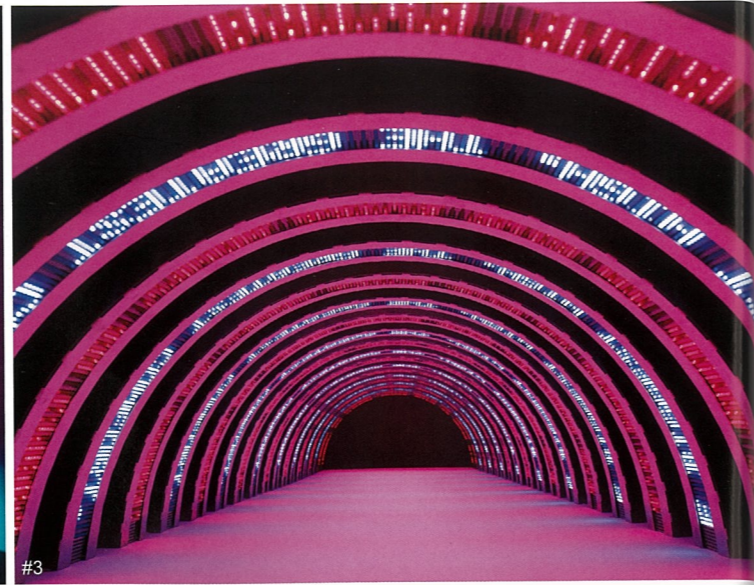

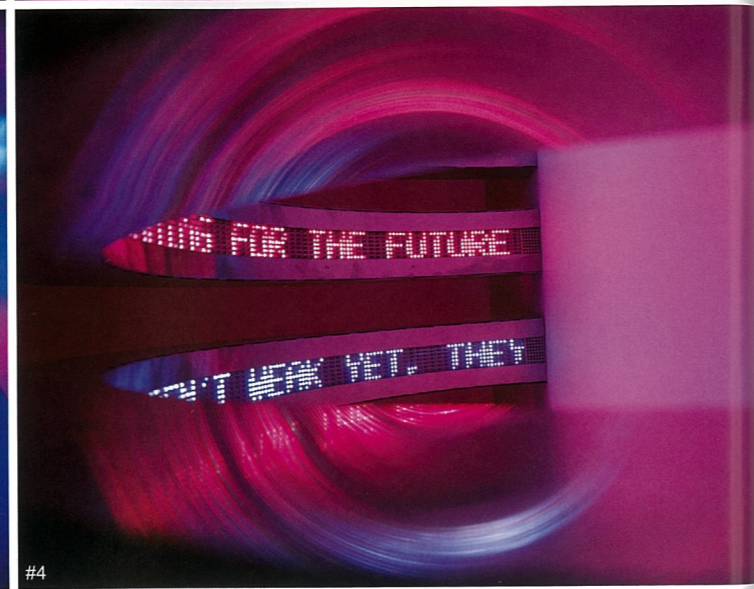
#1

#3

#2

#4

权力之前的真实

Truth before Power

高千惠 Gao Qianhui

1.

以文字作为视觉艺术的媒介，究竟是文字力量与图像力量兼具，还是彼此消减力量？文字使用是观念，还是文宣讯息？当代文字观念艺术家如何从文字使用的政治性迈向艺术性，甚至形式化？当代女性艺术家珍妮·侯泽(Jenny Holzer)的回顾展提供了一种代换方式。

2008年10月至2009年2月，芝加哥当代艺术馆展出珍妮·侯泽的

当陈腔烂调的字词被排成一长条周而复始地出现时，珍妮·侯泽又发现它们会失去与真实世界的关联，它们变成字词的形式，艺术的方程式，或是一种演说韵律。

大型文字观念展：“防护防护”(PROTECT PROTECT)。在当代观念艺术范围，珍妮·侯泽以具政治性的语文使用见长，尽管她的文字并不完全是标语或口号的形式，但其政治性一直被视为直接、强烈，充满“发声”的意图。而珍妮·侯

