展事匯

人，既是主體也是客體

從他者感受自我的存在性

撰文／許玉鈴

當一個人面對一件藝術作品，人是做為一個審美的主體看待眼前之物；當藝術創作以人為主體，人與人之間，在不同存在狀態下，又形成了一種主客體可替換式的關係。

一個人的生命體驗，一部分取決於他是以何種行動參與這個世界，他的行動又反映出他的心理、生理與社會關係。1986年出生於菲律賓的伊莎．約克森（Eisa Jocson），在幾年前開始以其藝術項目探究人類的窺探慾、心理壓抑、暴力、道德與性愛關係，她以自己的身體為創作媒介，以行動參與另一種具有特殊身分的身體勞動者的生活。她融合行為表演與影音裝置，陸續完成〈鋼管舞者之死〉、〈猛男之舞〉與〈女公關〉等作品。伊莎．約克森跨越特定身分、性別與文化界線的藝術實踐，讓她近年來於國際藝術界受到相當的關注，在2019年上海外灘美術館「HUGO BOSS亞洲新銳藝術家大獎」她與其他三位入圍者郝敬班、許哲瑜、潘濤阮（Thảo-Nguyén Phan）的競爭中脫穎而出，贏得該獎項。

伊莎．約克森　公關　2015　表演現場一景（圖版提供：上海外灘美術館）

身體的勞動與消費

伊莎．約克森自小接受傳統芭蕾舞訓練，在大學主修藝術及雕塑，如今的身分是當代編舞家、視覺藝術家與舞者。伊莎．約克森的藝術觀念，是探索身體做為一種媒介將如何挑戰其可塑性，如何適應不同的社會環境與經濟關係。她將人們觀看的焦點吸引至對他人身體的窺視、審美與想像，她所「模仿」的對象——鋼管舞者與脫衣舞男，在現實社會的另一個場域中，同樣以身體為勞動資本，透過他者的觀看完成某種生活、慾望與消費的供需關係。由於場域、角色的轉變，或者其他內容的介入，伊莎．約克森的表演讓人在觀看之時仍能以理性思考那些角色在現實生活所對應的人性與社會性。

為了實踐這些藝術項目，伊莎．約克森先是投入多年時間及精力於鋼管舞表演。年輕又漂亮的她，與一般人對鋼管舞者既定形象的認知差異不大，這讓她在夜店表演時，很難讓人將她的藝術家身分與鋼管舞者的身分區隔開來，但也因為如此，她的〈鋼管舞者之死〉顯得更有現實衝擊力。她鑽研的另一種舞蹈是菲律賓特有的「Macho Dance」，通常是由男舞者在同性戀酒吧進行表演。這種舞蹈表現的是男體的陽剛與肌肉力量，舞者身體與地板的摩擦、撞擊，往往帶有強烈的性愛暗示。伊莎．約克森以女性身體表演的「Macho Dance」，是以她的芭蕾舞與鋼管舞基礎所完成，她以蛇身般扭動的嬌媚，詮釋原本由男體對應特殊內容配樂的表演。

2019年，伊莎．約克森將她以往表演的檔案重新剪輯融合，完成了以「身體經濟」（Corponomy）命名的作品。這一互文性裝置包括了舞蹈片段、卡拉OK錄影和她自己與舞團的現場表演，其中包括她化身為鋼管舞者、舞男、女公關身分所進行的演出。伊莎．約克森篡改了這些角色表演舞蹈的動機與影響力，將菲律賓特種身體勞動者的生活狀態與其相對的私密議題，引入公共場域裡，讓觀看者從中思考生命體的存在感與差異

伊莎．約克森　身體經濟　2019　4頻道錄像、表演　影像截圖　18' 04"　影像編輯：布蘭登．盧西奧（Brandon Relucio）　攝影：金崔（Kin Chui）　「主人」作曲：馬克．阿派特（Marc Appart）　技術支援：ARTFACTORY　製作經理：葉淑慧（Yap Seok Hui）（圖版提供：上海外灘美術館）

潘濤阮　無聲的穀粒　2019　3頻道錄像　13'21"（圖版提供：上海外灘美術館）

Hom Nguyen　無題　2019　複合媒材紙本　120×120cm（圖版提供：新加坡Miaja畫廊）

性。

此次入圍「HUGO BOSS亞洲新銳藝術家大獎」的另一位藝術家潘濤阮，生於1987年，現生活、工作於胡志明市。潘濤阮的創作題材涵蓋繪畫、裝置和「戲劇場域」，其中包括她所謂的行為姿態和運動影像。她經常在越南各地觀察人們的生活並與其交流，透過文學、哲學和日常生活的融合，探究關於社會習俗、歷史和傳統中的曖昧問題。她於上海外灘美術館「HUGO BOSS亞洲新銳藝術家大獎」入圍者特展，展出她自2018年開始創作的影像作品〈無聲的穀粒〉與繪畫系列作品「三月與八月之夢」，前者以詩意的影像講述曾經在越南歷史中發生的大饑荒，後者以兩個虛構的角色表達生活中傷感的浪漫。潘濤阮表示，她的許多作品都是在越南農村完成的，當這些作品離開原來的場域，如何能與觀眾形成對應的關係，也是她一直以來所關注的重點。

行為者與他者的對應

離鄉背井，是人們為了生存或理想所表現出的一種抗爭行為。

Hom Nguyen　無題　2019　複合媒材畫布　180×140cm（圖版提供：新加坡Miaja畫廊）
右・Hom Nguyen　You Man 2　2019　複合媒材畫布　280×180cm（圖版提供：新加坡Miaja畫廊）

跨越國度的遷徙，讓移民者在面對現實生活時，也得不斷調適自身於兩種文化及社會所感受的衝擊與融合。

1972年出生於巴黎的越南裔藝術家Hom Nguyen，在2011年方以自學藝術家的身分在藝術界嶄露頭角，並在2016年於巴黎東京宮展出他的「無所參照」系列作品。Hom Nguyen的藝術作品與他困苦的童年生活與個體的身分認同有緊密聯繫。他以畫筆在畫面上自由揮灑，那些狂放的線條經過數次疊合，在畫面上形成可辨識的一張臉、一個人，一個帶有特殊生活歷程、有故事性的生命體。

Hom Nguyen在創作初期，曾經以他的拳擊手朋友、祖母為描繪對象，透過人物臉上、身上的肌肉線條與皺紋，傳達人物的情緒與生命力。他近兩年以「You Man」為主題的大尺幅人物肖像系列，以線條與線條之間的強烈對比及組合，表現出人物的歡樂、悲傷與恐懼，又以稀釋過的壓克力顏料在畫布上肆意揮灑，讓這些強行介入的鮮明色彩與人物的情緒形成一種對抗力。

藝術家日前於新加坡Miaja畫廊推出的個展「根」，描繪了多個民族的人物面容。他運用多種他所知的媒材，包括炭筆、油彩、壓克力顏料與鉛筆等，讓畫筆隨著自己的意識驅使，在畫面上以張狂的線條組構出一張張人的面容。Hom Nguyen表示，他沒有受過美術學院的系統教育，他的畫作也不受某位老師或畫派的影響，他的作品反映的就是他個體內在、他的體驗以及他表達的自由。這些與他對於自體身分與民族文化根性的探究亦有所聯繫。他期望當人們看到畫面上那一張張陌生的面容，可以進一步思考他者與自身共同生存於這個世界所形成的對應。