

編者的話 1

組長的話 2

市民心聲 3

非常報導

寫在空間裡的詩－閱讀《芭小姐的異想家居》 ◎蘇盈龍 6

不倫不類、自由自在－李明則的台灣亂畫 ◎李友煌 10

從知之者到樂之者－雕塑中的律動：羅浮宮Touch Gallery計畫

◎呂清夫 18

書法藝術表現與應用的當代新情境－墨韻無邊：董陽孜書法·文創作品展

◎林進忠 22

打造台灣現代建築新原鄉－寫在「原鄉與現代：台灣戰後建築文件展」高

雄展之前 ◎王俊雄 26

付出與收穫－在台南啓智學校藝教於樂的教學分享 ◎曾玉冰 30

藝術介入空間的適切性與公眾性－看世運主場館的公共藝術

◎黃文勇 34

議題特賣場－高雄捷運公共藝術(上)

明珠在懷－高捷公共藝術深化民心進行式 ◎黃茜芳 40

城市願景－深藍的高雄捷運公共藝術 ◎郭文昌 44

過往風華與未來願景的載體－探尋捷運各站人文風情面向 ◎許玲齡 48

走訪城市藝術隧道－觀高雄捷運紅線南段公共藝術 ◎黃志偉 56

高捷藝術紅不讓－高雄捷運紅線北段公共藝術 ◎蕭瓊瑞 60

當山、水、人的故事在高雄流傳－談高雄市區委託國外創作之捷運公共藝

術作品 ◎吳守哲 64

藝術進入空間的施展「空間」－高捷公共藝術在橘線 ◎魏瑛慧 68

捷運空間的醞釀味－逛遊高捷橘線鳳山區段 ◎吳慧芳 72

物超所值－高雄捷運大寮區段公共藝術簡述 ◎洪明宏 76

輕重之間－以橋頭區段為例的高雄捷運公共藝術 ◎張惠蘭 80

南島紀事

看見強韌的生命－104歲的里阿斯天天到田裡工作 ◎王有邦 86

最新典藏選粹

從群獵的場景開展－沈秋大〈獵人成果分享〉 ◎陳秀薇 86

國際經驗

擲地有聲－廣州當代土樓跨海紐約展覽 ◎黃茜芳 88

人民美學檔案

女人的力量與遊戲－伍角船板餐廳的女體塑像 ◎雨杉 92

人間藝術

無用之用①－橋頭策展的社會實踐 ◎張惠蘭 94

藝術哲學

體制與藝術－藝術的定義②：George Dickie ◎陳宏星 98

人物特寫

藏藝於深山，留刀在霧台－「刀疤」巴勤發 ◎洪威喆 102

專題研究

南方·印象－高雄藝壇早期藝術風格與傳承 ◎連子儀 106

美術館教育

回顧與展望－高美館語音導覽系統應用概況分析 ◎蘇鈴琇 110

埤仔內的故事

內惟埤公園的故事③ 什麼都沒有！ ◎張淵舜 114

高美鳥事

鳥迷·迷鳥 ◎林宏龍 118

高美8X景

動與靜之間－高美館園區一隅之人文風景 ◎容麗娟 120

書法藝術表現與應用的 當代新情境

墨韻無邊—董陽孜書法·文創作品展

文／林進忠（國立台灣藝術大學書畫藝術學系 教授兼系主任）

書法的本質與主體意義正在消失……惟以開放的視野與嚴謹的態度……認識西方當代藝術的思潮……提昇傳統的人文素養，創造出獨特的東方風格，才是漸次建構書藝的所有可能的良策……。

書法藝術最能鮮明地展現漢字民族文化的特色，在書法悠久的發展過程中，歷代書法體勢書風趣韻繁多，豐富了書法表現的藝術性。漢字以形表意的特質是書法作品視覺構成的要素，而其藉由書寫文字來創作表現的傳統，是全世界獨特的藝術品類。書寫文字的技法養成同時也是氣韻的培養，豐富的書法理論兼及儒、釋、道等哲思內涵，使書法風神的品評核心成為理念情性的思辨。

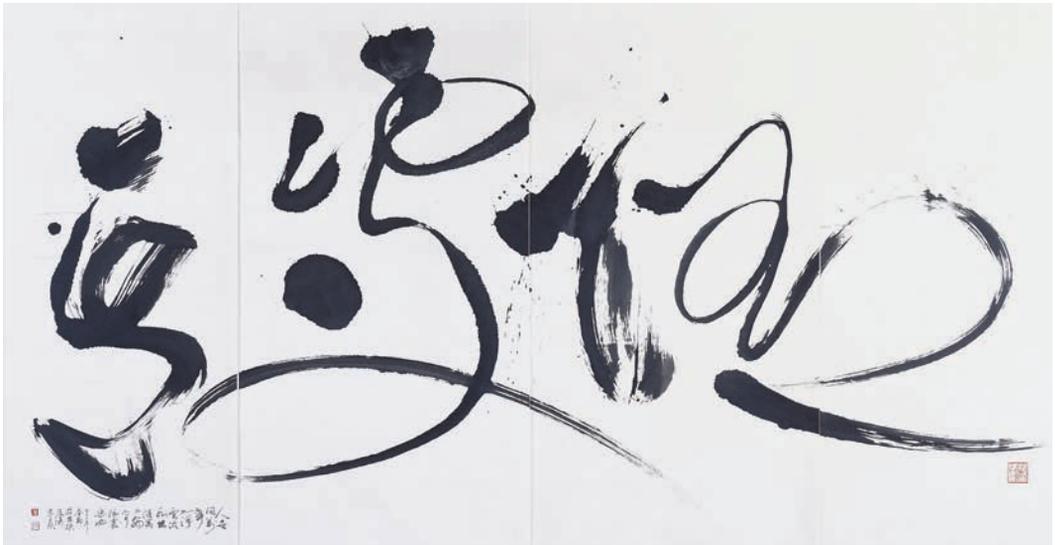
走進董陽孜女士的書法展場時，映入眼簾的巨幅書法具有如排山倒海的氣勢，不但文字的筆墨點線耀眼奪目，還有那展出環境所共同構築的壯麗堂皇場域，頓時讓觀者的情思受到震撼而不免好奇企盼。超大尺幅的書法作品在台灣現代書法界仍較少見，在展場視覺上是極具表現張力的，迥異於傳統文人書齋展卷品賞的氛圍。作品

