

第一章

什麼對話？誰的對話？

——「與蚵對話：協力的藝術」和「蚵貝地景藝術論壇」

這份研究主要是針對位於台灣西南海岸上的嘉義縣東石鄉和布袋鎮自 2008 年以來，有關生態及環境藝術行動的發展，進行檢視和追蹤調查。研究的核心環繞著 2008 年時，以布袋鎮和東石鄉為基地所舉辦的「蚵貝地景藝術論壇」，以及英國藝術家大衛黑利(David Haley)在論壇中所發表的作品《與蚵對話：協力的藝術》。然而研究的興趣也延伸到對於台灣西南海岸一帶從較大地理尺度和較大時間幅度的國土安全與生態環境保育議題的關注。

值得一提的是，無論是蚵貝地景藝術論壇或是《與蚵對話：協力的藝術》，兩者都是建立在「對話」的基礎上。在進一步的探討之前，我們要問：對話何以成為藝術？

對話何以成為藝術？

大衛黑利曾經在一次通信中表示，《與蚵對話：協力的藝術》是他覺得自己最好的作品之一¹。但對大多數的台灣民眾而言，還是很難理解。畢竟傳統上大部份藝術作品的認定，仍仰賴視覺上的實質形體存在，《與蚵對話：協力的藝術》和「蚵貝地景藝術論壇」都看不到這種傳統定義上的實質產出。

不過，對話作為當代藝術作品形式之一早在上一世紀的六、七〇年代即已發生，而且持續成為跨出美術館外，進入公共領域和公共空間的藝術家們所常用的一種過程。有關這一類的藝術創作，知名的觀念／表演藝術家蘇珊·雷西所編的《量繪形貌—新類型公共藝術》一書，是本很有用的參考讀物。她在書的中文版序裡，提及自己在加州奧克蘭以年輕人為對象所從事的一項關於公共政策的計劃，她說：「這種藝術計劃是一種在地的故事敘述，有多重的對話，結果形塑為一個史詩般的現實，以及持續性的友誼。」²

大衛黑利也提到，「我的貢獻不是『公共藝術』，而是『攸關公共利益的藝術』。」³ 蘇珊·雷西為這種有別於一般所謂的「公共藝術」，策略性的界定為「新類型公共藝術」，它所指的是，「以『公共／公眾』做為構思和探索的主題，與廣大且多樣的公眾互動、討論直接與

1 2014 年 4 月 3 日與大衛黑利討論的 email 內容。

2 見：蘇珊·雷西，〈中文版序〉，收於：《量繪形貌—新類型公共藝術》，蘇珊·雷西編，吳瑪悌等譯，遠流出版公司，2004，p. 11。

3 “My contribution was not ‘public art’, but ‘art in the public interest’ (Arlene Raven/The Harrisons)”，2014 年 4 月 3 日與大衛黑利討論的 email 內容。

他們生命有關的議題」⁴的作品，並在書中舉出了詳細而豐富的論述。

著名的生態藝術家哈里森夫婦正是一個明顯的案例。《量繪形貌—新類型公共藝術》書中的作品概要對他們的介紹指出，被公認為生態藝術先驅的哈里森夫婦，「作品兼具觀念、雕刻、現場與互動。……創作對他們而言已經是彼此與對方、環境、社區之間溝通的管道。他們的作品包括對話的書面紀錄、表演、攝影、素描、地圖繪製、裝置，以及作品中風景的改造。」⁵特別是他們的每一件作品，「因為設計為後設對話，所以都可以演變成另外的作品」。⁶

英國 DEFRA 氣候變遷基金會委託的評鑑人華樂絲罕姆也在她對哈里森夫婦大型計劃《溫室英國》的評鑑報告中說，哈里森夫婦的藝術創作有別於其它傳統藝術領域之處，就在於「它總是將藝術家的操作領域同時伸入了媒材以外的**社會行為**，包括對話、來回討論、夥伴關係和合作。……**對話過程**無論就觀念上、美學上、倫理上，都是作品不可漠視的元素之一，它也像以材質來表現的傳統藝術手法一樣，足以作為美學批判的對象。」⁷以及，「任何對他們作品的評鑑都不能忽略其中在展覽發生前就已包含的所有對話、過程和與其它人的合作行為。」⁸

