

藝術認證

NO. **57**

目錄 Contents

編者的話

展覽迴響

藝術家的應許之地—許淑真的創作樂園 ◎陳冠君 2

繞指柔情…隱藏在「勾勾纏-探索纖維藝術」展的沉味與溫柔 ◎周益弘 8

從典藏出發—美術館的藝享世界

繆斯的饗宴—記「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」 ◎陳水財 16

嫁接增生、流變豐饒—高美館藝舉「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」 ◎李友煌 26

臺灣當代詩的發展及其跨域表現 ◎方耀乾 34

共相：單一的繁麗—視覺藝術與新詩創作間的感知距離 ◎盧兆琦 42

瞬間即永恆—淺談《典藏奇遇記》的藝術家肖像攝影 ◎余青勳 50

美術館的世紀轉向—速寫黃明川影像調度下的《典藏奇遇記：藝享天開詩與樂》 ◎孫松榮 58

新詩寫藝

Tamemaku的老人 ◎曾貴海 66

焦慮之外 ◎鄭焜明 68

阿爸的肩胛頭 ◎王希成 70

牛受氣 ◎慧子 72

夢想一個太陽 ◎顏雪花 74

虹的倒影 ◎利玉芳 76

典藏選粹

指尖的溫暖，微小而巨大—黃清埕〈頭像〉 ◎林泱秀 78

美術館國是論壇系列

藝術銀行面面觀 ◎王焜生 82

人物特寫

樹靈之歌—哈拿·葛琉 ◎歐芳初 88

南島紀事

模範夫妻—新好茶最高齡夫婦查馬克與里阿斯 ◎王有邦 94

藝評講堂

羅斯金與工藝革命時代(2) ◎高千惠 98

藝術哲學

超越符號學之爭：文學作品的存在與同一(上) ◎陳宏星 104

Tamemaku的老人

曾貴海（詩人）

他仍坐在那裡
先祖們來到的地方
珍藏著追憶

坐成山的模樣
平靜如山脈的沉穩
內心卻湧動著雲嵐的思緒
煙斗升起寂寞

都走了，年輕人都走了
古老的母語也逃離了
Puyama的歌聲暗啞了
他只好坐著等待
陪伴心愛的狗
黃昏緩緩降落山谷

什麼時候才會回來
祭典快到了
明天，他還會坐在那裡
山色與他對看
或者，智慧的淡定
早已把一切都放下了

長者的等待 — 哈古木雕〈Tememaku的老人〉新詩創作

台灣原住民的藝術，無論是雕塑、音樂、針織和舞蹈的表現，是台灣這塊土地的寶藏，也是人類獨一無二的文化資產。

戰後原住民的年輕藝術工作者在質與量上，已逐漸形成一股豐沛的藝術能量，不僅傳承原民藝術的魅力，也產生了不少創新的作品。台東卑南族Kasavakan社（台東建和里）的頭目哈古，是其中一位傑出的木雕藝術家。

我這首詩是以哈古的作品〈Tememaku的老人〉，作為創作對象，讀者看我的詩，希望抱持著對話的態度，也必須思考到非原住民身分作家的詮釋觀點，因為這類詮釋基本上類似文化翻譯的工作，應當避免異化或同化觀，而抱持著同理心和以他者主體的觀點來看待，才是正確的心態。

藝術作品基本上是無法闡釋的，過度的闡釋可能像拆散一個完整的物件，變成無味的碎片，因此希望讀者以直觀和感受力去欣賞哈古的作品。

我這首詩試圖去理解〈Tememaku的老人〉（大巴六九社），那位抽煙老人的雕像。哈古的刀法豪邁俐落，簡潔有力，造型生動。透過那位老人的表情和姿態，我隱約的觸及了原住民長者內心的世界。那位老人或許珍藏著生活的智慧和記憶，但一切卻似乎改變了。原住民的年輕人，他們的母語，在羣山中響起美麗歌聲，似乎像降落山谷的黃昏，慢慢暗淡。這位老人給人寧靜、溫暖和安祥的感受，身上似乎承載著原住文化和生活智慧的光彩，散發出豁達的迷人氛圍和神情，靜靜地坐在那裡等待，他到底等待什麼？我想問他，族人們好嗎？山會變嗎？人會變嗎？未來究竟會成為什麼樣子，而族群的命運呢？（文／曾貴海）

TEMEMAKU的老人 哈古 樟木 61×39.5×46cm 1992 高雄市立美術館典藏

牛生氣 吳李玉哥 銅 89×35×85cm 1983 高雄市立美術館典藏

牛受氣

慧子（詩人）

原來你置茲

跔蹄猶黏著七月的土芳

銅身鐵骨，有彼年的日頭光

微微流閃

原來你置茲

放白鴿驚跔田園希希微微

互埤仔邊的老榕揣無你

做穡人不時向(ng)天吐大喙

當牛角月掛就天

會引動屈置他鄉的囡仔

想著啥物

你置茲

四支跔出力釘根

偃偃毋看頭前

你鼻仔歎出燒氣

駛性地毋徒半釐

抗議「做牛毋驚無犁通拖」

是騙人的俗語

牛啊！莫擱受氣

行，溪邊的牧草猶鮮

行，日頭跔咱來泗水

你要相信

青色的田園

會永遠為咱的子孫堅持

牛受氣

我問一个細漢捌騎牛，互牛逐過的朋友：「是安怎牛會受氣？」

「可能是吃無飽，抑是做甚慄；若是有人共弄，共創治，牛嘛是會受氣，甚至會掠狂觸人！」

吳李玉哥女士塑造的〈牛生氣〉，無論是騎牛的人，抑是牛角尖尖的牛仔子，造型樸實古錐，互人看著自然生出一款單純的歡喜心。所致這首詩我用較趣味的方式，較天真的想法，恰牛講話。

「原來你置茲」，這句話帶著「發現」的驚喜，確實，看著塑像，記憶中嚶嚶拐拐的牛車聲就置耳空邊響起來，一幅一幅以牛做主角的風景，嘛隨置目珠前放映，甚至過去農村鬧熱的節慶，豐富的人情攏置身邊擱活起來。今仔的農村已經無全矣，我共農村現此時的情景，和「你置茲」做一个「天真」的連結。當然，做穡人吐大喙，少年人離鄉背井，無人會真正認為是「牛走來茲」所造成。透過這個天真的連結，提醒咱擱一擺思考農村面對的課題。

置阿嬤的雕塑裡，咱的確看著牛受氣的表情，我只是共換做文字囡入詩裡，是講，牛倒底為啥物底受氣？我放棄朋友提供的答案，原在用趣味的方式，共牛受氣的原因和諺語做連結，「趣味」的後壁隱藏的問題是：毋驚艱苦，甘願做牛拖犁的農民為啥物會失去德世代耕作的土地？

