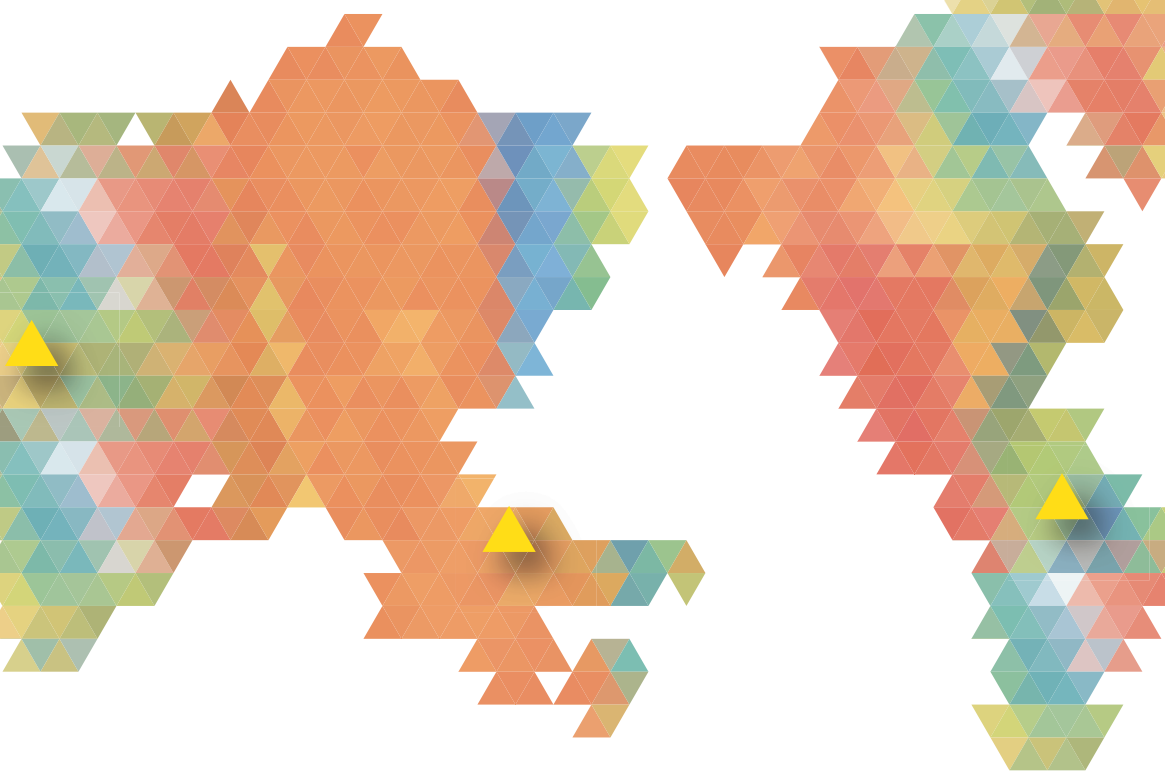

海外 藝遊

2018

海外 --- 藝遊 2018

國 | 藝 | 會

NCAF

朱芳儀	「偉大的人」的去神化	日本
洪瑋翎	錄像記錄下泰國伊善的女性視線	泰國
陳哲偉	神話的創造者 —— 圖像、精神與自我	德國、瑞士、英國
林依璇	《美西獨立藝術書展參訪》 —— 獨立刊物、實驗藝術創作的發展研究與實務訪查	加拿大、美國
吳宜擘	荷蘭與柏林之國際當代藝術節與藝術機構查訪	荷蘭、德國
張筱翎	曼谷藝術文化中心 (BACC) 的營運觀察與社區交流	泰國
吳宛盈	西方繩縛藝術 (Bondage) 與東方責之美學 (Kinbaku) 下的女性主義 (Feminism) 情慾發展與查訪 – 受邀至「Xplore Art Festival Berlin」演出	法國、德國、丹麥
朱筱琪	記憶：那些被遺忘的流亡行李	以色列、約旦、巴勒斯坦

廖芸婕	以漫畫記錄時代 —— 訪查紀實漫畫發展現況	英國、法國、波蘭、埃及、巴勒斯坦、義大利、以色列、南北賽普勒斯、加拿大、美國
黃雅憶	紐西蘭毛利族 Marae 傳統會堂之藝遊	紐西蘭
吳虹霏	On the edge of Europe : 藝術與生態交會之踏查	比利時、荷蘭、芬蘭、匈牙利、奧地利 法國、德國
張紋瑄	幾頁拉美：拉丁美洲的出版作為 (藝術) 實踐初探	巴西、秘魯、墨西哥
鍾伯淵	淵源探尋 —— 日本古老文化與當代藝術	日本
鄭琬蓀	從聆聽出發 —— 歐洲地區老人藝術開發機構與藝術節參訪計畫	英國、愛爾蘭
楊帛翰	泰國傩舞中的神猴哈奴曼	泰國
張堅豪	台灣、泰國當代與傳統身體探究	泰國

「偉大的人」 的去神化

朱芳儀

這張照片攝於長崎原爆資料館 Nagasaki Atomic Bomb Museum。

一個台灣人（我 / 赴日訪問對台政治救援者。台灣曾被日本殖民）、一個美國人（美國曾以原子彈轟炸日本。這位女士目前住墨西哥附近，她住的地方非常靠近原子彈核武生產處 Alamogordo）、一個日本人（渡田正弘先生 / 原爆受害者第二代 / 廣島土生土長的居民 / 對台政治救援者）。

