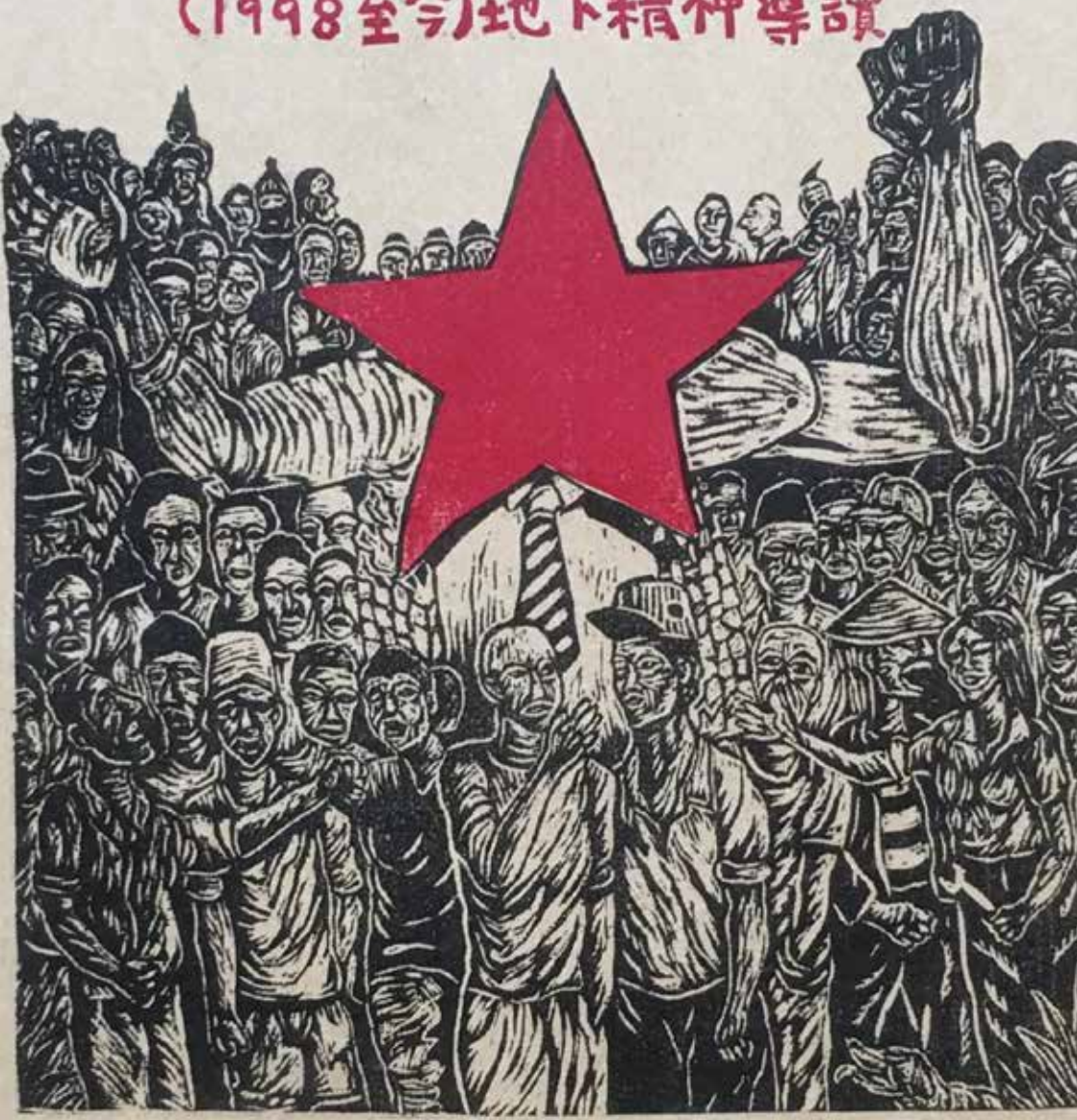

赤道地災／遮延：印尼
TARING PADI
(1998至今)地下精神導讀

印尼群島量繪計畫II

Indonesia Islands Art Terrain Mapping Survey II

赤道地炎 / 遞延：

印尼Taring Padi (1998至今) 地下精神導讀

The Equator's Advancing Flames: the Guide to Taring Padi Underground Spirit (since 1998)

展覽團隊 | 佐佐目藝文工作室、黃敏琪、Taring Padi
展覽助理 | 曾曉勤、沈家鳳、陳又瑄
展覽期間 | 2019/07/05-08/04 (3-8pm, 週三、四休)
紀錄片播映 | 2019/07/07 (週日3-6pm)
版印工作坊 | 2019/07/14 (週日3-6pm)
講談客廳會 | 2019/07/27 (週六6-8pm)
地點 | 台南市南區三和街14號
網頁連結 | www.facebook.com/indoartmapping

Curators | Ocular Studio、HUANG MIN-CHI、
Taring Padi
Assistant | TSENG HSIAO-CHIN、SHEN JIA-FONG、
CHEN YU-HSUAN
Exhibition time | 05. July-04 August, 2019
(3-8pm, Wed/Thu OFF)
Documentary Film | 07. July (Sun.) 2019 3-6pm
Printmaking Workshop | 14. July (Sun.) 2019 3-6pm
Talking Salon | 27. July (Sat.) 2019 6-8pm
Venue | No.14, Sanhe St., South Dist., Tainan, Taiwan
Web Link | www.facebook.com/indoartmapping

主辦 Organizer | 佐佐目藝文工作室 Ocular Studio

指導單位 Sponsor |

國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

協力 Cooperation |

和和和藝術 Odd-Even-Odd ART

觀察者藝田野檔案庫

赤道地炎/遞延：

印尼Taring Padi(1998至今)地下精神導讀

「Taring Padi」，一個台灣相當陌生的印尼藝術團體名稱，事實上在許多歐美國家早已聲名大噪。成立二十年的Taring Padi以其草根地下組織式的創作手法影響了世界相當多的次文化/反文化藝術組織，團性低調，幾乎不在主流藝術圈裡出現。印尼在1998年經歷了重要的政治轉型，許多藝術家投入社會運動形塑出一片特殊藝術景況，這是Taring Padi成立的特殊時空背景。關於台灣來不及參與印尼藝文的這20年，Taring Padi可說是詮釋其精神相當重要的演繹。

|
前提：一直都在，卻是臺灣當代藝術眼界未見之境的Taring Padi

|
Taring Padi經常被廣稱為TP。他們如何去個人化低調隱身創作，又如何高調躁動走上街頭，並在藝術畫廊體系之外激起底層人民反動的實踐力，這絕對會是安穩坐在美術館內細細觀看藝術作品的一大經驗跳脫。本展覽策劃方向將由四個子題探討，關於其歷史、其精神哲學論述、20年發展間的流變，以及如何對外影響其他國家做初步探討，從台南三和街的藝術小空間做為起點，計畫未來將策劃更大型以及更深入的Taring Padi哲學演繹。

|
|
|
|
|
|
|
|
展期：2019/07/05—08/04(3-8pm，週三、四休)

