

藝術家

Artist 467 April 2014

個人神話與生命經驗的重構專輯

哥倫比亞藝術大師波特羅

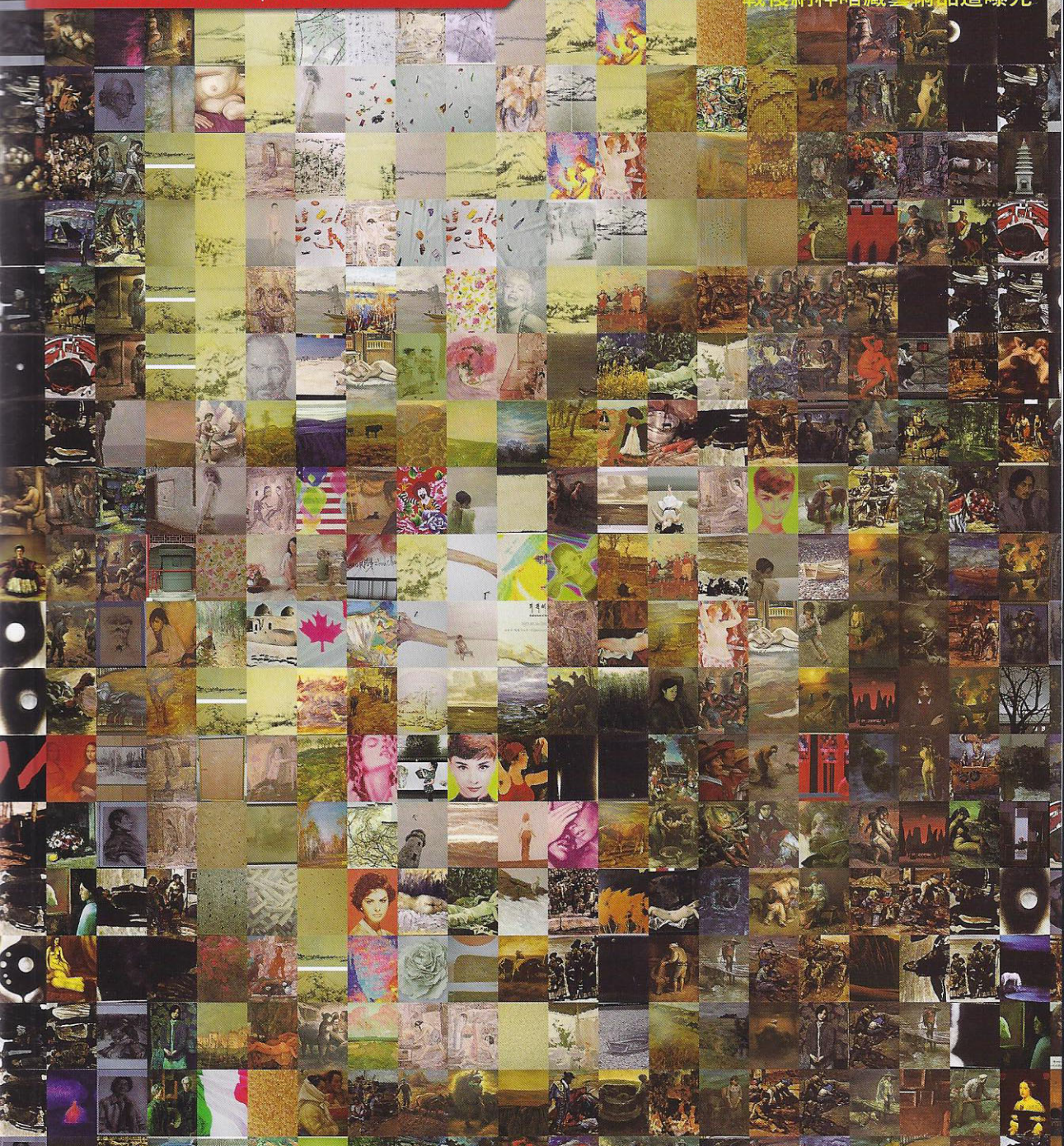
《藝術家》雜誌專訪文化部長龍應台

《現代中國藝術》第四章

世界觀的重新構造：東京荒州線物語

封面故事「收藏有藝事」

戰後納粹暗藏藝術品遭曝光

ISSN 1016-4170 NT\$180

9 771016 417007 04

流線小豬舍

吳長蓉的聲音萬花筒

撰文／陳琬尹·圖版提供／就在藝術空間

一走進她的房間，便看見窗邊的白色檯几上有一組DJ用的混音器，耳機隨意地放在上面，看起來像是DJ暫離，而屋內隨時可能有音樂聲再爆裂出來。畢業於南藝造形所的吳長蓉，從去年起正式入住台北城，她說就是為了想要學怎麼做混音才決定來到台北定居；雖然大學時代也是在台北求學，「但是當時學校在山上，我住在三合院裡，比較少有機會進到市區。」帶著新鮮的眼光，吳長蓉將居住於台北這段期間以來對於這座城市的觀察，呈現於近期的個展「聲聲慢」當中，於此時，要回頭再談吳長蓉於2010年開始，以屏東家中養豬事業為素材的一系錄像作品，顯得好像有些久遠；「第一件〈豬