這三個國家在近代史上的關係實在太錯綜複雜了。

這三個國家的人，竟然一起在長崎原爆資料館折和平祈願紙鶴。

一開始是這位小姐問我怎麼折紙鶴，我教她並且跟她說 Sadako 的事，她說我知道，我說妳也有去廣島的原爆資料館嗎？她說嗯啊我昨天才從那邊來，我說我也是，她說什麼這麼巧那我怎麼沒看到妳！我們折了 Taiwanese style 的紙鶴，正正當當長得很高。我們請一位類似巴基斯坦人幫我們拍下這個世紀照片（並留下了他姆指的身影）。

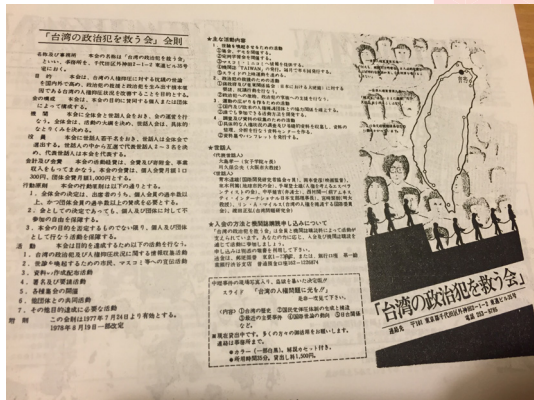
渡田先生說我折的跟他的不一樣，他的是 Japanese style，我們可以從圖片看到這兩個物種的差別。

朱芳儀，1983 年生，畢業於北藝大劇場藝術研究所導演組。

2015 年成立狸狸劇團（TTTanuki 3an Troupe），2016 年推出劇團作《失語勇者迷航記 The Odyssey of a Voiceless Boy》，主題為「東南亞在臺移民工與第二代」。2018 年拓展主題，發表關於「在臺無國籍者與難民」的《作為人類：在任何地方》，並獲第十七屆台新藝術獎第三季提名。目前正在進行受刑人家屬的田野調查，預計於 2019 年夏天發表。

此次海外藝遊之行，取得許多「台灣政治犯救援會」當年進行活動的各項記錄與出版物。此件為當時召集成員的簡章，並收錄於該會自編刊物「台灣政治犯救援會 活動紀錄(1977-1994)」頁 134。

2017 年底，因擔任文化部於台北賓館舉辦之「世界人權日」總導演，首度接觸到曾對臺進行政治救援的各國人權運動者。因為對這些所謂的「歷史 / 傳奇人物」感到好奇——「人權運動既花時間、又花錢，甚至可能危及生命，那到底為什麼要做呢？」為了解答心中的疑惑，因此前往日本執行「『偉大的人』的去神化」計畫。

本計畫行經日本境內，含廣島、長崎、出雲、大阪、京都、東京等六個城市，拜訪重要人權機構，與「台灣政治犯救援會（註）」分布於日本各地的成員與延伸相關人等。該組織於 1994 年台灣最後一位政治犯出獄後，認為階段性任務達成而解散；原成員們依然關心人權運動，持續活躍於各種相關領域，並維持長達四十年

的讀書會。這些擁有各自生存哲學與意識形態的長輩，並不全部是 NGO 人員，其中一般社會人士佔絕大多數，也因此對於社會各種境地有更廣泛的認識。

本次所拜訪的人權運動者，亦不吝引介我進入各自正在關心的領域，包括部落民、在日朝鮮人、在日台灣人、慰安婦議題、憲法九條、廢除天皇運動、homeless、關西生命線、反核運動、原爆倖存者、無教會組織……等等。

註：自 1970 年代開始活躍，位居日本東京的「台灣政治犯救援會」，是由學生、上班族、家庭主婦與知識份子等組成。在台灣白色恐怖時期，該會除了發表刊物、舉行讀書會、靜坐抗議遊行、向國際媒體公開台灣政治犯資料之外，甚至往來台日間蒐集情報，秘密傳遞訊息，並與多國官方暨民間組織串聯人權救援行動。

錄像記錄下 泰國伊善的 女性視線

羅豐燕

洪瑋翎，1988 年出生於臺北。2016 畢業於荷蘭瑞特菲爾德藝術學院 (Gerrit Rietveld Academie) 美術系 (Fine Art)，旅居歐洲六年後轉回台灣發展，現居台灣台東。創作媒材主要有水墨，多媒體影像裝置，與行為表演。多年與不同場域的人嘗試過跨形式的合作，田野式的觀察與浸淫、素材即興運用為瑋翎以藝術家參與社會的基調。她的錄像裝置、行為、表演，反映著儀式身體、空間與記憶間的關係，並試著再現與文化中不同身份的交融狀態，如夢境般的創作語彙透露濃濃的社會人文關懷，與期盼打開更多視角的實驗力道。

此計劃與位在泰國東北呵叻府由官方授權認證的泰澳文化交流駐點 Samrit Residency (<http://www.samritresidency.com/>) 合作，深入呵叻府 Ban Samrit 的生活。透過參與重要慶典與祭儀活動，觀察當地女性是如何用柔韌的姿態打破女權主義對現代女性的單一化想像，並在社會參與擁有主動性的位置。錄像記錄發想起點是一位被當地奉為神祇的歷史女性，企圖以與現況中女性身影相互輝映的剪接方式，完成一個半虛構半紀錄的短片。