開幕時間：2019/07/05(7pm~)

紀錄片 播映：2019/07/07(3-6pm)

版印 工作坊：2019/07/14(3-6pm)

講談 客廳會：2019/07/27(6-8pm)

地點：台南市南區三和街14號

展覽策劃：佐佐目藝文工作室、黃敏琪、Taring Padi

贊助：國家文化藝術基金會、臺南市政府文化局

The Equator's Advancing Flames:

the Guide to Taring Padi Underground Spirit (since 1998)

“Taring Padi” is the name of an Indonesian art group that, though unfamiliar to most Taiwanese, in fact already has a reputation in Europe and America. This 20 year old underground art group influenced many sub/counter-culture organizations, and rarely appeared in the mainstream art circle due to their low profile character. In the year 1998, there was a major political transition in Indonesia; Taring Padi was formed with this special background. Many artists became involved in the social movement, which created a peculiar Indonesian art scene. Therefore, in this already-20-year-late participation of Taiwan, it is important to show the history and spirit of Taring Padi as an example for Indonesian's cultural understanding of us.

|
Premise: Taring Padi, the always existing group, exists everywhere except in Taiwan's contemporary art scene.

|
Taring Padi is usually known as TP. To know how they make art as depersonalized hermits, and in contrast, how they involve in social movement restlessly, will be completely beyond the common experiences of museum watching. Thus, this exhibition will be discussed through 4 subtopics: the brief history, the spiritual philosophy, the changing during 20 years, and how they influence other countries. This time we start from the small art space in Tainan, and will go on to plan a larger Taring Padi exhibition in the future, exploring their deeper philosophy.

|
|
Exhibition Time | 05, July-04 August, 2019 (3-8pm, Wed/Thu OFF)

Opening | 05, July (Fri.) 2019 7pm ~

Documentary Film | 07, July (Sun.) 2019 3-6pm 17

Printmaking Workshop | 14, July (Sun.) 2019 3-6pm

Talking Salon | 27, July (Sat.) 2019 6-8pm

Venue | No.14, Sanhe St., South Dist., Tainan , Taiwan

Curators | Ocular Studio 、HUANG MIN-CHI 、Taring Padi

Sponsor | National Culture and Arts Foundation 、

----- Cultural Affairs Bureau, Tainan City Government

July

7月

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	TO
TP 2020 Arrive	01	02	03	04	05 TP 2020 Open	06	
07 TP 2020 Film	08	09	10	11	12	13	
14 TP 工作 Work	15	16	17	18	19	20	
21 (台北)	22 (台北)	23	24 (台東)	25 (台東)	26	27 TP 產 Work	
28	29	30 TP 產 Work	31				

每個平凡是獨特
更是有關的家人與夥伴

|
|
|
Taring Padi, 英文譯名為 the Institute of People Oriented Culture of Taring Padi (以人民文化為導向的稻芒學社), 印尼文原文為 Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi, 成立於1998年底的印尼日惹。

|
其成員組成除了藝術家之外, 也包含詩人與作家, 於是Taring Padi這個名稱在字義上具有多重詩性涵義: Taring犬牙, Padi稻米; 稻米上帶有犬牙形狀的部分, 中文有個「稻芒」的專有名稱。多數現代人或許都不知道, 稻芒是個篩稻穀時碰觸到皮膚便使人發癢不止的厲害小東西。套用在Taring Padi的精神哲學上, 這是使人民從舒適圈中覺醒的力量象徵, 也能讓藝術成為戳痛貪官污吏的揶揄; 除了警醒意味之外, 稻米尖端也是稻苗迸芽成長之處。關於覺醒前、獨立思考後的精神如何持續茁壯, 意義全從Taring Padi (稻米上犬牙狀的部位) 開始。好詩意!

|
中文名過去有人譯為「米之獠牙」, 也有人想超譯成彘扭的「稻芒藝術行動陣線」。與其想破頭定譯名, 不如教大家該怎麼唸! 這次敝單位榮幸邀請到傳統舞者Robert與詩人媽媽Tantira兩位老師為我們示範「Taring Padi」的正確印尼語唸法。在明天藝術家抵台之前, 也在我們知道Taring Padi佔屋、版印、壁畫、音樂、劇團或龐克精神的歷史之前, 先來練好兩字印尼文。

|
「嘿, 你都怎麼唸Taring Padi呢?」

「我都唸成Taring Padi。」

|
很好! 7月5號晚上記得來參加開幕吧。

對於經驗豐富/總是能算準製作抗議道具所需時間的Taring Padi來說，藝術佈展相對像是能單純享受創作的美好過程。即便花了十幾年文火慢燉般地研究TP，跟著他們佈展的每一天仍像是重新回到研究起點一樣。我總忘不了2004年第一眼看見他們作品時的驚訝。人生也沒有多少個15年，明天TP的精神可能有機會在我自己的島嶼上生根。

台灣人非常「努力工作」，但我看到「努力創作」時笑了出來，像是狠狠摑了每個曾拒絕自己孩子走藝術之路的父母一巴掌。

15年的漫長研究十分煎熬，明天觀眾們就能輕步踩著這些心血看到最精華的Taring Padi導讀；但僅是導讀，因為TP的核心精神仍有許多能深入研究之處，而每一代成員也有其不同的歷史背景與調性。

同時也別忘了香港，我們也正輕步踩著他們目前為民主所做的一切努力。希望Taring Padi這場展覽能有機會使我們這一代台灣人警醒，能多一個清醒的人都好，能多開啓一個疑問都好。明天見！（已經過午夜，其實是今天見。）

什麼！！沒有展覽手冊看不懂展覽？？（你是不是沒有打開五官感覺？）好，我們直接讓閱讀障礙的觀眾看影片：D

7/7今天下午3:00，五部長短不一的Taring Padi紀錄片就要打開你的感官，直接理解作品背後的激進動機！

影片無字幕或夾雜印尼文與英文，其實不懂英文也看得懂：)

打開感官再過來，請忘了媽媽要你把英文練好才是王道的狗事。

紀錄片清單：

1. #Art, Activism and Rocknroll 26:16 (英文字幕)
2. #CNVRT PLTU JAHAT 5:41 (5:41無字幕 有英文簡介)
3. #Taring Padi Street Art poster pemilu 4:31 (無字幕)
4. #bercermin dalam lumpur (舊檔案，以VLC開啓 大概17分鐘)
5. #U1tah TP 10th 12:32

[Taring Padi和平的激進:集體版印工作坊]

2019/07/10

如果你也曾參加過「台灣追求獨立主體意識的某小黨」所舉辦的版印活動，那就千萬別錯過了正宗原汁原味的Taring Padi集體版印工作坊！在這場三小時的工作坊中，我們能體會到更深層的印尼Gotong Royong合作原型。

免費參加，但必須先填寫報名表單。

帶著你的淺色衣物、麻布袋、織品，我們會在現場共同創作一幅60X90cm的木刻大版畫，馬上就能印出來（小編也不敢置信這種刻製的快速度）。

打開心，歡迎來感受合作創作的力量！

時間：2019/7/14 下午3-6點

地點：台南市南區三和街14號

（報名表單先填先贏，為維護活動品質，將設人數上限。）

- Taring Padi早期歷史照片：
1999年於舊藝術大學佔屋期間的版畫印製。-

[前天的集體版刻工作坊發生了什麼事?]