自來我就誠享受做一个單純，直觀的藝術欣賞者，我甲意拍開目珠，振開耳仔，互藝術創作直接進入我的心，恰我个别對話。置「牛生氣」的頭前，我看著騎牛的是阿嬤，阿嬤騎牛，本身就是一个趣味的畫面，勇健的阿嬤出力欲共牛頭揪懸，固執的牛猶是毋行，二个置遐堅持，誠做一个堅凍置時間的畫面。

日日鬥陣，阿嬤知影牛受氣的原因，伊嘛毋甘牛的委屈。落尾姑情的話，是詩一開始發現牛的人講的，抑是騎置牛頂的阿嬤講的？攏有可能。總是「咱」攏有全款的盼望：青色的田園，一塊一塊，永遠會為咱的子孫堅持。（文／慧子）

美術館的世紀轉向

速寫黃明川影像調度下的《典藏奇遇記：藝享天開詩與樂》

文／孫松榮（國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所 副教授、《藝術觀點ACT》主編）

東西方世界的美術館都在嘗試開創新局，重新鑄造藝術在新世紀的不同涵義。此一做法，並不侷限在傳統老牌的美術館或是定位於當代的美術館。它們既透過不同類型藝術作品之間的連結來開啟對話的新空間，也納入不同於古典藝術的動態影像範式來擴展藝術的新視野。幾個西方著名美術館的案例，值得一提。例如，從俄羅斯聖彼得堡的埃爾米塔日博物館（Gosudarstvennyy Ermitazh）、法國的奧賽美術館（Musée

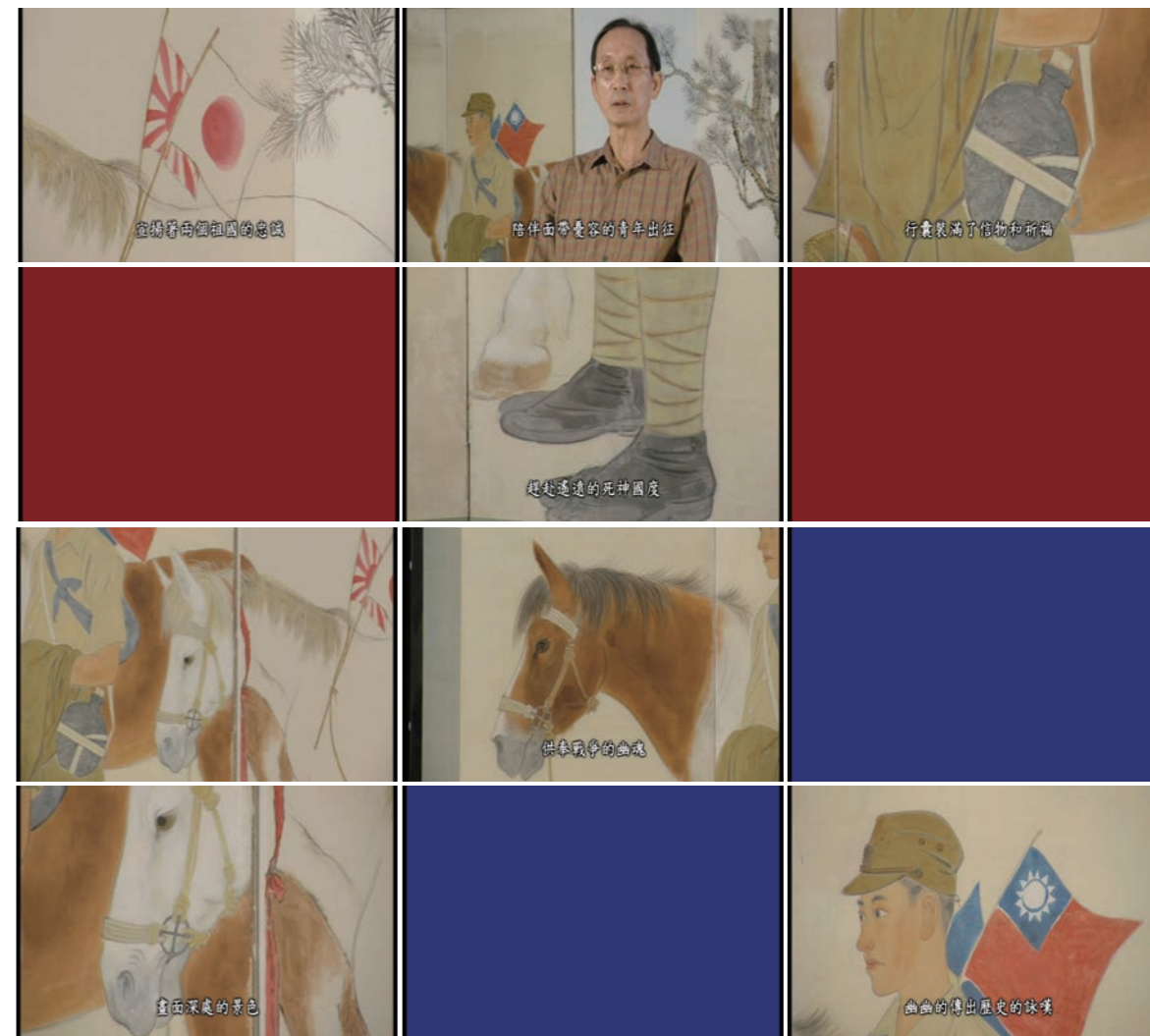
d'Orsay）、羅浮宮（Musée du Louvre）、布朗利河岸博物館（Musée du Quai-Branly）到紐約現代美術館（Museum of Modern Art），皆曾在過去十多年來展現令人耳目一新的策畫方案。具體來說，埃爾米塔日博物館的冬宮與導演蘇古諾夫（Aleksandr Sokurov）聯手合作劇情長片《創世紀》（Russkiy kovcheg, 2002），結合數位媒介與完美場面調度，打造出一部僅以單一長拍與長鏡頭段落述說俄國數百年歷史的驚世之作；奧賽

美術館不只持續藉「奧賽美術館／當代藝術之間的相通性」（Correspondances Musée d'Orsay/ Art contemporain）為名，分別邀請法國與國外各一位屬性不同的當代藝術家透過結合館內藝術作品（繪畫、雕塑、攝影等）進行創作，也在2006年適逢二十周年館慶之際，推出一項委託四位東西方導演（侯孝賢、阿薩亞斯[Olivier Assayas]、盧易茲[Raoul Ruiz]、賈木許[Jim Jarmush]）拍攝一部四段式影片的計畫（後來僅由侯孝賢與阿薩亞斯分別獨立完成兩部長片《紅氣球》[2007]與《夏日時光》[L'heure d'été, 2008]）。由於《紅氣球》發展成長片的格局，館方改以提供場地而非投資的方式合作；羅浮宮除了接連推出與當代

