

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

泥塑缺席和否定存在：懷特瑞德和撒塞多的記憶空間

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC91-2411-H-343-003-

執行期間：91年08月01日至93年07月31日

執行單位：南華大學美學與藝術管理研究所

計畫主持人：吳金桃

報告類型：精簡報告

報告附件：國外研究心得報告

處理方式：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2年後可公開查詢

中 華 民 國 93 年 12 月 10 日

泥塑缺席和否定存在：懷特瑞德和撒塞多的記憶空間

Concretising Absence and Negating Presence: Spaces for Remembrance in Rachel Whiteread and Doris Salcedo

一、中文摘要

懷特瑞德和撒塞多這兩位藝術家，儘管她們的文化背景很不相同，在過去十多年來，她們都熱衷於對雕塑形式、雕塑空間的探索，對於雕塑的物質性、雕塑概念本身的推衍，也都不遺餘力的摸索。

懷特瑞德和撒塞多通常都以日常用品作為她們創作的�主要媒材，這些物品，本來就富於個人的意義和私人的情感，讓人和使用它們的主人聯想在一起。在懷特瑞德的作品裡，雕塑表現的是這些物品內部的、下面的、上面的、之間的、周圍的空間，使傳統的雕塑概念，往前推進了一大步。撒塞多在無數次的田野調查中，收集哥國內戰罹難人士用過的物品，作為她創作的媒體，有時她在物品的表面縫上一層頭髮織成的網絡，有時則用水泥把家具泥封起來。撒塞多曾經說過，她的門無法關住什麼，無疑在說，對於親近的人所用過的東西，即使用水泥把它封鎖起來，也無法關閉對離去者的記憶。本研究的目的即在探討這兩位藝術家的創作手法，並且藉著比較她們各自不同的文化成長背景，一窺雕塑在最近十年來的發展。

關鍵詞：懷特瑞德、撒塞多、雕塑空間、存在、缺席

Abstract

Despite their very different cultural backgrounds, both Rachel Whiteread and Doris Salcedo are deeply concerned with sculptural form and sculptural space, and they have dedicated themselves to exploring the materiality of sculpture and to expanding the conceptual boundaries of sculpture as an art

form. Both artists use domestic objects as their primary material. These everyday objects are, by their very nature, often impregnated with personal and emotional significance associated with their former users. Whether casting directly from these objects, as Whiteread does, or transforming such objects into art works, as Salcedo does, both artists make visible what might otherwise have remained invisibly hidden, namely the associated lived experiences of their absent users. It is the interplay between the visible and the invisible and the oscillation between presence and absence that infuse the sculpture of both artists with their particular richness and power. The present study aims to investigate the ways in which these two artists approach the process of creation, and by bringing into comparison their diverse cultural backgrounds, it will also contribute to a better understanding of recent development in sculpture within a wider cultural perspective.

Keywords: Rachel Whiteread, Doris Salcedo, sculptural space, presence, absence

二、緣由與目的

懷特瑞德的作品在 1990 年代初期開始出現時，便很吸引我的注意。懷特瑞德(1963-)出生於倫敦，從 1990 年開始展出《鬼》這件作品後，即一直受到藝壇的關注，1993 年因創作《房子》，得到英國當代藝術最具殊榮的泰納獎，聲譽更是如日中天，1997 年更獲頒威尼斯雙年展最佳年輕藝術家獎。她的作品雖然看起來很像傳統的雕塑，卻和傳統雕塑的概念很不相同。她雕塑的是物品之上、之

下、之間的「虛」的空間，因此完成的作品，雖然有種物質性的存在，彷彿真實的物品，但和直接由物品做模子的雕塑手法，表現物體「實」的質與量，其實是大異其趣。

認識撒塞多的作品，則是 1990 年代較晚期的事。撒塞多受邀參加 1999 年利物浦的雙年展，展出的是一群《無題》的家具作品。撒塞多(1958-)出生於南美哥倫比亞的首都波哥大，1992 年在波士頓當代藝術中心展出後，即受到西方藝術界的注意，不斷在西方有展出。撒塞多對作品品質要求嚴謹，因此作品數量不多，但頗受西方藝術界圈內人的肯定。和懷特瑞德相同的，撒塞多的作品也取材於日常用品，只是這些物品是哥國戰亂受害者失蹤或罹難前所用的東西，撒塞多在田野調查時收集而來。因為這一層背景關係，賦予撒塞多的作品某種政治意含，但是撒塞多的作品，即使沒有這些政治、社會的背景知識，還是很耐人尋味。就像懷特瑞德的作品一樣，她們處理的是生命中的生離死別，是一種對缺席者的思念，是記憶本身不可負荷的沉重與缺憾。

