

印尼群島量

2018爪哇藝術

Indonesia Islands Art Fer
2018 Javanese Art S

繪計畫 行精神考掘

rain Mapping Survey —
Spiritual Archaeology

計劃主持 | 鄭雯仙
展覽策劃 | 黃敏琪、佐佐目藝文工作室
參展藝術家 | 朱瓦第.阿瓦爾、薩拉比.阿夏
展覽助理 | 曾曉勤
展覽期間 | 2018/10/25-11/18 (週四至週日, 2-8pm)
開幕講座 | 2018/10/26 (6-8pm)
工作坊 | 2018/11/03 (2-6pm)
地點 | 台南市南區三和街14號
網頁連結 | <https://www.facebook.com/indoartmapping/>

Curators | HUANG MIN-CHI、Ocular Studio
Artists | DJUWADI [Djuwadi Ahwal]、AHMAD SJALABI HIFNI [Syalabi Asya]
Assistant | TSENG HSIAO-CHIN
Exhibition time | 25, October (Thu.) -18 November (Sun.), 2018
Opening Talk | 26, October (Fri.) 2018 PM 18:00-20:00
Workshop | 3, November (Sat.) 2018 PM 14:00-18:00
Venue | No.14, Sanhe St., South Dist., Tainan, Taiwan
Web Link | <https://www.facebook.com/indoartmapping/>

主辦 Organizer | 佐佐目藝文工作室 Ocular Studio

贊助 Sponsor | 國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation 臺南市政府文化局
Cultural Affairs Bureau, Tainan City Government

協力 Cooperation | 和和和藝術 Odd-Even-Odd ART 觀察者藝文田野檔案庫

前行的路，

如果是未明的幽微暗徑，

不要畏懼，

那不過是不斷地選擇與被選擇的學習過程。

鄭雯仙
2018.10.16

有時候過於夢幻的真實，或許就當它是
是夢境吧。

我從2004年開始沈睡，做了好長一
大段的印尼夢境。

但其中有8年的清醒，我仍試圖從日
常無聊透頂的夢中回到印尼，但總
是回不去。夢中不是忘了帶護照，
就是忘了帶現金。最後試著以想像力
擠出一艘橡皮小艇，一個人慢慢划向
一島。

Mickeylk
2018.10.17

我對印尼的愛，或許只是夢。但也或
許不是。

8/22

抵達泗水的第二天。

如果你們看過電影「大法師」的驅魔情節，
我大概發生了 87% 像的狀況。

嗯，我應該沒提過靈異體質這件事吧？

我一直不想面對。

仍在跟嚴重的憂鬱症對抗，

但釋放完後似乎覺得有什麼東西離開我了。

8/23

伊斯蘭教宰牲節 (Eid al-Adha)。聖經：可蘭經，亞伯拉罕：易卜拉欣；皆為犧牲，故事卻有些微不同。

---- 這幾天觀察 Syalabi 的生活方式，他的日子在父母家或展場間游移，有點「展場游牧」的味道。展場因為經常有他的存在，朋友們就能常來串門子。這是跟生活融合在一起的事。經濟能力到達最低限，同時把快樂的精神層面放大。有時候 Ella 幫忙翻譯，她說她其實也不懂 Syalabi 在說什麼。文字的邏輯組合力不夠，卻剛好以藝術成為他的語言。所以即使我們語言不通，卻還是能以非語言的能力溝通（有點難形容，就像如果有人懂他，其實毋需語言。語言僅是傳達工具的其中一種）。所以說不定展覽不必請翻譯，因為翻譯也不見得懂得他的藝術語言。到時候請 Djuwadi 幫忙大概說明一下就好。藝術若成為一個國度，藝術家與藝術家之間是能溝通的。展場說不定就以 Syalabi 生活在展場的方式呈現，其實也是他最最自然的狀態。給他一張地毯，朋友們都會在地毯上聚集，情誼及藝術想法將在地毯上萌發。

---- 昨天的宰牲節，朋友們說要在攀岩場烤肉慶祝（宰了牲就是要烤來吃）。下午過去岩場一直等到晚上六點，烤肉會還是沒開始，Ella 笑稱這真是場失敗的 Party。孩子們耐不住，我們就先離開了。凌晨四點半我接到一張照片，大家已經爛醉躺在攀岩地墊上睡死了。這真是有經濟壓力的現代人難以想像的人生享樂方式。

