

本展覽為田野調查暨展演計劃的結合，因此每位參與的藝術家各自透過創作計劃的發表或作品製作等不同方式，回應策展人所提供的展覽主題和策展思考，而策展人也積極參與每一位創作者的新作構想和執行，以下將詳加介紹每一位創作者針對本展覽所提出的創作計劃和執行記錄。

1.

藝術家：料理最前線

計劃名稱：I. Chairman（於東京展出）。II. 純小吃店（於台北展出）。

藝術家簡介：

成立於 2012 年 9 月的「料理最前線」主要成員有冏思（葉振宇）、萌面琦琦（林欣琦）、身土不三（蟻又丹），曾駐點在士林前街五巷 14 號、18 號王家（文林苑預訂地），透過創作的實踐，以食物分享的概念做為方法，對社會運動的模式提出新的可能，前身包含「干擾學院」、「人氣木工」等創作團隊參與者的料理最前線，除了都市更新議題，也對關廠工人、台灣農村陣線、樂生療養院等多項社會議題表示關心和聲援。在「士林文林苑」的個案當中，料理最前線實際進入案件所在地「士林王家」駐點，和當事人、台灣都更受害者聯盟的成員進行溝通、理解現場狀況，在士林王家被拆除之後，漫長的訴訟讓許多聲援者無法繼續留在現場而陸續離開，此時「料理最前線」成員在氣氛緊張的對峙現場，搭建了磚窯，開始烤麵包、匹薩等食物，透過「分享」的概念，以軟性的方式將議題帶給更多一般民眾，並且讓抗爭現場產生了變化。

計劃內容：

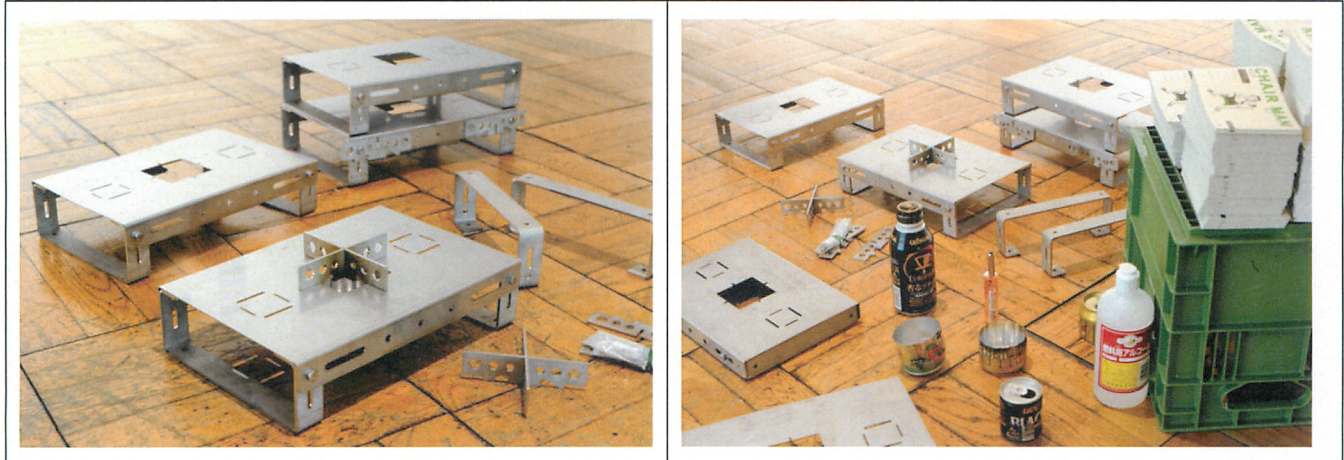
I. Chairman

在參加東京展出之前的創作期，適逢 2014 年「太陽花學運」時期，對公民的政治參與一直抱有高度關心的料理最前線成員們，也到現場參與學運，表達對服貿議題的關心之外，更重要的是了解這場吸引許多首次上街頭的抗議者的學運，如何實際對台灣的政治環境造成影響，而抗爭現場的樣貌有能有哪些可能性。在學運結束之後，成員整理自己的經驗，設計出一款適合在抗爭現場使用的家具

