

壹、緒論

1960 年代以來自今，當代藝術家以其創作表達了其對社會情境的看法與意識型態，藉由觀念藝術與社會雕塑的理念，開始挑戰傳統的藝術生產的模式，藝術離開其無目的性、美學的無利害性，走出與社會脈動隔絕的孤立角色，改變了藝術家與其觀眾的關係，開始思考如何透過藝術介入社群。本文旨在探討此過程的發展、藝術創作的觀念，以及其所引發的藝術與公眾生活之關係的相關議題，以此來反思藝術創作的「社群介入」不能與政治運動及社會工作混為一談，實則與當代藝術發展的歷史及觀念體系息息相關；並期許本文能夠提供藝術工作者在「社群介入」的創作途徑裡得以更深入地去檢視作品本身得以達致美學價值與社會關懷的並重。本文首先討論在當代藝術的潮流中「藝術介入社群」其觀念體系及產生的時代背景。自 1960 年代以來藝術家和藝術團體開始漸漸投入其中，在形式上往往以參與性的藝術創作（Engaged Art; Participatory Art）來進行。以藝術介入社群的藝術實踐是以社會政治關係，來取代傳統藝術材料(如大理石、畫布或顏料)進行創作，並且不以傳統的物件製造為其創作的目的；從這個角度來看，重點不在物件的形式狀態，而在於藉著美學經驗，挑戰尋常的觀念與觀者的認知系統。這樣的藝術創造過程中也引發了不同社群的對話，並且使觀眾參與在藝術家的創作過程當中。本文的第二部分將提出對當前國外及台灣在藝術介入社群的發展的趨勢觀察及其所帶來的影響的幾個面向的探討，包括人與人/人與空間/人與環境的對話、對文化與社會脈絡的反省、其所帶來的文化創意產業的開發以及跨領域的合作。藝術介入社群具體的擴大了藝術影響的範疇，不僅帶來了更多藝術的解放和自由、人與人的聯結，也打破了藝術與生活的藩籬，使藝術的生產成為社群生活的表達。

貳、藝術與社群：從當代觀念藝術的批判態度談起

觀念變成了製造藝術的機器。

李維特（Sol LeWitt, 1965）²

1960 年代後期的觀念藝術家李維特（Sol Lewitt）為當時興起的觀念藝術下過許多定義，「什麼是藝術？」這個經由數百年反覆辯證的問題，對許多「藝術家」不構成問題，但對「觀念藝術家」而言，卻是創作思考的基點。它使創作者回歸到個人與生存境態的交疊層面，從很單純的信念到很複雜的個人在一個組織節結構裡的位置，藝術家創作的本質上像進入哲學思維的境界。重辯「什麼是藝術？」與「推翻藝術生產模式」，經常是藝術生產過程中最具精神性與實驗性的哲思所在。³

對於二十世紀觀念藝術的思想轉進，藝評家丹托（Arther Danto）從黑格爾的思想體系中引用來支持「藝術終結之後」的論點，黑格爾認為在藝術歷史的歷程演進，藝術

² Harrison, C. & Wood, P., *Art in Theory* 1900-1990 (Oxford: Blackwell, 1992), p.841.

³ 高千惠，〈不是為反對而反對的批判立場—當代觀念行為藝術的生存矛盾與批判態度〉，《當代藝家之言》，2004 年夏季刊，頁 35-48。

終被哲學所取代。丹托認為：觀念藝術告訴我們，「視覺」藝術作品可以不必是一個主體的形式的模擬再現，這意味著：如果我們想要知道藝術是什麼，必須從感官經驗轉向思想，也就是必然轉向哲學。⁴而「藝術終結之後」也就是「哲學之後的藝術」到底是什麼？丹托在 1984 年所發表「在藝術的終結之後」，引起許多討論。他認為 1969 年紐約的觀念藝術家柯書思（Joseph Kosuth, 1945-）宣稱「在哲學之後的藝術」（Art after philosophy）當今藝術家的唯一角色就是「去探討藝術自身的本質」，很符合他所支持的「藝術終結」的論點。⁵

丹托所謂的「藝術終結之後」，係指藝術提升到哲學的自我反思之後，而隨著這個問題之後，現代主義的歷史也宣告結束，因為現代主義太過偏狹，太過強調物質性，好像只關心形狀、表面、顏料等等，在繪畫和雕塑的表現上大抵都是如此，依照格林柏格（Clement Greenberg）對現代主義的定義，過去藝術所強調的模擬再現已不再重要，重要的是如何去反省和再現的手段和方法，然而格林柏格所作的，是把一種特定且狹隘的抽象風格定義成藝術的哲學真理，但藝術的哲學真理，如果找得到的話，卻必須包含任何可能的藝術形式。丹托並舉例，沃荷（Andy Warhol）的《布瑞洛箱》問了什麼問題？波依斯（Joseph Beuys）的藝術作品，又問了什麼問題呢？他認為，我們可以用「當代」來指稱各式各樣後現代主義，這樣一來，等於「無所不包」正是現代主義終結之後藝術的貼切定義。⁶儘管一件作品到底是不是「藝術」，對有些人來說是個核心問題，但在觀念藝術的推波助瀾下，以往現代主義者認為藝術必須與「群眾」無關的想法早就不存在了。

前面提到的觀念性前衛藝術的發展，以批判、自省、否定或反對為創作態度之藝術型態，一直徘徊在當代藝術的邊緣地帶，挑戰傳統及主流的藝術價值。另一方面，當代藝術不再局限於物質性的表現，藝術家轉而關心藝術的哲學、各種可能的藝術形式，賦予藝術家作為一個理念精神傳達者的角色；在當代藝術家中，自 1960 年代以來，波伊斯的藝術理念帶來了一個很經典的革命性精神啟迪。

參、以人為主體的藝術：社會雕塑的精神啟迪

我欲證明，唯有靠藝術才能創造未來。此時我當然已將藝術的觀念擴大，我談的是關乎創造力與自決權——亦即在每個人的心中，自己作決定的可能性。

人可藉藝術處理所有的事，人可藉之改變整個世界……因此我以藝術為出發點，其發展亦不偏離藝術，而是直接導向它。

約瑟夫·波伊斯（Joseph Beuys, 1921-1986）⁷

在傳統社會的影響之下，人的生活一向深受經濟及法律因素所左右，唯獨不受藝術

⁴ Arthur, C. Danto 著，林雅琪、鄭慧雯譯，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，臺北：麥田人文，2004。

⁵ 同上，頁 41。

⁶ 同上，頁 39-43。

⁷ 摘自曾曬淑，《思考=塑造，Joseph Beuys 的藝術理論與人智學》，台北：南天，1999，頁 129。