

文化建構與「高雄藝題」的擴張

《藝術認證》十年

文/陳水財 (台南應用科技大學美術系 兼任副教授)

如果沒有《藝術認證》

《藝術認證》是高美館的館刊，以雙月刊的姿態出現，2005年創刊以來，十年共出版六十期；檢視六十期的總目錄，高雄的文化形貌才忽然鮮活起來。六十期雜誌的「十年厚度」不超過六十分公，但其累積的「視野與高度」恐難以估計。

十年來，高雄的改變大家都注意到了：愛河變美了、捷運通車、輕軌啟動了、高雄港可以親近了、駁二藝術特區成形了、亞洲新灣區……等等，都市景觀的改頭換面，讓人可以「看見高雄」，帶來觀光人潮，也讓高雄列名為世界宜居城市之中。

「被看見」的高雄，頗讓高雄人引以為傲，而存在於一座現代化城市中，見證「高雄十年」的《藝術認證》卻始終默默的存在，並未特別引人注目。但是，如果沒有《藝術認證》，高雄的「現代化」算不算壯觀？如果沒有《藝術認證》，高雄的「形狀」算不算完整？如果沒有《藝術認證》，不斷擴張的都市叢林算不算偉大？

公辦美術期刊普遍標榜學術性，私辦雜誌則採取市場導向的經營方式，唯獨《藝術認證》採取既漫步於市井又翱翔於高空的編輯方針。《藝術認證》以既是雜誌又是館刊的特殊身分，得另闢蹊徑走出自己的風格：既有殿堂的藝術高度，也具有民的報導性質。而做為高雄、甚至是台北以外唯一的藝術雜誌，《藝術認證》其實也肩負「文化建構」的使命；而在此最高經營原則下，在編輯方針上理所當然也就對「高雄藝題」特別關切。

《藝術認證》創刊號以「高雄藝術媒體回顧」為專題，收錄不少討論在地藝術雜誌發展的文章。

議題特賣場——高雄藝術媒體回顧

荒漠中的玫瑰——《藝術》季刊

首波高雄現代繪畫運動是由雜誌所掀起的。1972年9月，高雄美術天空雲光閃過，第一份藝術專業雜誌——《藝術季刊》——誕生。《藝術》由許多藝術家集資創刊，只發行三期，但在高雄美術發展史上，卻猶如矗立在荒漠中的玫瑰，顯得孤獨又耀眼。早期高雄美術的發展，以創作和展覽為主，除了報紙上的訊息和簡短報導之外，缺乏其他出版，講述幾乎付諸闕如。美術在這個缺乏講述的時代裏，不僅發展遲緩，所謂「藝術」也僅限於「畫法」的傳習，美術生態嚴重的缺了一塊。

六〇年代末，以「東方」「五月」為代表的台北現代繪畫運動已經接近尾聲，但，七〇年代的高雄仍然一片荒蕪。《藝術》集合了畫家、音樂家、詩人等，彼此唱和，搖旗吶喊，多少帶著現代繪畫運動時期的「台北經驗」。從成員來看，《藝術》除了凝聚當時高雄文化圈的地力道外，也引入「外力」助陣，是高雄為現代美術搖旗吶喊的先鋒。

在那個荒蕪的時代中，《藝術》為高雄現代美術帶來了第一道曙光；它短暫的生命像是一粒落地的麥子，對現代藝術在高雄萌芽，功不可沒，此後，藝術家自己辦雜誌，成為匯聚高雄文化動能的主要模式。

「高雄腔調」的形成：高雄美術雜誌觀察報告

文 / 陳水財

在地發聲——《藝術界》

七〇年代，台灣社會面臨了空前的轉變，文化風向陷於一片「鄉土」的風潮中。這場風潮由文學揭開序幕，在媒體推波助瀾下，「鄉土」思維迅速席捲全台。美術上，以之呼應的「鄉土寫實」風格，成為唯一判準，瀰漫在學院與所有展覽中。當時以台北為中心的畫壇熱鬧非凡，《雄獅美術》(1970)《藝術家》(1976)相繼創刊，「鄉土」的象徵——洪通畫展——在《藝術家》及其他媒體的渲染下，沸沸騰騰。相對的，「邊陲」高雄在這個年代裡卻是賣實的沉悶，許多藝術家都處在驚居的狀態中，美術仍是高雄的「極弱音」。在凝滯的空氣中，「坐南向北」，總讓人無限感慨。這種沉悶狀況，八〇年代起才有所改善，藝術家開始發揮動能。首先「南部藝術家聯盟」(1980)「藝藝術」(1983)先後成立，接著《藝術界》(1985)在洪根深林泉街住處創刊，為往後高雄畫壇掀起一片波瀾。

