

畫

UT
FRAME

外

月訊 No.018

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 | 600002 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 | 2021年6月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

人與自然的對話 由林成森

採訪整理 | 林怡秀 · 圖 | 嘉義市立美術館

嘉義木業的開端

1899年，日本技工小池三九郎勘查阿里山，發現大量品質優良、樹齡達千年以上的針葉樹林與豐富的林產資源，臺灣總督府於1903年擬定阿里山林業開發與鐵道選線事宜，阿里山森林鐵路興建首先在1906-1908年由日本民間企業開始，1910年臺灣總督府繼續接手工程，最終在1914年完成以北門為起點的阿里山森林鐵路本線。日治期間，阿里山與太平山、八仙山並稱臺灣三大林場。當時，存放來自阿里山木材的「杉池」（今嘉義市政府文化局及周圍區域）為東南亞規模最大的儲木池，嘉義市區亦隨著林業發展而迎來人口倍增、相關產業興盛、城市生活機能完備的繁榮景象，林業極盛時期，被稱為木材街的林森路就匯聚了逾百家木材商行。

經過數十年的榮景，阿里山林場於1963年正式結束伐木作業，而隨著阿里山林業告一段落，位於山下的嘉義市區製材業也逐漸沒落。雖然產業榮景不再，但由近百年林業歷史所帶動的生活與文化樣貌，以及藝術家、研究者對山林、城市的記錄與觀察，仍是值得再次咀嚼與重新梳理的一環。即將於嘉義市立美術館開幕，由蔡明君、陳湘汶兩位策展人策畫的主題特展「由林成森」，即試圖由前輩藝術家作品與當代創作者／研究者的目光，重新探尋過往林業、山林文化、自然、城市景觀、生活歷史與嘉義城市的關係。

▲ 阿里山現今杉木林立的林相已不同過往。（圖片取自吳有容2021作品《入山》空間裝置）

由林成森

本次展覽自去年開始相關研究及前期發展階段，多數委託製作作品延續去年9月於嘉義製材所園區展開的「由林成森—藝術交流創作營」工作營與藝術家駐村創作計畫內容，除了嘉美館內的展覽呈現，此次的展出場地也延伸到館外兩處與阿里山林業相關的地點：嘉義製材所（1914年完工啟用，為日治時期日本政府佔地範圍最廣大的官營木材產業園區）及沼平公園（阿里山舊火車站，建於1914年，為阿里山林業鐵路登山本線的終點站），而此次展出也是嘉美館歷來展覽中空間裝置及委託製作作品數量最多的一次。

策展人蔡明君在採訪中提到：「我做這個計畫其實有一方面是為了更親近日治時期的人們怎麼想像這個地方，我希望可以延續2019年在策畫麻豆糖業大地藝術祭時，以人為工業痕跡去踏查、貼近歷史與環境的方法。」而兩位策展人除了邀請當代藝術家回到林業相關的場景進行踏查，本次於嘉美館的二樓展場中，也呈現數件來自嘉美館及其它館舍、描繪阿里山自然景致與當時林業

