

陳珈汝海外藝遊成果報告

執行之出國行程表

4/21~5/14 在日惹村莊藝術社區創作計畫（蠟染、竹藝、攝影） Gesik Village、Frog House
5/7 訪談建築師、藝術家Eko Prawoto
5/19、20 ArtJog藝術節
5/15~5/31 參訪合作於日惹藝術空間、組織 Kedai Kebun Forum、Ark Gallery 、Ace House、Cemeti、Survive! garage、Mes56

在印尼日惹藝術社區，反思一座島嶼的可能。

「每一次踏入不同國度、不同社會族群；帶回的總是令人感動的生命與藝術的體認。」

從藝術節幕後的藝術朋友，日惹彼此支持的藝術社區

Artjog Festival

日惹是印尼爪哇島上最古老的城市，為印尼當今的藝術文化之都。當地人生活簡單，悠遊自在，一切自己動手 DIY。廉價的消費、緩慢的步調、微笑的人民，蘊育日惹強壯的藝術社群，正在亞洲蓬勃發展，當地藝術家攜手幫助彼此創建藝術場景。

五月是日惹藝術慶祝的月份，Artjog Festival 為大型視覺展覽與表演藝術，是一有策展人規劃，提供年輕藝術家展演的舞台，地點舉辦於 Jogja National Museum，每年都會有一件委託作品做為主視覺，每年吸引千萬人參觀。在同時，周圍的藝術空間也會有個展或聯展的開幕活動，十分熱鬧。日惹市區與村莊不遠，很多藝術家住在村莊郊外，到訪藝術節幕後的藝術朋友工作室，聊聊是什麼原因他們留在這創作與生活。日惹是一大學城，聚集不同島嶼、不同文化的年輕學子來求學，

因日惹城市的步調與廉價消費，多元的文化包容，型塑出彼此支持的生活氛圍，這些原因讓他們愛上日惹，留在此地。每次的開幕場合，都是一場輕鬆自在的朋友聚會，隨性地聊彼此生活與作品，老中青藝術家不斷交流對話與分享。很是珍惜這樣獨特的時光與感受，內心期待台灣有更多跨界線的包容與合作。

學習傳統與當代：蠟染、竹建築、竹樂器

Learning from batik, bamboo architecture, angklung

古典蠟染保持傳統民族身份及文化印記。而參與了創作蠟染藝術朋友的山上自辦的婚禮，發現蠟染花樣添加了很多現代設計，顏色也鮮豔許多，形成創新的現代蠟染風貌，為慶祝結婚增添更多個人風格與意義的詮釋。所以身為外國人，在學習蠟染的過程，有了很多創作的自由。讓我重新看待傳統工藝，在當今社會的運用與創新的可能。

當地建築師朋友帶我走訪傳統竹木建築和拜訪 Eko Prawoto 的住家。2006 年在日惹發生大地震，因村莊有很多會搭箭竹屋的建造者，所以能快速重建庇護所。這樣的當地智慧，是應該被保留住的。所以我的朋友建蓋了一區域的竹屋，做為社區保護傳統工法的示範，也發展成為 airbnb 會員，提供外國人住宿體驗文化的空間。而 Eko Prawoto 買下村莊的傳統建築再整理維護，為村莊提出當地傳統建築的可貴與值得保存的意義。「…最起碼的安全條件是為空間畫出邊界，…但幾乎所有文化莫不認為，有三種邊界事必須設置的：社群的邊界、房屋的邊界和身

體的邊界。」人文地理學家段義孚如是說。思考台灣鄉鎮的傳統老建築，也應該更被重視與保護，若能從空間再生再到反思當地環境與產業，這樣的邊界才能被超越，台灣的文化多元才能被看見。建築除了提供安全的居所，庇護的也是生命、是心理，是文化。

Angklung 搖竹樂器，參與他們青年表演活動，讓我有機會與他們一起演奏與談天。搖竹合奏需要發揮團隊精神、合作互助、相互尊重、帶動和諧的社交關係。相信這樣的樂器也代表著印尼的性格。回台希望探索，關於台灣地方的音樂和聲音，我們有什麼是代表著台灣的性格與文化？值得紀錄與重新被聽見。

