

2004.10.29 發表於《「揭開黑箱」創作經驗學術研討會》，台南：台南女子技術學院美術系。頁 13-26。

玩一個「交替剪接」的創造性遊戲 文 | 許淑真

大多數的藝術家都深感藝術創作是一個詭譎多變的狀態，對我而言也是如此，藝術創作如入那未明的探索境域，這就是它的迷人之處。不管是在媒材上無止境的遊蕩探索、新議題的開創或是不停轉換展場的發表，這如入迷宮式的創作路徑，瀰漫著危險但深具誘惑力的氣息，正是面對固定的日常生活，最具有超越的力量，這會讓人暫時放棄某個部分的自己，讓創作者擁有了可以不斷塗改與不斷繪製的個人地圖。

我自 1998 年開始創作以來，創作之於我就如同呼吸般的平常和重要，而以下為文的部份，將陳述自 2001 年到現在的個人創作狀態與理念表述，這時期包括了「動態的居所」和「連體嬰共生計畫」（註一）的兩個創作階段。有趣的是兩個階段之間雖相隔只有一年，但內容和想法上有很大的差異，當然也有某些程度上的相似性。

觀照流動時代的生存狀態

「動態的居所」時期，全部以發表過的作品為主，有一開始結合影像與物件裝置的「操作記憶」系列（2001 年展於華山藝文中心和高雄糖廠）、紀錄我和兩個小孩基因遺傳圖像的「海洋裡的生命密碼」（2002 年發表於高雄市立美術館）、行為表演錄像裝置的「自畫像」系列（2002 年發表於高雄市立美術館與 2003 年於台北市立美術館）、從精神病患個案出發的「焦慮突觸」（2002 年於高雄駁二）、紀錄自己身體細胞的「細胞搖滾」（2002 年發表於前美國文化中心）、呈現意識模糊最終臨界點的「四點四十八分」系列（2003 年發表於高雄福華）、如入綠野仙蹤裡的神奇國度作品「奧茲國」（2003 年發表於高雄勞工公園）、自我監視的「告密」（2003 年於高雄市立美術館）以及現場表演「有關溫度二三事」（2003 年發表於嘉義鐵道倉庫和高雄豆皮咖啡）。

這涵括兩年的作品裡，隱含了「動態」與「居所」兩個觀點（包括實踐）：「動態」述說了以人為主體的一種屬於運動、行動、移動的姿態，和與人、空間溝通方式的流動狀態，在這個時期，「動態」可分略為四個層次：

1. 動態影像的使用：大量的使用影像是這個時期的特點，如果變動與不穩定是二十一世紀的時代特色，而影像的動態性，則貼切的表達我面對一切流動事物的反應。
2. 創作過程的變動性：創作時我常不服膺於原始動機，而能由過程中所遇

到的事件為基點，反映出迴繞不息的變動過程。此外我亦會隨著空間（意念、環境、展出、人際空間…）以及媒材本身的流動性（如影像、表演、冰…等），試圖豐沛藝術表達的多種可能。

3. 身體移置的狀態：尤其是針對女性藝術家移動能力的提升，如何鬆動與轉化原有創作，並且呈現出創作過程中的開放性，不管是在創作空間、展出空間以及創作內容上，都反映有關與根著（rootedness）之間相互的對應關係。
4. 一個跨越界線的實踐：不管是藝術面向或思考層面，動態有意邁向一個跨越界線的實踐與多種學科的介入與融合。

另一個觀點「居所」是試圖表達出身體/主體經驗與空間的關係，並向外延伸對人類行為的研究，調度出生活空間中的異質性。所以「居所」觀點意指人行動下的總體空間背景，並實存於以下的兩種狀態：

1. 物理空間的狀態：這裡包括我從居家空間出發，進入到社會空間的存在，以及在不同城市間的旅行。當旅行漸成為一種生活樣態時，身體移動的乘具（一個與速度、時間座標有重要關聯的移置空間），也一併成為探索的對象。而對不可視世界（顯微世界）和影像世界的重視，也是新科技生活的思考，當然，展場空間的探討，亦是一非常重要的「居所」（註二）議題。
2. 象徵性空間的指涉：包括作品所散發的心理、記憶和感知空間，以及具歷史感的替代空間展場和與觀眾溝通的空間等，這些總合成作品空間中最具象徵性的指涉。