此駐點位在以農業為主的東北區域 (Isaan)，青年人口外移嚴重，也造成許多家庭結構的不穩定，看似姐妹其實是母女的身影，多有著一段故事。這成為我，除了到當地親臨隻身女性可能會面臨的處境，並希望以提供「拍攝全家福」服務的藝術行動，一探家屋底下的家庭組成。並藉此觀察一個成立四年的文化駐點，如何在社區與外來者之間建立連結。

神話的創造者—— 圖像、精神 與自我

偉
哲
陳

Freud Museum, London

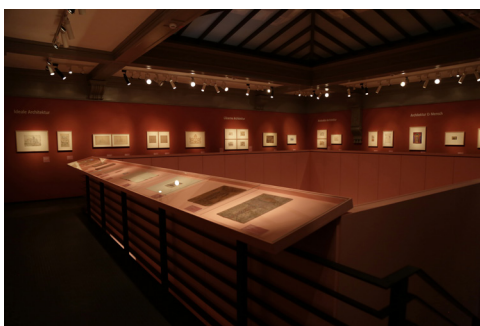

陳哲偉，藝術創作工作者，畢業於國立台北藝術大學美術學系美術創作碩士班，曾於臺北市立美術館、台北當代藝術館與墨爾本皇家理工大學等地舉辦個展，並於法國巴黎、德國柏林、澳洲墨爾本與韓國釜山等地駐村。陳哲偉近年來的藝術實踐，以不同角度探討現代國家體制下不受治理的遺棄狀態，關注精神病人的主體性並詰問存在之現實境況。透過不同層面及多重敘事，探討個人記憶與集體意識，試圖再現系統中藏匿的政治性與權力關係，完成以養神院為名之系列作品：殖民歷史管制的《遺忘記事》、病徵身體演繹的《免疫身體》、社會污名暴力的《雙重肖像》以及全控機構中發展其生活模式的《時光之舟》。

Collection de l'Art Brut Lausanne

Prinzhorn Collection

「神話的創造者 — 圖像、精神與自我」，該踏察以視覺藝術與精神病學 / 精神分析的交會發展作為主題。此趟主要分為兩個部分：一為收藏精神病人作品極富重要的機構，包含德國海德堡的普林茨霍恩收藏館（Prinzhorn Collection）與瑞士洛桑的原生藝術收藏館（Collection de l'Art Brut Lausanne），圖像的創造

呈現出精神病人的處境，幻想與現實的相互共融，每個人如何透過生命的曲徑，建構自我與身份認同。二為當代藝術的展覽操演，以英國倫敦的佛洛伊德博物館（Freud Museum London）為例，了解該館邀請當代藝術家以精神分析進行的現地製作，而視覺藝術如何與精神分析交會並從中帶來新的視野與可能。

美西獨立藝術書展參訪一 獨立刊物、實驗藝 術創作的發展研究 與實務訪查

林依璇

溫哥華藝術書展開幕派對

林依璇 (周依 CHOU YI) 1985 年生於台北，曾就讀於台灣藝術大學視覺傳達系。主要創作媒材為鉛筆、鋼筆、墨筆等，時常將漫畫拆解、實驗，探討漫畫與藝術之間的界線。自 2010 年開始發行限量創作實驗藝術漫畫與 ZINE，發行過多本限量藝術書、漫畫與 ZINE，並多次與國內外出版社、書店和藝術家合作，包括《I AM BAD》、《QQ 秀》、《MESSTEETH》、《TOWN》... 等，並曾於日本、法國、加拿大和中國等地舉辦展覽，至今持續創作不輟。

溫哥華藝術展覽

西雅圖獨立出版社新書聯展

波特蘭 POP UP SHOP

溫哥華 REALMS 聯展

在加拿大與美國的一個月當中，我參與了「溫哥華藝術書展 VABF」、「西雅圖漫畫藝術書展 Short Run Comix & Arts Festival」，並且受藝術家 JON VOUGH 的邀請，參與加拿大聯展以及西雅圖獨立出版社所舉辦的新書展覽，最後也與美國藝術家 ELEVATORTEETH 共同在波特蘭「Oletpdx」印刷工作室舉辦了「POP UP SHOP」展出我們的作品。

在美國有許多大小不一的獨立藝術書展，許多當地藝術家的作品，在

藝術與漫畫之間的界線越來越無限制，透過本次參與獨立書展，發現實驗藝術漫畫類的作品在國際間逐漸增加中，而當地藝術的自由度和靈敏度也讓我對創作與漫畫有了更多想像的空間，實地拜訪後發現靠近美國的加拿大也深受美國漫畫藝術的影響。透過本次在 3 個區域的實地拜訪，與當地藝術家交流、參與各種展覽、工作坊、拜訪藝術家工作室、獨立出版社，讓我對藝術漫畫創作以及獨立書店、藝術書展都有了更新的想法，並且得到了許多正面和寶貴的能量。

荷蘭與柏林之 國際當代藝術節 與藝術機構查訪

博
覽
展
覽

Amsterdam Dance Event 2018 conference

Today'sArt 2018_Manufactory

Berlinbiennale 10

吳宜暉，1984年生，現居住、工作於台北。台北藝術大學劇場設計系主修舞台設計，後於英國倫敦大學金匠學院取得電腦藝術碩士學位，現為藝術家以及影音開發工作者，創作以影像、軟體為主，透過創作處理屬於每個人些微不同的知覺能力與情感狀態，包括：洞察事物的瞬間、訊息的傳遞和解讀、觀看真實與虛擬幻象的交錯。無論是呈現重新組合構成數位影像的像素、操作電子郵件的函式、多畫面影像的關係、文字、音效等等，這些針對媒材特性進行的概念皆成為藝術家個人關注的面向。

