

畫外

月訊 No.047

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 嘉義市西區廣學街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 | 2023年11月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

轉譯設計天馬行空的 抽象遊樂園

——「世界在變」藝術教育區

受訪・圖像提供 | 徐世賢

採訪撰文・攝影 | 陳含瑜

嘉義市立美術館以兒童策展工作坊為企劃基礎，於藝術教育區設立「世界在變」常設展，從十月開始對外開放。這是去年夏天在「大展身手做展覽」課程中，學員以藝術家郭東榮作品《世界在變》系列出發，試著當一回美術館的策展人，創造出「抽象遊樂園」的展覽企劃。今年，由均勻製作團隊嘗試延續去年學員天馬行空的策展計畫，將其落實在此藝術教育區裡。

▲ 設計師徐世賢，將藝術家郭東榮的形象繪製成引導觀眾的「郭爺爺」角色。

來自學習單的主視覺：從內心到宇宙

藝術教育區主視覺及展場設計師徐世賢，同時也是「大展身手做展覽」的課程講師，在課程中帶領學員認識郭東榮《世界在變》四幅畫作中的線條、色彩與形狀，並讓他們將自己觀察到的組合，化為想像中的變動世界。在這次藝術教育區的設計中，徐世賢重新整理過去學員完成的學習單，並從中發展出主視覺及展場中央攀爬牆的形狀。

整理學員學習單之後，他將其歸納為六個認識世界的層次，分別是：內心的世界、日常的世界、地界的世界、氣候的世界、地球的世界、宇宙的世界。這些不同層次的世界都來自兒童獨特的想像，主題包含：疫情、國家領土、海洋污染、風雨雲山到星球宇宙。他希望這些視覺元素能由小到大，像洋蔥般層層包覆，顏色則挑選郭東榮畫作中的色彩進行規劃，試著優化學員在學習單中的想像，讓整體主視覺可以遵循學員的創意，並如實的呈現，這也是製作主視覺時，讓世賢感覺到挑戰的地方。因為他必須去揣摩學員的心境與線條的表達等，在不違背其原意的情況下，進行重製與拼組。主視覺貼在入口處玻璃自動門上，世賢想把這個重製後的宇宙放在門的正中間，如此一來，當門打開的時候，就像是打開了宇宙的門，讓觀者一起走進變動的世界。

轉譯展場企劃：抽象遊樂園

展場共分為四大遊戲區：攀爬遊戲、色彩感覺遊戲、想像拼組遊戲與線條創造遊戲。而靜態展示區的小畫展則展示了四幅郭東榮的作品，同時以徐世賢所繪製的「郭爺爺」角色來引導觀者觀看與認識郭東榮作品創作的歷程。在小畫展旁邊是「跟我一起認識嘉義！」選書區，以繪本介紹嘉義。這些企劃也都來自去年學員的發想，基於當時的概念，更進一步做得實用與精緻。

攀爬牆為考量安全性的問題，將坡度降到20度左右，有別於原先較為陡峭的發想。攀爬牆上的攀爬塊則同樣取自去年的學習單所發想出的形狀，這些形狀的意義也呼應了主視覺，由低爬到高的過程，就像是從內心到最外面的宇宙。而坡道的外型也是來自學員在模型課程中所實作的樣子，不只是在視覺上，整體的設計也都盡可能將學員當時的規劃優化與排列組合，並不抹除他們原先的想法。

◀ 去年於策展工作坊中，學員們使用的平面設計任務單。
(均勻製作提供)
▼ 均勻製作邀請小小策展人來「驗收」、「試玩」展場。

世界在變

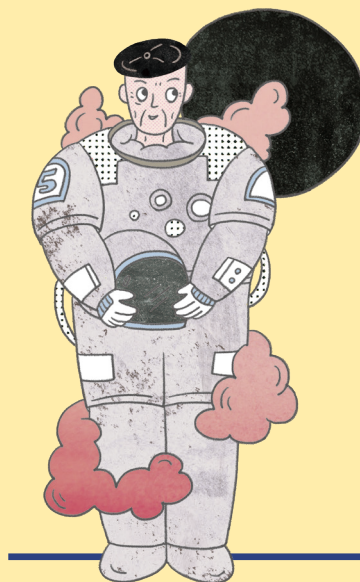
嘉義市立美術館 藝術教育區 Art Education

小小策展人的回饋：討論與試玩

展場初步規劃完成後，均勻製作做為計畫執行的團隊，便和去年工作坊的發想的案主學員們，也就是本次策展規劃的小小策展人報告展覽實作的構想。小小策展人除了驚訝自己的策畫真的能夠被作出來外，也忠實地提供建議。由於藝術教育專區的受眾原本就是兒童，所以讓整體展場跳脫大人的思維，做出兒童能理解的設計是最重要的。