多向度遊者的不穩定邊界

除了「動態」與「居所」的兩個觀點之外，這段時期還依循著幾個主軸，以下四個較大的創作脈絡，是這段時期的創作過程中，我所不停提出的探問：

1. 返回日常生活本身的創作型態

並非狹隘的只指一般的家居生活，它還涵蓋了工作中生活、社會生活，以及現代人業已成為生活一部份的數位化生活和旅遊生活。所以除了包括與日常生活中有關的任何陳述之外，還強調當代社會關係以及居中的行為和思考活動，所顯現出與環境的互動關係。

這個部份我利用了日常生活所使用的物件，成為創作的媒材，展覽的空間也常常呈現生活空間的場域，但這個部份並非是現實的再製，而是利用改變與日常物件的相處方式，以及不同場域的重疊性，來產生觀眾與它們不熟悉和不確定的關係架構。

此外我也透過媒體與身體之間的對話，提出一個「透明化身體」概念，來質問信息社會因媒體生活所造成的無疆界身體，以及人類身體自主性的喪失等問題。

2.科學概念的創造性運用

創作中所使用與科學概念和媒材的創造性運用，是想要在不同領域中創造概念，以及擴張想像的感受度，此外也反映了當代科學與思想的共同演進，越來越密切的關係。雖然早在 1997 年索可與布里蒙（Sokal & Bricmont）的 *Impostures Intellectuelle* 中，便對以上論調大加鞭撻，指出許多法國思想家對科學概念不經完整理解的隨意引用（註三），但我較同意的是德希達在一篇為〈索可與布里蒙不是認真的〉回應中所指出的觀點，他說到科學概念如何在其他領域中被當成隱喻，以及扮演了何種角色，產生何種效果，這些都是非常重要的課題。（註四）

而我在創作與書寫中所包含科學的引用部分，並非執意標榜藝術與科學跨界的賣弄，而是希望兩者之間誰也不支配誰，誰也不論斷誰，而是讓創造就如事件一般，就此發生。

3.數位化領土的動態身體

在數位領土中，身體與認同變成是顯著的議題，人體似微型宇宙般，從內而外爆裂開來，而問題的重點在於我們如何在數位網絡的身體空間中，重新定位自己。無所不在的監視攝影追蹤著我們的移動，生物科技技術像是讓我們按下了電子指紋，而無所遁形。承擔人類的偵測系統，面對電子視網膜的掃描，數位化領土中的動態身體，進入了帶有認同意義的商業機制體中。

作品中大量使用數位化媒體的複製、穿透、流動的特性，將身體的議題擴張到透明性的概念，作品碰觸的面向，是當我們發展有關數位化的影像及生化科技的同時，夾雜著主控與服從的交互位移關係。作品中身體藉由進入數位化媒材的空間（cyberspace），讓身體擺脫「物」的位置，進入到一個全新的身體感知。雖然彌補了純物質空間概念的固有缺憾，但是也呈現非物質情境中，缺乏社會性溝通孤立絕對的個體，這也是作品中面對科技年代有關「機體人」（cyborg）的議題，試圖表達著在數位領土的主角們一快感、沒落、冷漠、痛苦的複雜情狀。

4.流動創作之於女性藝術家的未完成式

主要探索從移動身體的空間經驗（社會文化），到行動主體構成（創作歷程）的過程中，性別界線本身產生了什麼樣的位移與顛覆；而創作的動態相對於原有關於根著、地方、家、社區、緩慢等概念，所產生流動、速度、變化等等，兩組概念之間的轉換。

流動的創作方式，無可厚非的會帶來新的挫折經驗，但是也讓女性藝術家開始有機會享受迷路的猶疑、失落的快感與偶然的可能性，在阻礙女性流動身分與行動的社會框架裡，種種越界的實踐，都會讓退縮封閉、施展不開的主

體，漸漸開拓出一種鬆綁與重構新自我的可能性。

所以藉由分散的、遊離的、不明確、不熟悉的狀態，使創作的意義變得更為複雜，也使創作的邊界更加的擴張、延伸與模糊，也讓透過「集體現身」(註五)於社會場域的方式，展現力量於公共版圖上。