---- 經常偏頭痛的 Syalabi 用冥想 / 抽菸 / 喝酒的方式成為他的藥方，很可笑，但我尊重他。印尼朋友的壽命都不長，相較台灣人壽命長又活得不快樂，我學習該從兩者極端取得中點平衡。若能悟得這個在針尖上難以找到的極小道理，這展覽也值得了。

8/24

---- 回到日惹了，這次抵達的時候沒有哭。以前在火車上知道就快見到 Yogka 了，情緒總是很激動。從她的二九年華到而立之年，我的兩個孩子跟她的孩子有同一天的生日。Yogka 說房間還沒準備好，替我們先找了朋友的自然民宿借住一晚。高腳屋，有藤編的牆，睡到一半床上還多了一隻貓。貓是液體，總是流 / 溜得進來，也許是我們佔據了牠的睡床。前幾天的「大法師」事件，在相談過後，我的身心科醫師請我回去之後務必做心理分析。

如果你擁有多種語言的能力，其實可以成為一名間諜，像是一個得以隱身的神祇，或具有讀心術的魔法師。讀著周

遭人的心，是正是邪你相當清楚。自然民宿裡有對情侶房客，斯洛伐克男友與印尼華人女友，他們大概觀察了我好一陣子，確定我的心無害，接著才向我顯露他們兩人會講中文的事實。斯洛伐克人其實是心理分析師。他的女友與我，我們三人聊到近乎半夜，這像是幸運突然遇見求之不得的原住民獵人或巫士，聊天南地北，關於我的心理狀況，關於台灣真正被隱蓋的歷史。他建議我可以上 YouTube 看 The School of Life 頻道。

8/25

---- 家裡留存了六張印尼版畫，但我一直不知道藝術家是誰。其實是 13 年前曾經來台北駐村的印尼藝術家 S 賣給我的。台北對普遍印尼人來說是高消費，一位好心的版畫藝術家捐出六張作品幫忙籌措 S 在台北的生活費。那個年代的台灣還沒有人在乎印尼藝術，便由同樣窮哈哈的我廉價收購。每天看著那些版畫，13 年後我才開始尋找這位藝術家的真實身份。來印尼前聯繫上了神秘的版畫藝術家，但由於他不諳英文，那封簡訊是別人幫忙回信的。

---- 在展場等了好久，接洽的朋友一直沒有出現。這裡連佈展都需要緣份。兩點代表三點，七點代表八點，偶爾對方準時的時候我會陷入一片尷尬。（在美國，這種不準時赴約的幾個小時範圍被稱為 black time。但如果不想沒禮貌的話，只有黑人可以這麼笑稱自己遵守的是 black time。）

外頭來了兩輛摩托車，車上的四個人進來搬桌球桌，架好之後開始友誼的撕殺遊戲。我們就著麼乾等看了一個多小時的桌球賽。六歲的兒子自願當起撿球小童，打桌球的中年男人用英文問他是從哪來的？「I' m from Taiwan.」兒子說。

這時，中年男人突然意識到了什麼，他問了我的名字，接著他指著坐在旁邊的另一個瘦小和藹的男人說，「他就是妳一直要找的那位藝術家。」整個現場氣氛像瞬間通了電，只剩言語難以形容的心靈震動。

