

《南方以南展覽群記》導讀會

壹、 計畫內容摘要

《南方以南 - 南迴藝術計畫》自 2018 年 5 月於南迴一帶開展，為期 100 多日的炙熱陽光下的實體活動告邁入第一個段落。2019 年年底，企劃將其精神性延展於平面上，將展覽與活動期間力有未逮、未能觸及和討論到的層面，以圖文專刊的形式再次反芻出版《南方以南展覽群記》。為本計畫預計製作線上的英文線上版，與《waterfall Magazine 瀑布雜誌》合作刊登，在紙本專刊出版前夕，協同國外藝術圈線上知識交流，與計畫日本 Art Bridge Institute (後稱 ABI)合辦兩場線上中日文導讀活動。

中文關鍵字：南方以南、林怡華、楊雨橋、石倉敏明、港千尋、龔卓軍

貳、 實施成果及整體效益

本活動為《南方以南 - 南迴藝術計畫》於 2018 年執行結束後，所策畫衍伸的導讀活動。在疫情底下的環境，以線上口述交流的方式，讓聽眾經驗現場情境的再現。邀請參與講者不只參訪過展覽活動，在活動中進行交流外，也為專刊進行主題撰文。

《南方以南》所呈現的是，用身體肉身性的方式理解在地的文化，透過展覽活動讓觀者跳躍原有知識認知的方法，呈現出交織在夢境與真實，人文與自然之間的狀態。

線上導讀活動「神話篇」、「夢境篇」兩場次。「神話篇」邀請在《南方以南》活動「海生月民間壇」的表演者楊雨樵，與《南島藝術文化論壇》講者石倉敏明，楊雨樵以一個民間譚研究與表演者，透過表演性與身體性的觀察講述神話；石倉敏明則以人類學家爬梳東亞及人類的神話共通性所帶來的啟示。

「夢境篇」邀請在《南方以南》活動開始前的田野調查期間，以及展覽最後一日到訪過的港千尋，及多次參訪的龔卓軍，港千尋以本身著手研究的量子纏繞現象切入，人與自然都是共同體，也都彼此擁有記憶；龔卓軍在南方以南開啟了身體感知經驗後，這三年來不斷在山上學習，領會出一套工作的方法。兩位並分享了在這樣的語境下，如何看待真實與移動。

兩場線上論壇，與所有聽眾分享在當前隔離的狀態下，如何重新將其經驗做原境式的呈現。

參、 成果執行

1. 文章英文化

專刊全文將翻譯英文，期望內容能夠觸及更多台灣以外的討論。內容架構不以地區、部落、時間軸線、展覽作品等性質劃分，改以南迴在地文化「動詞」穿梭：Sepi (夢)、採集、學習 kituru、編織 cemupu、共生/交換，下方列出專刊分節，內容電子檔案請參閱附件。

章	節
prologue	我們如何面對「不可理喻」的人？ How do we face those who defy "reason" ?
chapter I.	sepi, 夢 dream kininemeneman. 感覺 feel secevung 遇到 encounter
chapter II.	maqaca (植物)生長 grow cempis, 採摘 pluck kemali, 挖掘 dig kimikim 尋找 search
chapter III.	kitulu, 學習 learning cempu 編織 weaving draljuv 付出 give pitaqalan a qmusul. 互相馳援來墾地 to cultivate lands together
chapter IV	kadjunungan, 土地 land masalu, 謝謝 grateful venadis, 分享 sharing
chapter V.	sepi, 運氣 fortune milimilingan. 傳說 legend
Epilogue	兩物之間的縫隙 the seam between spaces .