的內涵本質在於創作者對其藝術表現重心的定位，董陽孜的作品在書寫文字的表現上有著傳統書法美學的深邃本質與內涵情感，帶些瀟雅逸放的文人清趣，將書法的表現境域拉抬至如殿堂般的壯高聳，顯然是在筆情墨韻的表現中再強化書法藝術的視覺表現性，企圖在書法藝術展示的多元形式中，更多面向地表現出當代書法在展現空間環境的可能性。

董陽孜書法作品展出的規劃與布陳空間呈現，統合建築師姜樂靜、數位媒體創作者蔣顯斌的智慧構思，並搭配幾位年輕藝術家的衍生創作，彰顯出結合當代藝術觀念跨域共生的典型狀態。以書法的獨特元素與意象，在創作中藉由書法美感特質的轉化、書寫文字表現的新形式運用，乃至從數位化、實體到身臨參與等表現方式，探討書法與其他藝術的互動結合，在傳統與當代藝術

●董陽孜 山雨欲來風滿樓(唐 許渾 咸陽城東樓詩) 2006 180 x 776cm 藝術家自藏

●董陽孜 隨處樂 2003 138 x 252cm 藝術家自藏

互資共榮的實踐上產生深刻的成效。從書法文字的筆畫律動和結構中，探討線條在3D空間中呈現的各種可能性，利用數位影像建立環場空間的對話模式。因跨領域所成的書藝展示創新，實則與傳統美學的樣態異同極為明晰，發展出另一個資用「書法」應用表現的當代藝術領域，這也是當代藝術觀念延伸應用的典型途徑。透過不同媒材、不同表現形式，更多面向、更多挑戰性地彰顯創作觀念與表現意圖，不同於傳統文人的展現形式，正是擴大應用書法藝術價值的另一種有效方法。

中國的書法藝術發展，與文字及文學具有密

切的關係，傳統書法的歷史是以文人知識階層為主流發展的，就是一部日常生活文字應用的歷史，其本質與形式發展都牽連著知識階層的文史素養，書法文化的豐博意涵伴隨著文字所承載的知識，從陶器、青銅器、碑版，到簡牘、絹帛、紙張等未必是平面的不同載體，書法都與文字傳情達意的社會性功能關係密切。書法藉由毛筆所表現的書寫行為與內涵，除了其點線書寫與留白作為視覺藝術的象徵之外，更因漢字內容文化的實用特質，而成為思想傳遞的憑藉，透過語言文字而傳遞書寫者的思維或情感，因而具有更多的人文意趣，便自然地繁衍成兼具濃厚知識、文藝、哲思、宗教與史地性質的藝術。書法兼具了視覺藝術的各種形式條件，也同時是可閱讀的心性涵養的文化，成為東方藝術最兼具意義的獨特價值。

世界各國的藝術都有其傳統的表現，從全球化的角度來看，在西方強勢文化主導下，必須省思自身文化藝術的主體性。中國傳統禪道哲思所創造的深厚古典藝術，將人格特質隱含在文化藝術追求天人合一的主流思潮中，「書法」作為重要的東方藝術，本體是建立在對書法美感特質的轉化與應用。藝術的本源終究都要回歸形而上的精神層次，精神觀念的啟發有助於思維向度的寬闊，

●重陽孜 鴻漸于磐(周易 漸) 2002 182 x 364cm 藝術家自藏

書法的現代化除了因應時代精神之外，傳統的書法藝術觀點有其貴重的價值，傳統的精要需要學古的積累，習得技巧與觀念之後，還要培養字外功，才稱得上是自得的意造無法。書法的本質核心在於繼承後再創造的永恆精神價值，這種追求千古不易的傳統意識是一種特色也是一種限制。

重陽孜的書法作品為書法注入藝術的新活力，融合古今氣脈且飽含文人性情的墨書，透過空間建構兼合古典情境的營造，將書法展現出一種躍動活潑具現代感的空間結構，而與視覺環境

更加密切的互動。複製傳統樣式並非傳統上追求自有我在的精神，而挪用西學隨波逐流更不是追求當代書藝的理想目標，除了繼承傳統的創新精神之外，還需從多向度去細究書寫文字表現的藝術內質，賦予書法轉化活力的新思維，現代書法的創作基點必須建立在傳統書法上，使現代書法成為書法傳統在當代生活文化語境中再生面向的蛻變，相輔相成才是當代書藝發展的門徑。

戰後日本現代書法的表現是來自歐美現代藝術的啟發，當代東亞地區的現代書法藝術發展也

●重陽孜 鑄山煮海(宋 蘇軾 表忠觀碑) 2006 180 x 728cm 藝術家自藏

多少受到日本現代書法的影響，更是受到歐美當代藝術的刺激，書法界以玩墨弄書標榜創新的書法家，在吸取了西方現代藝術與日本新派書法的影響之後，採取現代藝術的思維，試圖跳脫古典審美意識而各自發揮表現形式的獨特性，實驗性書法家積極吸收繪畫的造型與色彩要素，在表現手法上融合水墨繪畫、設計，甚至是裝置藝術的技巧與形式，直接挪用當代藝術中的複合性、裝置、影像等型態來重新詮釋書法藝術的可能，呈現百花齊放的場景，企圖以更多元的樣式、媒材和技法去追求新的可能，來重新探索書法藝術的當代價值和精神，似是倡導當代書藝表現者的主流趨勢。

書法藝術與抽象繪畫藝術雖可共賞但實質並不同，書法有獨特的傳統形式與特質，不同於單純的文字裝飾，書法和文字、文學的關係密切，欣賞書法作品中點、線與筆勢的整體構成變化之外，更有文學意涵的內層感悟。形象、線條、結字、間架、章法等，根植於書法的美感特質及豐富的表現性，吸引當代藝術創作者轉化運用在創作中，當代書藝的探索已將書法藝術從傳統的平面形式，藉由各項媒材形式而表現在當代藝術的各種詮釋面向中，進而成為現代人生活周遭無所不在的具書法文字特質的美感體驗。

