

製造「MIT蒙娜麗莎」

談我們都是蒙娜麗莎(當代篇)

文／蔡佩桂(國立高雄師範大學美術系 兼任助理教授) 展品圖像／藝術家提供

今年6月22日，高美館歡慶十九周年。在大廳矗立著的7公尺高原作翻模大衛像陪伴下，《我們都是蒙娜麗莎(當代篇)：蒙娜麗莎MIT》開幕了。這個由十九位台灣藝術家進行蒙娜麗莎主題創作而構成的展覽，與屏東科技大學時尚設計與管理系同學的蒙娜麗莎cosplay，一起為「南臺灣最重要之現代藝術專業機構」獻上了生日祝福。¹

約一個月後(7月20日)，《蒙娜麗莎500年——達文西傳奇》，即《我們都是蒙娜麗莎(經典篇)》，也將開展，呈現了達文西影響藝術世界五百年來的系譜，也就再次召喚了以油彩畫在白楊木板上的那件唯一的〈蒙娜麗莎〉，提醒我們承認它的靈光，回想「大師及其經典，始終擁有互久不變的震撼力量」。²

在後殖民之後的當下情境中，高美館屢創策展佳作，如《出社會：1990年代之後的台灣批判寫實攝影藝術》、《波光流影：約翰湯姆生世紀影像特展 鏡頭下的福爾摩沙與亞洲紀行》等展覽，都是膾炙人口的「公辦好展」。何以不繼續政治正確地，覆誦去歐美中心，高美館卻再談歐洲文藝復興巨匠，在再現米開朗基羅的才華之時，又追隨達文西的藝術澤披？如此做的風險，高美館當然是了解的，館方表明：

曾經有人懷疑，高美館辦理諸多國際大展，是否會壓縮在地藝術家展出的空間與機會。謝佩霓館長表示，這樣的想法是多慮的。藉由今日《我們都是蒙娜麗莎——當代篇 蒙娜麗莎MIT》的展出，更證實了國際大展所帶來的影響，是一種超越國界與語言的交流，對於台灣藝術家來說，更是一種自我超越的機會。³

這裡有幾點值得思考：首先，《蒙娜麗莎MIT》身負重責大任，即例示高美館所樂於給予在地藝術家的「自我超越的機會」，或者說，是一份將在地創新與國際經典融合的「功課」。接受了此「功課」的台灣藝術家，必須在一個月左右的時間內，從自己的創作脈絡，派生出一件與蒙

1|2

- 1 張立人〈蒙娜麗莎會脫衣服〉動畫、複合媒材 2013
- 2 何孟娟〈蒙娜麗莎〉3D噴圖輸出於鋁板 90×180 cm 2013

娜麗莎相關的作品，考驗著創作者的變通能力。⁴參展藝術家張立人的作品〈蒙娜麗莎會脫衣服〉例示了這種彈性。在他的「古典小電影」系列中加入蒙娜麗莎，似乎原來就相當合適，但也有必須調整之處。原本展示在豪華金框中的小畫面裡，米勒的牧羊少女似乎略帶嬌羞地，卸下衣物、展露青春胴體，現在，於高美館一樓展覽室開闊門面處的大電視裡，蒙娜麗莎如同一位來到天體營而大方解放的少婦——「古典小電影」之私密性被彈性地打開。

其次，所謂「諸多國際大展」，指的是《蒙娜麗莎MIT》開展不久後即將卸展的《普立茲新聞攝影獎70年大展》、六月初剛下檔的《FLUXUS五十周年紀念特展》，還有去年底、今年初的《達利展》、正在進行的《米開朗基羅展》（102.06.15－102.09.29），以及本文主題中的《蒙娜麗莎500年 達文西傳奇》

1 | 2

1 張恩慈〈那無法察覺的微笑〉綜合媒材、裝置 2013

2 李文政+蔡伯瑞〈眾神降之萌娜麗殺〉動畫 2013

（102.07.20－102.10.20）等等，尤其如後面三項展覽的主題藝術家，名列在任何一本西方藝術史教科書之中。然而，這些幾乎無人不曉的名字，在此地與當下，其實不必然擁有被談論的迫切性。如，蒙娜麗莎對我們而言，可能不會引起「彷彿偶像般的崇拜與追逐」。⁵事實上，即使是在西方，除了持續在羅浮宮〈蒙娜麗莎〉畫作前聚集的觀光客之外，達文西與〈蒙娜麗莎〉的當代性是須要闡述的。

肖像畫、整個繪畫範疇、甚至再現的概念本身，在上個世紀初開始遭受質疑、批判與解構。

而達文西的〈蒙娜麗莎〉作為一個完美的繪畫再現圖像、單點透視所建構的人文秩序世界，經常成為攻擊所需的標靶。⁶雷捷 (Fernand Léger) 隨性並置自己的鑰匙、沙丁魚罐頭與明信片上看到的複製蒙娜麗莎圖像；杜象 (Marcel Duchamp) 在蒙娜麗莎臉上畫下八字鬚與山羊鬚，所創造的雌雄同體蒙娜麗莎；達利 (Salvador Dalí) 與攝影師哈爾斯曼 (Philippe Halsman) 合作合成的翹鬚子達利／蒙娜麗莎等，都破除了也戲弄著蒙娜麗莎所象徵的單一價值中心與二元對立結構，朝向混同陰與陽、平凡與菁英的曖昧多元。有趣的是，在這樣