我的眼睛不正常地佈滿一片濕，瘦小男人的眼神感動卻剛毅。他不會說英文，那封簡訊是打桌球的中年男人幫忙翻譯的。

---- 整個宇宙應該用盡了所有氣力鋪梗這齣長達 13 年的劇碼。

8/26

---- 每天在兩種狀態中擺盪，是腦袋衝擊。展場是完全的精神性，但睡的是商業藝術家的家，而且還是成功的那種。

---- 我之前以為能處理印尼的商業藝術評論，真是太天真的想法。商業藝術家有其厲害之處，需要有良好的社交手腕，這的確是我做不到的。

8/27

Yogka 媽媽來訪，示範如何做印尼糕點。她講的是爪哇方言。

斑蘭葉汁染成的綠糯米糰、椰絲糖內餡，以香蕉葉包成尖塔狀，蒸一蒸吃。爸爸說這種食物台灣也有；移居台東的朋友說這是娘惹糕的一種。恍然大悟。娘惹本是混血食物。

蟑螂、香皂、米粉、肉餅、乾麵、湯麵、粿條、雜菜麵、肉包……全都能以福建話 / 台語發音。只有一個令人費解的芙蓉蛋讀做「fuyunghai」，至今仍是我心中的謎。

8/28

---- 作品文字敘述改成用鉛筆直接寫在牆上，更像日記的概念。

為了能讓觀眾沒有距離感，我決定作品是可以被觀眾拿下來撫摸碰觸的，像是拿下書架上的書來閱讀，讀完再放回去。

這個作品我可以一路做到死亡之前，像一路寫日記到老一樣。

---- 一位龐克裝扮的英國人在展覽開幕時前來跟我打招呼，我覺得他相當眼熟。

「嘿！你是不是在 11 年前爬過梅拉皮火山？」我問。

「有啊，但我有爬到火山頂。」他說。

「我也爬到山頂，後來沒水喝差點渴死到出現幻覺那次對吧。」我回答。

事實上 11 年前那趟火山冒險，我們從來沒交談過。他的英國口音太重，我總要皺著眉用力理解他的每句話，就算當初我們試著聊天，以 11 年前我的英語能力，大概也無法理解。

他後來用訊息跟我說，他常常事先夢見隔天會見到的人。

8/29

---- 參加了一個展覽的開幕式，印尼藝術家以西方展呈方式所做的聯展。我出現一種置身德國文件展的錯覺。

----11年前一起爬火山英國人其實也是藝術家，即使他對我稱他做「藝術家」這三個字似乎有強烈的排斥感。藝術的想法跟我和 Lewis 都很接近，不斷想找自己獨特的方式。像是知音。

---- 噢，前幾天 Yogka 帶我和孩子們進電影院看電影，我大概七八年沒進電影院了，這也是孩子們第一次看大螢幕電影。我老是愛看文青悶片與紀錄片，卻被帶來看 Christopher Robin(摯友維尼)，就是闖家歡樂的小熊維尼故事。但第一幕出現的森林場景，就讓我在電影院裡面無法控制地用力啜泣。

克里斯多福羅賓從小在森林長大，成年之後只關心工作，也強迫女兒認真讀書不能進森林玩。主角簡直就是 Lewis；我就是被限制的女兒。

Lewis 以前在緬因州的森林裡長大；我相當熱愛自然，結婚前甚至做了份高山動物調查的助理工作，但婚後的自然生活成為死寂。

這是野性的呼喚。森林在呼喚我。

「Doing nothing, to get something.」

8/30

---- 近距離觀察商業藝術家的日常工作，發現每一步決定都是計策。

我必須用力拼湊出商業藝術家的腦袋景象，其實朋友也知道我們是藝術界的兩個極端點，他說如果這當中有個交集點，那大概就是給家人的愛了。

---- 「市場藝術」(商業藝術)與理想主義藝術。

---- 我在泗水的展覽會在 Syalabi「遊牧」的展場展出。其實泗水人稱那個地方叫「泗水美術館」，因為工業城市僅有有限的藝術空間，共享便成為一個重要的概念。共享的極致被放大到連展場名稱都能夠替代，所以如果是 Syalabi 使用的話，「泗水美術館」的名稱就能被他的「Museum of Mind 藝術空間」所替代了。很前衛不是嗎？

8/31

多數印尼人不怕孩子吵，整個群體一起帶孩子，他們說用力玩鬧的孩子才健康。我在台灣城市受夠了那些鄙夷小小孩吵鬧的眼神，規矩、限制、壓抑，吵鬧成為一種原罪。

帶著孩子一起拜訪藝術家雖然經常失控，但總有一個很好的道別理由。停止訪談的時間對我來說一直是件不簡單的事，決定咖啡烘到何時下豆也是門藝術。

英國藝術家不是唸藝術學校的，作品質感對我來說有點驚人。匿名者 (Anonymous) 的精神似乎與龐克精神有關，對我來說也大跳躍地像是聖經裡所描述的上帝的某個原型。他談了薩奇 (Saatchi)、平行宇宙，還有如何改變對能量的想法來控制憂鬱症（如果憂鬱症的上下波動會影響腦中情緒，那就試著想像情緒只是如同 PH 質般左右波動。他以前是這麼解套的）。可惜我的英國腔障礙，訪談大概只聽得懂七成。後來有一個不懂的關鍵字我寫訊息問他：

Today you said you are (an)_____.

