

觀念做為生產藝術的機器

陳曉朋的「鹿圖」

撰文·攝影／莊偉慈

陳曉朋〈新路線〉（左牆）於「勒法利計劃」展場一景（圖版提供：C-LAB臺灣當代文化實驗場）
右。陳曉朋〈無所困無所不惑 I：空間〉（上排）、〈無所困無所不惑 II：時間〉（下排）於「好鹿圖：無所藝術」展場一景

自2016年開始，藝術家陳曉朋以「指鹿圖」為名舉辦個展，隨後一系列的展覽，皆以類似的名稱如「小鹿圖」、「大鹿圖」等稱之。這些展覽共有的「鹿」字，自然是取自「路」的諧音。此外，從「指鹿為馬」的典故思索，也可知在這一則歷史故事中，「鹿」為「真實」的代稱。自從「指鹿圖」系列展覽開始，陳曉朋的作品結合製圖術的概念，或結合文字做為表現形式，藉由敏銳觀察和想像，從日常生活與當代社會尋找交集，創作出一張又一張饒富興味而寓意深刻的作品。

在陳曉朋2016年的個展「指鹿圖」開始，後續有「指鹿圖 II：我的台北」、「小鹿圖」等展覽。從一開始使用文字，以其符號指涉文字所包括的內在語意及其視覺形象，到利用地圖繪製的概念，結合抽象繪畫以色彩與空間構成的布局，轉化來自現實生活的關係成為圖象。陳曉朋的創作在經年的積累下，逐漸構成一套清晰的系統，這個以製圖學、編輯術以及文字做為創作取徑的方法，正逐步形構成

藝術家藉以繪測自身和其所在世界關係的架構。

在第二次世界大戰之後，觀念藝術、激浪派等藝術類別出現，使得藝術作品能以各種形式如現成物、照片、錄像、地圖或文字表達觀念。觀念因此成為藝術作品最重要的部分，其他的技術或物質使用則退居次要，因此，藝術家索爾·勒維特（Sol LeWitt）說：「觀念成為生產藝術的機器。」用這句話來切入觀看陳曉朋的作品是非常適切的，因為她筆下的圖象或符號，並不全然只是表面所呈現的樣貌，更多時候所指涉的觀念，是隱藏在圖象符號之後的脈絡或文本。如「台北系列」，表面上看來是日常生活中常見的地圖、路線圖，各式各樣的圖面乍看下並無稀奇之處，但這些路線圖是與藝術家在台北生活期間相關的地圖、或說是指南。它們包括與其藝術事業相關的路徑圖，或者另類的心理圖示。又如，在C-LAB臺灣當代文化實驗場「勒法利計劃」一展中所製作的〈新路線〉，刻意引用棋盤的概念來呼應台北當代藝術的文化軸線及相關事

件。棋盤的格式既隱含都市規畫的格局，亦指涉資源博弈的政治角力，陳曉朋以輕盈的手法將因資源而起的複雜爭議，藉由一張地圖和相關符號的疊合，策略性地講述該事件的詭譎之處，也以地圖揭示出當代藝術資源的分布狀況。

在近期於嘉義市立美術館舉辦的個展「好鹿圖：無所藝術」，陳曉朋維持製圖的概念，將她所感受

的日常生活開始鋪陳，如城市系統中的交通符號、無所不在的廣告與視覺設計，再到藝術生產銷售模式，以及政治與意識型態的標誌等。展覽善用空間格局，讓作品形成對稱並對話的關係，特別是以「超級藝術」系列形成中軸，做為展覽的核心並對應展場其他系列作品，讓這組文字版畫創作，以文字的寓意分別指涉「無所藝術」系列，也即上述提

上至下：陳曉朋〈無所智無所不惠Ⅲ：量販〉、〈無所智無所不惠Ⅱ：超級〉、〈無所智無所不惠Ⅰ：便利〉

於「好鹿圖：無所藝術」展場一景

右：陳曉朋 無所神無所不話Ⅱ：觀念 2022 壓克力畫布 4件1組，每件51×152.5cm 於「好鹿圖：無所藝術」展場一景

到的各種意識型態、社會價值與生活交織的狀態，分別以「生活空間中的規畫」、「藝術的生產和銷售模式」、「概念和實體的商業系統及消費經驗」以及「心靈的必需品」四個主題呈現。作品從微觀

到的四個主題概念。此外，在「超級藝術」系列作品中被色彩分割的文字：「空間」、「時間」、「便利」、「心靈」、「觀念」等，也正是「無所藝術」系列的子題，而這些文字又分別與作品中的符號相互連結，創造出關係緊密而又有張力的閱讀情境。

陳曉朋的藝術實踐除平面作品外，另有一系列的書籍創作。如《當代雕塑二十招》、《當代雕塑五四三》，本次的《便利藝術》與《量販藝術》亦屬之。在她的創作中，藉由文字和符號的玩轉和策略性的調動，常能傳達一種出人意料、溢出語言之外的訊息。觀眾指認出她作品中的符號，甚至僅從顏色就能一眼辨認所指涉的對象，然而也正因为這種溢出符號之外、超出文字或語言所能描述的信號，藝術所操作的觀念始能形成作用力，引領觀者藉由對文字與符號的探索，觸及無所不在的符號背後綿密的意識型態，並且理解到：總有語言無法還原的景象，存於我們的生活之中。●

陳曉朋「超級藝術」系列於「好鹿圖：無所藝術」展場一景