The New Infinity

Agnieszka Polska: The Demon's Brain

WATERLICHT

荷蘭的藝術與相關機構一直是出了名的有前瞻性。不局限於主流當代藝術既有的視野，不同中小型的藝術機構各自有自己的研究方向以及運作模式。大型的藝術節卻又能夠在不流於節慶式的活動之虞，同時兼具研究精神以及精彩的藝術作品。一個個先進又成功的案例，成功示範了不同

的融合方式。這次的查訪主要是維繫在此前提所做的一次旅行，計畫參觀 **Today'sArt**, **Amsterdam Dance Event**, **Impakt Festival**。

曼谷藝術文化中心 (BACC) 的 營運觀察與 社區交流

張筱翎

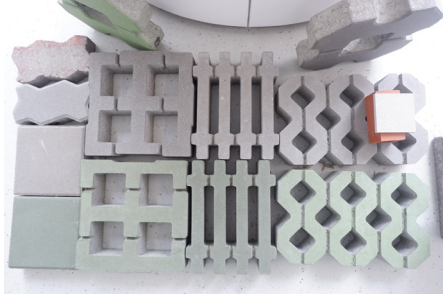
左為 3C Project 核心成員之一 Doey
右為與 3C Project 核心成員 Im 合影

東吳大學英文學系畢業，現任竹圍工作室駐村助理，負責藝術進駐計劃聯繫翻譯等相關業務、辦理工作室開放日規劃導覽及駐村空間管理，協助創藝者以藝術行動回饋社會。作為藝術行政，其關注機構的永續、與團隊成員自身是否有足夠的資源與機會去發展學習。2018年，獲國家文化藝術基金會「海外藝遊計劃」補助，前往泰國曼谷進行一個月的交流計劃，觀察泰國與台灣在針對環境議題 / 社區計劃 / 當代藝術等運作與管理方式的異同，增長回台後在扮演藝術執行與管理的催化角色上，啟動一連串反應，讓改變的契機能夠永續發展。

RISC 內再生材料牆

海洋廢棄物製作的磚塊

暹羅博物館園區內 Gender Illumination 展覽 拜訪獨立藝術空間 Tentacles

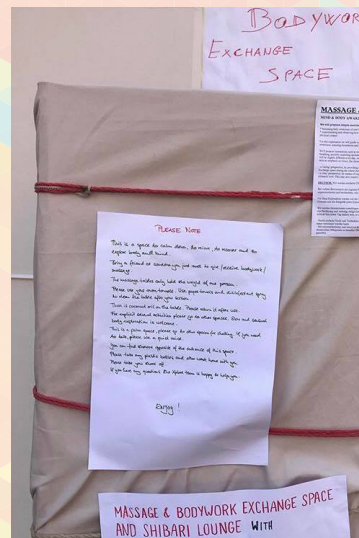
在曼谷一個月從三個方向出發：藝術、環境、社區，主要透過曼谷藝術文化中心 (BACC) 基金會執行長 Nay 以及大樹計畫的共同創辦人 Anunta 以藝術行政的身份拜訪了各類型的機構，了解其如何營運空間、行政管理、執行藝術計劃、與社區合作、經費來源等等實務內容作為藝術行政生涯發展的重要參考資料。其中有兩週的時間待在曼谷近郊的 Bangmod 社區，實際觀摩 3C

Project 如何與居民協調、共同籌備藝術節。在這段旅程中，除了參訪單位外，我也從平時「被駐村」的角色轉換為「駐村者」，更能夠看見藝術家的需求以及接待時的細節，另外也就近了解曼谷藝術文化中心這樣的大型非營利組織的工作方式。對我而言這趟旅程由內到外、由淺至深都獲益良多，也讓我更了解藝術進駐對於藝術家、藝術機構到社區、社會的珍貴意義與價值。

西方繩縛藝術 (Bondage) 與東方責之美學 (Kinbaku) 下的女性主義 (Feminism) 情慾發展與查訪一

巫苑 演出

受邀至「Xplore Art Festival Berlin」

涉獵性少數與性別領域，關注女性主義下的非主流情慾下以及被規訓的身體的觀看，過去 2012 年從 (皮繩愉虐邦) BDSM 實踐者到這次走訪書寫，本次藝遊除了受邀於 Xplore Festival 表演外也藉此訪問繩師、繩縛模特兒、策展人、畫師對於實踐上的初探，同時也是梳理自己與他人生命之經驗的交錯與重疊。創作媒材為攝影、身體表演等複合媒材，2016 年獨立出版以過去實踐經驗的攝影日記雙書「ihategoodbye」

一年一度的「Xplore Art Festival」已在柏林舉辦超過十年，同時於羅馬、巴賽隆納與哥本哈根等歐洲各大城市舉行。跟緊縛為主題的「EURIX」不同，為期連續三天的Xplore 藝術季結合實作與討論工作坊兩大塊，主軸方向涵蓋靈性身體舞蹈、靈性瑜伽、譚崔按摩、以及歐美「階級、命令與服從」BDSM 文化。幾乎是歐洲各地身體探索實踐者都會參與的大型活動。

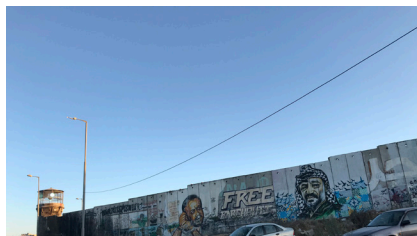
今年有機會受邀表演於 Xplore 柏林場，並訪問 Xplore 及 EURIX 策展人 Felix Ruckert 先生對於實踐的初探。除此之外此行我們也訪問了酷兒繩師 Kristina Marlen、跨性別繩師 Tamandua、裸體模特兒 TingTing Sung、畫師 Human Chuo.. 等，本次將分享遊歷心得以及踏入社群之感受。

