

身體力行

藝術介入社會的「跨域」現象，關於「豆皮文藝咖啡館」的偏強…

文／周益弘（實踐大學高雄校區 時尚設計學系 助理教授）

「我現在已做的遠比我所做過的一切都美好；我將獲得的休息遠比我所知道的一切都甜蜜。」（It is a far, far better thing that I do, than I have ever done; it is a far, far better rest that I go to than I have ever known）

---「雙城記」（A Tale of Two Cities），狄更斯（Charles John Huffam Dickens，1812-1870 A.D.）

「豆皮文藝咖啡館」的存在…

座落在高雄市鹽埕區五福四路上，成立於1999年12月的豆皮文藝咖啡館Dogpig Art Café，我們總是會被那特殊「狗上豬下」交媾的圖案，有趣但不淫晦的招牌所吸引，踏進豆皮文藝咖啡館，總是驚訝於那充滿時間感的牆面與空間氛

圍，一棟存在超過半世紀的老建築，位在曾經是高雄市這台灣工業大城的流行中心但現正逐漸沒落的鹽埕區，卻集合著高雄最前衛也最富實驗性，一群有夢想的、勇敢的、不怕死的年輕人和藝術家，在此經常性的發表新的作品或演出…。

豆皮文藝咖啡館同時並存著商業與藝術，這表面上似乎是相互悖離的兩件事，但在豆皮文藝咖啡館卻又互不衝突，提供具特色又健康、營養的餐點，也同時拉動著前衛藝術的發展，商業與藝術的共軌經營，期待自給自足以達持續經營的目標。

「混種」的交合與跨界，是豆皮文藝咖啡館強有有力的宣示，與核心的價值，在不確定中摸索前進，卻也屹立不搖十餘年，豆皮文藝咖啡館的英文名稱「Dogpig Art Café」與招牌和座落的區塊，明示著豆皮文藝咖啡館「混種」主義的開端，「Dogpig」就是「dog + pig」，在高雄市鹽埕區這富歷史紋理的區塊會讓我們連想到台灣社會早期俗稱的「日本『狗』」、「中國『豬』」，會有如此不雅的稱呼去稱呼外來族群，當然源自於因為台灣早期資訊不發達的來自於對外來族群的不了解與敵對仇視，但是，不可否認的，鹽埕區的建築街道與生活內涵也是因為這些歷史進程，而留下層次分明，豐富多樣的面貌，無疑的，這是「混種」的結果，另外狗有敏

1|2

- 1 豆皮自1999年12月成立開始，即以「混種」藝術為出發，從商標圖騰看起來，一隻豬和狗的交媾即意味著文化混種的理所當然。（劉秋兒提供）
- 2 豆皮文藝咖啡館，總是驚訝於那充滿時間感的牆面與空間氛圍，在這裡混合了天真的浪漫、藝術的創作、社會的關懷，當然也揉雜了碗公飯、手工奶酪、各式雜點和咖啡香及各式啤酒的味道。（劉秋兒提供）

銳的嗅覺與靈巧的動作，豬有聰明的腦袋卻也慵懶的體態，從豆皮文藝咖啡館的招牌裡，可以被閱讀到「狗」因為敏銳與靈巧，到處追逐而被標示著商人的象徵，「豬」則因為聰明與慵懶，被豢養一生，而在死後才發揮出實體價值，而有著藝術家的隱喻，所以，豆皮文藝咖啡館結合商業與藝術，「要走社會價值為導向之自由經濟的資本主義路線」，達成「商業與藝術的共軌經營期待自給自足以達持續經營的目標」。

誠如，豆皮文藝咖啡館的創辦人—劉秋兒先生所述，「豆皮文藝咖啡館以及Dogpig混咬的招牌，意味著它一開始便是一間俱帶『混種』主義概念的店。其不拘束的空間和獨特的飲食設計，每月推配不同的展演活動，不論繪畫、雕塑、裝置、劇場、行為、噪樂、遊戲、電影…把所有可能都倒入了這一家雖然破爛卻寬闊的咖啡店。而，我們只能以自由和開放的態度來面對這一切。」