玩一個「交替剪接」的創造性遊戲

判讀基因及組合蛋白質的細胞機制，會玩一個稱為「交替剪接」

(alternative splicing) 的把戲，此機制會在判讀時選擇性的忽略或改變基因中的訊息。其結果就是，一個基因有可能造出不同的蛋白質。... 有半數以上的基因就玩這種把戲，有些甚至可以製造超過一百種不同的蛋白質 (大部份只製造兩、三種)。(註六)

物理學博士 布侃南 (Dr. Mark Buchanan)

藝術創作是不是一種遊戲，大多數的支持者皆著眼於遊戲時的開放自由以及非邏輯性及非功利性；藝術創作是不是一種實驗，大多數藝術家開發種種的藝術新可能，啟動一個非存在過的新歷史。於是只著眼於自身邏輯性的運作，以及個人的探究，這樣的藝術行為是一種實驗性的遊戲過程嗎？它的開放性、開闊度有多少？是否會淪為一種閉門造車的個人化行為？

如果藝術如實驗性的遊戲化過程，就讓我們先回到真正實驗室的研究。近幾年，以四方副教授為首的日本四方實驗室，帶入了一種更具「生物味」的研究生物演化方法—那就是「組成步驟概念」，他們利用具生命要素的成分交互作用的集合在一起，創造生物共生關係的實驗，而形成複雜的系統。這種新生物學打算探索傳統生物學無法獲知的「生物味」的正身。要素影響整體，整體又影響要素，這種彼此互相影響的交互作用系統會發生什麼事，誰也無法預測。這種不可預測性，正是生物味的本質。

這時再讓我們回到藝術創作本身，面對之前我的創作「動態的居所」時期，我想要一種無法預測的創作過程，但是卻又在已知的藝術架構下發展，它的不明確性真的是如此不可預知嗎？若以單一作者的創作導向，真的能夠發展出藝術新的可能性嗎？「替代空間」、「心理分析」、「行為表演」、「錄像裝置」、「數位科技藝術」、「互動裝置」...這些台灣當代藝術的時髦玩意，真的是讓藝術發展更多元化了嗎？或是產生了更多鼓勵性的限制？

弱聯繫的力量

我若想要有更多的創作要素一起碰撞，「多作者論」是必要的一種組成方式，這不是分工的方法，而是製造思想觀念的交流，重點是不能用傳統的轉喻手段，而是進入它自身邏輯的探訪。簡單而言，就是面對其他學科的研究專才，思索它的內容，而不是以它來作為藝術家中心思想的譬喻，或是簡單的技術交流。

在 1973 年的一位社會學家格蘭諾維特的經典論文〈弱聯繫的力量〉（註七）中的證明，經由弱聯繫的力量似乎讓人際網絡傳遞的更有效率，也就是跟你只有點頭交的人，反而是將信息傳遞的更遠更廣、也是讓你更能獲得新機會的人，因為強聯繫的族群裡，你與他的關係網絡重複性是比較高的。所以若以藝術圈內的跨領域合作，其中的重複性太高，觀念做法也較容易一致，所產生的碰撞與影響實在有限。

再加上藝術長久發展以來，一種過於人文文化的導向，將藝術思考面向偏重以「人」為本的態度。其實面對生態界或環境地球科學思維，才是有機會拋掉一元中心論的做法。所以今年我的新計劃「連體嬰共生計畫」就是試圖先藉由另一科學學科（獸醫學）的介入，產生獸醫學+藝術共生之新創造性實驗。所以「連體嬰」除了意及對連體動物之科學研究之外，還與「共生」一起隱含雙學科的交互作用。

連體嬰共生計畫

前期計畫為科學的研究方法，就台灣本土病例個案，以標本、圖解、顯微分析方式，研究連體雞、連體貓等繁殖障礙的動物畸胎，並以 In Vitro 為名發表，展覽將是「連體嬰共生計畫」偽科幻之前期研究成果。In Vitro 拉丁文意指「在玻璃中」，也是現今所常說的體外授精之意，其中「科幻」是帶有科學理論的幻境，而本計畫之研究方法「偽科幻」是利用真實動物界的「連體雙胞胎」案例，以及被證實的科學理論，但使用人類用來大量虛擬化的數位工具，而大膽推論一個不存在的生物科技技術。作品將散發無用「科學+藝術」（人類不會利用人工科技去發展出人為不正常畸胎的技術）的研究成果，它也許預視了生物圈之未知性，或甚只是獲得更多的幻境。