在今年雙十連假，再度邀請了小小策展人來「驗收」、「試玩」展場。均勻製作總監胡忻儀也來到現場，她將參與的學員大致依照展區分組，並請他們寫下可以改善的地方。他們給的建議具體且涵蓋範圍廣泛，從積木的顏色到自動門開啟的時機，他們都有自己的想法。其中，還有小朋友細細檢查了閱讀區的每一本書，相當嚴格認真地進行把關。

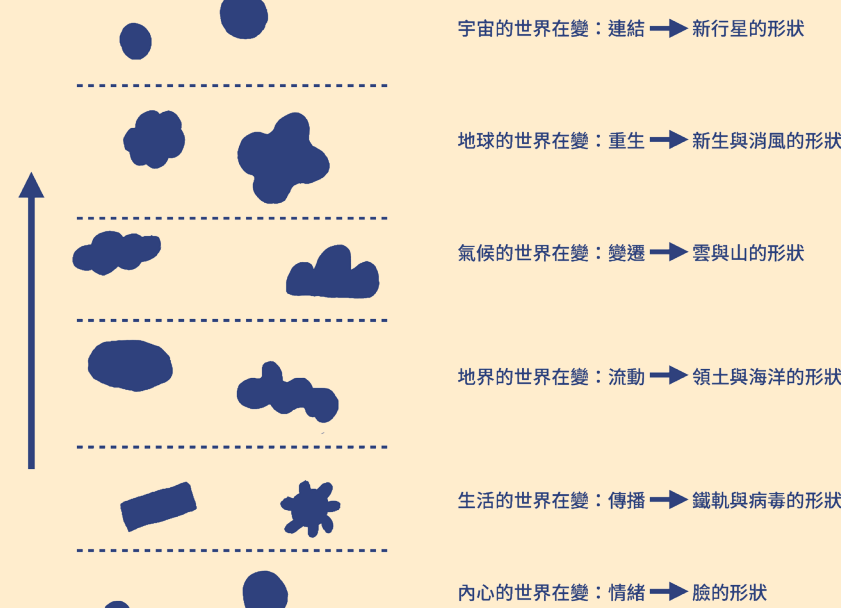
此次，由工作坊學員、美術館及均勻製作團隊共同製作的展場中，有些展區較直觀、有趣好玩，有些部分則很需要靜下來觀察與想像。美術館在展場規劃時曾考量，雖然抽象遊樂區能提起孩童的興致，但也不能忽略美術館重要的教育任務。美術館不同於一般的遊樂空間，在藝術教育區的設計元素中，需要讓小觀眾們在展場中進一步觀察與思考，啟發思維、挖掘自身的想像力，並從玩樂中獲得學習的養分。

學習單整理出 世界在變六個層級，由小至大

內心的世界在變 (情緒)	日常的世界在變 (傳播)	地界的世界在變 (流動)	氣候的世界在變 (變遷)	地球的世界在變 (重生)	宇宙的世界在變 (連結)
心情 安靜的世界 長大	疫情 鐵道 日新月異	國家(領土) 海洋(污染)	風雨 雲山	地球 宇宙的世界在變	星球的誕生 宇宙的變動

▼ 從工作坊內容轉換成的攀爬塊視覺設定。

攀爬塊視覺設定：一樣依六個層級做設定，由下往上，由小至大進行攀爬(顏色依照主視覺)

引線穿書的記憶

——「書十家計畫：頁頁之間系列」李燕華個展

受訪——李燕華

採訪撰文——陳含瑜

墨黑的手掌、人影與家屋，穿梭在展場裡的空間裝置、繪畫與書頁之間，李燕華將繪畫與書寫當作日記，與自身的記憶、古舊書籍對話，這些作品都來自她對生命經驗的感悟，此次展出梳理了她過去二十年間的創作經歷。