「Chairman」，除了具有容易製作組合的特性，實際機能也相當豐富，搭配可免費索取的使用說明書的手冊，讓東京展場的觀眾對在台灣發生的「太陽花學運」有不同於主流媒體闡述的另一層觀看角度，同時也共同思考所謂社會運動的抗爭現場，實際的樣貌。

創作過程：

田野調查→設計家具→製作使用說明書→成品展示與說明書免費提供

現場展出的 Chairman 座椅符合抗爭現場長時間靜坐的需要，可作為火爐、茶几、盾牌等不同功能使用，設計圖也可以免費從網路下載，只要拿到雷射金屬切割店請對方按照設計圖切割，觀眾也可以擁有自己的 Chairman 座椅。

免費索取的使用說明書當中，透過簡單易懂的說明，帶有幽默的口吻，一邊說明如何在抗爭現場使用 Chairman，一方面也將太陽花學運現場的資訊帶給日本觀眾。

II. 純小吃店

對土地議題和空間分配有興趣的料理最前線，對都市中外勞的生活樣貌相當關心，在台北時就經常前往台北車站週末印尼勞工聚集處交流，透過食物了解彼此的文化，在本展覽中，料理最前線前往日本進行田野調查，在港口都市橫濱訪

問了許多來自各地的移民，分享他們如何來到橫濱的過程，並且透過和受訪者交換食譜的方式，將這些生命的旅程和故事，化做一盤盤思念的料理。藝術家在橫濱期間總共蒐集 11 位受訪者，包含原先從台灣蒐集的食譜，共展示 12 份食譜，展覽現場觀眾不僅可以閱讀這些食譜，也可以透過影印機將自己感興趣的食譜影印回家，藝術家透過分享料理的過程，帶著大家一起了解同住一個都市裡，卻享有不同文化的族群。

創作過程：

都市田野調查→採訪移民→食譜交換工作坊→食譜製作→展示與免費提供

策展人和藝術家一起訪問在日韓國人移民金媽媽，並且贈送紀念品，進行食譜交換工作坊。

策展人和藝術家一起訪問來自廣東的香港移民茹師父，於天龍餐館交換杏仁豆腐食譜。

2.

藝術家：許家榕

計劃名稱：從樹木銀行的反思：一場喚回土地認同感的扎根計畫

藝術家簡介：

1980 年台北出生

學歷

國立台北藝術大學美術創作研究所 碩士

國立台灣藝術大學美術系西畫組 學士

主要展覽

2010 「許家榕個展」，乒乓藝術空間 / 台北

2009 「台灣以色列青年藝術家交流展」，關渡美術館 / 台北

2008 「小美好痛」，台北藝術大學地下美術館 / 台北

2007 「台北·福岡交流展」，關渡美術館 / 台北

「故事之後」，南海藝廊 / 台北

「0-0」 國立台北藝術大學防空洞特展 / 台北

保加利亞影像藝術節參展

計劃內容：

在當代都市發展的過程中，地貌的改變和城市的擴張進行的相當迅速，許家榕的作品從不同的視角來觀察與記錄。2009 年發表的《我為你撐傘》以松山菸場在決定列為台北巨蛋預定地時，大量植物被砍除、移植的事件為主軸，記錄樹木被遷移之後艱苦的棲居環境，反映發展導向的毀滅性。長期追蹤松菸進展的藝術家，發現部分植物被移植到內湖區未來潭美國小的新校址的預定地上，這塊土地上現在暫居了來自包含松菸、花博公園等地的樹木，而同時即將搬遷的潭美國小原址也有一些樹木，在校園即將搬遷的時刻，藝術家進入校園和學童們舉行工作坊，從「遷移」這件事情來看對於人的生活和樹的生命之間的關係。

創作過程：

田野調查→個案研究→工作坊執行→影像生產

在計劃前期，藝術家走訪了數個台北市目前現存的樹木銀行，包含位於陽明山、南港山豬窟、以及計劃最後選定的實施場所：羊網國小（潭美國小搬遷預定地）等各個地點，經過評估和相關單位的聯繫過程，最後選擇潭美國小進行合作。