（今天你說過，你是一位 _____）

A. atheist （無神論者）

B. Autistic （自閉症）

他回答：

「兩個都是。以前有自閉症合併閱讀障礙；永遠的無神論者。」

9/01

---- 剛剛從 Yoyok 家回來，就是送版畫作品給朋友籌旅費的那位藝術家。他跟 Syalabi 一樣不會講英文，而且情況更糟，Google 翻譯系統需要正確拼字，他經常握著我的手機反覆在字海裡掙扎。

壓克力凹版、水彩或 MDF 木板凸板，凹版的版畫壓印機必須向其他工作室借用。作品真實描繪了傳統印尼庶人生活 / 政治事件（政治即生活），每一角的細節都是我懷念的印尼記憶，而不是現代化或峇里島 Villa 那樣的摩登樣貌。

Yoyok 的房子是最普通最普通的那種，竹屋頂、簡單粗糙的水泥牆，地上總有灰塵。丈母娘從房間裡走出來，破掉襯衫的一角吸走了我的注意力。地板上妥善鋪了報紙，再打開層層包裹的作品，他保護作品到了極端乾淨的地步。塵與淨，兩者差異令我眼角泛淚。物質不是那麼重要，反映心靈的藝術才是需要被保護妥適的。

---- Yoyok 有一批版畫不斷使用一位印尼詩人的肖像，Agum Wispi，他因為政治事件被印尼政府流放到荷蘭。

9/02

9/03

---- 目前看到印尼很驚人又能震動心靈的藝術大概都是四十幾歲的中生代藝術家，那是個正在轉換的年代。2008 年左右國際藝術資金大舉進入亞洲，印尼藝術便逐漸開始往商業靠攏。真正的精神也在消弭中。

---- 剛剛從 Hestu 家回來。他的創作模式比較像是比賽型的，例如美術館徵召作品，投計畫，過了就做。所以能出現很多巨型的裝置藝術，也比較符合國際藝術家的樣貌。這跟很多只有自己單一媒材的印尼藝術家不同，個人辨識性較低，但也毋須貶抑，反而是他可以克服各種不同的媒材問題。光一個「蓋自己房子」的題目，在他家感受到的就夠精彩了。

跟他的討論中，發現台灣人不懂印尼藝術的一部分原因可能是因為不懂伊斯蘭教的生活方式，有太多宗教習慣不同，因為無法解讀基本元素，隨之也就看不懂了。（別忘了印尼宗教可是很深入生活的，但卻又帶點自由風氣，較沒有馬來西亞的嚴守）。

另外印尼人居住在開放式的房子，跟周圍環境共生，接受蚊蠅飛進來的問題，較易察覺環境。現代台灣人習慣家家閉門居住，藝術多探討自身心理狀態，社群力量顯得較為薄弱。

9/04

9/05

Malaikat，學經濟的，但選擇藝術創作。在他身上發生了另一個可以反映印尼政治的故事。

印尼是個煙毒罰則非常嚴峻的國家。在日惹，有個監獄收容了很多大麻罪犯，很多高知識份子、律師、藝術家，甚至軍人，他們不是真正的重大罪犯，只是想以大麻短暫享受，結果就被通報逮捕。（是因為大麻的味道很容易辨別嗎？）

Malaikat 被逮到抽大麻，判了五年。

五年的監獄縮影相當精彩，裡頭因為都不是真正的重大罪犯，反而像是個小型社會，很多人可以在監獄裡有自己的工作室與免費的飲食（若想吃好一點，煙毒犯藝術家甚至可以賣作品給煙毒犯律師。賺得的錢就能在這個監獄小生態系裡循環。）

9年前我跟 Malaikat 一起去過惡名昭彰的泗水動物園，再見面就是今年了。去年5月他才出獄，12月開始在藝廊工作。

2014年他在監獄裡做了一個特別的「Prison Art Programs」計畫。有個日本人在新加坡擁有一間藝廊，因著到監獄裡參觀的機緣，才能讓這個計畫在新加坡呈現。

---- 以前有個19歲澳洲女生到峇里島衝浪，她拿著男友的衝浪板袋先抵達印尼，卻不知道裡面裝有大麻，於是被判了20年，現在仍在峇里島。

1公斤大麻判10年，15公斤判20年。

9/06

印尼日惹的自然學校，混齡從幼兒日托到高中。
在台灣的自然學校月費必須破萬，想省錢僅有自學一途。
但我找到一個半自學的中庸之法，僅讓孩子在學校學習中文及數學，
剩下就是我們的事了。