與書本相遇的過程

李燕華於美國求學期間，便開始了她的書計畫，二〇一一年回到臺灣後繼續這系列的作品，並利用參與國內外駐村的機會，蒐集不同語言的文本作為創作對話的材料。選擇的書籍大約為第一次大戰至第二次大戰之間的出版品，用以探討有關家與生命的主題。

她認為當她找到一本書，就像是遇見一個人，透過閱讀認識了這個人，讀久了也就像是一位老朋友。翻動著書頁，她想像作者如何在那個時空背景下書寫，想像他對生命懷抱著的好奇與興趣。因此，她想要用作品和書的作者對話，在這些書頁裡有時像是在自語，有時則像是

在與作者交換日記或書信往來。就像是在不同的時空裡，同步或並不同步地與作者對話，於是閱讀成為一種無聲的相互探討。

不論是旅行或駐村，每到達一個新的地方，她就會去到舊書店或古物店，尋找屬意的舊書。有時候這些書很舊，出版已過百年。例如這次展出的《我們的日記》是二〇二一年在高雄糖廠駐村時的創作，那時在橋頭白屋，她騎著腳踏車在附近閒晃，就這樣在書局中遇見了《胡適日記》。這本書是胡適在一九一〇年代於康乃爾大學讀書時所寫的日記，湊巧地她也曾在康乃爾一帶駐村，於是這讓她感覺到有關於地方記憶的連結，遂展開與胡適對話的創作。

家的寓意與歸屬

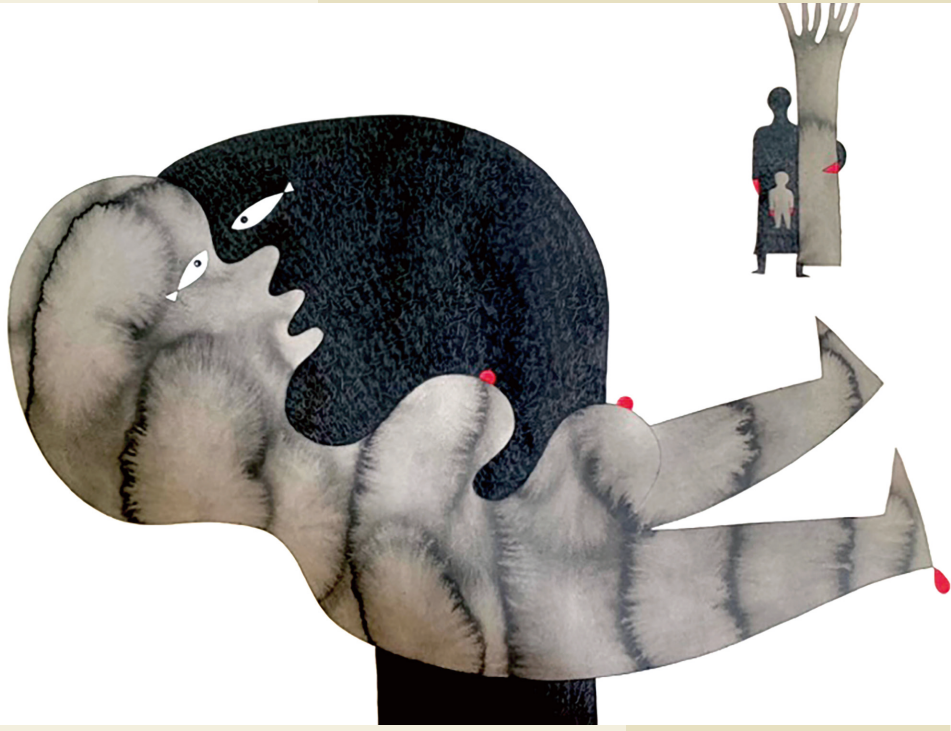
李燕華的母親是裁縫師，而父親則是做裝修工作，因此線、釘子、木板都是她所熟悉的材料，以此作為空間裝置《連結》的媒材，就是為了紀念父母。當她在探討「家」這個主題時，想到父親所做的物件也都是為了家人而做，因此她想要將對家人的記憶作為創作的元素。展場中的「線」對她而言，既是一種指引，也是一種光束、一種能量，去引導觀者前往家的方向、尋找家的空間。當她在製作書籍系列的作品、拆解線裝書的時候，也同樣感受到線對她而言特殊的意義與連結。這些線將書頁串連成冊，同時也將她與家人的記憶連結在一起。