在當代藝術的多元展現潮流下，將書法、文學與音樂融合是藝術跨域感通並呈的實踐，大幅度地拓寬了書法藝術創作的應用時空領域，也難免模糊了書法藝術與其他藝術明確分際的問題。書法在轉化感思擴張場域形式的同時，也有必要省思書法自身再生發展的當代面貌。舞蹈和書法是兩種截然不同的藝術表現形式，但是在藝術構成本質感通的基礎上是可以互相資用共生的。古代書法史中載有張旭觀公孫大娘舞劍器而草書大進等，諸多書法與舞蹈、音樂、表演相通互資而感悟的故事，但都是將書法用筆參照大自然律動旨趣去借鏡領會的層次，體會所得的還是書法本身的創作表現，並不代表書法能將舞蹈與音樂併歸同一類型範疇之中。

為有效的介入當代藝術場域，因應當代藝術環境的觀點與美術館的觀賞文化，而尋求書法藝術發展的理想策略，書藝的創作型態必然要深諳現代展覽的文化而調整表現的形式，難免受到潛移默化，甚至刻意調整創作理念，但展現包容與觀瞻並非必須去除傳統書法文化的價值。在所謂後現代社會紛亂的大環境裡，後現代思潮所彰顯的零散化、矛盾化、多元性與不確定性等帶給書法發展的衝擊，使得現代書藝的表現不斷擴張，也使書法的本質與定義越來越模糊，書法家採取

行動藝術的方式演出，書法與裝置藝術的結合，書法作品趨近於設計，呈現出極為多樣化的表現，現代書藝表現的面貌日新月異，但是，書法的本質與主體意義正在消失，現代書藝難免成為其他藝術形式附庸的搭配角色。以開放的視野與嚴謹的態度，多認識西方當代藝術的思潮以具備對話的能力，再提昇傳統的人文素養，創造出獨特的東方風格，才是漸次建構書藝的所有可能的良策。■

捷運空間的醞釀味

逛逛高捷橘線鳳山區段

文、圖／吳慧芳（藝術工作者）

速度感×藝術味在歷史城廓中的對話

去年(2008)高雄捷運橘線通車，適逢鳳山市建城220週年，捷運的速度感對照這個古老城廓的歷史感，速度感拉近了高雄縣市的空間距離，也讓古老城廓的歷史風華重新被凸顯、被看見，在時空的對比衝突中充滿了變動的美感。

鳳山市在全台建城歷史中是僅次於嘉義諸羅城的歷史城廓。康熙22年(1683年)鄭克塽降清，

次年臺灣納入清朝版圖，設一府(臺灣)三縣(臺灣、諸羅、鳳山)；清乾隆51年(1786年)發生林爽文事件，清乾隆53年(1788年)亂平後，鳳山縣署由興隆庄(左營舊城)移到大竹橋里下陂頭街(今鳳山市三民路)，成為今日的鳳山城。「鳳山」原為山名，稱為「鳳山丘陵台地」，因為形似飛鳳展翅，故名『鳳山』。「鳳山縣」就是因為境內有此山而作為縣名。這是鳳山地名的由來。

●○14鳳山國中站潘大謙作品〔鳳人緣心〕局部(攝影：經典攝影工作坊)

高雄捷運公共藝術設置案在高雄縣境共選定橋頭、鳳山、大東及大寮等四個區段，其中除了大東區段為委託創作外，其餘三個區段皆以邀請比件的方式辦理。

高雄捷運橘線鳳山區段，由西往東橫跨鳳山市，共有○11鳳山西站、○12鳳山站、○13大東站及○14鳳山國中站等四個站，包括○11、○12及○14三站的鳳山區段，由崑山科大創意媒體學院團隊獲得該區段邀請比件第一名。由於鳳山市的地名傳說和歷史，具有鮮明而豐富的意象，自然而然成為鳳山區段公共藝術發想的軸心，崑山科大團隊以「傳說、緬懷一心·希望」作為貫穿鳳山區段公共藝術設置的創作理念，從鳳山地名傳說揭開序曲的互動裝置作品〈鳳臨天下〉，緊接著如史詩般歌詠先民歷史的〈蒼穹光舞〉，再者是象徵市民同心共力的〈鳳人緣心〉，三座站體三件公共藝術作品，各有主題又彼此呼應，共同完整地呈現出團隊傳達的訊息和意象。

「傳說、緬懷一心·希望」

在充斥著各種吵雜聲響的都市中，似乎必須以更大的音量介入才能刺激都市人的注意。然而，當我們仔細觀察嬰兒，你會發現小嬰兒對各種聲響都充滿好奇，最常在嬰兒推車上出現的玩具是沙鈴，即便沙鈴的聲響是如此單一，但你每每搖晃沙鈴，都能成功地勾引嬰孩的注意、逗弄他的好奇。在○11鳳山西站一號入口電扶梯上方懸吊著的是藝術家蕭聖健的立體互動裝置〈鳳臨天下〉，蕭聖健之前雖無創作大型公共藝術的經驗，但作者運用其擅長的互動多媒體裝置，巧妙地讓作品與旅客之間產生動態的、實質的互動，的確讓人耳目一新。

作品主體以不銹鋼管取祥鳳飛舞的造形意象，呼應鳳山地名由來的傳說。當觀者從樓梯或電扶梯拾階而上時，抬頭即可望見鳳鳥凌空的姿態，量體龐大卻不致讓旅客產生壓迫感；簡潔流暢、有如行草般有機的線條，饒富東方的意境和

美感，另一方面透過紅外線監視攝影機，擷取到旅客往來的畫面，傳送到入口處地面展示檯座的螢幕，螢幕內安裝八個光線感應器，可依照螢幕上光影的變化，驅動作品主體上的馬達沙鈴。當你越來越靠近作品主體時，你會發現每一個不銹鋼條頂端的不銹鋼球，因為感應到旅客的往來而轉動，「沙沙沙、沙沙沙」，你必須要回到嬰兒般的單純心思和好奇，才能在雜沓的腳步聲中，聽到沙鈴的單純聲響，並從而獲得這件互動裝置作品帶給旅客的意外驚喜。