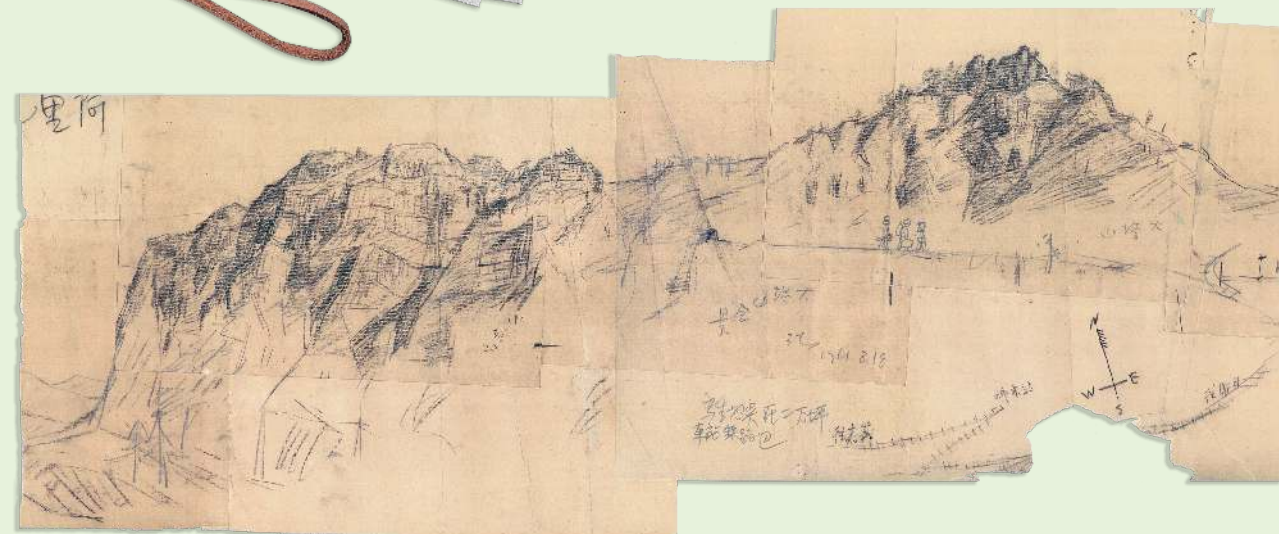
活動現場的典藏作品，如陳澄波《木材工廠》、郭柏川《阿里山櫻花》、歐陽文《嘉義杉池》、林玉山《望塔山》、林國治《阿里山全景速寫圖》，以及數件方慶綿攝於阿里山、紀錄當時林場的攝影作品等。而有別於前述典藏作品，此次參展的當代創作者則藉由研究、踏查等過程，藉由不同媒材與歷史及環境進行對話，如將歷史影像攜回發生地、以藝術觀點思考臺灣歷史航照成果的研究者黃同弘；以嘉義製材所內機具工廠為對象，將原本存放機具的凹槽空間及灑落在廠區的光線作為造型參照的邱承宏；以青年日本民族學家高橋弘木的筆記本為主軸，試圖連結阿里山地區過去和現在的風貌的羅懿君……，蔡明君表示：「我們希望藉由此次的作品，反映出不同於一般地圖（南北向視角）的東西向入山狀態與歷史，以及在這樣的時代與環境下，藝術家如何進入到山林、如何觀看自然這件事。」

▲ 劉秋兒，《賴春標〈看山4〉》，尺寸依空間而定
iphone 6s 全景攝影模式 & 柯達專業相紙輸出，2017

◀ 羅懿君，《從高橋先生的筆記本裡（1861年，阿里山）》
複合媒材與影像裝置，2021

▼ 林國治，《阿里山全景速寫圖》
鉛筆、紙，32.7x78.3cm，1961，私人收藏

▼ 黃同弘，《時空重置計畫》（製材所航照圖），歷史影像輸出，尺寸依空間而定，2021

從美術館到沼平公園

——「由林成森」帶您慢讀木都風華

採訪整理——蔣倪
圖——嘉義市立美術館

由策展人蔡明君、陳湘汶共同策畫的展覽「由林成森」，以回應嘉義木都歷史為題，即將在嘉義市立美術館開展。嘉義木都的故事橫跨超過百年，歲月與年輪的厚實份量，帶給藝術家豐沛的創作靈感，尤其從展出的作品規模可見一斑；本次展覽一共展出二十三位藝術家作品，其中包含多件委託創作的全新作品。展覽不僅在美術館展出，部分作品在嘉義製材所園區以及阿里山沼平公園進行展示。