記憶： 那些被遺忘的 流亡行李

朱筱琪

近年擔任美術館館員及獨立藝術工作者，執行展覽、出版、媒體公關及藝術教育專案策劃統籌，並受邀至各藝術節擔任藝術家執行藝術計畫。自 2010 年起執行多項社區規劃案；2014 年起行走在各國，撰寫各類文章，對城市、生活、文化相當感興趣，思考藝術與文化之間的新連結與觀點。持續關注人權、文化、藝術等議題，如弱勢、榮民、移工議題，並積極參與各類活動、以民衆參與為導向，跨越年齡和種族，納入城市中的環境、文化議題，與民衆共同合作共創藝術行動計畫。(W: <https://hsiaochichu.tumblr.com/>)

來到中東後才知道這是給自己設限的高牆

「我，一個局外人當成為局內人時，不斷瓦解自己身為外國人的身份認同，對於微不足道的能力與權力，不斷捫心自問，我該做什麼？我又能做什麼？」

試著融入當地生活時，才知道高牆是給自己設限的。內心有許多想法，遲遲無法輸出、寫下任何話語，是因為知道我不再是外國人，已經不是觀光客，沒辦法再以輕描淡寫的方式帶過所有情緒，以及我所經歷過的一切，每日說著「שלום(Shalom)」、

「הודות(Toda)」、「روننلا حابص (sabah al khair)」、「ملاس (Salem)」、「فيك (Kaifa Halak)」……，不敢說了解多少，只是慢慢走進 / 近。

過了幾個月內心糾葛又揪心的日子，也不曉得自己如何度過，我得到也失去了，也留下行李在這塊土地…

未來將以書寫分享此趟旅程。

以漫畫記錄時代 訪查紀實漫畫 發展現況

婕
芸
廖

跨國自由記者，以文字及影像連結國際、臺灣議題，特別關注自由、邊緣、理解、誤解、衝突、溝通、話語權角力，及對家園的想像。年幼時常常手繪漫畫給妹妹，卻可能因文字訓練的道路而漸漸遠離了漫畫；這幾年有緣與漫畫家合作，因此希望回頭看待「以漫畫作為說故事媒介」的迷人之處，探索「文字」或許到不了的地方。政大新聞系 + 登山隊畢，前《蘋果日報》、《報導者》記者，曾獲新聞、設計及影展獎項，文字及攝影作品散見國內外媒體。長篇代表作有衣索匹亞《遙遠人聲》、白俄羅斯《我們掙扎，築起家園》、多國邊境《獨行在邊境》、（創作中，獲國藝會文學補助）巴勒斯坦+美國+臺灣山林《橫斷之沙》等。曾走訪四十餘國，並持續行走。

本次旅程聚焦紀實 / 非虛構 (non-fiction) 漫畫，譬如新聞時事漫畫、視覺文學、非虛構漫畫雜誌等。用 7 個月走訪英國、法國、義大利、波蘭、埃及、以色列、巴勒斯坦、美國、加拿大等國，拜訪 20 多名創作者、出版社、學者及相關組織，除了受邀出席社論漫畫年會，也參與當地的獨立漫畫節慶。

除了這些國家，也透過國際交流的場合，結識並訪談來自其他國度、遭當局打壓的創作者，如馬來西亞大選變天後重獲自由的政治漫畫家 Zunar、獲得今年度 CRNI（國際漫畫家權益組織）批判性漫畫勇氣獎的尼加拉瓜畫家 Pedro X Molina 等。

漫畫家記錄時代、以故事帶來共鳴，卻也常受威脅；譬如埃及漫

畫家 Andeel 於約定的訪談前夕，突然受政府通緝，必須啓程逃亡。另有許多漫畫家，則長期矛盾於樂觀與悲觀、歡快與憤怒的自己。一步步接近、聆聽他們的創作泉源及心路歷程，欽佩之餘，我也盼自己說故事（storytelling）的方式更多元，並持續參與漫畫形式的合作。

部分訪查紀錄已陸續發表於媒體平台，譬如《鏡週刊》：
<https://www.mirrormedia.mg/author/595b4d4796c0140e00b0b490>

未來將繼續書寫以分享成果。

紐西蘭毛利族 Marae 傳統會堂 之藝遊

德雅
賞

毛利會堂
Mataatua The House That Came Home

Tāne Mahuta 毛利人傳說故事中撐起地與地的
森林之神

我是臺灣原住民族的阿美族與布農族混血的 Panay。我本身在國立東華大學到研究所是專研原住民文化領域。畢業後從事國際處事務，在國際處裡學習接待國內外外賓及國際禮儀與辦理文化節慶。

臺灣原住民族被語言學家認為因族群、語言的多樣性，臺灣可能是南島語族起源地。因此我透過此計畫飛到紐西蘭認識了解毛利文化，尤其著重在 Marea 毛利會所與阿美族的 Kakita'an 祖靈屋同有相似的文化。在這兩個月也與毛利族人建立很深的人際關係。此次的海外藝遊計畫不僅連結臺灣原住民族文化與毛利文化，也讓我未來的工作搭起雙邊文化的橋梁成為重要的經歷。

