

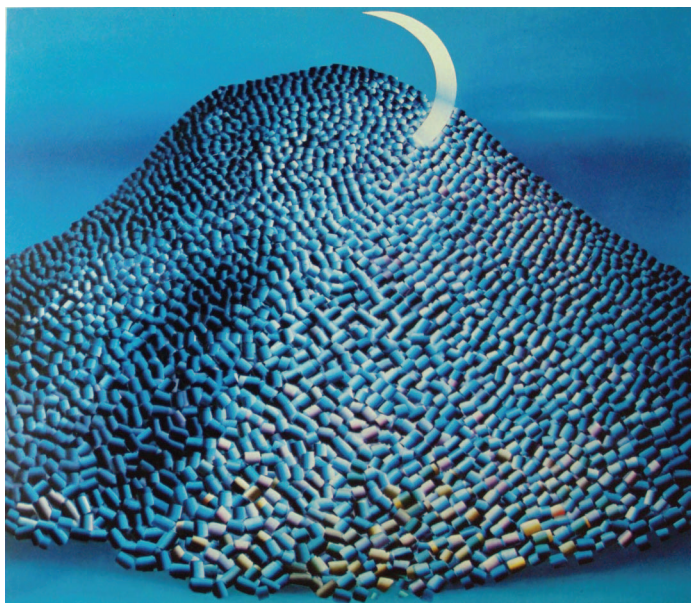
漂浮的孤獨

— 現代藝術的自戀情結

Floating Loneliness: The Complex of Narcissism in Modern Art

■ 曾肅良 Su-Liang TSENG

國立台灣師範大學美術研究所助理教授

Turchiqro作品 1974

許多人抱怨看不懂現代藝術，包括文學、繪畫、音樂的冷僻、艱深，都令人無從瞭解。從藝術社會學的角度來看，現代藝術的令人不解，在於反映現代社會迅猛

的變遷速度，多元文化與族群裂解，以藝術也在於反映思緒的流動現象以及隱微的內心世界來看，以心理分析學來詮釋，我們似乎可以從中得到更為合理的推論，整理出更為清晰的現代人的心理圖像。

孤獨社會(Society of Solitude)的成形

現代社會是一個不斷分裂解體而又重組的過程，倫理、道德與生活形式等等都在迅速地瓦解，解構並顛覆固有的結構與價值認知體系

如今已經成爲一種潮流，人群從整體分裂成多元的個體，文化也從單體繁殖成多重文化。因爲舊有的世界在崩解之中，我們不能用現有的知識與價值體系去解釋與

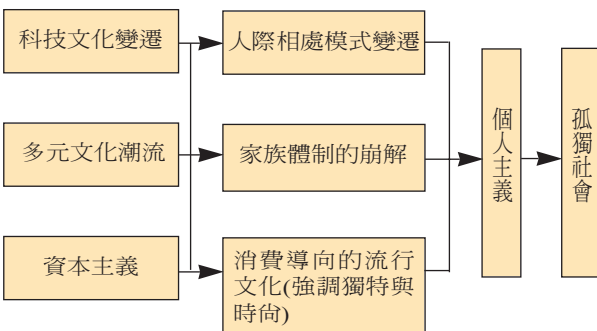
定位我們所面對的世界，每一個人在面對新事物的時候，難免都會產生迷惘，而族群之間的衝突與分裂，更使得每一代的差異愈來愈大，難以互相理解。

究其原因，資本主義的商品化與科技變遷所引動的生活形態的變化與國際文化交流的頻繁爲其主要因素，一方面導致多元文化的觀念成形，另一方面，複雜而錢潮匯聚的都會生活吸引了衆多離鄉背井的流動個體，而這些流動個體大多是以年輕人爲主，相對也使得老人或是社會邊緣人被遺棄在鄉村的居所，此種現象

的持續，導致了固有家族體制的崩潰，於是人與人的依存性，從以家族為單位，過渡到核心家庭，逐步轉變為以個人為單位，這種個人獨居生活型態的增加，必然造成了個人主義 (Individualism) 的加速成形。

當我們進一步深究造成孤獨社會的原因，可以發現：個人主義、家族制度的崩解、生活形態的改變以及多元文化現象的抬頭，是造成現代孤獨社會的主要因素，它們之間是互為連動的變數。一方面，都市生活的生活型態，提供了眾多的就業與致富機會，使得年輕單身族群紛紛移往都市發展，拉大了城鄉差距，同時也造成因缺乏聯繫而形成家族制度的崩解。另一方面，都市因擠進了各種族群，不論是定居或是流動人口，各種文化的現象的產生而誕生了各種各異的需求，尤以單身文化最具特色，這批流浪到都市的單身族群，是個人主義得以壯大的基礎。而個人主義的提倡，本身就是似乎容不下堅固、可靠的社會結構，「當今獨居的人口之多，已達前所未有的地步。家庭體系墮壞，大批人口選擇不婚，或是分居，大家都在考慮分手，考慮離婚。人稱『孤單社會』正在逐漸壯大。大家庭(延展式家庭，extended family)，成為歷史陳跡久矣，可是，現在就連核心家庭也岌岌不保，因為單親家庭也愈來愈普遍」。¹於是個人主義成了現代社會裡應運而生的結果，進一步形成所謂「孤獨社會(Society of Solitude)」(圖表1)。