本計畫的中期研究，將與獸醫系與野生動物保育系針對台灣獼猴的行為研究，並為了避免任何擬人的情形發生，研究也將著重在刺激-反應關係表示的行為上。結果將做成實景/動畫結合的 15 分鐘影片，並讓觀眾利用電擊貼片的設備，啟動這一影像裝置。這時期的計畫概念是反諷自以為是的人類，發明了狄士尼卡通、伊索寓言等過度對動物擬人化的兒童讀物。在研究的過程中，了解並想辦法不要陷入擬人（anthropomorphism）的陷阱是很重要的，也就是不要將人類的動機和意識上的認知，套在動物的身上。

而後期將面對生物時鐘的部份做研究。在夜晚打瞌睡，似乎是正常人的表現，但在不同的動物間有很大的差異。例如習慣在夜間覓食活動的貓頭鷹，當牠們患了「時差病」時，就有可能在夜晚打起瞌睡。作品「時差病」是呈現對抗節律行為模式（rhythmic behavior pattern）的挫敗行為，也是生物移居異地的內在生物時鐘反應。內容將利用真實影像的貓頭鷹，並處於夜晚的環境下，利用電腦動畫處理，讓牠們不停的打瞌睡。而觀眾可以用手機打影像下面所附的電話號碼，這時會觸動裝置於電腦中的晶片，貓頭鷹會突然驚醒，告訴你一段動物節律行為模式的故事。

所以「連體嬰共生計畫」中我將不再是創作的唯一主體，藝術行為之發生將與科學家就觀念、媒材、媒體、動物行為之研究等，成連體共生關係的具體實踐。計畫中將蘊含出「多樣性」與「組織連結」的特質，讓整體突現出一革新的、獨特的藝術創作過程，與發展出更多藝術創作的新的可能性，最重要的是反映出我對地球生態的關懷，它也許無關乎藝術，但誰能說它將不會是藝術呢？

註一：「動態的居所」是我於 2004 年 1 月完成的碩士論文題目，文中所書寫的是 2001 年 11 月到 2003 年 8 月之間總共發表過的 12 件作品。而「連體嬰共生計畫」則是 2004 年 10 月到 2005 年底為期一年的新創作計劃。

註二：這裡指的是作品的居所。

註三：索可與布里蒙更在次年所出英文版的 *Fashionable Nonsense* 中，指名「揭發」一些知名的當代法國理論學家，如何「濫用」科學詞彙。這些被指名的當代法國理論學家有拉岡 (Lacan)、克莉絲蒂娃、伊利葛黑 (Irigaray)、拉圖 (Latour)、布希亞 (Baudrillard)、德勒茲與瓜達里 (Deleuze & Guattari)、維希留 (Virilio) 等知名的人物。

註四：朱元鴻 (2002)。〈兩派胡言的獨特愉悅〉。布希亞、努維勒。《獨特物件——建築與哲學

的對話》。台北市：田園城市，頁 10。

註五：這裡指的是不管任何展演方式，皆是透過集體合作的方式而產生，就算是個展亦然，因為還是牽涉到作品製作的技術協力、展場的藝術行政人員、作品運送裝置的人員…等等。

註六：胡守仁 譯 (2003)。《連結-混沌、複雜之後，最具開創性的「小世界」理論》。台北市：天下遠見，頁 320。Mark Buchanan. (2002). *Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks*

註七：Mark Granovetter, "The Strength of Weak Ties", *American Journal of Sociology* 78, 1360-1380 (1973)。

參考書目

許淑真 (2004 年 1 月)。《動態的居所：許淑真創作自述》，國立高雄師範大學美術系碩士論文。

王志弘 (2000)。《性別化流動的政治與詩學》。台北市：田園城市文化。ISBN:957-8440-88-X。

高宣揚 (2003)。《當代法國思想五十年》。台北市：五南。ISBN：957-11-3253-5。

龔卓軍、王靜慧 譯 (2003)。《空間詩學》。台北市：張老師。ISBN：957-693-565-2。Gaston Bachelard. (1957) *La poétique de l'espace*.