的去中心作品裡，中心的地位往往再次被強調。

這雖是現代藝術的一個老故事，在此次的參展作品中，我們仍可見到如此的抗衡或顛覆所伴隨著的，對正典位置的再確認。參展藝術家柳依蘭的作品〈不許紅顏見白髮——我的蒙娜麗莎〉由上而下、後而前地，垂直排列了蒙娜麗莎、墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo)，以及東方女子／自己，且讓自己的神韻融入這三位女性的面容中，以「找回民族與土地的自信」。張恩慈〈那無法察覺的微笑〉以繡線縫製蒙娜麗莎，並加以手繪筆觸，蒙娜麗莎右方牆上掛著混合織料的不定形手工抱

1|2

- 1 周珠旺〈向蒙娜麗莎致敬—我的母親〉油彩、畫布 162.2×130 cm 2013
- 2 東冬·侯溫〈Hagay〉（太魯閣語，意為：渴望-擁有-轉化成為女性的男性）錄像裝置 2013

枕，左方則以麻繩勒吊著塑膠娃娃，勾掛在高掛著的大紅高跟鞋跟上。以一點崔西·艾敏 (Tracy Emin) 的調調，張恩慈揭露了溫婉蒙娜麗莎的情慾與複雜，似乎用陰性語境，再說了一遍杜象曾說的：「L. H. O. O. Q.」（她有個火熱的屁股）。二人組李文政+蔡伯瑞的動畫裝置〈眾神降之萌娜麗殺〉則在哥德風的動畫中，直接將以蒙娜麗莎為代表的達文西傳奇，視為一種粉絲狂熱的現象。三件作品都強調了蒙娜麗莎跨越時空的標竿性優雅形象。如柳依蘭自述，「她『蒙娜麗莎』不死不老壓著一代又一代的創作者」。我們不禁想知道，在現代藝術那裡早已開始許多對蒙娜麗莎的著名顛覆，何以對我們，五百年之後、橫跨歐亞大陸之遠的我們，她還是顛撲不破？所以《蒙娜麗莎MIT》還須再進行現代藝術未竟的批判大業？

在《蒙娜麗莎MIT》展覽中，也有許多後現代式的表達。在後現代的「挪用」出現之後，再現的再現、複製的複製，成為操作身分認同的表演方

式，也成為遊戲的場域。如此被取用的蒙娜麗莎，是符號化的輕盈影像，隨時可被搬移運用，成為一個個從自我某處衍生的番外篇。

東冬·侯溫的作品 *Hagay* (太魯閣語，意為渴望/擁有/轉化成為女性的男性) 是一個自我化身麗莎、麗莎化身自我的故事。如作者自述著，「其實妳『蒙娜麗莎』從來就不存在於世 妳就是心中跨越美與性別的渴望 我要將妳化成光影……我要將妳從我內心裡釋放出來」。藉著蒙娜麗莎，東冬·侯溫非常誠懇地提出一種「自說自話」。

另一件訴說著作者自己的是陳云的〈蒙娜麗莎來我家〉。作品中虛構了麗莎·喬宮多的魂魄從畫中出走，棲居在小主人陳云的玩偶家庭之情節。陳云將麗莎遠道而來的靈魂具現為坐騎黃象的蒼白小紙偶，封包在透明塑膠膜之中。麗莎的心情日記則以文件展方式，被翻譯、拼貼在數十個IKEA包裝紙盒上。我們不難知道這位想像中的朋友，是名喚麗莎·喬宮多的陳云自己。

有數件作品則呈現「我眼中的蒙娜麗莎」，即以蒙娜麗莎之名，表達作者觀點。周珠旺〈向蒙娜麗莎致敬——我的母親〉以魚塢前的畫家母親取代了蒙娜麗莎，在一片明亮的精細寫實風格中，驅趕了〈蒙娜麗莎〉的神祕感。可樂王的〈在跳騎馬舞的蒙娜麗莎——由小啾Cosplay〉、〈尋找萌娜麗莎〉以自創角色小啾與街上發現的「正妹」置換了蒙娜麗莎。在這二件作品中，娃娃人與街上邂逅的少女都有張微啟的唇，以及似戴有角膜放大片的晶亮黝黑雙瞳，分享著同樣的清純形象元素。此外，邱禹鳳的〈Mona Lisa MIT〉以沙動畫呈現Art Deco風格的女性現代生活即景，何孟娟〈蒙娜麗莎〉則有跌倒之姿如流行舞蹈的閃亮時髦女生。

更廣義地說，在此次參展作品中，不少作品以蒙娜麗莎的形象作為框架，來承載藝術家特有的語彙形式，提出藝術家自我。盧明德〈植物五色旗〉中勾勒的植物與小昆蟲所呈現的萬物有靈和諧世界；吳耿禎〈用鑽石閱讀——蒙娜麗莎〉以慣

