

無人想走，但是他被迫得走；無人想活，但是他無法不活；
無人想死，但是他不得不死。

解 剖 課
II
The Gross Anatomy Course II : Dying Eyes
瀕 死 之 眼

解剖課 II: 瀕死之眼

THE GROSS ANATOMY COURSE II: DYING EYES

獻給陳秀珠

序言

何謂輪迴式策展？而跨文化藝術交流又是甚麼？一群來自不同國籍、文化、語言的藝術家與策展人，在不同的語境與城市之間穿梭往返，針對特定議題於不同屬性的空間進行迴圈式反覆展示，進而體現議題經歷不同個人與公民社會氛圍，主客觀美學意義經驗交流後的流變衍異，或許是一個可能的定義。歷時兩年，從奧地利小鎮哈萊茵(Hallein)舉行的淬鍊藝術節、台灣台北的台大醫學人文博物館、高雄的豆皮文藝咖啡館、中國杭州鳳山門的共同體藝術空間進行一場場探索生死悖論的展覽及交流活動，後續在新北三重的東海醫院設計工作室進行的《重生》計畫，下，終將暫時劃下句點。

從個人即將面臨死亡之際的情感經驗出發，以至於探索死亡命題本體。環繞在這個策展計畫的兩年之間，國際社會衝突不斷，我們深切理解回歸藝術創作中的社會現實，已然超越耽溺於純粹論究創作技巧及視覺構圖的美學意涵，希冀透過《瀕死之眼》展現出人們因死亡所呈現複雜的精神性態度，既恐懼又好奇、時而疏離卻又無法迴避，引發觀者重新思考生命的價值與其社會意涵。畢竟以藝術關懷、回應世界，本是我輩藝術與社會工作者無悔付出的選擇。

Introduction

What is hereafter curating? And what's cross-cultural exchange? Perhaps it is a possible definition that a group of artists and curators from different nationalities, cultures, languages, and between different urban contexts shuttled repeatedly to loop-type specific topics in space show different properties, and thus it reflects the issues through different individuals and civil social atmosphere, rheological subjective and objective aesthetic significance of the derivation after the exchange of experience. During lasted two years, from Schmiede festival held in Hallein, National Taiwan University Museum of Medical Humanities in Taipei, Dogpig Art café in Kaohsiung, and Hangzhou Community Art Space in China exploration conducted a field paradox of life and death on the exhibition and exchange activities, and follow-up in the DHH design studio triple conducted the "second chance" program under the temporary eventually draw the dot.

A person will face the occasion of the death of emotional experience starting to explore the death proposition that body. Between the two surround this curatorial project, the international community conflicts, we deeply understand the art of social regression reality, already beyond addicted to pure theory study creative skills and aesthetic implications of visual composition, hoping through the "Dying Eyes" project to show people died due to the complexity of presenting mental attitudes, fear and curiosity, sometimes alienated but it cannot be avoided, causing the viewer to rethink the value of life and its social implications. After all, this is our generation of art and social workers no regret to choose to give and use art to care and respond to the world.

目次 Content

002 序 | Introduction

005 陳界仁 | Chen Chieh-Jen

011 許哲瑜 | Hsu Che-Yu

017 康雅筑與克利斯雋•尼可雷 | Ya-chu Kang & Christian Nicolay

023 阿拉雅•拉斯狄雅 | Araya Rasdjarmrearnsook

026 艾芙琳•卡芙卡 | Evrim Kavcar

028 賀維克•凱煦納 | Herwig Kerschner

036 薇瑞娜•奇莎卡 | Verena Kyselka

053 楊子弘 | Yang, Tzu-Hung

059 死亡:最終謎題 [葉家銘]

063 死生交界:斷裂與交合 [王冠婷]

070 探生詢死問卷調查

陳界仁

Chen Chieh-Jen

對陳界仁而言，無論是他記憶中的那個台灣義勇軍受難時的微笑照片，還是喬治·巴塔耶書上那張凌遲照片中，受刑者望著天際時所露出一抹「微笑」，這個令人困惑的「微笑」，既如同佛陀談論其前世被處以凌遲酷刑，在身體被肢解剖開的當下，他的意識同時也開放包容了施刑者與對無明世界的寬容；以及喬治·巴塔耶在思索凌遲影像時，認為這存在著「兩種關鍵的經歷」：「基督徒在十字架上的默禱，和佛教徒在屍骨堆上的禪定。」，一種從極度的苦難中創造出超越愉悅的祥和狀態。但除此之外，我認為凌遲受難者的「微笑」，還存有另一種佛教的「迴向」精神。

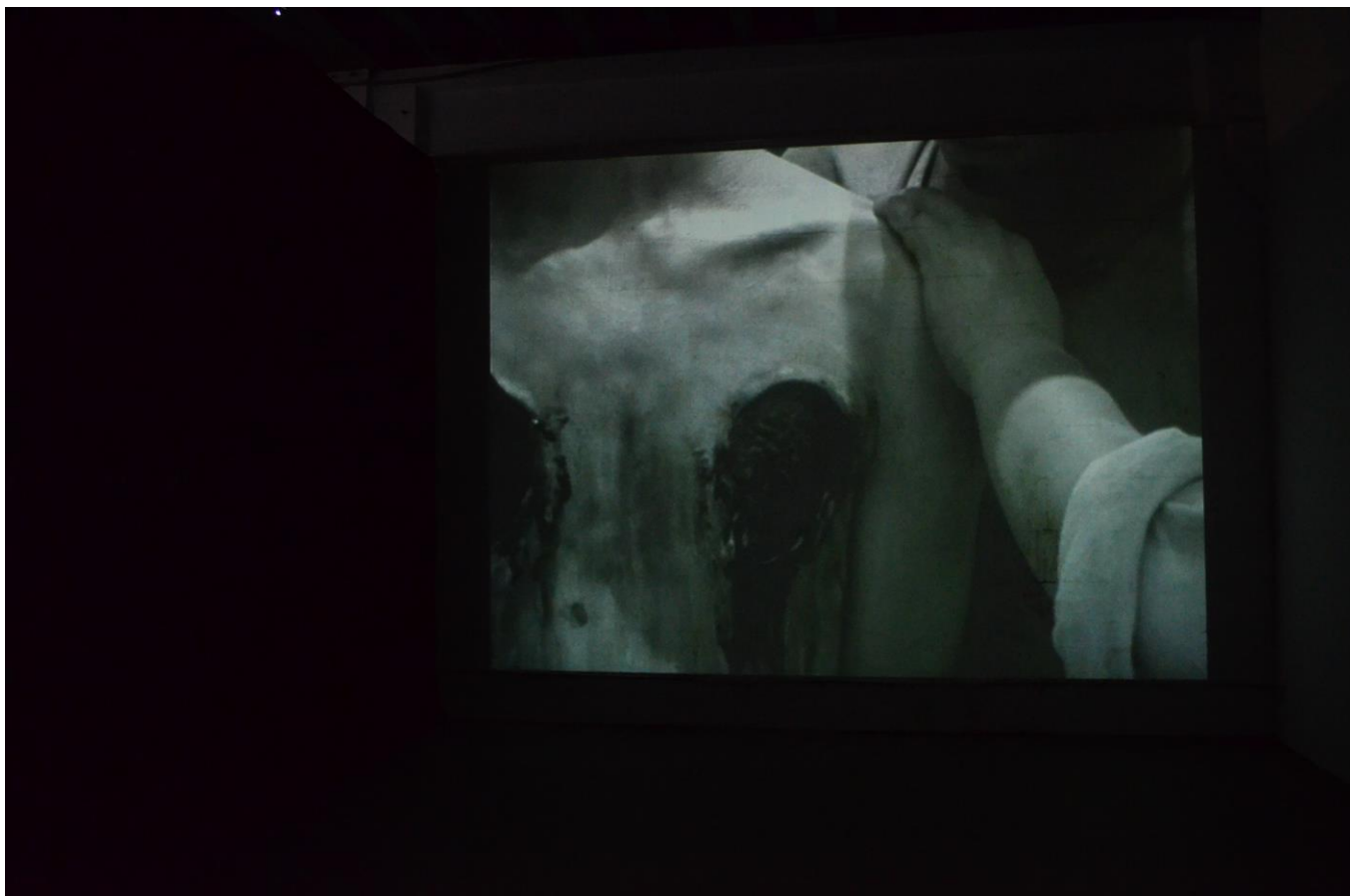
關於凌遲受難者那令人困惑的「微笑」影像，除了已有很多精神分析式的論述外，對他而言，還有另一個可能—這是一個無法逃逸的人，在被捆綁、被肢解、被拍攝、被灌食鴉片的恍惚狀態下，在似乎無法採取任何行動中，藉由「微笑」這個細微的表情和利用殖民士兵手上相機的定影功能，創造了令觀者產生巨大「困惑」的影像。也由於這個被創造出來的「困惑」，凌遲受難者的「微笑」影像，成為了「這個人」在被肢解、死亡和被定影後，一個具有主動性和行動性的「微笑」—在死亡後能與未來觀者繼續「對話」的影像，一個無法被「死亡」消解的「微笑行動」。從凌遲受難者的「微笑」影像中，他深深體會到邊緣區域可以如何在最不可能的條件下，創造出「行動」的可能性。

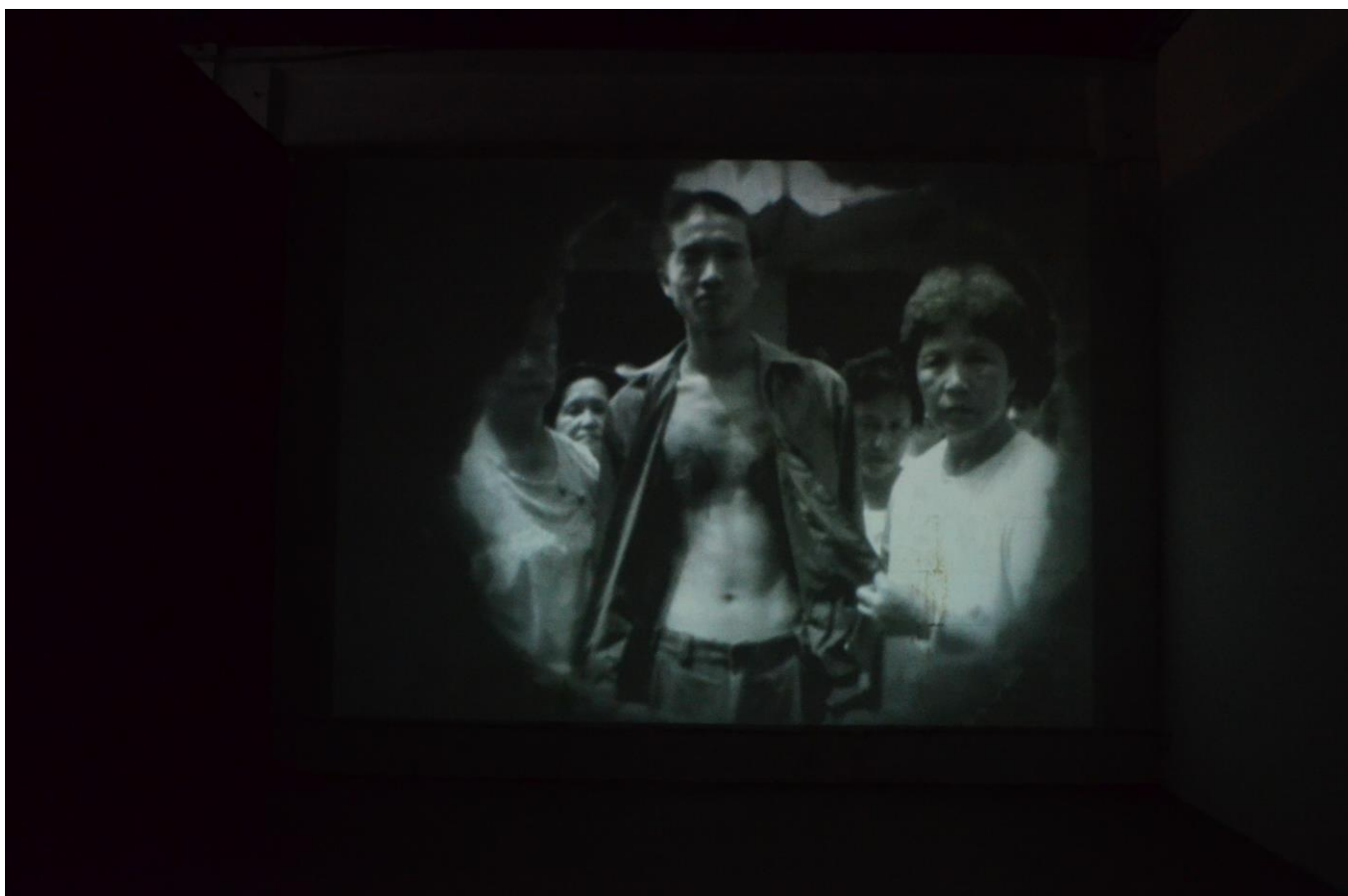
節錄自<在帝國的邊界上_我的游擊工作報告> 陳界仁, 2011

凌遲考：一張歷史照片的迴音 LINGCHI-Echoes of a historical photograph

單頻道錄像 single-channel video

18'43"