泽这类型的创作者，究竟是社运行动者、政治意识创意者、还是具议题性的艺术家，对观者而言，是个值得观察、分析的对象。

作为一位文字使用的观念艺术家，珍妮·侯泽作品的政治性和艺术性一直在寻求制衡点。标语式的文字使用与近代艺术的关系已有近百年历史，可以上溯到达达主义和超现实主义，也可以下衔到当代全球化下的政治、经济、大众消费文化的现实主义。在划分上，标语式的文字使用可归为观念艺术一支，但其呈现和效应，须要合符观念艺术中的三个完成要素：观念(Ideas)、系统(Systems)、过程(Processes)。此外，1960年代至70年代，艺术家困于艺术的本质是什么，遂在形式和表现手法上，挑战人们对艺术品本质上的认知，及艺术品与观者间的关系。宣言文字本身便成为一种作品，可长可短可解构可重组，也可以无意义。政治性观念艺术里的文句长短，亦不限制于口号标语式的简讯形式。尤其是，一些使用文字作为观念艺术的创作者，如果在叙述性上延长，例如置入宣言、诗文，甚至短篇故事，则会导致观者置疑：既然文字内容如此重要，何不采取书写或文学形式？因此，文字性的观念作品之首要，往往不在于文字的表面意义，而是，文字的使用观念或文字外的其它意义。但是，具政治意识的文字观念艺术，其讯息还是须要传播出去，以达到“行动”的目的。

2.

文字是珍妮·侯泽作品冲击力的所在。出生于电视、广告设计、街头招牌年代的珍妮·侯泽，1977年便开始以文字作为艺术媒介。她在纽约发表的第一件作品名称是《陈腔烂调》(Truisms)。她发现，“陈腔烂调”就是老生常谈，老生常谈代表有更深的共识与更多的事实，同时也是无形的社会结构象征。当陈腔烂调的字词被排成一长条周而复始地出现时，珍妮·侯泽又发现它们会失去与真实世界的关联，它们变成字词的形式，艺术的方程式，或是一种演说韵律。

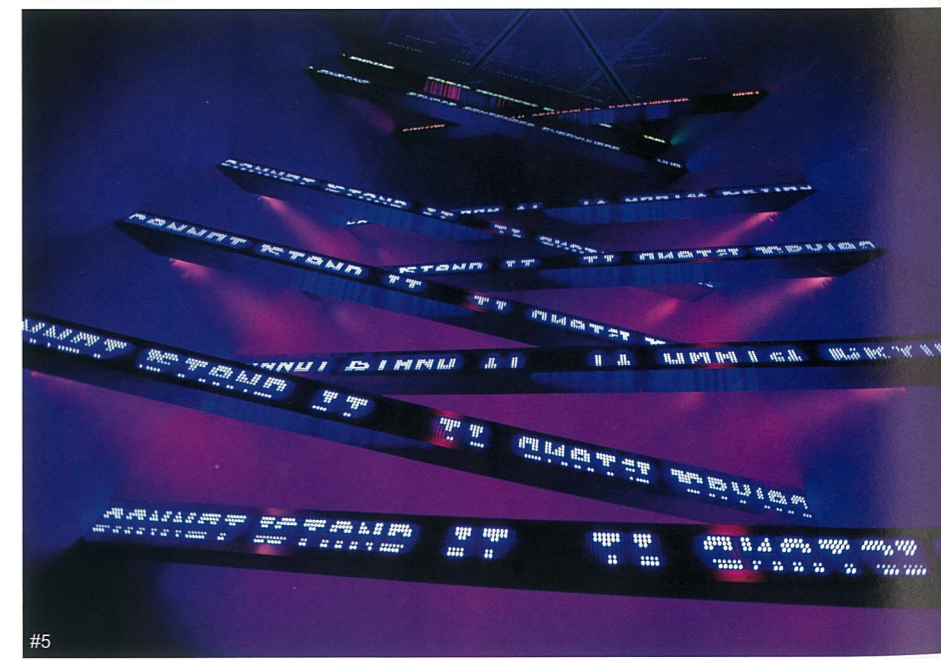
从早期陈腔烂调的使用，到一些令人惊讶的文本内容，珍妮·侯泽指出现实与艺术两个领域里的政治系统。她的文字句法受荒谬剧作家山缪·贝克特(Samuel Beckett)的影响，除了呈现错愕、错置等时空感外，也具有启示录般或肩批世情的警句效用。她的作品亦具有语言游戏的机趣，在表示政治意见之余，也申张她的美学意见。以经常作为铭言使用的句子来说，她用对比与矛盾的短句点出语言是真实与虚伪的荒谬合成，而当并列呈现时，往往又充满煽动性。