煙囪、貨櫃、鐵軌、港口、機械，加上耀眼的陽光，以及熾盛的热情，交織成剛烈的高雄場景。《藝術界》在這樣的場景中誕生，以「揮舞著無遺熱情，唱自己的歌」作為創刊詞，一開始即以「高雄」作為思索起點。《藝術界》是熱情的匯聚，音量即使微弱，卻是道地的「在地發聲」，尤其對高雄美術環境投以最熱切的關注。對美術館籌設、高雄藝術季、兩千人美展、鹿頭公園等地方美術議題，都以撰文或座談的方式，痛下針砭，表達高度關切。

在氣氛沉悶的時刻，《藝術界》沸騰的熱血與無所不在的「關懷」，成為高雄美術環境中刺耳的「雜音」。另一方面，畫家們藉以相濡以沫，建立起往後彼此攜手，在高雄開疆拓土的革命情感。《藝術界》屬「圈內」刊物，就社會面觀察，發行數量與發行對象均有侷限，散發熱情的意義遠大於理念傳播的功能。此時，整個高雄美術環境逐漸有了轉變：高美館正式進入籌備階段(1985)，「高雄現代畫學會」成立(1987)，《民眾日報》開闢「民眾藝評」(1987)，《炎黃藝術》創刊(1989)。《藝術界》於1989年11月發行最後一期(20期)後畫下句點，功成身退。

《炎黃藝術》1989年9月創刊，發行人林根德，社長李朝運(後由李朝運接任)，社務委員35人，大多是當時高雄建築界的人士，也包括其他社會菁英，經編輯陳水財、編輯群包括：鄭定宇、吳志豪、吳興業、吳國順、李富輝、王邦珍、蘇俊偉等。社務委員：方吉強、方傑傑、李富輝、吳阿榮、吳國順、吳建國、林廷豪、林國運、林俊基、張門華、周光雷、洪根樹、洪經為、余傑宏、孫大山、徐正廷、張天耀、張益全、蔡介慶、陳武城、陳文安、陳俊廷、錢國輝、黃原茂、黃耀德、洪炳成、黃明祥、陳俊宏、蔡國賢、鄭明彰、鄭瑞池、羅興裕、蘇俊波、謝金樹

《文化雜誌》(雙月刊)1992年6月創刊，由「創林社」發行，編譯長李介慶，李朝運是主要策劃人，總編輯王廷俊。

《藝術界》1985年創刊，發行人洪根深，社長陳水財，創刊成員包括：李俊毅、蘇志豪、宋清田、陳茂田、陳瑞興、黃世強等，可以說，他們都是七〇年代之後才陸續進入高雄畫壇的，其中洪根深、陳水財、李俊毅、陳瑞興曾經是「南部藝術家聯盟」的會員，後來他們都是「高雄現代畫學會」的基本成員。

《藝術》1971年由一群藝術家集資創刊，詩人曹天宗是策劃人物，畫家李朝運扮演重要角色，此外，成員有畫家劉文二、陳啟鈞、蘇越、韓海雲、黃明記、音樂家陳主觀、蕭泰然、林榮華、詩人白雲萍、藍興、陳汝等。

《南方藝術》1994.10創刊，由一群藝術家(李俊毅、蘇志豪、蔡門沁、許自書、宋清田、黃世強、曾振輝、林俊傑、鄭小瑋)集資發行，他們都是「高雄現代畫學會」的成員，積極參與助場地反廣西，並擔任發行人。

《民眾藝評》由民眾日報副刊主任張錫雲推動。1987年5月26日第一次推出，1988、1989年推出版數最高，初期主要參與者為：張門沁、陳水財、洪根深、何從等，蘇俊偉、李俊毅、蘇志豪、吳相黨、張新杰、王武森、黃可、廖自強等高雄藝術家都曾經上賓。