因此，本篇研究採納了對話作為一種作品形式的觀點，除了檢驗回溯七年前在「蚵貝地景藝術論壇」中的種種對話之外，也將追蹤論壇過後各種對話的反覆延續或開展，以及隨著這些對話而來的行動、實踐或改變，探討這個對話過程的效應及其後續的擴張或發酵作用。

什麼對話？誰的對話？

這篇調查研究最初源起於一位西班牙博士生 Antonio José García Cano 的一封信。他在 2013 年 9 月 10 日寄來的 Email 中說，他正在撰寫有關英國生態藝術家大衛黑利（David Haley）的《與蚵對話》計劃，詢問該一計劃是否有任何進展。約二個星期之後，大衛黑利也來信說，他在提交英國研究卓越架構 'REF' (Research Excellence Framework) 的資料中，提及了《與蚵對話：協力的藝術》（A Dialogue with Oysters: the Art of Facilitation）和《海龜複音曲》

4 見：蘇珊·雷西，〈引言：文化朝聖與隱喻式的旅程〉，收於：《量繪形貌—新類型公共藝術》，蘇珊·雷西編，吳瑪俐等譯，遠流出版公司，2004，p. 28。

5 見：〈作品概要〉，收於：《量繪形貌—新類型公共藝術》，蘇珊·雷西編，吳瑪俐等譯，遠流出版公司，2004，p. 295。

6 同上註。

7 見：〈溫室英國〉，收於：《生態永續的藝術想像和實踐》，周靈芝著，南方家園文化事業有限公司，2012，p. 132。

8 同上，p. 132-133。粗體及斜體為本文作者所加。

(The Polyphony of Turtles) 這兩件作品。他說他需要一些該計劃後續效應的證明，如果可能的話，是否可提供一些照片或新聞剪報，抑是相關活動的證據？

《與蚵對話：協力的藝術》和《海龜複音曲》這兩件作品分別是大衛黑利於 2008 年及 2009 年在台灣所提出的創作計劃。當時他受邀參與嘉義北回歸線環境藝術行動的海區行動論壇，並在論壇中發表《與蚵對話：協力的藝術》。這個論壇的形成很有趣，它以蚵貝地景藝術為主軸，想要藉由藝術製作來消化堆置在廢棄鹽灘上的蚵殼，解決因棄置蚵殼所產生的環境衛生問題。本文作者在當時因協力大衛黑利和本地民眾之間的溝通翻譯，也參與了論壇其中部份內容。由於論壇最後集體討論所形塑的幾個作品提案並未真正執行出來，所以我在回信中提到，「你的計劃確實對我們許多人都有影響，也許這影響不是以某種固定的作品形式出現，而是一種思考的刺激。⁹」換句話說，要為這影響找出具體作品拍照作為證明，或許是一件不可能的任務，但沒有具體證明並不代表沒有影響，如何去彰顯這些幽微的影響，便成為下一階段的挑戰。當然，這個揭舉的過程，一方面是針對過去的工作進行回顧與檢視，一方面也成為我個人更深入了解和探討台灣西南海岸國土變遷與其相關議題的充滿意義之旅。

