

典藏 今藝術

ARTCO
JUL/2016

黃永碕談
「帝國」計畫
民間文化政策
行動論壇 2.0

左營
海軍故事館揭幕
「來自前線的報導」
威尼斯建築雙年展

COVER STORY

日本浮世繪
精選展

FEATURE

為何我們
逃不出過勞？
藝術行政職災自救手冊

NT 180

毛利悠子 行動的拼貼

毛利悠子 Yuko Mohri | I/O - 沒有馬戲的馬戲團 混合媒材：紙張、木材、勺子、手風琴、燈泡、百葉簾等 尺寸依空間而定 2016 就在藝術空間提供

希臘哲學家赫拉克里特斯 (Heraclitus, 540-480B.C.) 曾經提出「萬物流轉」(Everything Flows) 的觀念，說明萬物皆變、無物永駐，每一件事物都在不停地變化、移動當中，沒有任何事物是靜止不變的，因此我們不可能「在同一條河流中涉水兩次」，當我第二次涉水時，無論是我還是河流都已經與從前不同。赫拉克里特斯從大自然不斷變遷與對比的現象中，看出了一種一致性，他認為這就是萬物之源。

對於日本藝術家毛利悠子 (Yuko Mohri) 來說，她也信奉萬物皆在流轉移動這個觀點，包括在實質的物理運動層面，以及對於秩序、思想、信念、生命等不確定性的抽象層面。此次首度於台灣的個展「沒有馬戲的馬戲團」，毛利悠子第一次發表了她的錄像作品，將其去到世界各地駐村、展覽、旅行途中隨手記錄下來的影像，挑選了六座城市剪輯而成；影像中的內容包括自然與人群風景，共通點在於都有風、移動或浮動的作用力，例如飄上購物廣場天花板的氣球，會因為人潮移動的氣流而稍有前後移動，又或是飯店的空調讓窗簾一角不停地被掀起，彷彿有人躲在後頭的淘氣惡作劇。毛利悠子表示，若要問她的作品有什麼意涵，她會回答沒有含義，除了純粹想要發掘某個能夠激發人們想像力的時刻，也僅是想將無常的生命疑問拋出，做為與觀眾之間的對話，如果觀眾無法在當下理解，只要她持續相信以及建構，也許對

於未來的某一世代、某一區域的人們，將會有特別的意義與領略，如同赫拉克里特斯猶如先知一般，早在 2000 多年前就提出、至今仍意義深遠的「萬物流轉」概念。

求學期間，毛利悠子主修聲音裝置，受到凱吉 (John Cage) 觀念上極大的影響，也是她著名作品如以日常物件和機械零件，重新改造成為一個會發聲的新集合體，或是由有計畫的聲音所組成的「音樂」，相對於隨機、無計畫的聲音組成，種種作品的靈感啟發。她認為創作者應該放棄控制音樂的慾望，打破音樂／非樂間的界線，任何行為皆為音樂、生活隨時都在表演，將發聲的權力下放給聽眾。

凱吉曾在1938年發明預置鋼琴(Prepared Piano)，也就是在琴弦上穿插紙片、橡皮、木條、甚至湯匙等物件，進而改變鋼琴琴弦的聲音，如同凱吉所說：「將整個打擊樂團的演奏交給一位鋼琴手，當你在鋼琴裡面動一些手腳、你的鍵盤樂器就可以擁有無限的可能性。」也像是由一位演奏者所控制的打擊樂合奏。也許有人會認為這些聲音只是聲響或噪音，只要一偏離傳統調性就感到難懂不明，調性近百年來成為音樂家創作的限制，凱吉所要實驗與挑戰者，即在於利用這些加料的物件，產生微分音或滑動，擴大調性被接受的範圍。

凱吉另一件作品《四分三十三秒》(4'33")，使其成為最有爭議的作曲家，但這部作品也被公認為是他所有作品當中最重要的一首。整部

作品除休止符外並無任何音符，整首曲子「無聲」(除了場所的背景聲)的表現推翻了傳統上有聲與無聲的區別；凱吉指出在一般的情況下，不可能有完全無聲的狀況；我們所認為的寂靜無聲，事實上仍有許多飄盪的聲音混合，因此有聲與無聲的區分是相對的，而不是絕對的，這即是他在音樂本質與理論上，欲挑戰歐陸傳統古典音樂權威的新觀點。

毛利悠子大量收集任何可能成為作品元素的物件，當中包括工具、別人送的禮物、在街上發現的東西或是垃圾。如同畫家以每日速寫練習，磨練自我的觀察力與描繪重點的能力，毛利悠子進行的每日練習則是時時檢查這些物件的狀態，並以不同的物件反覆進行不同配對的拼組，思考可以如何使用，在這過程當中便激發出新的想法與點子。而她的裝置則像是一個有機的生態系，例如在《I/O - 沒有馬戲的馬戲團》一作裡，緩慢捲動的大型卷紙是裝置的運動中樞，百葉窗的開闔、燈泡的明滅，還有湯匙不時的敲擊，無形的能量如電流、磁性、重力等更在作品中竄流，賦予日常及機械廢棄物意想不到的重生。看似零散拼裝實則形成極具魅力的小型即興劇場，在沒有敘事性之下，彼此各異而呈現出獨特的行動拼貼，也讓觀者從環境和物體所感知到的聲音、時間的延續，擴大了對於藝術的感受性可能。

毛利悠子的展覽往往一次只展出一件作品，但在此次「沒有馬戲的馬戲團」個展，藝術家重新審視自己作品，並於畫廊空間中集合過去數件不同類型的裝置，組構成為一個馬戲團，不但是突破以往的新嘗試，也讓物件所扮演的角色改變，彼此影響並以新的方式重新結合。高子矜·台北

毛利悠子 Yuko Mohri | From A-02 混合媒材：馬達、電風扇、拂塵、燈泡等 尺寸依空間而定 2016 就在藝術空間提供