位世界裡的人們則是一群匿名者，他們皆是無名之人。

在本論文中，我將嘗試介紹諸如藝術家袁廣鳴，其作品“城市失格”顯現了一個熟悉卻從未經驗過的城市區塊（西門町），作品中的西門町杳無人跡成為一個無生之境。而藝術家吳季璉其最近的作品“水晶城市”則透過機械裝置的手法，表現出一個與我們生活的這個城市共存、平行的純粹精神性世界。

相對於上述的兩位男性藝術家，兩位女性藝術家，陳怡潔的作品“訊息人”與藝術家張慈倫的錄像系列作品“狀況B”到“狀況K”中的“媒體（介）人，則表現出網路上癮症者的身體轉變以及人類的身體如何在虛擬互動的世界中異化。”無生之境、無名之人”顯現了在我們這個年代裡數位化世界中的藝托邦與其生活其中的人。

Abstract

En 1897, Paul Gauguin comenzó su obra maestra “¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?” No es sólo una obra que expresa su gran individualismo y su gusto por lo mitológico, sino que también es la culminación de su pensamiento. En esta obra, Gauguin expone su utopía personal, aunque quizás también podemos decir que esta obra maestra es la Atopia de Paul Gauguin. Él no fue el primer artista que pintó su propia utopía, y será el último que lo intente.

En 1936, Walter Benjamin escribió su famoso ensayo “La obra de arte en la era de la reproducción mecánica”. Benjamin señaló que las condiciones mecánicas/técnicas de la reproducción reemplazaron a condiciones anteriores de producción y consumo de obras de arte. El antiguo aura de la obra de arte había sido destruido y el modo de sentir y percibir el arte cambió irremediamente. Aunque el aura jamás regresará a las formas antiguas, todavía hay, en la obra de arte, un lugar inalcanzable (divino, misterioso, trascendental) en esta nueva era de maneras también nuevas.

“En vez de tender hacia una vasta biblioteca alejandrina, el mundo se ha convertido en un ordenador, en un cerebro electrónico, exactamente igual a una obra infantil de ciencia-ficción”¹. Durante los años sesenta Marshall McLuhan nos había revelado un futuro electrónico y digital. En su propia versión del futuro, hay un mundo formado por tecnología eléctrica, como un mundo dentro del código binario electrónico. Ese mundo

electrónico de McLuhan ¿permitiría al artista crear un lugar inalcanzable (divino, misterioso, trascendental) que Benjamin llamara aura? ¿Viviría alguien en ese mundo?

En la era de la tecnología digital e internet ya no hay lugar en la Tierra para la utopía de Paul Gauguin. El espacio sólo permanece simple, puro y primitivo en el mundo virtual. El lugar donde el artista aún puede buscar o crear su propio país de las maravillas, es la tierra sin seres, habitada únicamente por imágenes. Y la gente que vive dentro del mundo digital permanece anónima, son hombres sin nombre.

En este artículo, me gustaría presentar a artistas como Yuan Goang-Ming, cuya obra “Ciudad incapacitada” muestra un distrito urbano familiar pero inexperimentado, que remite a la tierra sin seres. El artista Wu Chi-Tsung, cuya reciente obra “Ciudad de Cristal” es una instalación mecánica, también presenta una ciudad que existe en un mundo paralelo al nuestro y que es puramente espiritual.

En contraste con los dos artistas anteriores, la obra de Agi Chen “Mensajero” nos cuenta la transformación corporal de los adictos a internet, al igual que “Homo Medium” en la serie “Situación B” a “Situación K” de Jang Tsz-Luen. Estos dos artistas revelan cómo nuestro cuerpo se aliena en el mundo virtual. “Tierra sin seres, hombres sin nombre” señala la atopia del mundo digitalizado de nuestro tiempo.

¹ Marshall McLuhan, *La Galaxia Gutenberg*, p.32.

學歷

- 1995 私立東海大學化學系
- 2002 國立台南藝術學院藝術史與藝術評論研究所
- 2006- 國立台南藝術大學藝術創作與理論博士班

經歷

- 2002-03 橘園國際藝術策展股份有限公司，策展部
- 2003-04 大趨勢畫廊，藝術行政
- 2004-05 中華經濟研究院「文化創意產業人力資源分析」，約用輔佐研究員
- 2005-06 文建會「藝術家身份認證」研究專案，研究員
- 2006-07 國藝會「視覺藝術補助調查研究」，研究員
- 2007- 國立台南藝術大學材質創作設計系，兼任講師
- 2008- 學學文創「給策展新鮮人的八堂課」，講師

