

專題引文

《議藝份子》第 45 期之專欄以「偏移日軌——台灣當代視覺藝術中性別的暗流敘事」為題，「日軌」象徵光亮、秩序與正統，人們往往在陽光下依循規範行事，自然跟隨著那主導「正常」與否的審判力量；「偏移日軌」則在偏移和交錯中開闢路徑。它們有時隱身在太陽投下的陰翳，有時以不被理解的姿態運行，自成軌道，構成另一種可能，指向不被看見或被壓抑的經驗。本專欄以台灣當代藝術為對象，透過子題的討論與鋪展，使暗流中潛藏的事物一一顯影。

一，虛構與虛擬：性別展演敘事的現實逃逸

肉身為人存在於物質界的唯一顯現之物，無法輕易地改變內裡構造。然而當靈魂與肉身對自身存在的認知產生落差，就必須尋求解方，虛擬之地帶給這些囚於肉身的靈魂喘息的片刻，使他們可以自由地變換，包括於物質界難以改變的肉身條件——性別。

「虛擬」在性別展演中具有其存在的必要性，「虛」字承載著雙重的意義：虛構敘事與科技媒材的虛擬世界，前者提供事件無限重演及創生的空間，後者則提供匿名性的模糊地帶，兩者都使人得已逃逸於社會給予的囹圄。然而，「虛」的意義或許不僅於此，「虛構」作為一種常見的創作手法，令人不禁的思考，虛構敘事具有什麼樣的功能？是對於現存時空的美好願景嗎？還是以異時空來映射真實？本子題旨在思考具雙重意涵的「虛」與當今性別展演作品的互動關係，實與虛消長變換的交織，是否有機會撕開性別史的裂縫，使消藏在歷史中的話語被重新聆聽、翻轉，抑或使固有的性別觀點失能，從而產生重組與對話的新可能？

二，凝視與回視：陰性敘事中的女性形象

凝視（gaze）的行使嵌於權力結構之中。「視線」曾影響了女性形象的呈現方式，使其經常被鎖在無害、被動、性成熟等視覺語彙中，如花一般不語的提供著美麗，成為供人凝視與詮釋的客體，但其中仍潛藏著未被說出的經驗與聲音。當代藝術提供了一個場域，讓藝術家得以持續扭轉觀看關係，建構更多關於女體的敘事。

透過關注被邊緣化的女性群體，那些難以被投射慾望的身影有機會進入視覺藝術，讓女性形象能超越皮囊美醜，僅作為「人」而被看見，訴說著她們的生命經驗與價值。透過形塑出不服膺於傳統審美的身體，觀看女體也可能成為一種不舒適的經驗——女性角色或許回視觀眾，或許自顧自地在自己的世界

裡經歷困惑苦痛與快樂。作品可能並不「偉大」，它有著狹小、不正式、被擠壓的形制……符號含混曖昧，難以解讀……

在這些邊緣敘事（暗流敘事）中，女性的身體自夾縫中發出或動聽或尖銳的聲響，即使線條圓潤，也喧囂著主體的存在。女性形象在當代被重新形塑，這種對陰性敘事與主體性的關注，顯現出當代藝術在性別政治與觀看女體上的轉向。

三，規範與反叛：酷異化實踐之流動性

酷兒（queer）此一理論概念的發展，從原先試圖打破性別二元論述、探討性別展演與建構，而後逐步拓展至與種族、階級、殖民性等權力緊密交纏的脈絡。而酷異化（queer up）作為一種創作方法，提供了一種黑與白之間、具有流動性與模糊性的實踐空間，讓人細探所謂規範與反叛之間，那些早已失真、混雜難辨的嗓音所處的灰色地帶。

藝術家們以此方法作為實踐，介入既定的規範與體制，擾動單一線性的時間想像，給予那些如同灰燼般早已被遺忘的說法，重新注入呼吸。於是，得以讓作為觀者的我們，在灰燼被風揚起的瞬間，看見歷史與記憶的吉光片羽。也或許，我們可以在那樣的時刻，重新瞥見與觸碰自身往昔記憶的重量。