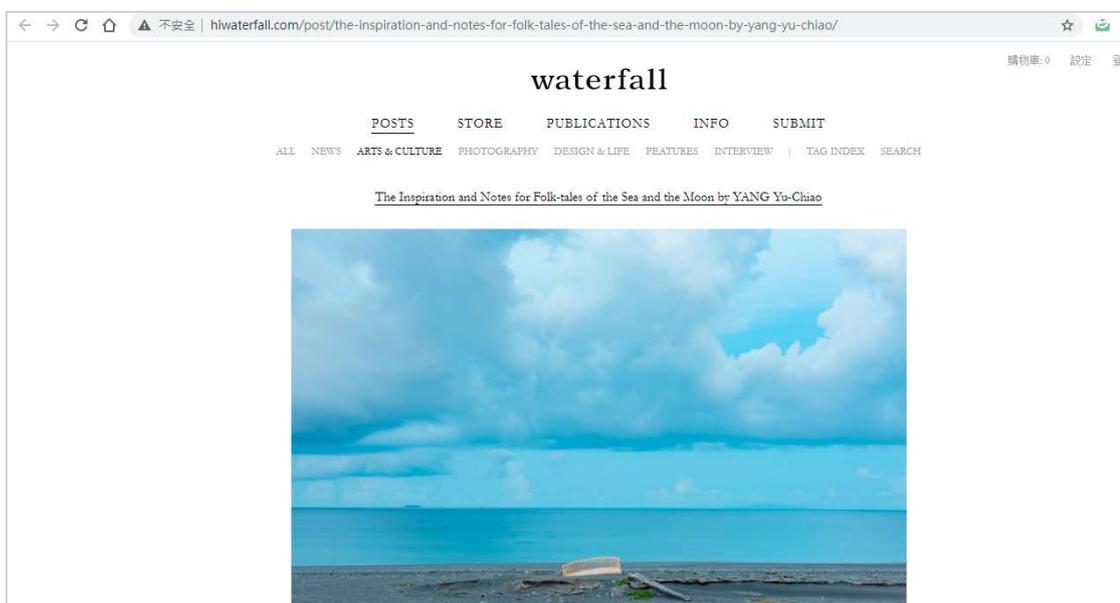
2. 線上英文精華版

平面專刊會有銷售行為，為增進國際知識的交流，將製作英文線上精華版，挑選合適的文章英文線上版本位最為免費則將視用途而定，製作有限度閱讀篇幅的免費。如做為刊物預覽使用，則會提供精彩頁面示意，若針對線上討論活動，則會選擇相關文章，活動前開放參與者觀看。

線上閱讀精華版請參閱網址：

「海生月民間譚」發想及其札記 楊雨樵

The Inspiration and Notes for Folk-tales YANG Yu-Chiao

of the Sea and the Moon

<http://www.hiwaterfall.com/post/the-inspiration-and-notes-for-folk-tales-of-the-sea-and-the-moon-by-yang-yu-chiao/>

神話為何必要？世界的末日與起始的記憶 石倉 敏明

Why Are Myths Necessary? Memories of the End Toshiaki ISHIKURA
and the Beginning of the World

<http://www.hiwaterfall.com/post/why-are-myths-necessary-memories-of-the-end-and-the-beginning-of-the-world-by-toshiaki-ishikura/>

與夢中風景的邂逅 港 千尋

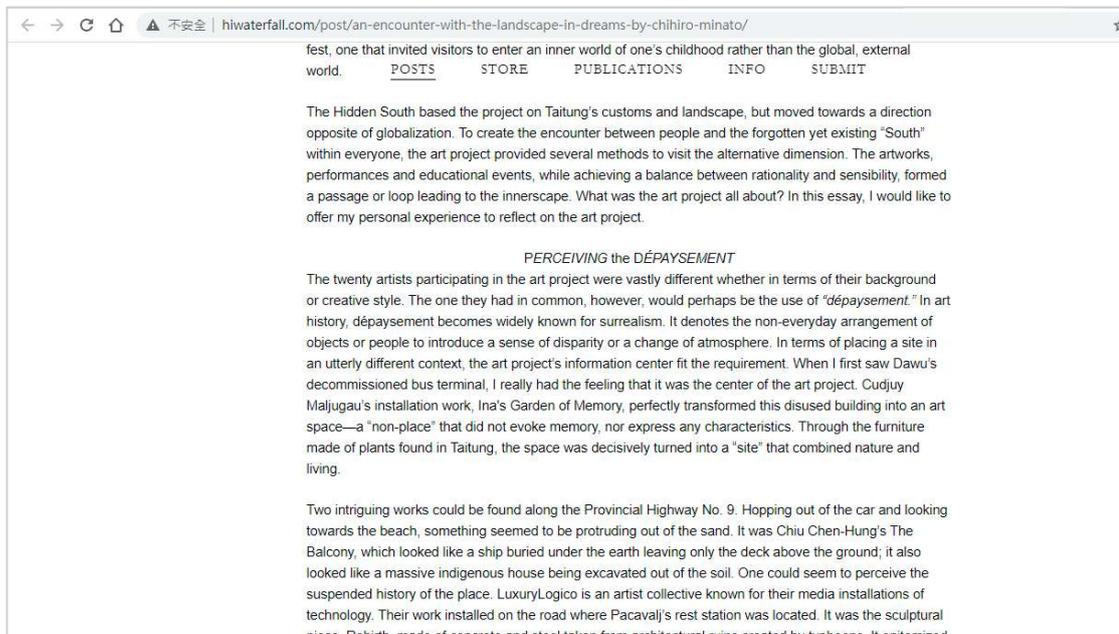
An Encounter with the Landscape in dreams Chihiro MINATO