展覽 / 論壇

- 2002 台北市，第一屆台北公共藝術節展覽執行
- 2005 嘉義縣，第一屆北回歸線國際藝術，特展「世界運轉器」展覽執行
台南市，「市影：海安路街道美術館國際研討會」論文翻譯與活動執行
- 2006 台北縣，桐花祭，台北縣客家文化園區「花間桐遊」特展策展、執行
德國，*Talking City*國際建築展，台灣參展團隊「建築繁殖場」行政代表
高雄市，高雄國際鋼雕藝術節「金屬風」策展、執行
- 2008 台中市，20號倉庫「夢遊在貓與閻可夫司基的裂隙間」策展、執行

藝評 / 演講文章

- 2007 「從說到看：視覺語言的發展」，稻江科技暨管理學院，應用藝術與設計學系，12月（演講）
- 2008 「憤怒之獸與理性食人主義—洪天宇的大悲與殘暴」，中國，《藝術經理人》雜誌
「新世 神集 —馮勝宣的科技擬像與神啟」，《藝術觀點》雜誌，7月
「寧靜的召喚—繪者侯玉書的秘語」，《聯合文學》雜誌，10月
「淫靡影：消費主義時代的救贖」，《蘇孟鴻個展專輯》，12月，台北新苑畫廊
- 2009 「推動藝術發展的手」，嘉義大學管理學院，5月（顏秀燕/沈伯丞）（演講）

- 2004 Chung-Hua Institution for Economic Research Assistant Research Fellow
- 2005 Council for Cultural Affairs: "The special study of Artist Identity", Research Fellow
- 2006 National Cultural And Arts Foundation "The investigation of subsidies of Visual Arts" Research Fellow

Exhibition and Forum

- 2002 Taipei Public Art Festival, Executive Manger
- 2005 1st Chai-Yi County "*International art Festival of The Tropic of Cancer, inviting exhibition: World Processor*" Executive Manager
Hai-an Road, International Forum of Art in Public Space, Interpretater and Executive manager
- 2006 German, *Talking City, international exhibition of architecture*, Administration representative of Interbreeding Field (Taiwan)
1st Taipei County Hakka Museum, "*Wondering in the Blooming Vernicia*" Executive Curator
"*The metallicity style*" Kaohsiung international metal art festival Executive Curator
- 2008 "Wandering between the gap of quantum cat and Minkowski space."

Article (Critique) and Speech

- 2007 "From Auditorial to Visual: The Visualizing progress of language" Speech at Department of Applied Arts and Design of Toko University
- 2008 "Gods are gathered the new world - The Technical Simulation and Revelation of FERNG Sheng-Shiuan"
"Licentious, scattering illusion: The salvation of Consumerism Era"
Cannibalism and the Nietzsche's beast.
Silent Calling: The incantation of George Ho, the Alchemical prophecy
- 2009 "Hands behind the Art History" Speech at College of Management of National Chiayi University

La memoria de los lugares en el cine de Tsài Míng-liàng (蔡明亮).

Susana Sanz Giménez, 蘇海音

馬德里大學地理歷史學院研究生
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Síntesis/Abstract

El presente artículo parte de la idea de transnacionalidad entendida como una emergente manera de hacer cine, basada en la subversión de las fronteras nacionales tanto en el proceso de creación, como en el de producción, distribución y consumo.

En este contexto, el objetivo principal de este artículo es analizar la obra del cineasta malayo-taiwanés Tsài Míng-liàng (蔡明亮, 1957), considerado como un autor transnacional que ha trascendido las barreras geopolíticas de Taiwán y Malasia, a través de sus películas. Para ello, estudiaré cómo se materializa la transnacionalidad en algunas de sus películas, y en su vídeo *Es un sueño* (是夢, Shì mèng, 2007), usando para ello la memoria a modo de hilo conductor del discurso.

El tema de la memoria de los lugares, la pieza clave para comprender la obra del cineasta, me llevará a realizar un doble análisis. En primer lugar, estudiaré cómo se manifiesta ésta en la obra de Tsài, en comparación con el cine de Hóu Hsiào-hsién (侯孝賢, 1947) de los años ochenta. Para concluir con un análisis de la visión de Tsài sobre el espacio y el tiempo.

La obra de Tsài, siempre salpicada de poesía, marcada por la huella de lo subjetivo y lo personal, culmina con la configuración de un territorio onírica, que denominaremos "atopia".