許哲瑜

Hsu Che-Yu

30幅的繪畫創作，每幅畫都對應於一個真實的新聞事件，這些事件大多數是兇殺案件。我在作品圖像旁寫下了案發日期與地點，並對於新聞內容的想像而繪製完成。但在這件作品中，我刻意的抹除事件性，只留下些微的符號與線索，呈現純粹的圖像與情緒。被消除的不只是事件的敘事，更是事件的現實。

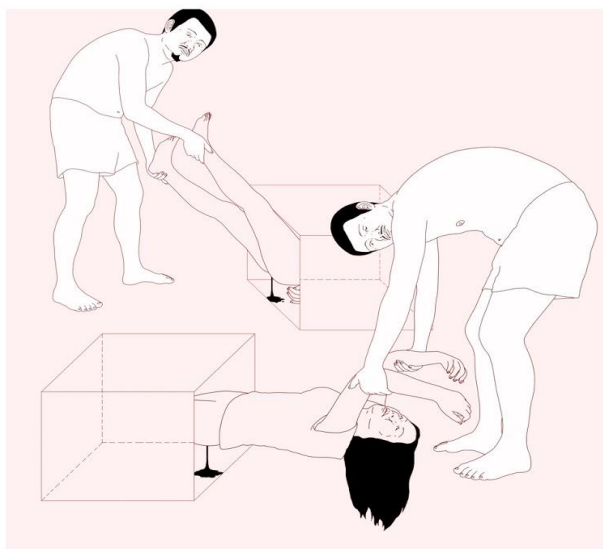
There are 30 drawings in this work, and each one corresponds to a real news event. Most of the events are murder cases. I wrote down the committed date and place near by the drawings, the imagined drawing based on news content. But in this work I tried to erase the events, and just leaving little symbols and clues to show the pure image and emotion. I erased not only the description of the event, but also the reality.

黑色大理花 The Black Dahlia

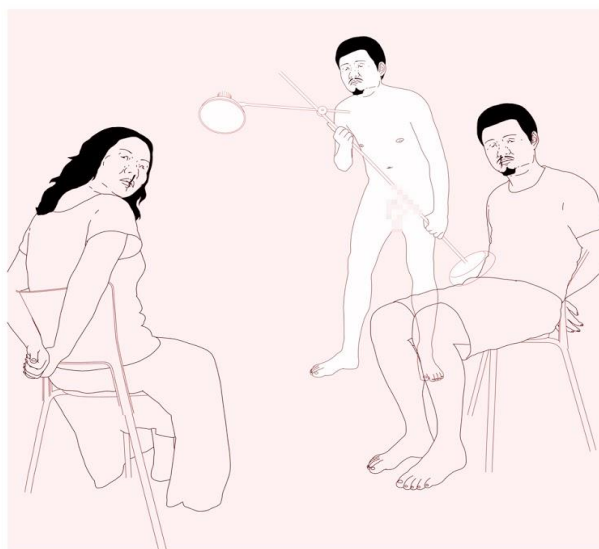
輸出於棉紙 print onto a cotton canvas

60x60cm * 30

2012

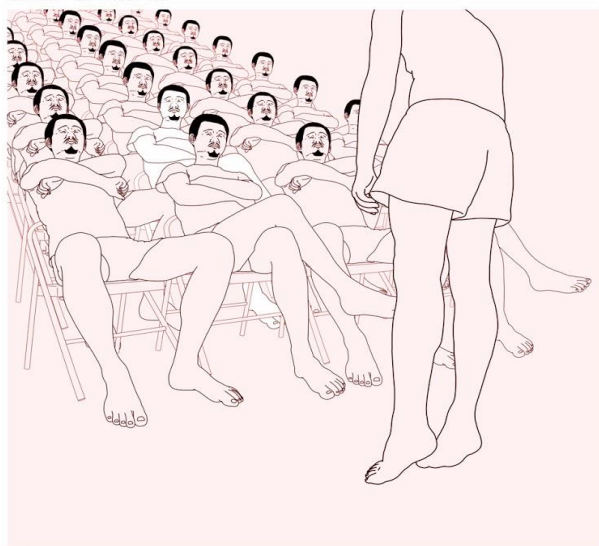
10/25/2009 Side of Idi Yu Lake, Miaoli County, Taiwan
Heavy stuff hit the head. Put into the tub. Fill with cement, seal. Abandon.
重物擊其頭部，投入桶中，灌水泥，封箱，丟棄。

2008 Carnival Motel, Taipei City, Taiwan
Mix 4 prescription of toxic drugs, roofies. Pretend the victim, inveigle.
配置四種毒藥，迷藥，伴裝受害者，誘騙。

Middle of June, 2012 Cheng Feng yuan building, Chungfeng Rd., Lowu, Shenzhen, China
Invitational. Dismemberment. Plunge the corpse into toilet.
邀請，肢解，殘屍投入糞管。

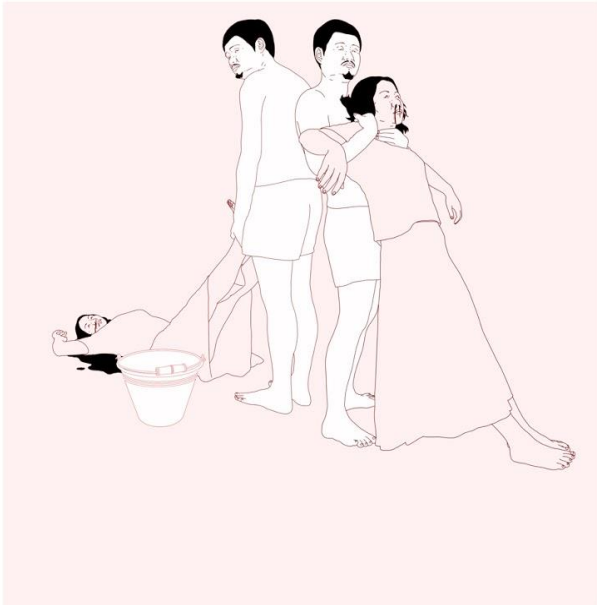
6/6/2012 A hospital, Shaoyang City, Hunan Province, China
Force to wrap gauze around the neck. Decorate.
強行於頸部纏上紗布，佈置。

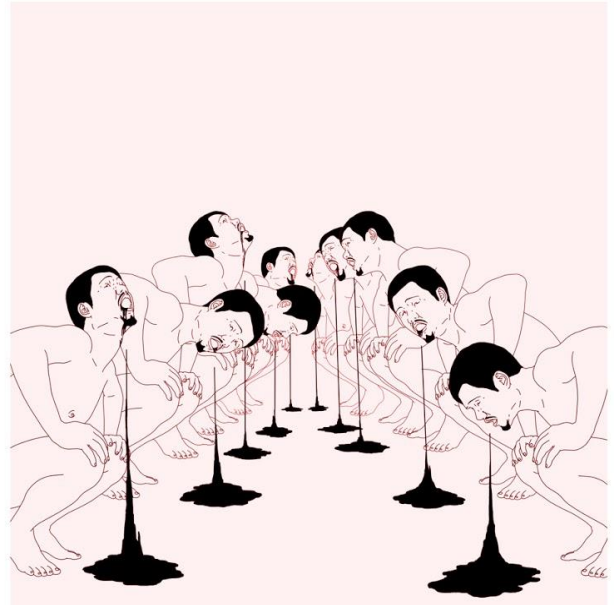
5/26/2012 PM200 MacArthur Causeway ramp, South of the Miami Herald, USA
 Take LSD, body temperature raised. Tear own shirt. Keep gnawing.
 服下LSD，體溫上升，撕咬己身衣物，啃咬不停。

Apr-July/26th/2011 Staff toilet, Family Mart, Shuangsheng St, Taipei City, Taiwan
 Secretly, set up a video camera. Derived image.
 秘密，安裝，攝影。

2001-12/14/2011 Harbin, Heilunkiang, China
 Call prostitutes together, lurk. Extort, kill and abandon the corpse. Try several times.
 強姦電召，埋伏，勒索財物，去癮，屢試不爽。

9/30/2009 Taipei County Municipal Jinhe High School, Zhonghe City, Taiwan
 Sodium hypochlorite water, mix with Hydrogen Chloride. Adhere to the breathing passages, and eyes mucosa system.
 次氯酸鈉水溶液，調配氯化氫，附着呼吸道，及其眼睛黏膜系統。

這件作品中，我找五則新聞事件，依據報紙描述，到案發現場拍攝，並虛構一對男女，機械般的示意與演出。透過相同的藏身處、兇車等線索，彷彿被編入了同質的故事中。我企圖在真實的他人、虛擬的無人稱主角、我，三者身分游移中，製造媒體景象。這不是回溯，而是事件的劇場化。引發的不是事件，是媒介自身的感性、一種景觀。

In the different series of my work, as with the newspaper story, I go to the scene of a crime to take photos or draw, and place a fictitious couple to act as victims. Through the clues of the figures, crime car, etc, various issues are composed as a story. I attempted to make the scene of mass media with the real people, fictitious roles and I myself. This is not a reconstruction of the issue, but a dramatization. It seems a real story in form, but the information cannot be verified. Therefore, my work is no longer concerning the issue; it focuses on the perception of media and a kind of scene.

完美嫌疑犯 Perfect Suspect

五頻道錄像 5 Videos

5'20"

2011

康雅筑與克利斯雋·尼可雷

Ya-chu Kang & Christian Nicolay

作品描述關於死亡的記憶或感受，計畫邀請參與者假想一份送給自己在死亡後的世界所期望接收到的物品，這些禮物藉由紙製雕塑結合錄像呈現，與藝術家 Christian Nicolay 合作以聲響回應作品裝置來連結現實與想像的世界，由傳統祭拜儀式文化與社會價值觀之間的關係來發展探討台灣的紙糊文化。透過人之於實踐對於迷信與儀式的想像與好奇，討論關於生與死、知與未知的價值分界的不同對待方式，提供觀者與參與者再次衡量對於來世、傳統與常規的關係。

The works described about the memories or feelings of death, it invited participants to supposed to give their deaths in the world after received the items desired, these gifts presented by the paper sculptures combine video and sound cooperated with the artist Christian Nicolay to link the installation to respond to the reality and imagination of the world, the relationship which between traditional worship ritual culture and social value to explore the development of Taiwan pasted-paper sculpture culture. We use the imagination and curiosity for the superstitious and rituals of people, discuss about life and death to know different ways to treat the value of the unknown boundaries, provided viewers and participants to measure the afterlife and the relationship between tradition and convention through again.