由黃文勇、乘光白共同創作的〈蒼穹光舞〉，位於○12鳳山站穿堂層顯眼的牆面。鳳山捷運站的位址是昔日鳳山縣城西門（景華門）遺址，所以此創作構想源自感念先民筆路藍縷的精神。以0.5mm厚度純紅銅片為基底，手工敲打純銅，鑲置玻璃、鏤鐵等素材，創造出一個光影迷離的空間與氛圍，整體作品一列五組，藉由溫暖的光點、華麗的色彩、以及明晰的圖像，從手工槌打的釘孔中透顯出先民們在鳳山這塊土地上艱苦奮鬥的抒情史詩。此作品以「大地之耕」、「山林之獵」、「宇宙之愛」、「河谷之牧」、「海洋之漁」等五個主題組成，由中央的「宇宙之愛」帶領，向兩旁伸展農、獵、牧、耕四組先民生活型態的圖像，象徵「海洋」、「太陽」、「月亮」、「大地」四種宇宙力量。

這一組創作也是藝術家共同合作的範例。黃文勇為高雄在地藝術家，擅長油畫及影像創作，近年在策展上也有優異的表現，同時也有製作公共藝術的經驗為支撐。居住於三義的女性藝術家乘光白，擅於運用光影的變化來創作，她認為「光」是聯繫宇宙萬物的重要元素，更是其創作的源頭，在2008年國際玻璃藝術節，其銅雕結合玻璃的創作，營造出奇幻的視覺美感。鳳山站的〈蒼穹光舞〉，將黃文勇豐厚的理論和實務經驗，和乘光白擅長的創作手法，做了完美的結合。

位於○14鳳山國中站穿堂層地面的馬賽克磁磚創作是潘大謙的〈鳳人緣心〉。此作品以兩組抽

象的「雙鳳來儀」圖案各以半圓形型態環抱呈現出心型，用以呼應現今鳳山城的心型城廓。馬賽克磁磚的中央設有一鑽石型的台座，平台上嵌入七個圓型影像，正中間是鳳山市花「矮仙丹」，四周羅列六位不同年齡層、不同職業的鳳山市民頭像，影像採全像攝影，會隨著觀者視線的高度產生不同變化。旅客也可利用此平台作為旅途中的e-learning平台。整件作品以同心圓表達，象徵歷史是被包容在圓體內意涵並且由居民同心來共同完成，內圓則象徵一種凝聚力量的形成。

〔鳳人緣心〕的磁磚拼貼過程中，也邀請民衆共同參與馬賽克拼貼活動，民衆參與的成果，呈現為一組組50公分見方的馬賽克拼貼，內容包羅萬象，造型質樸單純而直接，從鳳山城門遺址到高捷列車，從歷史懷想到象徵現代化交通運輸，尺幅雖不大，但方寸間可見市民對於未來鳳山市懷抱的憧憬和想像。這些民衆參與的成果，也同時被裝置在〔鳳人緣心〕旁，含蓄而不顯突兀，更具有市民共同見證城市建設和成長的正面意義。

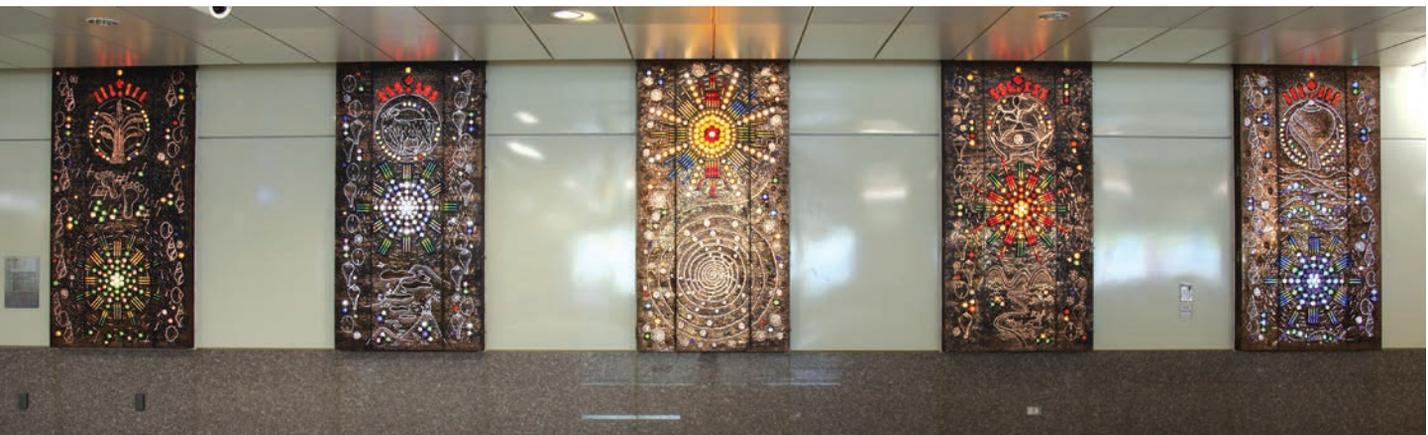
「鳳凰來儀」迎接美好的未來

籌建中的大東文化藝術中心，將建構為鳳山地區未來的文化新地標，大東站因位於此區，高雄縣政府文化局在辦理公共藝術設置之初即提

出，大東站應與大東文化藝術中心串連在一起，為了此區域整體發展的一致性，希望自行以委託創作的方式來辦理此站的公共藝術設置。縣府文化局原屬意具有全國知名度且大眾接受度高的幾米作品，但在主客觀因素的考量後作罷；盧明德、郭挹芬團隊原為大寮站邀請比件的團隊之一，經評選為第二名，由第一名的蕭勤團隊取得大寮站公共藝術設置的優先權，不過在邀請比件的模型展出時，盧明德團隊其豐富、活潑、色彩明亮的創作設計即普獲好評，縣文化局遂委託盧明德團隊創作大東站的公共藝術。在經過深入的基地調查、研究以及區域特色後，盧明德團隊賦予大東站的創作主題是「鳳凰來儀」，以鳳凰採集香木、香草築巢、育子的神秘傳說做為大東站創作的核心。