褚瑞基 (2002)。〈對話〉。布希亞、努維勒。《獨特物件：建築與哲學的對話》。台北市：田園城市 ISBN:957-0406-77-1。

- 洪凌 (2003)。〈機體金屬的創痛與高潮：《超速性追緝》的性、戀物、機械神壇〉。巴拉德。《超速性追緝》。台北市：城邦文化。ISBN:986-124-061-6。
- 胡守仁 譯 (2003)。《連結：混沌、複雜之後，最具開創性的「小世界」理論》。台北市：天下遠見。ISBN:986-417-185-2。Mark Buchanan. (2002) . Nexus: Small Worlds and the Groundbreaking Science of Networks.
- 歐陽敏 譯 (2000)。《生物演化的哲學思維》。台北市：韋伯文化。ISBN:957-8258-29-1。Sober, Elliott. (2000) .Philosophy of Biology.
- 徐玉清 譯 (2004 年 5 月)。〈在實驗室中創造演化：訪問日本大阪大學研究所四方實驗演化研究團隊〉。《牛頓雜誌》期 249，頁 84-91。台北市：牛頓出版。
- 楊怡真等 譯 (2003)。《彩色圖說生物學：概念與關聯性》。台北市：合記。ISBN:957-666-951-0。Neil Campbell, Lawrence Mitchell, Jane Reece. Biology: Concepts & Connections.
- Paul, Christine. (2003) . Digital Art. London: Thames and Hudson. ISBN:0-500-20367-9.