2019/07/16

因爲完全信任Taring Padi帶社會議題版印工作坊的老道經驗，台灣展覽方只負責做好從旁翻譯的輔助工作。說好只是翻譯，結果展方也不小心學到好多(笑)。

這絕對不是單純上對下/教與學的工作坊呀！十幾位的參與者從討論主視覺議題開始，每個人都拿到一張紙把自己可以拋出的圖像跟文字主題寫出來，接著大家把十幾張草稿放在一起思辨、投票決定，最後完成了一幅出乎意料的草圖。

集體圍在一張桌子四周刻木版，從旁邊看起來倒像家畜群聚在飼料槽搶食(誤)。不管有無刻板經驗，大家都很小心沒有滑刀傷到別人或自己。之後印製60x90cm的大板，對Taring Padi來說算是小意思(請參照1樓展場後方 ” A11 Mining is Dangerous” 108x495cm，以及2樓前方兩幅並置各122x242cm的大型印製作品，還有3樓100x242cm的” Tidak Sederhana” 和140x220cm的” Aksi Buruh” 這五件大作品)。

嘿，想要帶回這個工作坊大家集體創作的作品嗎？這篇文章超過50個人按讚的話我們可以來考慮一下加開印製活動。

隨文附上Taring Padi官方(地下?)粉絲頁所記錄的當天工作坊照片：

[https://www.face-](https://www.facebook.com/421047124655003/posts/2374992889260407?s=655348987&sfns=xmo)

[book.com/421047124655003/posts/2374992889260407?s=65534898](https://www.facebook.com/421047124655003/posts/2374992889260407?s=655348987&sfns=xmo)

[7&sfns=xmo](https://www.facebook.com/421047124655003/posts/2374992889260407?s=655348987&sfns=xmo)

[TP講談客廳會：

2019/07/26

從印尼思索台灣/為何我們產出不了像Taring Padi 這般的政治藝術團體？]

這麼直接的講談題目是否有點被驚嚇到？以為展場中的作品只是與我們無關的他國歷史，其實要從他國的藝術歷史中找到如何映照本島問題的方法。講談客廳會將邀請三位特別嘉賓，分別從藝術社會學領域、藝術史以及（鮮為被台灣人知道的）本土畫家歷史等方面出發討論。不以傳統上對下的座談方式進行，另有隱藏版嘉賓也可能就席地坐在觀眾群中！

李書旆 | 豆子老師

臺南人。臺灣師大博士研究，國立高雄師大、臺南應用科大兼任講師。鐘意貓、咖啡、散策，喜歡藝術、歷史、臺南。目前致力於講故事的活動。

蔡潔妮

藝術家、藝評、藝術社會學研究者。長期關注歐美美術館策展動態，並且關心台灣性美感的建構、創作與研究。法國社會科學高等研究院(EHESS)藝術社會學博士 法國巴黎第十大學美學博士候選人 美國紐約普拉特藝術學院(Pratt Institute)藝術創作碩士(M.F.A)美國洛杉磯歐蒂斯藝術與設計學院(Otis College of Arts and Design)藝術創作學士(B.F.A)

潘家欣

畢業於國立臺灣師範大學美術系，擅長以文字與平面藝術媒材進行跨領域創作。曾出版《負子獸》《失語獸》《妖獸》等詩集；2018年主編詩選《媽媽+1：二十首絕望與希望的媽媽之歌》。2019年出版《藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史：用家常菜向26位藝壇大師致敬》。

而Taring Padi也會講講在印尼從事人民覺醒的政治藝術到底有多危險，絕對不是畫完刻完完優雅地貼上牆壁有開幕茶會還有茶會殺手的藝術小清新。

昨天策展團隊風塵僕僕從東海岸帶回訊息，你大概連聽都沒聽過的魚類寄生蟲「縮頭魚虱」(tongue-eating louse)又會跟這個座談扯上什麼關係？(長相有如異形生物，膽小者慎Google...)參與的觀眾請準備好自己的心，請帶著問題或準備發現問題，共同激盪的討論究竟會如何，小編也真的超好奇呀！明天晚上6點見囉！

時間地點溫馨小提醒：

7/27 18:00-20:00

台南市南區三和街14號（連名稱都沒有的展場，一定要這樣才有地下精神吧...）

- Taring Padi早期歷史照片：舊藝術大學佔屋期間的壁畫。-

- 版畫家 黃榮燦(1916-1952)

因版畫《恐怖的檢查》描繪二二八事件而被逮捕
中華民國政府羅織叛亂罪名將其處死。-

這篇文章不會用來講述傳統的美術視覺構圖，因為那根本就不是我們的專業。若有空走到展場三樓，觀眾一定會發現一張焦點莫名的長型木刻作品“ Aksi Buruh(Labors Action)”。傳統構圖法中，這張作品的視覺焦點一定會先落在中央被藤蔓纏住後傾的女人，接著視覺將隨著往右延伸的布條及上灑的髮絲拉到右側舉著鐵鎚的男子；同時由下往上長出/纏住女人的藤蔓將使後右傾的重力得到畫面上的平衡，令人不禁想起法國巴比松派(École de Barbizon)畫家米勒(Jean-François Millet, 1814~1875)的「晚禱(L'Angé lus)」左邊的那根鐵耙子。

但是，BUT，天才的Taring Padi即便由美術系出身，除了政治作品上的顛覆之外，也不忘連傳統構圖法都要顛覆：畫面左方瞄準小丑臉男的紅色標記到底是什麼喇！！！！！！(這是來訪觀眾的提問，我們當然用力挖掘，感激合十。)

其實不是小丑臉男將要被瞄準槍殺，而是藉由傳統相機的觀景窗把畫面視覺從中央的女人移到左邊象徵財閥的西裝小丑臉男身上。於是焦點由左方慢慢向右移到錢袋與三個男人，再繼續往右上移到舉布條遊行抗爭的那一群人；接著又回到女人身上，再繼續之前提過的鐵鎚男的視覺循環。

有沒有好聰明？！聰明到你一定會想看實體作品對不對！但是太晚了，今天Taring Padi就要開始打包行李，我們會從一樓開始一件一件撤下展品。如果今天趕得及的話，麻煩下午3點到展場之後先衝三樓看這幅 Aksi Buruh(Labors Action)”。

補：

Taring Padi昨天也在他們的臉書上謝謝每個與他們相遇的人。你們都被撒種了，記得經常澆水，這份精神要成長茁壯喔，接下來就是我們的事了！

<https://www.facebook.com/421047124655003/posts/2396265857133110?s=655348987&sfns=xmo>

[開放三天, 把「致死不愚」印回家吧!]