「地方知識不是某種觸手可及的實體，地方也不是某個清楚存在的地理疆域，只待田野工作者的抵達與離開」，「如果我認為棉蘭（Medan）的『地方知識』就是田野工作者去到『棉蘭』這個地方所蒐集到的『知識』，彷彿地方知識是某種觸手可及的實體，只待田野工作者的接近與採集，那我還是犯了實證主義的謬誤。」而是，「不再視地方知識為被動的承載空間，而是主動與充滿關係性的意義生產架構：地方生產關係，地方就是關係」。這是 Clifford Geertz 在對於地方知識的思考，給予我們的一些提示。

一場社區的開幕夜晚:日惹村莊駐村創作

Froghouse Art Residency

在同片土地上，分享彼此生活經驗，你我的到來就像握手，開始有溫度，敞開了心.....

《房子在房子裡面》計畫是和村莊的孩子一起共同創作的蠟染作品。放學後孩子畫他們在村莊環境觀察到的，我畫六個感官和關於河流的想像。最後將衣服與布，縫製成一棟房子在房子裡面。

《藍色鳥巢》計畫是在工作室前，河流旁的裝置。我收集多數為婦女在村莊做竹籃剩下的竹廢材，將它們做成一個個藍色鳥巢，從樹梢延伸到河邊。在夜晚，工作室的場域變成當地年輕音樂人的舞台。

《在地創作文字紀錄》

我曾跟一丹麥女孩吃日惹傳統路邊攤 *angkringan*，邊吃飯邊喝茶邊談天。我們就分享 2 小時彼此從旅行到回家這路上的所見與期盼。發現這一代對生活的想像與困境，其實都有些相似。「在現代經濟結構上，歐洲年輕人找的工作也不一定是他們想要的。想想我之前做的工作，與現在旅行的狀態.....」她若有所思地說著，然後凝視著一旁的稻田。「旅行時，發現能在貧窮裡還能無限快樂又自我成長、支持創造的，這樣的社區氛圍最令她讚嘆！」她陡然大笑。

還有另一個夜晚，「其實日惹的城市也變了。」26 歲外地年輕人，在摩托車的路上淡淡地說。「大學城很多都是父母給的，車流也塞住了。市場很便宜，所以沒辦法在這裡久留工作（低收益低工資），我才想往南居住村莊尋求寧靜緩慢的生活，很多藝術家都這樣.....」

集體包容地創造真的比個人用力成就，過程真的有意義許多。盼以藝術作為手法凝聚社區意識，也捲動更多民眾對藝術美學的參與。當系統不為個體的幸福和快樂負責時，任何一個理性的，有判斷力的人，都應該重新思考，我是否有某種新的可能性，來度過我的人生？每個人都有捍衛選擇的權利。

藝術家自營的社區藝術空間：媽媽煮菜、藝術家市集

Survive! garage

日惹的藝術展演，很少受政府補助，Survive! garage 是一藝術家自營的展覽藝術空間，有一半是展覽空間與設計商店，一半是實作的 Studio，他們持續支持年輕藝術創作人，讓藝術計劃在此不斷發生。拉起布遮陽，樹蔭下擺起攤，社區假日市集就此開始。附近的青年帶著自己的工藝設計來此販售、展現自己的品牌商品，牆面為創作的天地，聚集小孩與青年的壁畫，媽媽也會到來現場煮食物

MaMaCooking。來到此地參與他們生活的一部分，確確實實感受到社區滿滿的能量與彼此支持的意願。台灣其實沒有很多這樣的藝術空間經營，台灣地方社區營

造已耕耘已久，也有專業輔導老師的帶領。但確實能好好的與藝術家對話，找到彼此的需要，如何創造未來生活的可能。關於田野與創作的平衡，鼓勵空間經營者多提出問題，讓大家討論。回台後希望和空間營運者、藝文人士和觀眾不斷思考。