附圖

操作記憶-再見酵母菌
許淑真
2001

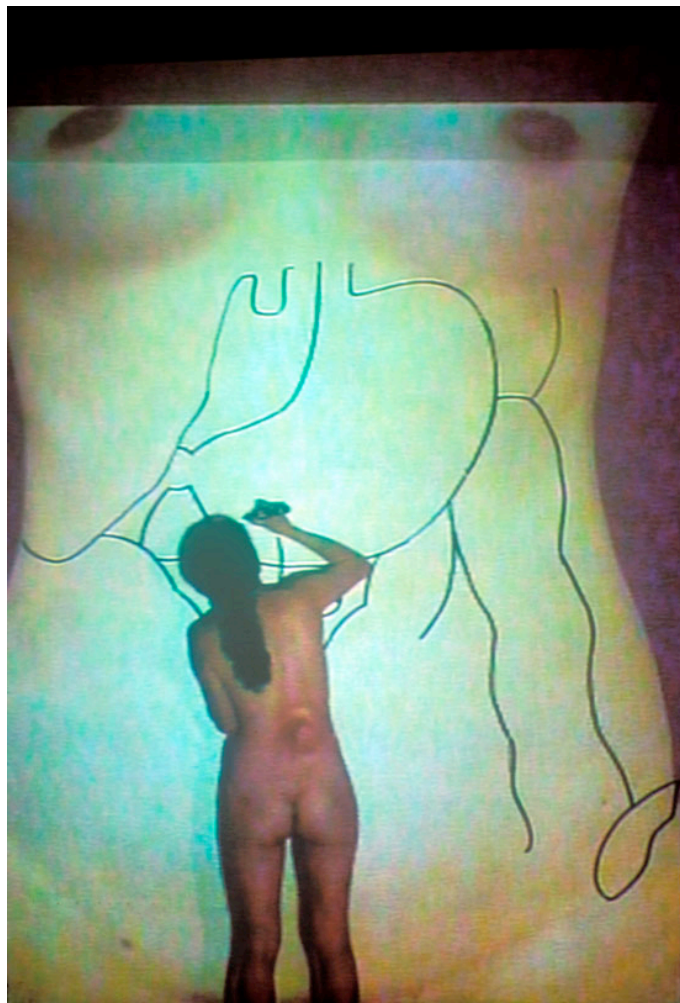

海洋裡的生命密碼 許淑真 2002

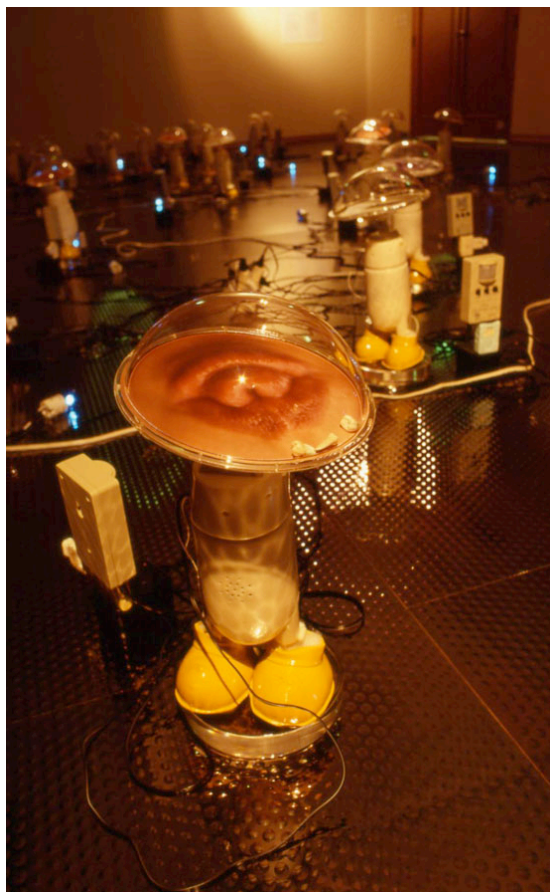

焦慮突觸 許淑真 2002

自畫像 1
許淑真 2002

四點四十八分之一 許淑真 2003

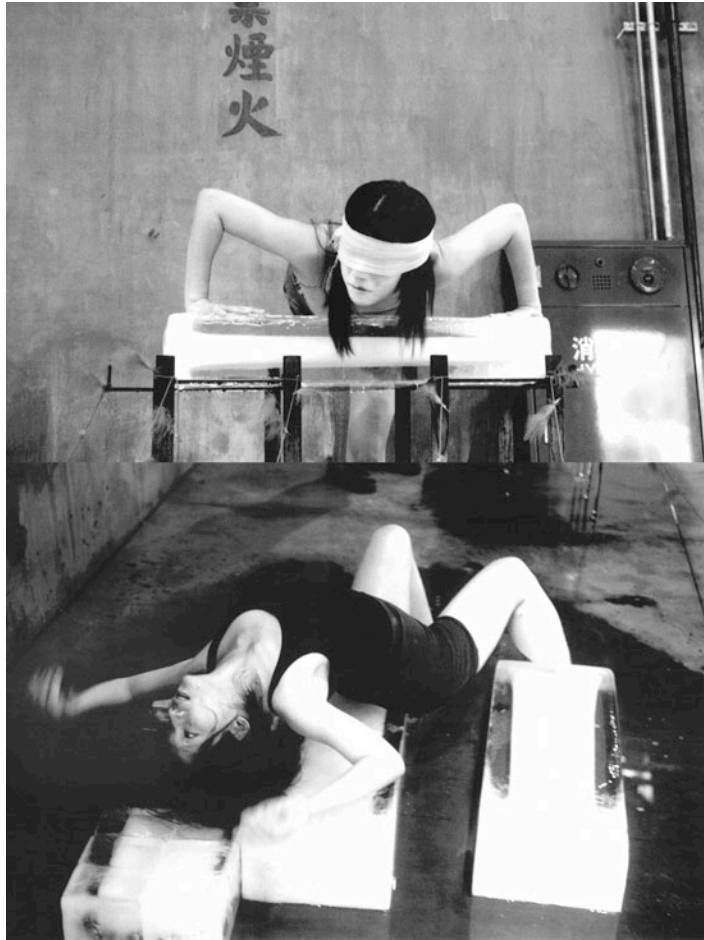
四點四十八分之二 許淑真 2003

奧茲國
許淑真
2003

告密
許淑真
2003

有關溫度二三事
許淑真
2003

連體嬰歷史 許淑真 2004

In Vitro 連體雞 12 日胚胎
許淑真
2004

In Vitro 貓胚胎 許淑真 2004