人間藝術 Art for People

此時此刻

2007藝術介入空間—橋仔頭糖廠經驗為例

文 / 張惠蘭 (高苑科技大學藝文中心主任)

文化的形成過程是需要長時間發展，這裡好像一塊已逐漸和好的麵團，在溫度與濕度適合的狀態，等待適量的發粉...藝術家便是這當中頗適合的酵母菌。

糖廠百年慶「甜蜜時代」裝置藝術展1999年開始，歷經「酸甜酵母菌」、「橋仔頭糖廠藝術村」的成立、「WAC國際劇場藝術節」、2006年「新甜蜜時代」到現正展出的「此時此刻」2007雕塑雙年展，橋仔頭糖廠區域發展定位一直處於辯證狀態：從新市鎮計畫、高雄捷運工程到台灣第一座糖業博物館正式開幕，在這樣背景之下，高雄捷運通車在即，橋仔頭糖廠國營事業空間使用定位與活化即將確立，也因此首屆橋仔頭糖廠藝術村雕塑雙年展的規劃上具有轉進的策略，也期望在此累積多年的文化藝術持續注入新的能量與多元型態，藉此加入新的時代因素而擴張不

同的公共空間經驗，重新審視都市空間內，雕塑與建築、人文、社會及歷史的關聯。

藝術介入橋仔頭糖廠空間後，八年中如何在經費拮据與挫折中孕育誕生了藝術村的歷史與相關策展方向與策略，藝術村所面臨的問題牽扯繁複，也因土地所有者—台糖公司的產業轉型與土地開發，加上面臨高雄都會捷運開發的衝擊，更牽涉到文化資產保存、環境保育，以及社區文化的在地認同建構，更背負區域產業再生的期許，加上文建會藝術村試辦的補助早已結束，目前營運經費是由高雄縣政府的計畫持續經營，如今夾在各種政策及變因中尋謀出路的藝術村，

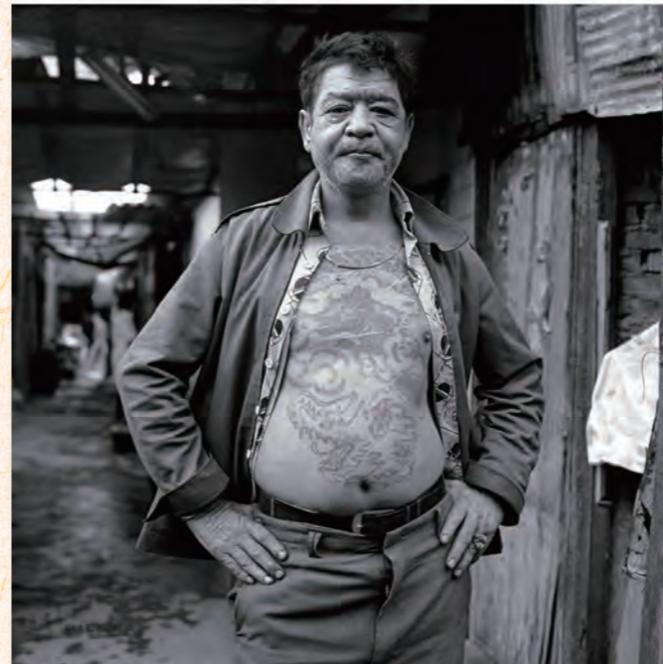

● 劉柏村 (特約人)：2007《此時此刻》雕塑雙年展 (攝影：吳欣穎)

目擊現場 Event Report

「出社會」之後 台灣批判寫實攝影藝術的昨天與明天

文 / 郭力軒 (國立政治大學廣播電視學系副教授)

Event Report 目擊現場

1 | 標題
攝影展 主辦
展覽時間
9/10-9/20
12:00
2 | 出社會 (攝影展)
主辦
攝影展 主辦
展覽時間
7/10-7/20
2011-2012

高雄市立美術館今年夏秋之交，隆重展出由攝影家張興隆教授策展的《出社會：1990年代之後的台灣批判寫實攝影藝術》，是一件值得國內攝影界、藝術界、以至於愛好藝術的廣大社群，認真回顧和思考的盛事。