戰船

此次透過紐西蘭毛利會堂的藝遊經驗，拓展我對毛利原住民的文化、會堂、毛利旅遊的深度了解。每一次的停留與對話，我都會把握機會介紹臺灣和原住民族的文化與南島語族的關係。因為在這塊土地上（紐西蘭）真的很少人知道臺灣的地理位置，更不用說是臺灣原住民族的文化，但還是有些許毛利人知道臺灣原住民與毛利人有很密切的關係。我在語言、文化上深處優勢，所以每一次在做自我介紹時，都會用族語介紹，並用族語拉進彼此的關係，因為皆屬南島語系，像毛利語的數字 5, 7, 6, 8, 9 和人體部位眼睛、手、腳其實與阿美語非常接近，我的外表也與毛利人相似，常常也被誤認為是當地人。

這次的藝遊，走訪過數個毛利會所 (Marae)，很希望每一個建築物都能深度了解會堂雕刻的意思，但

是卻沒有辦法真正達到做訪談的部份，除了 Pōhara Marae 因長期參與聚會，在聊天中了解會堂的功能與意義。對於在紐西蘭做深度的訪談，必須要特別申請，並發訪談表給對方，所以無法充份了解各個 Marae 的雕刻意含。此次我雖沒有辦法全盤了解每個會所的雕意義，但透過此次的藝遊建立紐西蘭毛利族人的人脈，更確立我未來研究毛利會堂和臺灣原住民阿美族 Kakita'an 的研究，更希望能夠在未來也能帶族人來參訪毛利會堂，了解拜訪像似遠方的親戚－毛利人。透過此次的藝遊所建立的人脈，讓我在七月到九月能夠再訪紐西蘭，希望能更深入毛利會所的文化，期待自己在年底的發表會有更多的能量，讓大家了解毛利族人的文化及臺灣原住民的阿美族 Kakita'an 的連結。

On the edge of Europe: 藝術與生態 交會之踏查

吳虹霏

策展人、研究者、撰稿者、藝術空間創辦者(空場)、實驗平台發起者(本末工作室)、專案管理者。2016年,我與德國藝術家 Sybille Neumeyer 合作,展開為期一年的 human/Nature 實驗計劃,試圖將國際論述與在地田調相接,以跨文化的交會實驗,與對台灣環境藝術的脈絡梳理,開展出新的想像與實踐。2016年末,成立本末工作室,長期進駐於新富町文化市場,策動一系列參與互動式的活動,持續擴展永續藝術的在地生活疆界。2017年獲文化部補助「創意永續島嶼書寫計畫」,實地走訪台灣以行動回應生態與土地議題的先行者、藝術計畫與空間,於2018年初出版《本末:永續島嶼·創意靈光》一書。

此次的訪查計畫，除了為建立一個生態 X 藝術平台而展開的前置調查與採樣，更重要的是親身走踏，尋訪並體驗可以在生活中「落地」的生態藝術，以刺激與滋養自己的策展思考與實踐。

提問一：如何透過藝術之眼，打開對生態問題更寬廣的認識？

提問二：生態藝術如何跳脫論述，在日常中落地？

總結提問：台灣需要一個什麼樣的生態 X 藝術組織？

在自身土地踩踏後，出發，體

驗，回來，化為實際行動。

在這趟精實的壯遊中帶了滿滿的收穫回到台灣，接下來，會持續的實踐知行合一這個理念，持續的研究生態與藝術的交會，並且結合各種參與式的活動，與自然生態體驗的小旅遊，努力的擴散影響力。

當然，也醞釀著一個策展計畫，希望能串接台灣與此次歐洲特別欣賞的幾位藝術家，開展台歐的對話，一個交織著在地生態智慧與全球對話的計畫。

幾頁拉美： 拉丁美洲的出版作為 (藝術) 實踐初探

張紋瑄

巴西里約 Rocinha，為巴西最大的貧民窟

秘魯庫斯科 (Cuzco) 太陽祭 (Inti Raymi)，於每年日照最短的一天舉辦

張紋瑄 (1991 -) 生於臺灣彰化，目前創作及生活於臺北及臺中，畢業於國立臺北藝術大學藝術跨域研究所。擅長運用文件式的後設語言展開創作敘事的連結，尤其關切歷史的解釋方法是如何詮釋個體的向度，透過虛構的形式，探索個體故事以及歷史書寫之間的關係與能動性，2018 年起開始了書寫公廠 Writing FACTory 的長期計劃，致力於與書寫相關的知識生產。近年重要參展經歷包括：「穿越－正義：科技@潛殖」，台北當代藝術館；「座標之外·演繹動詞 # 3」，Vernacular Institute，墨西哥城；「失調的和諧」，關渡美術館、北京中間美術館；「健忘症與馬勒維奇的藥房」，台北市立美術館等。

我們對拉美的印象大概就跟非亞洲人對亞洲的印象一樣：明知道這一大片的洲是由不同區塊組裝起來、且各地的生成背景不同，但還是會將它視為一個整體來看待——老實說要不是這趟旅程，我還是搞不清楚阿根廷與秘魯、巴西與古巴、烏拉圭與巴拉圭的確切位置。

因為得到藝遊計畫的補助，有機會去巴西、秘魯及墨西哥參訪，總共在這三個國家中的城市們訪談了 20 位獨立出版者、機構負責人、書店、私人圖書館、藝術家、策展人、評論人，在那些長聊中，除了了解他們的出版實踐內容，也好奇他們何以故在這個紙本過時的時代，仍然相信書寫——而這也是我對自己的提問。