「豆皮文藝咖啡館」的種種…

豆皮文藝咖啡館不只提供藝術家與表演團體或樂團發表的空間，同時也是普羅大眾接觸各式藝術展演的窗口與平臺，豆皮文藝咖啡館本質上仍是道道地地的咖啡店，因為和藝術的相互「跨域」，豆皮文藝咖啡館包括用餐區與展覽區或藝品陳列區的每個角落，從一個燈到一個書架，時

刻在展現「創作」的企圖與價值，用空間既有的時間積累與簡樸精神去創造並展現豆皮文藝咖啡館內在的豐富，努力不懈的堅持與特立獨行微滲其中。

豆皮文藝咖啡館累積許多豐富的動靜態的展覽，包括：黑狗樂、狂喜日、打羊秀、勞動藝術、豬頭劇、滴屎秀&狗影展、井底計劃、現場表演&週末秀、推薦展及許多的靜態展覽，內容上大致可區分為：平面繪畫、動靜態影像、實驗前衛藝術、行為藝術、音樂及地下音樂、表演藝術、電影…等，當然，還有許多的講座在進行作品發表與創作理念的陳述與溝通以及派對…等，豆皮文藝咖啡館過去經常性的出版品有「豆皮丸」和「很好丸」，目前，雖然呈現靜止的狀態，但在過去也提供了許多在藝術觀念與展覽訊息的交流…。

一個巨大且強而有力的創作…

豆皮文藝咖啡館匯集並成就了許多不同樣態及形式的藝術作品發表與展覽，雖說，豆皮文藝咖啡館是間道地的咖啡館，然而本質上，豆皮文藝咖啡館同時也具備了當代藝術館的概念與質地，就筆者個人觀察，整個豆皮文藝咖啡館，就是一件巨大的「行為藝術」的作品，在特定時間和地點，由許多個人或群體行為構成的「行為藝術」作品。

如果說「行為藝術」泛指在以特定的環境及特定的意涵為依託，進而進行藝術創造活動的藝術形態。「行為藝術」相較於傳統所認知的繪畫或雕塑等藝術形式，注重藝術行為的結果留存而言，「行為藝術」更是強調並注重藝術家的行為與發想及創作過程的意義，所以「行為藝術」是在形式表現上帶點表演性質過程的藝術形態。

「行為藝術」大多堅持藝術家個人的藝術創作自由。豆皮文藝咖啡館正彰顯了這樣的特性，早期在豆皮文藝咖啡館展覽，免審查、免場地費、免關說且創作自由為豆皮文藝咖啡館的主張，雖然，最近因為在場地空間的維護及考量永續經營，「免場地費」已走入歷史，但是，「免審查、免關說以及創作自由」，是豆皮文藝咖啡館顛撲不破的底線。

行為藝術家常以自己特有的藝術概念創造行為的過程展示，也把傳統藝術從高不可攀的、菁英文化的高度的神聖殿堂，擺放到了普羅大眾可以容易閱讀的狀態。有的行為藝術作品，會與民眾互動，這就更拉近了藝術家與普羅大眾之間的心理距離。強化了觀者對藝術創造行為的認同感，同時，「行為藝術」強調的是行為過程，這在客觀上，就把藝術注重「結果論」的常態視角拓展到了充分認識、注重藝術行為過程的領域。進而有助於普羅大眾完整地認識藝術整體行為，合乎藝術規律性和目的性的發展運動。「行為藝術」同時具有在平凡日常的規則中的深化藝術性格的特性。亦是，行為藝術是行為藝術家「有意味的、有目的的」用身體表現的行為過程展示藝術，「行為藝術」突破了「藝術」與「生活」界線。