藝術家前往預定搬遷到「羊綢國小樹木銀行」的潭美國小，了解目前搬遷規劃的進度，以及目前校園中的植物和未來新校地現有的樹木，並且規劃一系列工作坊，帶領六年級和三年級小朋友到新校地進行參訪，認識樹木銀行的規劃與困境，同時也介紹目前校地裡的植物，他們具有哪些特性，並透過活潑的工作坊，包含植物染、植物標本製作等，讓學生和老師一起了解環境中的植物，後續能夠更加關心生活中的植物和相關議題。

在展覽的呈現方面，藝術家將自己對樹木銀行的調查研究以及後續工作坊的紀錄，剪成一部約十分鐘的影片，內容除了說明樹木銀行的政策問題，現有樹木銀行的樣貌，也將工作坊的過程一併剪入影片當中，讓觀眾了解現場展示的標本和染布等作品，是和學生們一起在工作坊當中製作的。

3.

藝術家：北澤潤

計劃名稱：「太陽自創旅館」南機場

藝術家簡歷：

1988 年東京出生，目前為北澤潤八雲事務所代表

學歷

2012 東京藝術大學藝術研究所先端藝術科 碩士

主要計劃

2011「My Town Market」，福島縣相馬郡新地町

2011「放學後的學校」，茨城縣水戶市立五軒小學、神奈川縣橫濱市星杈中學、
茨城縣水戶市立濱田小學

2010、2011「Homework of Family Circle」，東京都淺草、東京都國分寺市

2010「散步的都市」，德島縣德島市

2010、2011「Living Room」，埼玉縣北本市、德島縣德島市兩國本町商店街、尼
泊爾加德滿都市

2009「兒童館的新住民史」，東京都練馬區 東大泉兒童館

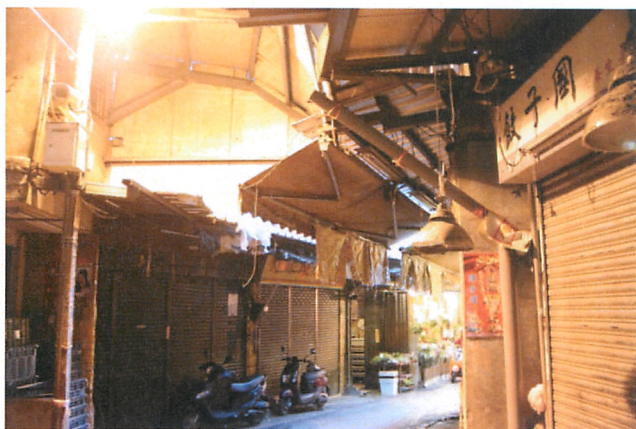
2009「浮島」，新潟縣新潟市 信濃川下游

計劃內容：

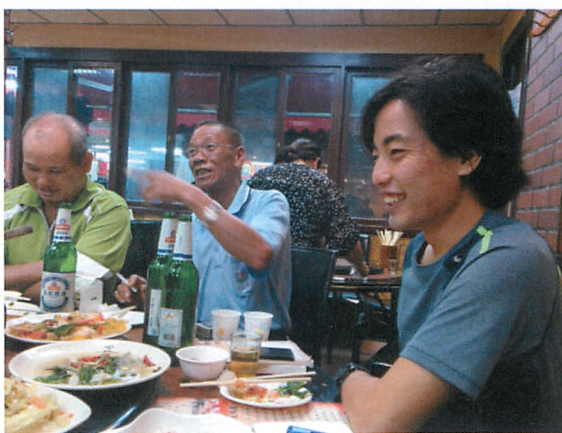
深入社區，和居民對話，並且透過住民本身的力量展開與平常不同的生活，是北澤潤常用的創作手法。首次來到台灣的藝術家，在參訪台北許多社區之後，決定在接近萬華的南機場公寓展開「太陽自創旅館（SUN SELF HOTEL）」計畫，這個計畫當中有三個軸線：一是高齡少子化嚴重的都會區如何有新的空間利用可能。二是居住環境的日常樣貌可以怎麼轉換。三是對於能源使用的思考。選擇老舊國宅的空屋，邀請當地居民一起將空房間改造成旅館，在每周舉行的工作坊當中發想獨一無二的住宿體驗，並且透過簡單的太陽能設備提供這個旅館所需的電力，構成一個住宿型態的藝術計劃。計畫當中沒有太多複雜的技術或豪華的設備，但是發自最基層的力量卻帶給所有計畫參與者一個全然不同的日常生活。