在這兩位藝術家的作品中，呈現在觀者眼前的，可以說是某種關於缺席的索引，也就是說，在這些作品物質性的存在裡(material presence)，表現的其實是一種無關乎物質性的存在(immaterial presence)，一種缺席感(absence)，不管是對缺席的人，或是因為那人不在所帶來的缺憾感。因此即使兩位藝術家的文化背景很不相同，她們的雕塑手法，對雕塑空間的關心、對雕塑所傳達的意義，都是很好的比較題材。本研究計劃嘗試去了解懷特瑞德和撒塞多兩位藝術家的作品，比較她們的創作方法，並試著為她們作品的發展，釐清其在藝術史的地位、脈絡。

三、結果與討論

在當前藝術創作充滿變化、不斷求新、求變的時候，尤其是裝置、觀念、錄影藝術當道，幾乎取得了藝術當權勢力的正統地位時，懷

特瑞德和撒塞多過去十多年的創作，是少數仍可以歸類為雕塑家的女性創作者。雖然撒塞多最近兩年的作品，包括她在波哥大、2003 年伊斯坦堡雙年展的作品和今年十月在倫敦 Whitecube 畫廊的個展，已有轉向裝置的傾向。

為了使本研究比較的方向在研究計畫的規模中得以合理地進行，本研究集中在探討兩位藝術家關於歷史性、記憶的、集體創傷作品上。懷特瑞德的作品，雖然並不直接指涉大歷史，卻和市井小民平凡的日常生活的歷史、記憶有關。她常常使用二手的舊家具作為創作的材料，如床、桌子、椅子等，她曾說過要把使用過的痕跡，如浮雕似的在作品上呈現。¹所以其所創作的床，有彈簧床睡久了凹陷的舊痕，或者如 1990 年的《鬼》，壁爐上有灰燼的痕跡。這些雖然沒有直接的敘事性，但深具敘事性格，讓觀者可以尋著蛛絲馬跡去想像作品原來實物主人的歷史。

當然懷特瑞德和歷史性記憶、集體創傷最相關的作品是她在維也納的猶太人大屠殺紀念碑(Judenplatz Holocaust Memorial)。這個備受爭議的作品，是為了紀念二次大戰六萬五千名猶太人在奧地利遭受希特勒屠殺而作的，懷特瑞德以一介外國人(尤其不是猶太人)，在保守的維也納藝術圈裡，於 1995 年贏得了這項委任制作，並不是易事。但作品因維也納及猶太人複雜的政治糾葛，延盪了四年多的時間才於 2000 年 10 月真正揭幕。

該紀念碑以「書」為主題，用書這個隱喻來代表猶太人，因為猶太人向來有「書的民族」(the People of the Book)之稱。相同大小的書，以水泥翻製成，一列列堆疊上去，形成圖書館的造型，但和一般圖書擺放不同的是，這裡的書書背朝內，書頁朝外，是個翻轉過的圖書館，懷特瑞德蓄意讓觀者無法得知書名，留給大眾想像的空間。她曾說過：「觀看紀念碑不應該是容易的事，它是關於

¹ Molly Nesbit, 'Casting Out', *Rachel Whiteread: Transient Spaces* (New York: Solomon R. Guggenheim, 2001), p. 135, note 3.

觀看；關於挑戰；關於思考，除非它能如此，它就沒有什麼功用。」²懷特瑞德的圖書館雖然有兩扇門，門也是水泥製成，且泥封起來，無法進入。此件作品雖然仍有懷特瑞德作品一向的特色，包括像最低限主義的重覆的單元、翻製的技法，但在這件作品上，她還是因為該作品的特殊性而作相當的調整。此紀念碑的書本是由木製模型翻模而來，而非像她一向翻製實物的作法，因此這些書本並沒有相對應的實物，也沒有使用過的痕跡。這個選擇，和紀念碑的特性是比較相關的，並不代表其往後手法的改變。懷特瑞德解釋是因為該作品會被安置在公共的空間，無法確定一般大眾的反應，以及該作品是否會遭受污損。

