

以「都蘭新東糖廠」為中心之藝術進駐史

四、新東糖廠園區藝術進駐史

1. 2001 年的發軔

首先進入都蘭新東糖廠承租空間作為工作室的藝術工作者，為都蘭在地木雕創作者希巨·蘇飛。希巨·蘇飛 1994 年曾短暫跟隨港口部落的拉黑子·達立夫學習漂流木創作，之後也和居住在台東的林益千(Eki)及剛回到台東不久的陳正瑞(阿水)等木雕工作者請益交流，開始了他的創作生涯。

早在希巨·蘇飛承租糖廠三倉之前，他便在都蘭部落裡有幾處工作室，當時在台東從事漂流木創作的原住民藝術工作者，如拉黑子、阿水(陳正瑞)、Eki(林益千)等人，在東海岸撿拾漂流木之餘，經常會在希巨·蘇飛的工作室聚會交流，而為人海派的希巨·蘇飛也吸引了許多藝文工作者的拜訪，成為外來者與都蘭部落的橋樑。

2001 年，希巨·蘇飛得到縱谷風景管理處於紅葉溫泉的公共藝術標案，創作大型木雕作品，需要尋找足夠寬廣的空間作為工作室，在朋友陳明才(劇場導演)與吳朋奉(演員)的陪同下，翻牆進入當時關閉的新東糖廠探勘，過不久便與黃燦煌經理達成協議，承租三倉的空間。

同年，來自屏東的藝術家撒古流·巴瓦瓦隆，因承接國立台灣史前文化博物館的公共藝術大型鐵雕作品，也看上了新東糖廠的大廣場，與黃燦煌經理承租做為創作空間，他本人以搭帳篷的方式進駐三個月，作品完成後便離開。

而承租了三倉的希巨·蘇飛，並不侷限自己使用，當時其他有工作需要的朋友也經常借用他的空間工作，三倉自然而然成為一批年輕藝術工作者聚會的地方。後來「意識部落」的成員如魯碧·司瓦那(豆豆)、范志明等人，便經常在此出入。

同年，原本在布農部落駐村的劇場工作者阿道·巴辣夫·冉而山，也因緣際會認識了希巨·蘇飛，一直想要在海邊生活一陣子的他，透過希巨·蘇飛在部落租賃一小屋，便遷居來都蘭。適逢史前博物館策劃「微弱的力與美：當代臺灣原住民創作的文化展現」特展，邀請阿道策畫一齣原住民劇場，阿道與希巨·蘇飛合作，以都蘭部落豐年祭祭儀為素材，邀請都蘭部落族人一起參與，透過工作坊研習營，訓練族人的劇場經驗，隔年年底於史前博物館演出〈路在哪裡

> 一劇。

2001 年可說是新東糖廠發軔的一年，從希巨・蘇飛的三倉開始，吸引了一些藝術創作者在糖廠流連出沒，逐漸形成藝術創作的氛圍。

2.創作能量匯集與爆發的 2002 年

2002 年春天，在原住民藝術工作者之間醞釀了一陣子的「意識部落」，由魯碧・司瓦那、安聖惠等人率先進駐金樽沙灘，前後吸引了十數位有志於藝術創作的人在此生活，他們分別是阿美族的林益千(Eki)、魯碧・司瓦那(豆豆)、達鳳・晷赫地、范志明(Talaluki)、哈拿・葛琉，噶瑪蘭族的陳正瑞(阿水)，排灣族的伐楚古、魯凱族的安聖惠(峨冷・魯魯安)，達悟族的黃清文(飛魚)，卑南族的伊命(林志明)、見維・巴里，以及客家籍的饒愛琴，漢族的王卿(Ema)，美國音樂人 Scott Ezell。另有外圍游移成員如音樂人達卡鬧、都蘭木雕家希巨・蘇飛、劇場工作者阿道・巴辣夫・冉而山、陳明才等等。

這群藝術家在 2001 年左右先後來到台東，無論是工作、訪友、定居，他們經常在伐楚古、阿水、阿道的家，以及希巨・蘇飛三倉工作室相遇交流，期間並且參加了共同朋友音樂創作人達卡鬧與 HOMI(馬淑儀)在舊好茶一場簡單而歡樂的婚禮，稱之為「山盟」，其融洽的感覺激發了「意識部落」共同生活創作的構想。2002 年在金樽沙灘，意識部落成員為達卡鬧與 HOMI 再次舉辦了一場「海誓」的婚禮，以非常拮据的經費，但透過他們的巧手布置與表演才華，成就了一場眾人難忘的聚會。

2002 年夏天，因颱風季節來臨，意識部落成員決定撤出金樽沙灘，但大多數人沒有回到原來生活的地方，反而陸續在東海岸落腳。

「意識部落」的行動，讓台東縣政府發覺了這群藝術工作者在裝置藝術方面豐沛的創作能量，適逢第一屆都蘭山藝術節的籌辦，縣府承辦人員便邀請「意識部落」成員參與，成員們一方面為了感謝都蘭部落對他們的支持，以及台東這片土地給他們的能量，於是集結在都蘭新東糖廠創作作品以回饋當地。2002 年 10 月，「意識部落」成員在都蘭山藝術節中，以「我生命中的停駐與漂流」為主題，利用漂流木、自然素材等，創作了各類型裝置藝術品，新穎的創作手法與充滿生命力的表現，引起許多迴響。

