

醒著，批判

游孟書之現代實境的跨界思考

撰文／莊秀玲·圖板提供／游孟書

擁有陶藝製作實力的游孟書，選擇翻製現成物，媒材不拘的創作形式，在現代的社會實境中，已跨越時空、跨越文化、跨越媒材的視野，尋找事件意義的真相。

●學陶歷程

1979年出生於宜蘭羅東的游孟書，父母皆為高中老師家中還有弟弟妹妹。從小成績優異的她，以第一名考進羅東高中，但開學不到一個月在校門口遇上車禍，在加護病房住了九天，喪失了部分的中文能力。躺在病床上的她，開始思索自己的生命意義。填選大學意願時，因為她持續復健中，母親建議考取國立台北教育大學美勞教育系，因為無須考術科，又是公費生，畢業後還可以任教職。於是，開啟了她的藝術冒險旅程。

進大學之前，完全沒有美術基礎的她，想起小時候玩泥土玩耍，頗能自得其樂，於是第一年就參加陶藝社。當時每周只有一堂課，但她天天去玩。大二開始選修陶藝家羅森豪的陶瓷製作課，已經能完全投入陶藝學習，還身兼陶瓷工坊的管理，紮實地學習到各種製作技術，也受到鼓勵、積極參加比賽與展出。當時羅森豪積極參與裝置行動藝術的創作，從土地出發的思考模式與對媒材的運用，對她日後的創作不無影響。

大一課程一結束，游孟書便打定主意，畢業後即出國留學，2002年如願申請到獎學金，進入美國密西根州立大學工作室藝術研究所。當時的指導教授為韓裔美籍女性陶藝家，十分關注亞洲女性在西方社會中的角色。同為亞洲女性，教授對她要求特別高，積極督促她成為一位專業的藝術家。她除了長時間待在工作室創作、適應在地的材料與窯燒方式之外，被鼓勵進行多元媒材的實驗與運用，更走訪美國多所重要陶藝大學與中心。三年後的畢業展以反思全球殖民現象為主題，因適逢美國911事件之後，展覽當時還吸引了記者主動採訪。畢業後，留在美國尋找展演機會，與思索自己的未來。一年後決定赴澳洲攻讀博士學位，

游孟書在2006年澳洲雪梨大學藝術創作研究所，博士班的指導教授是一位藝術理論學者，學習上以理論寫作指導為主，創作上的討論較少。當時因為生活費壓力大，多半的時間在咖啡廳打工，並於2007年至2011年間在David Edmonds陶瓷設計工作室擔任助理，也積極推展自己作品到私人藝廊，獲得不錯的展出與被購藏的機遇。2010年畢業後，續留在澳洲從事藝術行政與兼任教學的工作。2011年底回到台灣後，曾擔任藝術行政與兼任教學的工作，2012年專任於浙江工貿技術學院輕工系，2014年回到台灣，目前為元智大學藝術設計學系專任助理教授。

游孟書在2002年踏上美國土地之後，因緣際會地完全融入美國人的生活圈，體驗真實的美國生活。當時美國社會瀰漫911事件之後國際反恐與攻擊伊拉克的氣氛，身為亞洲人、台灣人的她，對於美國文化霸權的干預與影響，自是身有體悟的。又2006年從美國直奔澳洲，進入多元種族與文化融合的國度，體驗到另一種價值觀與生活模式的衝擊。今年卅銀鐺的她，沒有經歷過二次大戰的生死離別，卻適逢強國政治經濟的干預與入侵，西方文化透過商品經濟大肆地進入人們的日常生活，改變了人們的生活方式與價值思考。這樣的現象表面上平和、理所應當，但長期看來卻是一種從根本動搖在地文化的侵略行為，她曾提及「在二次大戰之後，美國文化藉由經濟、政治以及軍事的方式滲入其他國家。在全球化的體系之下，美國的強勢文化漸進地瓦解其他國家的當地文化。」身為一位創作者，她以親身經歷的體悟，轉化成批判式的藝術形式，期待提供人們不同價值觀的參

考。

●消逝中的經典

開始，游孟書以文化消逝的裔向來反省人們對於文明傳統的不經意與漠視，如2003年開始的「磚頭系列」，或以多角形磚或方形的磚，在其轉印了各種古老的語言，但其殘破的外型，被破壞、鄙棄的痕跡，處處可見，或猶如廢棄的物件被遺留在角落，或被束之高閣於牆角邊的陳列架上。又2004年開始的「購物車系列」，她依著建築圖冊中的圖樣，翻製了多款傳統形制的陶磚，但故意形塑成如殘破瓦礫堆中的斑駁滄桑，在將這些陶磚一股腦地放入超級市場推車內。猶如日常生活中的日常行為，無意識地撿拾起這些天災人禍肆虐過的古老傳統，買走、消化掉、然後再一次一次地重複循環相同的動作。象徵在社會在資本主義運作概念下，文明傳統也被輕易地消費著，一點點地被消耗殆盡。