2019/07/30

8/2,3,4, 連續開放三天, 印到展覽結束的那一刻!

工作坊集體完成的木板為60x90cm, 請自行攜帶更大的布或紙過來就行了。(之前有人再利用了破掉的綠色床單, 也是好方法)

每張好大的印製大版畫酌收油墨與人事印製輔助費用150元, 將全數移作三位辛苦工讀與實習生的展覽加班費用。因為好大, 一張估計需要耗掉15分鐘的上墨與腳踩印製時間。為免怠慢, 歡迎私訊預約時間, 以免印製塞車!

15:00-20:00, 以每時一刻預約 (XX:00/ XX:15/ XX:30/ XX:45), 現場等也沒有問題, 希望不要等到海枯石爛。

再提醒一次:

自行帶大紙或布

150元, 含墨與印製人力支援

最好如同看牙醫般地私訊預約

也歡迎拍打餵食南藝大來的實習生與優秀的工讀藝術工作者

展覽還是有喔! 我們轉了一個文件的方式展到8/4

Taring Padi三位成員昨天已經平安抵達日惹了！說好了「接下來就是我們的事」，所以那些帶走的大型作品都已經以文件的方式處理，還是有作品可以看滴！

我們把原本作品的輪廓用粉筆框起來，各拍了左、中、右卸展前的原貌角度，希望可以幫助大家對於原作的想像。

細部看不到的地方，也可以翻閱還在展場的Taring Padi絕版專書，或是從這裡免費下載電子書也行：

<https://www.taringpadi.com/books/?lang=en>

如展題，這個小展僅能作為20年TP歷史文件的「導讀」，接下來可能的Taring Padi大展，研究員想開放策展團隊加入。被憂鬱症困擾許久的他一個人研究15年已經累了。他希望一起，把力量集中，試一次就好。為了這片土地。有興趣的在地人才請隨時私訊我們！

也別忘了我們8/2.3.4三天的版印活動。目前8/2預約者較多，還沒預約的可以考慮3.4號。展期最後三天見！

[好魚拓, 不印嗎?]

2019/08/03

|
|
|
今天展場來了一位自行攜帶棉紙過來版印的觀眾(略過討論宣紙和棉紙不同之處, 有興趣的觀眾請自行Google, 也請珍惜能夠使用Google的民主時刻), 印完之後有種熟悉的既視感, Déjà vu! 是魚拓!!!

|
明天是展覽最後一天, 好魚拓, 不印嗎?

|
我們知道台灣人總是有健忘歷史的天性, 這樣好了, 明天來印的觀眾, 要是能正確地發出「Taring Padi」的印尼文發音, 我們將會贈送驚喜小禮物一份。什麼? 不會唸? 小編好累, 再貼一次吧, 也請順便把Taring Padi的意義再複習一下:

<https://www.facebook.com/460046634487433/posts/602059286952833?s=655348987&v=e&sfns=xmo>

|
在此加場為上個月27號當天沒有來聽講座的朋友們解釋「縮頭魚虱」(tongue-eating louse)是怎麼一回事:

|
當策展團隊24號風塵僕僕帶著Taring Padi前往台東野人朋友家的時候, 有天傍晚野朋友打算下海捕魚, 免費的晚餐就有著落了/
徒手補了好多條魚呀, 我們在岸邊生火準備來個魚湯大餐/
但河豚嘴裡被挖出了一隻白色異形蟲/
這麼巧, 小編的弟弟以前唸的就是水產養殖系/
那怪生物叫「縮頭魚虱」, 你要不要再次珍惜使用Google的機會? 去查吧.../
縮頭魚虱英文的意思是「吃掉舌頭的寄生蟲」/
由鰓進入把魚舌頭的血吸乾, 之後取代魚舌頭的位置/
寄生蟲只要等魚張開嘴巴, 輕鬆就能有東西吃/
魚再也不能替自己的主權發聲了/
來個隱喻好了。縮頭魚虱: 魚=殖民母國: 殖民地/
若你懂了來自祖靈的訊息, 是否有點抖呢?/

<https://www.youtube.com/watch?v=327-bwMQI-Y>

↑可愛介紹版↑

<https://www.youtube.com/watch?v=5f9K1pvAfko>

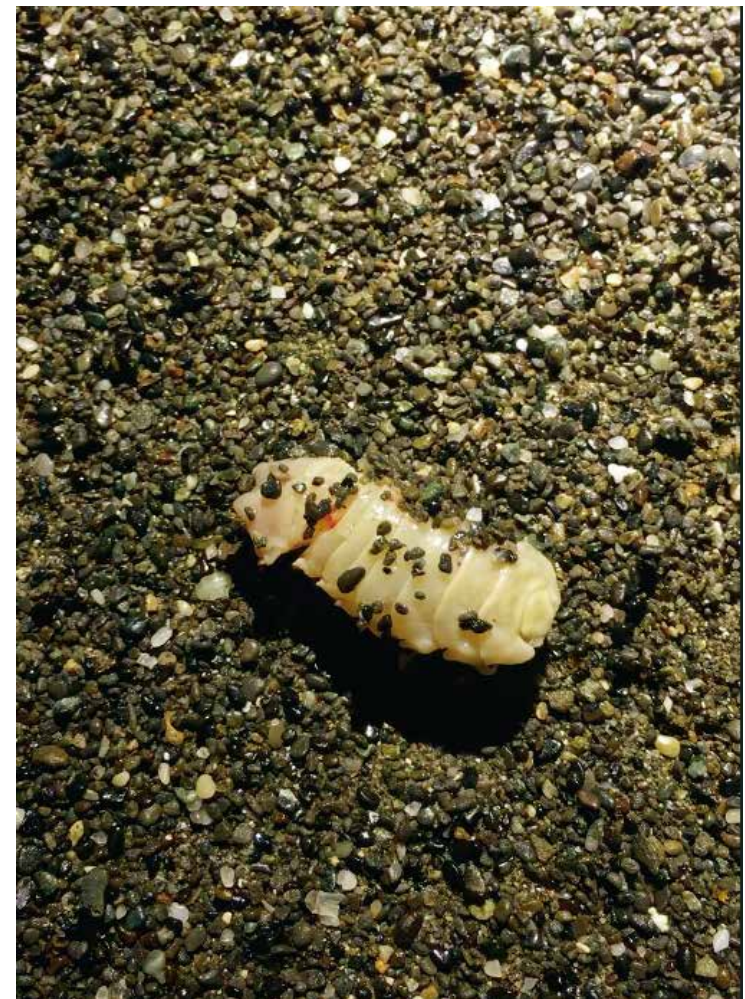
↑恐怖動畫版↑

請覺醒/

最後一天等你來印一張壓壓驚/

啾咪!

|
|
|

[展覽結束, 像什麼事都沒發生過一樣吧?]