未知的禮物 Unknown Gift

影像裝置 Video Installation

描圖紙、白膠、線、墨印、聲音、影像投影

Tracing paper, glue, thread, ink print, sound(Casio CTK-3000-synthesizer, Stagg acoustic guitar, RP-50 effect pedal, 200M R-16 recorder, lungs), video projection

尺寸依空間而定 Variable Dimensions

2010-2013

透過人類的想像力以及對於儀式和迷信行為的迥異實踐，在論及東西方國家的文化下分別於生與死、知與未知價值有著不同的觀點。

佛家說：「生不帶來，死不帶去。」指的就是一種徹底放下的觀念，同時關乎到嬰兒出生時身無一物的，因此人離去時也不應帶走任何東西。然而，為了傳統的祭祀慶典或喪葬禮儀，總是會透過大體裝扮、將物件放置在棺材裡、放錢幣於眼上或是焚燒紙錢與紙紮物的方式來傳達希望、愛、思念與記憶，試圖將日常物件傳遞到另外一個世界。

在此次作品計畫中，將延續作品《未知的禮物》的概念，發展出「可以帶走的一件物品」，同時邀請民眾參與，反問：「如果你只能攜帶一個物件離開人世，那麼會是什麼？」參與者將以裸身手持物件遮住臉的方式接受拍攝。人們通常對於在公開場合裸露身體感到不適，但或許會因為遮住臉部而隱藏身份而有安全感，他們的肢體動作將呈現出受攝者的心理狀態，身份在身體的意義中消滅，影像中唯一的物件變得強烈，不同膚色體型的人種與物質的關連性，將演繹出死亡與物質世界之間更寬廣的文化版圖與連結性。

在展場空間的裝置上，會有一個由紙衣著物堆積成像是塚的丘型，同時，也意味著如出生的孕育處，所有的攝影將輪番播放投影在這個塚/孕育處上。這些紙衣著物均是輕薄、無色半透明的，像是覆蓋在身體表層的肌膚與膜，與裸身產生對話，而每一位參與者手持的物件，呈顯現代生活中介於種族與年代之間，其身體生活與物質文明的重要性。

而聲音會是什麼？在展場裝置的紙塚堆下將埋有音響播放著原創的聲音配樂，其和諧的旋律與不一致的混音格局，將聯合關於生與死、知與未知的概念。參與者所帶來的物件將透過鳴奏、擴音、紀錄與音質累積成聲響樂章，扮演萬物所包含之時間的隱喻與內在的振動。最終的樂譜將反映出四季節氣的更迭，並回應週期循環的想法。

藉由此作品的探索，兩位藝術家期望參與者與觀賞者質問介於物件與主體之間的關係，如何關乎到他們對於來世的想法，以及與常規與慣例的連結。

The separation between life and death, known and unknown is valued and dealt with in many ways from Western and Eastern cultures through the humans' imagination and complex practices of burial ceremonies, rituals and superstition.

The words "Life brings, refuses stubbornly to take away" in Buddhism means the soul should let everything go. It also relates to being born with nothing and when you die you cannot take any material objects with you. However, funerary practices abroad are sacred and we will dress up a dead body or even put things in a coffin like letters or pictures, coins on the eyes in past times or burn a paper object to greet the departed in the next world. People try to send wishes, thoughts, memories and love using daily objects from the real world to send to another world with the deceased after death.

In the *Carry an object with you* project, we keep developing our research with traditional funerary practices abroad and invite people to participate. **If you could take only one thing with you when you die what would it be?** All the participants will be photographed in the nude holding the object they would take with them after death in front of their face. The identity is eliminated from the photo and makes the object become more important. The relationship of the object to the various bodies will bring a wide interpretation of our cultural landscapes and associations with death and the humans indivisible relationship with the material world.

The installation will consist of a pile of paper clothes presented like a tomb reflecting death but paradoxically echoing birth as it also looks like a womb. All the documented photographs will be made into a video where flashes of light and dark weave the narrative together and will project on the tomb - womb in rotation. The paper clothes are light and translucent without color relating to the covering of the skin and the surface of the body as a membrane, and a communication with the naked body.

What does this sound like? An original sound composition will be made to accompany the installation played on speakers buried under the paper clothes. The use of consonance and dissonance, melody and chaos will unify the concept to reflect the known and unknown qualities of life and death. The objects that the participants bring to be photographed with will be recorded, struck, amplified and layered into the sound composition acting as a metaphor of time and the inherent vibrations contained within all things. Ultimately the score will reflect the changing of the seasons in a year echoing the idea of cycles and something that can be observed by us but not changed.

There is a recurrent insistence to document the present in remembering the past, to keep a connection to tradition and a conservation of our social and cultural relationships to the landscape around us. Through this exploration the artists ask the participants and viewers to examine the relationships between the objects and the subjects and how it relates to their idea of the afterlife, and the traditions and practices associated with it.

攜帶一個物件與你 Carrying an object with you

影像聲音裝置

影像投影在描圖紙、膠、線、聲音：Casio CTK-3000合成器、聲學吉他、, RP-50作用踏板、BOSS SP-303, ZOOM R-16
錄音器、自製樂器（由各式物件：金屬、石、玻璃、提琴弦、麥克風等）

尺寸依空間而定

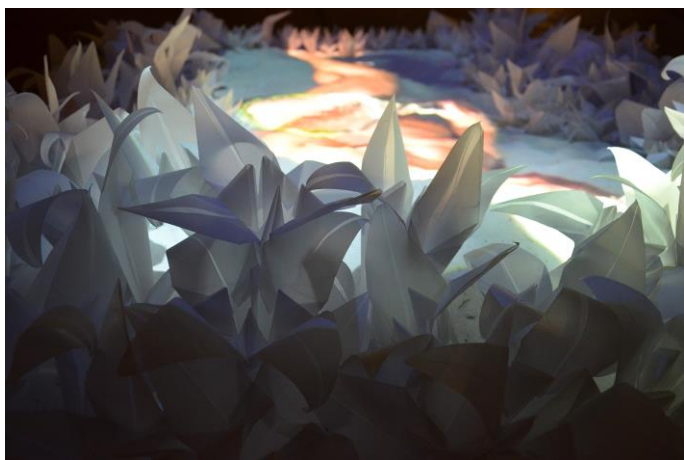
Video Installation

Tracing paper, salt, video Projection, printed fabric, thread, candles, speakers, sound: Casio CTK-3000-synthesizer, Stagg acoustic guitar, RP-50 effect pedal, BOSS SP-303, ZOOM R-16 recorder, home -made instruments, amplified objects, violin pick-up, piezo microphones, lungs

Variable dimensions

19'26

2012

阿拉雅•拉斯狄雅

Araya Rasdjarmrearnsook

阿拉雅的錄像作品有冥想、儀式的質量，並且像人類許多重要的儀式往往集中不同領域之間的想法溝通。像是她的早期作品探索活人和死人之間、瘋狂和「正常」的人、人與動物之間的連結。這次展出的作品由早期數件《為屍朗讀》的作品片段重新剪輯而成。

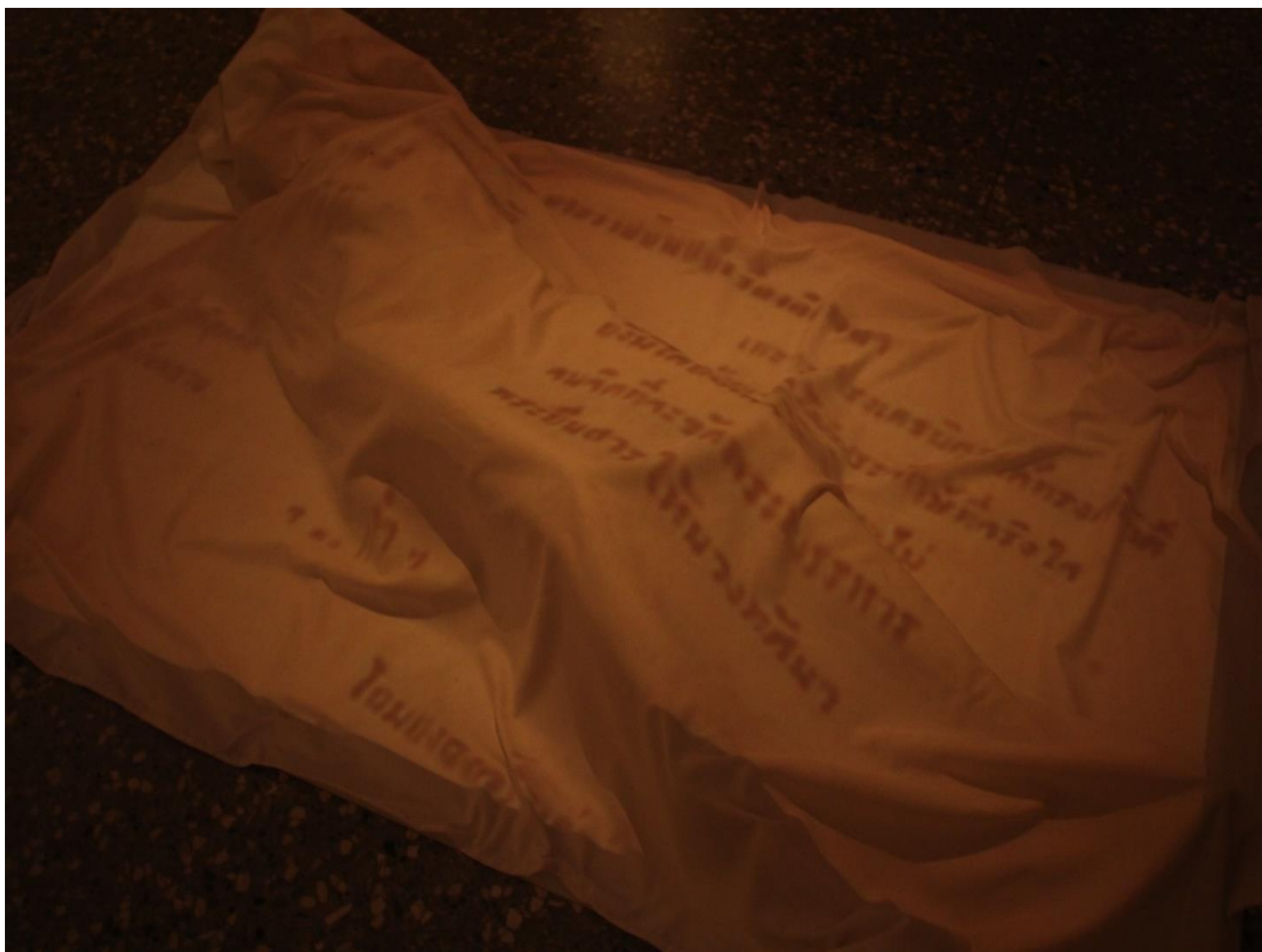
The meditative quality video works within rituals of Araya Rasdjarmrearnsook, and these are ceremonies like humans tend to focus on a number of important ideas of communication between the different areas. Like her early work explores the link between the living and the dead, crazy and "normal" people, between people and animals. The works exhibited several pieces re-edited from the early "Reading for Corpses" works.