《與蚵對話：協力的藝術》和「蚵貝地景藝術論壇」：背景說明

《與蚵對話：協力的藝術》是大衛黑利為「蚵貝地景藝術論壇」所構思的計劃。《海龜複音曲》則是論壇結束之後大衛黑利所提出的一個藝術計劃。而「蚵貝地景藝術論壇」的產生，則是建構在嘉義北回歸線環境藝術行動之下。由於嘉義縣是北回歸線在台灣西部所跨越的唯一縣市，自 2005 年起嘉義縣文化局所開展並逐年演化的北回歸線環境藝術行動，從原來是一場藝術節的活動，轉變為藝術家進入社區的駐村實驗，這也呼應了當時策展人吳瑪悌所提出的想像：「23.5 來北回歸線種樹，我們其實帶著一個想像：如果這條在地理上虛擬的線，變成具體可見的綠色地景，除了彰顯我們位於海洋西岸，因此可以擁有森林、沼澤的特殊景觀外，**我們與環境的關係會不會因此而發生改變？我們的行為舉止又會因此有什麼不同？為了尋求答案，我們開始行動。**^{10]}

由種樹而引發的環境藝術行動，經過三年不斷的演練和調整，2008 年時，衍生出在沿海地區以棄置蚵殼製作蚵貝地景藝術的想法，並透過論壇形式，達到實地參訪、民眾參與、跨界動員和對話，以及集體討論和創作發想等。論壇內容的主要架構是由北回歸線環境藝術行動計劃主持人曾文邦、執行統籌林純用和出身布袋鹽工家庭、任職台大城鄉基金會的海區計劃

9 'Your projects certainly have the impact on many of us, not in the way of certain form, but rather in a way of thought-provoking.', 2013 年 9 月 22 日與大衛黑利 email 內容。

10 引自：林純用〈演化中的藝術行動〉，收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 145。粗體為本文作者所加。

召集人蔡福昌負責發展，並參酌兩位外國藝術家顧問的意見，邀集了地方官員、在地社群組織以及不同領域的專家學者和藝術家共同參與。參與的藝術家有台灣藝術家蔡英傑和梁任宏，以及外國藝術家大衛黑利和美國策展人 Patricia Watts。其中，蔡英傑是東石當地人，曾有過不少以蚵殼進行藝術創作的作品和經驗，Patricia Watts 提供了不少美國的地景藝術和當代環境藝術案例，大衛黑利則表示：「我不是蚵殼藝術家，但我或許可從氣候變遷、全球溫室效應和海水上升的角度，對這個論壇有所貢獻。」¹¹

論壇分為兩階段進行。第一階段是自外國專家抵達開始，以生態導覽和基地考察為主，以及產業參訪和與社區居民對話。第二階段則是密集的學者專家對話，包括兩天的論壇會議、綜合討論，以及第三天以地景藝術方案彙整為主旨的工作坊。論壇會議第一天的發表以在地為主，第二天及綜合討論則納入了來自各領域的專家學者，以及社區居民代表等。整個論壇進行的主要過程為時兩個星期，透過上述兩階段的執行而完成。

由於負責論壇架構發展的曾文邦、林純用、蔡福昌三人都是連續參與北回歸線環境藝術行動的核心人士，加上當時的文化局(後來改制為文化處，如今則改為文化觀光局)長鍾永豐對於無論是就文化行政、產業關連或社區培力方面，都已有豐富的經驗，這個論壇一開始的設定，就不是立刻期待著一件完成的作品。鍾永豐在綜合討論時說到：「我們文化局也沒有那麼天真。事實上，在去年提出這個計劃時，我們也不敢像一般單位，請一兩位藝術家，找一兩個牆面，用蚵貝藝術作一兩件裝置，因為我們了解這個問題的嚴重程度。」¹²所以，以論壇為核心所延伸出來的前後作業，除了論壇舉行前即開始組織、聯繫和協調的網絡(政府部門、社區居民、學者專家和藝術家)以及發展架構，希望能透過生態、人文、環境調查、社區互動等各方面，來整合可能的在地資源之外，還有論壇結束後，整合各方意見並提交可於次年或未來執行的期前規劃案給嘉義縣政府文化處，以便後續執行和經費申請。這個做法是把一個聚焦在產業廢棄物的地景藝術計劃擴大為對整個嘉義縣沿海兩鄉鎮(東石、布袋)環境議題先做整體檢視，再思考藝術作品如何來回應這個議題。

