

身体复兴 The Revival of Body

□ 岛子 Dao Zi

When art is used to express the concept of body, it will relate to diversified topics for discussion that different angles may produce various complicated results concerning aesthetics, biology, race, society, etc.

人类认知自己的身体，最终是要使主体的自我更加自由，富有智慧，因此尼采说，你的身体比你的智慧更有智慧。当代哲学主体 / 主体性消失的焦虑，文化 / 性别身份认同带来的矛盾与言说，有关后人类时期的持续争论，都在召唤身体认识论的失落。

当代艺术表达身体的观念，涉及多种议题，不同视角会产生诸多错综复杂的结果：美学的、生物学的、种族的、社会的等等，但要理解和评价行为艺术中的身体问题，必须将

其置于两项语境中。其一是身体在当代世界艺术历史中发展、变化的语境，其二是行为艺术家的身体自身作为创造艺术作品的语境。

艺术历史对人体之美的表现，随着美的真实性诉求而变化，也就是说，求真意志往往主导人体艺术的审美原则。古典雕塑、油画完成了人体之美，成为形式典范，似乎不可超越，但并非完美得没有认识论谬误；而近代写实主义为人体、肖像的再现技术，达到了无与伦比的逼真感，然而知觉的逼真从来不能替代心灵的、意识的真实；现代身体艺术奠基于摄影术和电影的发明，从那之后，无论其主观真实或客观真实，无论其静态的光影趣味，还是动态的变幻感、运动感，都空前地满足了人们对于身体的想象。

但无论如何，以往的身体形象塑造泰半都不是艺术家身体的自觉、自主、自由的实现，只有到了1960年代（在中国则是1980年代），身体才被视为是一种重新定义艺术的媒材，成为视觉艺术家自我发现、自我定义的载体，这是一场由先锋艺术引领的身体复兴。这场复兴的状态和衍生结果，有两种比较明显的趋势：其一是，意象主体和身体意象界限的消失，人的形象和身体的形象几乎成为互文性的同义词。人，等于其身体。与此相应的是，男性、女性形象的审美观照，主要藉由艺术家的身体、摄影和新兴电子媒介予以处理。身体即媒介，身体即战场，视觉艺术以行为艺术对身体的运用为标志，为新世纪带来一场身体艺术的复兴，已经是不可避免的事实。行为艺术与架上艺术、影像艺术的身体表现一起，构成了新的艺术课题，相对地改变了艺术评价的态度和尺度。

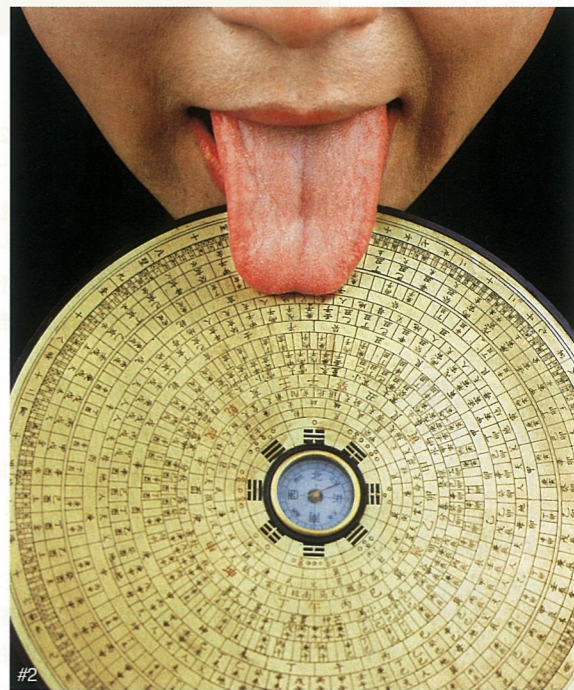
裸体问题争议在辩证中过关，有的行为表演挑战自己的意志力，其动机和效应不仅不构成对观众权益的挑衅，相反带有生命哲理的刺激性启示，因为身体的裸 / 露之必要性是由艺术家处理的题材，表达的主题意义而决定的，优秀的行为艺术作品，或者说在观念上能够成立的行为艺术作品，绝不是为裸而裸。事实上，绝大部分行为艺术作品都不是用裸体实施的。某些一味将行为艺术妖魔化者，还有某种自我妖魔化的行为作者，以为得其纲纪，而未详其义理始卒也。