為屍朗讀系列_記錄版 Reading for Corpses series documentary

錄像裝置 video installation

4'47"

2012

艾芙琳·卡芙卡

Evrin Kavcar

這件作品包括有多個尺寸的塗畫，大多數為13.5釐米×10釐米。一隻鷓鴣的腿和羽毛。兩隻鶉的腿和羽毛。一個青銅雕塑11釐米×8釐米 x4釐米。一個3釐米×5釐米×2.5釐米的鵝卵石雕塑上插著羽毛。一塊大理石，三隻蝴蝶。

這些塗畫、實物和雕塑作品是一首關於紅腿鷓鴣的頌歌。她受到獵殺、射擊、烹煮、食用、分享。她的腿和羽毛留下來了。留下的鷓鴣爪子在我們的心靈中挖掘動物，羽毛留下來檢查我們的呼吸。雕塑的質感形塑出鷓鴣爪子。這些塗畫在處理已逝去之物，探索遭逢一個死去的動物身體的奇異情況。從「兩個手指握住一隻鳥閉合的單眼」到「一個毛茸茸的手提供新生」，每一張塗畫都在與物件對話、安排它們並置在一起。

(series of drawings with multiple dimensions, most of them 13.5cm x 10 cm each, legs and feathers of a partridge, legs and feathers of two quails, one bronze sculpture 11cmx8cmx4cm, sculpture with a feather on a pebble 3cmx5cmx2.5cm, a marble, butterflies in a paper box)

These drawings, objects and sculptures are an ode to a red-legged partridge. She was hunted, shot, cooked, eaten, and shared.

Her legs and feathers stayed. The claws of the partridge stay to dig up the animal in our psyche. The feathers stay to check our breath. The sculpture's texture was shaped with the claws of the partridge. The drawings while handling what is already dead, explore the uncanny situation of encountering the body of a dead animal. From "two fingers holding a closed eye of a bird", to "a hairy hand offering new life," each drawing is in dialogue with the object it is placed together in this arrangement.

鷓鴣 Partridge

兩個雕塑、塗畫、物件和部分動物屍體、數位輸出

two sculpture, drawings, objects, parts of animal body, and digital print out

2012

賀維克·凱煦納

Herwig Kerschner

在花開花落之間，這部電影簡要地碰觸了夢境意象但倒沒有定義一個造夢者。象徵的人造物產生秩序系統的不安。作為一個取得平衡的例子，夢喚醒了我們亦或使得我們休眠。

In between blossoming and decay the film briefly touches on dream images without defining a dreamer. Symbolic artifacts generate a system of ordering unease. As an instance of balance the dream wakes us up or allows us to rest.

夜深了 Nachnacht

單頻道錄像 single-channel video

8'08"

2010

像一隻蜘蛛一樣，之後所發生關乎前一日。大自然切下的碎片顫抖地謀求奪回它們的生存環境。內部即是外部，白晝即是黑夜，上即是下，當觀看的角度成為循環。

Like a spider the previous day links what happens afterwards.

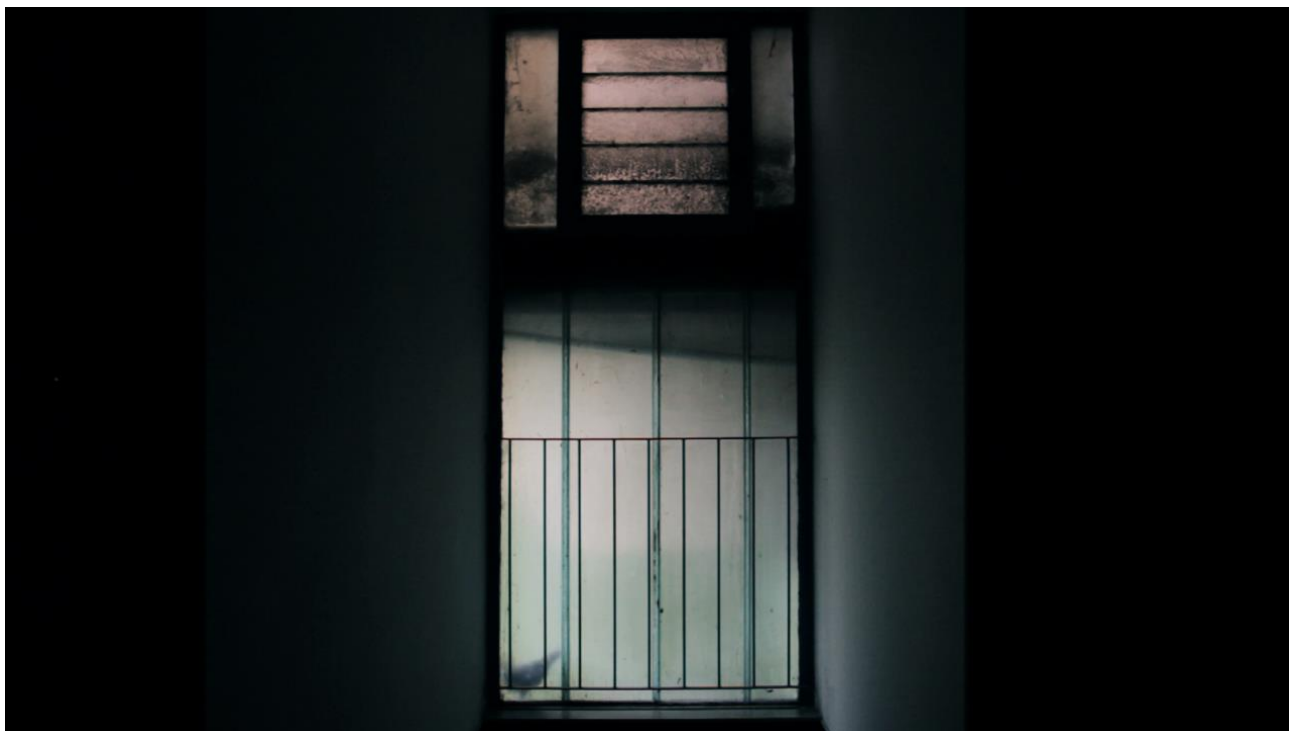
Fragments of a cut down nature tremulously seek a recapture of their living environment. Inside is outside, day is night and up is down when angles of view turn into circles.

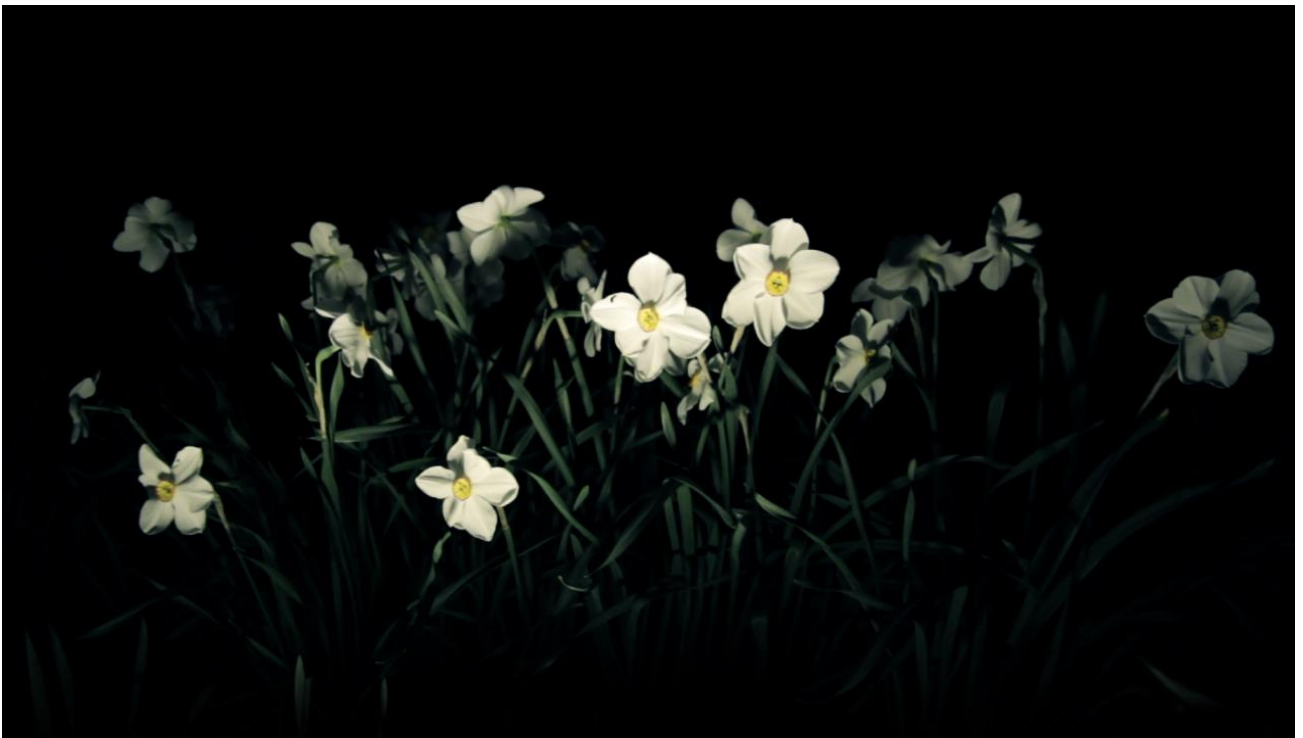
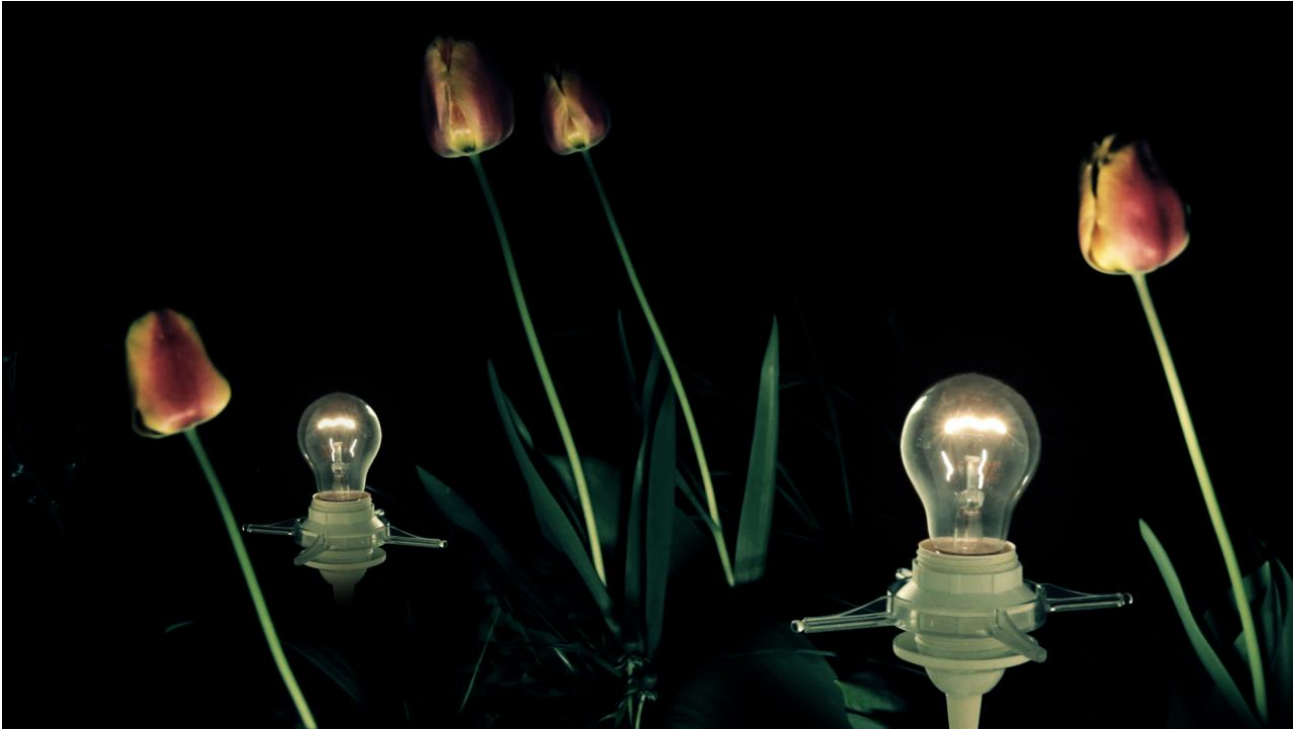
黎明前夕 Vortag

單頻道錄像 single-channel video

6'50"

2011

薇瑞娜·奇莎卡

Verena Kyselka

我所刻劃在幻燈片上的動物的形狀，顯示出一個冰雪上覆蓋偶然的人類足跡的北歐景觀。這不只是建立在一種人類步入自然世界的孤寂，與動物已在那裡生活數千年的路徑，更甚者，這是為了超越在世界的邊界上、瀕死的片刻之中，依循自我的生活痕跡與生物的陰影。

I carved and drew the shapes of animals on the slides showing a snow-covered Northern European landscape with occasional human traces. Not only to establish a relationship between the walk of man into the loneliness of nature and the paths of animals that have lived there for millenniums, furthermore to follow the own traces of the lived life and the shadows of creatures on the border of the world beyond in the moment of dying.