<http://www.hiwaterfall.com/post/an-encounter-with-the-landscape-in-dreams-by-chihiro-minato/>

路魂的冥想：「南方以南」與精神地理的根莖延展 龔卓軍

Meditation of the Trail-ness: The Hidden South GONG Jow-Jiun and the Rhizomic Extension of Spiritual Geography

<http://www.hiwaterfall.com/post/meditation-of-the-trail-ness-the-hidden-south-and-the-rhizomic-extension-of-spiritual-geography-by-gong-jow-jiun/>

3. 雲端讀書會

在專刊出版前期，預計舉辦 2 場線上講堂，以熱絡計畫相關議題，或開啟更多討論可能性，邀請國際及台灣講師，以讀書會、導讀形式進行。將南方以南的經驗藉由口述交流的方式，做為現場情境的再現。同步蒐集民眾提問互動。

原定以英文進行，實際與講者討論後，線上導讀活動改為由中日翻譯進行，並與日本 Art Bridge Institute (後稱 ABI)合辦。

執行日期：2021年2月8日 14:00-22:00

1). 第一場

■ 講者

石倉敏明 (秋田公立美術大學教授)、楊雨樵 (藝術表演者)

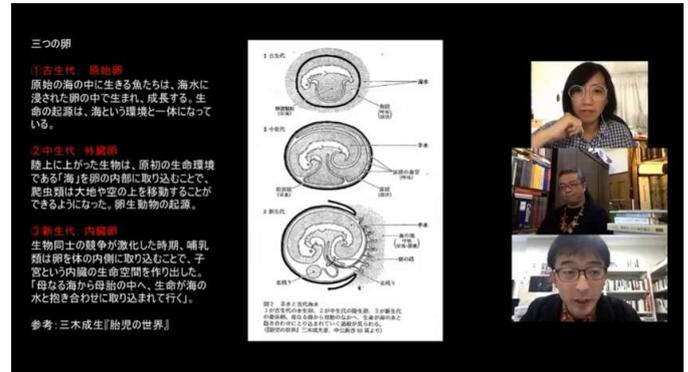
主持人：林怡華 (山治計畫負責人、南方以南策展人)

剪輯總長度：1小時2分鐘

神話與傳說，刻劃大歷史向度之外的記憶，共存於人類世代。當代原住民族的生活與神話共存，而不只口傳神話，存在於夢境中的啟迪也的確影響著他們的生活，以南迴最大族群排灣族而言，他們的精神向限中，就並存著祖靈、神話傳說，以及在族人之間似巧非巧的夢境意識間流竄。

石倉敏明以研究神話的人類學和藝術表現做梳理，說明神話的必要性，是和歷史有著相同的重要性；在許多不同國族神話的共通性表現，以及具有毀滅的「末日」和嶄新的「起始」，便能理解到神話企欲傳達的不僅是「人類與動物」的關係，而是我們與森羅萬象間不可分離的關係。講者認為「神話是連接起人類和非人類之間，藝術也是這樣的存在。」