五花〉是我讀造形所時，在新生展發表的作品。」吳長蓉說道。

大學畢業後，順利考取研究所的吳長蓉，因家中受到金融風暴的波及，經濟狀況遭挫，而開始返鄉協助父母，分擔養豬場的勞動工作。「那時候每天進豬舍幫忙，自己感覺很像活在一個萬花筒裡，加上爸媽那陣子比較辛苦，我想做一些事情讓他們開心；對他們而言，可以讓他們開心的事就是豬舍裡的豬都能活蹦亂跳、健康長大，我於是想：可以做一個豬的萬花筒送給他們。」一系列「肉花花」的作品，便由此發想而來，吳長蓉除了在視覺安排上，重製每日拍攝於豬舍的影像工作日誌，進行剪輯、排列，在聽覺處理上，吳長

蓉也重視聲音的節奏變化，採用豬舍內的現場收音，搭配充滿機械感的電子樂；一幕幕豬舍內的工作場景，轉變為令人目不暇給的圖騰，當畫面隨著音樂不停地輸送，彷彿泰勒化的工業生產線一般，起初使人感到緊張不安，隨即，絢麗繽紛的圖騰麻醉觀者的視覺，而所有感知轉而被強烈且霸道的音樂所主導，當我們回過神來的時候，才能稍然瞥見那一小方圖騰裡，創作者渺小的勞動身影。在〈豬五花〉和〈家興〉兩部錄像作品中，吳長蓉首先取用林強的音樂當作背景，直到第三部〈角子吃老虎〉才開始嘗試自己混音配樂。

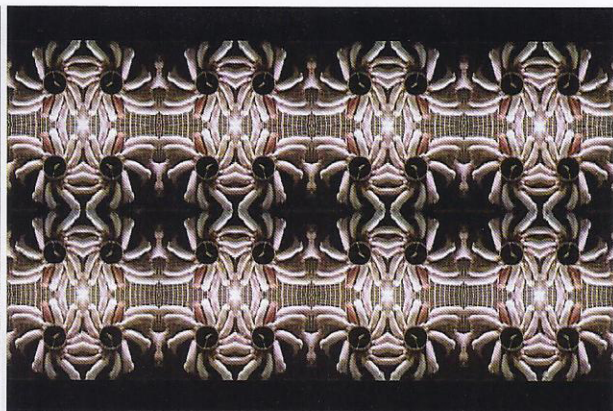
吳長蓉曾在許多訪談中提到，在豬舍工作期間，因為場地面積大，於是許多狀況都必須仰賴聲音進行辨識，這也是在此一系列作品中，吳長蓉選擇將所有於豬舍現場錄製到的聲音，放入影片中的原因。「在豬舍或工廠裡面，聲音就像是我們很好的監視器。例如飼料桶，通常我們按下按鈕，飼料就會倒出來，但當它故障時便會發出空轉的聲音，我們就要透過聲音去辨別可能是什麼狀況；甚至，我們也會透過聲音去觀察豬的健康狀況，例如牠們會打噴嚏、咳嗽，或是突然呼

「聲聲慢」展覽現場

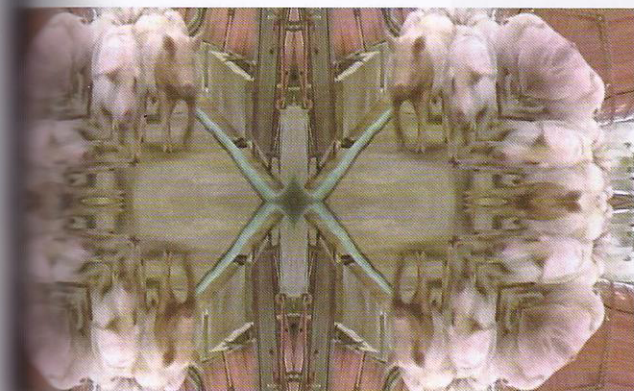
吳長蓉個展現場

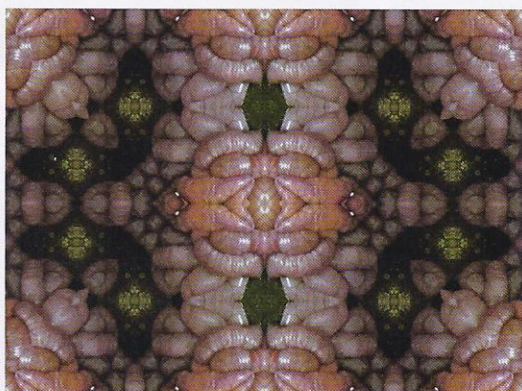
吳長蓉 豬五花 2009 聲音、錄像 3'10"