藝術結合的系列展覽「對位」（Contrepoint）之外，更在2009年製作蔡明亮的《臉》，作為該館第一部典藏的劇情長片；從2000年中旬開始，布朗利河岸博物館邀請民族學家兼紀錄片導演布列頓（Stéphane Breton）策畫由東西方導演（如王兵、蘇古諾夫、洛茲尼察[Sergueï Loznitsa]等）拍攝的系列紀錄片《處世之道》（l'usage du monde）；至於紐約現代美術館，作為一間早在1930年代即將電影視為館藏與展覽中不可或缺的要角的藝術機構，曾委託高達（Jean-Luc Godard）與米耶維勒（Anne-Marie Miéville）拍攝思辨文明與藝術的短片《老地方》（The Old Place, 1999）。

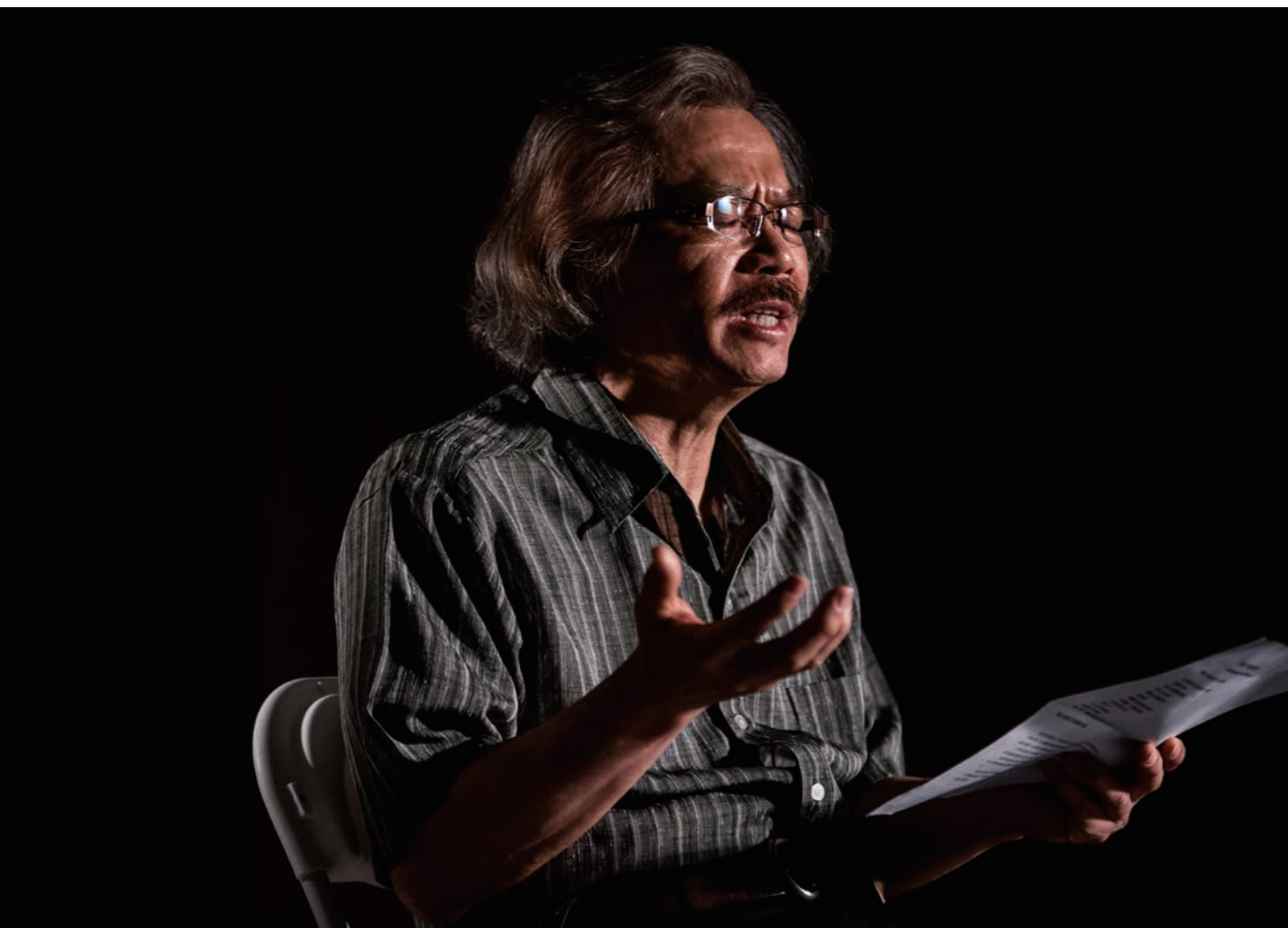

1-2 詩人曾貴海朗誦以林玉山〈獻馬圖〉創作之新詩〈出征〉影片截取畫面集錦。

詩人利玉芳朗誦以陳幸婉作品〈戰爭與和平NO2〉創作之新詩〈戰爭與和平〉影片截取畫面集錦。

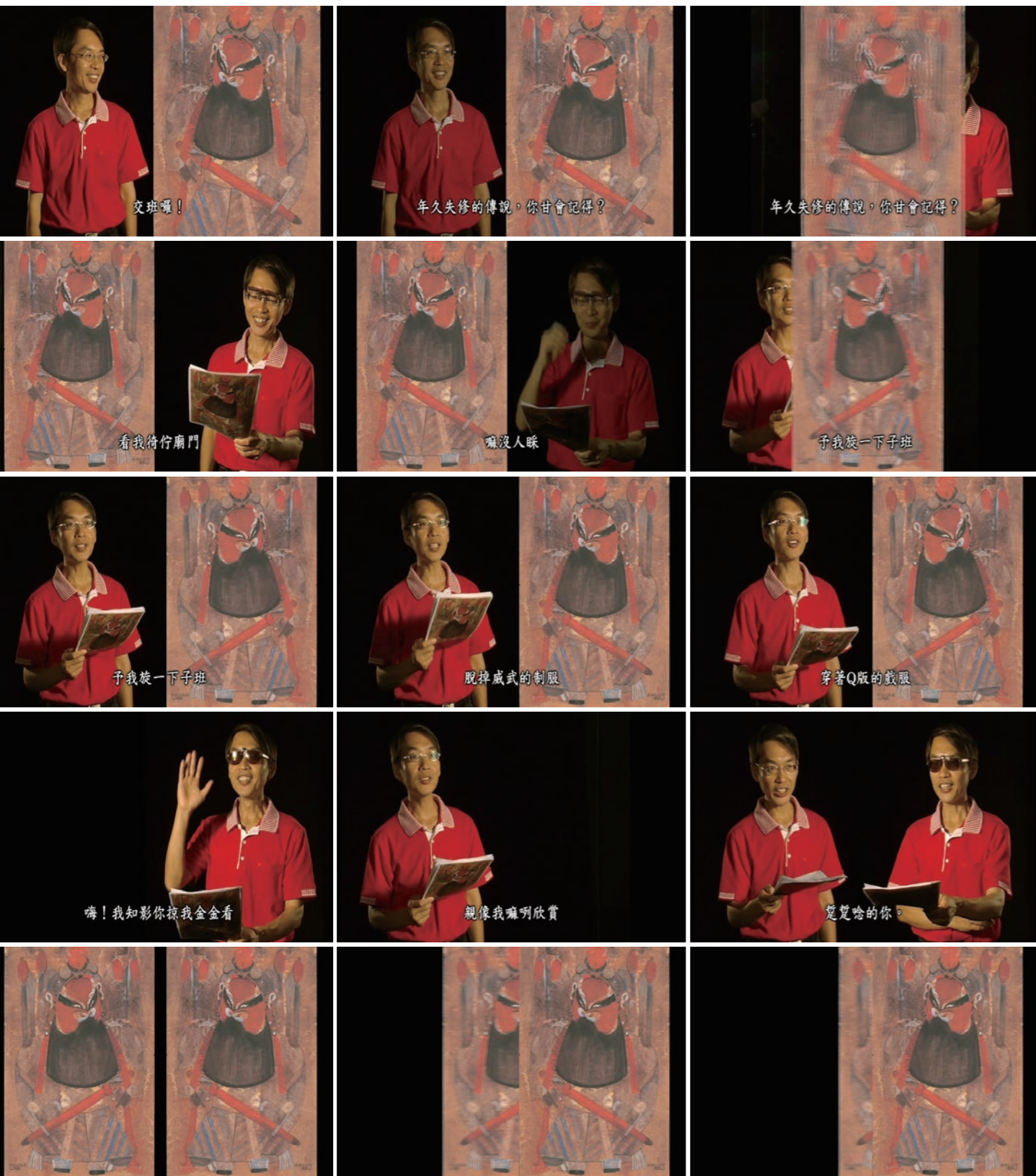
詩人張德本錄製朗誦以洪根深畫作〈黑色情結-25〉所創作之台文詩〈黑執行天地的凌遲〉(攝影：鄭景陽)

在台灣，高美館為了迎接建館20周年，策畫了一項由典藏品出發進行多元跨域交流的邀請創作與展覽計畫《典藏奇遇記：藝享天開詩與樂》（以下簡稱「典藏奇遇記」）。在我看來，這項浩大而具企圖心的展覽無不體現出足以和上述幾間國際知名美術館相比的視野與格局。縱使高美館與這些美術館天文數字的財政預算根本無法相互比較，其開創藝術新局的魄力卻不遑多讓。具體來說，這個展覽既有館藏藝術品，也有和詩、音樂、攝影、紀錄片與互動影音之間的結合與展現。就館藏藝術品而言，高美館展出藝術品共38位藝術家、39件的作品。藝術家老中青世代皆有，當中既有享譽國際的大家，老而彌堅的創作者，也有崛起的新秀；作品類型從繪畫、雕塑、陶瓷、插畫素描、書法、複合媒材、攝影到錄像藝術等，包羅萬象，而風格型態則有抽象、寫實與裝置等，一應俱全。高美館更用心良苦邀請國內20位詩人對39件藝術作品進行台文與華文的創作。邀請的詩人名單，也讓人驚豔，從余光中、汪啟疆、鄭炯明、張德本到胡長松等人，各個不只詩風迥異，從詩觀乃至史觀也大為不同。藝術品與詩之間的對話，即由每一位詩人為藝術品創作兩首詩開始。這一個層次可視為是《典藏奇遇記》中的靜態創作，接受館方戰帖的詩人為心動的藝術品擬構出或具故事、記憶、史詩與感性等