裸体在女性艺术家的观念艺术作品中有着特殊的性别论述，它不是中立的，也不是生理学的，而是社会的建构，这是因为女性身体在传统文化体系中，在当代消费文化的流行话语中，都没有一个自主的逻辑供其支配，因此而显现为一个性别的“战场”，女性行为艺术家支配自己的裸体，一般是反凝视、反消费、反宰制、反媚俗的，因此和大量的商业化的“女性人体写真”构成了对反性的批评立场。行为艺术中裸体的合理性运用，能够为艺术本身开辟新的领域，并增强新的阐释体系，但如果为裸而裸，就必然会沦为庸俗和无聊，那已经不是艺术批评所关注的价值意义。

行为艺术在上个世纪末期如同山洪激流，以其冲决、奔涌之势落入山谷，流向广阔的原野，河道尽管狭

窄、曲折，潮流依然奔腾向前。在新世纪经过回环、分衍，形成了众多支流，或汇聚江湖，或流入海洋，但最重要的是，行为艺术在不断渗入大地，深入人心。上善若水，行为艺术概念本身也是流变不居的，现代艺术历史上，每当艺术创新受到桎梏，或自身处于凝滞状态，行为艺术就会出来充当先锋艺术的先锋角色。在循环往复中寻求原创精神，经历的震惊一次次粉碎了经验的光晕。

苍鑫是资深的行为艺术家，《苍鑫体操》由50多名餐馆员工穿味道江湖工作服，在门前场地表演30分钟。虽以姓名字母排序在前，但作为开场，有开幕仪式的肃穆效果。作品改编了群众体操运动形式，把集体无意识引向一种与大地的交感体验，身体被还原为自然的观念，近似一种原始宗教仪式。与以往艺术家单人表演的意味不同，餐馆员工的集体表演增强了气势和氛围。遗

#1 身份互换系列之英国一摇滚 图片 苍鑫
#2 交流系列 图片 苍鑫
#3 剩余价值 装置作品 北水

憾的是由于艺术家因病缺席，方案中以舌头舔地的动作在集体表演中未遂。苍鑫这一作品指涉身体/自然概念结构的变异，现实中的身体/自然被视为是生物性的统一性存在，生命遗传全部由基因所决定，科学为我们提供了新的宿命论。但我们会不断质疑，谁决定科学的真理性？又是谁来决定基因的形成？

北水在“东村”时期曾从事一段行为艺术创作，期间重要作品有装置行为《纸钱系列》，在一个封闭的室内剪贴、抛洒纸钱，并将每一天的体验纪录为诗性文本，现实的精神负重被体验为幽灵缠绕的历史时间，死后真实是不可言说的，而死的事实如夏虫草芥，透过那一时期的理想挫败，祭典青春的远逝，召唤复活的精神力量。

北水的《非典型性血蛋》，使用了桌椅、液化气、炒勺、调料、鸡蛋、针管等，在20分钟的表演中，邀请20多名观众数名参与，带白色口罩。厨师打好两个鸡蛋搅匀放在一边。一名护士（穿工作服戴口罩）用针管抽取艺术家身上的鲜血注入打好的鸡蛋中，厨师搅匀加入调料炒熟端给艺术家食用。艺术家边吃边邀请其他人品尝。作品一方面再现了非典时期的恐慌记忆，人性在无依靠状态下的脆弱；一方面借用自己的血来自我认同，血象征生命的本源，本源的自我成为最后的避难地。身体的最深危机来自对他者之血的不信任，从民族、血缘到病毒感染。

北水的装置作品《剩余价值》，有种达达主义的形式感，五个白瓷马桶里装有五谷杂粮，阐释“五谷轮回之道”的现实悖谬，反讽富人消费心态。作者认为，在这个貌似物质过剩的时代，人们过度消费的心态不断膨胀。尤其餐饮业，浪费现象严重，这无异于把粮食直接倒进马桶。北水主要从事油画创作，油画作品多鱼作为图式符号，或直接以油画材质本身的物性和单纯的色彩表达对生命的敬畏、关爱和一种受难感，画面厚重、忧郁、富有诗意的隐喻。其另一件装置作品可以看作是油画作品的转换，把炸过的大黄鱼用油脂密封为琥珀形态，和活的小红鱼养在一个鱼缸里。

