

畫

UT
FRAME

外

月訊 No.033

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 | 2022年9月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

流水日記

——「新增遺漏的地點」
藝術家進駐計畫展

採訪撰文 | 陳含瑜 · 圖 | 藝術家提供

「新增遺漏的地點」為嘉義市立美術館今年的「+1 藝術基地徵件計畫」進駐藝術家聯展，藝術家李立中與藝術團體「其實你不懂我的心」分別以紅毛井與八掌溪為題創作，他們藉由這些存在於日常生活中容易使人遺漏忽視之處，引發觀者重新檢視當代生活經驗與自身的關係。

荷蘭東印度公司的小員工日記

李立中對鴿子的喜愛令人印象深刻，談起關於鴿子的歷史與文化，總是特別熱情。過去，他以鴿子為主角進行創作，而此次展出也延續了他對鴿子的關注，只是呈現得更為隱晦。由於鴿子並非臺灣原生種，所以他一直想知道：「鴿子是怎麼來到臺灣的？」很早之前人類便已發現鴿子歸巢的能力，而發展出飛鴿傳書。在大航海時期，航海家、冒險家、海盜紛紛出海探索未知世界，於海上航行數月之後，便會將攜帶的鴿子放出，透過鴿子回來的時間，推算前方是否有陸地可靠岸補給休息。因此，或可猜想那時鴿子因此迅速傳遍世界各地，並隨著荷蘭東印度公司來到臺灣。

在閱讀鴿子傳播的歷史紀錄時，李立中特別注意到了 Pontanus 這名東印度公司負責收稅的小員工。由於東印度公司來到臺灣做生意、設立分公司，因此需要許多帳務紀錄，連著日記一起送至總公司巴達威亞（今印尼雅加達）。1652 年前後，Pontanus 在臺活動的軌跡被詳盡地紀錄，然而其中卻有一段時間的日記已經遺失。這使得李立中有了想像的空間，他透過稅務助理到處走動收稅及寫日記的習慣，以想像的方式幫 Pontanus 填補日記的空缺，製作出如同章回小說般的日記。

李立中談到這些「很小的、被遺忘的小角色，他們在臺灣的遭遇卻又像是整個臺灣的縮影——參與世界貿易體系、在臺灣求生存，殖民、通婚、走私被關，最後終於被放出來後，卻又無意間捲入兩個殖民政權的戰爭。」他將歷史的日常生活與現今嘉義的都市發展結合，交織於文本之中，試圖提問在城市觀光發展之下，外來的資本開發與在地歷史的文化資產保存該如何平衡？他既考古又考現，借古又喻今，透過

寫日記，把當代的問題也融入其中。此系列為《Pontanus 日誌本 05 諸羅山》，在此之前他也製作了海牙人的森林、顏思齊與艋港、新港社、燕潭等地的日誌，隨著不同地方的製作，預計未來集結成更為完整的 Pontanus 日誌。

紅毛井與八掌溪

嘉義東市場原為諸羅山社的主要聚落，也是當時的政治中心，荷蘭人在此蓋井，則有主權宣告的意味。嘉義如今面臨觀光的問題，蘭井街目前留下來的紅毛井，外觀被修整得十分漂亮，井口基於安全而被封住，井水在裡面停滯不再流動。因此，李立中以生鐵仿作古井，透過裝置設計，讓水於其中流動循環，而裡面的水因生鏽漸漸變成紅褐色，引發觀者思考古蹟保存的議題。

在李立中的生鐵紅毛井中，垂吊著水下麥克風，收錄水流動的聲音。這是來自藝術團體「其實你不懂我的心」的主意，此團體由三人組成：邱子晏的創作關注人文歷史脈絡的梳理，倪祥常以戲謔式社會批判手法創作，而馮志銘近年則專注於在地音景的聲音取樣。此次進駐

▲ 其實你不懂我的心作品錄音現場。

▲ 李立中的生鐵製紅毛井與其實你不懂我的心聲音裝置，使觀者更能進入八掌溪水文的声音採集過程。

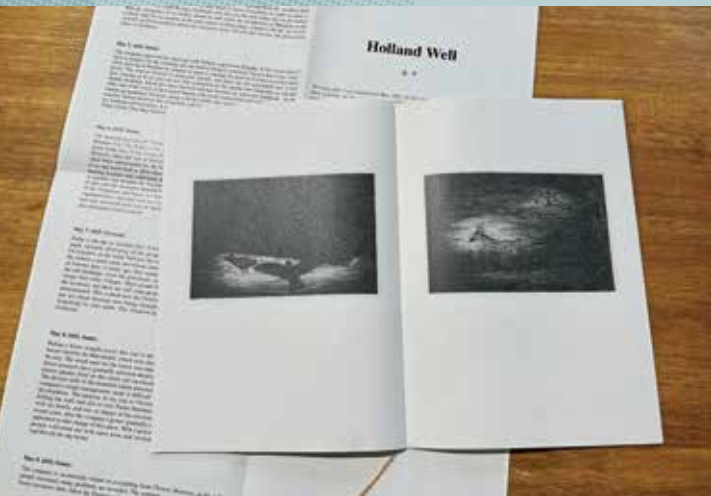
展中，他們收集八掌溪各處的聲音，並於現場裝置中播放，透過水流聲串接了李立中紅毛井中的流水聲，讓被記錄的聲音與現場製造的聲音，形成有趣的對話。