位於光遠路國父紀念館前的大東站，是高捷站體中唯一的「疊型」車站。一般高捷站體皆屬於「島型」車站，所謂疊型，是雙向列車需在不同樓層搭乘的設計。為因應疊型站體的設計，以及符合站體建築本身的多層次感，大東站設置的公共藝術件數多達14件，從站體外的空間延伸至站內、從牆面到地面、從立體作品到平面創作，非常豐富多元。

首先是立於在車站入口和國父紀念館之間廣場的大型立體作品〔集香引鳳〕，採取具有生態

●○12鳳山站黃文勇、乘光白作品〔蒼穹光舞〕(攝影：經典攝影工作坊)

環保意涵的綠色調，擷取植物生態的基本造型，構築「香木築巢 引鳳于飛」的涵義，營造大東站生態劇場的入口意象。走入車站後，在牆面處處可見不銹鋼板加工型彩繪的平面作品，讓旅客有處處驚喜之感，作品表達的內容從自然生態以及區域性的人文特色為基調，不銹鋼板材質的運用具有現代感。另，與站外〈集香引鳳〉互為呼應的，是在站內長廊裝置的三顆蛋型鏤空雕刻，名為〈萌〉，三隻蛋型象徵三隻幼鳳凰的孕育，紅、綠、金三色，則分別象徵幸福、生態、財富，為捷運站長廊挹注一股萌發、茁壯的生命力。

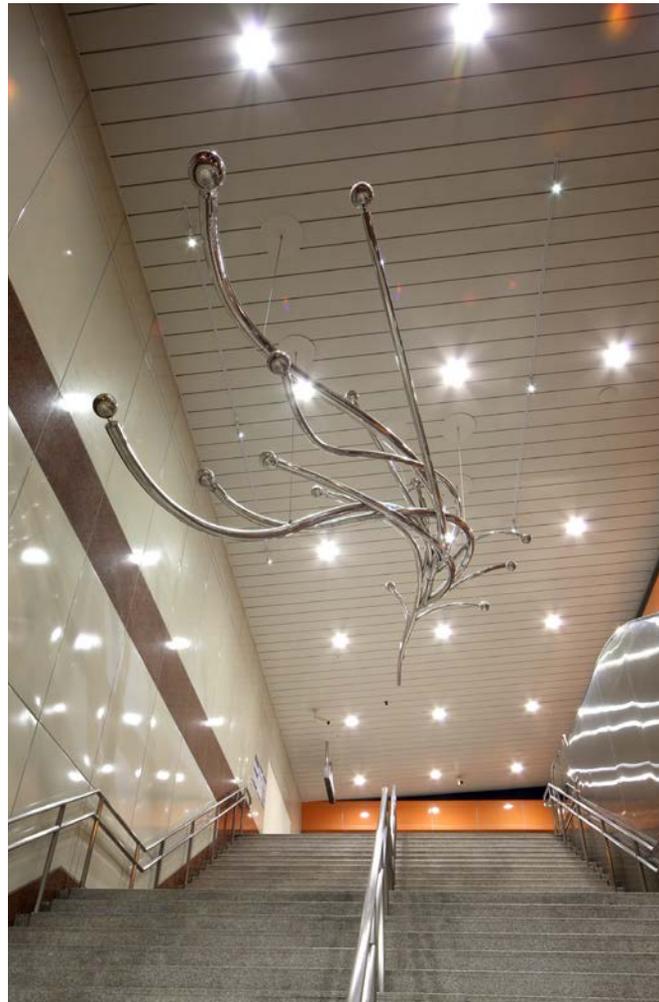
雖然大東站處處是藝術品，但美中不足的是作品並沒有在最佳的狀態被呈現。捷運站或許基於節能省電的考量，關掉了部分電源，例如雙向電扶梯僅開放單向、四支日光燈關掉二支等，捷運空間裡的光線不夠明亮，或許還不至於影響旅客行走的安全，但卻不利於藝術品的欣賞；加上大部分平面作品不銹鋼板材質易於反光的特性，光線的落差太大，反使得作品忽忽暗暗，品質大打折扣，連專程去看公共藝術品的人都無法順利看到作品最好的一面，就更遑論吸引旅客的駐足欣賞了。團隊在創作時誠然應將燈光設計一併考量，但日後負責維護的單位，也必須給予藝術品該有的基本尊重。

真正對話，才要開始

我們可以說，公共藝術的存在，對於人類文化、社會，絕對是「生存價值」提供理由的唯一方法。但是，從事公共場所的藝術創作時，必定要非常重視對話。不僅是藝術品與藝術品之間的對話關係、藝術品與空間和環境的對話、藝術品更要和穿梭其間的民衆產生對話。所以藝術家在創作之初，會考慮到作品與擺設空間之間的對應關係，回溯並重視該地區的歷史文化脈絡，甚至會反映環境、社會等時代問題和思想，然後將作品以兼顧美感及設計感的方式表現出來，作為傳達訊息的表現手法。而這也是我們檢視一件公共藝

術之適當性與否的切入方式。

在公眾聚集的場所中設置藝術品，的確是大眾所需要的，可是，人們所要求的並非是大量的藝術，而是高品質的藝術。公共空間內的藝術品不應該只是淪為純粹表面裝飾，或是取代廣告板填補白牆的替代品，藝術所尋求的並非僅是讚賞而是敬意。由此，高品質的藝術並非是具足了自我個性而是品格。文末，援引日本知名策展人南條史生的一段話作結：「藝術的理想即是美術館的消失，所有的作品回歸社會，存在於人類的日常生活當中。人類能夠在日常生活中，充分享受藝術，如此一來，才是真正的富足。」✎

●011鳳山西站蕭聖健作品〈鳳臨天下〉（攝影：經典攝影工作坊）

高捷藝術紅不讓

高雄捷運紅線北段公共藝術

文／蕭瓊瑞（國立成功大學歷史系 教授，高雄市公共藝術審議委員）

高捷紅線北段的作品，在樣貌、材質上，相當多樣，藝術家的年齡分佈也頗為廣闊，是一個可喜的現象。總體而論，高雄捷運的公共藝術設置，是國內公共藝術政策實施以來，相當具有討論性與示範性的一次作為，值得肯定。