11 大衛黑利曾數次提及他參與蚵貝地景藝術論壇的因緣，包括與筆者對談時，收錄在 2008 嘉義北回歸線環境藝術行動網站部落格中的藝術家日誌(<http://catc2008.blogspot.tw/2008/11/david-haley.html>)，以及在筆者所著《生態永續的藝術想像和實踐》一書中撰寫推薦序時(p.7)。

12 見：「綜合討論」紀錄，收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 128。

第二章 論壇的組成成份與環境議題關注面相的演變

蚵貝地景藝術論壇舉辦的時間雖然是在 2008 年 8 月上旬的兩星期，但它的發想和籌備早在前一年即開始。筆者因協助國外藝術家的語文翻譯和溝通，在 2008 年 4 月底加入團隊，得以略知論壇籌劃的過程和架構演變。

論壇的組成成份

如前所述，論壇是架構在已進行三年的北回歸線環境藝術行動計劃之下，但以沿海鄉鎮(東石鄉和布袋鎮)自成一區，特別關注沿海地區的環境問題，思索藝術能為環境議題做些什麼？

在當時的認知中，「環境衛生」是最先被提出的環境問題，所以論壇的主旨，原是如何利用藝術創作的材料需求來消化產業廢棄物，也就是透過蚵殼製作藝術品，解決該地環境衛生問題，並彰顯當地獨特的產業風情。誠如當時嘉義縣環保局局長林榮和在綜合討論中所言：

「基本上嘉義縣蚵貝的問題對嘉義縣的影響，環保局會跳出來是因為陳(明文)縣長上任以來就非常關心東石、布袋環境衛生的問題，所以一直希望我們能做一些工作。」¹³東石、布袋這兩個沿海鄉鎮，最明顯易見的環境衛生問題，即是隨意棄置的蚵殼因加工取肉過程無法完全取淨，富含高蛋白質的蚵肉腐化會帶來腥臭味和招致小黑蚊，以及污染廢鹽灘內的水體。

¹⁴ 如此一來，這個解決問題的方向便同時涉及地方政府部門中的三個局處，即掌管文化藝術的文化局，處理產業廢棄物相關的縣政府農業處(漁業科)，以及負責環境衛生的環保局。

再者，由於嘉義縣沿海地區獨特的地理形勢、產業和歷史、人文發展，使得該地聚落比較集中，擁有很少私地。廣大的沿海地帶有許多被徵收的魚塭，闢建為鹽田後，如今因全面廢曬，已移交給國有財產局，由雲嘉南國家風景管理處代管。蚵產業的廢棄蚵殼，除了隨意棄置外，需要有一些堆置場所，而構思中的蚵殼地景藝術也需要基地，因此，被認為是廢棄無用的廣大鹽田便成為想像中的理想場址，雲嘉南國家風景區管理處理所當然也成為這計劃中不可或缺的一員。

另一方面，社區是北回歸線環境藝術行動中的核心價值，因此在這次蚵貝地景藝術論壇中，自然希望不要少了社區參與的角色。初步草擬的蚵貝地景藝術計劃提案備忘中便寫著：「是以在環保局與濱海風景(區)¹⁵管理處的支持下，我們願仿倣國外的大型地景藝術的作法，讓

13 見「綜合討論」紀錄中，嘉義縣環保局局長林榮和發言。收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 123。

14 見「綜合討論」紀錄中，東石鄉網寮村村長戴慶堂發言。收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 124-125。