靈獸的遷徙 Migration of Soul Animals

幻燈片循環播放 endless slide projection

13'20"

2002

這是一個有關回憶的研究，墓地和殘留來自於已藉由親屬帶來且降臨在地球上、生活中的視覺記憶。直觀威瑪樂團 (Intuitive Music Weimar Ensemble) 則為本裝置創作音樂部分。

沒落和衰敗的自然片段交迭，骨骸、頭骨與地上的各種生物和墓誌銘有意外的喜劇效果。上下之間，天空和大地，初生和死亡的交融成為傳遞永恆的週期。透過這些片段複雜的主題轉換成一種「存有的亮度」。

在中歐，某種程度上死亡儀式的官僚化打破咒語，造成一種神祕感遭受剝奪的結果。死亡，從而成為一種實用代理的問題——醫師、技師與送行者和墓地管理員的收入來源。

It is a research of memories, cemeteries and about what kind of visual memory remains from a lived life that has brought down into the earth by the relatives.

The Ensemble for Intuitive Music Weimar composed the sound for the installation.

The natural fragments of decline and decay alternate with skeletons, skulls, all sorts of earthly creatures, and epitaphs are having an unintentional comic effect. Up and down, sky and earth, birth and death mingle the eternal cycle of becoming and passing. Through this the rather complex theme transforms into a “lightness of being”.

The bureaucratisation of dying in central Europe somehow breaks the spell and results in a deprivation of mystique. Death thereby becomes a practical, delegable problem, a source of income for medical doctors, technicians, funeral directors and cemetery administrators.

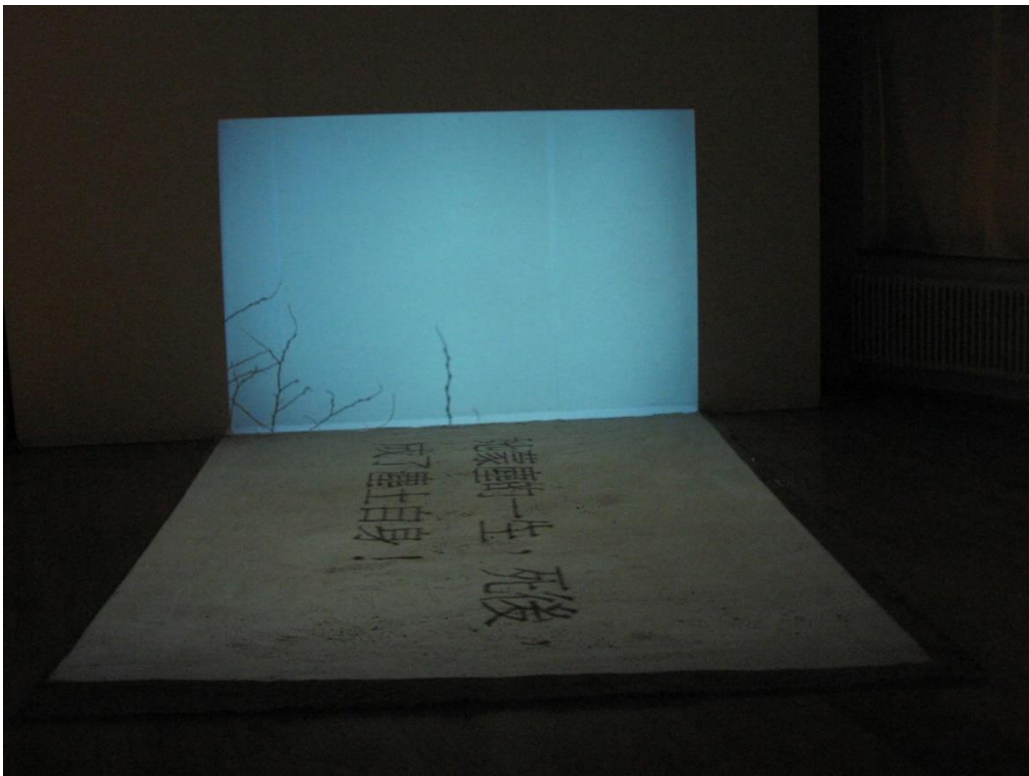
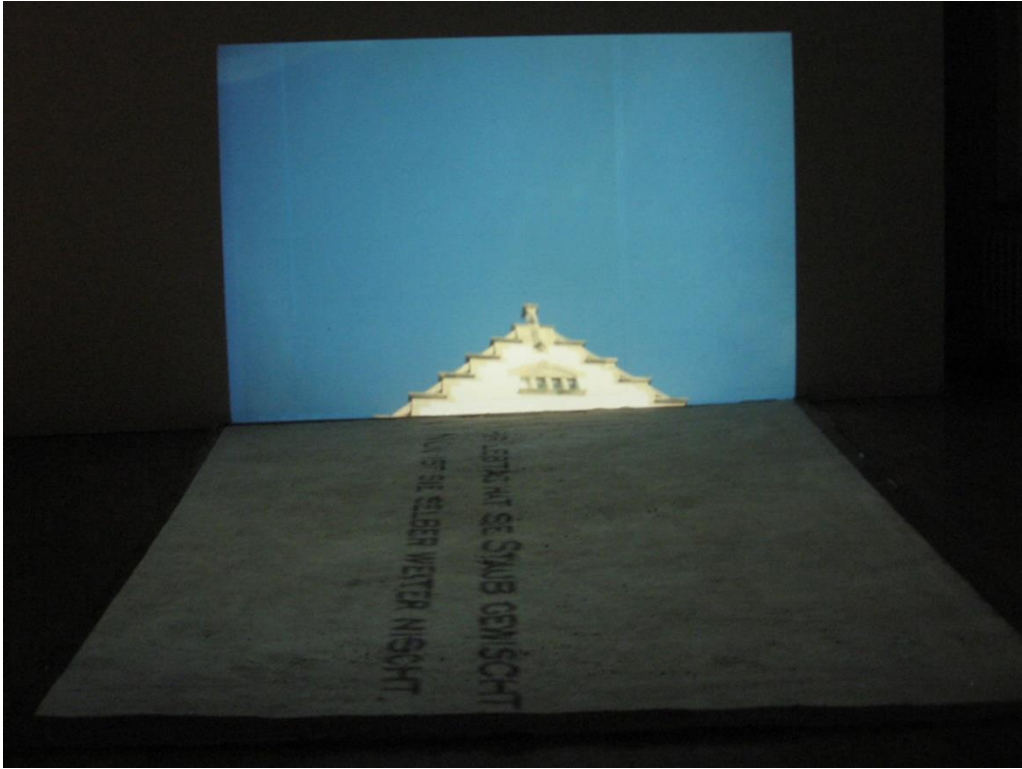
塵歸塵，土歸土_復刻版 Ashes to ashes - Remake

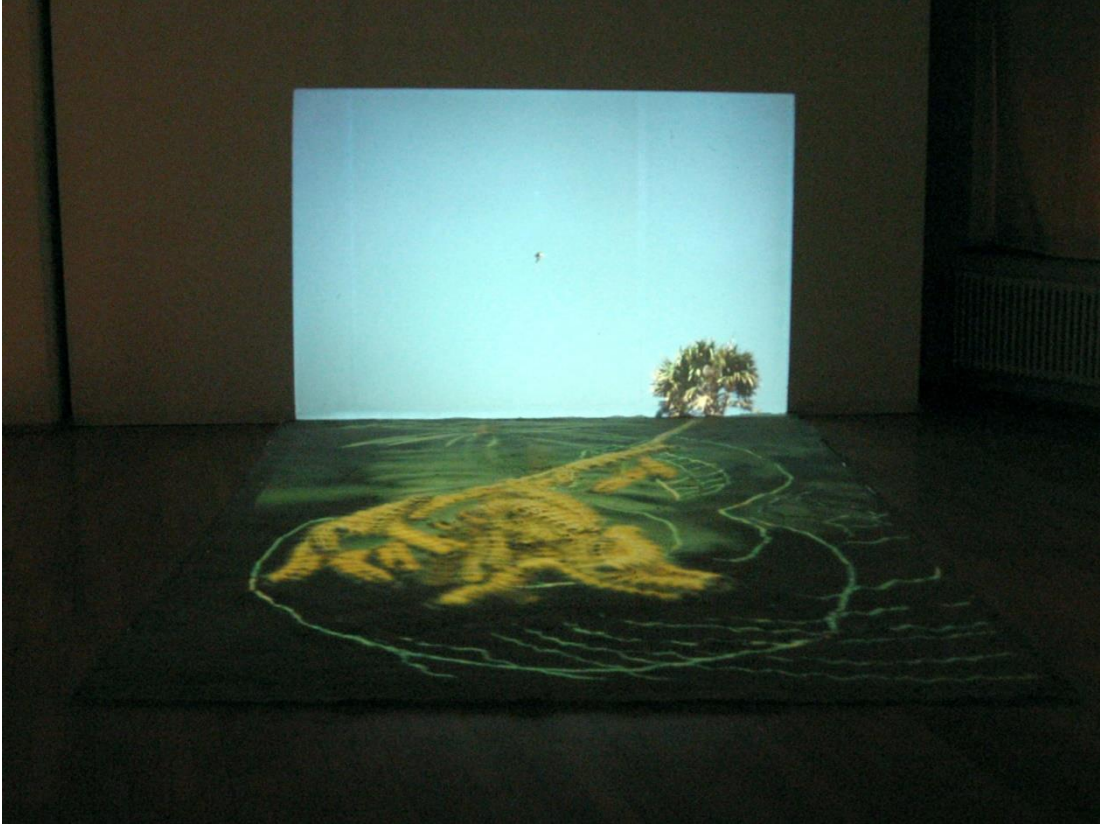
幻燈片循環播放與單頻道錄像裝置 endless slide projection with single channel video installation