前言

高雄捷運公共藝術設置，在主事者未熟悉公共藝術設置相關法令的情形下，一度引起諸多質疑，幸好在承包公司追加預算、市府局部追認已設置站點的妥協下，終於圓滿揭幕。儘管仍有部份設置，由於未能真正透過公共藝術設置程序的討論，不免有些國外藝術家自以為是，實質卻輕忽公共場域的特性而成果不如理想外，大致整個高雄捷運公共藝術的設置，為這個新興的工業城市，增加許多有趣的生活場景，在整體都市意象的形塑上，無疑是大大加分的紅不讓！

作品簡評

高捷紅線北段，包括：R13凹仔底站、R14巨蛋站、R15生態園區站、R16左營高鐵站、R18油廠國小站、R19楠梓加工區站、R20後勁站，及R21都會公園站等八個公共藝術設置點。這八個站點，是以公開徵選的方式，分別由八個藝術團隊或個人，完成八組藝術品；延著凹仔底站一路北走，就可以一路欣賞這些別具特色的藝術作品。

首先是凹仔底站，由朱宇明創作的〔明日都星〕，設在穿堂層的牆面上。這件作品，是結合FRP浮雕及LED照明，和液晶螢幕所構成，以大高

●R14巨蛋站可樂王(詹振興)作品〔日出台灣〕局部(高雄捷運股份有限公司提供)

雄的城市環型影像為主要構圖元素，加上燈光變化所造成的美麗煙火景象，象徵對高雄由過去的農地邁向工商未來的願景。這件作品在藝術表現的造型語彙上，雖然不免流於較為說明性的層次，但由於媒材的掌握技巧與不同媒材彼此間結合的效果還不錯，對一般市民而言，接受度也相對提高。

下一站的〔日出台灣〕，是由可樂王(詹振興)承作，也是設在穿堂層的牆面上；手法一樣是相當的市民取向，也就是以台灣及高雄地區一些具有象徵意義的景物為內容，包括：85大樓、夢時代摩天輪、台灣黑熊、山豬、雲豹等，進行混雜式的構成。不過較有趣的是，這些意象經過作者的轉換，都成了各式各樣的飛行器造型。加上運用的媒材，是採數位影像輸出印刷在琺瑯板上，因此也呈顯了一定的現代感與未來性，不致流於幼稚趣味。圖中的原住民全搭坐上了飛行器，飛行在雲端，以高雄為出發點，在日出的時刻起程。這件作品，雖然也屬較傾向說明性的層次，但因加入了一些想像與幽默的元素，倒是頗能逗人會心一笑。

再往下的生態園區站，同樣是設在穿堂層牆面，是由知名在地陶藝家楊文霞以陶板的方式構

●R15生態園區站楊文霞作品〔綠野仙蹤〕局部(攝影：經典攝影工作坊)

成。畫面較富抽象性，主題為〔綠野仙蹤〕，但避免了童話人物與景象的直接借用；而是以「穿越」的概念，表現了陶壁與自然空間相對應的關係。一座座形狀似「門」的陶壁，就像一個個可以穿越時空的入口，既有現實捷運線上旅人的形貌，也有綠野仙蹤的自然夢幻想像。在虛實對應及光影變化上，顯然更具藝術表現的層次。

R16左營站的〔游·戲——悠遊當代戲墨古城〕，是一群年輕人的現代數位作品。同樣是設置在穿堂層的牆面，但因充份運用現代數位影像及媒體動畫的科技，以取材自左營當地名勝「蓮池潭」的蓮池意象，加入局部動態擬真的數位效果，讓畫面同時呈顯自然與人文、現實與歷史的超現實趣味，極富人文反思的內涵。這件作品不論是

●R13凹仔底站朱宇明作品〔明日都星〕(攝影：經典攝影工作坊)

媒材運用、表現手法，及內容主題等方面，都可說是一件相當成功的作品；也難怪高雄捷運公共藝術正式發表時，市府會選擇該站作為會場。不過，這樣的作品，未來在保養維護上，相關單位也應該要有一定的認知與投入，才可能永保作品的品質。這件作品的創作者是：劉育明、郭瑞祥、林武成，與鄭濟

哲；他們的創作，也標示了台灣當代數位藝術創作的一個階段性成果。

再往北走，是油廠國小站。藝術品〔半屏新綠〕設立在高架車站下的地面墩柱。由於這些地面圓柱，體積龐大，且多達八根，藝術家戴威利乃利用各種不同的玻璃馬賽克，包括國產的，以及義大利、美國進口的，將這些柱體加以美化。畫面的內容主要取自當地半屏山的意象，以文字造型及圖形表現並置，採多柱一體的概念，有猶如動畫般連續變化的效果。由於媒材具有光線折射的效果，當陽光照射進來時，具有一種明亮、活潑，又兼具童趣的風格，雖然裝飾性較強，但不失為成功之作。

再往下為楠梓加工區站的〔工業的力量〕一作。這是由蔚龍藝術公司所承作；施作地點選擇在穿堂層一號出口的頂棚，以大幅的膠合玻璃，配合角鐵、鍍鋅鋼板等支架，利用數位影像輸出的手法，表現「加工產品」的直接影像，為這個台灣最早最重要的加工出口區，標示出歷史性的地位。儘管圖像的表現稍嫌偏向「設計」的品味，但由於玻璃特殊的透光效果，也別具一種

●R21都會公園站蘇志徽和林麗華伉儷的作品〔生命的力量〕局部(攝影：經典攝影工作坊)

工業的美感；取名〔工業的力量〕還算適宜。

後勁是台灣工業抗爭的知名地區之一，但後勁站的公共藝術，顯然並不從這些地區的特性出發。這個站點，設置的公共藝術，是以知名書法家董陽孜的書法，透過數位掃描後輸出在強化玻璃，再加上LED燈光的效果，形成一種強勁與優美並置的風格，題為〔海納百川〕，分別設置在穿堂的樑柱上，相當醒目。

●R19楠梓加工區站由蔚龍藝術公司所承作作品「工業的力量」局部(高雄捷運股份有限公司提供)

最後一站，則是藝壇夫妻檔蘇志韋和林麗華伉儷的公共傢俱式作品「生命的力量」，以綠色的生命象徵，形成一種結合雕塑、建築，和座椅的藝術品，讓民衆可以親近、休憩，也是一種相當成功的公共藝術型式。