15 括號內文字為本文作者所加。

藝術家住進社區，瞭解到蚵產業的養殖流程與關係網絡，與當地居民進行最深入的互動。進而以棄置『蚵殼』作為藝術創作的材料，將兩處已徵收的蚵殼棄置場利用地景藝術的手法進行改造，除得以正面地銜接起地理標記的印象回饋，又積極地處理了『環境美化』與『廢物利用』的功能。」而兩位外國藝術家和策展人大衛黑利及 Patricia Watts 的角色，則是「擔任本計劃的顧問，希望就他們在國外生態藝術、地景藝術、環境藝術的經驗，來提供給嘉義東石、布袋這個計劃做參考，.....除了雙方應提供相互需要的資料外，也希望能夠於海區進行二天的社區座談會，讓他們的經驗可以直接與在地居民對話。」議題定位上的第三項，便是「以鄰近聚落之公共參與作在地性公共思考」。¹⁶

論壇後來的走向和其中兩個人的角色有相當密切的關係，一是被賦予東石、布袋蚵殼地景藝術計劃召集人身份的蔡福昌，一是顧問之一的大衛黑利。出身布袋鹽工家庭的蔡福昌，對童年時的生活和家鄉淹水的經驗仍保有很鮮明的記憶，而本身任職台大城鄉基金會，在社區營造方面也有豐富的經驗。對於蚵殼論壇的設定目標，他給予了一個相當開放的界定。在蚵貝地景藝術論壇手冊的前言中，關於「沿海環境問題與蚵貝地景藝術之創作課題」，他寫道：「期望在跨領域的交鋒中，針對沿海地區有關蚵仔產業發展、地層下陷、土壤鹽化等議題，匯聚蚵貝地景藝術的創作能量與**可行劇本**，並成為有助於**公共發展的論述**。」¹⁷

英國的大衛黑利則在一開始聯繫溝通時，即表示了希望和不同領域專家學者對話的意願。他以自己過去在英國和歐洲各地進行過生態藝術計劃的經驗，在 Email 中提出一些建議名單，包括：經濟學家、水產生態學家、土木工程師、大氣科學、環境教育、環保人士...等等，並且提供了一份工作大綱，論壇的基本架構便是參考了這份工作大綱而又做了更進一步的調整，把重點放在最後二天半的專家發表、綜合討論和地景藝術方案彙整工作坊，以便產出一份可執行的藝術(創作議題與原則)方案。

環境議題關注面相的演變：廢棄蚵殼、廢鹽田和海平面上升

回顧整個論壇，在進行到綜合討論時，出現了兩個戲劇性的轉折：一是看待蚵殼的視角改變了，二是提升到全球氣候變遷的高度來看地方所面對的環境議題。來自官方、學者專家和社區代表及藝術家的多方對話，翻轉了先前對蚵殼的觀點，發現原來蚵殼是有價的，不是無用的廢棄物。蚵殼去化的途徑相當多元，包括：改善土質、作為魚池的填方、作為肥料、飼料、藥品、化妝品、建材、甚至製成消波塊、人工關節，以及淨化水質等的可能性。

16 2008 年 5 月 16 日 Email，〈給 David 的參考資料〉，粗體為本文作者所加。

17 蚵貝地景藝術論壇手冊，後收入《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 98。粗體為本文作者所加。

綠色公民行動聯盟研會召集人陳建志提到，「其實蚵貝本身應該是個資源，……當資源被放到不對的地方時，資源就會變成一個麻煩、問題，甚至是人見人厭的垃圾。¹⁸」大衛黑利也在之前發表的演講中，引述了印度生態女性主義學者席娃博士(Vandana Shiva)之語說：

「…『生態學中沒有所謂廢棄物。廢棄物是個人為觀念。』我們該拋棄的是我們的愚蠢，而非資源。」¹⁹鍾永豐則表示：

…… 非常感謝各位的參與，也感謝林局長剛剛的發言，讓我們不那麼天真的以為蚵殼是取之不盡、用之不竭的東西，後來才知道原來它是要錢的。我覺得能夠談到這一點就是非常珍貴的，可說是這個論壇上很大的進展。而這也讓我們擺脫蚵貝地景藝術可能非得用蚵貝進行創作的思考，所以事實上是解放了我們對這個議題的視野。²⁰