自從 1980 年代晚期以來(到 2002 年止)，撒塞多的作品幾乎都以她去哥倫比亞鄉間所蒐集的資料為基礎，許多因內戰戰亂而受到謀殺/屠殺或遺棄的村落。撒塞多利用這些受害者所用過的東西，尤其是日常用品，來代表其缺席的主人，以及其缺席所帶來的痛楚及悲傷。在她較早一個很著名的作品 *Atrabiliarios*，這個作品是一系列在牆上比鞋盒稍大的壁龕，這些小壁龕上有一層薄膜(來自牛的膀胱)蓋住，四周以手術用的線縫在牆上，壁龕裡隱隱約約露出或單隻或兩隻穿過的鞋子(大部分是女人的鞋子)。

在另一系列作於 1992-1995 間的作品 *La Casa Viuda* (寡婦之屋)，撒塞多利用舊的門板、小的櫥櫃作成裝置，在其間鑲嵌了拉鍊、骨頭、蕾絲邊等，這些小的物件通常很不顯眼地出現在作品間，就像之前的鞋子，具有 metonymy 的作用，靜靜地，讓人引起與其使用人的聯想。撒塞多另外在 1990 年代間作了一系列的《無題》家具，這些舊的家具，不管是衣櫥、櫃子、椅子，許多的開口都被撒塞多用水泥泥封起來。有時候這些家具會有如抽象的幾何圖形，有時又會露出一些部分衣服的痕跡。本來衣櫃是日常生活中最平凡

不過的，但也最為隱私，擱放著我們私人最貼身的東西。當擁有這些衣櫃的主人有一天突然不明不白的不見時，衣櫃的隱私和貼近，反而成了一種情何以堪的惆悵和失落，讓人更思念缺席的那方。

撒塞多這些《無題》的作品，其實算是為紀念哥國受難者的一個無言見證。哥倫比亞雖然沒有正式宣告內戰，但數十年來，每年都有數千人或被綁架，被謀殺，或捲入非法販毒，或者就是受政治迫害而平白成了失蹤人口。撒塞多用水泥把所有抽屜、衣櫃的開口都封了起來，彷彿即使連開抽屜本身，都是思念裡不能忍受的苦楚。同樣的，椅子本來是用來坐的，她也用水泥把坐席封了起來。椅子怎麼會再是椅子，如果昔人已遠矣呢？撒塞多曾說：「我對暴力行為本身並沒有興趣；我感興趣的是暴力所留下的後果。」³ 在表達這些相當沉痛的歷史記憶、集體創傷上，撒塞多通常都非常小心地控制，並不讓作品流於煽情。這也是為什麼她能夠在表達哥國相當特定的政治、歷史情境時，同時又能超越這些經驗，而訴諸於人類共同的情感經驗。

懷特瑞德和撒塞多這兩位藝術家從 1980 年代末期以來，她們對雕塑材料的開發(譬如說大量使用水泥為材料)，使得雕塑的材料更為豐富，對於雕塑空間的探索，也更向前，雖然她們的作品，有很深的情感成份，但在作品的形式上，卻非常簡約內斂，常常帶有最低限藝術的影子，延續西方藝術史的發展，這也是為什麼兩位藝術家十多年來能在藝術圈內一直受到肯定。

四、計劃結果自評

本計劃的執行過程和當初預期的大致相符，主要資料的來源還是第一手的資料，來自筆者到維也納、倫敦、波哥大參觀相關的作品，親訪相關的美術館工作人員、藝術家等。

² Craig Houser (interview with Rachel Whiteread), in *Rachel Whiteread: Transient Spaces* (New York: Solomon R. Guggenheim, 2001).

³ Gary Marx, 'Sculptor Molds Colombia's Pain into Art', *The Chicago Tribune*, 27 June 2004.

劃到目前為止，主要發展出二篇論文：一篇是關於懷特瑞德的作品‘Memory under Surveillance: at the Intersection of Art and Politics’，受倫敦大學Goldsmith’s College邀請，發表在*Symbolic versus Real: Aspirations and Outcomes in Site-Specific and Socially-Engaged Contemporary Art Workshop* 會議上(於2003年2月14日宣讀)；另外一篇是關於撒塞多的作品‘Missing Presumed Dead: Absence and Remembrance in the Work of Doris Salcedo’，發表於第29屆英國藝術史家學會Association of Art Historians的年會(倫敦Birkbeck College and University College主辦，於2003年4月11日宣讀)。進一步的出版成文字部分，還在改寫、接洽中。