向度的抒發。彼此之間的凝望與激盪，遂於美術館之外發生。

在美術館內，藝術品與詩的交錯，除了透過圖文並列、透明壓克力板與玻璃映照的佈展型態來形構之外，更重要的是館方請來黃明川導演為兩肇的相逢化為動態影像的呈現。由此，39件作品加40首詩的結果，又孕育出40部長度從近兩分鐘左右到五分鐘內不等的紀錄短片。在展場中，各二十部影片在兩個分別漆上白色與黑色的隔間內輪播。值得強調的是，黃明川的這些紀錄影像不是僅僅為了如實地再現詩人在藝術品之前朗讀詩文與陳述創作心得的過程（如同《台灣詩人一百影音計畫》〔2000-09〕），而是為了在藝術品與詩之間形塑影像的力量。這可謂是影像紀錄繼前述藝術品與詩之間的靜態創作之後，所致力體現出一種同時結合動態創作與現在進行式的音像脈動。

其中，有兩部短片尤其讓我驚訝萬分，看得目眩神馳，滿心歡喜。詩人曾貴海為林玉山的屏風式畫作〈獻馬圖〉（1943）朗誦〈出征〉一幕，畫面一邊呈現軍伏與兩隻馬兒（分別在背上插著中華民國國旗與日本太陽旗）因徵召出征別離家園的景況，另一邊則是不斷地安插紅色、藍色與白色的瞬間影像。搭配著詩人描繪軍伏趕赴沙場心情百感交集的誦讀內容，黃明川強力置

◀ 詩人王凱朗誦以劉其偉畫作〈門神〉創作之新詩〈Q版門神〉影片截取畫面。

入的單色塊鏡頭像是打在閒坐於椅子上觀看紀錄短片的觀眾一記重拳，似乎在為我們重新顯現出閃動在當時軍伏體內的強烈感受。詩文是陳述，靜態圖像是戲劇性的定格，林玉山的畫作以四屏幕一一繪製出征的出場序。歷史悲劇主角的煎熬心情，塊狀般地鋪陳在屏風上的每一個細節裡，黃明川的影像則是將一幕幕無法述說的內在感受，那軍伏的主觀鏡頭、那主角格外刺眼而分裂的認同，拼貼於畫面上，使得用講的、用畫的乃及透過暴力般且顯得無理性的插入鏡頭產生撞擊，火花四射。紅白藍單色塊固然可視為國族符號的表徵，但也指向了那不能追憶而只能緘默的恐怖年代。黃氏富於普普藝術風格的色彩運用，弔詭而出色地彰顯台灣身分擺盪於中國與日本之間的歷史事實，及林玉山這一幅因二二八事件而塵封近六十年畫作的顛簸命運。