蔡明亮電影中的地方記憶

摘要

本文源自跨國被視為製作電影的新興方式此一概念，其立論根據在於國家邊界的概念不斷被顛覆。而此種失去界限的狀態不僅表現在創作過程，也表現在製作、發行與後續的消費。

在此脈絡下，本文將分析馬來西亞華僑、台灣導演蔡明亮 (1957-) 的作品。透過他的電影，蔡明亮因作品所展現的超越台灣與馬來西亞的地理障礙而被視為一位跨國導演。也因此，我試圖藉由循序分析他的數部電影與短片〈是夢〉(2007) 來探討導演如何在他的作品中將跨國的概念具體化。

地域記憶此一主題是理解蔡明亮作品的關鍵。也因此，我將進行雙重分析。為了論證蔡明亮對時間與空間的想像與觀點，首先我將討論蔡明亮如何在作品中展現地域記憶，並與侯孝賢 (1947) 八〇年代的作品做比較。

蔡明亮的作品總是瀟灑著詩意，標誌著主體與個人的痕跡，進而達至夢土之境：我們稱之為「藝托邦」。

ACADEMIC BACKGROUND

-I graduated with a degree in Art History from the Geography and History Faculty (*Facultad de Geografía e Historia*) at Universidad Complutense de Madrid (UCM) in 2004. Extraordinary Award in the academic year 2003-2004 for the degree in Art History.

-Predoctoral Scholarship FPI (*Formación Personal Investigador*, Research Staff Education) at UCM (2005-2007).

-I graduated with a degree course in East Asian Studies (China) at The Autonomous University of Madrid (UAM) in 2008.

-I am currently working on my PhD dissertation about Contemporary Taiwanese Art and Cinema, under the supervision of professor Carmen García-Ormaechea Quero (Department of Art III, Geography and History Faculty, UCM).

-I am a member of the Asia Research Group (*Grupo de Investigación Asia-Complutense*) at the Department of Art History III, Geography and History Faculty, UCM.

-I am a member of the Asia Research Group: "Transculturality and Globalization in the Contemporary Art. East-West." (UCM)

PROFESSIONAL INFORMATION

-Professor and Researcher in Contemporary Art in Asia, Geography and History Faculty, University Complutense in Madrid, 2007- 2008.

-I have actively contributed as Curator's Assistant in the exhibition of contemporary video art called *The Screen-Eye. 100 videos to rethink the world*, under the direction of Mr. Régis Michel (Department of Graphic Arts of The Louvre Museum), *Casino Luxembourg – Forum d'Art Contemporain*, from Mars 24th to June 17th 2007.

-I have translated into Spanish the Chinese subtitles from the Chen Chieh-jen's video work called *Military Court and Prison*.

-I have actively contributed to the preparation of an important exhibition on contemporary video art called *Chen Chieh-jen. Military Court and Prison*, coordinated by Amelie López-Aranguren, Reina Sofia National Museum of Art's Productions, from Mars 4th to May 12th 2008.

PUBLICATIONS

-I wrote the article "Devouring the City. Architectural and Urbanistic Transformations in the City of Beijing" in *Anales de Historia del arte* (2005), journal of the departments of Art History in the Geography and History Faculty at UCM, vol. 15, p. 327-347, ISSN: 0214-6452.

-I wrote the article "Visions of the interior" in *Actas del Primer Congreso de la Historia de la Fotografía* (Proceedings of the First Conference on the History of Photography), Photomuseum Foundation, Basque Country, Zarautz, 2005, p. 207-316, ISBN: 84-8148-026-6.

-I wrote the article "Melancholy and Hazard in Chinese Poetry and Painting", in *Encounters in Catay (Encuentros en Catay)*, journal of the Department of Spanish Language and Literature, Fujen-Taipei University, 2006, n° 20, p. 99-104, ISSN: 1023-6961.

-I wrote the article "Geisha's sleeves" in *Actas del Segundo Congreso de la Historia de la Fotografía* (Proceedings of the Second Conference on the History of Photography), Photomuseum Foundation, Basque Country, Zarautz, 2006, p. 335-344, ISBN: 84-8148-027-4.

-I wrote the article "Melancholy and Hazard in Chinese Poetry and Painting", in *Journal of Spanish Orientalism (Boletín de la Asociación Española de Orientalistas)*, 2007, University Autonomous of Madrid, Ministry of Foreign Affairs, Spanish Agency for the International Cooperation, p. 225-231.

-I wrote the Review "Making the Silence Speak" in *Discover the Art (Descubrir el arte)*, n° 109, Arlanza, Madrid, p. 136, ISSN: 1578-9047.

-I wrote the Exhibition catalogue *Chen Chieh-jen. Military Court and Prison*, Reina Sofia National Museum of Art, Spanish Ministry of Culture, Madrid, 2008.

-I wrote the book: *Contemporary Chinese Art*, Nerea, Hondarribia, 2009 (in press)

INTERNATIONAL LECTURES

-Lecture "Contemporary Spanish Art", in Tainan National University of the Arts (Taiwan), October 5th 2008, *The Doctorate Students Forum of Asia Art*.