2019/08/05

|
|
|
展覽結束，小編與實習生繼續徹夜加班到剛剛，盡力清理到好像什麼事都沒發生過一樣。

|
是吧？像是什麼事都沒發生過一樣，藝術在這座島上就像是可有可無隔靴搔癢一般。

|
是吧？

|
或說，接下來就是你們的事了。這場好長好長的接力賽，用盡氣力跑了最後一哩路；棒子遞出去，希望有人繼續在前頭接棒。

[聽Taring Padi的音樂, 再多一道觀看的眼光]

/曾曉勤

Ucup帶了把自己設計、訂製的烏克麗麗來台灣，中間的響孔造型是被咬了一口的骨頭。骨頭很硬，不像肉那樣柔軟容易吃，且碎裂的骨頭有時尖銳會刺傷嘴，一般食用，吃到了骨頭階段就是結束了，「但我們仍然要用力咬一口。」有這樣的含意在裡面，Ucup慢慢地向我解釋著。

音色甜美的烏克麗麗，造型上有著Taring Padi不妥協的精神。

Taring Padi的創作形式多元，除了版畫、繪畫外，還有皮影戲、音樂.....等等。

在這檔以視覺為主的展覽中，音樂是另一個不可見的重要角色。

音樂也成為了現場創作的一部分，常常可以看到Ucup抱著烏克麗麗、翻著樂譜，複習他們自己寫的歌，或練習各種新曲子，Fitri和Patub有時會加入哼唱，搖著用養樂多空罐做成的沙鈴。

加上展期間二樓循環播放著的紀錄片、開幕時的兩段小演出，整個月從佈展時到撤展前，音樂聲隨機地在屋子裡的各個角落響起，持續為空間添加新的面貌。

整理這段文字時，我又上網看了一遍紀錄片，音樂聲挾帶一股無法抗拒的邀請，直接將我眼前的景象帶回那個在巷弄中沒有名字的展覽空間。

紀錄片中，Taring Padi的現場表演，鼓手甩著頭賣力擊打、主唱嘶吼著，和台下觀眾們用音波創造出一個激昂的隱形力場，在那裡允許不滿的宣洩、憤怒的、尖叫著、狂亂地表達。音樂成為另一個管道，形成他們的語言，為更多人發聲，讓更多理念被迅速地傳遞出去。

Taring Padi用自己的方式去觀察，並付出行動。他們進到村子裡，帶領居民一起上街抗議；選舉前，在夜裡上街頭張貼數千張版畫海報。為生產階級爭取權益、提醒人們記得睜開眼睛投票...等等。

聽不懂死腔、聽不懂印尼語、看不懂印尼文，隔著螢幕的我們或許事不關己、漫不經心地看著，「啊...在世界上的某個角落（你或許甚至不知道它在哪裡），發生了這樣的事啊。」但若沉下心來看，將自己放入，我們也可以讀到很多訊息。

印尼會有，台灣也會有。

世界上各個角落隨時都可（正）能（在）發生值得你為它大聲怒吼的事。

Taring Padi這次在台南也帶領我們共同製作了一張版畫，透過親自參與，多少可以理解紀錄片中那些村民的心情，大家共同的訴求和心聲被整合和顯化。集體創作的過程充滿討論，一點一點將個別不同方向的關注引導到一個大主題，每個單獨易受傷的個體，只能投以單一方向的眼光，但那些與你不同的意見，一定也說對了一部分，所有人都不可或缺。

就像只有一個音無法奏出一段音樂，不同的聲音能使我們完整。

我們都是正在觀察的孩子，一起創造的時候，眼裡的光芒沒有不同。

[是藝術品也是抗議布條, 印尼藝術團體Taring Padi來台展覽一記] / 蔡潔妮

|
|
| 上周六受策展人邀請，參與「赤道地災/遞延：印尼Taring Padi（1998至今）地下精神導讀」的座談，因應朋友要求，把發言大約整理如下。

|
| Taring Padi是個成立於1998年、基地在印尼日惹的地下創作團體，以集體創作的模式，積極介入了許多印尼的政治與社會運動。這次展出的部份大型畫作（手繪與木刻版畫皆有），曾經以抗議布條的形式，跟著該團體上街過，因此這些「畫作」不僅僅是藝術作品，也是參與社會運動的「物件」。

|
| 作為政治介入型的藝術創作，Taring Padi的視覺語言延續了兩個這領域的傳統，一是社會主義那種強調工農力量的美學特色，比如高舉握緊的拳頭，另一則是戲謔醜化（caricaturer）權力者（被抗議與指控的對象）。這樣的畫面組成，傳遞出相當直白與濃烈的戰鬥氣息，即使對於美術史或是視覺美感語彙不熟悉的人，也能無礙地跟著熱血起來。

|
| 觀眾並不會在燃起熱血之後即滿足地移開視線。Taring Padi畫面中，不管是人物、物件、還是地景，都被細膩地描繪，使得每個角落都有細節。欣賞畫面是一寸又一寸地，眼睛難有休息的片刻。這種細描的美學樣式，在印尼傳統畫中很常見。無疑地，本土的美感樣式是Taring Padi重要的創作資源。

|
| 結合了社會主義的美學形式、戲謔醜化與印尼傳統美學樣式，讓Taring Padi的創作相當具有視覺上的吸引力。其藝術風格及吸睛程度，或可比較於墨西哥畫家Diego Rivera或是David Alfaro Siqueiros。

|
| 我們很自然會問：台灣為何沒有類似形式的作品？我們分別以美學形式、內容表現、社會主義美學三點來看。

|
| 首先，是關於美學形式表現。

|
| 相較於印尼的Taring Padi，台灣的藝術家養成更受到學院規訓。在台灣，不論是藝術市場或是美術館評審，學院出身常是一個極重要指標；早期是因為西方藝術技巧的學習途徑，學院具有壟斷地位，近期則是因美術館館方傾向與學院美術系老師合作，而不是成功的藝術家。

然而，美學語言經常可以不要學院傳承。印尼至今依舊有強大的民間工藝系統在支撐創作者養成，這些非學院的美感樣式很明顯有別於西方的，當這些傳統文化元素流入當代藝術時，比如從傳統工藝師父轉換身份為藝術家後，即可豐富原本單調的當代藝術面貌。

|
| 相對地，台灣社會一方面受儒家思維影響而輕賤工藝，另一方面受害於塑膠工業之成功（這幾乎毀掉所有手工技藝），很難再從工藝學徒養成系統培養出藝術家，比如像朱銘那種養成途徑似已成絕響。這是本土的美感樣式中斷傳承的原因之一。