創作過程：

田野調查→合作社區洽談→參與計劃制定與執行→展覽呈現

確定合作之後，從未來過台灣的藝術家決定先針對台北市各社區進行訪調，實際走訪淡水老街、北投市場、石牌市場、大稻埕迪化街、大龍峒保安宮、東門市場等不同社區之後，藝術家對都市地理和聚落分布有初步的認識，最後以萬華南機場社區的居民溝通上最為熱絡，在認識當地歷史背景以及與多位居民初步的聊天之後，決定以南機場為創作計劃的實施地點。

決定計劃實施地點之後，藝術家積極和當地里長、居民進行交流，並且在考量實際可使用的空間狀態以及合作對象的狀態之後，提出創作計劃書「SUN SELF HOTEL 南機場」，在此階段策展人和藝術家也積極和台大城鄉所或 OURs 專業都市改革者組織接洽，希望透過這些單位過往對南機場的研究，對當地有更深刻的研究和理解。

SUN SELF HOTEL 的計劃內容，係將社區裡的閒置空間，透過居民的力量，一起改造成旅館，因此藝術家召集許多有興趣的居民擔任旅館工作人員，每個禮拜天集合在里民活動中心（南機場樂活園地）舉辦工作坊，從染布製作床單、絹版印刷製作窗簾、衣架和旅館備品等 DIY 教學，透過每個禮拜的集結，居民之間對於活動有越來越多想法，另一方面對於社區公共事務也開始有興趣。

計劃進行中，藝術家團隊也建立活動官方網站，並透過網路公開招募有興趣參與住宿行程的民眾，並且和所有工作人員一起安排兩天一夜客製化的旅程，首次獲選的住宿客人必須全程參與兩天一夜的活動內容，圖為南機場工作人員於旅館入口迎賓（左一）、客人和工作人員推著太陽能推車，進行社區散步，一邊認識社區同時也蒐集當天晚上旅館客房將使用的電力（右一）。散步回來之後，由社區居民主持下午茶時間，向客人進行手沖咖啡介紹（左二），當天晚上也在社區中庭進行開放給公眾參與的太陽晚會，讓沒有參加到工作坊的其他居民也能夠了解整個活動過程，並且透過太陽氣球的升起說明計劃中太陽能推車裝置的運用（右二）。隔天早晨在早餐和上午活動結束之後，歡送客人（左三）。最後藝術家和參與工作坊的南機場居民們，一起回顧這半年的籌備時光，以及兩天一夜的種種細節，並一起討論計劃未來的走向（右三）。

在展覽現場，相較於展出南機場工作坊的製作物，藝術家選擇展出自己在台北訪調、研究、籌備過程當中所拍攝的照片和每天的日記，讓現場觀眾能夠了解計劃全貌和經過，並能夠了解創作者思考的過程。

太陽自創旅館南機場官方網站：<http://www.sunselfhotel.com/nanjichang/>
 南機場旅館人部落格：http://sshnanjichang.blogspot.tw/2014_08_01_archive.html
 太陽自創旅館南機場官方臉書：<https://www.facebook.com/ssh.tw>

4.