楊雨樵不只是民間壇的研究者，也同時是南方以南活動「海生月」演出藝術家之一，這個活動是南方以南重要的精神彰顯，是現地也是現實的作品。講者在「海生月」活動中，選擇了台灣原住民及南島語系的神話故事，包括新幾內亞、美拉尼西亞等等，由於活動是逢滿月，便挑選月亮從海洋升起的四個面向講述。以「生產」、「接觸」、「反射」、「遮蔽」幾個延伸同樣的母題，講述故事，在過程中便可以察覺到台灣的原住民是如何和周圍的國家，以及原始的民族產生關連。

■ 主持人提問

Q · 主持人：神話並非在乎某種真實性，如文字精確或其方法，而是讓講述地內容情境展現出來，譬如講述其地方法生的氣候改變。但有些神話是屬於很斷片的，並沒有起承轉合的完整性，請問兩位講者如何看待？

A · 石倉：神話這些斷片要是都組織起來會是一個整體的神話，當下聽可能無法覺得完整，但進入在地生活後就可以在生活的片段中，就可以了解神話所講述的，所以實際生活後會有不同的體現。

A · 楊雨樵：帶有神話內容的故事，在傳承的時候有口傳講述者所能夠記得的片段所影響，也有講者能夠把各式各樣的故事彙整出來，神話文本某種程度是經過選擇的。

Q · 主持人：關於真實的討論，神話有傳遞的必要性，關於構築真實世界的補助，但因為口傳的技術會產生不同版本，要如何回應多元呈現或被選擇性的真實？

A · 石倉：藝術是為了傳達真實的謊言，因為藝術並非真正的謊言，而是建立在要傳達更真實的部分。因為謊言是遮掩而存在，但神話與藝術是為了把隱藏的東西顯現出來的一種技術。

A · 楊雨樵：創作貼近了物體的本質，政治家們在書寫當代的神話，但他們的神話是為了鞏固當權的利益，如「敘事經濟學」所述。藝術家是通向更本質，而政治家與商人是為了權力的鞏固。

Q · 神話是口述文化重要的呈現方式，甲骨文的誕生除了可代表商代信史文化的開始，文字是怎麼樣影響口傳文化？以文字敘述的神話有何特殊性？

A · 楊雨樵：甲骨文大部分是占卜、祭祀的紀錄，沒有直接提到神話的內容，當文字開始出現後，神話的部分哪個部分是要書寫，哪個部分要口述？口述一定相對具有聲音文本，文字就是無聲的。後來文字有了擬聲語，口傳就多了歌謠。即使文字有記譜的方式，但仍難達到口傳的效果。

A · 石倉：文字的發明，是讓人在頭腦內想像的事情具象化，這個人死後可以繼續流傳。若被定義是唯一的真實，這就是文字的缺點。譬如紀錄原住民的神話，就牽扯到了權力問題。書寫必定帶著自我的想法與解讀，神

話有可能會逐漸改變。而在 17 世紀小說出現後，神話式微，轉毅於樂曲中繼續存在。在現代，神話也許在遊戲或電影不同的形式中穿梭。

■ 講者相互提問

Q 楊雨樵：沖繩、日本台灣等地，都有類似的神話，但究竟這些神話是傳遞過去的，還是一起看到了同樣的現象？

A · 石倉：文字發明之前，人類進行了大遷徙，許多東西是透過口傳留下來的。而口傳會有一些東西被隱藏了，當合適的時機隱藏的知識才會又被顯現出來。

Q · 石倉：想請問楊雨樵，會在月圓之夜講述月圓的神話故事，是有意識地在做這件事情嗎？

A 楊雨樵：當講述神話時，當我在講和觀眾同樣在場時，我會進入一種出神的狀態，類似「巫」的狀態，將現場擴展成儀式性，訊息不只是我講出的聲音，也有空間傳遞的訊息。連同話語和空間一起傳遞時，人們能夠很完整的記得故事的內容。但雲端的過程，會發現到效果並沒有這麼好。人類要傳遞訊息，適當的距離與空間是非常必要的。但聽覺記憶其實是可以非常龐大的，所以神話的大量訊息也才能被流傳下來。