|
| 此外，當今學院主流（當代藝術）所偏好的概念先行，也讓當代創作者少有人去思考本土視覺美感特殊性的問題。

|
| 其次，是關於內容表現。

|
| Taring Padi的創作魅力，很大一部份是來自他們直白的揭露（暴政），這個直白帶來很大的渲染力。

|
| 不同於這些印尼的藝術家，台灣的創作者就算是不滿於權力者，其創作上的表達手法通常是隱喻式的，亦即較為不直接與隱晦。

|
| 不得不講一個現象，在台灣的學院教育裏，學生被灌注一種定見：就手法上，隱晦的藝術等同於好藝術。作品所傳達的幽微與曲折的訊息，最好是只有那些所謂的藝術圈的學院精英才能夠理解的神秘符碼與象徵，至於其他觀眾就不是設定的溝通對象。這個定見在我看來是種偏見，因為藝術史上有太多好的藝術品是直白的且能與大眾溝通。

|
| 如此的學院美學品味，不論是否有政治意識支配，的確造成一種政治效應：台灣的藝術創作，很難具有社會動員力，因為人們無法被看不懂的文化產物所感動、號召與動員。而能夠滾動出人民力量的藝術創作，的確是令獨裁者與壓迫者所懼怕的。就這一點，我們還可談到戰後國民黨對於群像創作的全面禁制。

|
| 最後，是關於社會主義美學。

|
| 在二十世紀，台灣美術圈始終很少受到社會主義思想及美學的影響。日本時代的左翼份子對純美術（資產階級的象徵）是鄙視的，戰後，國民黨根本不容許相關意識

形態在台灣流通。即使在戰後初期，中國左派藝術家如黃榮燦等人曾來台，並以木刻版畫描繪台灣社會破敗，但他們的作品多發表於中國左派刊物，且居留或活在台灣時間也都不長。

至於近期，少許藝術家如陳界仁有受極左政治思潮影響，但沒有人試著去引入社會主義式的美學。

以上三個因素或可解釋Taring Padi類型的創作難以出現在台灣的歷史、社會與文化脈絡。

極權與獨裁統治壓迫曾是台灣與印尼共同面對的問題，後威權的抗議年代也都出現在兩國，但台灣就一直少了直白強烈地表達抗議、激勵群眾的藝術作品。這不能只從沒有社會主義傳統來解釋。期許Taring Padi的作品來台，能夠稍稍引起島上創作者意識到自身被學院品味所框架住，進而質疑當前的主流品味。

在累積眾多的質疑後，台灣或許能迎來一個藝術新風貌：一種夠滾動人民熱血的藝術創作風潮誕生了，或許，也會冒出年輕藝術家心懷壯志向大眾喊著：「坐穩了，我們藝術家要帶著台灣衝向新的命運。」

<https://www.facebook.com/100008744191905/posts/2091949034439883?s=655348987&sfns=xmo>

[展覽作品清單]

(((1F)))

1. (黃色大旗幟) Kong X Kong
2. (小版畫區) Seri Poster Anti Korupsi
3. 絕版出版品展示
4. (大型蘇哈托旗幟) Mengadili Soeharto dan Para Jendralnya
5. (三張海報正反面共五張) Lukisan bersama untuk project seri poster 40 tahun peristiwa 1965
6. (雙月曆海報) Kalender Taring Padi 2006
7. (長版畫，作品另一半收藏於美國) All Mining is Dangerous
8. (2006年展覽海報) Sedulur Gempa
9. (絕版書封印製板) Taring Padi/Seni Membongkar Tirani(拆卸暴政的藝術)

|

|

(((2F)))

10. (有農夫的高版畫) Tanah dan Petani Menghidupi Semua
11. (有工人的高版畫) Buruh Bersatu
12. (煙囪與工人的寬旗幟) Tanpa Buruh Pabrik- Pabrik Jadi Rumah Hantu
13. (紙影戲偶) Wayang Timun Mas
14. (方牛皮紙海報21張) Seri Poster Menyikapi Pemilu 2009
15. (三張牛皮紙老版畫) Seri poster Kemanusiaan
16. (圓形版畫22張) RAKYAT, Seri Poster Menyikapi Pemilu 2019 |

|

|

(((3F)))

17. (有樹的兩張高版畫) Tidak Sederhana
- 18.(寬型黑白旗幟) Adili Lapindo Tuntaskan Ganti Rugi Korban Lumpur
19. (小丑臉男荊棘纏女) Aksi Buruh

|

|

|

|

|

|

|

- 2010年作品現場遊行歷史照片 -

Kong x Kong
 = kongkong (印尼)
 = collusion (英文)
 = 共謀

(為了紀念因 Lapindo 天然氣公司
 關控而造成的泥流掩埋慘案)

150cm x 300cm
 布料上壓克力
 2010年

- 16個材料檢查
- 權利的非神尼區
- 超越一基戶成區路

- 共謀 -
150cmX300cm
2010年

Seri Poster Anti Korupsi
= Anti-Corruption Poster Series (英文)
= 反貪污海報系列
35 cm x 50 cm
紙本木刻版畫
2002年

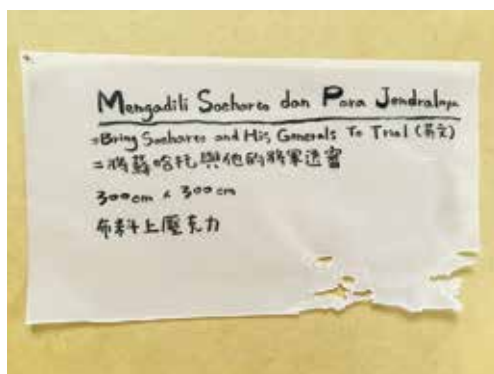
出版品，絕版
歡迎翻閱，物歸原位。
非索取DM。

- 反貪污海報系列 -
四張各35cmX50cm
2002年

- 2000年作品現場遊行歷史照片 -

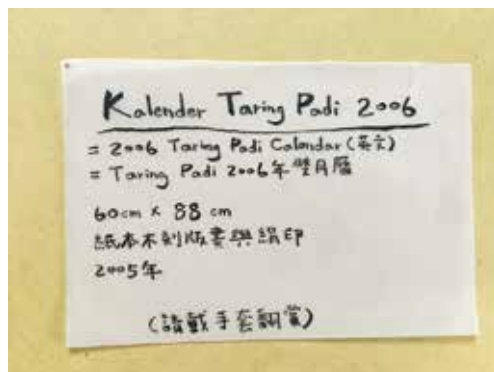
- 將蘇哈托與他的將軍送審 -
300cmX300cm
2000年

Lukisan bersama untuk project seri poster 40 tahun peristiwa 1965
= a collaborative painting for the 40 years since the events of 1965 poster series project
= 印尼1965年事件40週年紀念共同創作，將以海報呈現此計劃
原作 50cm x 102cm
原作 布料上壓克力
2005年

- 共謀 -
三張海報（中間海報僅有單面），各49cmX68.5cm，以五張展示
2005年

[作品於台灣本島私人收藏, 可來函申請影像檔案解密: mickeylk@gmail.com]