藝術家：溫鈞揚

作品名稱：漂浮旅社

2009-2014 | 燈箱、手冊 | 200x80x15 cm, 12x15cm

藝術家簡歷：

1985 年高雄出生

學歷

2011 國立台北藝術大學美術創作研究所 碩士

2007 國立台灣藝術大學美術系 學士

主要展覽

2011 《非處之棲》 鳳甲美術館/ 台北

2010 《雙城跨域，河流、城市與當代地理學的對話》

台北當代藝術中心，高雄搗蛋藝術中心/ 台北、高雄

2010 《SUCITY 大風景地 2》 台北國際藝術村/ 台北

2009 《COME TO PASS 大風景地》 嘉義鐵道藝術村

作品內容：

溫鈞揚的創作關注在都市生活當中被溢出的部分。在《漂浮旅社》的作品當中，使用空屋廢墟、安全島、停車格等真實存在的空間，透過製造一些「空間意外」——以路上生活者的視點，呈現出當代都會治理當中視而不見的部分，讓被長期忽略的現實層面得以再現，而旅社的概念也將暫時性居所的象徵投射到這些場所上。創作者的介入讓原本凝固的空間感再次被攪動，讓觀眾的意識可以投注到這些被遺忘或忽略的城市縫隙當中。作品反映出都會空間分配的問題，和治理系統沒有思考到的盲點。本次展覽也納入從東京都會當中所取得的靈感，當廢棄物的處理被確切安排在一星期的工作天當中，對這個社會來說「不被需要」的人口，或許也正被這個體系用某種方式排除著。

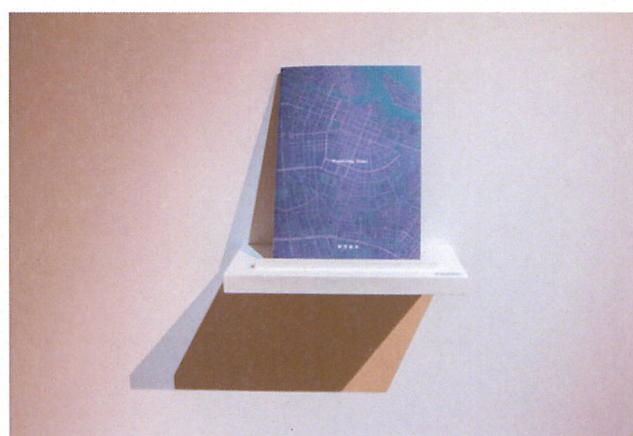
創作過程：

田野調查→實際拍攝→作品製作→展覽呈現

從未造訪日本的藝術家在本展覽的前置研究期間，前往東京進行田野調查，回應策展主題在都市空間中的觀察與反思，在展場周邊的街區尋找工作主軸的場景，勘景之後融入創作主題，透過場景設計的方式，將漂浮旅社的概念置入場所當中，進行實際拍攝。

結合原先在台灣拍攝的照片，加上於東京拍攝的照片，製作成燈箱，燈箱上的編號對應到漂浮旅社的各種房型，而燈箱旁的說明書，則針對每一個房型的內容進行廣告與介紹。

5.

藝術家：西澤諭志

作品名稱：給予\接受\放在那（台北-東京）

2014 | 雙頻道錄相 | 約 33 分鐘

藝術家簡歷：

1983 年台北出生

學歷

日本東北藝術大學資訊設計影像學科 學士

主要展覽

2010 「西澤諭志展 – 寫真／絕景 所在彼地的」，INAX Gallery / 東京

2009 「Heart Corner of Documentary」，SANAGI FINE ARTS / 東京

2008、2007 CANNON 寫真新世紀 佳作獲獎

作品介紹：

西澤諭志主要創作媒材為平面和動態的影像，透過都會日常生活片段的累積，將藝術家周圍的生活環境作遴選和紀錄。舊作「百光」在看似無連貫的影像當中，隱約呈現出當代青年在低薪，低就業率社會現實下的困境。跨越文化與語言，簡約而充滿塵埃的生活，形成了全球青年的一種連結。本次參展作品比較了東京和台北兩個都市中的年輕世代，在日常生活生活當中所接觸到的各種物件，從家具、服裝、交通工具等動產的持有，將生活水準和經濟能力的輪廓描繪出來。並且以居住空間為主，透過不同場景、對話、事件的安排，以及兩個畫面的剪接、留白，讓不同空間和不同時間，似乎產生了相互對話和呼應的關係。

