

屏東南州水林藝術空間的經營與在地藝術推廣理念¹

蔡士璋

中山大學哲學所兼任助理教授、水林藝術空間策畫與策展人

摘要

成立於 2017 年一月底的「水林藝術空間」原先是南州在地藝術家蔡水林(1932-2015)的故居。這個空間的成立為的是延續蔡水林生前的藝術理念推廣與藝術教育的精神傳承，因此這個空間便成為南州人唯一的藝術展覽和藝術教育場域。

水林藝術空間成立以來，幾乎每個展覽活動都關係著南州在地的藝術傳承和藝術教育，從與同安國小的合作到與屏東文化處的合作，都展示出水林藝術空間在推廣和推動藝術教育在地化的決心。

除此之外，水林藝術空間的執行長，也是蔡水林的女兒蔡皓珣更被選為南州鄉的傑出女性代表，同時兼顧了性別與社會再造的符號意義。因此，水林藝術空間在經營之初就顯示出多樣化的視野和發展性，這些發展性持續會被整合進藝術教育推廣的範疇裡，並且嘗試深耕在地化的內容。

本文分為三個部分敘述：首先簡述蔡水林藝術理念和其藝術教育之成果，接著簡述水林藝術空間成立至今的工作和承續的教育理念，最後則是願景和個別的發展和討論。

本文重點在於如何推廣和如何在地化的藝術空間經營之討論，搭配過往經驗並反思城鄉之發展與狀況。

關鍵詞：蔡水林、水林藝術空間、在地發展、藝術教育與推廣、屏東南州

一、蔡水林藝術理念與水林藝術空間之成立

蔡水林(1932-2015)出生於高雄梓官鄉。後來因為父親蔡生於屏東南州糖廠工作的原因，舉家搬遷至糖廠宿舍內。小學時期受日本人統治，以日文為對外交往之語言，在家中則以台語為主。中學之後，國民政府來台，就讀屏東師範學校(現為屏東大學)。受到兩位美術老師——池振周(1909-1978)與白雪痕(1919-1972)——的啟發而開始走上其美術之路。同時，對外交往之語言轉為現在通用的中文。因此，蔡水林能夠使用三種流利之語言進行學習與教學，除了台語作為溝通之外，其藏書多為中、日文。

1950 年(18 歲)畢業後，任教於新庄、南州、崎峰等國小，後來轉任東港與潮州國中，作育英才無數，並常利用課餘時間免費指導家境困難、卻對美術有興趣的學生。他也於住家同時成立畫室。當時收的學生，有幾位南州在地子弟，如：謝德慶(1950-)、卓有瑞(1950-)、林明姝(1952-)、戴壁吟(1946-)、許東榮(1947-)等人，先後都成為國內外非常知名的藝術家。

任教至退休(1986, 54 歲)，生性儉樸、樂天知命，滿懷對藝術教育及創作熱忱的他一生充滿感恩、善解與包容，樂於助人，且付出不求回報，口中總會常提到別人對他的好，因此他的身教總影響著周邊的學生。其在僅存的三十歲日記中總不忘提及儒家教人自省修身之道理，可

¹ 原於 2017/10/20 發表在屏東大學「2017 文化創意產業永續與前瞻學術研討會」，會後收錄於《文化創意產業永續與前瞻學術研討會：文化創意產業教育論文集》(屏東：屏東大學出版，2018/6)，頁 36-43。

看出其受儒家修身觀影響律己之嚴謹。而其創作理念亦來自中庸之道：

「藝術之流派樣式亦是如此，太寫實亦是失去藝術之價值，太抽象亦是走極端。故今後吾學習藝術亦得採中庸之道也。」(民 50 年 1 月 23 日²)

「故繪畫走極端皆不是完善，應理想與現實並重；主觀太重或太現實均無法完善。孔子之中庸之道更是至理格言。」(民 50 年 2 月 23 日)

他最後於 2015 年 11 月 29 日逝世於南州的住家。至此，他生命中所遇苦難皆消融與昇華於藝術創作中。不過，他生前還曾經說過：「如果有來世，我還是想當藝術家³」。

蔡水林長期居住屏東南州鄉，他自行獨創的水泥磨石素材，雕塑出一件件榮獲大獎的作品，更以自製的冥紙紙漿壓模成紙藝作品成為全國首創紙藝術，贏得多項國際大獎，包括 1986 年西德國際藝術雙年展入選、巴西國際紙藝創作入選、日本東京美術大展的特選第一名等。聯展數十次，個展七次，並獲文化部文馨獎，公私立美術館都有典藏他的作品，如：台北市立美術館、台中國家美術館、高雄市立美術館、屏東文化處、佛光緣美術館；此外，其作品還深受藝術愛好人士的收藏，且出版過四本作品集。其創作表現具有本土性與現代感融合之作，在 70 年代前衛雕塑、西畫創作與紙漿藝術上都有傲人的成就，為藝壇上少數全方位創作型藝術家。他除了努力創作外，更長期推行社區美術教育工作，陪著社區的居民寫生，積極培養社區民眾藝術的涵養。