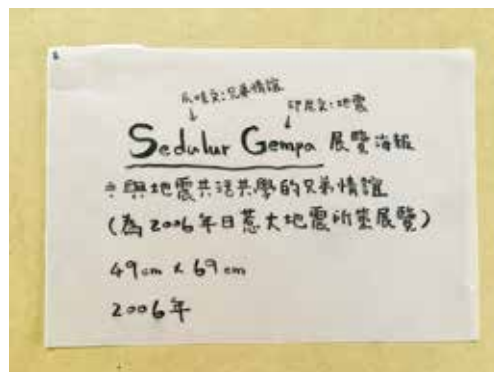

All Mining is Dangerous
= 所有採礦都是危險的
108cm x 247.5cm
(原作495cm, 作品另一半由美國採礦法條而作,
現留存美國 Justseeds artists' cooperative)
布面印刷木刻版畫
2010年

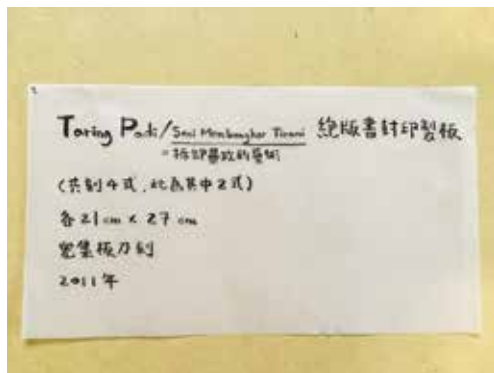
- 所有採礦都是危險的 -
108cmX247.5cm
2010年

[作品於台灣本島私人收藏, 可來函申請影像檔案解密: mickeylk@gmail.com]

- 實體書籍封面照 -

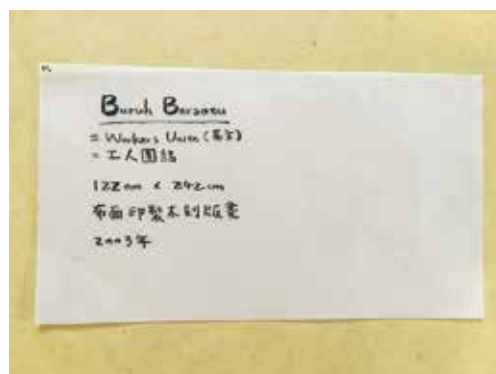

- Taring Padi/拆卸暴政的藝術，絕版書封印製板 -
 兩片木板各21cmX27cm
 2011年

Tanah dan Petani Menghidupi Semua
= Independent Land and Farmers give life to all (62)
= 獨立的土地與農夫養活眾生
122cm x 242cm
布面印製木刻版畫
2003年

- 獨立的土地與農夫養活眾生 -
122cmX242cm
2003年

- 工人團結 -
122cmX242cm
2003年

Tanpa
Tanpa Buruh Pabrik-Pabrik Jadi Rumah Hantu
Without Workers Factories Become a Ghost House (工厂)
= 没有工人，工厂只能变鬼屋
150cm x 500cm
布料上展克力
2011年

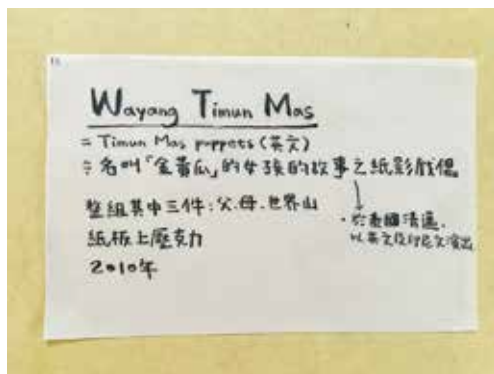
- 沒有工人，工廠只能變鬼屋 -
150cmX500cm
2011年

- 2018年全體皮影戲偶照，日惹藝術大學藝廊。 -

- 名叫「金黃瓜」的女孩的故事之紙影戲 -
2010年

- 2009年戶外張貼作品歷史照 -

Seri Poster Menyikapi Pemilu 2009
 = 2009 Election Poster series (第2)
 = 2009 印尼選舉系列海報
 各 40cm x 60cm ✓
 紙本不刻版畫
 2009年

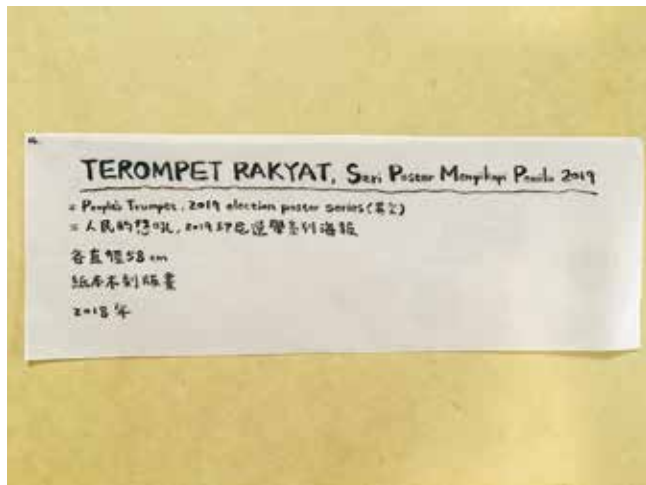

- 2009印尼選舉系列海報 -
 21張海報各40cmX60cm
 2009年

Seri poster Kemanusiaan
= Humanitarian Poster series (英文)
= 人道主義海報系列
(1999年大選印尼領工多處出現衝突, 此一系列
大量印製發散, 約印5千至1萬張)
40cm x 55cm
紙本木刻版畫或銅印
1999年

- 人道主義海報系列 -
三張各約40cmX55cm
(海報年代久遠, 展覽加上塑膠袋保護, 以致照片反光。)
1999年

- 人民的怒吼，2019年印尼選舉系列海報 -
共22張，各直徑58cm
2018年

Tidak Sederhana
= Nothing is Simple (英文)
= 一切都不簡單
各 100cm x 242 cm
布面印製木刻版畫
2014年

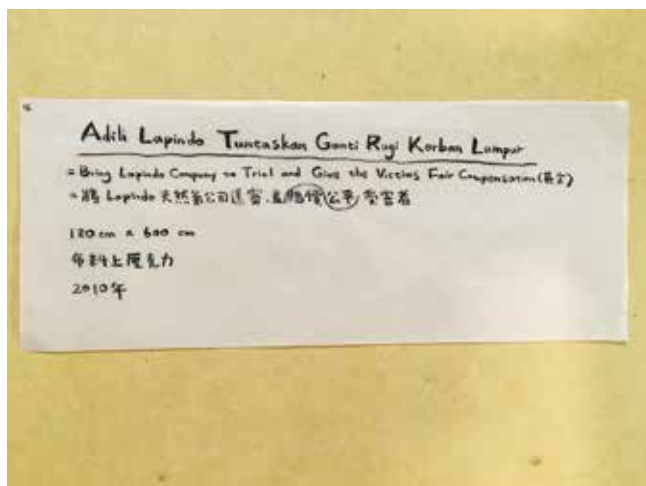
- 一切都不簡單 -
兩張各100cmX242cm
2014年

- 2010年作品現場遊行歷史照片 -

- 將Labindo天然氣公司送審，並公平賠償受害者 -
120cmX600cm
2010年

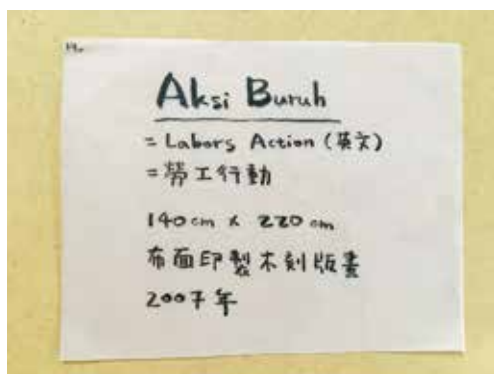

- 2007年作品現場遊行歷史照片 -

- 勞工行動 -
140cmX220cm
2007年

Taring Padi 成員們販售的藝術作品，
其收入用以支持所有非營利活動，
包括海外交流活動部分支出。

[觀眾提問精選]