一般而言，煽动性的标语常暗藏许多社会人文景观，包括精英与民众间，具政治性和艺术性的权力拉距，以及政治神话的拟造。基于文字解读和图像表征的自由判断，这类标语也出现歧义、反诘或对话的种种新声音。官方政策口号和民间运动口号，在于反映出不同视野的治世理想；商业化的口号则志在指出，要怎么消费怎么生活，你才能活得不落后。显然，标语或口号是阶段性，它的战场或市场的轮替，正显示出其实验性的性格。然而，格言和隽语却不同。它们往往是具政治性判断的诗意表达，不是语焉不详暧昧不清，便是四通八达皆能启发。这种文句，被称之为“诗意的政治语汇”，并为当代艺术界广用。

珍妮·侯泽曾提过她对于列宁、希特勒、托洛斯基等人的文章有兴趣，觉得他们提供出一种方法。其《煽动论述》(Inflammatory Essays)一作，撷取的文句曾摘自政治人物，如托洛斯基、希特勒、列宁等人的语录。2007年，她的夜间计划《致国会》(For the Capitol)，所摘录的文句，则是甘乃迪和罗斯福两任美国总统有关艺术、文化和社会的政见。

她所用文字往往也与据点有对话性。例如，在赌城拉斯韦加斯的凯萨宫，她的LED标语是“金钱创造品味”，在纽约时代广场上，她的LED标语则是“保护我免于己欲”。艾滋病成为社会议题的年代，针对死亡的恐惧，她也作碑铭式的文字。其《悼词系列》(Laments, 1989)便是一例。她采用标语的所有成功出现方式，让作品尽量在公共场域出现，也以招牌、T恤、贴纸、传单、身体刺青等流动形式，使其作品努力渗透各处

#1 珍妮·侯泽 手 (Hand) 紫色 (purple) 多媒体影像 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Lili Holzer-Glier
#2 珍妮·侯泽个展现场 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Lili Holzer-Glier
#3 珍妮·侯泽 纪念碑 (MONUMENT) 多媒体影像 2008 文字来源：《陈腔烂调》(Truisms)——1977-79和《煽动论述》(Inflammatory Essays)——1979-82, 2008 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Vassilij Gureev.
#4 珍妮·侯泽 纪念碑 (MONUMENT) 多媒体影像 2008 文字来源：《陈腔烂调》(Truisms)——1977-79和《煽动论述》(Inflammatory Essays) 2008 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Vassilij Gureev.——1979-82
#5 珍妮·侯泽 蓝色十字路口 (Blue Cross) 绿紫色十字路口 (Green Purple Cross) 多媒体影像 2008 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Lili Holzer-Glier.

#5

以期无所不在。其隽言式的短句包括：“你是赖以生活规则里之牺牲者”、“大难之前，人们方才觉醒”、“在坚持中你可以发现任何真实”、“私人产权制造罪恶”、“小孩是残酷的，小孩是未来希望”等。

3.

2008年至2009年间，在芝加哥当代艺术馆展的《防护防护》一展中，珍妮·侯泽对形式的重视，却已超过讯息的传播。《防护防护》一展是珍妮·侯泽选择性的回顾展。其1977年至今，横跨30年的作品重新编整，分成三个主题区：红色行动绘画(Redaction Paintings)、电子跑灯(Electronic Signs)、奸杀文件(Lustmord)。此展以取材自政府内部公文的内容或资料，而引起学界「政治与艺术」的讨论。

进入视觉艺术领域，珍妮·侯泽在涂抹、增笔、放大、绢印、流转等处理后，这些密件因遮涂而更加神秘，标语文字因快速转动而留不住印象，而讲究形式的巨大电子装置体，结构美感已取代文字内容。如果以《防护防护》一展的表现形式来看，珍妮·侯泽以文字或文件作为一种“生材料”，而在呈现时，讯息的传播力却被消减，透过造型艺术的展现，吸引观者的第一视觉魅力，便是那些闪烁不定的大型电子物体。

红色行动绘画是珍妮·侯泽与非官方性质的国家安全档案机构合作的方案。在2007年威尼斯双年展，珍妮·侯泽已发表过此系列。她收集了一些已解密而允许公开的政府文件，尤其是美国在中东的战事。凡内容敏感或涉及人身的数据，则以重墨删除。她重新制版，形成绘画性的平面作品。这些解密文件，因重墨删除，已无可寻迹的秘密。它们像涂鸦、像无意义的跳跃文字组合，但是以形式化的极限观念方式出现。