圖表1 個人主義與孤獨社會的誕生

Marotta作品 1981

然而社會結構崩壞與個人主義的過度提倡所導致的「社會結構崩壞，似乎正是我們這時代自戀猖獗的原因」。²「自戀情結」更是自我缺乏聯繫的現象，亦即是說，一方面，自己對自我心靈的瞭解不夠深刻，心中對自己缺乏一份確實的「自我認知(Sense of self)」，對於自己的定位、生命的意義、對於別人的瞭解與來自別人關懷都顯得極度缺乏，現代人不只是需要自我表現，也需要滿足己身的好奇心，更冀求從別人或社會的眼光得到肯定自我存在的價值與意義。從此剖析，不難理解為什麼社會上出現了許多「愛現的個人與族群」，他們刺激別人的好奇心，從別人關注的眼光裡，來尋求自我的肯定，他們追逐著鎂光燈，猶如追逐著自己的影子，以滿足他們對於自我存在的空虛感。另一方面，「自戀情結」導致個人只聚焦在自己身上，只重視自己的價值與自己的享受，而刻意忽視別人，或是沒有餘力對他人付出同情，這是一種「心靈窄化」，或是「封閉心靈」的狀態。

在科技與生活形態變遷如此迅速的社會，

個人內心對於生存狀態的不安，也導致人際溝通方式，變得必須快速而直接，「速食麵式」的情感交流比比皆是，人與人之間的關係變得淺薄、迅速而功利，因此，以物質方式來表達內心情感或是思想變成不得不然的現象，然而，過度以物質表達內心情感，正顯露出人類被物質慾望逐步「異化」的事實，它們透露出現代人的心靈淺薄到沒有聲光、影像、口感等感官刺激，便無法滿足的麻痺狀態，加上商業的炒作，許多深沈的意義，被簡化成「食」與「色」的物質公式，³這是因為在制式化工作的壓力之下，所導致生活步調的快速與凌亂，促使現代人習慣以刺激感官的方式尋求迅速的抒解，以物質與感官的方式抒解，是最簡化有效的方式，即使

孤獨，也因為有電視與網路為伴，許多人習慣沈溺於虛擬的擬像世界，而無法也不善於做面對自我深沈的思索，經由電視與電腦所建構出來的休閒網路，成了新世代人類吞吐內在鬱悶與生理需求的重要渠道，DVD、VCD等影像產業的蓬勃發展伴隨著性意識的解放與性產業的崛起與猖狂正說明了此一現象，⁴

因為許多人在以刺激消費為目的的聲光影像與虛擬網路的「夢工廠(Dream factory)」裡，分不清楚真實生活與虛幻的界線，他們找不到一條返回現實世界的路，而加上喪失了傳統家族式的制約與安慰機制，以及周遭無所追隨，充滿不定感的生活場域裡，個人特別容易迷失，出現精神病變、特異行為與畸形心態的機率也愈來愈高。

現代藝術作品創作的內在意義

雖然孤獨是人生的一部份，但是處於現代科技時代的我們對於外在世界給予我們的陌生感，要遠遠大過於以往任何時代的人們，我們

是被架空在自然之外，而在物質場域裡漂浮的現代人，失去了與自然密切親近的機會，也失去了自我喘息、反芻的心靈空間，熱鬧的都會、剛冷的建築環境與擁擠的人潮給予現代人的意義是熱鬧與華麗包裝之下的「壓抑與孤獨」。

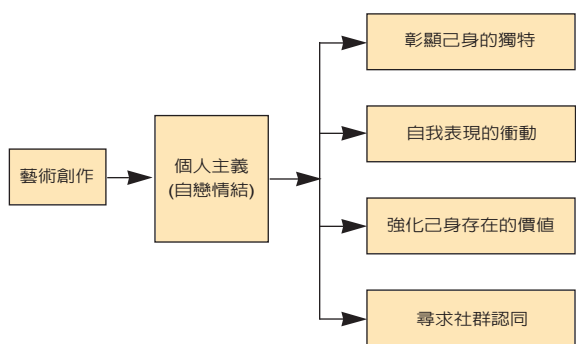
在現代孤獨社會裡，敏感的藝術家們反映的正是這種與日遽增的「壓抑與孤獨」，而孤單

Helga Jahnke作品 1987

況味的心裡症狀，最明顯的莫過於沮喪、憂悒、焦慮等等，⁵ 前述所謂的「心靈窄化」進而「心靈封閉」的現象，在現代藝術創作裡特別明顯，外在的壓抑使人退縮到自我孤立的世界，使得現代藝術裡展現出難以被理解的趨勢，許多現代藝術其實是一種自我內心紛亂、零碎的外顯圖像，這些破碎晦澀的影像、文字或是聲音，是自我「自戀式夢囈」的結果(圖表2)。

