

《可持續藝術概談 2020》

藝術與可持續發展的概念

李翠屏

踏入 2020 年後，我們對「可持續」或稱「永續」(Sustainability) 一詞並不陌生。這詞始見於 1970 年代，常見於生態、經濟及環境學的研究文章中。至於「可持續發展」的概念與模式，國際間有記錄的文獻首次發表於 1987 年聯合國轄下世界環境與發展委員會 (WECD) 題為《我們共同的未來》(Our Common Future)，亦稱為《布倫特蘭報告》的報告中。當中給可持續發展定義為：「既能滿足我們現今發展的需求，亦不損害子孫日後所需。」此報告同時提出了透過經濟發展、社會共識及環境保護這三方面相互配合，去取得平衡以達致各個範疇可持續發展的需要。

至於「可持續藝術」是何時出現？若純粹以創作物料看，可說早於石器時代已經出現。以印尼蘇拉威西島發現的一幅描繪史前狩獵場景的洞穴壁畫為例（圖一）古代人多以不同的天然礦石作為主要媒介去繪畫，是現代人認知下的綠色材料之一。不過就創作意圖論，當時的人只是單純以圖像去紀錄日常生活，用手到拿來的東西去進行繪畫，在無意之間創作了乎合現代人對可持續藝術定義的成品。而根據倫敦的藝術歷史學家，策展人及評論家瑪雅·福克斯和魯本·福克斯 (Maja Fowkes 和 Reuben Fowkes) 在 2006 年發表《當代藝術中的可持續性原則》(The Principles of Sustainability in Contemporary Art) 一文上的說法，可持續藝術的起源可以追溯至 1960 年代末和 1970 年代初的概念藝術 (Conceptual Art)。其重點在於去物質化和對藝術系統功能的質疑，認為創作概念重於傳統美學。期時概念藝術的一大分支為大地藝術 (Land Art, Earth Art 或 Earthwork) 亦稱地景藝術，它的出現是試圖將藝術帶出博物館，使其置於自然環境中，以譴責當時藝術品越催商業化的虛假性。大地藝術通常以自然元素去組成，不過也有使用混凝土及金屬等

材料。它強調藝術品與其所處景貌之間的緊密聯繫，具有暫時性的，會隨著環境更替而變化的特質，因此作品多以照片或錄像形式紀錄存在。著名的例子有 1970 年羅伯特·史密斯森（Robert Smithson）在美國猶他州大鹽湖以玄武岩，鹽晶體，泥土及水建造的大型螺旋型雕塑《螺旋堤》（*Spiral Jetty*）（圖二）及邁克爾·海瑟（Michael Heizer）在 1970 年前後，於 美國內華達州吉恩·德萊克湖（Jean Dry Lake）用摩托車軌跡創作的一系列《圓形平面位移圖》（*Circular Surface Planar Displacement Drawing*）（圖三）。

可持續藝術的特質可說早已植根在大地藝術的基調中，特別是有關環保材料這一項，已經具備了成為可持續藝術前身的條件。跟大地藝術相較之下，可持續藝術的題材可以說更廣泛。除了關注補救生態失衡、資源循環再用等議題外，亦提出了在日常生活中，人類如何面對各式選擇及缺乏選擇等情況下的後果與省思，提倡摒棄以人類為中心的模式，將非人類世界一併納入普世的道德宇宙中，構建成一種新的共融生活體系與共識。

若果世界資源充足，能用之不竭又不影響生態的話，相信可持續發展這概念的出現率會很低，甚至沒有機會推廣至藝術範疇。回顧過往，工業革命發生在 1940 至 1960 年代期間，世界各地急速城市化及機械化。這一切都要消耗龐大天然資源去支持，亦同時帶來環境嚴重污染的惡果，尤以開採石油為甚。到了 1973-1974 年期間，全球同時面對因自然及人為因素而出現的第一次石油危機，當時亦是冷戰的中期，各國早已進入經濟、科技及軍備競賽的狀態，民眾開始覺醒耗用不再生的天然資源，會導致社會、政治、經濟、交通等各方面失衡的連鎖反應。這也解釋了「可持續發展」一詞出現在 1970 年代不是偶然的，是有實際需求而出現。