黑月（季胜利）的《红蛋》是一个禅宗棒喝形式的作品。他静坐在桌前，默视桌面上一个鸡蛋，同时一个扩音器也对着这鸡蛋播放分贝极高的摇滚乐曲，似一种孵化过程。大约十五分钟后，黑月突然起身，举起红砖拍碎了鸡蛋，但见血液四溅，染红了

白色桌布。表演即时结束。

黑月这一作品，延展其《123》行为系列，没有刻意而为，而是结合了禅意和偶发，过程处理得十分简约而尖锐。从1995年开始，黑月将“123”虚拟为一种操纵不同理解层次的游戏，从其油画作品画面的符号转化出来，露出自己的臀部，当众拍击，计划在全球表演123场次，现今已经表演了一百多场次。

黑月始终是一个性情中人，其生活方式和艺术意志是一致的，因而能够保持自己的天真与敏锐，不断背向世故，转身反讽并自我反讽。

二毛在1980年代写诗，是当时中国著名诗歌流派“莽汉主义”的代表诗人之一，现从事饮食文化，属于餐饮业的美食创意师。作品《鱼之梦》，使用象征转介手法“给一好鱼最高礼遇”。展出空间顶上照射无影灯，八根钓鱼竿支起渔网，作者身着黄袍，从红色木箱把一件件诱饵挂上，垂钓诱饵有十字架、人民币、手机、体温计、后悔药、情书、刀子等，背景音乐播放巴赫的《马太受难曲》。一条大鲤鱼放上了特制的小床，鱼头枕在一个婴儿枕头，鲜鱼平躺在床上。接着，给鱼以枕头，盖上小被子，给鱼以麻醉，但鱼还活着，床下放有一双绣花鞋。一些佐料，筷子，刀叉等摆上了桌子。表演至此，已经没有人想要“饕餮”那条一息尚存的大鱼。

象征转介实际不是传统的象征。物体本身都是事实，诱饵即物欲，灵性物化即主体死亡。二毛用物体编码构成了复杂的叙

事，经济鼓动消费，欲望“饕餮”灵性，其主题显然是灵性的救赎。

也夫是年轻的诗人，近年主要从事行为艺术，其代表作品有在北京建外SOHO的行为《临界——都市生存体验》之一“鸟巢计划”；《速配家庭》；《回归》等，也夫的出现，为行为艺术切近社会环境、表现主体的精神性处境注入了新的活力。

也夫的行为作品《此生为鱼》，邀请了中央美术学院雕塑系学生耿雪联袂表演，耿雪的陶瓷作品参加过亚洲许多展览，她也间或创作行为艺术（例如《墨浴》，用墨汁洗澡来表征女性的纯洁压力），因此有成熟的临场经验，也夫还邀请了餐馆的一名厨师参与此行为。表演在一面大镜子上（2.5 X 2.5米）进行，当古筝乐曲响起，厨师宰杀了一条鱼，切好葱姜蒜等配料。也夫身着红色唐装，束发，扮道士相出场，和耿雪在镜面上相对而坐，两人搭手会意少许，然后男方用红线缝合已经刨开的鱼，女方缝合切开的葱姜蒜。缝合好的鱼和配料放回盘子，连同盘子一起用白色线绳捆好，最后俩人一起将头浸于两大盆水中，直到将盆中的水用头全部压出盆外，行为结束。

《此生为鱼》行为是继2005年在味道江湖菜馆行为艺术表演的延续，通过一面大镜子反映出厨师、艺术家的整体行为过程，以隐喻的语言更直观、更尖锐地表达人和人、自然之间的生命关系，引发人类与环境及物（尤其动物）的思索。

台湾知名女艺术家赖玥伶，她以行为作

品《小甜心》参加展览。赖玥伶1970年代出生，在台湾新世代艺术家中，她长于知性、善于探讨女性经验。作品曾多次在台湾和欧洲各地展出。代表作品有电脑动画作品《虚浮的仰望》、行为《走线的人》、行为《咬迺》、录像装置作品《动动嘴》等。

《小甜心》以录像形式展演，录像记录了行为的全部过程，赖玥伶腰扎围裙、戴卫生帽，独自在自家厨房洗净各种制作三明治的蔬菜、水果，煮熟肉、蛋，接着将其全部嚼碎、吐入菜盆中，精心把嚼好的“馅子”夹入面包片，四边切齐，装进盘子，恭敬地端到观众面前。