越髒的水道聲音越有趣

「其實你不懂我的心」的作品《崩潰君—八掌溪沿岸收音中》以拍攝和錄製八掌溪的水聲為主要創作內容，並邀請嘉義藝術家陳冠彰作為領路人。在「冠彰帶路」的協助之下，以嘉義縣番路鄉「觸口」為起點沿路踏查，收集八掌溪上游至出海口雙春濱海遊憩區的水聲。進駐期間並於人之初幼稚園舉辦給小朋友的聲音工作坊，將各式各樣的物件製成兒童玩具般的聽筒，小孩透過聽筒仔細聆聽辨認日常生活物件的內部聲音。

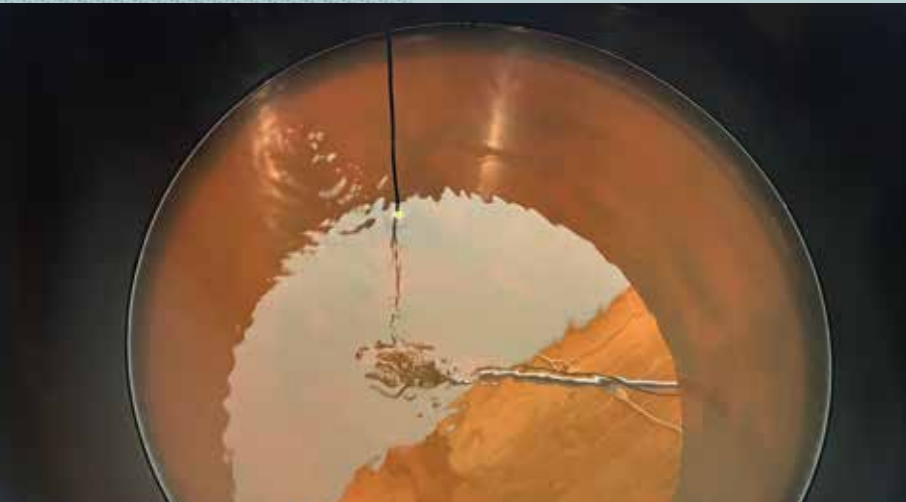
倪祥提到計畫前後採集了約三十個地點的聲音，他們將麥克風沉入水中不同位置，透過聲音想像水下的世界。出乎意料地，那些清澈的水域收起來的聲音很乾淨，並無特別驚異之處，只有單純的水流聲。在雙春濱海區時，這樣乾淨卻無辨識度的聲音，使他們拿起旁邊販賣的魚飼料餵魚，「聽牠們在吃魚飼料的聲音，就像我們在吃洋芋片的聲音。」而那些聞起來很臭的水道，聲音組成則意外地豐富，可以聽見像是蟲鳴的聲音。談到作品未來延伸的可能，倪祥說：「之後想要去找那種最髒、最臭、最噁心的水溝，去生物會在那裡開趴的地方。」或許帶著水下攝影機，一起看看那些生物到底在熱鬧些什麼。

▼ 李立中，《Pontanus 的日誌本 05 諸羅山》展覽現場。

▲ 李立中，《Pontanus 的日誌本 05 諸羅山》手冊。

▼ 李立中的生鐵製紅毛井，與其實你不懂我的心垂吊於水下的麥克風裝置。

在疫情時抵達的包裹

——「上陸許可 Traveling & Hugging」臺日旅行的想像交流創作展

由中島CLaB 團隊策畫的臺日交流創作展「上陸許可」，透過實體策展與跨國共創的合作形式，勾勒人們對於旅行的記憶與期待，回應後疫情時代世人對於距離的想像與對移動熱切的渴望。本展邀請臺灣與日本共十六位創作者參與，依據城市屬性配對為八組，審視自己居住地的城市，挑選心目中具特色及代表城市脈絡的物件，集結成「城市限定包裹」（お土産），相互寄出。最後依循收到的包裹生產線索，想像到對方的城市旅行，進行想像的海報創作。

收到包裹的時候總是開心

談及城市與郵寄包裹為主題的發想起點，郭中元提到疫情的時候，大家都會收到非常多包裹，像是自己從海外網購的商品，收到海外包裹時都會非常興奮。疫情前郭中元經常到日本旅行，近兩、三年因疫情影響，太久沒坐飛機，在看到由藝術家寄來、寫著日文與日本資訊的包裹，便有一種莫名的熟悉感。疫情之下旅行不易，使人格外珍惜這些包裹。此一日常生活經驗，使策展團隊將包裹作為展覽

