

110007025 林嘉萱

砲美術系

「少年 \ 少女時代」——學生自主的反思與行動

往師大德群藝廊地下室的展區走下去，光線讓灰暗的牆吸入，一股發酵過度的、腐爛的味道密在空氣裡，代替指標、宣言的指引，引出動線與整個展覽的論述。味道的源頭來自第一號作品：鄧虹筑與謝陳霖的錄像作品《過度餵食》。影片中豬隻與喜地（這是不知痛苦的興喜）吞食麥片好讓自己肥腫得足以獻祭給天神。師大美術系大三班級聯合展演《砲美術系》，學生們以寫詞般哀婉優美的筆調，理性又感性的反思著——「砲」著他們的美術系。此時此刻的書寫，是具歷史感和切身經歷的「說書人」們的自我紀錄，使得這場對場域與體制的反思深具時代意義，特別是對欲轉型又受困框架的師大而言。

身為同樣師範體制的美術系——國北教藝術與造形設計學系的生靈，要理解自身進而能轉化的我們需要一個參照點來回視。砲美術系的策展人、與展人、空間場域等都能擬視為「自我照」，值得爬梳其脈絡背景與評述，他們的反思應為我等的反思。

學生的藝術行動主義 (artivism) [附註 1]

《砲美術系》此一「砲」開宗明義對所處體制的「反叛」，策展目的對其體制所具的攻擊性無法忽視。據策展人所述，《砲美術系》的策展計畫早在 2013 年 8、9 月就開始。但其展出時間：五月份，讓我不免聯想到到三、四月份開花還在社會脈絡中汨汨待發著的太陽花學運，這股「學生 \ 人民」重新執掌其人權，對所處體制提出批判、反思的政治思潮，使學生能對自身未來進行想像，促成種種「計畫」產生。是行動主義的開花。

策展人 陳建泯在訪談中強調，他希望提供的是一個交流、討論的平台，提供師大美術系學生們。因為在師大美術系中學生交流是過少的（僅年度閉塞性系展）。我將其認定其為一種藝術行動主義，他在策展中著重於學生的參與，假定觀賞者與參與者的平台是同層次的。

將學生政治運動與《砲 美術系》拉上邊，並不是在說兩者類同，而是欲強調 相生 的概念。換句話說，藝術行動中的政治藝術必須是作為現下政治運動與其環境的「超越」，以「非慣常」模式進行，因藝術屬特定生態的「活動」。《砲美術系》的行動背後哲思或許源於政治運動等民主精神，但它是以藝術的語彙：「創作」來進行。

對體制所致的「時差」中的躁動不安

「砲」在標題中，作為整體——師大美術系一零四的創作隱喻核心。他們對體制的躁動不安有其淵源可循。

訪談中策展人 陳建泯針對師大美術系體制與思想多有批判。創作課的技巧的同語反覆，理論課的西方主義歐陸美學，學習片段性與其脈絡的缺失——審美標準因循傳統，與當代藝術圈形成隔絕，終於與外界充滿時差。作品之一錄像——《教授幫幫忙》便是對其未來虛無、頓挫所做的「情感發洩」。創作者設問讓系內教授的回答理想化的師大未來展望「官方說法」，再經由剪接誇大其虛假，藉由明顯的虛假諷諭師大的「欲蓋彌彰」。

師大美術系的光環日漸褪去，學生們卻並不想在此般流逝中荒蕪。他們承認缺失，尋找問題，企圖用自己的力量解決它！他們相信在學生時期提出「異議」並且策展是具有意義的。此展作為一個紀錄動作，要橫下一筆。

「失望」呼喚而來的是……？

「重生是對體制的醒覺，是萬物的回歸初衷的時候。」——陳建泯 《重生 505 Resurrect 回國紀錄》2014.錄像

失望是件好事，知其「現狀永遠有所不足」。人在失望當中，可以覺知真實的自己。策展人對於自身與同窗對於師大美術系現狀的失望，抱持著極正面的看法。他相信這是重生的轉機。因為對師大的失望呼喚他們這一群人「逼不得已」做出行動來——策一個展、進行一項新的計劃（其本身即為創作），推出完全不同以往的形式 MENU，企圖在閉鎖的空間中呼喚完全的自由降臨。即使無法成為推翻體制的力量，也能為他者——學弟妹或其他受困的美術學院的學生們提供視野，藉由涵化的力量使當代藝術真正地在學院體制中被實際顯現。

《哇！頭斷了》——激烈的掙脫

此策展對於邏輯之運作與動機我予以極高的評價，但返回展覽與作品本身則要以嚴酷的態度來說。此次《砲 美術系》呈現的作品，像是一種集體過敏，甚至可言說是種不優美的、慌亂的奔逃。可以看見他們極力避免平面性、繪畫性作品「在場」，導致了一種缺失。也就是說，師大美術系將自身特長給斬首了。錄像、裝置、攝影成為展覽的主角，手法顯得生澀之餘，也像把當代藝術的某些形式給「學院化」了，前衛被賦予的形象是否成為新制式？這點是要去省思的。且部分作品尚顯得受困於「美術系」之中，譬如《花變》一作，雖然意圖以批判教育之限縮來突破美的框架，但仍將形式落於形象的複製之中。

然而因為這種匱乏，讓《砲 美術系》突出。本次展演有大量複合媒材的嘗試、現成物的使用，使用簡單日常的事物渲染其巨大的敘事性。在《未來》一作中將於廟宇中求得的籤詩（現成物）與錄像結合，觀賞方式設定為「跪拜」，以表達傳統宗教的精神性與當代藝術之間的關係，並以此指涉自身、學院在未來之撲朔迷離。

經驗的再想像與敘述——成為了記錄

我認為體制問題是會存在的，它也必然存在，只是它需要被承認被嘗試去改變。如果無法認同自己的根源，我們的經驗擷取豈不是一片空洞？

《砲 美術系》整體而言以師大生的自己的情感經驗為出發，以當事者的身份出來「自白」。一方面是拋出相對窠臼系展而言的新形式展覽，意圖將刻板印象打破賦予自己新生；另一方面則是藉諷諭闡述自身因經驗的失落或情感破洞，有人發洩有人療癒，記憶與意象的思考空間是對師大現況的想像紀實。

師大美術系之外除了前輩大師外，還有甚麼可被提出的？《砲 美術系》或許可以做為師大轉型的諭示，拉出一條繼承反轉與省思之線。希望「砲」完體制之後，不只是感歎一聲 GOOD GAME 而是能做為啟迪之星，要能再轉化為體制外的力量在藩籬外汨汨。

※ 特別感謝師大策展人 陳建泯的資料提供與採訪

[附註 1] 《藝術 vs 社會運動：從 global activism 談起》，擷取日期 2014-06-07
<http://ichyoije.blogspot.tw/2014/06/vs-global-activism.html>