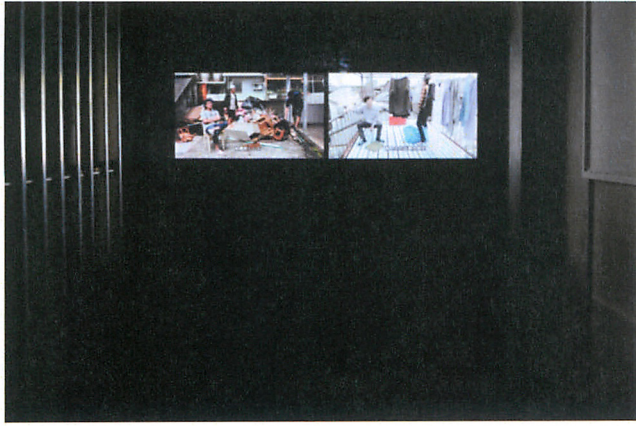
創作過程：

田野調查→台北拍攝→影片剪輯→展覽呈現

在作品中拍攝年輕人實際居住狀況的藝術家，實際於臺北停留三週時間，拜訪了三組不同的共同居住形式，同時深入與這些共同租屋的房客們訪談，了解他們的生活樣貌，最後選定一組位於關渡的研究生、畢業生共同生活的組合，邀請他們分享實際的生活，並從生活樣貌當中和藝術家共同結構出場景與對話，在演出與拍攝當中，藝術家也從自身對台北的生活體驗，重新安排影片的內容。

影片呈現的方式為雙頻道錄像，將台北和東京兩邊共同租屋的年輕族群如同相互比較一般並置在一起，並從日常生活的對話當中探討都會生活的居住環境、消費型態、工作樣貌與時間安排等議題，台北的影像上打上日文字幕，東京的影像上打上中文字幕，有時兩邊彷彿相互呼應一般，有時又只有單邊螢幕播放，透過藝術家的剪輯和聲音安排，產生相互對應的關係。

6.

藝術家：王建浩

作品名稱：有巢氏計畫

2009-2014 | 雜誌廣告、瓦楞紙、厚紙板等複合媒材 | 尺寸依場地

藝術家簡歷：

1984 年台中出生

學歷

2012 台南藝術大學造形所 碩士

2008 彰化師範大學美術系 學士

主要個展

2010 《日常風景區》，黑白切藝術空間，台中。

2009 《幸福集團正式進入台灣》，新樂園藝術空間，台北。

五七藝術工作室，台南。

2007 《王建浩個展》，台中 20 號倉庫，台中。

作品簡介：

王建浩的作品經常透過消費性物品反映出資訊流通迅速的當代下，文化衝擊如何被吸收，以及現代人的價值如何建構物質系統。從 2009 年開始發展的作品《有巢氏計畫》當中，他以問卷詢問身邊的朋友，對他們來說理想的住宅為何？需要有哪些條件？回收問卷之後，他利用身邊可以取得的雜誌、廣告傳單上的商品和

室內設計風格，用模型的方式重現填表者們「想像中的理想居住」，藝術家後續也在其他展出過程中搜集到更多的問卷，擴大所蒐集到的樣本，並持續進行模型製作。在再現與轉化的過程當中，呈現出大多數人對理想生活的定義，是如何建構在消費系統當中，而形成一種被資本主義、消費行為所綁架的想像。

創作過程：

問卷調查→作品製作→展覽呈現

藝術家首先向身邊的朋友提出問卷，請對方實際形容出「理想的居住」的樣貌，再透過回收的問卷當中所具體說明的內容，所提到的品牌和裝潢風格，剪貼報章雜誌廣告的圖樣，製作成模型。在展出中又陸續蒐集更多的問卷，台北展覽時，藝術家將自己心中理想的居住透過自己的工作台展示出來，呈現出「製作中」的樣貌，同時也表現出慾望源源不絕，無法停留在某一個「完成式」的狀態。

7.

