

湯皇珍「尤里西斯的史詩」 留下意義的出走與返航

發布日期：2014-08-25

文／陳朝興（大葉大學設計暨藝術學院教授）

圖／台北當代藝術館提供

湯皇珍「尤里西斯的史詩」

「行動藝術」通常具有一種「即興（happening）」的特質，但這個展覽一方面透過了「裝置藝術（installation art）」與「映象數位藝術（imaging, video & digital art）」等不同媒材，並且在時間上似乎無限性地延展了50年的旅程（journey），對熟悉或不熟悉「當代藝（contemporary art）」的觀賞參與者都是極值得推薦的「一件作品」、「一個事件」、「一段旅程」、或是你我都會重置的「生命密碼」。

史詩中的出走與返航

「尤里西斯」是荷馬（Homer）所著史詩《伊利亞特（Iliad）》中的人物，是古羅馬神話特洛伊戰爭（Trojan War）中希臘聯軍英雄尤里西斯（Ulysses），其實就是奧德賽（Odysseus），為島國伊薩卡（Ithaca）的國王，大型木馬載具（Cockhorse Fisher Vehicle）就是他所設計。

《奧德賽》是《伊利亞特》的續篇，尤里西斯是這部史詩的主角；特洛伊戰爭結束後因冒犯海神波賽頓（Poseidon）而遭海難，在海上漂泊前後近十年，他被海上女神卡呂菩娑（Calypso）救起後，借「永生」的誘惑使尤里西斯留在島上，但尤里西斯一心只想回家，生命旅程的留難和最終死亡的真實也深化了生命旅程過程的意義性。史詩藉著智慧女神雅典娜（Athena）、法耶克的阿爾齊諾斯（Arseose）、半人魚賽倫（Sirens）、雷神布戎提斯（Brontes）、電神斯特羅佩斯（Steropes）、靈神阿爾戈斯（Arges）、獨眼巨人庫克洛佩斯

(Cyclopes) 等隱喻生命中的各種試煉和情境，經過了20年（10年戰爭、10年海上漂泊）才安抵家門。

而湯皇珍也就利用這個擬態，15年來以「旅行」的行為擾動其自覺意識的激生，其行為的關鍵性不只在於做為一種言語或表述，其實她透過了作品不斷在「出走和返航」間不斷地組立和解體意念，以「旅行」的行動流竄原敘與傳講中的千迴百折。她由北京《遙望》（旅一）、《環島》（旅二）、《千禧伊通逍遙遊》（旅三）、《Traveller. Bali》（旅四）、《遠航》（旅五）、《返航》（旅六）、《廣場旅人》（旅七）、《潛往記憶底層》（旅八）、《錨向自我的身分意識》（旅九）、及《尤里西斯機器》（旅十）的生命回眸中，不斷地在真實的版圖中與抽象的心智交換、異位、和無盡期的追捕。《我去旅行》其實是以「旅行」行為的提取作為其意義、寓言、或事件的擬態。是一種行旅詩學的敘事、是一種心靈成長好奇的自我探索。

透過裝置與參訪者互動

在台北當代藝術館的「尤里西斯機器」，湯皇珍將她自1999年至2013年執行完成10件的《我去旅行》置入2014年至2015年的《尤里西斯》，形成了一種擬態又延展的裝置和影音效果，如若跌宕藝術家15年創作旅程被幽遠又貼近地重置；片段的旅程記憶透過城市中搬空的角落哀鳴、清晨的日式格窗、陡斜的樓梯、虛擬的投注也或許不是記憶，而是對未來的一種新的覺醒和想像。

通過直布羅陀海峽、繞過非洲大陸、連結印度洋、經過麻六甲、福爾摩沙（Formosa）可能已在眼前，可是她不一定是妳的終點，也許因為她已經不是妳的家，而是遠行後的老去和悽惶。行程後的轉折不只是人的老去，也是人們對生存意志不斷變異的過程，這個過程也因著時移境遷和周遭人群意念間的改變而不同，尤里西斯的妻子潘妮洛普（Penelope）若改變了對尤里西斯的堅持，這20年的返航則有不同的表述和旅程的意義（significance of journey）。

尤里西斯在遺忘之島拒絕卡呂普索的永生，也正是選擇必死才有了生命旅程的始末，也因此能生產出生命的意義。若永恆，則旅程成了虛擬，永遠可以重來，生命也就喪失了真實。湯皇珍的《我去旅行》跨越了15年的行動藝術，創造了一種嶄新寓言符號的傳譯方式，讓生命真實地參與這個具有終點的敘事生產，並且更進一步地產出「二代表述」的異化，也就是「返航」和「啟航」的「再旅行」。

「尤里西斯機器」遊走在台北當代藝術館展覽空間的影音裝置島群，她既是「展場」、也是「演場」，每一個參訪者的參與和闖入的擾動也同時改變了每一個參與者的航程。行動藝術作品的精采之處在於每一位參與者在作品生產和被消費的過程中，潛移默化地一起槓桿了生命的位移、符碼、和最終意念的千迴百折。西方諺語：「生命旅程的重要不是終點的炫目，而是旅程中行旅過程的意義」。也許這就是奧德賽（Odysseus）史詩中藉著尤里西斯的「行為」作

為一種「意念」的表述和生產，出走與返航是一種生命旅程的擬態；湯皇珍的作品應該也是如此。

尤里西斯機器—回視湯皇珍「我去旅行」十五年

時間 | 9/13 ~ 10/19，週二至週日 10:00~18:00

地點 | 台北當代藝術館（臺北市長安西路39號）

票價 | 免費

電話 | 02-2552-3721