(遠方傳來一句：「剩下就是你們的事了」。)

9/07

---- 靠！我剛剛才發現印尼人姓名的秘密！

汗顏多年研究從沒發現，多數爪哇人是沒有姓氏的。朋友叫 Yogka Agustin，原來她名字只是 Yogka，我以為是姓的 Agustin 原來只是 August 的意思（八月，她是八月生的）。

難怪 Djuwadi 可以沒有姓，單名一個 Djuwadi。

台灣原住民好像有哪一族是自己名字 + 父親名字，結婚後要改名？

----Yogka 說大多數有家族姓氏的人都是皇室，一般人就沒有姓了。皇室依照不同階級或功勞會有不同的封姓，所以有些名字會很長。跟中國或歐洲的皇室概念很類似。

9/08

---- 坐火車回到泗水。小遊記的雛型慢慢在搖晃的火車上形塑出來了。美好的思考構型時刻，美中不足的是自己的小孩真的很煩。

----Leigh Bowery 與 Nicola Betaman 的故事相當精彩。

9/09

----Syalabi Asya 的藝名含義其實很有趣，唸起來很像印尼文的 Salah biasa。（意思是做錯事也沒關係）

---- 只展兩天的展覽，座談會大夥兒討論得相當精彩。
（有空調的室內人手一根菸，好燻而已）

9/10

---- 等一下會去拜訪之前很照顧我，但去年 11 月生病過世的藝術家朋友 Ilham J. Baday 的姊姊。今年 1 月來印尼那趟，就差一個多月就能再見到他。

Ilham 的媽媽因為太傷心，後來也跟著他走了，而且是在 Ilham 生日那天走的。我十幾年前來印尼時還曾跟他的老媽媽睡在同一張床上過。Ilham 的爸爸是印尼很有名的伊斯蘭畫家 Amang Rahman Jubair。

---- 剛剛又感覺到靈，一直哭，我覺得是 Ilham 回來帶路了……。

Ⓢ

印尼群島量繪計畫

2018爪哇藝術精神考掘

Indonesia Islands Art Terrain Mapping Survey —
2018 Javanese Art Spiritual Archaeology

作 者 | 黃敏琪
封面設計 | 黃敏琪
企劃、出版 | Ocular Studio 佐佐目藝文工作室
發行人 | 鄭雯仙
電子信箱 | ocular2012@gmail.com
網 址 | Arts Observer Field Archive 觀察者藝文田野檔案庫
AOFA.TW
美編設計 | 天晴文化事業
地 址 | 708臺南市安平區健康路三段326號
電 話 | (06)2933266
出版日期 | 2018年10月
I S B N | 978-986-88597-2-2

佐佐目藝文工作室成立於2011年11月17日，源起於「觀察者—藝術生態觀測站」（已於2016.05擴版為「觀察者藝文田野檔案庫」[Arts Observer Field Archive, AOFA] <http://aofa.tw>）之網路傳媒的設立，此網站以非營利的評論書寫方式進行互動，成為藝術資源共享與交流、發聲的平台；希企藉由平面出版品與網絡媒體連結的動能，傳遞藝術的多元面向，凝聚更多理念契合的藝評人，共同持續推廣藝術視野與藝文活動的開展。初期階段工作室的成員，乃是藝術史與藝術評論相關科系的研究所在學或畢業生所組成的書寫團隊，主要以台灣藝術發展歷程的研究為主，研究方向則由藝術生態環境的觀察入手，透過藝術評論的書寫與出版（含紙本與電子書籍），達成為台灣美術史資料庫從事基礎史料的建立，以及呈現藝術多元化的視角與觀點的雙重目的；至今已連結相關領域之專業研究者資源共享合作，關注國內外當代藝術生態總體現象的變遷與發展。

近年更確立以檔案庫的概念，擴建「觀察者網路平台」，並與台南在地長期觀察、研究當代藝術發展的獨立空間（工作室）串連合作，深耕研究內涵。尤其從2018年度起，除延續研究成果出版外，更將視線朝向台、尼國際交流，及網站平台雙語化與國際網絡同時露出發表評論書寫等方向推進。

印尼群島量繪計畫
Indonesia Islands Art
Terrain Mapping Survey

AOFA.TW

ISBN 978-986-88597-2-2