1 | 2

- 1 陳云〈蒙娜麗莎來我家〉複合媒材 2013
- 2 楊珮祺〈紙片人〉畫布輸出 841×59 cm 2011-2012

用的傳統剪紙技藝，再呈現蒙娜麗莎；林慶芳的〈Made in Taifong : X14.486 of Mona Lisa〉，直覺地在放大的蒙娜麗莎人形中，填入自己的想像色彩肌理；黃建樺的〈Smile Town〉則在較抽象的層次上，以蒙娜麗莎的微笑來裝載自己在超亮麗相紙上進行的密集數位拼貼。

此外，也有許多作品「利用」了蒙娜麗莎，來成全藝術家對其他對象的批判。李明則〈百萬經紀人〉讓蒙娜麗莎榮登大高雄大樹別墅房地產的六月份百萬經紀人，銷售著建築在南台灣鄉間的西式城堡夢想。楊珮祺〈紙片人〉讓蒙娜麗莎變成瘦削憔悴的厭食女子，以諷諭當下「瘦即是美」的審美觀。陳敬元的〈How Could She Smile In Taiwan〉以在台灣必須戴著防毒面具的蒙娜麗莎，來做為反核海報的意象，並藉此募捐環保基金。杜珮詩〈藝術的故事〉以關於蒙娜麗莎的言說，例示出神話建構的方式。在張騰遠〈地球考古學——培育計畫〉中，蒙娜麗莎被進行地球考古學的外星人，視為地球的大明星，就如同氣球貴賓狗，被視為地球的交通工具。蒙娜麗莎與氣球貴賓狗分享著同一位階，都是斷章取義、誤讀資訊的例子。在這些作品中，蒙娜麗莎都不是不可替換的角色，而是一個現成的選項，似乎〈蒙娜麗莎〉真的已經「超越國界與語言的交流」，處在全球化的符號交換系統中。⁷

最後，〈蒙娜麗莎MIT〉展覽還有一事值得一提，受邀參展的十九位台灣藝術家，有十位是高雄獎的得獎者，一位是觀察員特別獎的得獎者。⁸藉此，高美館提出一個將政府對藝術活動的有限資源挹注，轉化成創作能量的模式。這個讓前後屆高雄獎得主相互較勁，增加彼此展出機會的策展設計頗具創意，且立意良善。然也有令人惋惜之處。新科高雄獎得主陳云的〈蒙娜麗莎來我家〉雖再次讓人驚艷於她編撰故事的能力，但這件在想像中與亡者（蒙娜麗莎）交往之個案呈現，也洩露了藝術家虛構故事的手法，以及方便的手邊材料，將她高雄獎

得獎作品中呈現各種死法的「玻璃棺」，太坦白且有些令人心疼地，還原為裝在IKEA紙盒中的量產品。量產，是個棘手的侵略性效率邏輯。當十九位台灣藝術家，快速地集體製造著「MIT蒙娜麗莎」，他們的當代蒙娜麗莎，必須小心算計達文西傳奇的這五百年。■

注釋：

- 1 見《我們都是蒙娜麗莎》展覽說明單張。
- 2 同注1。
- 3 見高美館新聞「微笑高美館--102年高美館館慶系列活動 高美館生日慶」[http://www.kmfa.gov.tw/home02.aspx?ID=\\$1001&IDK=2&EXEC=L&D ATA=27578&AP=\\$1001_HISTORY-0%5E\\$1001_PN-1](http://www.kmfa.gov.tw/home02.aspx?ID=$1001&IDK=2&EXEC=L&D ATA=27578&AP=$1001_HISTORY-0%5E$1001_PN-1) [14 July 2013]
- 4 大部分作品是「應題」之作，但少數參展作品原來就含有蒙娜麗莎的母題，如楊珮祺〈紙片人〉原來就改編自蒙娜麗莎、波蒂切利的維納斯，與高更的大溪地女人。關於高美館所給的「功課」，參展藝術家柳依蘭說，「感謝高美館給我的功課，使我去審視蒙娜麗莎之於我們所處時代的意義」。見作品說明卡。
- 5 《我們都是蒙娜麗莎—當代篇：蒙娜麗莎MIT》新聞資料 http://www.kcg.gov.tw/Mobile/ArtsActivities_Detail.aspx?ss=812453FF85D5E6AE [14 July 2013]
- 6 〈蒙娜麗莎〉背景中左右的地平線雖不等高，但並非二個消失點的透視構圖。《蒙娜麗莎500年—達文西傳奇》中，Sarenco展出作品〈La Poetry is the Centre of Life〉〈詩歌是生命的中心〉直接在蒙娜麗莎胸口放上箭靶，並有飛鏢插在靶上與蒙娜麗莎上。
- 7 語出前引言。同注3。
- 8 十位參展的高雄獎得獎者為2003年周珠旺，2005年黃建樺，2007年林慶芳，2008年張恩慈、李文政、張騰遠，2009年陳敬元、張立人，2011年何孟娟，2013年陳云。一位參展的觀察員特別獎得獎者是柳依蘭。見注5。