結語

高捷紅線北段的這幾件作品，在樣貌、材質上，相當多樣，藝術家的年齡分佈也頗為廣闊，這是一個可喜的現象。這些藝術品的完成，正是透過捷運公司追加的預算來進行，比之於之前直接

委託國外藝術家創作的經費比例，簡直不可同日而語，這對國內藝術家而言，顯然並不公平；一般的民衆也可能不明其中預算差異，而認為國內藝術家的作品，在形勢上就差人一等。但就紅線段這幾件作品而觀，無論在作品的內涵或表現的手法、思維的創意上，其實國內藝術家的創作水準還是相當令人欽佩、肯定的。當然如果經費足夠，自然也可以有更強力的表現；但總體而論，高雄捷運的公共藝術設置，是國內公共藝術政策實施以來，相當具有討論性與示範性的一次作為，值得肯定。■

城市願景

深藍的高雄捷運公共藝術

文／郭文昌（東方技術學院流行商品設計系 講師）

看著每一件公共藝術作品的誕生，像是一座座的智慧燈塔，那是一種都會生活樂觀的表示，此刻的高雄公共藝術以創新都市風格與樂觀的美學姿態，一同介入這個人類追求普遍永恆的企圖願景裡。

深藍！是一種海洋暢快與固執的顏色！明確的色彩塊面，確實樂觀又帶點悲天憫人的個性，這是高雄人獨特的地理風格與市民性情！

蔚藍天空下的山、海、河、城！浪漫的城市步調，固執且在意生命的高雄生活美學，煥發了高雄市民一份與生俱來的樂天與喜歡幸福幻想的城市願景！

「兩次的高雄捷運公共藝術設置案」，意外的造就了高雄捷運公共藝術國際化與在地性豐富精彩的公共空間新景象；兩次的捷運公共藝術設置案，論規模與設置經費額度都堪稱國內經費及規模最大的兩次公共藝術規劃案。

第一次的設置案在建築主體思維設計過程上直接將公共藝術的特色具體體現在公共生活空間之中，使得高雄捷運車站有別於台北捷運置入式的公共藝術設置方式：從R4小港國際機場站的〈凝聚的綠寶石〉（Lutz Hauschild）、R17世運站

的〈浮動的雨林〉（RWAAG Team）到O5/R10美麗島站〈光之穹頂〉（Narcissus Quagliata）的設置，直接的轉化為一種屬於公眾的公共藝術生活體積！

第二次的公共藝術設置案則是面對法規程序以及一種對於在地性藝術呈現的美學終極膽量（藝術家獨具的執著）與公共藝術立法精神，給予了在地藝術家一次完整的呈現機會；其意義不是一種作品的跨度與層次比較，而是公共藝術設置精神的一種在地共時性表現！

這次的設置案歷時一年半的時間，並在98年5月底設置完成。就其規畫的設置標的，以展現過去、現在、未來的「歷史高雄」、「海洋高雄」、「經濟高雄」、「生態高雄」、「科技高雄」、「文化高雄」、「休閒高雄」等主題面向，將高雄捷運紅、橘兩線，由南北及東西軸線展開；國內外30位藝術家依捷運車站量身打造，企望能呈現出高

●R3小港站洪龍木作品〈多向度聚場〉（攝影：經典攝影工作坊）

●R5前鎮高中站李德勳作品〈異質樂園〉(攝影：經典攝影工作坊)

雄捷運藝術文化一種呼應、串聯，來形塑高雄城市文化藝術的交通主軸線象徵。設置單位高捷公司也表示：「做為台灣的第二個捷運系統，高雄捷運最大的特色在於「捷運藝術化」，也就是每一車站內都設有公共藝術品，並且每站各具特色，搭乘捷運欣賞藝術勢必成為未來一項新興的休閒活動。」

高雄捷運橘線段○1西子灣站至○10衛武營站共8座車站，由國邦興業公司邀集了北中南，共7位藝術家，以「高雄萬歲，世紀啟航」為標題，由海洋入口向內陸延伸的動線，以一種人文地理觀念呈現、環境影像符號、空間寧靜動態與科技等創作形來表達高雄海洋城市的多元樣貌。

紅線北段R13凹子底站至R21都會公園站共計有8座車站，由蔚龍藝術公司邀集了11位藝術家，以「幸福88」為主題，希望高雄捷運的公共藝術由幸福88列車的啟動，串連至這8座站體，讓乘客產生一種在地生活的幸福愉悅感。

另高雄捷運最南端的R3小港站至R12後驛站，由達達美術研究開發有限公司組成十位藝術家團隊，以「港都遊藝」為主題，希望呈現水岸

花香的願景高雄，並針對各站的地方產業與文化特色做為設置主題：例如R3小港站，為中鋼、中船製造產業所在地，由具有中鋼工作背景的藝術家，將鋼鐵材質做為創作材料，來呈現一種在地性文化材質的面貌。而R6凱旋站位處原住民委員會所在地，則由原住民藝術家尤瑪·達陸以創作編織物來呈現泰雅文化與大自然土地的關係。另R7獅甲站也契合「北萬年季，南戲獅甲」的在地特色，由洪易的〈快樂遊獅甲〉作品傳達出高雄捷運的「遊動」主軸。

以上大略是二次高捷公共藝術設置案設置團隊的介紹與設置標的，設置團隊由北、中、南的在地優秀藝術家組合，確實將二次公共藝術的設置點，成功的串連成了一條相交相合的公共藝術線狀圖說。

獲得設置權的北、中、南的藝術家組合，在於表達此次公共藝術設置的歷史條件，設置的在地性主題訴求則在於強調藝術在地意識的言說權力！切更明白擺在眼前的是就是一種文化與藝術、國內外藝術創作權力的位置與平衡！

