

畫外

OUT FRAME

月訊 No.010

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 60045 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崎威彩藝有限公司
出版日期 | 2020年10月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

浮現的城市記憶

從「杉池」到
「陳澄波戶外美術館」

文 | 李知灝

杉池與嘉義記憶

如果要選擇一個地點，講述嘉義市的
城市記憶，嘉義市立文化中心前的「望
向山林：陳澄波戶外美術館」可說是最
適合的地方。

嘉義市地區最早為諸羅山社，1704年清
帝國設置諸羅縣城，今日文化中心一帶
俗稱為北門外。1912年阿里山森林鐵
路主線完工，1915年營林局成立，期
間自阿里山採伐的林木已開始透過鐵
路運送到嘉義進行儲存、標售。此時
負責這項業務的營林所，在北門外開
闢儲木池作為原木存放處，也就是俗
稱的「杉池」。

以「杉池」儲存原木可防止蟲、菌的
侵蝕與木材變形、龜裂，但也產生屬
於嘉義市民的鄉野奇談。由於當時發
生多起投水輕生的新聞，水鬼抓交替
的傳說不脛而走。直到戰後，仍有家
長會告誡小孩不可到「杉池」玩耍，
否則原木間會出現間隙，讓人跌落水
池後溺水的傳言。

但也由於阿里山林木的採伐，從「杉
池」吊起的原木，經處理、販售，形
成龐大的木材產業鏈，繁榮了1920
年代的嘉義街，此後更使之於1930
年升格為嘉義市。木材業帶來的榮
景，讓嘉義市成為繁榮的現代都市，
擁有整齊的街道、現代化的水電供
應、熱鬧的噴水圓環與夜市，以及多
彩繽紛的市民活動，連帶也使嘉義
市文藝活動日趨活絡。陳澄波及其
同時代畫家就在這樣的時空背景下
脫穎而出。

由畫作望向山林

陳澄波原為公學校教師，1924年進
東京美術學校圖畫師範科就讀，1926
年他以《嘉義街外》入選第七屆「帝
國美術展覽會」，成為臺灣人入選的
第一人。此後，他的畫作多次入選臺
展、府展。1930年代，他回到臺灣
定居嘉義市西門町2丁目125番地。
在其油彩畫筆下，逐漸現代化的嘉
義市街也一一浮現，《嘉義公園》、
《西蒼芳》、《八月城隍祭典》、
《製材工廠》、《展望諸羅城》……
這些作品皆描繪嘉義市地景與市民
生活。他的藝術活動也與繁榮的嘉
義市更緊密結合，他的畫作為仕紳
所收藏，有志於學習現代藝術的青
年向他習畫，更與同時期的畫家組
織畫會推廣藝術活動。陳澄波及其
同時代的在地畫家，讓嘉義市在1930
年代有了「畫都」的美名。

戰後，隨著阿里山林場在1963年停止
採伐，阿里山鐵路轉型為觀光鐵路，
「杉池」也失去作用。在1980年代，
「杉池」大部分區域填土興建嘉義
市立文化中心，原本林木產業的遺跡
成為市民藝文活動的場所。2019年
戶外美術館落成，以「望向山林」為
軸心，展示陳澄波嘉義相關畫作的
圖像，更提供中、英、日三種語言
的線上語音導覽，以期讓更多人能
知道陳澄波與嘉義過去的繪畫榮景。

「望向山林：陳澄波戶外美術館」有三個子題：

- 一、「西門町2丁目125番地」：展出
陳澄波自畫像與最後遺作外，另有
兩幅描繪其住家附近街景的畫作。
- 二、「臺南州嘉義郡嘉義街」：收錄
陳澄波在1920、1930年代的嘉義
風景畫作，呈顯嘉義市在轉型為現
代都市的生活樣態，以及城市天際
線與周遭山林在視野上的不同樣貌。
- 三、「北緯23度27分4秒」：呈現了
陳澄波對兩座北回歸線標誌與嘉義
製材工場地的描繪。從圖像中顯現
阿里山林木資源的採伐，造就了嘉
義市的榮景，並且在全球化下找到
自己定位的過程。