台灣本土的攝影實踐，如同世界其他地區的攝影文化，從萌芽開始，即一直與再現/介入社會有著互動關係。它與再現現場的快門藝術這項攝影特質，當然有著很大的關係。1930年代以來，諸多戰亂期許的本土寫實攝影作品，跟當時的社會意識或歷史經驗切片，總有著無心插柳或相對自覺的勾連。

雖然在1950年代起，被賦予了去政治之「政治使命」的沙龍攝影文化，讓台灣攝影的創作方向與題材，長達四分之一個世紀都「出」不了社會，但1970年代中期起的一些鄉土、寫實攝影創作，仍個別地或集體地努力跨越與跳躍，從沙龍攝影文化裡的荷花、落日、寶號與女體，移到社會性的題材上。

1980年代之後，因為政治大環境的變化，報導、評議社會與政治的攝影實踐，屢起雲湧蔚為潮流。許多不同世代的傑出攝影家，以鏡頭介入現實生活、產層真實、和丕變的政治生態；導報報導、紀實攝影、和被譽時《自立晚報》新聞攝影所推的「不進能觸政治禁忌題材」的那道高牆，讓攝影回應社會真實、揭露政治謊言的功

能，集體勃發，聲勢壯盛。

解嚴之後，政治、社會、文化與藝術各領域，莫不百花齊放眾聲喧嘩，攝影創作也不例外。原本以見證概念為主要之社會介入方式的攝影實踐，在1990年代起，在國內外因素的激盪下，綻放為各種攝影形式或概念。雖然並非所有1990年代後的攝影創作，都與社會議題有關，也有許多作品，是更為純粹的影像視覺藝術語言的表達和開發；但即使在連結社會題材的攝影作品裡，我們也看到社會現實，被表徵、演繹、詮釋、評論的多元可能。

在統編中於2002年策展的「幻影天堂—台灣當代攝影新潮流」，以及他於隔年出版的《台灣當代攝影新潮流》一書裡，我們得以初步看到，1990年代起的十餘年裡，台灣形式多元的攝影表達，與它們跟社會的對話方式。十年之後，高美館的「出社會」攝影展，以更大的規模、更多不同世代攝影創作者的參與，又一次展示了這樣一種攝影藝術，在題材和關切上的創作取向。

高美館的「出社會」展覽，儘管有人認為比較缺乏更整體的展覽方向，我仍然願意先肯定它在此時此地、以類似的概念和規模呈現的重要意義。張興隆策劃的「出社會」攝影展，在

- 1 | 《藝術認證》第17期人間藝術首頁
- 2 | 《藝術認證》第46期目擊現場頁面

「高雄藝題」在地觀察

「議題特賣場」是《藝術認證》最重要的、最大的篇幅；每期都選定一特定議題做深入的論述，構成雜誌的主調，至今已累積六十個議題近400篇。第一期「議題特賣場」即推出「高雄藝術媒體回顧」，以洋洋灑灑七篇文章談論高雄藝術媒體的興衰浮沉。因著社會經濟力的勃發，高雄的藝術媒體曾於一九九〇年代出現輝煌時刻，包括《炎黃藝術》、《南方藝術》《文化翰林》等月刊蔚為高雄一時奇觀；但也因社會力的消退，而於九〇年代晚期忽然消匿，以致逐漸醞釀成形的「高雄腔調」再歸沉寂。2005年《藝術認證》的誕生，時

機上呼應「高雄崛起」的時代風向，調性上則接續了幾已中斷的「高雄腔調」。「高雄藝術媒體」的議題在於點出《藝術認證》誕生的歷史性意義，也為雜誌的走向定調。

「議題特賣場」大多以「高雄藝題」為主。除了「高雄藝術媒體回顧」外，陸續推出的「高雄藝題」還包括「高雄獎觀察」、「影像高雄—看不見的歷史」、「消失的藝術實驗場」、「南台灣美術的東方幫」、「澎湖打狗美術家」、「那e差那嚜多！—『新南方』貳勢力」、「打狗復興漢」、「高雄魅力！？」、「下一個20·未來的高美館」……等等。高美館的專題策展也經常成為「議