电子跑灯是珍妮·侯泽1977年以来，有关她针对公领域和私领域的标

语集锦。曾经从事过排版工作的侯哲尔对于字母字体与排列方式有其考究之处，使其铭言选择具有图式视觉感。这些文字又以LED(light emitting diode)的形式，在圆筒状、滚轮状、招贴状的不同大结构体中，作不同速度的流动。有的可以阅读，有的只是快转而过。电子广告牌也提供一个视觉特色，文字在不断移动中，有“独白”的喃喃自语效果，并且逐渐制造出催眠或焦虑的状态。

奸杀文件的“Lustmord”来自德文。珍妮·侯泽收集过去南斯拉夫战争中的妇女资料，发现当地法令，这类死亡文字是要铭写在人体上。珍妮·侯泽在馆中展示三个古老木桌，桌上排列着女性各部位的白骨。白骨上箝着一圈银环，银环上用细微的文字，铭刻着她们受害的故事，包括受害者、侵犯者、目击者不同的陈述角度。那些文字相当小，甚至不易知觉其存在。

4.

《防护防护》这三区块，皆重视形式的表现。与社会运动者的行动不同，珍妮·侯泽的作品虽充满社会性和政治性的来源，而她也希望其文句能刺激观者的情绪，甚至在一种精神分析的召唤下，有了投入的参与感。然而，除非是对

这些政治性议题具有长期追踪兴趣的观者，《防护防护》一展给予一般观众的印象是，珍妮·侯泽在美术馆内打造了不同的霓虹灯装置，它们眩亮夺目，但像巴比塔一般，语义和文本都不易被捕捉到。观者或许会敬佩珍妮·侯泽长期所致力的工作；但就作品感性而言，其冷静、理性、形式铺陈的传达方式，似乎就欠缺一些感官上的悸动了。

站在艺术教育推广的角度上，芝加哥当代艺术馆则把《防护防护》一展定调在“艺术与民主”(Art and Democracy)上。在2008年10月开幕后，芝加哥当代艺术馆与芝加哥大学合作，举办两场研讨会：《崩裂：现在艺术中的政治》(Disruptions: The Political in art now)。针对教育推广，馆方为学童设计了“艺术与民主不是只给人看的”活动。在《寻找你的声音》中，学童可透过海报、乐器、舞蹈、劳作等表达的方式，提出他们对自由的意涵或想法。

以艺术之名，民主与自由到底应不应该有底线？珍妮·侯泽的“解放政府文件”状似耸动，其实仍作了相当节制的民主态度。她所展现的艺术文件比政府文件还机密。那些文件没有人名，

没有发收单位、没有个人数据，显现珍妮·侯泽对人权、私有权、公有权的防护理念是一致的，不会因为敌对而产生双重标准，或为反对而侵犯文件。不需要公开人证、物证，她主要在于陈述一个不随时间而改变的意涵。即是：在不可知的历史发生背后，或是权势出现之前，都有一些事实存在，而这些事实有极大可能因湮没、涂改而变成真相不明。

提出“权力之前的被湮没真实”(Truth before Power)是珍妮·侯泽的观念宣言(statement)，而在找到文件后，她便进入了艺术加工的程序，并将讯息隐藏在视觉形式后面。因这态度，珍妮·侯泽在社运人士和艺术家双重角色下，找到一种制衡点。而当方案进入艺术加工程序，珍妮·侯泽实则已是艺术家，一个理智型的艺术家。

(图片：芝加哥当代艺术馆/Museum of Contemporary Art at Chicago提供)

当代艺术家

#1 珍妮·侯泽 奸杀文件(Lustmord)装置 文字来源：《Lustmord》——1993-95 ©Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY. Photo: Christopher Burke.
#2-3 珍妮·侯泽 芝加哥计划(Projection For Chicago) 多媒体影像 文字(图片)来源：《一粒沙里观察》(View with a Grain of Sand)中的“本来也可以”。copyright ©1993 by Wisawa Szymborska, English translation by Stanislaw Barańczak and Clare Cavanagh copyright ©1995 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, reprinted by permission of the publisher. ©2008 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY

