

從〈喜劇演員〉提煉當代藝術的藝術價值

一、前言

知名藝術品〈喜劇演員〉——也被稱為膠帶貼香蕉，以其 365 萬的高價在 2019 年底造成了不少的轟動，深深吸引了我們的眼光。在爭議過程中，大部分人會對香蕉也能當成藝術品感到驚訝，而產生當代藝術是為了藝術而藝術的、空有其表而無實質價值的印象，進而以為人人皆能成為當代藝術家。然而，對於藝術家來說，當代藝術作品是一種傳達訴求、想法的方式，為此，吸引觀眾的注意就是一種必要的手段，而非譁眾取寵的目的。下文將從探討「〈喜劇演員〉事件的起因與相關爭議」開始，藉由探討作者的設計想法與名聲如何影響作品價值，以及「話題性」與觀眾反應如何構成作品的一環，透過〈喜劇演員〉事件反思當代藝術的價值與意義。

二、事件介紹——〈喜劇演員〉

在討論當代藝術的價值之前，我們勢必要先對當代藝術以及此次的討論對象〈喜劇演員〉有所了解。以下便花一些篇幅介紹當代藝術與〈喜劇演員〉，以及這件作品所造成的風波。

（一）當代藝術與〈喜劇演員〉

當代藝術大約於二十世紀末出現，藝術家們生於這個世代、處於這個環境與社會，難免會有對於不公、環境、社會上的議題產生懷疑與想要表達自身理念的衝勁，而當代藝術就成了表達藝術家自身想法的媒介，因此，當代藝術是富有「現代性」與「批判性」的。台北當代藝術館指出：「藝術源自生活，當代社會即是當代藝術的最佳土壤，……當代藝術本身是個現代進行式。」¹

而〈喜劇演員〉的作者莫瑞吉奧·卡特蘭（Maurizio Cattelan），被稱為當代藝術界的小丑，他的作品核心在於幽默和諷刺，他常透過詼諧的表現手法，以超脫現實嘲諷與尖酸的方式傳達自身對社會風潮思想的反抗。²

2019 年底，〈喜劇演員〉在美國「邁阿密巴塞爾藝術博覽會」上展出，〈喜劇演員〉作品組成是由一段銀色防水膠帶與一根香蕉所構成（如下圖）。作品一共有三個版本，前兩個版本都以 12 萬美金賣出（以作品保證書的形式售出，賣家可以隨時替換膠帶與香蕉），而第三個版本則是在展演的過程中被行為藝術家

¹ 台北當代藝術館，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，

<https://www.mocatapei.org.tw/tw/About/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E7%95%B6%E4%BB%A3>

² 【知乎百科】「藝術圈里的小丑—莫瑞吉奧·卡特蘭」，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/82355177>

達圖納 (David Datuna) 吃下。³

圖一：左——〈喜劇演員〉展覽圖；
右——〈喜劇演員〉被達圖納吃下（圖中為〈喜劇演員〉第三版本）

（二）事件造成的風波

在卡特蘭的作品當中，有人像、動物像、大型藝術等，但卻是〈喜劇演員〉引起最大的回響，可見對於大部分人來說，膠帶加上香蕉能成為藝術品是從來未曾想過的事，而在大量回響下，更產生出對於〈喜劇演員〉價值持正反意見的兩方論點。

反對〈喜劇演員〉具有藝術價值、甚至是對過大的風波產生厭惡的人們認為，若是一根香蕉就可以稱為藝術品，那一顆蘋果呢？一串葡萄呢？這是站在作品實質價值的判斷立場上所做出的批判。而再者，若是藝術的形成如此簡單直接，那麼藝術家本身的存在是否失去價值，意味著人人皆是藝術家呢？或是更嚴重來說，卡特蘭的作品正是一直不斷的挑戰人們對於藝術的既有印象，甚至有太超過的挑釁嫌疑，卡特蘭製作作品的目的很可能已經失去訴求內涵化，而轉變為一種為了吸睛而創作的公式化產線。

於是，在某些人的眼中，〈喜劇演員〉不管是在作品價值、作者文化涵養、表現手法都已淪為空洞而不實。下文將會審視上述議題，並提出我們的看法與見解。

三、作者的創作理念與其自身名聲是作品有價值的原因

首先，我們認為，當代藝術最核心的價值所在，是作者的創作理念以及作者本身的聲譽。這與古典藝術非常不同，當然古典藝術創作者也可能有其創作理念，然而藝術技巧的優劣仍然是評價藝術品的最重要標準。以下嘗試說明此論點何以成立。

³ 中時新聞網，〈1 根香蕉 365 萬！奇葩作品當眾被吃掉 他稱：這是藝術交流〉，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，<https://www.ctwant.com/article/26217>

（一）作品價值在於創作理念與訴求

如同前面所說，藝術家創作藝術是為了對當代重要議題表達關切，許多反對當代藝術的人認為某些作品只是為了譁眾取寵而生，根本沒有相應的藝術技巧與價值。然而，法國藝術家瓦堤耶曾以《越簡單越好》（*Plus c'est facile, plus c'est beau*）作品書揭示「以技術複雜度評判藝術作品」的迷思，以逆向操作引發「作品看似簡單，想法卻不見得簡單」的思索，⁴舉例來說，義大利藝術家曼佐尼於1961年創作的作品〈藝術家的大便〉，就是作者為了嘲諷藝術市場和收藏家對藝術家的期待而創作，雖然看似是藝術館以天價購買一個罐頭並且引發許多論戰，但正因如此，作者的理念也成功地被大眾廣為人知。⁵

另外，也有人認為當代藝術不管是在形式、數量上都太過於氾濫，導致其藝術價值下降，淪落為「為了成為藝術而藝術」的空殼。「為了藝術而藝術」是19世紀早期法國唯美主義的運動口號，主張藝術品就應該有其藝術價值去做支撐，進而認為藝術的內在價值，並且是唯一的真正的價值，不在於迂腐的、教導道義的或功利的的作用。⁶然而，弗里德里希·尼采提出了他的質疑：

所有的藝術作品有什麼作用？它們難道不讚頌、不表彰、不選擇、不強調什麼嗎？它們難道不通過這樣的方式來強調或減弱他們對某樣事物的評價嗎？……藝術是生活最好的刺激物，怎麼能把它理解成無意義，無目標，僅僅是『為藝術而藝術』的呢？⁷

尼采認為沒有藝術是僅僅為了藝術本身的，同樣這句話即可應證當代藝術並非「為了藝術而藝術」。從當代藝術創建的動機入手，我們於第二章節提到，當代藝術是對於現今社會的反動，正是因為藝術家存活於這個時代與社會、懷有自身的理念與訴求，這才有了當代藝術的存在去闡述、告訴大眾自身的想法。

當代藝術多半有教導道義、告誡大眾的作用，正符合尼采所訴、同時又與「為了藝術而藝術」的定義背道而馳，可論證當代藝術不是「為了成為藝術而藝術」。「當代藝術」已經不只是一個藝術時代的分野界線，更是一種風格，一種精神，其所面臨著的是整個藝術場域結構的變遷，以及價值賦予、評價體系的變革。⁸

讓我們回過頭來看〈喜劇演員〉這件作品。卡特蘭創作此作品的靈

⁴ 張君懿，〈這很簡單我也會〉，2016年，檢索日期：2021年12月11日，

<https://chunyichang.com/tw/press/this-is-very-simple-so-i-can-do-it>

⁵ 安景輝、潔西卡·瑟拉思著，金振寧譯，《誰怕當代藝術！》（臺北：典藏藝術家庭，2018年），頁230-231。

⁶ 【維基百科】「為藝術而藝術」詞條，檢索日期：2021年12月11日，

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BA%E8%89%BA%E6%9C%AF%E8%80%8C%E8%89%BA%E6%9C%AF%E6%89%B9%E8%AF%84>

⁷ 同上。

⁸ 陳逸淳，〈怎麼看？當代藝術場域的被觀看策略與範式〉，《思與言：人文與社會科學期刊》，第56卷2期（2018年6月），頁258。

感來自於他當時正考慮製作一個外形像香蕉的雕塑，所以每次旅行時都隨身攜帶一根香蕉。這樣的出發點看似隨意，甚至有些隨便，但若我們觀察卡特蘭以往的作品，仍然可以從中看出他想表達理念的一貫性：

卡特蘭通常會運用畫作的名稱、現成物（動物標本、圖像等）形成作品。「表達」這個動作的本身和「觀念」才是其真正的作品，而不是我們眼見的物件本身。……對他來說，複製不是單純的照抄，而是對該事物有著深度體悟後賦予原始概念新的意涵。因此，他的作品儘管簡單，但端看觀者對文化的了解程度深淺，帶著這些前提來看和解讀他的作品，這使得在他的作品不只存在一個簡單陳述的概念，香蕉不只是香蕉。⁹

評論者提醒我們，要觀看卡特蘭的作品，需要對他所選用的「物件」背後所承載的文化意象有所了解，「膠帶」可能代表著壓迫、宰制，而香蕉更不只是香蕉。此外，這件作品的展出地點同樣也很有意思：

《衛報》指出這幅作品本身就是「在嘲弄藝術市場」。首先，巴塞爾藝術博覽會辦在陽光普照的佛羅里達，是因為這時候在巴塞爾辦藝術博覽會實在太冷，這個超現實的錯置，增加了一種荒謬感，那就是當代藝術就像精品時尚一樣，是擁有更多錢而非品味的人才能享有的奢侈，這些人就像候鳥一樣，有錢能在全世界跟著最愛的藝術經銷商趴趴走。¹⁰

卡特蘭將此件作品取名為〈喜劇演員〉的原因，很有可能就是在嘲諷現今的當代藝術，更可能是反諷自身，像我們這樣的藝術家，也不過是如同喜劇演員一樣，所創作出的作品荒謬並且無用。

（二）創作者自身即是品牌

否定卡特蘭作品價值者認為，如果藝術品能夠如同香蕉這麼簡單，代表著所有人皆可輕鬆地創作出有價值的藝術品，如此一來，就喪失了藝術品的獨特性。我們不認同此種看法，因為，如果今天是一個流浪漢拿膠帶貼香蕉，並且聲稱此為藝術品，一定不會有任何人買帳。換句話說，那些買下〈喜劇演員〉的人買的並不是普通的香蕉，而是一根「卡特蘭的香蕉」。¹¹如果換了一個作者，作品理念一定無法達到像原作者一樣的傳達效果。

⁹ 城市美學新態度，〈觀點：你買的是一根香蕉嗎？不！你買的是一根卡特蘭的香蕉〉，2019年，檢索日期：2021年12月11日，<https://www.kaiak.tw/views-maurizio-cattelan-comedian/>

¹⁰ 《天下雜誌》，〈牆上膠帶黏香蕉 為什麼是藝術？〉，檢索日期：2021年12月11日，<https://www.cw.com.tw/article/5098089?template=fashion>

¹¹ 城市美學新態度，〈觀點：你買的是一根香蕉嗎？不！你買的是一根卡特蘭的香蕉〉，2019年，檢索日期：2021年12月11日，<https://www.kaiak.tw/views-maurizio-cattelan-comedian/>

也就是說，必須要是「藝術家」所創作之作品才能被認可為藝術品。一般認知的「藝術家」是指「藝術作品的創作者或演出者」，然而要成為「藝術家」需要經過認可：

在歐洲，像世界任何地方一樣，當代藝術主要是由一群具有特殊專業的人士構成的一個特殊行業，有其特殊遵循的法規模式：想要為未來的藝術家，先要進美術學校。畢業後要被認可，就要參展、參加年展。然後成名，開始在當代藝術博覽會賣作品。後進入國際藝術市場。其中最優秀者就會成為國際藝術家。¹²

所以在當代，能被稱為「藝術家」多半具有一定的社會地位，被承認為獨立的社會角色。他們所創作出來的作品才能被認可為有價值的藝術品。

綜合以上兩點，我們認為藝術作品之所以有價值的原因，是因為藝術家經營了一個以自己為名的品牌，並且透過這個品牌的知名度和影響力，傳達自己的想法。舉草間彌生為例，一提到草間彌生的作品，大多數人就會馬上想到圓點、對比色彩、不規則的外型，代表這樣的形態與意象已經成功地在觀眾心裡留下了品牌印象。¹³再回到卡特蘭的作品本身，如前述，卡特蘭的作品通常以動物標本、圖像為具象化主體，輔以滑稽的嘲諷口吻，¹⁴以至於當我們看到相關的作品表現手法時，就能馬上聯想到卡特蘭一貫的思路，這就是卡特蘭所創建的藝術家品牌形象。

四、「話題性」也是作品價值的一環

構築當代藝術作品價值的第二環，在於作品所引發的「話題性」。我們以往對於藝術品的認知，可能在於作品本身能否體現藝術家本身的技術與涵養，所以一件好的作品即使不被大眾喜愛，或是沒有在藝術界造成轟動，並不會減損它本身的價值。這樣的現象反而可能被認為是曲高和寡、一般人缺乏藝術品味。相反的，若是一件作品被眾多人喜愛、造成極大的話題性，很有可能被認為是藝術層次不高，為了譁眾取寵。然而，我們認為，當代藝術與古典藝術最不一樣的地方，就在於「話題性」，這也是評判當代藝術品是否有價值的重點。

（一）當代藝術並非「挑釁大眾品味」

¹² 幽蘭 (Yolaine Escande)，〈普世性與國際性：當代藝術家概念的美學與人類學反思〉，《哲學與文化》，第 41 卷 11 期（2014 年 11 月），頁 8。

¹³ La Vie 美學雜誌，〈闖進草間彌生「圓點女王」構築的異想藝術世界！圓點的原點為何？〉，2018 年，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，<https://www.wowlavie.com/article/ae1800642>

¹⁴ 城市美學新態度，〈觀點：你買的是一根香蕉嗎？不！你買的是一根卡特蘭的香蕉〉，2019 年，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，<https://www.kaiak.tw/views-maurizio-cattelan-comedian/>

有些人會認為當代藝術過於刺激大眾眼光，使觀眾對藝術品的第一印象觀感不佳，比如：

觀念已經成為當代藝術的一種符號與標籤，少了初創時期的生猛與感受、智慧與探索，很多作品不再能夠深深觸動人，反而有些調戲、挑釁觀眾，而且還以這種調戲、挑釁、煽動為目的，有種離道日遠的趨勢。¹⁵

然而，我們認為刺激大眾眼光是傳達訴求的一種做法，甚至可以說是必要的，畢竟越是「特殊」的作品，越能使觀眾印象深刻，自己的理念也越能傳遞出去。進一步來說，所謂的刺激並非是挑釁，而是帶有曖昧感的挑逗。如同《當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品》一書中所說：「當代藝術在形式上是前進的，有種曖昧玩世的人文主義，常常會讓人捧腹。」¹⁶，換句話說，當代藝術家並非是在挑戰觀眾，而是透過與觀眾「玩」、與觀眾互動的方式消除當代藝術中藝術家與觀眾的隔閡，進而將觀眾瞬間拉入藝術家所建立的展演時空中，以傳遞自身的理想與訴求。

（二）博取大眾媒體眼光是手段而非目的

我們認為藝術家常採取一些極端的做法，都是為了尋求有效傳達訴求的手段，而不是製作藝術品的目的。越是引人注目的作品，便越能有效率的、有深度的傳達作者的想法和訴求，甚至，有些作品會將觀眾的過度反應，納入作品表達的一環，舉 1987 年在加拿大多倫多展出的〈離開地球的危險棋盤〉為例，以中國象棋棋盤模式為本，用鮮艷的紅色管子將 11 張畫布高高吊起，如同漂浮在地面上的棋盤，參觀的觀眾必須穿上現場準備好的紅色服裝，如旗子般在棋盤間移動，像是在舞台上的即興表演者，隨著自己的情緒和想法，將自己完全整合融入在作品空間中。¹⁷

也可以卡特蘭的另一件作品舉例：以希特勒跪像形式呈現的作品〈他〉，作品中的希特勒雙膝跪地虔誠祈禱，為了掩飾真面目而披上無辜的外衣，但大部分的觀眾一看到希特勒時只會充斥滿滿的怨恨與憎惡。透過觀眾的直接反應，卡特蘭傳達了作品的核心思想：即使雕塑中的希特勒在下跪祈禱，但並不能得到人們的寬恕，洗白曾經犯下的種種罪行。¹⁸

「觀眾的反饋會影響作品本身的價值」是當代藝術與古典藝術最大的差別。

¹⁵ 每日頭條，〈深度：反思當代藝術的形式與套路〉，2017 年，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，<https://kknews.cc/zh-tw/culture/axgboev.html>

¹⁶ 大衛·薩利著，吳莉君譯，《當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品》（臺北：原點出版社，2018 年），頁 27。

¹⁷ 鄒淑慧，〈美術館空間藝術與觀眾角色〉，《藝術空間解碼：美術館展示的奧妙與慢活哲學》，第 45 期，2012 年 8 月，頁 16。

¹⁸ 每日頭條，〈「希特勒下跪雕塑」顛覆禁忌，在美拍出天價〉，2016 年，檢索日期：2021 年 12 月 11 日，<https://kknews.cc/zh-tw/world/2g6eky.html>

像喜劇演員這種當代藝術作品，比起單純的創作技巧展現，是否能將作品的理念傳遞給觀眾以及引起觀眾反思與反饋才是作品是否成功的關鍵。觀眾的反饋是觀眾在體驗、接觸作品後，以自己的想法及價值觀與作品所想傳達的理念進行碰撞的結果。因此，觀眾的反饋可以代表觀眾到底是否有接受到作者試圖透過作品想要傳達的訊息，也代表了此件藝術品是否能夠引起觀眾的討論以及思辨。故觀眾的反饋亦決定了當代藝術品的價值。

這也和藝術的特別結構有關：

所謂的「藝術」之構成，可以分成三個部分：作品，觀看者，以及作品與觀看者的「兩者之間」，三者缺一不可。事實上，把「作品」遞交到「觀看者」的眼中的這個過程，從來都不是自然發生的、直接的、立即的且無須中介的。正好相反，如果我們要知道，「作品」是如何跟「觀看者」建立起關係的，「作品」是如何被「觀看者」看到的，如果我們想要理解「作品」如何被交付到「觀看者」的眼中、「作品」與「觀看者」兩者之間的關係是如何出現、如何被建構出來的，那麼，藝術的第三種構成物，亦即「兩者之間」這個神秘的黑盒子，也就是藝術的諸社會媒介(médiations sociales)。¹⁹

這個社會媒介可以是人（評論家、收藏家等等），也可以是作品展出的場所（博物館、美術館等機構），這些社會媒介不只是靜態的中介，更同時是一種「行動」，這種媒介的行動會變更作品的樣貌和本質，能夠決定這件作品如何被看到、被聽到、被接納、被承認，甚至是被爭論、被否定……。卡特蘭正是透過香蕉與藝術品價值的兩極去挑戰大眾的印象，拉扯出觀眾對於當代藝術價值思考的兩面，更透過更換香蕉、吃香蕉，進而傳遞了自身對於當代藝術的核心價值認同——觀眾、甚至整體社會，皆是藝術作品的一環。

五、結論：對於〈喜劇演員〉的價值探討與反思

（一）〈喜劇演員〉有價值的原因

喜劇演員身為一件當代藝術作品，決定其藝術價值的要素包括了作品意義、作者品牌、作品的表現手法以及觀眾的反饋。

再回過頭整理喜劇演員有價值的原因在於其利用了其特殊的作品表現手法以及作者本身的知名度引起了話題，並將卡特蘭本身對於當代藝術價值的理念傳遞給了注意到了這個話題的人們，進而引起大眾對於關於當代藝術價值相關爭議的探討與了解。

¹⁹ 陳逸淳，〈怎麼看？當代藝術場域的被觀看策略與範式〉，《思與言：人文與社會科學期刊》，第 56 卷 2 期（2018 年 6 月），頁 239。

我們認為當代藝術並不是為了成為藝術而藝術，而是想要藉由新奇的表現手法向觀眾們傳達某些特定的訊息。同時，當代藝術也並非在刻意挑釁大眾品味，這只是傳達訴求的一種做法，博取大眾媒體眼光其實是將作的想要傳達的理念讓更多人接觸到的一種手法而非目的。

（二）反思〈喜劇演員〉的過度迴響

喜劇演員之所以能引起這麼大的迴響，或許是因為大多數觀眾對於當代藝術價值的了解，同時大多數觀眾也並不了解喜劇演員背後所想要呈現的作品意義。在觀眾只注意到作品的價錢而不是作品的價值時，人們便會開始對當代藝術產生偏見。而喜劇演員引發出如此大的風波勢必會增加那些不了解當代藝術價值何在的人們中對於當代藝術的曲解以及偏見，引來人們對於重視作品精神的當代藝術的嘲笑與批判。但就另一角度來看，喜劇演員的過度迴響或許也會使得更多人開始關心當代藝術、重新檢討並重視當代藝術的價值，了解到當代藝術如何藉由作品來向眾人傳達作者對於如今各式議題的反思。

六、參考資料

- 【知乎百科】「藝術圈里的小丑—莫瑞吉奧·卡特蘭」，檢索日期：2021年12月11日，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/82355177>
- 【維基百科】，「為藝術而藝術」詞條，檢索日期：2021年12月11日，
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BA%E8%89%BA%E6%9C%AF%E8%80%8C%E8%89%BA%E6%9C%AF#%E6%89%B9%E8%AF%84>
<https://www.kaiak.tw/views-maurizio-cattelan-comedian/>
- La Vie 美學雜誌，〈闖進草間彌生「圓點女王」構築的異想藝術世界！圓點的原點為何？〉，2018年，檢索日期：2021年12月11日，
<https://www.wowlavie.com/article/ae1800642>
- 大衛·薩利著，吳莉君譯，《當代藝術，如何看：藝術家觀點，帶你看懂作品》（臺北：原點出版社，2018年），頁27。
- 中時新聞網，〈1根香蕉365萬！奇葩作品當眾被吃掉 他稱：這是藝術交流〉，檢索日期：2021年12月11日，<https://www.ctwant.com/article/26217>
- 天下雜誌，〈牆上膠帶黏香蕉 為什麼是藝術？〉，檢索日期：2021年12月11日，<https://www.cw.com.tw/article/5098089?template=fashion>
- 台北當代藝術館，檢索日期：2021年12月11日，
<https://www.mocataipei.org.tw/tw/About/%E8%AA%8D%E8%AD%98%E7%95%B6%E4%BB%A3>
- 安景輝、潔西卡·瑟拉思著，金振寧譯，《誰怕當代藝術！》（臺北：典藏藝術家庭，2018年），頁230-231。
- 每日頭條，〈「希特勒下跪雕塑」顛覆禁忌，在美拍出天價〉，2016年，檢索日期：2021年12月11日，<https://kknews.cc/zh-tw/world/2g6eky.html>
- 每日頭條，〈深度：反思當代藝術的形式與套路〉，2017年，檢索日期：2021年12月11日，<https://kknews.cc/zh-tw/culture/axgboev.html>

城市美學新態度，〈觀點：你買的是一根香蕉嗎？不！你買的是一根卡特蘭的香蕉〉，2019年，檢索日期：2021年12月11日，
幽蘭（Yolaine Escande），〈普世性與國際性：當代藝術家概念的美學與人類學反思〉，《哲學與文化》，第41卷11期（2014年11月），頁5-21。
張君懿，〈這很簡單我也會〉，2016年，檢索日期：2021年12月11日，
<https://chunyichang.com/tw/press/this-is-very-simple-so-i-can-do-it>
陳逸淳，〈怎麼看？當代藝術場域的被觀看策略與範式〉，《思與言：人文與社會科學期刊》，第56卷2期（2018年6月），頁235-261。
鄒淑慧，〈美術館空間藝術與觀眾角色〉，《藝術空間解碼：美術館展示的奧妙與慢活哲學》，第45期，2012年8月，頁16。