另一部與歷史相關的作品，亦顯鬼影幢幢。早逝的藝術家陳幸婉於1990年代中期因南京大屠殺事件所啟發而創作的系列作品之一〈戰爭與和平No.2〉（1995），成為女詩人利玉芳寫出一首哀嘆台灣的歷史創傷與殖民經驗的詩作〈戰爭與和平〉。詩人來回在藝術品之前一邊踱步思忖，一邊又低聲朗誦。這幅作品不同於一般塗抹著顏料的畫作，它主要以黑、白、紅三種布料構成。女藝術家以白色布料為襯底，中間是由黑色織成的一台鋼琴，錯落在琴身下方則為一條條黑色與紅色布條。作品題名為顏色部署做了最清晰不過的指陳，紅黑或黑紅相間的景致，表徵的是一場迎向死亡與犧牲、創痛與非人性的歷史祭典。複合媒材與詩的主題十分鮮明，黃明川以一個個閃爍不已、忽隱忽現、明滅不定的疊影鏡頭將兩位女創作者的憑弔行動，相互置換、納入與對峙。這麼一來，黃明川讓利玉芳吟詩的意境走入陳幸

婉的藝術世界裡，也使得後者本來一動也不動的作品劇烈搖晃了起來。這和前述黃明川處理〈獻馬圖〉的做法有所雷同，但不同之處是〈戰爭與和平No.2〉不是重拳一擊，而是炮彈四射，生靈塗炭。

除了上述兩部短片之外，其實還有幾部影片讓我一樣印象深刻。黃明川拍攝離華為吳天章的單頻道錄像〈變〉（2010）朗讀長詩〈永夜正盛開著花魂〉時，即數度將詩人的臉龐融接在穿戴著油亮乳膠緊身衣與面具的少年臉上。配合著吳天章以每秒90格的高速攝影機拍攝再以慢放為正常速度播放的影像，黃氏將一分为二或二合為一的幽肢母題推向布朗寧（Tod Browning）驚世駭俗的經典作品〈怪胎〉（Freaks, 1932），此一做法意外地展現出《寶島大夢》（1993）的導演另種極為稀罕的影像表現。還有，王凱朗誦劉其偉的〈門神〉（1970）之段落，影像左右橫移，詩人與神祇對視互望、交換位置，活潑生動的運鏡將文字與圖像之間的趣味充分展現。

另兩部耐人尋味的短片，值得一提的與其說是來自黃明川影像剪輯與場面調度的功夫，倒不如說是在捕捉朗讀詩人時體現出某種給於觀看者的待思未解之處。老實說，我無法不在余光中為蒲添生的雕塑〈詩人〉（1947）吟詠一首題為短詩〈問答〉的當刻，不去想像老詩人心中到底是如何思索雕塑主角魯迅的事？當歷盡現代主義與鄉土文學論戰洗禮的桂冠詩人，站在雕像背後誓旦旦地唸出「真想回答他說／和你的時代相比／不會更好或更壞／智者仍然在沉思／勇者仍然在堅持／縱然我們未成功／幸好也尚未失敗」這些詩句時，不禁讓人想問：此詩是否為余氏對過往論戰的某種總結抑或是其對未來的允諾？相較雕像〈詩人〉與詩〈回答〉之間處於某

- 1 1 詩人離華誦以吳天章錄像作品〈變〉創作之新詩〈永夜正盛開著花魂〉影片截取畫面集錦。
2 2 詩人汪啟疆錄製誦以陳庭詩雕塑〈鍊〉所創作之同名詩作，鏡頭前顯得慷慨激昂又感性的一面。（攝影：鄭景陽）

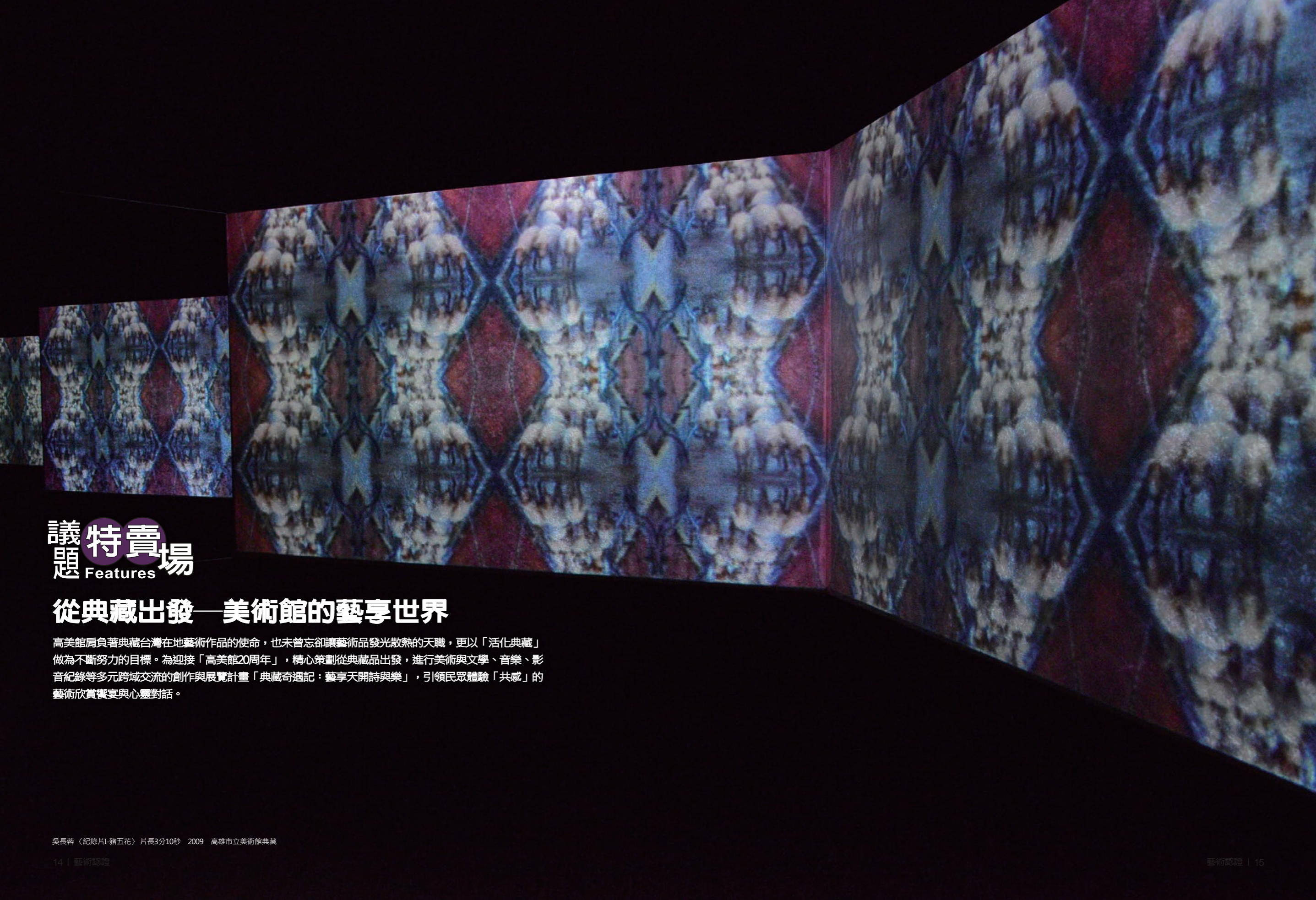
種曖昧地帶，海軍出身的詩人汪啟疆不論是面對陳庭詩的雕塑〈鍊〉（1978），還是撒古流·巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavalung）的六幅插畫素描「火之系列」（2003），都在鏡頭前顯得慷慨激昂。看著〈鍊〉，海軍詩人想起昔日每每離開故鄉與家人道別時的不捨與感傷，鏡頭裡的他甚至感性地紅了眼眶，詩與由鐵鑄成的藝術品融為一體，彰顯出依存與共體的涵義。然值得注意的是，當汪啟疆以近乎同樣的態度來創作排灣族藝術家的作品時卻出現了始料未及的狀況。在黃明川所拍攝的一部關於音樂家陳哲聖為撒古流·巴瓦瓦隆的素描創作樂曲的紀錄片中，排灣族藝術家表示無法認同漢族詩人對於火的描寫。因為對他來說，火是神聖的，原住民無法直接叫喚它，只能在火之前綴上各種不同的形容字詞才可趨近它、擁有它。這一部樂曲創作理念的分享紀錄片精彩地展現了撒古流·巴瓦瓦隆為陳哲聖的音樂填上母語的詞，甚至結合樂章，忘我地吟誦的段落。毫無疑問，這可視為是《典藏奇遇記》的第41首詩，及第41部詩人吟唱的紀錄短片。