- (1)台灣藝文創作者創作的支持系統為何？
- (2)台灣藝文創作者如何看待台灣的展演環境？
- (3)藝文空間經營者與藝文創作者的合作機制。

探討紀錄當代議題：攝影藝術家社群空間

Mes56

社區對議題的共識與關注是積累的過程，Mes56 設有之前成員創作的文件檔房間，提供觀眾翻閱，了解 Mes56 攝影藝術家成員探討的議題，視覺上地閱讀就像集體文化記憶的閱讀，找到人類文明社會下的共通問題。當提供藝術家一實驗空間，反思勞動、工作、生活、創造；在有限的資源裡，以不同的角度帶出更多可能的想法。夜晚時，和藝術家們在此地談天，聊彼此的創作過程、鄉村與城市的移動、消費經濟環境轉變、地方文化差異、家庭意識、生活記憶，很多是從分享開始了對話。我們試找到彼此共通的語言也創造了自己的語言。現實環境很多不合理與混亂，一直相信藝術有它的魔力從混亂中轉化，合理面對與討論。

Images From: *Mes 56*

Ark Gallery

階梯旁地隨性討論空間：遇上印尼計劃生育議題展覽

Ark Gallery 提供一個實驗性展覽的平台，因此鼓勵藝術家持續性提問、重新定義藝術實踐和跨領域的觀點，探索不同的社會、政治對話已經變成藝術家在印尼扮演的角色一重要的部分。遇到 Akiq AW 計畫作品展覽，日惹有一段時間實行生育計畫，現場用錄像紀錄農村家庭，循環播放當時宣傳的歌曲。滿滿的家庭圖像提出國家建立的理想家庭概念的結構問題。這個計畫也觀看這特殊的宣傳如何成為控制的媒介，從一開放的變異的政治領域到均質的一致公共空間。外頭的階梯彩繪有白底稻穗和棉花——「為全體印度尼西亞人民實現社會正義」，希望觀者從新拍攝家庭照片。

關於出國藝遊的準備與選擇的啟示：

在書寫計畫與規劃行程與事項時，有時覺得很多都沒準備好，發現其實當開始挑戰的當下，自己已準備好。勇敢挖掘內在寶藏，才有創造力。相信每次的藝遊，都是生命的轉變階段。比照國外國家到社會的文化與歷史，回國後會更思考個人的選擇意義，如何能更往內在熱情靠近，從行動反思自己的文化認同。

Amazon CEO & 創辦人貝佐斯在大學畢業的演講問到：你會做出什麼選擇？你們會選擇安逸的生活？還是選擇奉獻而冒險的人生？你們會掩飾錯誤？還是會坦誠道歉？你們會因害怕拒絕而掩飾內心？還是會在愛裡勇往直前？你們要不計手段證明你們的聰明？還是選擇善良？相信這樣的問題會不斷叩問自己的生命，也是這一路藝術探索的過程。

回國後講座：

《海外藝遊的交會，藝術節的跨域想像》

活動時間：106/07/01 地點：大稻埕U R S 329

內容：獲國藝會 2017 年海外藝遊專案補助，三位前往日本、印尼、紐澳的青年藝術工作者，從田野踩踏、向當地學習、與當地藝術家交流、在陌生的環境生活……當踏出步伐，個體沈浸，打開感官，認識彼此。雖是不同文化但我們都是大自然的一環，用生命與藝術互相觀照。

海外藝遊，如島嶼海浪的拍打，出去又回來，回來又出去……

我們以對話探索生命與生命之間的共通性，開啟一場又一場跨領域的合作與感動。

講座紀錄：

○收集的與談主題……

暢談《藝術節的想像》

1. 藝術節如何像社區一樣工作。
2. 田野與創作的平衡。
3. 展覽動線與空間的延續可能。
4. 社區議題藝術創作的分享與對話。
5. 跨域的籌備與實驗的時間空間。
6. 藝術的轉化力量，反思地方產業。
7. 串聯地方與國際，由下而上。
8. 尊重與包容，對話與傾聽。(也許如果懂得傾聽就會懂得收手，讓事情自然發生。)

- 9.關於儀式，人與人之間的慶典。
10. 回到本質。也許地方都有了，從零開始。
- 11.談談資源交換。
- 12.認同台灣的不一樣。
- 13.支持開放的對話平台。
- 14.藝術空間營運。