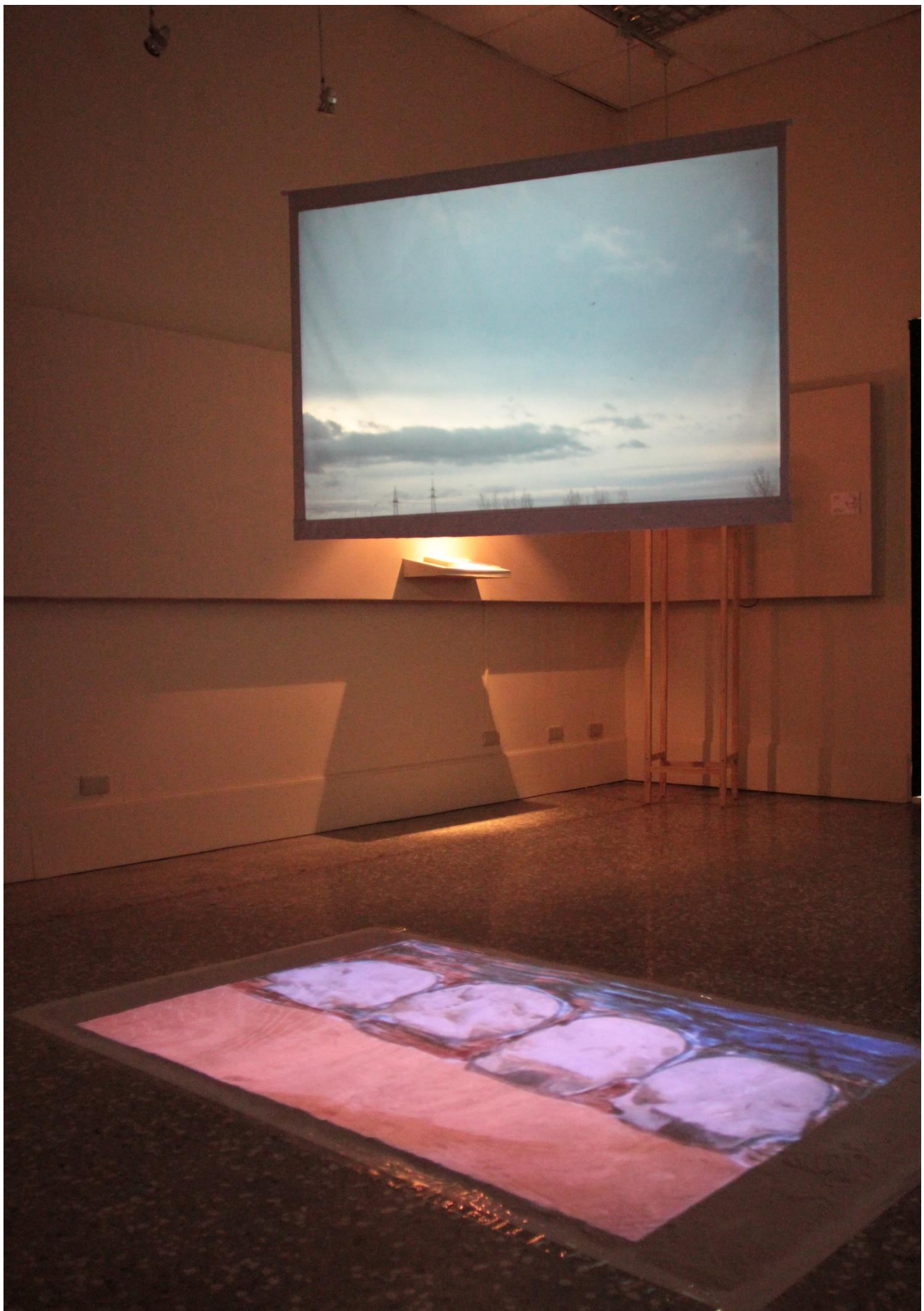
13'20"

2004/2012

通常在溺水期間，身體，或者更確切地說，頭浸沒在液體大半是水中，不時喝到水伴隨水面上急促的呼吸...邁耶斯字典(1894)

在喝水與溺水之間會發生什麼事？就上述出現在水下的顏色、動作和聲音有什麼不同的看法？持續浮動的水面，它把水底世界、上方的世界，分成飲水與溺水的空間。在影片中，我在水中直淹頸部。水位不僅分離水的上方和下方，而且也把身體從頭部切開，吞口水頓時成為一個可怕的經驗。影片的聲音也與喝水後和溺水的圖像有關。

Normally drinking of water follows short breaths (above a surface of water) during the drowning the body or rather the head is submerged in liquid but mostly water"...Meyers Dictionary 1894

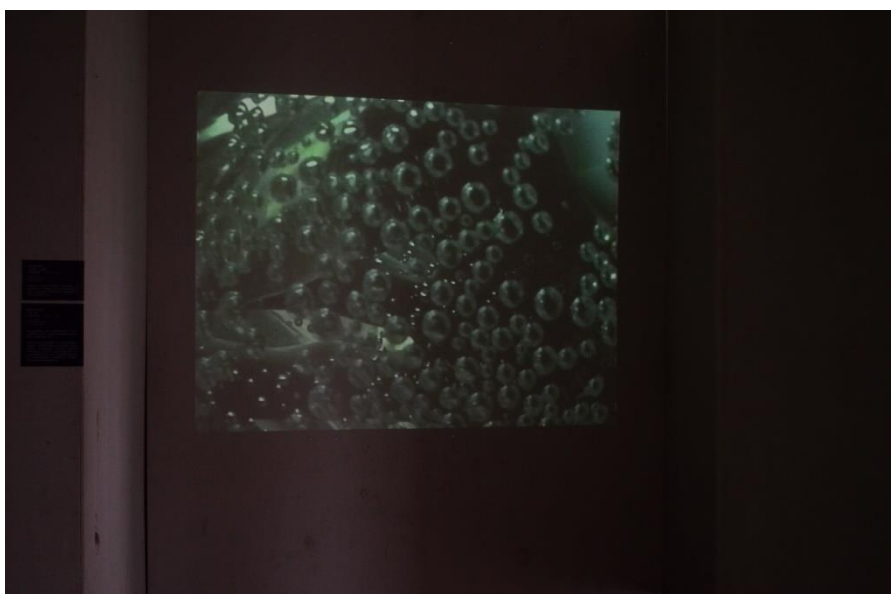
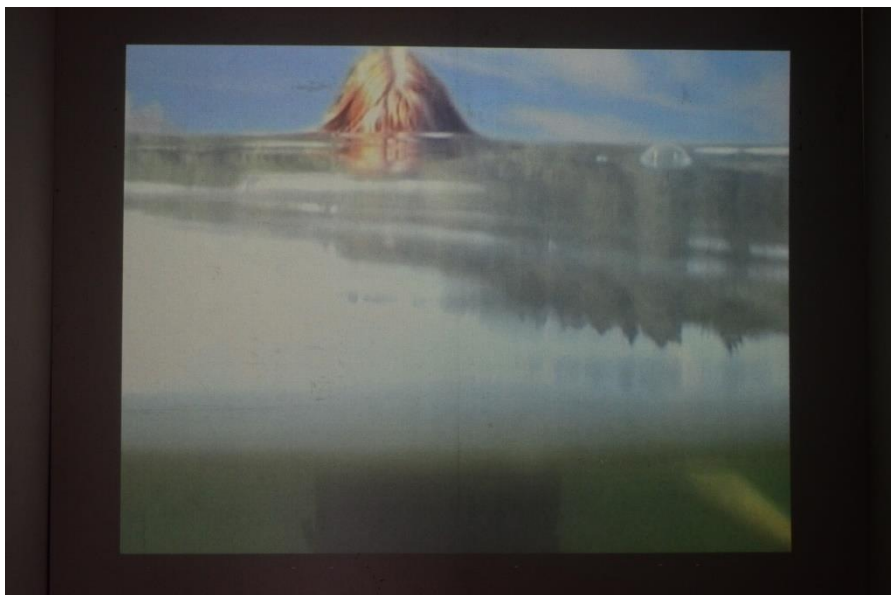
What's happened between drinking and drowning? What different perception of colours, movements and sounds arise underwater in relation to the above? The constant moving water surface, which it divides the underwater world and the world above and forms the space between drinking and drowning. In the video I am up to my neck in water. The water level not only separated above and below, but also the body from the head. Sudden swallowing becomes a fearful experience. The sound relates to the pictures of drinking and drowning.

飲與溺 Drinking and Drowning

單頻道錄像 single channel video

5'39"

2004

專注在我自身的死亡與處理死亡的首要問題：「我將在哪一個美好日子死去？」「我短暫的生命適合什麼樣的死亡？」「我在瀕死的那一刻，將會有一種生活回憶參與其中？以及如何超越想像？」每一個時刻皆是生與死。我所找到的圖像和報紙的頭條新聞反映出日常社會中是如何看待死亡。

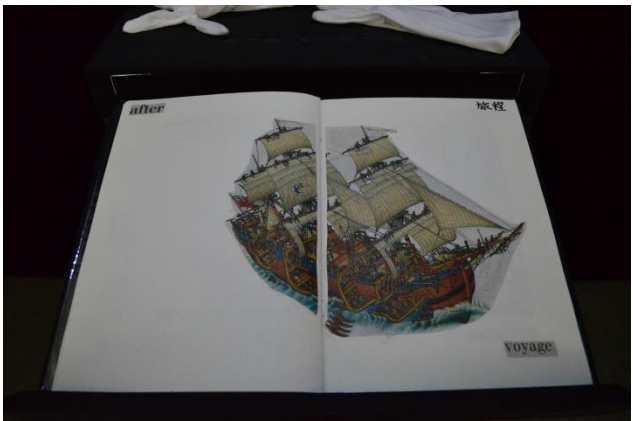
Concentration of the own death and the dealing with first questions: When is a beautiful day to pass away? What kind of death fits my lived life? Which kind of memories of the lived life would come in the moment of dying? And how are the imaginations of the beyond? In each moment is life and death. The founded images and headlines of newspapers reflect and the daily dealing with the death in the society.