我在展覽中將每一部紀錄影片從頭到尾看完，可以體會黃明川除了呈現敘事性與紀錄性的

影像事件之外，更致力透過影像來形塑典藏藝術品與詩文之間那既無法被直接言說、無法被表演模擬，也無法只是直拍藝術作品的用意與用心。對於一位長期在台灣投身「藝術紀錄片」（Art documentary）的實踐者及相關主題影展策畫的藝術家，黃明川再次向我們展現出動態影像可創造出文字與靜態藝術作品所未能體現的潛在力量。這一個目的在於超越完整與不完整、訴說與不能訴說、可見與不可見的力量有一個名字，它稱為造形力，我很高興黃明川在高美館為了迎臨建館20周年的藝術跨域展覽中精巧地，讓我們目睹了紀錄影像在當代藝術世界中扮演著重新調度與創製藝術對話的關鍵角色。無庸置疑，可以預見的不只是這一次的20年慶典，也是未來的20年，及無數的20年當中，我深信這個來自「藝術紀錄片」的造形力只會越來越強大、越來越不可或缺，美術館將因它與其他藝術的交織融合，而更顯茁壯與萌發。■

注釋：

- 1 幾十年來，黃明川不僅不懈地拍攝為數可觀的藝術紀錄影片，更以藝術總監身分策畫了「大南方精靈—2014嘉義國際藝術紀錄片影展」。

議題特賣場 Features

從典藏出發——美術館的藝享世界

高美館肩負著典藏台灣在地藝術作品的使命，也未曾忘卻讓藝術品發光散熱的天職，更以「活化典藏」做為不斷努力的目標。為迎接「高美館20周年」，精心策劃從典藏品出發，進行美術與文學、音樂、影音紀錄等多元跨域交流的創作與展覽計畫「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」，引領民眾體驗「共感」的藝術欣賞饗宴與心靈對話。

繆斯的饗宴

記「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」

文／陳水財（藝術家，台南應用科技大學美術系 副教授）

當代版的「帕納索斯山」

梵蒂岡博物館拉菲爾展室有一幅拉菲爾(Santi Raphael)名作〈帕納索斯山〉(Parnassus)，描繪繆斯(Muses)與古今大詩人集合在山丘上，輕歌曼舞；此畫歌頌了詩和音樂的結合，讚美人類的美德和崇高的感情。「帕納索斯山」是繆斯女神經常聚會的地方。在希臘神話中繆斯是主司藝術與科學的九位文藝女神的總稱，她們在帕拉索斯山上聚會，進行關於科學、詩歌和音樂的討論，合唱神聖莊嚴的頌歌。繆斯題材，是歷史上許多畫家的最愛，尤其是象徵主義者如牟侯(Gustave Moreau 1829~1898)、夏凡納(Pierre Puvis de Chavannes 1824~1998)等都留下足以傳頌的繆斯畫作。高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」堪稱當代版的「帕納索斯山」，是一場結合了詩、樂、畫與影音的跨域饗宴，為高美館開館二十年的館慶活動隆重揭開序幕。

走進展場立刻發現所有的目光都在畫與詩之間來回逡巡，一下子讀詩一下子看畫忙個不停，和一般畫展中觀眾專注賞畫的情景大異其趣。在玻璃隔間的放映室內，詩人一一登場親自朗誦自己的詩作，表情、聲調都從現實中提升出來，似乎一心一意想要帶領觀眾進入他們的詩情世界中。這是黃明川導演錄製詩人朗誦的音像作品，記錄下詩人與畫互動的影像與聲音，還有平日不易顯現的詩人身影。詩人以自己的視角閱讀畫作，導演以鏡頭凝視詩人，畫家反倒像個急切的旁觀者，焦躁的看著詩人與導演的渾身解數。另一個角落，音樂以微妙的旋律對應著畫作，音樂

家甚至現身演出，為旋律賦予形象。

「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」，高美館耗時三年，從典藏品中挑選了足以表徵各個時代創作媒材與形式的39件藝術原作，邀請20位詩人進行創作，完成了40首詩作；也透過專業音樂製作單位，邀請3位作曲家從藝術原作與新詩創作中尋找靈感，從而激盪出8首動人的樂曲，包含5首器樂演奏曲與3首以詩為詞的演唱曲，並邀請音樂家進錄音室，錄製了首張高美館製作發行的音樂專輯。紀錄影片由黃明川導演掌鏡，以典藏庫房為棚，請詩人入棚錄製。詩人透過朗誦與肢體動作，與藝術原作對話，留下40齣「獨詩劇」——意義獨特的紀錄影片——不只是一場詩與畫奏鳴，也記錄了詩人、音樂與畫作間的深沉對白。¹

- 1 詩人謝錦德以陳澄波畫作〈阿里山遙望玉山〉創作台文詩〈看山詩〉，及錄製朗誦影音。(攝影：鄭景陽)
- 2 阿里山遙望玉山 陳澄波 油彩、畫布 53×72.5cm 1935 家屬捐贈 高雄市立美術館典藏

1|2 1 獻馬圖(畫馬屏風) 林玉山 膠彩、紙本 131.7 × 200.2cm 1943 畫家捐贈 高雄市立美術館典藏
2 高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展場，黃明川導演執拍之詩人朗詩影音播放專區。(攝影：林宏龍)