可持續藝術家透過他們的創作，去引起大眾對保育地球的關注。當中最為人所熟悉的主題是環保概念，可以說是創作上的基礎與骨幹。在減少地球負擔的大前提

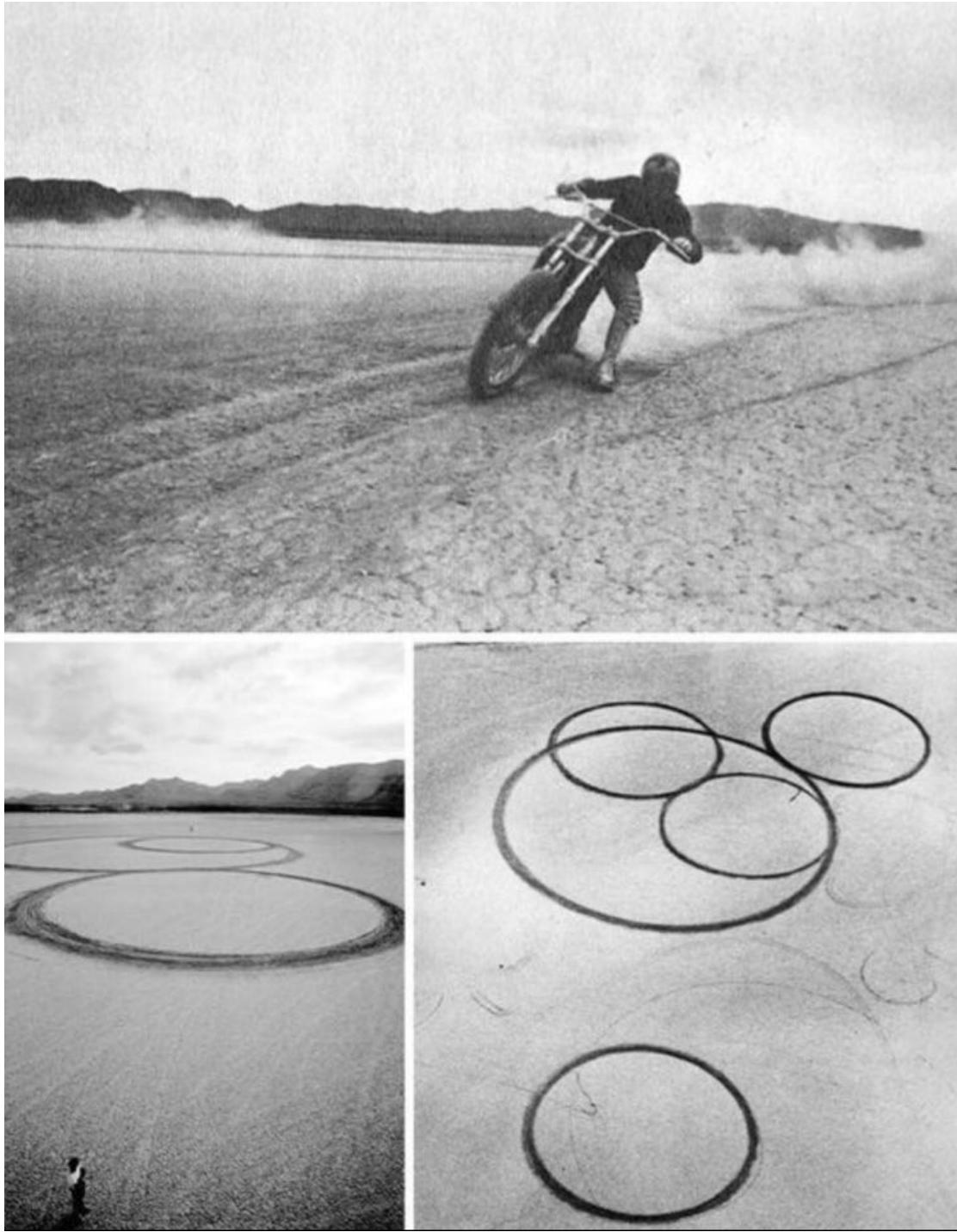
下，倡議在整個藝術創作過程中，物料選擇、運輸工具及裝置方法等各方面，都應符合減碳減廢，資源再用的原則。至於作品主題可遍及不同範疇，除自然保育外，可持續發展這概念遍及生態學、教育、醫學、社會公義、道德抉擇、人文發展…等不同界別上。只要有機會失衡的地方，都有其可持續性的討論及關注空間，全皆可成為有深遠意義，令人省思的作品題材。



(圖一) 2019 年最新研究指出，印尼蘇拉威西島發現的一幅描繪史前狩獵場景的洞穴壁畫，可能是世界上最古老的具象藝術品(Figural Art)，年代可追溯至約 4,4000 年前。(圖片取自澳洲格里菲斯大學網頁 news.griffith.edu.au)



(圖二)1970年，羅伯特·史密森(Robert Smithson)在美國猶他州大鹽湖以玄武岩，鹽晶體，泥土及水建造的大型螺旋型雕塑《螺旋堤》(Spiral Jetty)。《紐約時報》Ruddy Roye 攝影。



(圖三) 1970 年前後, 邁克爾·海瑟 (Michael Heizer) 在 美國內華達州吉恩·德萊克湖 (Jean Dry Lake) 用摩托車軌跡創作的一系列作品《圓形平面位移圖》(*Circular Surface Planar Displacement Drawing*) 。 Gianfranco Gorgon 攝影。