圖表2 現代藝術作品創作的內在意義

現代藝術是一種「被個體化的藝術 (Individualized arts)」，在人們習慣自我聚焦的孤獨社會裡，由於每一個體不習慣對外付出關懷與理解，因此，許多藝術是很難引起別人共鳴的，相反地，許多個人的自我表現慾望會被勾起，開始自我嘗試在藝術上的表現，一方面傾吐心聲，另一方面則是展現自我，尋求定位，在紛擾、迅速的生活步調裡，尋求己身存在的意義，這似乎可以解釋為什麼有愈來愈多的醫生、警察、官員、企業家等各階層人士紛紛為文出書、開起畫展、攝影展等。

相對地，當藝術成為人人可以為之的事業，藝術家的重要性已經逐漸消泯在孤獨社會裡，因為原本激勵藝術家的孤獨情境，已經擴大到激發更多的個體尋求在藝術裡發聲的動力。但是弔詭的是，單憑對小我個人的體悟，而沒有與大我集體意識的接軌，正意味著個人無法在自我人格的塑造上，建立起完整的樣貌，藝術家無法從大我的背景裡，建構出屬於自己獨特而完整的典型。

Enzo Esposito作品 1981

漂浮的孤獨 — 現代藝術作品是自戀下的產物

現代文學、繪畫、音樂的冷僻、艱深，一方面，令人無從瞭解，另一方面，則又顯示出它們個別風貌的明顯，暗喻藝術創作是現代社會孤獨情結的折射，事實上，這是一種源於「自戀情結」的另一種面相，「自戀」並非壞事，而是在藝術創作裡，自戀是「自我定位的開始」，而真正能夠涵融群眾、感動群眾的藝術是必須先透過孤獨的介面，嘗試與自己對話，從瞭解小我的儀式，進而感知大我的意義。一般的藝術創作在彰顯己身的獨特、自我表現的衝動與強化己身存在的價值之上，都有很好的成果，但是在社群認同(集體意識)的深入程度上，常常顯得不足。

不論古代或是現代人，在生命的過程之

Enzo Esposito作品 1981

中，都像是一座座的島嶼，漂浮在汪洋之上，波濤與風雨之間，卻失去了與底層廣大的海床堅實而密切的聯繫，我們遺忘了每一座看似遺世孤獨的島嶼，在波浪底下卻是相互連通、共有一體的事實。因此，我們需要的藝術是一種可以重新連結每一個孤獨個體的藝術，我們需

要的藝術家是那些可以召喚出每一個人內心共有領域，有能力引起集體靈魂共振效應的藝術家，我們要的是在大我尋求定位的藝術。嚴謹地說，那些有能力引導在高壓、高轉速之下生活的現代人聽到真實的聲音…那內在靈魂的聲音的藝術家，才配得上擁有桂冠的光環。

註釋

1 Joanne Wieland-Burston(2002 : 68-9) : 孤獨世紀末(*Contemporary Solitude*)。宋偉航編譯。台北：立緒。

2 同前註。

3 情人節的公式：送花、巧克力，豪華餐廳的浪漫晚餐，房間裡的纏綿。參見賴祥蔚(2004，2月14日)：情人節的愛情公式。中國時報。

4 黃建育(2004，2月21日)：美國性產業生機蓬勃。中國時報。

5 Joanne Wieland-Burston(2002 : 108)。

與您有約

— 教育部文藝創作獎徵件

主辦單位：教育部

承辦單位：國立台灣藝術教育館

徵選項目：傳統戲劇劇本、現代戲劇劇本、短篇小說、散文、新詩、古典詩詞、室內樂曲、合唱或重唱曲、獨奏或獨唱曲。

獎勵：各徵選項目錄取優選三名，除獨奏或獨唱曲每名為獎金新台幣六萬元外，其餘項目優選每名獎金新台幣八萬元；佳作各取三名，每名獎金新台幣二萬元；上述各錄取者並致贈獎牌一面。

參加對象：凡具有中華民國國籍身分者，均可參加。

收件日期：九十三年五月一日至五月三十一日止（郵戳為憑）。

洽詢電話：02-23110574分機110或02-23965102分機244、236。

聯絡地址：（100）台北市中正區南海路四十七號。

簡章備索：請逕至（100）台北市中正區南海路四十七號國立台灣藝術教育館演藝廳服務台索取；函索者請填妥回郵信封（貼足郵票每份3.5元/限時10.5元），並於信封註明索取「文藝創作獎簡章」字樣；或於本館網站自行下載（<http://ed.arte.gov.tw>）。