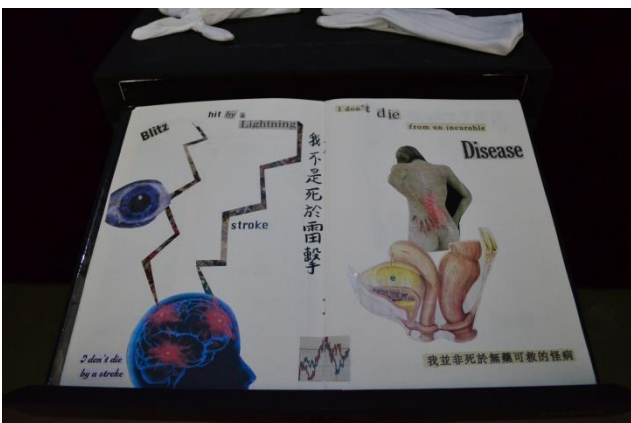
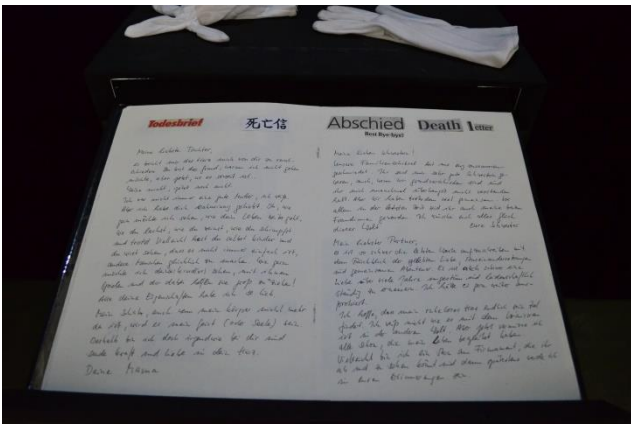
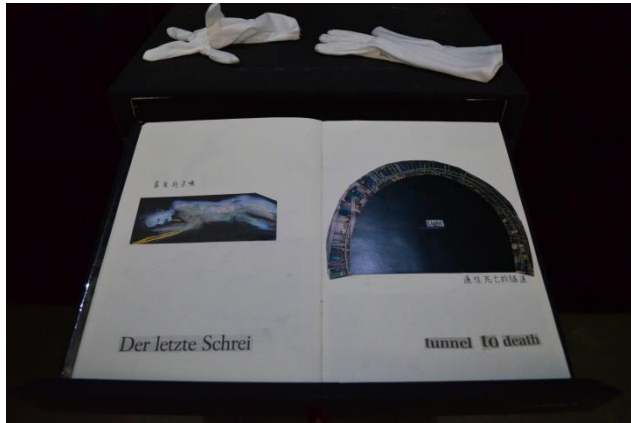
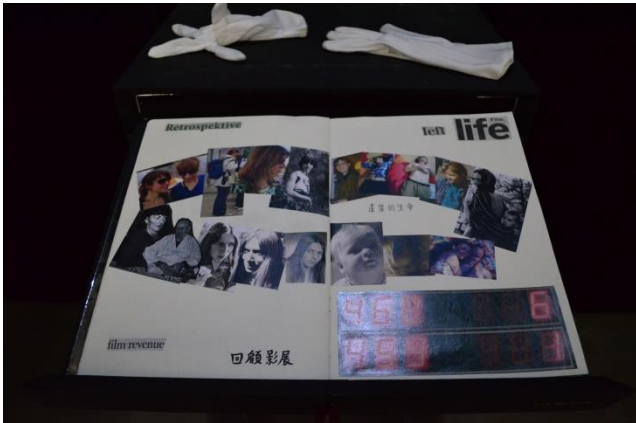
我的死亡祕辛 Mystery of my Death

手作書 handmade book

2012

楊子弘

Yang, Tzu-Hung

一個創造出具有日常違和感的危機現場，滲透人類的五感經驗，觀察人為了免除可能性的立即性傷害，所產生未經思考的反應機制。因為媒體與工業製品的普及，許多元素與觀念漸漸產生跨文化的共感，使得某些習以為常的反應被放大觀看。

A scene of danger contradicting reality is created by infiltrating five human senses. Reflexes enacted without prior brain processing are observed-response mechanisms developed to avoid possible instant harm. On account of mass media and industrial products, many elements and ideas have transcended cultures to become global, causing accustomed responses to be magnified for examination.

日常隱憂系列_小心火燭 Daily Hazard Series_Beware of fire

現成物裝置 ready-made installation

2012

日常隱憂系列_小心滑倒 Daily Hazard Series_ Slippery Surface

現成物裝置 ready-made installation

2012

日常隱憂系列_漏電 No.2 Daily Hazard Series_ Electronic Leak No.2

現成物裝置 ready-made installation

2012

日常隱憂系列_置物架 Daily Hazard Series_ Shelf

現成物裝置 ready-made installation

2012

日常隱憂系列_浮屍 Daily Hazard Series_ Floating Corpse

現成物裝置 ready-made installation

2012

死亡：最終謎題

文/葉家銘

死亡的普遍性是生物自然律的表現。然而卻被公共所排斥，被隔離、隱藏在現代化社會之下，臨終主體亦同被禁制于文明化過程，在肉體的機能停止作用前，已先行被剝奪社會生命。據此，透過死亡的凝視，不僅從日常共在的沈淪狀態中脫離，更給予未終結的此在(Dasein)之存在，一個發聲的場域。

從當代歐陸哲學思維出發，我們可以發現死亡是歷史中最深刻、最明顯的事實。死亡不僅僅是生物學意義上的特定時刻。海德格曾說：「死亡不是事件，而是不確定性的確定性。」他認為，人是「向死而生」的存在，「死作為此在的終結乃是此在最本己的、無所關聯的、確知的、而作為其本身則不確定的、不可逾越的可能性。死，作為此在的終結存在，存在於這一存在者向其終結的存在之中。」¹當我們重新反思存有的僵局是否逐漸朝向死亡，而死亡的終局又將回歸何處？面對死亡的存在 (being-towards-death)使所有現世的東西都喪失原有價值。此時人才能思考存在的本質，而去追求「本真」的存在狀態。因此，我們將以此策展計畫作為探針，尋求死亡作為主體的本真性價值。

佛洛伊德則曾在他的文章《論無常》(1915)中，記述他與青年詩人里爾克及其友人莎樂美在夏季的一場對談，談的是死亡之必然、永恆與生命的意義，以禮贊如鐘聲般的文字，吟唱生與死的交纏。面對死亡與無常的議題，理性心理分析與創造衝動是兩種截然不同的思考角度，在生的驅力與死的驅力交互作用之下，惟有透過解讀藝術創造行為將永恆的時間性與存有感昇華至崇高的歷程，進而得以澄清身體、影像與死亡之間的後設三角關係。

面對死亡，生命意味什麼？當我們試圖以一種介於死亡與存活之間的瀕死狀態開始與死亡進行對話，這將形成一種觀看死亡表述的契機。觸及死亡議題的藝術作品不勝枚舉，但缺乏在場的見證戰略位置，觀者自囚於死亡禁忌的偏執序列

，抑或掩蓋於追逐真相消逝的諸眾漫談。抹除死亡主體的存有意涵，偏移死亡的區域文化脈絡之際，於今日媒體掛帥的年代，我們如何重新面對死亡的知識啟迪

¹馬丁·海德格：《存在與時間》，陳嘉映、王慶節譯，三聯書店1999年版，第297頁。

，將成為製造奇觀已不足為奇的虛妄年代，逐漸堆疊積累的生命謎題。本展精選國內外錄影藝術作品，以「見證的瀕死狀態」的為經，「死亡的另類見證」為緯，在個人經驗與大敘事之間進行一場穿梭生死邊際的探察行動，希冀在喋聲嚙語的對話之際，生命的價值得以重新獲得彰顯。

Death : The Final Puzzle

Text/Yeh, Chia-Ming

The universality of death is the manifestation of biological law of nature. However, this phenomenon has been rejected by the wider public, isolated, and hidden under the modern society. The dying body likewise has been prohibited in the process of civilization; it had already been deprived of societal anima before the physical functions stop entirely. Accordingly, through looking at death, we can not only rise above the perish of our daily life, but also give a voice to the not-yet-final existence of Being (Dasein).

From contemporary European philosophy, we can see that death is the most profound and obvious facts in history. Death is not just a biology definition of a particular time. Heidegger has said: "Death is not an event, but the certainty of uncertainty." He believed that our existence is "towards death to life"; "the conclusion of death as the presence of being here is but the most self referential and basic, and is non-associative and guaranteed, beyond all uncertainty and insurmountable possibilities in life. Death, as the final existence of being, exists inside the existence of the person towards the final existence "(1) when we reflect whether the existing deadlock situations in the world turn gradually toward death, where will the finality of death in turn go? Being-towards-death makes all secular things lose their original value. At this point we then can start to think about the nature of existence, and to pursuit the "original true" state of existence. Therefore, we will use this curatorial project as a probe to seek death as a subject for the authentic underlying value of life.

Sigmund Freud, once in his article "On the impermanence" (1915), described a conversation between him, with the young poet Rainer Maria Rilke, and friend Salome in the summer, talking about the inevitable death, eternity, and "meaning" of life, such as the praising ritual as the bell-like text, chanting the entanglement of this life/death. Facing such pressing questions of death and impermanence, rational psychoanalysis and creative impulse are totally two very different perspectives. Under the intertwining driving force of life and death, is the possible to transcend the end of the world thru artistic creative power to eternity, therefore, to establish and clarify the after-triangle relationship between the body, images, and death?

Facing death, what then does life really mean? When we try to begin a dialogue with death carrying a mentality of the dying state between death and life, this then becomes an interstice for observing death's own expressions. The topic of death have already been talked about by countless works of art, but it still lacks a sense of a well-strategically planned witness stand ; viewers often are self-imprisoned by many death related

taboos and paranoia, or are inclined to follow the general public opinions that often cover up the pursuits of truth. Extricating the pre-existing meanings of death as a subject, offsetting the differences between regional cultural contexts, in today's saturated media world, how we are going to face again the valuable knowledge inspired by the topic of death will gradually evolve into a stack of life's puzzles in this manufactured fake world.

(1) Martin Heidegger: "Being and Time", Chen Jia-Ying, Wang Chieh-Ching translation, Sian lien Bookstore Publishing, 1999, p. 297.

死生交界：斷裂與交合

文/王冠婷

Abstract: Regarding death as the fracture and vanish of life is a viewpoint of modern biology. In traditional society, death didn't represent the end, but a different kind of existence. Life and death could be exchangeable (Reincarnation is a important element both in folklore religion and folktale). The exhibition "Dying Eyes" reveals a vague zone between life and death, breaks death the silence brought by death and unfolds the possibility of the dialogue and converge of life and death.

(死亡被視為生命的斷裂與消逝，其實是一種現代生物學觀點，在傳統社會中，死亡代表的不是終結而是另一種存在，甚至死亡與生命存在著可交換的關係〔投胎轉世是民間信仰的重要元素，借屍還魂、人鬼聯姻也是民間故事常見的主題〕。以死亡為題的展覽《瀕死之眼》向我們揭露了生命與死亡的模糊地帶，打破死亡所帶來的靜默，在生命與死亡間開展出對話與重合的空間。)

「最嚴重的邊緣情境是死亡。在目睹他人之死（當然，特別是有意義的他人）以及預期自己的死亡之時，個人不得不深深地懷疑關於他在社會中『正常生活』的特定的認識和規範的有效方法。死亡向社會提出了一個可怕的問題，不僅因為它明顯地威脅人類關係的連續性，而且因為它威脅著關於社會賴以生存之秩序的基本設想。」

—柏格（Peter L. Berger），《神聖的帷幕》（The sacred canopy : elements of a sociological theory of religion；註1）

1

凱塞爾卡（Verena Kyselka）的〈我的死亡祕辛〉（Mystery of My Death），將作品聚焦於如何面對死亡的主題上：「我想要如何死去」、「我們如何看待死亡事件」。死亡，一方面是非常私密、個人的事件，是「我」的死亡，另一方面，死亡卻也無時無刻在集體的關注之中，重大、不明、駭俗的死亡事件總是能夠引起集體震驚、關注和議論。死亡被視為是生命的對立面，總是被理解為「消失」與「終止」，是在與不在的斷裂，而拋向自己的死亡撞擊，帶來了暈眩與震驚感，自己與他人、世界和未來的關係變得混亂，究竟我們在遭遇死亡的時候，所面對的是什麼？

彼得·柏格在《神聖的帷幕》中，提出人不同於其他動物的關鍵性差異在於：人與世界的關係存在著高度的不確定性，人必須為自己創造一個世界，並在世界中創造自己，為自己創造具有穩定性的生存世界（註2）。社會世界是一種歷史的沉積，是秩序化的實在，在我們與他人的互動中不斷地被實現，使得我們能與世界維持一種具有確定性的關係。「對話」與「互動」對世界的構成與維持起著關鍵的作用（註3），世界藉由我們與（有意義的）他人的對話或是互動而建立在個人的意識中，而一旦這個對話終止了（重要他人的死亡、分離或是離開原有的生活環境），原先不被質疑的穩固世界與秩序，開始動搖。因此，柏格認為死亡是一種最嚴重的「邊緣情境」，除了與他人關係的斷裂外，在與他人對話中所構築出的世界也面臨崩裂的境地。