題特賣場」所關切。作為一個現代化的大型美術館，高美館舉辦的許多重要展覽或活動都是民眾矚目的焦點，都是市民文化生活的一部份，也都是某種程度上的「高雄藝題」¹。這項由展覽所延伸的「藝題」極為寬廣，涵括取自國內外各種類型的藝術策展，兼及歷史性與時代性、地域性與世界性，殿堂美學與常民文化，可謂目光宏大，視野寬闊。大量以展覽為焦點的「藝題」，一方面凸顯高美館的策展能量，同時透過《藝術認證》的論述梳理，豐富了高雄的文本脈絡。

「高雄藝題」除了在「議題特賣場」被揭露，也現身在其他專欄中。由張惠蘭撰寫的「人間藝術」，書寫個人的藝術旅程，尤其因對「橋頭糖廠藝術村」的長期參與與觀察，而有充分的論述。²由李思賢主筆的「濕鹹打狗棒」累計10篇³，則以超越的視點觀照「高雄藝題」，鋪陳出一個頗具高度的「高雄觀察」。「非常報導」共累積190篇，數量相當可觀；內容有藝術家評介、展覽報導、文化環境的觀察、創作論述、活動介紹……等等，文章類性極為多樣。二十年來的耕耘，高美館早已樹立標竿，成為名符其實的「藝術的殿堂、文化的廟口」，其氣息牽動高雄的風向，一舉一動都備受關注。「非常報導」環繞著高美館而產出，「高雄藝題」也閃爍在其中，而成為「高雄論述」不可或缺的一環。此外，「人民美學檔案」及「街頭談藝錄」等以漫步在市街角落、探索常民詩意的專欄，均屬另類的「高雄觀點」。

《藝術認證》第30期（2010.02）起，出現了幾個特別的專欄：由高千惠執筆的「閱讀藝術方案」與「藝評講堂」，以及由陳宏星撰述的「藝術哲學」；這三個專欄，歷經四年共累計52篇⁴，構成了雜誌的另一軸線，而其由「廣角」、「高視點」檢視所產製的藝術文本，更開闢了《藝術認證》的視野，也同樣都應納入「高雄書寫」的文

《藝術認證》第34期人民美學檔案頁面

本脈絡中。

「文化」並非某種必然的本質，一個城市的文化是在連續不斷的文本產製過程中被逐漸建構起來的。《藝術認證》以敏銳的嗅覺，不斷觸動各式各樣的「高雄藝題」，檢視在地動向，梳理文本脈絡，其實肩負著建構「高雄視野」的重責大任。

南島議題 高雄出發

「花菜干人文懷舊餐廳」的主牆將青磚內嵌出「花菜干」字樣

合，在舖面再填入三合土或石灰，完成後相當堅固並且具透風性，據說有冬暖夏涼優點。砌石石的灰色感、大小、形狀不一，天然的氣孔與粗糙質感，對比著紅磚井然有序的工法，呈現出豐富的質感與維度，你可以想像這一堵牆是山嶺、建築，從石材的挑選、拼法、接合、排列成形，都是手工——完成的，隨著時光流逝、風雨侵襲的作用力，呈現如今古樸面貌，使視覺、觸覺、感覺等各方感知上，都能將接收對歷史與人文的況味。

細細觀看「花菜干」的外牆，屋頂有著南式傳統建築特有的馬背型線，拱起的屋面上方以鏤空線繪畫花裝飾，主要建材以泥結石、紅磚、彩磚亂中有序排列，保存了傳統建築形式中的山牆、馬背、馬蹄、玄武岩、瓦、裙牆、實木門、矮牆，傳統建築的門面是展示屋主財富或地位象徵的重要位置，而「花菜干」的屋主將收藏的古銅固定在牆面上裝飾，展現出天藍色與藍底一朵朵精巧彩繪小花，並以紅瓦片為底襯托出凸顯的青銅碎片點出「花菜干」字樣，牆性、混合的建材相合出屋主的情懷與樂趣，特別是當夜色來臨，吊在屋簷上的玻璃瓶燈具點綴出暖色燦爛光效果。現在已封閉的門口處，保存著精緻的建築工法，紅磚規範出門與窗的位置，門上的花磚圖案有吉祥與喜慶的寓意。藍色大門左右分別以紅底藍色力色填滿上書法「青天」、「白日」；與、與是古代傳說中的兩位真神，「青天、白日」也比喻天下太平的時候，象徵著吉祥的祥雲均得運出傳統建築裝飾的人文氣息，藍門、鮮紅色對聯裝飾，激勵著視覺與活力。