家，作為歸屬的空間，讓人與人溝通、交流、容納生命中美好的記憶，在其中醞釀並堆疊。而李燕華作品中所繪製的眼睛，便是在不斷尋找這個家，同時也將這個空間視作養分的容器，作為她創作的源頭，在裡面細細思索對生命、對人生際遇的看法。《家計畫》延伸自《書計畫》，她將書本視為文字的家，透過自己的身體力行，與環境發生故事，再以繪畫的方式作為她的生命印記，存在於這些書頁之間。當她閱讀這些書的時候，同時也就在閱讀自己的記憶。

手與記憶

在《In between》中，李燕華將書拆解，直接畫在書頁上，這些書中的文字來自不同的語言，英文、漢語、捷克語，並不拘泥於特定的語言。將不同的書拆解後，重新拼組成一件作品，對她而言也像是回應記憶的形式。同時，有別於《胡適日記》的線性閱讀，這件作品有著更自由的閱讀順序與方向性，觀者可以從任何一張開始，自行建構並想像書頁之間的關係。「這每一個頁面都有我自己的記憶」，對她而言，記憶有時是拼貼式的湧現，且是「同時被閱讀的」。因此，不引導觀眾閱讀的方向，以此來回應她對記憶的感受。

「手」在李燕華的作品中，也作為特殊的意象而反覆出現。她提到自大學畢業時，她便製作「自己的畢業紀念冊」，將同學的手印在她的筆記本上並畫下來，同時請對方寫下文字給她。這樣的作法在畢業後也一直延續著，對她而言那是她想念朋友的方式，像是他們的身體真的印在書頁上，「我每次如果想念他，我就把我的手放在他畫的手上」，感覺到彼此再度「搭上線」。

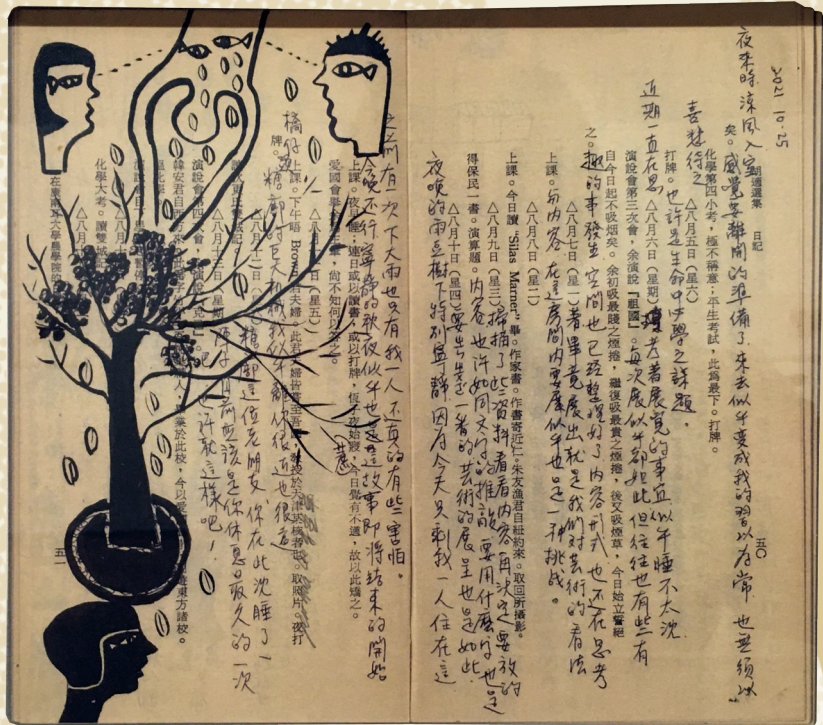
▲《你從不知道有人在等你》，墨、水彩、紙，67cm×48cm，2011。（李燕華提供）

▲ 李燕華《連結》展出現場。（攝影：陳含瑜）

▼「書+家計畫：頁頁之間系列」展出現場。（攝影：陳含瑜）

▼ 由《胡適日記》發展出的《寂靜對話系列》。（攝影：陳含瑜）