若簡要的總結蔡水林的創作理念，或許可以分為三點：「藝術作為對抗」、「藝術作為健全的人之根本」與「藝術作為真理」。這是蔡水林以其創作生命昇華為藝術理念的美學探究。他的作品就是為了自身的感動而存在的真實，他希望以作品感動別人，也希望能藉著藝術美化人生的苦難。蔡水林走上藝術這條路並不容易，父親反對、母親重病、他是家中老大必須一肩扛起照顧七個弟妹的家務事。但是他還是藉由教書之餘創作不懈，一方面投入藝術教育中。因此藝術作為他抵抗生命艱困的武器，也因為藝術他能夠認識並接觸到美的事物，所以他多次為文強調美育之重要，是生活之根本⁴。也因此，藝術對他來說就是真正的真理。無神論的他關注的是宗教情懷和宗教之美，他認為藝術可以美化人生，也是苦難生命的明燈。

所以，在蔡水林逝世後一年多，子女們接手他的藝術教育精神及工作，在其故居成立了「水林藝術空間」。這個空間的功能和作用就在於承傳他的藝術教育理念和在地深耕的精神，繼續扎根於南州與屏東縣在地藝術文化。這個空間的成立為的是保存與發揚蔡水林的美育精神，也就是人格與修養的教育，並提倡藝術作為人的根本權利的理念，是為人類精神持續努力的工作。

二、「水林藝術空間」推廣在地藝術教育

這個空間的成立為的是延續蔡水林生前的藝術理念推廣與藝術教育的精神傳承，因此這個空間便成為南州唯一的藝術展覽和藝術教育場域。藝術家生活和創作的場域和在地文化分不開，也因此「水林藝術空間」成立以來，幾乎每個展覽活動都關係著南州在地的藝術傳承和藝術

² 蔡水林，《蔡水林先生日記》，尚未出版。

³ 參看 Youtube「朱銘美術館『1970 臺灣雕塑發展』—專訪蔡水林」<https://www.youtube.com/watch?v=LSaRR7dGs3I>

⁴ 蔡水林，〈漫談不可忽視的一門功課—美術〉(1976) in《蔡水林作品選(三)：七十回顧專輯》(屏東南州：自費出版，2002)，頁 126。

教育，從開幕與同安國小的合作到與屏東文化處的合作，都展示出水林藝術空間在推廣和推動藝術教育在地化的決心。

除此之外，水林藝術空間的執行長，也是蔡水林的女兒蔡皓珣更被選為屏東 33 個鄉鎮的南州鄉傑出女性代表，同時突顯了性別與社會再造的符號意義。因此，水林藝術空間在成立之始就顯示出多樣化的視野和發展性，這些發展性持續會被整合進藝術教育推廣的範疇裡，並且嘗試深耕在地化的內容。

水林藝術空間開幕展就是與同安國小師生合作的「阿公的溪州情—南州藝術家蔡水林繪本展」。這個展覽是由同安國小學生所繪之「阿公的溪州情—南州藝術家蔡水林」繪本的原稿來展出，並由小畫家們自己介紹自己的畫作。這批同安國小的師生同時也是蔡水林的學生，他們在蔡水林逝世後感念他的教導而興起將他的作品和人生傳遞給其他人的想法。由小畫家們自己發想和創作，形成一幅幅有故事的連續作品。同安國小師生不僅將繪本作品印製成衣服、杯子和宣傳看板，還參加 2017 年的台北國際書展宣傳繪本和介紹蔡水林對地方的貢獻。

接著，水林藝術空間則是在同年三月推出「過程與實在一蔡水林未完成作品展」，以蔡水林教學和未完成作品為主展出藝術家不為人知的一面。當然，人類生命亦為一個橋樑，無限的傳遞和延伸才是人類的使命。因此未完成作品的展出正表現出人類的努力，表示出對生命的困頓的克服，也同時表現出藝術家生命的延續和暫停。這是過程也是真實，藝術在這裡不再是完成的，而是有待發展的。這個未完成作品帶來的是可能性和未完結性。這個展覽同時舉辦開展座談，由蔡水林長子蔡智羸、女兒蔡皓珣和其夫婿薛資霖以「作為藝術家的父親」為題闡釋其生活和藝術理念，而「檔案、域外與自由—蔡水林、謝德慶與未完成作品」則為蔡水林長孫蔡士瑋闡釋其爺爺與其學生謝德慶的親近性與傳承性，當天大約有十多人與會。