典藏·詩作·音樂·影片

展場入口處首先映入眼簾的是陳澄波的〈阿里山遙望玉山〉，創作於1935年，是本展中最具指標性的作品。旁邊有謝錦德的詩作〈看山詩〉。

陳澄波此作畫出了植物繁茂、青翠欲滴的台灣風光以及充滿水氣與溫度的「南國」空氣，畫風率真濃烈。筆者在另文中曾提及：

「……色彩總是飽含了水氣和溫度，空氣中彌漫著濃濃的黏膩感與灼熱感……直接的把肌膚的感受訴諸於畫布……陳澄波把我們生活中最不假思索的細微感受給形象化了。……北回歸線上的台灣有自己的溫度與溼度，陳澄波以肉身體驗，而以『燠溽』向我們開顯。」²

陳澄波將「南國」風土提升為「燠溽」的美學感受；詩人另有一種閱讀的方式。謝錦德寫〈阿里山遙望玉山〉的〈看山詩〉：

亭亭玉立佇眼前 / 妳是台灣心頭 / 高高青青萬萬年 / 姿色形影真顯現 / 啊！玉山美人看參倦

我化身多情阿里山 / 山櫻花是我熱血 / 天頂雲是我手攬 / 生命無法等 / 拿起彩筆畫妳入永遠
一山一山 / 一樹一樹 / 作伙牽手守一塊台灣 / 妳有妳模樣 / 我有我奇幻 / 這片畫面定格長流傳

玉山天天天高 / 阿里山日日日出 / 妳為我獻身 / 我為妳癡戀 / 這是台灣 這是台灣……

這呢水台灣 / 台灣美人妳最高 / 愛妳心我最專 / 愛山愛人愛土地 / 世間真愛攏同款 / 澄明無波心願 / 山山相連不斷不斷未完未完……

1935年畫家從阿里山遙望玉山，隔著時空，詩人遙望著七十八年前的畫家，鄉土之情依舊濃烈，只是多了一層命運的酸楚感。透過黃明川的鏡頭〈看山詩〉從文字轉為錄像，聲音與影像穿梭進入時空中。畫作的台灣風味與畫家的悲情命運，歷經四分之三世紀的時間洗滌，詩人的音調帶著悲涼。

音樂家李佳盈從畫作與〈看山詩〉獲得靈

感，創作出畫作的同名樂曲，她特別點出畫中山櫻花的象徵意味：「山櫻花有兩個意涵，一個表現他對生命的熱誠，同時也像槍開在他的心上，鮮血就像山櫻花般的綻放。」整首樂曲「以溫暖的基調作為創作的基準，中間穿插了很多小調，有點悲傷的氣氛在裡面，一點小調的和聲，也用像英國管這種比較用來描述悲傷情緒的獨特樂器描述這種感覺。」³

詩人曾貴海以詩作〈出征〉呼應林玉山的〈獻馬圖〉，該作是高美館焦點典藏作品，詩作與畫作相互彰顯，更顯出飽滿的藝術與歷史張力。

〈獻馬圖〉原作完成於1943年，二二八事件發生，作者為免被波及而將日本國旗改畫為中華民國國旗後藏匿。原作之右邊兩屏因蟲蛀及潮濕而損壞，於1999年捐贈予高美館時，作者憑記憶重畫，親自恢復原始畫作上的日本國旗。本作品在台灣無論在藝術及歷史上皆具有特殊之意義。詩人曾貴海以〈出征〉閱讀本作：

時代的順序被錯置了 / 只好在剝落的留白空間 / 修補過去的歷史

沿著木麻黃步道 / 棕色的馬背掛著一面旗幟 / 後面的白馬也掛著不同的旗幟 / 宣揚著兩個祖國的忠誠 / 陪伴面帶憂容的青年出征

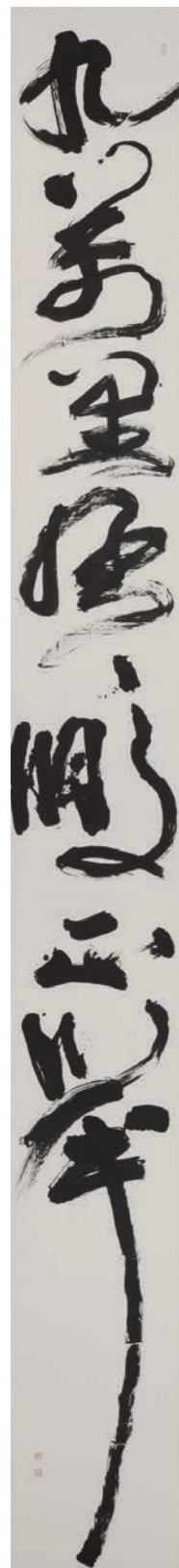
行囊裝滿了信物和祈福 / 將身體和馬匹獻給命運 / 趕赴遙遠的死神國度

畫家的手被時代的巨筭召喚 / 留下那麼渾潤細緻的作品 / 供奉戰爭的幽魂

畫面深處的景色 / 幽幽的傳出歷史的詠嘆 / 時代淒美的哀傷 / 心愛的人會等他回來嗎

〈獻馬圖〉的變貌歷程正是台灣歷史命運的縮影，正如詩人所說，「〈獻馬圖〉，是獻給藝術，獻給錯置的時代，更獻給無法自己決定的命運和尊嚴。」⁴錄影中，詩人的朗誦神情與語調，讓這幅與台灣命運同調的畫作更填幾分淒美。

余光中以〈筆轉陰陽〉閱讀董陽孜的〈九萬里風鵬正舉〉：

1 | 2

- 1 九萬里風鵬正舉 董陽孜 墨、紙本 900 × 97cm 2003 高雄市立美術館典藏
- 2 詩人余光中以董陽孜書法作品〈九萬里風鵬正舉〉創作新詩〈筆轉陰陽〉，並錄製朗誦該首詩作影音。（攝影：鄭景陽）

寸心才動，墨跡落紙 / 筆勢呼應著腕勢 / 便隨緣展開，陰陽互激 / 便圍繞著筆尖旋轉 / 令鬼神都為之蠢蠢不安

而從渾沌的深處，手起 / 手落，召來九萬里長風 / 大鵬正高舉，耳際的呼嘯該是，造化嗎，在重整秩序 / 筆勢正蟠蜿，蓄而不發 / 忽然一頓，如椽的大筆 / 天柱岌岌向南猛推移