Q1: 介入社區在台灣並不是一件容易的事, 請問Taring Padi在介入社區的經驗是什麼?

A1: 在印尼介入社區也不完全是一件簡單的事, 但我們總是會想到方法。尤其純樸村子裡的人看見一群身上刺青又穿環的陌生人一定會感到警戒。流程通常是這樣的: 早上我們到村子裡, 單純就是由畫畫開始 (反正很多成員都是美術系出來的呀)。然後那些好奇的孩子一定會是第一個發現我們的人, 所以我們就邀請他們一起來畫畫! 到了中午, 可能其中一個孩子的爸爸工作午休要來找小孩, 過來看到我們這群人似乎無害, 還順便幫忙顧小孩, 這樣就放心了! 爸爸回去告訴媽媽, 然後媽媽就帶午餐過來給大家。我們很愛一起分享食物。而且, 不要忽視八卦的傳播力量, 消息傳一傳, 下午一到, 村子裡的人可能都會集結過來, 一切就順水推舟了。藝術真的是個很容易介入並凝聚人心的方式!

Q2: 藝術在台灣總是難以介入家戶民間, Taring Padi由藝術涉入政治的方式真的影響了人民嗎?

A2: 幾年前我們得到一位住在加里曼丹女孩的當面回應, 她說1999年曾經收過一張手印海報傳單, 那張海報幾乎改變了她的思維。當時整個印尼的狀態因為多元不同信仰而導致人民彼此猜疑與攻擊, 女孩看了海報上的訊息後, 選擇主動親近不同宗教的鄰居與朋友們, 並努力促成相互尊重與理解的社區營造方式。當她認出那張海報是從Taring Padi來的時候, 很開心地跟我們分享了由閱讀海報訊息而轉變的故事。

Taring Padi在這20年間也影響了其他國家的藝文/地下團體, 像是馬來西亞、日本、新加坡等等, 永遠不要忽視自己在地球上所努力的一小步。

Q3: 目前Taring Padi的成員組織概況為何? 可以稍微描述一下20年間的成員流變嗎?

A3: 20年間的成員來來去去, 都是以匿名的方式加入。理念相同的時候一起努力, 理念不同離開前彼此祝福。20年的光陰的確不好走, 我們也從不覺得自己已經定型到能被下定義, 因為前面總有永遠努力不完的事。若是有跟我們有相同理念的人, 不管各個專業領域, 都像是Taring Padi的一份子。政治本來就不分專業, 每個人都能盡一份心力。

Q4: 展場一樓大件的抗議遊行作品中, 蘇哈托頭上寫的KKN是什麼意思?

A4: KKN=kolusi korupsi nepotisme=共謀 貪污 黨國裙帶政治世襲。

[15年研究 轉捩點感謝名單]

- |
- V 印尼激進引路政治藝術家Iwan Wijono、
- V 沒有她我就會死在印尼的Yogka Agustin、
- V 泗水Museum of Mind 所有成員、
- V 有情有義歌手作家Rella Mart、
- V 觀察者藝文田野檔案庫低調管理總編Fiona Cheng、
- V 憂鬱症開示者英國龐克匿名者 ██████████、
- V 比匿名者還想匿名的共學佐佐目藝文工作室負責人 ██████████
- V 家庭包袱快炸掉前的傾聽者Malaikat、
- V 無料英文翻譯校正長工Lewis Gesner、
- V 印尼詩人媽媽Tantira、
- V 高壓忍受小孩正常能量釋放的保姆黃小牧、
- V 隱形過來參加開幕/身體有借有還的TP成員Toni、
- V 後期前線戰友東區李宗霖、
- V 臉書只有政治文，激烈到我看了都搖頭的後勤戰友鄭怡嘉、
- V 到現在還沒見過面的台北臉友沈依靜、
- V 台北協力招待的印刻部&愁城、
- V 講談客廳會神秘引路人魏聰洲、
- V 研究海報失傳油印技法關鍵人物的許喬靈、
- V 神奇會抓魚的小八、
- V 不服命運就會過來逼死我的憂鬱症。

|

這個展覽獻給Lilik 與Emilia的三個孩子們，以及我的兩個孩子。

|

[歷史研究紀錄連結]

研究所論文，請自行搜尋：「反全球化反政府：印尼日惹的左派政治塗鴉」
<https://ndltd.ncl.edu.tw/>

|

不解的熱帶，龐克精神的複製與分裂I、II：
<https://aofa.tw/?p=2352> 、 <https://aofa.tw/?p=2477>

|

英文版：<https://aofa.tw/?p=3037>

(英文版)

[想法衝撞筆記頁]

印尼群島量繪計畫II

赤道地災／遞延：印尼
TARING PADI
(1998至今)地下精神導讀

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

地 址 | 臺南市中西區永福路二段163號

電 話 | (06)2995616

出版日期 | 2019年8月

I S B N | 978-986-88597-4-6

展期: 2019/07/05 - 08/04 (3-8pm, 週三、四休)

(3-8pm, Wed/Thu OFF)

開幕時間: 2019/07/05 (7pm~)

Exhibition Time: 5. July - 4. Aug, 2019 ↗

紀錄片播映: 2019/07/07 (3-6pm)

Opening: 05. July (Fri) 7pm~

版印工作坊: 2019/07/14 (3-6pm)

Documentary Film: 07. July (Sun) 3-6pm

講談客廳會: 2019/07/27 (6-8pm)

Printmaking Workshop: 14. July (Sun) 3-6pm

地點: 台南市南區三和街14號

Talking Salon: 27. July (Sat) 6-8pm

展覽策畫: 佐佐目藝文工作室、黃敏琪、Taring Padi

Venue: No.14, Sanhe St., South Dist., Tainan, Taiwan

贊助: 國家文化藝術基金會

Sponsors National Culture and Arts Foundation.

臺南市政府文化局

Curators: Ocular Studio, HUANG MIN-CHI.

Cultural Affairs Bureau, Tainan City Government.

Taring Padi