<為一個女屍朗讀>，Araya Rasdjarmearnsook。

因而，遭逢死亡時，維持與死者持續對話的空間是至關重要的，無論是在象徵或是實在的意義上。守靈的夜晚，我們持續和死去的親友說話、告別式中的祭文誦讀、墓地的安置都是一種重要的對話空間。泰國藝術家 Araya Rasdjameansook，以屍體為素材創做了一系列的作品，這一系列作品皆展現出儀式般的象徵力量，在〈為屍朗讀〉系列中，一個手持書本的女人，坐在屍體前，對著死者朗讀，而〈課堂，死亡專題討論〉（The Class, Death Seminar），中，藝術家佈置了一個讓屍體成為學生的課堂場景，藝術家站立在黑板前，用平靜且真摯的語調向面前數具平躺著的屍體提出死亡、死亡的場景以及重生的議題，在這裡「提問」的方式將死者重新置於一個可以對話的位置。在這些作品中，「對話」是一個連結生者與死者的一個重要形式，在對話中，我們從死亡的震驚中，一定程度地重新確立或是連結了我們與死者、世界的關係。

2

現代身體是需要被管理與支配的對象，我們可以到處都可以看到關於身體管理的健康（醫療）論述與技術（如強調如何使身體更健康，以應付忙碌的社會生活這樣的宣稱，遍及各種商品、報章雜誌、書籍、電視節目與民間課程中），欲望、快感、痛苦、身體的耗損甚至是個人的情感都在被管理的範圍中，有著相應的合理尺度，當個體感到自己超過了這個界線，在範圍之外，會感到自己處於失序（或是羞恥）的狀態，甚至感覺自己是不正常的人。另一方面，除了身體之外，生命也是管理的對象，死亡，則是需要被馴化的對象，我們總是極力希望排除不合理、不可預期的死亡（註4）。

<轉生>，Christoph Wachter、Mathias Jud (由台北數位藝術中心提供)

在現代社會分化下，與科學技術的耦合是生命與身體論述開展的核心面向，現代醫療技術與知識很大程度地形構了我們和身體的關係，儘管，醫學知識與技術是為了更加準確地管理身體，但現代醫療技術的介入，卻構造出更加複雜的論述空間。〈我的死亡祕辛〉中向我們拋出了選擇理想死亡的問題，如果現代醫療技術能夠達成理想中的死亡方式，那麼我們是否應被賦予選擇死亡的權利？德國藝術家的〈轉生〉亦透過死刑犯器官移植的議題，提出關於技術、身體、生命與死亡的討論。生命與死亡的關係在當代的醫療技術中，變得可疑、不確定，但這個的不確定性不僅是在醫學的層面上所提出的問題，而是更多地在政治、法律、宗教甚至道德層面上被提出，無法在醫學論述中得到解決，在科技困境中掙扎與拉扯（在這類的爭議中，關乎生命與死亡的議題永遠是最難獲得解決的）。

布希亞曾在《象徵交換與死亡》（*Symbolic Exchange and Death*）中論證，原始社會並不存在生物學意義上的生死分離，而是透過餽贈與反饋贈使得死亡成為可逆的社會關係。儘管在傳統社會中，生命與死亡已經不存在原始社會中的可逆關係，然而，在傳統社會中，生命與死亡不是分離的關係，而具有某種連續性，死亡不代表消失，傳統社會存在「死後的世界」這樣的想像，而人死後將存在於什麼樣的世界，則由在世時的行為所決定。也就是說，在傳統社會中，死亡與生命間存在著連續的關係，只有到了現代意義下的生命與死亡，才被推至絕對的分離中。

〈鷓鴣〉，Evrin Kavcar

我們無法回到原始社會或傳統社會，但關於生命與死亡的關係，我們是否能夠擁有不同於斷裂的想像？Evrin Kavcar 在他的作品〈鷓鴣〉中，展出了鷓鴣的身體，但並不是完整的鷓鴣身體，而是以部分的軀體呈現，包含著鳥類屍體的羽毛、顎齒、腿、爪子等部位的，另外也擺置如同標本的的蝴蝶軀體。在這些屍體部位旁，藝術家繪製了與這些軀體物件相關的繪圖，以此做為屍體與世界的對話。無論是羽毛、齒顎骨、鳥的腳與爪，這些物件皆指示著鷓鴣已逝去的事實，部分提醒著整體的缺失，這個整體並非僅指著軀體的完整性，而是指生命整體的缺乏，即死亡。然而，在與物件並置的繪圖中，可以看到鳥的身軀或羽毛覆蓋著女孩或人像，使得鳥的身軀、羽毛與畫中人物的一部分，原先表徵著死亡的物件，在繪圖中，與另一個生命聯繫在一起，或者成為另一個生命的一部分，逝去之物在繪圖中獲得新生。

這裡涉及了生命與死亡交界的模糊問題，也涉及了生命的本體論問題。儘管一個生命體能夠與環境或是其他物質區別開來，意味著每個生命體都具有自身的統一性，然而，沒有任何一個生命體能夠獨自成就自身，我們可以在赫斯特（Damien Hirst）的作品〈千年〉（A Thousand Years）中，更完整地看見這樣的生命觀念。〈千年〉同樣是展示著動物屍體的作品，玻璃櫃中滲著血的牛頭看來觸目，但卻是滋養蒼蠅生長的養分，隨著牛頭的腐敗，蟲卵孵化、食腐肉、成蛹、蛻變為成蟲，直至死亡。赫斯特在一個玻璃櫃中，展演著屍體、蛆蟲與蒼蠅的生命循環過程，暗示了生命只有在「溢出生命」中，才能夠獲得自身的存在，生命事實上是超越個體的形式，存在於與其他事物的關連之中，存在於與環境的關連之中。

在這樣的循環之下，死亡不再是在與不在的斷裂，不再是消失或是終止，相反地，死亡具有締結的意義，成為連結生命與生命之間的狀態，而非排除生命，兩者間存在著不可分離的交互關係。這是在生態圈想像中所構築的生命與死亡，無法直接被認識為是社會中生命與死亡的關係，然而，我們是否能夠在這樣的認識上，在當代生命論述中，創造能夠重新連結死亡與生命、更加具有開放性的論述空間？

〈千年〉，Damien Hirst

1. Peter Berger, 1991, 高師寧譯, 《神聖的帷幕》。上海：上海人民出版社。

2. 在《神聖的帷幕》中，彼得·柏格（Peter Berger）認為非人類動物的生物結構具有高度的特殊性，與特定功能連結，因此生物結構將它們導向了固定的生存環境與生存方式，使得它們的世界是封閉且具有生物特殊性，相較於其他動物，人類的生理構造不具有特定的功能，人的世界具有更高的開放性。

3. 在這裡柏格假定存在一個具有客觀性的社會世界（如法律、制度、組織、語言、職業身分等一定程度上具有強制意義的社會現象），而主觀的內在世界則相對於客觀的實在，因此，社會世界的內在化便成為一個重要的集體事業。儘管這樣的區分是建立在社會（外在）／個人（內在）這組未必適當的區別上，但柏格的觀點仍有助於我們理解死亡所帶來的震驚與暈眩狀態。

4. 這點在人身安全的權利觀念下，以及立基於此的制度與法律上，可以獲得充分的理解，例如：從最近關注的酒駕議題可看到社會對避免非預期死亡發生所做的努力。關於死亡可預期性的重要性，或許可以從現代社會的分化來理解。Elias 在《文明的進程》裡描述伴隨著軍事與體力暴力的集中，降低非預期性死亡的可能，讓人們邁入克制本能、調節情感克制的文明化進程。另一方面，在職能分工細緻化的現代社會，形成必須相互協調的行動網絡，行為與情感更加細膩，自我控制受到強化。死亡必須比過去更能預測，必須最大程度地排除將死的威脅，才能使這種情感調節與自我強制增強的狀態為人所接受。到了傅柯提出生命政治的概念，更進一步開展出涵蓋生命與死亡的治理術論題。

此外，關於身體管理與生命管理，我們可以從兩個概念的出現看到對身體及生命管理的實踐：勞動力與人口，這兩個詞彙將個體轉化為一個抽象、可計算的數值，這兩個概念精煉出身體與生命管理的論述空間。然而在實踐上，身體管理與生命管理通常在交疊的論述中實現，現有的勞工法規要求雇主必須為勞工辦理定期健康檢查，可說是最明確的例子。

《解剖課 II:瀕死之眼》探生詢死問卷調查:

- I. 說一說對你來說曾經在你生活中扮演不可或缺的，但後來卻消失的物體？
- II. 請你試著描述「它」是甚麼？它長得是甚麼樣子？它和你之間的淵源為何？為什麼它對你來說如此至關重要？它和你之間曾經發生過甚麼樣的事件令你印象深刻？對旁人來說，她們如何看待你們之間的關係？
- III. 沒有了這個物體，你的生活發生了甚麼變化呢？你察覺到甚麼改變呢？你怎麼看待這樣的改變在你的生活之中呢？
- IV. 請敘述一位對你來說曾經在你生命中十分重要，但後來卻消失在你的生命當中的一個人物。
- V. 請你試著描述他/她(們)是誰？他長得甚麼樣子？甚麼性格？他/她(們)和你之間是甚麼關係？有著甚麼背景淵源？他與你之間發生過甚麼印象深刻的小故事？對旁人來說，她們如何看待你們之間的關係？
- VI. 在你的生活中，當這個人(這群人)消失了以後，你的生活發生了甚麼變化呢？你察覺到哪些改變？你是如何看待這樣的改變在你的生活之中呢？
- VII. 對你來說，你是否曾經覺得自己隸屬於某個族群、團體、組織，但如今卻不再擁有那種認同感？那是甚麼樣的族群團體？當中令你覺得最懷念的情感交流來自於甚麼緣故？
- VIII. 對你來說，你是否曾經感覺到某種文化或是認同感正在消失？那種消失是來自於甚麼緣故？在這個過程中，你有些甚麼感受呢？

《解剖課 II:瀕死之眼》

哈萊茵淬鍊藝術節 / 展期:2012年9月13日至2012年9月23日。

台大醫學人文博物館 / 展期: 上半場：2012年11月09日 ~ 12月02日；下半場：2012年12月07日 ~ 12月30日

高雄豆皮文藝咖啡館 / 展期:2013年2月26日至3月24日

杭州共同體藝術空間 / 展期:2013年4月5日至4月28日

三重東海醫院設計工作室-重生計畫 / 展期:2013年10月26日至11月3日

解剖課 II:瀕死之眼

The Gross Anatomy Course II: Dying Eyes

編著者：葉家銘、王冠婷等

發行人：聲體藝室

出版者：聲體藝室

地址：台北市萬華區青年路44號10樓之2

電話：02-23394166

電子郵件：info.soundbody@gmail.com

網址：<http://www.soundbodyartlab.com>

出版年月：民國103年7月初版

定價：免費

電子書播放資訊：

作業系統：WINDOWS

檔案格式：PDF

檔案內容：文字圖片

播放軟體：ADOBE READER

主辦：聲體藝室

協辦：哈萊茵淬鍊藝術節、國立臺灣大學醫學人文博物館、豆皮文藝咖啡館、中國美術學院、

杭州共同體藝術空間、三重東海醫院設計工作室

贊助： 國藝會 2011視覺藝術策展專案

策展人 | 葉家銘 專案經理 | 陳貞毓 視覺部署 | 藍元宏 展覽技術 | 李旻軍

攝錄影剪輯 | 溫鈞揚

ISBN 978-986-85-9441-8