一切江河，緊急都煞住 / 只為讓天柱由此過路 / 停筆之前，有誰敢攔阻 / 筆止，而氣勢不休止 / 長驅的天風浩蕩，正開始

〈九萬里風鵬正舉〉巨筆書法長軸一直懸掛在雕塑大廳中，猶如撐起大廳的擎天柱。透過黃明川的影音錄像，詩人余光中揮動魔棒「推移天柱」，令「天風浩蕩」，「九萬里風鵬」瞬間動了起來。音樂則由吳佳陵作曲配合女高音楊斯琪及音樂團隊的演出，高亢的音調似乎要讓風鵬穿牆而出漫天飛舞。

繆斯的饗宴

為了迎接開館20周年，「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」是從典藏品出發多元跨域的策展，以開放的視角突破領域界限侷限，試圖開創新表現性的藝術詮釋面向，運用現代科技加以整合呈現，讓藝術回到「帕納索斯山時代」各類藝術之間奇遇交響的盛況。自古以來西洋畫作中許多有關繆斯女神的作品，都在描繪出這種藝術跨域交響的盛況。夏凡納的〈藝術與繆斯女神們〉畫中描述繆斯九姐妹正與古代的三位繆斯歡聚在帕拉索斯山的泉水旁，進行關於科學、詩歌和音樂的討論；拉菲爾的《帕納索斯山》更是群賢畢集，神話的諸神、古代先知以及那個年代的詩人都處在這一場歡樂的聚會中，和諧而充滿生命光輝，正中央的阿波羅演奏著里拉琴，詩人荷馬、威吉爾、但丁、佩脫拉克跨越年代共同在山崗上現身，諸繆斯愉悅歡欣，宛如夢境。這是一場空前的藝術饗宴。

在西方文明中，繆斯即是藝術的代表，也是藝術本身，music（音樂）一詞來自繆斯，Museum（博物館）本來的意思即是「繆斯的崇拜地」。傳說古希臘哲學家畢達哥拉斯Pythagoras（約-

569～？）曾建議在市中心建造一個繆斯的神龕來促進市民的和睦和學習風氣，這應是美術館存在原初的意義。繆斯女神的聚會是跨域多元的，那一場帕納索斯山崗上的藝術饗宴，「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」差可比擬。

參與「典藏奇遇記」者，有畫家，有詩人，有音樂家，有影像導演等，可謂繆斯雲集盛況空前。除了三十九件藝術原作之外，參與盛會的詩人有王希成、王凱、方耀乾、李玉芳、余光中、汪啟疆、林鳳珠、涂妙沂、胡長松、陳坤崙、陳秋白、曾貴海、張德本、慧子、鄭焜明、謝佳樺、謝錦德、鍾順文、顏雪花、離畢華等二十位南台灣重要詩人。他們針對特定藝術原作創作了四十首詩作，包含了台文詩與華文詩。作曲家有吳佳陵、陳哲聖、李佳盈，創作了五首純樂曲和三首演唱曲；演唱者有女高音楊斯琪、女中音鄭海芸以及親自擔綱的原住民藝術家撒古流·巴瓦瓦隆。影像工程更是浩大，導演黃明川創作四十八支紀錄短片，包括詩人的親自朗誦及音樂創作者與音樂製作團隊的現身說法；我們看到了畫作、詩作、音樂，看到了藝術家、詩人、音樂家，也看到黃明川在制高點上號令指揮的幽微導演身影。

拜現代科技之賜，詩作與樂曲都有了視覺形象，強化了藝術跨域交融的力道。畫可以閱讀，詩可以聽，音樂也可以看，真正的「極視聽之娛」，無疑也重現了《帕納索斯山》多重呈現的藝術狀貌。而由崑山科技大學創意影音中心以數位科技製作的互動影音裝置，將藝術、新詩與音

- 1|2 1 高雄市立美術館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展場一隅，融合了美術與詩文學、音樂的交流對話。（攝影：林宏龍）
2 詩人方耀乾參與高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」展覽，以蘇信義畫作〈每一個靈魂都是一個馬戲團〉創作台文詩〈每一個靈魂是一個馬戲團〉並錄製朗詩影音。（攝影：鄭景陽）
3 黃明川導演執拍高美館「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」詩人朗詩影音時向詩人林鳳珠說明拍攝之表現構想。（攝影：鄭景陽）

樂相互融合，成為藝術欣賞的新媒體，更為本展賦予趣味性與遊戲感。

另外，由知名攝影家所拍攝與本展相關藝術家的肖像攝影60餘件，設專區展出，「反映出藝術家捕捉靈感的全神貫注、面對創作的義無反顧、完成作品的自信滿足。」⁵除了藝術家們在鏡頭前顯露出一面，同時也呈顯攝影家犀利的觀察與精準的快門掌握，擴大了展覽的廣度。

彼此交融 各成主體

對於本展，館方特別強調，詩文、音樂、影片並非只是為藝術原作作註解。詩文、音樂、影片的確因為藝術原作而誕生，但，誕生之後便成為獨立個體，各自擁有自己的生命。畫，視覺的凝練；詩，文字的道說；樂，聲音的傾訴；影片，形象的幽靈。彼此交融相互詮釋，卻又各成主體，而在「典藏奇遇記：藝享天開詩與樂」共同呈現、互為主體、相互輝映。

Museum畢竟是「繆斯的崇拜地」，隨著社會的演化，繆斯的領地理當不斷擴大。高美館是當代的「帕納索斯山」，「典藏奇遇記」開其端，未來這個山崗勢將更為豐盛充滿。✎

註釋：

- 1 參見〈關於本展〉高美館展覽DM 2014
2 參見 陳水財 〈「燠溽」與「乎愁」—2011·重讀陳澄波的台灣風景〉《切切故鄉情—陳澄波》頁13 高雄市立美術館 2011
3 參見「阿里山遙望玉山」音樂錄影 出品人/監製 謝佩堯 製作人/導演 黃明川 音樂專輯製作人 陳哲聖
4 參見《出征》附文〈出征—林玉山作品《戲馬圖》新詩創作〉
5 參見同註1

1 | 2 | 3 | 4
5 | 6

- 1 詩人涂妙沂以許淑真作品〈海洋裡的生命密碼II〉創作新詩〈我與妳的緣分寫在雲端〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 2 詩人慧子以袁金塔畫作〈稻草人〉創作台文詩〈小小稻草人〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 3 詩人陳秋白以林柏樑作品〈娼妓：不被承認的勞動〉創作台文詩〈Sisters〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 4 詩人王希成以朱銘雕塑〈單鞭下勢〉創作台文詩〈現時我跟低姿勢〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 5 詩人陳坤甫以林勝雄畫作〈天祥〉創作新詩〈天祥〉，並錄製朗詩影音。(攝影：鄭景陽)
- 6 由知名攝影家所拍攝本展展出藝術家的肖像攝影，於展場設專區展出，綿延的燈箱牆如同展開的大相簿，反映出藝術家捕捉靈感的全神貫注、面對創作的義無反顧、完成作品的自信滿足……。(攝影：鄭景陽)