-Lecture "Lingchi (凌遲): The Body as a Visual Metaphor of Taiwanese Contemporary History and Society in Chen Chieh-jen's Art", en Sixth Conference of the European Association of Taiwan Studies (EATS), April 17th 2009, Autonomous University of Madrid.

-Lecture "Echoes from the Chinese Painting: a Brief Introduction to the Chinese Contemporary Art from 1989", in the Conference *Painting in Asia*, April 23th 2009, Asia House Madrid.

-Lecture "Lingchi (凌遲)" in The International Conference *Imagining-History*, May 23th 2009, Contemporary Art Center May 2th (Mostoles, Madrid).

STAYS AT FOREIGN INSTITUTIONS

-I have been a Visiting Student at Beijing Foreign Studies University from July to August 2006.

-I have been a Visiting Student at I'NALCO in Paris (China Department), October 2006-June 2007.

-I have been a Visiting Researcher at National Taipei Education University (Department of Art), Taiwan, from October 2007 to January 2008/ June 25 to August 23 2008.

-I participated in the "Summer Program for European Researchers", Taipei Representative Bureau in Paris (France), Zhongli University, July and August 2008.

學歷

馬德里大學藝術史學研究所博士班。研究主題：台灣當代藝術與電影。指導教授：Carmen Garcia-Ormaechea Quero

2008 馬德里自治大學 (Universidad Autónoma de Madrid) 東亞研究 (中國)

2005-07 博士前研究獎學金 (*Formación Personal Investigador*, FPI), 馬德里大學

2004 馬德里大學藝術史學系學士

經歷

馬德里大學藝術史學研究所亞洲研究團隊成員

馬德里大學東西當代藝術文化交流與全球化研究團隊成員

馬德里大學亞洲當代藝術教師與研究員, 2007-08

*The Screen-Eye. 100 videos to rethink the world*當代錄像藝術展展覽研究助理。展覽策展人：羅浮宮 (The Louvre Museum) 平面藝術部 Régis Michel, 2007

陳界仁《軍法局》展覽協同策展人 (與 Amelie López-Aranguren 合作)。蘇菲亞皇后當代美術館 (Reina Sofia National Museum), 2008

陳界仁《軍法局》西文字幕翻譯

專書

Contemporary Chinese Art, Nerea, Hondarribia, 2009 (出版中)

專文

Chen Chieh-jen. Military Court and Prison, Reina Sofia National Museum of Art, Spanish Ministry of Culture, Madrid, 2008.

"Making the Silence Speak" in *Discover the Art (Descubrir el arte)*, n° 109, Arlanza, Madrid, p. 136, ISSN: 1578-9047.

"Melancholy and Hazard in Chinese Poetry and Painting", in *Journal of Spanish Orientalism (Boletín de la Asociación Española de Orientalistas)*, 2007, University Autonomous of Madrid, Ministry of Foreign Affairs, Spanish Agency for the International Cooperation, p. 225-231.

"Geisha's sleeves" in *Actas del Segundo Congreso de la Historia de la Fotografía* (Proceedings of the First Conference on the History of Photography), Photomuseum Foundation, Basque Country, Zarautz, 2006, p. 335-344, ISBN: 84-8148-027-4.

"Melancholy and Hazard in Chinese Poetry and Painting", in *Encounters in Catay (Encuentros en Catay)*, journal of the Department of Spanish Language and Literature, Fujen-Taipei University, 2006, n° 20, p. 99-104, ISSN: 1023-6961.

"Visions of the interior" in *Actas del Primer Congreso de la Historia de la Fotografía* (Proceedings of the First Conference on the History of Photography), Photomuseum Foundation, Basque Country, Zarautz, 2005, p. 207-316, ISBN: 84-8148-026-6.

"Devouring the City. Architectural and Urbanistic Transformations in the City of Beijing" in *Anales de Historia del arte* (2005), journal of the departments of Art History in the Geography and History Faculty at UCM, vol. 15, p. 327-347, ISSN: 0214-6452.

演說

〈凌遲〉, *Imagining-History*國際研討會, 2009年5月23日, 五月二日當代藝術中心, 莫斯圖勒, 馬德里。

〈中國繪畫的迴響：1989年以後中國當代藝術簡介〉, 亞洲繪畫研討會 (Painting in Asia), 2009年4月23日, 亞洲之家, 馬德里。

〈凌遲：陳界仁藝術中台灣當代歷史與社會的身體視覺隱喻〉, EATS European Association of Taiwan Studies) 第六屆研討會, 2009年4月17日, 馬德里自治大學。

〈西班牙當代藝術〉, 2008年10月5日, 台南藝術大學亞洲藝術論壇。

PERSONAL INFORMATION

Surname: Sanz Giménez

First name: Susana

E-mail address: susanasanzgimenez@hotmail.com

Contact telephone number: 619506284.