透過戶外美術館的三個子題，從陳
澄波個人出發，擴及嘉義市民的生
活感、地方感，最終理解嘉義市的
歷史記憶與全球定位。

總結來說，從「杉池」原址浮現的
「陳澄波戶外美術館」，象徵百年
來嘉義市從木材產業開始繁榮、最
終獲得「畫都」美名的歷史記憶，
也是臺灣藝術史上光輝的一頁。

▲位於阿里山鐵路終點北門火車站前的嘉義製材所，照片所見貯木池已改建為嘉義市立文化中心。（典藏者：拉法葉學院數位資料使用指南。開放博物館CC BY- 3.0 TW）

◀▶「望向山林」於嘉義市立文化局廣場前展出一景。（嘉義市立美術館提供。攝影：蔡焜龍）

聽一首由林成森的歌

——林業、驛站與當代創作交流

● 文——林怡秀

日治時期，日本人在臺灣開發阿里山林業資源，一九二二年開通阿里山林業鐵路，隨後啟用位於現在的嘉義市文化中心旁的嘉義製材所，當時，嘉義製材所的規模產量號稱東洋第一，從山上的新聚落匯，到山下嘉義市區的沿途發展，都與當時的木業息息相關。去年六月底，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處在慶祝成立一週年的同時，也重新開放近年因整修而關閉的歷史建物嘉義製材所。

繼開幕首檔展覽「反風景」作為對嘉義書都的當代回應後，嘉義市立美術館接續籌備明年度與嘉義木業有關的展覽內容，邀請策展人陳湘汶、蔡明君參與相關研究與內容策劃。蔡明君表示，在這種已有明確主題的委託創作中，有趣的地方

在於可以看到目前當代藝術創作已經不僅是關於藝術家個人的情感抒發和再現，而是藉由各種研究、調查與重新理解的過程去找到新的工作方法。她以去年策劃的「二〇一九麻豆糖業大地藝術祭」為例，表示這類的展覽命題重要的是「如何從有一個具有歷史感的產業回看一座城市、一個地區，以及臺灣地景、文化和這個產業的關係。」策展人陳湘汶則表示，在此次的展覽策劃中，除了針對「林業」也試圖回應嘉義市區作為「驛站」的特質，在她去年策劃的「情書·手繭·後戰爭」展覽中，也有部分參展藝術家作品涉及在地歷史與植物學、地理學之間的交錯關係，陳湘汶認為，這樣的創作方法亦可以是重述臺灣過往產業痕跡，或與世界歷史產生交匯的背景。

展覽與相關計畫目前以「一首由林成森的歌」為概念定調，「由林成森」一詞一方面指出山

▲ 策展人與藝術家們乘坐小火車前往阿里山奮起湖踏查。（攝影：林怡秀）

▼ 策展人與藝術家們乘坐小火車前往阿里山踏查。（攝影：陳怡如）

林本身的具體形象，也回應嘉義市區林森路過去普遍佈相關產業的繁榮景色，另一方面，策展人也希望從「林班歌」的生成與內容切入，去貼近該時代與人生活的內在角度。兩位策展人此次共邀請十三組藝術家參展、九件委託新作。而在今年下半年開始啟動的第一階段，除了策展人本身持續進行的論述發展與研究、藝術家田調與素材收集外，也結合進駐藝術家創作營與講座活動。

「由林成森：藝術交流創作營」九月底於位在文化局及博物館附近的嘉義製材所園區內舉行，邀請郭盈良、陳月霞、陳穎禎、蘇孟宗四位專家學者，分別由陳澄波的創作、描寫森鐵與阿里山人生活關係的《阿里山物語》、日治時期林業的開發與聚落等方向，分享嘉義林業的歷史與故事。另一方面，「由林成森：藝術交流創作營」也藉由走路草農／藝團、蔡晉璟、吳有容三組藝術家的工作坊，帶領來自嘉義大學、長榮大學、台南藝術大學的三十位學

員，進一步從創作者的角度踏進這段在山林與驛站間的百年記憶。蔡明君談到：「在這樣的過程中，委託藝術家的回饋、發展其實最後都會結合到展覽論述的發展裡，策展人與藝術家之間並非上對下的關係，他們的創作也會帶給我們不同的思考與線索。」在明年第二階段的展覽發展中，參展藝術家作品預計將會涵蓋嘉美館內外空間、第一階段創作營學員的作品呈現，在館內的部分也包括相關館藏作品與文件展示。

目前阿里山上仍留有日治時期種下大面積的柳杉人造林。（攝影：林怡秀）

策展人與藝術家於奮起湖老街。（攝影：陳怡如）

