

行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

驚異的重複 / 重複的驚異：前衛與語言，通俗文化，弱勢文
化的關係(2/3)

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC92-2411-H-002-011-

執行期間：92年08月01日至93年10月31日

執行單位：國立臺灣大學外國語文學系暨研究所

計畫主持人：廖咸浩

報告類型：精簡報告

報告附件：國外研究心得報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 2 月 15 日

1. 關鍵字

通俗文化、當代藝術、「驚異」要素、前衛·

Popular Culture, Modern Art, Element of “Surprise,” Avant-garde.

2. 摘要與前言

前衛與通俗文化之間的關係相當複雜·假如說前衛是對十九世紀遭「布爾喬亞化」的反動，那麼通俗文化似乎可以是前衛的盟友，因為歷史前衛自始都以再結合生活與藝術為職志·就此而言，通俗文化似乎已經達此理想，但從其他許多方面而言，兩者又南轅北轍，那麼藝術與通俗文化到底會有何種關係？應有何種關係？前衛與通俗文化的關係，關乎藝術創作的可能性及效能的評估，亦即，前衛若可能，則意味著藝術創作此為本研究的出發點·

The relationship between pop culture and avant-garde movement is extremely complicated. If the avant-garde movement is seen as a revolt against the “bourgeois,” then popular culture can be perceived as an ally for the avant-garde. The avant-garde seeks, throughout its history, to combine art with the life we live—an ideal that pop culture has already achieved, yet the two has drastic differences in many ways. What then was the relationship between pop and avant-garde? And how should they interact with on another? This study proposes to discuss their relationship through art creation and efficiency.

3. 研究目的

本研究的目的即在於，深入探討前衛、藝術與通俗文化三者的關係·驚世駭俗為職志的前衛與媚俗的通俗文化，顯然不可同日而語·但卻有學者硬要將前衛與通俗文化送做堆·這中間的問題在於，把（前衛）藝術的最終目的視為〈要把生活與藝術結合〉，但若將前衛理解為「反現代性」，而不只是簡單的要把生活與藝術結合，那麼其與通俗文化的關係就比較複雜·它雖仍可從通俗文化吸取靈感，但其目的卻不是要〈變成〉通俗文化，而是與之維持辯證的關係·另外一方面，在非西方世界裡，通俗文化通常等於是西方通俗文化的延伸，而前衛的目的若又被理解為針對傳統的反動，則非西方世界的前衛就很可能變成以西方之通俗（商業）殺非西方之傳統的弔詭現象·全然不是當年歷史前衛所面對的局面，甚至不是普普藝術所面對的（西歐精緻藝術宰制的）局面·這裡牽涉到的就是對西方理論的食而不化·故本研究將特別以非西方的在地觀點重審前衛在非西方地區的可能性，尤其是在所謂誤用之外的可能性·

4. 文獻探討

彼得·柏格的《前衛的理論》一書中，對前衛運動追求生活與藝術合一的過程，有相當深入的描述·布爾喬亞分割了人生與藝術，故前衛運動企圖將之重新結合，以恢復藝術原有的地位及功能·但卻使得隨布爾喬亞興起的通俗文化隱然有取代藝術的態勢·本書點出了本研究的緣起·但一般討論通俗文化的當代文獻，多半因襲後現代的民粹思路，將通俗文化的反宰制力量過度誇大，因此，通俗文化的社會學式研究反而對本研究較為有（如通俗

文化之興起之類)·回顧精緻藝術的通俗源頭者則是另一個資料來源(如小說之興起之類)·對普普藝術這個最具通俗文化意味的「前衛藝術」之抵抗美學的討論,有助直逼本研究的核心議題·探討 commodity 的相關文獻,也可對本研究有所裨益,尤其班雅民相關之此類研究尤能將前衛之「驚異」效果與商品·在文本相關的文獻中,首先是對歐美前衛藝術的作品的相關論著之蒐集與分析,得出美國作品與通俗文化的親密關係,另外,對美國六七〇年代的詩作的相關討論有相當的爬梳,卻看到相反的走向,即其與通俗文化反向發展,大不同於主流的視覺藝術,但其與歐陸前衛相較其「城市性」又大不同·當然後現代藝術的討論中對通俗文化的重估也需再加審視·而台灣現代主義時期的前衛作品則又有不同的面貌,在修辭上的前衛(反傳統)與實踐上的大量挪用傳統元素,造成了有趣的反差效果(與美軍駐台有關,因彼好異國情調)·