在過程間除了訪談之外，我也帶著自己的書和他們換書：拖著二十公斤的書出門然後繼續二十公斤回來。在這過程中遇到了巴西的卡車司機佔領公路罷工、秘魯一連串女性謀殺相關的社會案件、墨西哥歷史性的總統大選，這些當下的社會情勢與過往的藝術前衛運動揉合起來，造就了這些實踐者在後數位時代繼續使用印刷、書寫的必須。

旅程結束後，相關文章〈翻開陸塊：巴西、秘魯、墨西哥的出版做為藝術實踐初探〉發表於《藝術家》雜誌 522 期，也以書寫公廠的名義，與參訪對象墨西哥城的 RRD 開啓了「太平洋海盜」（Pacific Pirate）計劃。

淵源探尋一 日本古老文化 與當代藝術

張伯熾

1985 年生於台灣，畢業於臺北藝術大學戲劇學系，主修導演。2006 年成立曉劇場，至今創作 20 多部原創作品，以人為本，關心當代的社會議題。另曾擔任大學戲劇社社團講師、人本教育基金會兒童戲劇營的顧問。同時編寫劇本且創作動畫腳本，且編導演兼具，曾參與廣告、電視和電影的演出經驗。

創作題材包括神話傳說、地方歷史、社會事件、文學作品等，曾改編張曼娟、黃春明及三島由紀夫之文學作品，並出版「穢土天堂首部曲」、「穢土天堂二部曲地下女子」劇本書。

前往日本東北的恐山探究古老民間信仰，藉盲眼女巫的召喚，死者得以憑藉女巫之口發聲，即將消失的「潮來文化」，並在日本的宗教行旅中，尋找從宗教信仰延伸至當代藝術的轉譯。

不同宗教代表不同民族的宇宙觀與人文思想下匯聚而成，並且透過各種形式（儀式、建築、工藝等等）來感謝神祇。西方歷經了一神信仰與上帝已死而成虛無，但在思想脈絡上依然可見一神、絕對的侵略意識。相反的東方宗教則存在多神、自然信仰，講究共生，

一路宗教行旅，不只恐山，行經平泉時，看淨土宗佛教從西元八百多年起一路至今，不若高千穗神道教那

般沈穩低迴的力量，也不像京都過度觀光化，而是再一尊尊依然得見面容的佛像見傳遞著來生的希望，撼動人心。

在青森夢魔館看到以水滸傳、西遊記、媽祖等等中國故事為基底製作巨大燈車，轉到淨土宗落地生蓮之處，看著日文介紹、柱上文字也能理解些許，全因漢字共通，而令日本擺脫中國文化而自成「和文化」。

整趟旅行中我不斷自問，當我們試圖切割與中國的政治關係時，也讓我們無法坦然接受所有養育我們的風土，如何從「中華文化」轉化成「台文化」是一段路，別因害怕而拒絕文化共通的部分。

從聆聽出發 - 歐洲地區老人藝術開發機構與藝術節參訪計畫

鄭琬蒨

鄭琬蒨 (1986)，畢業於倫敦藝術大學 傳播媒體學院 - 聲音藝術研究所。自幼學習古典音樂並演奏鋼琴和長笛，近幾年開始進行即興表演與聲音創作。曾於台北國際藝術村 -Stupin 計畫、失聲祭、倫敦當代音樂藝術節《Many Private Concert》、Whitechapel gallery 《Music for Museums》、White Cube gallery 《Christian Marclay solo exhibition》中進行現場即興表演。

她的創作媒材為聲音，其作品亦包含聲音裝置、錄像、行為藝術等。參與作品有：《身為第三者 Sounding as the third person》鄭琬蒨個展、遠聚離《心的旅程 Ou Allez-vous》、臺中綠圈圈藝術季《ObjectFood 物食關係》、白晝之夜《當我們被迫遷移 Being forced to move and recreate》、英國 Resonance 104.4 FM 《The Sound of Criticism》廣播作品、Flat Time House 《Bodies That Matter》展覽。近期正籌備以老年族群為主的群聚創作活動。

本次海外藝遊的主題為聆聽老靈魂，以探訪藝術在老年族群活動實踐上的觀察為主。在英國與愛爾蘭參訪的旅程中，我先與倫敦藝術大學聲音藝術組織 Creative Research into Sound Arts Practice (CRiSAP) 教授們進行訪談，記錄聲音藝術領域在老人族群開發上的可能性，包括聆聽行走、即興練習、聲音與記憶的連結... 等等，接著拜會英國社區老人院藝術開發機構 Creative Minds 的

創辦人與藝術課程帶領者，探訪老人院裡的藝術課程。最後一週前往愛爾蘭參加每年舉辦的老人藝術節 Bealtaine Festival，一同參與各種以老人族群為主的藝術展演和活動。

這趟旅程中我遇到了很多老年人，接收到了許多微笑與擁抱、聆聽了各種故事和他們的回憶，並理解到我從他們身上學到的遠遠比我付出的還多。

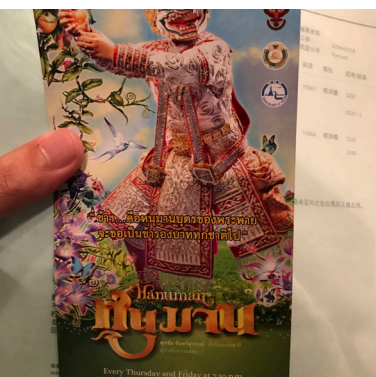
泰國控舞中的 神猴哈奴曼

繹呢譽

楊昂翽，台北藝術大學戲劇系導演組畢業。劇場行政、製作、編導，現職為莎士比亞的妹妹們的劇團全職行政。過去曾做過電視電影企劃編劇、劇場製作人、劇場編導、咖啡店周末展演策畫。近期經歷：玩劇工廠《兔兔特攻隊》製作人、國藝會海外藝遊「泰國控舞中的神猴哈奴曼」、玩劇工廠《密室遊戲——對亞洲前夫妻》編導、華山365藝術家計畫《RainWork: Exit》主創、莎妹劇團《百年孤寂》台南鹽山執行製作等。