Q · 主持人：親臨現場的必要性，強調神話的不可取代性，這也是感官的連決性，和南方以南的用意是相同的。神話的某種起源是在探討人與動物的關係（人變成動物或動物變成人），或是人跟整個生態的連結性。現在雖然是以人類為中心的世代，但人類到底是甚麼時候才發現自己的存在？

A · 石倉：當人類發現自己的本質，也就是靈魂的時候，發現自己的存在，也就是他發現這個世界、認識這個世界的時候。人類發現自己，和發現他可以掌控這個世界是不同的，而是發現他者存在的時候。而對於人類世的回應，我認為我們並非唯一的人類，在祖先之外是我們眼睛無法看見的生靈萬物，在這樣的整體當中，我們可以發現這個神話的存在。

A 楊雨樵：我想以觸覺來回答這個問題。在神話中觸覺佔據了重要的地位，創世神話中人類是被「捏造」出來。易經中的卦是經由人體的部位進展的，也就是人從底到頂的觸覺是在感受世界的過程。古人想像世界是想像巨大的人體構成的。人觸摸彼此或觸覺交互活動，實際上他們也與這個世界發生了關聯。所以觸覺探索越深，人就越是意識到自己的作為人類的身體。

主持人結語：我們即使處在無法互相觸碰彼此的後疫情時代，不過世界秩序在轉換的時代也是創造神話最好的時代。期待近期能夠與兩位和日本台灣的聽眾，能夠觸碰彼此的身體。

2). 第二場

■ 講者

港千尋 Chihiro Minato (多摩美術大學
情報設計學系 教授)、龔卓軍 (國立臺
南藝術大學造形藝術研究所副教授)

主持人：林怡華 (山治計畫負責人、南
方以南策展人)

剪輯總長度：1 小時 26 分鐘

港千尋在南迴藝術計畫準備期間，以及計畫進行的最後一日到訪南迴，曾見過計劃在南迴開展試圖紮根的初始，以及實際以展覽和活動執行的面貌。南方以南專刊重組南迴藝術計畫，以不同動態切入精神南向，邀請兩位講者對夢境與真實旅程的分享，南方以南的經驗跳躍我們原有的知識與認知的方法，用身體或肉身性的理解在地的文化，交織在夢境與真實、人文與自然之間的狀態

龔卓軍以 Robert Moor 精神地理學展開路魂的冥想，所帶來的夢境與現實交織的，與個人經驗上較強烈的感覺。南方以南跟台北為政治文化中心的想像不同，透過南迴公路對世界、自然的想像重新連接起來，在此體驗的三個重點：路魂冥想的裝置、共作的精神，關於共作當中形成共享的文化、共生新的世界觀。

港千尋在展覽最初之際與結束來到南方以南，開幕與閉幕都以巫師的祈福儀式作為開始與結束。演講以三個部分進行：首先是關於路徑的起源為何而來、透過原住民的知識讓看不見的路徑得以被感覺、分享記憶深刻的作品。

■ 主持人交叉提問

Q · 主持人：夢境的顯影在現實的時候，到底甚麼是真實？在二元無法分際的狀況下我們要如何討論真實。

A · 港千尋：夢境與現實 / 真實，我認同是不相對立而互為存在，南方以南就是做為如何打開路徑中難以開啟門的存在，一種追蹤或追尋的樣態，追尋屬於我們個人心中的南迴公路。

A · 龔卓軍：究竟甚麼是真實？獵人的哲學和海德格有個呼應的點，海德格說「人是向死的存有」，這兩年學習爬山和獵人上山的經驗，接近死亡的經驗對獵人似乎是日常，被狩獵也存在於狩獵的行為當中。若狩獵作為藝術的形式，它指向的危險是一種生命的界線，以及我們對生命的脆弱的一種體驗，與危險產生的交纏。

A · 港千尋：量子糾纏最有趣的事情是，森林是記得事情的，記憶存有並不僅限於人類，包含動物、雨水，所有發生過的事件，所有的死亡。

A 主持人：在身上的黑夜行走進入一種類似無意識的狀態，時間不具有世

俗的意義，彷彿是跟身外人事物的連結，也許所謂的死亡是很當下活著的狀況。

Q · 主持人：我們三個都有一種不安於室的相似特性，常常在家之外遷徙。某次在沖繩舉辦活動，台東的一個原住民藝術家居然沒有護照，因為他不覺得有離開部落的需要。遷徙在早期是生存的需求，比對我們喜歡移動的當代工作者，當我們不在擔心生存，這樣的移動或旅行有怎麼樣的轉換。