12 月，由阿道・巴辣夫・冉而山與希巨・蘇飛帶領的都蘭部落劇場〈路在哪裡〉，於史前文化博物館演出。

同年，新東糖廠登記為歷史建築，更名為「新東糖廠文化園區」，黃燦煌經理與藝術工作者開始有密切的合作。

3.藝術家的客廳—糖廠咖啡屋（2003~2009）

2003年1月，由小竹(郭英慧)、小馬(馬惠中)夫妻，以及逗小花(柴美玲)、陳明才夫妻共同合夥經營的「糖廠咖啡屋」開張，地點為新東糖廠舊辦公室。其後逗小花以專心創作為由退出經營；8月，陳明才為抗議都蘭鼻開發案，於都蘭鼻留下「天佑都蘭鼻」遺書，長泳後失蹤。此後都蘭糖廠咖啡屋實際經營者為小竹。由於小竹自由開放的經營風格，並舉辦各類型藝文活動，糖廠咖啡屋成為藝術工作者經常聚會、開會的場所，許多藝術工作者稱之為「藝術家的客廳」，成為都蘭藝術社群交流激盪的重要場所。

2004年1月，因為參與意識部落而留下的美國音樂人 Scott Ezell，提出每周六在糖廠咖啡屋舉辦售票音樂會的構想，並率先舉辦表演，自此週六表演成為咖啡屋固定且逐漸傳出名聲的活動。

2007年左右，慘澹經營的小竹積勞成疾，發現罹癌，由馬惠中接手經營。2009年夏天，馬惠中結束糖廠咖啡屋經營，由知本部落的哈外接手，初期仍延續舊有的風格。

4.繁花盛開的 2006~2008 年

2006年，早期曾經在糖廠搭帳棚創作的排灣族重要藝術工作者撒古流·巴瓦瓦隆租用糖廠四倉。約莫同時，音樂創作人巴奈，與曾在「布農部落」擔任文化部長的那布，也遷居都蘭，並經常以糖廠咖啡屋為白天的生活、工作場所。他們的進駐，為都蘭新東糖廠注入新的動能。

巴奈與那布在這一年「第五屆都蘭山藝術節」中，主辦了音樂創作營，以糖廠咖啡屋為上課的場所，引介了王繼三、鄭捷任等專業音樂人來為學員上課。音樂創作營學員多為在都蘭生活的人，其創作成果之後集結為〈停在那片藍〉專輯。

2006年7月，由逗小花創辦，後由藝評人、策展人李韻儀接手的「女妖藝廊」，從糖廠咖啡屋的一廳轉移至都蘭山上的「月光小棧」，成為都蘭另一個重要的藝文據點。

2007年，第一屆東海岸音樂季，由那布、巴奈等人承辦，邀請琉球、菲律賓等

音樂人與台東在地音樂人交流。

2008年2月，HOMI經營的文創商品小店「好的，擺」開幕。同一天，撒古流舉辦都蘭陶發表，於廣場豎立大型百合花鐵雕，並將陶藝品置於其下，以阿美族傳統製陶法野燒。魯碧司瓦那也在同一天於二倉舉辦個展。

<Message 狼煙樂團>由台東在地的音樂人：潘清添(都蘭頭目)、巴奈、那布、龍哥、達卡鬧、志雲、拉瓦告、玉琴、思瑜、佶佬等人組成，以都蘭糖廠咖啡屋為根據地，練團創作，成果集結為<Message>專輯，入圍2009金曲獎最佳原住民語專輯。

5.轉折的2009年

被稱為藝術家客廳的「糖廠咖啡屋」，於2009年6月結束小竹以來的第一代經營，轉由知本的哈外接手。

2009年8月8日，第三屆東海岸音樂季適逢莫拉克風災，活動場地由加路蘭改至都蘭新東糖廠咖啡屋舉辦，並臨時更改為募款音樂會。莫拉克風災為東海岸帶來驚人數量的漂流木，除了水土保持、生態問題，以及風災對原住民部落的傷害，加上各方勢力對漂流木資源搶奪的現象，讓許多以漂流木創作的藝術工作者受到巨大的心靈衝擊，東海岸蔚為一時的漂流木裝置藝術風潮暫且消退。

而由哈外接手的糖廠咖啡屋，初期仍嘗試延續第一代經營的風格，但因經營者不同，逐漸失去藝術家客廳的氛圍。但另一方面，周末的音樂表演由於擅長帶動氣氛的哈外的經營，吸引了更多年輕的歌手與藝術工作者加入，如巴賴、嘉木朗、安君實等，音樂風格更加多元，在鐵花村音樂空間尚未營運之前，都蘭糖廠的周末經常出現大廣場停滿車的盛況，卻也引來商業化的批評。

6.「後咖啡屋」時期 2012~2018

2012年哈外離開「糖廠咖啡屋」，改由現任經營者接手，但由於現任經營者非藝文圈也非原住民圈人士，經營理念不同，咖啡屋為人所津津樂道的氛圍消失，加上鐵花村開始營運，糖廠咖啡屋周末表演的盛況不復見，最終停止周末表演的活動。

在糖廠活動氣氛逐漸冷卻的同時，2012年撒古流退租四倉，巴奈與那布也在更早時搬離都蘭回到初鹿。

但另一方面，阿美族重要的當代藝術工作者拉黑子，承接撒古流租下四倉作為工作室；王繼三租用一倉樓上改造為「愛人錄音室」；2013年，魯碧•司瓦那、達鳳、葉海地、Lafin等，承租糖廠二倉為展覽與藝術品販售空間；希巨•蘇飛持續使用三倉，並不定期舉辦展覽；「好的，擺」穩健經營，成為遊客必訪的店家；2014年，蔡安智於三倉外搭建舞台，短暫經營數個月的「都蘭•那邊」音樂空間；同年11月，高敏書與Brian於糖廠煙囪下經營「台11酒寮」，並逐漸形成音樂表演與手創市集、異國美食的空間。

「後咖啡屋」時期，新東糖廠雖然少了一個「藝術家客廳」的共同感，但也呈現「各自努力」的新局面。