面對豐富的展品，為了將作品意涵與策展理念傳遞給觀眾，兩位策展人也為美術館各樓層展區

設定主題，梳理展覽的閱讀動線，希望帶領觀眾細細慢讀嘉義的木都記憶。「我們給一樓設定山林的主題，二樓是人與山林的關係，三樓則是人活動過的痕跡」，策展人蔡明君表示，之所以用「人與山林」的相對關係貫穿整個展覽，是因為阿里山充滿著人文的色彩。從早年的自然探查、林業與鐵道的經濟開發、還有藝術家隨著產業發展進入山林寫生創作，阿里山的今昔故事，無不與人文活動息息相關。

觀眾從一樓走入展場，全展的第一件作品是日本藝術家大塚麻子的《嘉美神社》。大塚麻子的創作靈感來自小時候過年到明治神宮「初謁」、對神宮高大鳥居留下的記憶，直到長大後才知道原來這座鳥居的原木來自臺灣山林。鳥居在日本神道教文化中代表神靈與人間的地界，鳥居後方的世界住著神明、由神明守護。藝術家汲取自身文化的概念，表達對臺灣山林的崇敬；而策展人將這件作品放在展覽的一開始，試圖為展覽提供帶有儀式感的敘事起點。一樓展區也展出徐睿甫《與他們同在，我與物種間的千絲萬縷》、蔡吉璟《在海拔2000公尺

震動》、吳有容《入山》等作品，創作主題分別處理山中樹木與動物，帶領觀眾感受透過藝術家的創作目光所看見的山林光景。

二樓展區以人和山林的關係為主題，其中黃同弘的《時空重置計畫》，展出一系列與嘉義林業史相關的航照圖。航照圖中的許多細節，在今日依稀可辨。有些事物至今依舊，例如阿里山鐵道仍日日在嘉義車站到奮起湖之間往返、製材所的無患子老樹扶疏如昔；有些光景則隨時光推移改變了風貌，比如製材所原本占地廣闊的杉池如今大多不復存，而當時航照圖中的嘉義專賣局成為今日的美術館。

《時空重置計畫》是本次展覽串聯製材所、沼平公園，兩個衛星展區的關鍵；策展人與藝術家在製材所與沼平公園展出當地的古老航照圖，讓當年的高空與今日的時空連結呼應，讓「由林成森」真正成為一個城市與山林相連的展覽。本次展出當代藝術家作品以外，也展出陳澄波、郭柏川、林玉山、席德進等臺灣重要前輩藝術家的作品，展現阿里山在不同世代藝術家心目中的不同形象。

▲ 黃同弘，《時空重置計畫》，歷史影像輸出，尺寸依空間而定，2021

▼ 蔡吉璟，《在海拔2000公尺震動》，20mins，錄像裝置，尺寸依空間而定，2021

二〇二〇年夏天，兩位策展人為籌備展覽舉辦「由林成森——藝術交流創作營」，展覽三樓展出當時由藝術家團體走路草農／藝團與參與學員共同發想、延伸的裝置，作品《從北香秋荷到檜沼垂輪到一些有的沒的》以嘉義八景為楔子，展出日治時期嘉義詩人張李德和的詩集，以及採集自製材所園區中八百年紅檜風倒木的拓印。作品中無患子串珠的聲響，以及龜型白瓷劍山，則試圖在消失的杉池與衰退的林業之外，勾勒出在現實生活中無法忽略的痕跡、巧合與紀念感。

阿里山與嘉義的城市發展、產業經濟，以及人文藝術緊密相連，是一座充滿人文色彩的山；為此，兩位策展人以「人與山林」作為策展理念的核心訊息，希望拉近山與你我的距離，感受山林在我們生活的城市中留下的痕跡與氣息。

▲ 2020年「由林成森：藝術交流創作營」，走路草農／藝團與學員完成風倒木拓印作品合影。

▼ 大塚麻子，《嘉美神社》（設計稿），木板、乳膠漆 450x450x335 cm，2021

▲ 郭柏川，《阿里山櫻花》，油畫，32.5x27cm，1962
（臺南市美術館提供）