A · 港千尋：移動這件事情要成立，在於我們必須「忘記距離」，人與人或某物相遇時，距離如何不成距離，就是互相要彼此確認是否具有有危險性。這個符號的發音是 ka，這樣的動作在早期是人類高舉雙手，遇到時互相做這個動作表示並沒有武器，我們彼此不會攻擊對方。

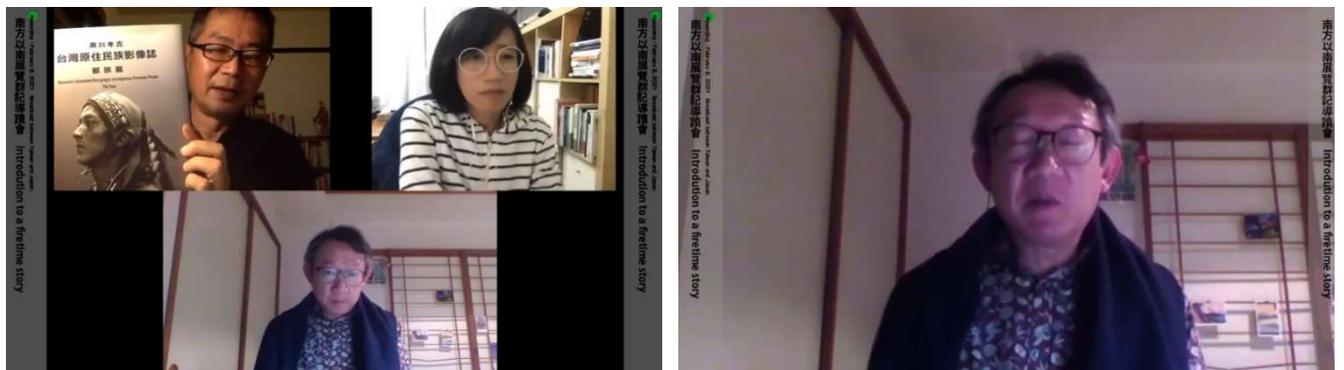
A · 龔卓軍：因為疫情無法接觸而形成了新的移動模式，進入到部落與歷史遺跡，三年中上山超過 30 次，這樣的經驗讓我有距離感的改變，高與部落與我們距離遙遠，在限制移動條件下，在這幾年反而有一種地理想象的改變。台灣有 2/3 的土地是高山，高山上隱藏了許多部落，covid-19 很難想像發生在高山上。在過去，我們的生存系統太過依賴現代的都市或國家，在資本的條件下所建構出來的生活世界，在這樣的條件下的移動才是自由移動。但在這三年來，在高山上得到了一種巨大的自由。移動跟遷移本身作為本來生存的條件來說，過去移動的模式都太仰賴交通工具，過去的幾年訓練出身體的移動，具體的腳的移動，形成另外一種知識。

我們是帶著利益的攫取或目的的算計去山區，還是沒有目的的目的。感受距離感就是學習的一部分。

A·港千尋：說到距離跟密度直接相關，因為疫情的緣故日本提出避免三密，人口密度越高越危險。我們開始想如何減少這樣的狀況？在一些超過一萬年都有人居住的地域有怎樣的特性呢？日本最古老的是繩紋文化，結合量子糾纏來作新的作品。

Q·主持人：期待港千尋之後的發表，之後龔老師也會有一系列出版和策展的計畫。最後的時間想詢問老師彼此有沒有想更深的提問。

A·龔卓軍：攝影在 covid-19 環境下具有重要的角色。1930 年瀨川孝吉在台灣高山拍攝鄒族，在這些古老有人類遺跡的地域，這位攝影師就流下來重要的影像。我上山也帶著陳柏義攝影一同拍攝紀錄。八仙洞有 8 千到上萬年的遺跡，早期漁獵的生活留下的遺跡，若我們可以從遺跡思考人類的未來，自然環境跟周遭的生存條件，一種更具有智慧的量子糾纏，攝影就是很好的介面。