藝術家：小林史子

作品名稱：Frame Unit

2014 | 台灣與日本的房屋廣告、醫學書籍、辭典、作者右手的 X 光片、壓克力等

複合媒材 | 尺寸依場地

藝術家簡歷：

1979 年東京都出生

目前以東京為據點進行海內外藝術活動

學歷

2006 東京藝術大學美術研究所碩士 畢業

2004-2005 德國威瑪包浩斯大學造型學部 交換學生

2003 東京藝術大學美術學部繪畫科學士 畢業

主要展覽：

2013 「Roppongi Crossing」, 森美術館/東京

2012 「A New Constellation-Seoul」, 韓國國立現代美術館 EDU STUDIO / 韓國

2012 「Over The Horizon」, 東京都現代美術館 Bloomberg Pavilion Project / 東京

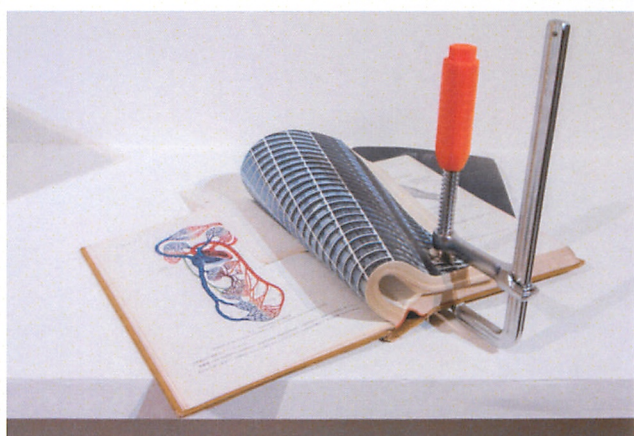
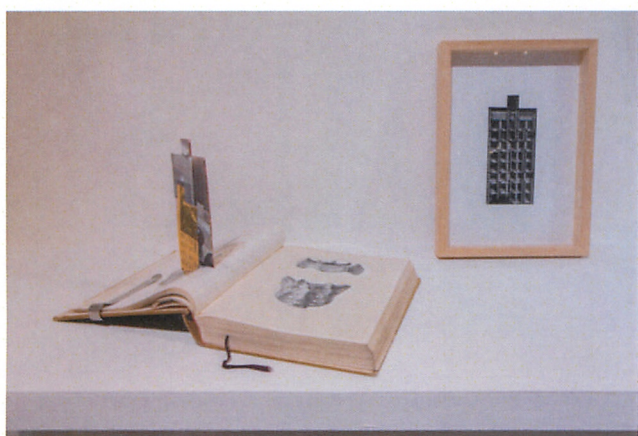
2012 「Art Project 2012: Communion」, The Media Center COEX / 首爾、韓國

作品簡介：

小林史子的創作擅長利用日常生活當中的物件，透過精湛的造型能力將其分解、再構築，並加以幾何排列，帶來完全不同的視覺經驗。過去常以大型作品充分表現空間掌握能力的藝術家，本次參展作品從個人的身體經驗出發，以身體有機和精神意識之間相互對抗的狀況，隱喻「都市空間的消長變化，其實是由人類巨大的集體意識和自然地理之間不斷拉扯權衡而形成的」。以醫學書本、X光片、字典、地圖和不動產傳單等物件解構重新組成的作品，用抽象的方式表現出現代人的個體意識和身體之間的關係，就好像都會當中人的行為和自然環境之間的關係，在相輔相成、互相拒否的過程裡，充滿了矛盾卻有機的發展。

創作過程：

前期研究→利用台北東京兩城市所搜集到的素材進行製作→展覽呈現

在前期研究當中，藝術家發現都市的消長其實是一個有機的狀態，如同東京隨著大型活動如奧林匹克的到來有一系列的拆除、重建，台北也在一個都市更新的進程當中。有機且浮動、不停改變的狀態，藝術家將這個狀態和人體的變化連結，從人體的成長、病痛、手術、老化當中，提供都市消長變化的另一種觀點。