5. 研究方法

由於本計畫主要從非西方評論典範的角度切入,因此,在方法論上特別借重各種足以檢視西方中心論的理論,包括後殖民理論、心理分析創傷理論(拉崗、紀傑克、Foster 等)、布迪厄、第三空間理論(Lefebvre、Soja), 迷宮論(Bataille), 誘惑理論(Baudrillard)、共時理論(Fabian)等理·以期前衛的探討能推陳出新,開發出非西方中心的視域·本研究先以心理分析理論確立「前衛」是一種模式而非已過去的歷史現象,故「重複」是可能的,但所謂重複指的是誤讀之外的其他因地制宜的可能性·後殖民理論則是用來「歷史化」這種重複的可能性·第三空間以迄誘惑理論,皆用以闡明前衛與通俗文化之間若有似無的關係·本研究並透過文本的比較,確立前衛與後者間若即若離的關係·

6. 結果與討論(含結論與建議)

本研究已經過廣泛的資料蒐集與嚴謹的推論,先從前歐洲前衛開始,討論其對通俗文化的初步接觸·歐洲前衛的對通俗文化的態度本身是曖昧的·波特來爾雖強調「現代性」,但其後的頹廢主義並未特別發展波氏的這一條線·前衛的興起與反市場有密切的關係,但前衛反布爾喬亞的矯飾,又一定程度以「生活」為創作素材及泉源·不過,真正擁抱當代生活的倒只有未來主義·通俗文化是到了美國的普普藝術才與藝術創作產生密切的關係·普普以反歐洲 HIGH ART 及反映美國當代生活為出發點,因此同時借重美國通俗文化的「美國性」與「通俗性」·但美國其他的前衛藝術卻多未與普普唱和·比如,當時美國的現代詩就因對城市敬而遠之,故對通俗文化甚少處理,或以負面描繪·(視覺藝術與通俗文化之關係之所以較近乃是因為,通俗文化之視覺性較強?)當然,普普的藝術性也曾受到相當的質疑·然而以後現代主義為名的當代藝術又更徹底的跨越這道藩籬,後現代主義的藝術曾一度以通俗為師,包括建築界的 learning from Las Vegas 風潮·在這段期間,通俗甚至於被認為是具有革命力量的·但這種對通俗文化的過度美化,極易誤導·因為,通俗文化固然有其親近民眾之優越性,但此優越性並不常意味著藝術與生活有了理想的結合·尤其後期資本主義的通俗文化,其商業力量尤強·在非西方社會,因為通俗文化與商業及西方文化霸權的親密關係,因學舌西方而隨意擁抱通俗文化所產生的「前衛」,往往對文化的傷害遠大於其利·

但以通俗文化為載具或素材,卻仍有正面意義·前衛的驚世駭俗在資本主義的商品行銷策

中，顯然無法如十九世紀一般，達到充分的驚世駭俗的效果。因此，以通俗文化的假面，來行前衛之實，是一個不錯的策略。當代藝術顯然沒有以前那麼刻意迴避或頌揚通俗文化，但藝術家的確有不同的面對通俗文化（或城市生活）的態度，而使得其藝術家中有不同比例及不同表現的通俗文化的元素。總之，前衛的力量並不本質於任何的文化形式之內，而端看藝術家的使用，以及藝術家對歷史脈絡的掌握。本研究之結果正如預期，不但可以闡明何以前衛是可重複的，也證明「藝術創作的可能性」，也對所謂「後殖民理論」之應用，提供了重大的在地視野。