●商業適殖民的樣板

游孟書在2004年開始的「可樂殖民系列」中，以裝置的手法，將陶瓷媒材複製的可樂罐造型與真實的可樂產品，成排地羅列於零售貨架上。陶瓷製作的可樂瓶，以白色為底，表面用青花彩繪了傳統青花瓷器上經常出現的圖騰，如魚、竹、枯石與枯樹等為裝飾，與真實的可樂產品，形成一東方與西方、傳統與現代、工藝與量產的文化對話關係。可口可樂是美國創造出來的商品，他們利用影音廣告來形塑美好的商品形象，通常的情形是商品形象塑造的重要性高於商品的實質價值，廣告的費用也高於產品成本十倍。所信奉的準則是，強力放送行銷廣告可以讓銷售數量倍增，是獲利的保證。在此經濟運作模式下，製造商品形象的機制顯得十分重要，卻不再討論商品本身對於健康的實質價值。這是失去本末的商業發展，影響多數大眾的選擇。此模式在全球各地已處處可見，大財團可以透過媒體的強力影響，弱化或單一化一般消費者的價值判斷，而其所衍生的各種社經發展問題，才是需要檢視的部分。

●原來是虛無

在「可樂殖民系列」作品之後，游孟書發表了以水泥翻製現成物的「水泥鞋系列」，以及以蠟、木料裝置、錄像方式呈現的「融化賣光系列」，更清楚地傳達資本主義概念下商品形象操作所產生的謬誤。如「水泥鞋系列」直接以有品牌的布鞋翻製模具，再用水泥翻製而成。價格便宜的水泥，加水攪拌乾燥後變成了堅硬如石的物件，成堆地疊一起，成為無用之物，反諷了品牌追逐者最後也成為一群腦筋僵化的消費者，被資本主義操控下的消費思維所箝制。而「融化賣光系列」以現成物翻製成蠟燭，再以蠟燭燃燒後能量減損的質變過程，象徵消費性商品的虛無本質，以及地球資源無意義浪費的警訊，諷刺了消費性商品最終將以虛無化為結局。

●不再困惑的假象

今年游孟書推出「美力拜拜」個展，展出了兩個系列作品，一是「美力拜拜系列」，是「融化賣光系列」作品的延伸，將當代流行的卡通玩偶、遊戲玩偶及電影中的機械人偶像等，以蠟燭材質翻模複製，點火燃燒一段時間後，再將半殘缺的造型以樹脂材料翻製而成，給予鮮豔的色彩，羅列於神龕上。第二系列是將2004年開始的「可樂殖民系列」，重新裝置於牆上的櫥櫃中。展場環境猶如敦煌佛窟般的幽暗，燈光聚焦於神龕上，象徵以當代的商品玩偶供奉至高尊位的荒謬行徑。「美力」暗示著資本主義強勢影響包裝下的美麗假象，已無所不入地進入全球各地的都會生活中；而「拜拜」則是台語中對神明、祖先的敬意，在中文裡是再見的意思，其發音也似英文的再見，暗示著兩種對立的態度。進入展場猶如進入某一宗教儀

式的氣氛中，得安靜小心、不要打擾、不可流露不敬的神情與動作，但感覺卻是荒誕無比。資本主義下的消費文化，既速食又霸權，但從開始到現在從來沒有被削弱過，只是，人們何時想清醒，不再被消費性文化的假象迷惑，才是作者想要提出的醒訊。

●醒著，批判

擁有陶藝與藝術專業學程背景的游孟書，在創作上選擇了批判式的表現形式，這是她身為藝術家的積極態度，以入世的態度為社會盡一點心力。她在創作上時時保持著批判，為的就是堅持與堅定自我的精神主體與文化傳統。雖然藝術形式的控訴從來沒有成功過，但卻警醒了觀者與世人，得深思生活中種種理所當然與理所不當然的事件與觀念。如果多數的大眾沒有批判的精神，將陷入於把自己與所擁有的文化墜入一無可復返的境地。在一個有自覺的社會中，自然就會開啟下一世紀的美好。

本文章刊載於

莊秀玲(2015)。醒著，批判-游孟書之現代實際的跨界思考。

藝術家雜誌，第480期，376-379