吳長蓉 SLOT MACHINE 2010 聲音、錄像 2'58"

吳長蓉 下一站 2010 聲音、錄像 3'20"

吳長蓉 小碎肉布 2010 聲音、錄像 2'30"

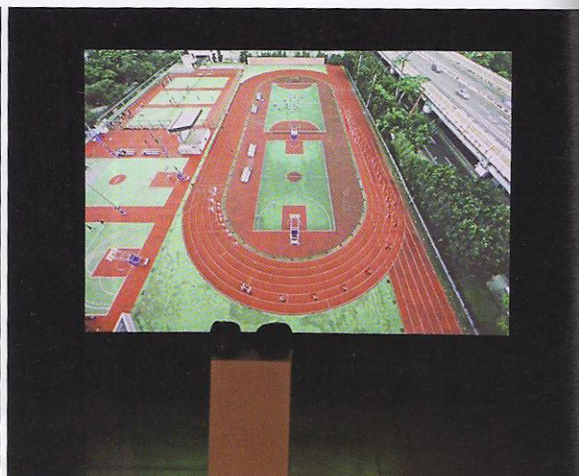
吸變很大聲。有時候，聽見小豬們在尖叫，就有可能是被睡著的母豬壓倒了，要趕快去牠們救出來。雖然，有幾次我到現場才發現，小豬們是因為搶著喝母奶太high，才咿咿叫。」也因為這些

經驗，吳長蓉開始想要做一部以聲音為主角的影片，於是出現將工廠內的聲音與影像日誌結合，再進一步重新創造的系列作品「水晶球工廠音樂盒」，此作品是吳長蓉將飼料工廠內的工作聲

響，例如：縫飼料袋、電棒計時器、敲擊飼料土、輸送帶運轉的聲音等，重新拆解編排，「我當時是土法煉鋼，一格一格聲音去排出我要的節奏和曲調，到現在開始真正接觸混音軟體，才覺得

「聲聲慢」展覽現場

吳長蓉 不好意思 2013 聲音、錄像 3'30"

以前自己很好笑，哪來這麼多美國時間。」

近期發表的新作〈聲聲慢〉，是吳長蓉初至台北的生活經驗，居住在與里長辦公室比鄰的公寓裡，時常可見巷弄間因為社區活動而搭建起的彩色帳篷，吳長蓉只要在家裡「聽」，就可以知道社區正在為什麼名義歡慶；類似的經驗，在屏東養豬的日子裡，往往要是搭起帳篷，就表示有豬生病，需要被隔離在棚內，這時也代表要對帳篷內的聲音提高警覺，注意豬的復原狀況。吳長蓉

去年前往紐約駐村，當被問及在美國有無令她印象較深刻的聲音經驗時，她說：「有一次走去皇后美術館的路上，要經過一個很大的公園，行走在公園裡時，我遠遠的聽見瀑布聲，感到很興奮，心想好久沒看到瀑布了，但是等我找到聲音的來源，才發現是高速公路上來往車流的聲音，對我而言，這算是很大的衝擊。」

善於觀察日常聲音的吳長蓉，在未來的創作計畫藍圖裡，也是以聲音做為出發點，「我想試

著用聲音去控制我的影像。聲音是主角，也是紀錄片的靈魂，而影像只是我的輔佐工具。」甚至，吳長蓉也積極在尋找適合的場地，希望能夠將「肉花花」系列做成一個現場表演，「最好是一個圓頂的空間，觀眾可以直接躺在地板上看法板上的影像，聽現場的音樂演出。」另一個計畫，則是企圖延續〈聲聲慢〉，將藍白紅的台式帳篷搭建成交叉迷宮，透過將一首完整的歌曲拆散遺落在各個角落，讓觀眾身在迷宮中自行拼湊出歌曲的原貌。

除了關於豬舍裡的視、聽感官，吳長蓉也提到她的影片「X任務」裡，父親將手裏滿麻油，深入難產母豬的體內將小豬拉出來的經驗，「因為手伸進去的時候，母豬感覺到異物，會緊張、收縮，這時候手會被勒得很麻。」被問到母豬生產時，豬舍裡會有什麼特殊的氣味嗎？吳長蓉想了一會兒，說：「豬舍裡豬屎味很重，但小豬很香，牠們身上會有淡淡的奶香。」●