● 受訪——中島CLaB（郭中元）

圖——陳含瑜

圖片提供——中島CLaB提供

主要呈現的形式。同組對應的設計師必須在時限內，將自己的城市物件，連著他們對城市樣貌、城市氛圍、城市情緒的想像，試著一起寄達給對方。無論包裹或海報作品，映照的是人們對旅行的渴望與想像。

臺日創作者也因這次的展覽有許多私下討論交流的機會，經過一開始的介紹和配對之後，雙方透過網路提供對方自己居住的城市一些「線索」。因此，包裹作為實體展覽物件寄達，然而展覽背後所促成的臺日設計師交流，更是展覽的核心之一。他們在過程中交換想法、並且想像對方居住生活的城市，同時也想像疫情解除之後，總有一天，可以與這個住在遠方的「網友」見面，此交流的過程賦予這些展出的物件與海報的創作，更為深刻的想法交織。

本地與彼端的城市想像

交流創作展原於臺中臺灣府儒考棚展出，本次移展至嘉美館，特別邀請了嘉義的創作者森田達子，並與奈良的植田正進行交換城市的想像。森田達子融合嘉義過往的歷史與現今生活，將花磚博物館紀念品、檜木香氣、平安符、阿里山茶、雞肉飯傳單、方塊酥、老屋文具店的名片、KANO 漫畫裝箱，還有印著黃照芳作品《嘉義公園》的畫冊，彷彿夢境中走訪嘉義公園，對應的是其兒時與阿公阿嬤散步於公園時的回憶。居於奈良的植田正則是準備包裝精緻的月ヶ瀬茶（和紅茶）、奈良的新鄉土玩具鹿滾輪車、奈良團扇，以及奈良人驕傲的幸運角色 Sento 君。這些物品無論古老或新製，都深具奈良魅力。

此外，屏東的方序中與橫濱的中村至男的組合，是兩座靠海的城市相互對應。方序中為中村至男寄上屏東的風與海浪聲，這九卷錄音帶也包含相關的環境音和音樂。而中村至男則寄出各式各樣的橫濱咖哩，回應的是橫濱作為國際貿易帶動的港口城市，許多外國文化進入而交融的飲食文化。

靜岡的矢後直規寄來的土

產以手繪的包裝紙包覆，

他畫的富士山、靜岡的河

流與鳥類，靈感來自於日本的浮世繪，收到優美的手稿令郭中元十分感動。郭中元則以拍立得相機拍攝臺中市新舊交錯的建築景觀，並寄出在臺中第二市場購入龍形的臺灣提線玩偶。矢後分享在開箱之後，這條龍立刻被女兒當作玩具，令人印象深刻。因此他以龍作為海報創作主要的形象，試圖表現臺中與靜岡往來的意象。

交流與實驗的策展模式

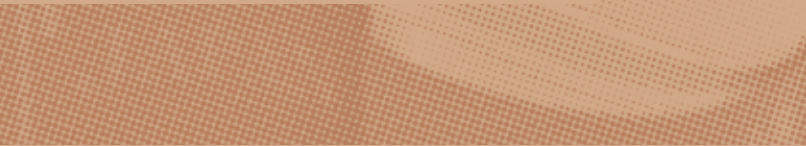
製作「上陸許可」的「中島CLaB」，是藝術家許哲瑜與設計師郭中元兩位策展人，以各自的團隊所組成的實驗性合作團隊，現負責經營臺中市定古蹟「臺灣府儒考棚」這座清代歷史建物，儒考棚的展覽皆由團隊發想、延伸並製作，嘗試創作新的展覽型態如何透過與品牌合作、咖啡及周邊商品的販售等，找到自身持續營運發展的商業模式。未來有機會再發想製作有趣的設計展。本次的「上陸許可」也延伸出作品集、限量海報、周邊商品等，透過嘉美館一樓的昭和（二）咖啡館販售。

▲「上陸許可 Traveling & Hugging」臺日旅行的想像交流創作展，展覽現場。

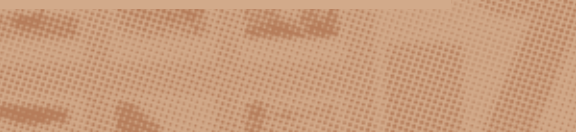
▲「上陸許可 Traveling & Hugging」臺日旅行的想像交流創作展主視覺海報。

▼ 森田達子（嘉義）寄出與嘉義過往的歷史與現今生活相關的物件。

▲ 矢後直規（靜岡）寄出的原畫包裝紙與靜岡相關名產。

◀ 郭中元（臺中）寄出以拍立得相機拍攝的臺中市建築景觀、綠豆糕、臺味塑膠袋，以及在市場購入的提線龍偶等物。