而另一個高雄公共藝術設置面向，則是針對

2009世界運動大會在高雄舉辦的硬體需求，所發生的公開徵選「世運主場館公共藝術設置案」。

世運會主場館共計有5件公共藝術作品，入口豔紅色標誌塔（火燄），是世運主場館設計者、日本知名建築大師伊東豐雄的作品。

主場館的太陽能屋頂則以螺旋狀方式環繞整個主場館，「火燄」也以6根

鋼管材呈螺旋狀向上迴旋延伸，引導從捷運世運站前往運動場的民衆，成為場域的地標。

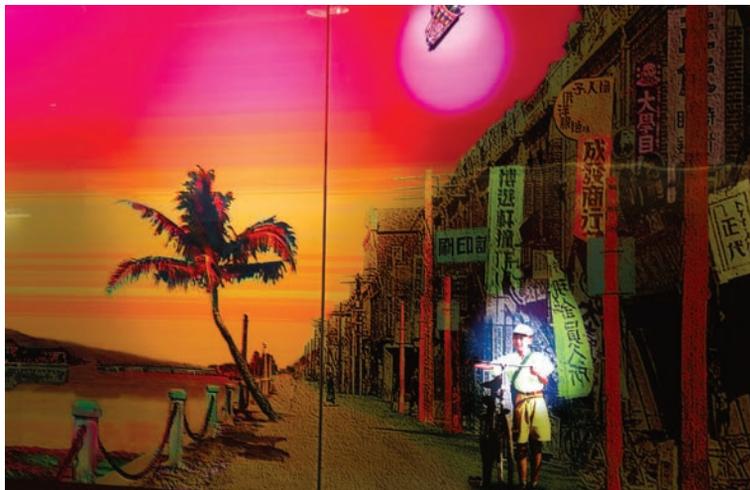
中海路上的大型作品（和平啓示）由9根柱體雕塑組成，是以色列裔法籍國際知名藝術大師亞剛（Yaacov Agam）創作。

主場館東側入口半月池旁的「LET'S Go」，則是德國藝術團隊Inges Idee的作品。

北側草坪上14對「裸足」形體的花崗岩，則是國內藝術創作者范姜明道的作品。而中海路街道上的「身體文明—技術、韻律、記憶」，則來自國內藝術家黎志文的街道藝術傢俱創作。

世運主場館公共藝術設置案與高雄捷運公共藝術設置案的性質差異，在於它所標示的是國際多元的公共藝術呈現需求，符合公開徵選的方式與在地藝術家參與的設置精神，並未發生在地性需求的反對聲音，甚至沒有在地需求的平衡觀點出現。

在歐美大眾捷運系統的公共藝術設置要素上，「在地性」是捷運公共藝術最重要元素。相對於高雄捷運公共藝術的發生案例（對於第一次設置案設置單位直接委託設置上在地藝術家的反對聲浪），這個「在地性」的需求，成功的彰顯出公共藝術在政治上與在地文化藝術意識上的平衡重要性！

●O2鹽埕埔站梅丁衍作品（台灣西打）局部（攝影：經典攝影工作坊）

第一次的設置案我們可以見證公共藝術融入建築體規劃設計的重要性與美感，第二次的設置案所顯現的是一種在地文化與生活的均衡需求，不論在政治層面與藝術創作層面上，至少達到了一種抒解與安慰。

不可忽視的！是第一次的設置案，如果採用公開徵選方式是否真能達到好的效果呈現？而第二次的公開徵選設置案是否又真的符合了各站的設置需求以及在地性的創作呈現？

公共藝術的美學思維漸次的成為台灣對於現行文化藝術政策的一種社會批判（平面、立體藝術家幾乎都改行當公共藝術創作者），公共藝術政策與設置的「生命週期」合理化、合法化，也使整個台灣的藝術生態回到整體與在地性文化藝術的考量。

這個考量所蘊含的是：

（一）一種公共藝術設置前的社會思維評價：

包括了公共藝術在政治權力上的共同需求、文化傳統的價值需求以及作為創作者的藝術符號意義、公眾社會中的角色、在地文化儀式的典型意義以及位處於設置標的結構上的交換作用。

（二）一種公共空間價值位置的判斷：

公共藝術品的設置開始，即刻產生的問題就是身處社會空間中的「公共藝術的面相」，這個面

●O10衛武營站重振平作品〈正負之間〉局部(攝影：經典攝影工作坊)

相依循著在地公眾與政治權力與在地藝術權力之間的關係，它是一個設置上的循環，所牽連的是在地藝術創作與公共領域上的衝突與共融現象。

(三) 一種在地文化社會過程的經營：

過去文化工業下「百分比藝術政策」公共藝術的「權力者」，將公共藝術的空間建構與創作者兩方，形成一個封閉的結構系統（公共工程採購法），使得真正的公共參與性退縮到一個不可規避的法規性系統裡，而在地性藝術創作的自律性質，也在系統中基於利益的考量而失去了本身的創作自律，彷彿在一個文化工業所聚集的文化面具下被遮蔽了一種創作上的真情！

如果公共空間美學成為一個公共藝術主題下的“context”，那包含著在地文化地理風景與在地社會特質中的社會實用性，就成了公共藝術外在形式的對象表現了。

高雄的都會改造運動，隨著「英雄」政策與在地文化藝術意識的結合，將高雄都會政治能量明確的呈現在每個可以形成公共藝術空間的歷史場所中，運用公共空間規劃與公共藝術的符號特性，成功的達到一種公共空間使用的新意圖與展現在地文化藝術意識的作用力。

高雄美麗島大道璀璨的文明光景、古老浪漫的愛河河畔以及便捷明快的高雄捷運風景，或許在歷史的今天與未來將成為一種文化歷史的標的，因為我們都是南方藍色海洋的黃昏思想家，夜裡的高雄城市光廊最美，月光下的英國領事館最優雅！

那是一種最深的藍色，漫漫的鋪陳在這個美麗的山海河城，看著每一件公共藝術設置作品的誕生，像是一座座的智慧燈塔，那是一種都會生活樂觀的表示，縱然都會政治一直都是藝術創新建設的舞台背景，此刻的高雄公共藝術也以創新都市風格與樂觀的美學姿態，一同介入這個人類追求普遍永恆的企圖願景裡。

我們不希望高雄公共藝術設置作品，像那遙遠的美國一九八九年，Serrak的作品〈傾斜的弧線〉(Titled Arc)，在不符合公共空間利用實用性(有效性)下，竟被社群與在地勢力所移除！

因為，所推翻的不只是一件公共藝術作品，更是公共藝術創作者創作意識與在地性需求上的一種互解！