另外，主持綜合討論的高師大跨領域藝術研究所教授，也是發起北回歸線環境藝術行動的策展人吳瑪悌一開場就點出了一個重要質問，她說：「我發現在大衛黑利的報告中其實對我們整個計劃有個蠻大的挑戰。這個挑戰在於他的提問：當今天海平面上升，我們為什麼還在處理蚵貝垃圾的問題？」²¹

大衛黑利在綜合座談中進一步回應說：

如果坐在這裡從窗戶往外看，是三十年後的話，有可能看到的一切景物都被淹到海水底下。所以對居住在這裡的社區居民及工作者而言，也許可以不斷把焦點關注在問題上，但也許更能把關注焦點移到未來的機會上面，端看自己如何取決。²²

吳瑪悌也再加以詮釋說：

David(大衛黑利)基本上關注的議題，將我們的視野拉高。我們不斷談蚵殼的問題，但這只是眼前看得到的問題。它也許被解決了，卻可能無法解決更大的環境面向問題。例如：沙洲不斷消失、海平面升高。我們本來就居住在一個較低窪的地區，恐怕以後淹水問題會更加嚴重，這些問題也許較蚵殼問題更為嚴重，不過整體它也是一起的，這也是我們今天在考慮地景藝術時所要面對的整體面向。²³

18 見「綜合討論」紀錄中，陳建志發言。收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 126。

19 見：《與蚵對話：協力的藝術》，收錄於《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 114。

20 鍾永豐發言。見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 129。粗體為本文作者所加。

21 綜合討論主持人吳瑪悌開場引言。見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 123。粗體為本文作者所加。

22 大衛黑利發言。見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 134-135。粗體為本文作者所加。

23 吳瑪悌發言。見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic

另一方面，嘉義縣布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵則點出了從廢蚵殼到廢鹽灘的「廢」字美學和鹽田濕地的生態價值。他說：「布袋鹽田經過七年的荒廢之後，大自然扶養它七年，它有一片綠色的濕地生態環境自己長出來，真的是非常美麗。」²⁴召集人蔡福昌在綜合討論的小結中指出：「.....雖然許多人來到這裡，覺得這地方好像平凡無奇，看不到什麼重點，景觀上也沒有什麼太大的變化。但仔細觀察，這裡的濕地環境在景觀上，是地球生態系統中生產力最高的一個系統。所以這裡面包含了生物本身以及人在裡面勞動，和創造的過程。」²⁵這些發言都改變了大家看待蚵殼和廢鹽灘的價值觀，得出對蚵殼的經濟(有價廢棄物)和生態價值(改善土質、淨化水質、提供養份等)，以及廢鹽灘新價值(鹽田濕地的生態價值)的肯定。

那麼，在面對當前環境的挑戰上，有沒有可能是把環境中的資源從廢棄物的位置挽回，並且使它成為**未來的機會**？

延續著這個討論的核心脈絡，在第三天的工作坊中，透過集體創作的腦力激盪，彙整出一份蚵貝未來企劃案。這份企劃結合了政府部門提供的相關資訊，如：嘉義縣環保局、文化處、水利處、雲嘉南濱海國家風景區管理處等；相關領域的專業、專家知識，如：建築與城鄉規劃、水利技術、生態環境保育、環境藝術與文化、大氣科學和綠色公民行動等，以及藝術家和在地文史工作者。所提出的作品方案有三，分別為：「蚵殼群島—高鈣計劃」、「八德水中現蓮華」，以及「水鳥漣漪會」。另外，大衛黑利又提出了五個方案，也列入這份企劃的附錄裡。關於這些作品方案以及與環境相關的議題，將在下一章中討論。

of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 135。粗體為本文作者所加。

24 蔡炅樵發言。見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 136。

25 蔡福昌發言，見：《嘉義縣北回歸線環境藝術行動，2008》(Art as Environment: A Cultural Action on Tropic of Cancer 2008)，嘉義縣政府，2008，p. 137。