在同一個月，應屏東文化處的邀請，展出「遊藝人間：蔡水林(1932-2015)回顧展」並同時做文化處志工導覽培訓和展覽講座。這個展覽分類為自我/他者-動物/自然的藝術表現世界，搭配展覽空間，成就一種流動的觀賞與藝術生命體會的展覽。而在講座會中邀請到屏東大學視覺藝術系的黃冬富教授做主題演講，並同時邀請到高師大美術系阿卜極(詹獻坤)教授擔任主持人。其他到場指導的專家還有：屏東大學美勞教育系的前系主任、前屏師附小的校長陳朝平、台南藝術大學藝術理論研究所助理教授蔣伯欣、崑山科技大學視覺傳達設計系副教授黃文勇，他們皆感嘆在蔡水林生前並沒有好好研究這位有貢獻的台灣本土藝術家，這位台灣戰後特殊並少見的全方位藝術創作者，希望今後能夠繼續他的研究工作。因此，屏東文化處正著手進行關於蔡水林的研究專書的撰寫與出版，而水林藝術空間也正獲得國家文藝基金會的補助可以研究蔡水林的作品和其藝術理念。因此水林藝術空間同時也往藝術學術的方向發展中。

接著在八月份水林藝術空間展出了陳秀珠的攝影展「南州印象」。陳秀珠是南州鄉在地攝影家，所以她記錄有關南州的鄉土風情，是以水林藝術空間就邀請她來重現南州的風光。同時也請她開攝影課，讓南州喜好攝影的朋友一同來討論和學習攝影的技巧。這裡呈現的就是藝術教育的部分了。

十月份開始展出的則是旅居西班牙的書法藝術家周火鍊展出他的書法藝術。這是水林藝術空間為在地所開啟的新視野做的努力。蔡水林生前對書法藝術和國畫其實略有研究，他的西畫學習其實為的是要通向國畫而做的努力。因此這種在水林藝術空間所辦的書法藝術與蔡水林的神交，其實是希望能夠給出更大的藝術撞擊與藝術創意。

除了藉著攝影展來教攝影課之外，在同安國小的繪本展之後，同安國小駐校藝術家、也是繪本指導老師林錦純也開設「塗鴉課」。而南州在地陶藝家郭志雄的「陶藝課」也廣受好評，後來也邀請高雄藝術家羅翊方老師來教「鋁線藝術課」。「水彩課」則由蔡水林的學生吳國良來上。展覽部分則會邀請。

但是，水林藝術空間在開幕之後的第一堂課反而不是藝術課程，而是語言課—「**語音學與英語 KK 音標**」，由蔡水林潮州國中的同事、退休英文老師林朝成從二月到五月，固定每周三下午開課，讓大朋友們可以了解英語發音的秘訣。

基本上空間的課程常會有各種可能，而這些可能的原因都來自於蔡水林生前所教導的學生和朋友。所以這個空間的各種教育所能呈現的傳承是和一個突然興起的商業式藝術空間差異很大，而最主要的差異正來自於情感和過往蔡水林生前的緣分。這個空間的維持來自的不完全是蔡水林的子孫，反而來自於街坊鄰居和其學生們，這是這個空間之所以成立和持續的原因。因此這個空間講的經營，並非營利，而反倒是經營人與人、人與鄉土、人與藝術的感情，因為是藝術緣分才擁有這個空間。

藝術教育部分還有與地方國小國中的合作，從開幕的時候跟同安國小師生的合作外，現在也跟溪北國小和南州國小的社團合作，讓他們參訪水林藝術空間，也在國小幫他們上社團課。預計未來會發展到跟其他學校的合作，這更能夠在體制內展現藝術教育和實現藝術精神。

關於體制內的合作這件事，由於蔡水林生前就計畫和實踐的將自己的作品放入各大美術館收藏，也的確在他生前就已經將他自己滿意的作品接受私人和官方典藏，這是他相信體制內外保存和持續的理念。水林藝術空間也的確承襲這個理念，將整個活動都盡量的進入體制和跟體制的密切合作。這使得經營得以延續，也能夠更確定某些未來的方向。