「花菜干人文懷舊餐廳」不特別對聯、對聯的招牌，但處處用心裝飾的門面，讓人們與感親切的口耳相傳。前宅走來，「花菜干」的屋主又將收藏古物與興趣結合餐飲，拼拼貼貼劃畫出這「原古又新」獨一無二的男爵府邸，餐廳入口處牆面上以彩色小花磚排列裝飾，屋內保留傳統屋宅左右對稱的空間（現為用餐空間），屋主將收藏品展示在屋內，處處充滿復古風情，例如：白漆木製的澎湖家庭使用器物，用餐的銅盤，桌椅也都是古早味的收藏品，還有舊式風扇、老電影海報、電話、墨玩等，令人彷彿走入了時光隧道回到過去。至於店名「花菜干」到底是什麼呢？花菜干是澎湖傳統的食品，將新鮮花菜曬乾後保存，等到冬季或缺乏食材時和蔥蒜與肉絲快炒，是一道古早味濃厚的料理。花菜干餐廳以料理名稱命名，是否也讓人們在咀嚼與聽出味道的鹹香滋味時，加深認識澎湖人的海邊生活型態，並具有愛物惜物、勤儉刻苦精神的印象。■

藝術認證 93

自第七期（2006.7）《藝術認證》首次刊登「南島專文」：〈南島文化當代初探—初探南島當代藝術〉，此後，南島相關論述便不斷產出，總共138篇，成為貫穿雜誌編輯的主要篇章。⁵而「議題特賣場」的「搖滾！蒲伏！南島當代藝術」（第28期）、「台11線上的藝術風景」（第31期）及「城市的過客—全球化下的原住民當代藝術」（第53期）等，更屬「南島論述」的「專輯」。

2007年高美館舉辦大型的南島展覽：「南島當代藝術展」，首度聚集國內外南島當代藝術家於高雄，盛況空前。針對「南島當代藝術展」的相關論述，《藝術認證》連續兩期（16、17期）在「議題特賣場」專題刊登，共刊出包括國內外學者在內的17篇專文⁶，南島議題熱賣，掀起國內外的南島熱潮。此後，高美館持續舉辦大規模的「南島藝術展」有：2009年的「搖滾！蒲伏！南島當代藝術」、2010年的「台11線上的藝術風景」以及2013年的「城市的過客—全球化下的原住民當代藝術」。每次「南島藝術展」《藝術認證》仍大篇幅刊登專文⁷。「南島論述」過去偏屬人類學的範疇，高美館開啟了一扇寬闊的窗口把「南島」納入美術館的視野之內，使得高美館成了國內外「南島藝術」的重鎮，《藝術認證》也取得了「南島論述」的發言權。

在台灣的社會脈絡中的確存在著「原民議題」，但「南島議題」的提出已成功轉移「原民議題」之「陳腔爛調」的刻板觀點，翻轉為反映歷史性與時代性複雜糾葛、且遠為深刻的「文化議題」。在「南島議題」視野的關照下，《藝術認證》也開始積極從事「台灣南島藝術」的田野書寫，並且累積了相當可貴的資料。王有邦在「南島紀事」—「影像話魯凱」中，用影像記錄了魯凱人的生活容顏，「看見強韌的生命」；而「當代原住民藝術家系列」及「人物特寫」兩個專欄總共收集台灣南島藝術家45人。⁸

站在地圖上從高雄向南望去，南島就在眼前；駕著滑鼠進入google地球，拉高視點，整個南島便盡收眼底。南島並非遙不可及的海角天邊。台灣作為南島的北界，島上先民早在五、六千年前即在這片浩瀚的海洋上來來去去，書寫屬於南島的「奧德賽」。「南島議題」是永遠的現在進行式，高美館有條件成為「南島論述」的重鎮；《藝