A·港千尋：我曾經出版過一本攝影集《瞬間的山》，透過攝影的紀錄，山都可以顯現出剎那的姿態。我認為每座山都與所有的山相連，甚至整個地球都是相連的。一座山等於全世界。

Q·主持人：我們現在還是很明顯的在後疫情時代，上一場提到神話作為世界的終結與起源的記憶，這個世代或許也是新神話誕生的時代。最後請兩位老師給觀眾，除了寄望於未來外，有沒有對於生活或工作方法的建議。

A·港千尋：疫情之下是人類面臨前所未有的狀況，再高的科學和技術都

無法立即解決，我們如何在這樣的狀況下如何生活，我們面對這樣的未知就如同面對未知的海洋，並沒有無岸的海洋，相信總有一天會靠岸的。盡可能去作想的到的事情，疫情結束後首要做的又是甚麼？這是我希望去思考的。

A·龔卓軍：有次去京都，走了僧人所走的路徑。他們燒許多葉子製造巨大的白煙，一朵一朵濃密的煙霧，產生的密度跟濃度的力量，很快地在山林之間散開。人口密度再山上變得相對低，所以看到不同的物種散落。行走的過程中與自然連結，減低慾望和消費的依賴，僧人透過行走山徑的方式來體會這些，這是我過去一年來學習到的工作方法。

主持人結語：感謝兩位老師的分享，期望能夠在碰觸到彼此的狀況下再次進行下次論壇，其實我們都可以在自己的山頭上，也同時是站在同座山上。

■ 講者介紹

林怡華現任山治計畫藝術總監，擅長跳脫常規展域，進行跨文化領域的實驗性操演，關注藝術的在地實踐，延展藝術能動性與作用力。近期策展包含 2017 年映像節「破壞控制」策展人、2018 年「南方以南」南迴藝術計畫藝術總監、2019 年北埔藝術小鎮「未來的昔日」策展人、2019 年「池田亮司個展」共同策展人、2020 年第七屆台灣國際錄像藝術展「ANIMA」共同策展人、2020 年台北雙年展「你我不住在同一個地球上」公眾計畫策展人。

石倉敏明，1974 年出生於東京。在前往錫金邦、大吉嶺與加德滿都等地進行田野調查之後，以日本列島、印度與尼泊爾等環太平洋地域為對象，開始針對「山的女神」做比較神話之研究。除此之外，也關注於民族藝術、工藝、宗教性遺物、當代藝術作品等，並從中擷取其非人類物種形象進行各種研究。2006-2011 於多摩美術大學藝術人類學研究所擔任研究助理，現為秋田公立美術大學美術學部 Arts&Roots 專攻、及研究所複合藝術專攻副教授，授課領域為文化人類學、日本東北文化根莖等。

楊雨樵，喜歡散步，喜歡樹的屍骨。專職為口頭傳統民間譚 (oral traditional folktale) 的言說藝術表演者，致力於彙整各國古代文字、神話譜系與民間譚，並自 2014 年開始於全台各地開設「世界民間譚講座」。另著有甲骨文異譚集：《藝》——字中事 (2014)、《易》——字中事 (2016)，與畫家陳澈合作出版版畫詩集《Counterpoint Archive》(2017)，並創辦表面雜誌《COVER》(2017-)。

港千尋，1960 年 9 月 25 日出生於日本神奈川縣，為國際知名攝影家、評論家、影像人類學家，大學教授及藝術策展人。1984 年早稻田大學政治經濟學系畢業後前往南美洲各地長期駐留，自 1985 年起，以巴黎為據點展開攝影家及評論家的工作。1995 年起任教日本多摩美術大學，現任多摩美術大學美術系教授。

龔卓軍，國立台灣大學哲學博士，現任國立中山大學哲學研究所助理教授，主要研究領域為現象學與當代法國哲學，長期關注身體哲學、美學、現象學心理學，以及精神分析的相關議題。著有《文化的總譜與變奏》，譯有《人及其象徵》、《拉岡》、《空間詩學》，合譯有《傅科考》、《自由與命運》和《夢的智慧》等書。