

在【西遊記】的超現實時空中，探尋真實

李宜勳 / 台北亞洲藝術中心 藝術總監

這次我們跟隨藝術家王冕的腳步，故事要從遙遠的【西遊記】開始說起。

【西遊記】，一個大家耳熟能詳的中國古典神話，孫悟空、唐三藏、豬八戒、沙悟淨這些家喻戶曉的神話人物，羅織了神話的傳奇色彩，伴隨著許多人的成長時光，豐富大家的青春年少。平常嗜讀各類書籍的我，西遊記當然也是必讀的經典之一。除了崇拜孫悟空棒打蜘蛛精的正義行爲，也迷戀著美猴王那七十二變的高超法術，隨著一個十萬八千里的筋斗，遨遊天際，超越想像的邊界。

時光荏苒，隨著時代演進的腳步，台灣經濟發展與現代化的軌跡，也將歐美卡漫明星和電子遊戲帶進我們的生活之中。就我這幾年的觀察，曾幾何時，手邊的西遊記小說已經轉變爲美國的變形金剛。舉目所及的麥當勞、星巴克、好萊塢電影早已在不知不覺中成爲生活中的理所當然。如果這種現象是一種文化的全球化，在潛移默化中，我們生活中的文化符號慢慢變了模樣，譜成另外一個調。25°01'40"N，121°32'17"E，台灣的經緯度位置，東西方的文化質地在這個西太平洋的小島上相會與交融。

這些文化元素隨著大量的視覺影像進入了我們的生活，形塑了我們的世界觀。二度平面的影像世界濃縮了三度空間的生活實況，在數位影像發達的同時，增添、刪減、柔和、轉移等影像技術在彈指之間建構了世界的面貌，真實虛擬一線間，超現實擬像拼湊的美麗新世界成爲生活的舞台。在一個比真實還真實的擬像世界中，真實世界的存在成爲我們需要探尋的目標。

這個文化全球化的擬像世界乃是王冕的創作背景。在這樣的世代中，無論是現代化的進程標準、資本主義國家的發展基模乃至於到藝術文化世界的成就判定，東方的傳統文化慢慢失去了舞台。或許，西遊記的故事情節依舊上演，我們仍向西方取經，尋求西方現代化的成功之道，在這次王冕個覽【神話 - 25°01'40"N，121°32'17"E】中，《NEW YORK 40°41'2"N，74°2'22"W》這件作品即描述這樣的場景。只是，作品中的唐僧不再穿著佛教的袈裟，取而代之的是西方德國納粹的旗幟，帶著神秘面紗的領袖姿態讓這趟西進之旅多了一些詭譎。而手持電鋸和龐克髮型模樣也讓原本怯弱

的八戒轉變成西方街頭霸王。悟淨的行當滿是 IBM、SONY、Nike、McDonald's。而，原本看似生活的必需品，卻成為悟淨此行最沉重的負荷，手上的鐵鍊枷鎖說明了一切。回歸自身的探照，究竟向西方取經是一種解放還是束縛，現代化的得與失可能不是純然的是非黑白問題，中間的灰色地帶留下更多的討論議題與想像空間。

王冕是位對社會演變具有高敏銳度的藝術家，尤其對於中國近年來在資本主義的發展與現代化的進展中，他有自己縝密的觀察與想法。對他而言，中國在現代化的過程中，各式高樓大廈、進口的高級柏油路、現代化的工廠等褪去了原先凌亂的外殼，顯現出進步繁榮的模樣。這一切如同《The Lost》中那些四通八達的道路，高大堅挺的廠房，再加上政策口令的環伺，現代化的口號喊得滿天震響。然而，這一切卻反襯【西遊記】主角們的無力與徬徨，如同一個孤獨的靈魂，在一個既熟悉又陌生的環境中尋找著，最後迷失在沒有生命的城市裡，徒留迷失悵然的心。而這段過程中，現代化的目標合理化人類對於自然環境的破壞，人定勝天的信念讓人們以為積蓄力量即可以震撼大地、征服天空，如同作品《三連擊》中的美麗雲紋，其所象徵的表面美好用來掩飾行為背後的暴力與不堪。然而，《衝浪》一作中的驚濤駭浪對比渺小人像的驚慌失措，提醒觀者在天災人禍頻仍的當下，必須審慎思考人類發展與自然生態和平共存的關係，讓人莫忘自然力量的巨大。在這次【神話 - 25°01'40"N, 121°32'17"E】的個展中，王冕以現代版的【西遊記】說明了現代化美好的遠景其實蘊含各種層出不窮的問題與矛盾，無論是人類與自然，東方與西方，慾望與禁慾，束縛與自由，兩造之間的對話映襯這個現代神話最鮮明的對比與交錯。

我個人認為，在這次個展中，王冕試圖在超現實時空中建立探尋真實的道路，試圖在文化全球化的當下重建東方文明的軌道，在西方文化符號的包覆下尋找屬於東方的文化救贖。因此腰間帶著太極圖樣的悟空儼然成為東方文化的代表。結實的肌肉線條，生動的四手樣態表現悟空的矯捷身手與神通廣大，他那活靈活現的身段與樣貌為這趟旅程帶來了希望之光，也為最終的結果留下了伏筆。或許人人都可成為具有通天本領的孫悟空，重點乃是在各時代和文化交匯的氣息中，在吸收和拋棄的矛盾衝突中找到自我，寫成這部神話的最終篇章。

王冕是一個很特別的藝術家。去年，我曾經去重慶拜訪過他的工作室，這是一個由舊的垃圾站所改建而成的地方。在這樣一個不受到關注的所在，反而賦予藝術家自適的心情，讓他恣意地以雕塑媒材在現實與超現實的雙重空間來回游移，以中西文化符號的並存、相容與衝突呈現當今文化的共處面貌。這個工作室散發一種懷舊的空間特質，空間來源也反映了他

的靈感源頭，亦即從廢舊品所記錄的種種進行一連串的了解、思考、轉化與再創，這也是他理解自我與生活意義的方式。這樣的創作風格讓我想到德國的文化理論家 **Walter Benjamin**，他曾表示社會每一個不顯眼的角落，一片一瓦的斷簡殘編中，蘊含著人類生活面貌的萬種真實。真實或許依舊存在，只是存在於各種時空，以不同方式存在。回歸亙古，得以瞭解現在，進而開創未來。

從我認識王冕開始，就一直很欣賞他的創作態度。他為人樸實低調，作品內容兼具理性與感性，存有他濃厚的思土情懷，也表現他清楚明辨的思考邏輯與能力。身為一位中國藝術家，即使這股文化全球化的浪濤來勢洶洶，他仍試圖在一片渾沌不明中，尋找屬於在地文化的美麗浪花。儘管環境不同，他也依舊保有西遊神話的傳奇與希望，如同在《衝浪》一作中，那一馬當先的孫悟空，在一片驚濤駭浪中，引領觀望，找尋開闢新路的任何機會。王冕以他的雕塑風格，重新定義西遊記的藝術觀感，重新書寫藝術與文學之間的存在關係，更難能可貴的是，他讓東方文化在文化全球化的浪潮下得以真正走自己的道、取自己的經、編織自己的神話 -【西遊記】。這次我很榮幸可以成為這趟取經之旅的一員，也誠摯邀請熱愛當代藝術的同好們與我們一起上路，一起親身經歷這個傳奇的東方神話，化身為悟空，乘著筋斗雲朝遠方閃耀的雲端馳騁而去，尋找屬於我們的【西遊記】東方美學。