《東南亞說書人 || 回國後，我們心中理想的台灣藝文藍圖？》

內容：「在藝術領域裡，我們不只需要創作者與消費者，更重要是一個健全的支持系統。」-竹圍工作室《2017 藝術行政腦力激盪大會》

為將台灣經驗帶入國際文化網絡，政府及民間團體規畫各式藝文補助，鼓勵台灣藝文創作者至海外從事田野調查、觀摩進修、藝文創作等，如文化部「台灣青年文化園丁隊」、國藝會「海外藝遊專案」、竹圍工作室「國際駐村交換計劃」等，汲取世界各地的文化養分、「充電」回國後的台灣藝文創作者，如何看待台灣的展演環境並再度投入？

而執行過國際藝文交流計畫的策展人、藝術行政者，如何自我定位？如何看待台灣藝文創作者的海外壯遊？並協助其串聯資源？

我們希望邀請藝術工作者、策展人、藝術行政、空間營運管理者、企業代表等，共同聊聊彼此心中理想的台灣藝文藍圖！

活動時間 | 2017 年 7 月 15 日(六) 18:30~21:00

活動場地 | 說書旅人(東協廣場-台中市中區綠川西街 123 號 A 棟 2 樓)

七月十五日(六) 18:30-21:00
說書旅人 台中市中區綠川西街123號 A棟2樓

回國後，
我們心中理想的台灣藝文藍圖？

洪秉綺
竹圍工作室營運總監

陳珈汝
國藝會海外藝遊專案-印尼

詹奉宗
2016年竹圍工作室
「國際駐村交換計劃-印尼」

張博涵
2015年泰國曼谷
當代藝術文化中心策展

【總監週記】竹圍工作室營運總監 洪秉綺

離開台北，到其他城市做講座時，最大的感受通常會是，我們過於習慣台北的資源夥伴。執行計畫時，礙於很多因素，絕大時候會集中在北部，都忘了打破地域的話，其實計畫還有許多可能性。

如果我們可以打破框架，嘗試不同合作機制，這時就有機會玩出一些新的可能性。假設，操作跳點式的計畫，除了可以在台灣本島上串連，也可以拉到我們的鄰近國家，資源共享不限於在地，可以拉大範圍。這樣，做計畫時的採集資料就可以更廣，也不會侷限在一區。

如果沒有機會可以碰面與溝通的話，如何知道原來尋尋覓覓的合作夥伴原來就在那燈火闌珊處呢？所以，每次都很感謝不同的人，邀請我們可以到處講，把我們堅信的「分享、連結、共創」帶給大家，因為總會是某次聊天的過程中，擦出一些火花。

這次，受 1095 的邀請，來參加討論會，題目是「回國後，我們心目中的台灣藝文藍圖？」話說，題目很大、議題很硬、與談人也多，所以時間上很難處理這樣的大議題。但是，想要討論的事情，其實很重要，包括「台灣創作者的支持系統為何？」、「台灣藝文創作者如何看待台灣的展演環境？」、「藝文空間經營者和藝文創作者的合作機制？」。（呼喊 1095 安妮，下次我們再來細話這些議題，這有很多發展空間～）

看到陳珈汝和詹奉宗在日惹以及曾在曼谷進駐的張博涵，我對他們和他們去過的地方都很熟悉。而每次聽完藝術家國外進駐回來的心得時，覺得最棒的是他們在當地，把他們的心打開，對每件事情都不設限，不斷地去溝通、了解，把他人的經驗與自己的生活經驗作對照，再重新看自己自以為熟悉的台灣，就會看到許多不同的面相、省思人力勞動生產和知識生產的關係。然後，會珍惜這段過程，轉換自己的養分和轉變看事情的態度，這才是最可貴的地方。

也在這次聚會中，認識除了 1095 外，其他在在地耕耘的機構——SEAT 南方時驗室和說書旅人 Story Book Hotel，他們採取的策略皆略有不同，但帶著很多理想與堅持，創造出空間和時間，邀請參與者繪出自己的故事。下次，來到台中時，國美館和七期不一定是唯一的拜訪點，在中區還有許多很有生命力和活動力的夥伴，可以好好的去探訪一番。