創作傾向在大眾化的方向下，注入不同文化中的特殊性，並以「人性」本身各種習慣及思考理由做為核心思考。試圖尋找人在社會中與他人連結的價值。

在一次泰國的旅程中看過了傩舞的演出，讓我想到台灣的京劇身段，想著「若讓兩個傳統相遇一定很有趣」，帶著這樣的心態獲得了國藝會的支持前往曼谷，希望能知道傩舞的訓練方式及排練邏輯。另一方面，曼谷做為東南亞出入量最大的城市之一，表演藝術發展的情況也是想在這趟旅程中考察一番。

因此在曼谷時花了大量的時間在進行傩舞的基礎訓練，辛苦的程度我想跟京劇傳統的訓練不相上下。訓練的同時，也透過皮歇克朗淳舞團的老師們，約略瞭解了傩舞的文化細節，更發現傩舞所有劇碼的文本全部只有史詩《拉瑪堅》，相比京劇的豐富故事顯得集中許多。不過也就在訓練的過程中，發現哈奴曼這個猴子角色對猴子的詮釋，與京劇的確有許多相似之處。而傩舞的身段邏輯，與京劇也

有一些共通之處，非常的有趣。

訓練之外，我也尋找著曼谷各個文化中心及劇團，一方面看見許多對觀光客來說具有濃濃泰國風情的符號是來自於傩舞，另一方面也覺得很可惜，因為對我們台灣人來說，只能從中感受到異文化的趣味而沒有真正去瞭解這些符號代表的意思。在表演藝術的環境中，由於曼谷的觀光屬性很重，因此面向觀光客的文化演出獲利良好，而商業演出例如音樂劇則是弱上許多，傳統文化例如傩舞的演出基本上是在國家保護下賴以為生，而小劇場演出則是頑強地尋找隙縫存活。這點上其實台灣反而發展的比曼谷好一些。

順帶一提，泰國的第二大城清邁，在表演藝術的環境上，只能說相當艱苦到了慘烈的情况。

台灣、泰國 當代與傳統身體 探究

張堅豪

張堅豪（1985-）畢業於國立台北藝術大學。2011年，與家中三個弟弟共同成立了舞團，由於他們姓「張」，因此命名為「長弓舞蹈劇場」。舞蹈已經帶著我去到很多國家以及和不同領域的藝術家或舞團接觸，不管是透過駐村、創作、演出、旅行等等的方式。透過每一次的旅程、每一次的遇見和對話，能夠很直接地感受到在過程中遇到的人，我們即便都來自不同國家、不同的語言，但卻因為簡單的交流而能夠連結在一起。透過這次海外藝遊在泰國-曼谷的一個半月時間，我不斷在提醒自己的是打開自己的視野，也因此舞蹈才能帶給我生活上的體驗和挫敗，同時沉醉於透過這段時間下來練習的總和，重新回到自己和創作身上。

一開始會有到泰國參訪的這個念頭是因為去年在紐約駐村的關係，認識並和這位泰國的女舞者 Kornkarn Rungsawan 合作，在當時有幾個同一時期接受獎助的人包括台灣、泰國、柬埔寨、韓國我們四個人共同創作並演繹了一支 40 分鐘的舞。

當時我和 Kornkarn 有一段約 10 分鐘的雙人舞，而這次計劃的目的是希望可以專心在探究我們兩個人的共同創作和如何成為一支雙人舞。會有這個想法和疑問，一開始是來自於我們彼此成長的國家文化背景的差異和對於肢體與傳統的解釋。

想試著在工作過程中找到肢體間對話或撞擊的可能，也不只是透過肢體和思維上的接觸和探索，也試圖想從日常生活的角度來看台灣與泰國現代與傳統的界線。

我透過每天的排練以及排練前舞

團的暖身課，體驗到原來把泰國傳統舞的樣貌套用到我的身體上及實際做那些動作的感受。從一開始感覺到的警扭跟不舒服，到後來因為肌肉的痠痛反而讓身體慢慢地找到一個舒服的方式去執行這些動作。其中對我來說最大的收穫是身體的知覺和運用上，因為打開觀點去看待一件新的事物，身體被迫要找到另外的角度和限制。就像是東方和西方一樣其實是觀點的轉換，所以變成不同的樣貌。

這一個半月的時間，我們把工作的過程包含舞蹈、走動、靜止、對話都藉由影像紀錄下來，將這些素材串聯在一起之後，我們找到了我們這個雙人舞的主題是“日常”。這樣的主題是我一開始完全沒有料想到的方向，我們很簡單的用個人在日常的慣性和重複是什麼的方式在問自己也在理解對方，探討東方和西方的關係。

2018 海外藝遊專案

主辦單位 | 財團法人國家文化藝術基金會

贊助企業 | 華祺工業股份有限公司

賜益工業股份有限公司

2018 海外藝遊聯合分享會

活動統籌 | 鍾伯淵

手冊編輯 | 張紋瑄

場地協力 | 台北西門町意舍酒店