《小甜心》假借厨艺，出人意料地把嚼食、喂食放回一种天真的本源状态，唤起人们幼时的经验：幼儿在断奶之后，还要通过母亲的嚼食、喂食继续得到生命的滋养，母爱是永恒的恩典。现代性的负面逻辑即非人，无论社会生活或知识生产，一切过程的目的都在竭力把人和物对象化，表格化、计量化，最后是滥费化。因此，非人不是别的，正是生命经验的贫乏、体验的短缺。

身体在行为艺术中具有审美体验和生命哲理的启示意义，就在于行为艺术家（或普通的行为艺术作者、参与者）的身体既是主体，又是客体，是自然的，也是文化的，打破了艺术和生活、视觉和感知、虚构和实证的界限，身体成为个体叙事的见证和集体体验的变现。在诸多行为艺术节或行为艺术展览中，人们可以看到，身体被行为艺术家用来更直接、更具批判意识地反省人类的境遇，包括人与神、人与自然、人与社会、人与环境的主题以及种种他者的关系。在当下，艺术家推己及人地表征他者的焦虑、痛苦、感同身就地关怀社会边缘人的处境，都有着其它艺术形式、媒介所不可替代的适应性、准确性和震撼力，尤其是真实的临界感。

由此可知，身体复兴是当代图像转向的核心概念，如果说图像转向是指符号、形象都改变了其显著的所指，那么，身体复兴则表明，在视觉艺术中，人体的意义、运作以及再现，都在走向新的探险，并且改变着我们的感性经验。

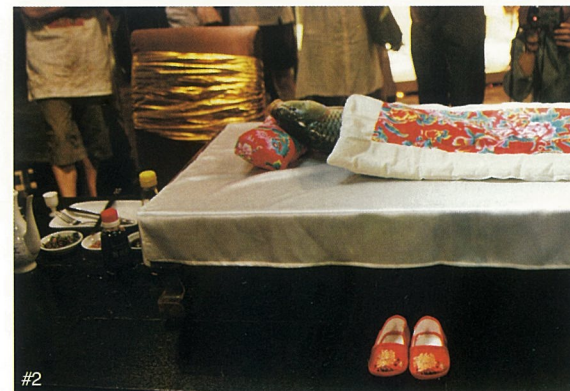
For human being, the purpose of acknowledging his own body is to make the subject himself more free and intelligent. As Nietzsche ever said, "Your body is cleverer than your wisdom." In present society, people are facing anxieties of contemporary philosophical-subject/subject's disappearance, contradictions brought by identity recognition of culture/gender and the controversy of post-human period, which is calling the revival of body epistemology.

When art is used to express the concept of body, it will relate to diversified topics for discussion that different angles may produce various complicated results concerning aesthetics, biology, race, society, etc. But only put "body" in two contexts, could we understand and evaluate it in action art. As for the two contexts, one is about the development and evolution of body in Art's history of contemporary world and the other is the one in which action artists treat their

own bodies materials of artwork.

In the past, few images of body express the consciousness, self-decision and freedom of artists. Until 1960s (1980s in China), did body be considered as a means to redefine art and become a carrier for visual artists to discovery themselves. Guided by a vanguard art, this is a revival of body whose state and outcome have two obvious trends of which one is the disappearance of boundary between imaginary subject and body imagination. Man's image as well as body's image almost becomes a pair of synonyms. Here, a person equals to his body. Correspondingly, being aesthetic objects, images of male and female are mainly transmitted with the help of artist's body, photography and rising electronic media. It has been an inevitable fact that visual art make body art lively again in the new century by means of a symbolic mark-the application of body in action art. Body becomes the medium and battlefield. And the body expression of action art, together with the ones of traditional art and image art, constitute a new artistic subject, which relatively changes the attitude to art evaluation.

This paper specifically introduces and analyzes the action artwork of Cang Xin, Bei Shui, Hei Yue, Er Mao, Ye Fu and Lai Yueling which indicates that the revival of body is the core of contemporary image exchange. In visual art, body's significance, operation and representation are experiencing a new exploration under which the visual experiences of a generation are being changed.

#1 无题 装置 赖玥伶
#2 无题 图片 二毛
#3 剩余价值 装置 北水