三、水林藝術空間未來計畫與願景

水林藝術空間未來預計有兩種可能的方向：朝向私人地方美術館進行和高教藝術智庫研究中心的方式。除了先立案之外，就是要發展成地方特色的藝術空間。同時，水林藝術空間認為必須跟屏東高等教育機構合作，成立台灣屏東美術史研究中心等相關的智庫中心或收藏地，我們願意提供場地和在地藝術資源給研究者。一方面當然也使得蔡水林和其後代的作品會獲得保存和討論的意義。鑒於水林藝術空間的團隊都是留歐碩士和博士，我們更希望可以結合知識的研究保存這些文化遺產與在地經驗。

比較有趣的部份是當下水林藝術空間還是私人住家與展場空間結合的藝術空間，這個部分使得展場空間在大多數時間是私人使用，但是在開幕和活動時間卻又屬於整個南州。這在未來的發展上將會經歷無數辯證的歷程，並試著導向一種開放的私人空間和公共場域的私密化形式。

2017年10月開始，水林藝術空間以個人名義獲得三項國家文化藝術基金會的計畫一年補助，分別是「**蔡水林與南州在地藝術教育**」(核定金額 240,000)、「**蔡水林的作品整理與創作美學理念研究**」(核定金額 200,000)和出版補助「**蔡水林創作理念及其藝術教育貢獻**」(核定金額 27,000)。

在「**蔡水林與南州在地藝術教育**」計畫中預計從蔡水林的作品和教育理念出發，並由接續的水林藝術空間所展現的成果和發展紀錄來觀察和研究。內容大概會包含三大部分：

首先，是蔡水林的介紹和他的部分影像紀錄，透過訪談和相關研究他的學者的訪問來建立他的理念；接著，是「水林藝術空間」和蔡水林的學生及好友的訪談和正在做的在地教育的紀錄；並透過南州地區民眾的訪談及曾經接受過蔡水林的指導所發展的藝術創作，彙整出來對蔡水林的在地藝術精神傳承和他創作品的展出和保存的情況做研究。研究地區和對象則是屏東南州和整個環境周邊的鄉村與城鎮，對象主要是蔡水林的學生、朋友、社區民眾，還有水林藝術空間開發出來的所有與此計畫相關的訪談和合作對象，像是同安國小、關懷據點，或是鄉公所相關的業務人員等。

而在「**蔡水林的作品整理與創作美學理念研究**」中則是屬於台灣美術史和台灣美學的研究，

同時關係到作品的維護和保存問題。計畫針對蔡水林作品的重新定位和維護，並試圖論述每幅作品中突顯的意義內容。在研究進程上，首先針對的是蔡水林日記中相關的作品研究，是早年的部分，同時整理出與日記相關的作品，冀望之後能夠展出日記和與日記有關的作品研究。接著，打算整理和著手關於他未展出過的和未被注意的作品，其中像是他未完成的作品或是來不及展出的作品，這是一個從比較私密的角度的研究。最後，則是將他的作品重新分類與主題表現的論述整理，目的是整理出每個時期的作品表和其展現的風格之間的變化和條列出其創作生命的維度。

最後，水林藝術空間在發展學術與研究方面，除了此文是關於文創與經營相關的理念之外，還會有關於蔡水林自己的藝術理念研究相關的論文發表，並進而將其藝術作品的研究帶入台灣美術史的研究裡。又因為蔡水林過去是南州美展的發起人，但是這個展覽囿於經費和時間種種困難，在第六屆之後就停辦了。於是，水林藝術空間為了這個承傳的使命，打算重新開始這個南州美展的事業，將邀請過往參與過南州美展的藝術家前輩一起來共襄盛舉。

四、結語

水林藝術空間的成立並不是為了私人營利的理由，而是為承傳和保存。水林藝術空間將居家的私人空間打開並結合公共空間展場，讓外人或者說陌生人可以進入這個空間，並了解蔡水林和他一生的志業與努力。但是水林藝術空間的存在並非只是為了蔡水林，而更是為了南州、為了屏東，乃至整個南台灣。這個志向其實才是水林藝術空間經營的理念，因為這是蔡水林和其子孫的家，以後也會是大家的家。這個家的理念是在一開始準備要成立這個空間的時候就由蔡水林的子孫所確定了的，所以在發展方向上並非朝商業化的方式進行，而是朝知性和感性結合的鄉土地方性發展。因此，水林藝術空間希望發展的是人性中最美好和舒適的那一面，是對藝術的好奇和興趣的那一面，或許也可以說是靈性的和善性的那一面。當然，在現實的考量上這種理想性的經營方式是過度浪漫的，如何通過這種單純的方式到達一種基本的現實平衡或許才是水林藝術空間現階段最缺乏的部分。然而，我們應該用甚麼樣的態度和方式來看待和經營這種藝文空間或許才是真正基礎的研究應該發展的。