五、參考文獻

- Basualdo, Carlos. *et. al. Doris Salcedo*. London: Phaidon, 2000.
- Bennett, Jill. ‘Art, Affect, and the “Bad Death”’: Strategies for Communicating the Sense Memory of Loss’, *Signs*, autumn 2002, pp. 333-351.
- Cameron, Dan, *et al.*, *Unland/Doris Salcedo* (SITE Santa Fe, 1998).
- Corrin, Lisa G. *et. al. Rachel Whiteread*. London: Serpentine Gallery, 2001.
- Gallagher, Ann, ed. *Rachel Whiteread: British Pavilion XLVII Biennale*. London: British Council, 1997.
- Krauss, Rosalind, *et al.*, *Rachel Whiteread: Shedding Life*. London: Tate Gallery, 1996.
- Jewish Museum of the City of Vienna, ed. *Judenplatz: Place of Remembrance*. Vienna: Jewish Museum of the City of Vienna, nd.
- Lingwood, James. *Rachel Whiteread: House*. London: Phaidon, 1995.
- Merewether, Charles. ‘Naming Violence: in the Work of Doris Salcedo’, *Third Text*, autumn 1993, no. 24, pp. 35-44.
- Mullins, Charlotte. *Rachel Whiteread*. London: Tate Gallery, 2004.
- Neri, Louise. *Looking Up: Rachel Whiteread’s Water Tower*. New York: Public Art Fund, 1999.
- Nesbit, Molly. ‘Casting Out’, *Rachel Whiteread: Transient Spaces*. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 2001.
- Perry, Gill. ‘Dream Houses: Installations and the Home’, in Gill Perry and Paul Wood, eds., *Themes in Contemporary Art*. New Haven and London: Yale University Press and the Open University, 2004.
- Zelizer, Barbie, ed. *Visual Culture and the Holocaust*. London: the Athlone Press, 2001.

赴國外出差心得報告

(一) 前往維也納

計畫主持人於 2002 年八月前往維也納進行四天的研究，主要參觀懷特瑞德在維也納的猶太人大屠殺紀念碑(Judenplatz Holocaust Memorial)及相關的猶太人教堂(Jewish Synagogue)、猶太人博物館(Jewish Museum)及 Museum Judenplatz Wien。收集在當地和紀念碑相關的資料，尤其是在猶太人博物館的公關辦公室 Alfred Stalzer 的辦公室中，收藏有最完整有關於紀念碑的資料，其中尤以奧地利德文報紙的剪報資料，最為珍貴，在其他英語系國家的圖書館根本無法找到。此行並與 Alfred Stalzer 先生訪談，詢問有關紀念碑事宜。之後並前往倫敦，參觀懷特瑞德在泰德畫廊的展品，及在倫敦大學 University College、Courtauld Institute、Goldsmith's College 等圖書館及大英圖書館收集參考文獻。

(二) 前往哥倫比亞首都波哥大

計畫主持人於 2003 年二月前往哥倫比亞首都波哥大進行九天的研究，主要拜訪藝術家撒塞多在波哥大的工作室，她並在工作室接受訪問，同時也拜訪她的寓所，參觀其著名的作品 *Atrabiliarios* (有部分安置在其先生的書房中)及商借幻燈片。並到 La Biblioteca Luis Angel Arango 圖書館，收集相關參考文獻，其中尤以當地西班牙文原文的資料，最為珍貴，英語系國家的圖書館根本無法找到。撒塞多作品中數度以司法院大廈為題材，此行並得以親睹新司法院大廈及其周邊的環境，對了解撒塞多的創作很有幫助。

此行並拜訪當地藝術圈相關的人士，以了解他們對撒塞多作品的看法及哥倫比亞藝術圈的狀況，包括參觀 Diners Gallery、Galaria Garcés、Galaria Sante Fe 等，並訪談 Jairo Valenzuela (Gallery Valenzuela & Klenner 的主持人)、Aloson Garcés (Galaria Garcés 的主持人)、Jaime Cerón (波哥大市文化觀光局的

美術部門的負責人，曾作過撒塞多的助手)、Beatriz González (哥倫比亞國立博物館藝術史部門的主管，自己也是藝術家，撒塞多以前的老師)、Ivonne Pini (Universidad de Los Andes 大學美術系藝術史及理論教授)、Miguel Angel Rojas (藝術家)及 Juan Fernando Herrán (藝術家，也是 Universidad de Los Andes 大學美術系教授)。因為得以拜訪、訪談的相關人士不少，來自各種不同的性質、關係，此行收穫非常豐富。在返台之後，繼續保持與藝術家的聯絡，於 2003 年九月並前往伊斯坦堡，參觀她在伊斯坦堡雙年展的作品，並進一步請教她的創作理念及討論其新近的作品。