正因為如此，豆皮文藝咖啡館藉由「咖啡館」形式的入世，突顯出「豆皮文藝咖啡館」具行為藝術內涵的本質，整個「豆皮文藝咖啡館」就是一個巨大的且是現在進行式狀態的行為藝術的作品，總括了所有的傳統平面、立體形式的藝術創作、戲劇表演、音樂…等。從視覺感官為起始到嗅覺、味覺（餐飲），並藉由音樂、藝品、手做拓展到聽覺與觸覺感官的部份，呼應了「行為藝術」同時具有在平凡日常的規則中的深化藝術性格的原則…。

「跨域」與「豆皮文藝咖啡館」…

「跨界」或「跨領域」，在中文與英文的對應對應的單字是interdisciplinary，而其較為接近的字眼有multidisciplinary、cross-disciplinary、trans-disciplinary art、crossover，這些單字都有學院訓練的意味，但也強調其知識整合的面相，「跨界」的觀念在當代，一直不斷的在藝術創作形式、設計策略思考與商業行銷整合的領域中游移，但在藝術領域裡對於「跨界」的探討及概念在現代藝術的脈絡則源自於歐美的歷史前衛主義 (historical avantgarde) — 如達達 (Dada)、未來主義 (Futurism)、超現實主義 (Surrealism)、包浩斯 (Bauhaus)、構成主義 (Constructivism) … 等思潮及運動中，上述這些思潮及運動所啟發延伸共同的作品特色在於其所呈現的，如在達達詩、未來主義的劇場形式及觀念、超現實主義的電影風格、包浩斯設計學院結合各種工藝及藝術美學的表現，以及在構成主義中強調「為人民而藝術」的綜合性作品，作品往往呼應「跨界」的意義，並有相

豆皮文藝咖啡館累積許多豐富的動態的展覽，內容上大致可區分為：平面繪畫、動靜態影像、實驗前衛藝術、行為藝術、音樂及地下音樂、表演藝術、電影…等。此為台灣行為藝術一整碗現場之一，顏亦慈演出 (2004) (劉秋兒提供)

當的作品來呈現如此複合類型的思潮及創作樣態，也因此，歷史前衛主義強調的美學任務在於改變一種「社會現實」…。

豆皮文藝咖啡館則從「勞動藝術」開始，去實踐上述改變「社會現實」的美學任務，「藝術靠勞動，勞動變藝術」是豆皮文藝咖啡館舉辦「勞動藝術」的口號及策展概念，從創作的本質與過程，到展覽的機制與商業模式，提出連串的提問，引發為何而展？展給誰看？創作的價值何在？的反思及探討，從社會主義「勞動」的基本價值去探討資本主義的複雜與矛盾，連結到後來的「擴充運動」的「抗產計畫」，並有了「抵抗產業無限網絡」的實體架構與未來社會樣貌的想像，環境會給人啟示，劉秋兒先生提出「在地觀察，就地抵抗」的觀念，同時也是「抵抗產業無限網絡」的核心思考與具體作為，筆者個人以為，我們應該對許多的既存的現

實提出質疑，透過「觀察」思考可以讓我們的環境與社會更美好的可能性，例如，在2009年高雄港舢舨被強制徵收事件，舢舨船為當時在聯絡鼓山與旗津地區的主要交通載具，當時高雄市政府只有一紙行政命令，卻無協商和討論強行徵收及銷毀舢舨船，讓舢舨船業者面臨失業和生計困難，當時因野草莓學運後過渡到南方野盟的前身團體，對高雄市政府處理高雄的舢舨船文化的態度及行為深感不滿，劉秋兒當時倡議舢舨船為高雄港的「文化特產」，極力主張應為高雄城市歷史予以保存港都文化特產，但終究不敵市府執意強制徵收超過百年的民營舢舨。此事件最後，這一當時新興社會團體雖只爭取到最後一艘實體舢舨船收藏於科學工藝博物館，以作為此文化珍貴DNA的時間封存，但此抵抗經驗及重要成果可視為日後再度轉戰打狗驛車場保存運動的一次重要操演練。所謂的「抵抗」有其進

程與步驟，提出解決方案，方最終的目的。

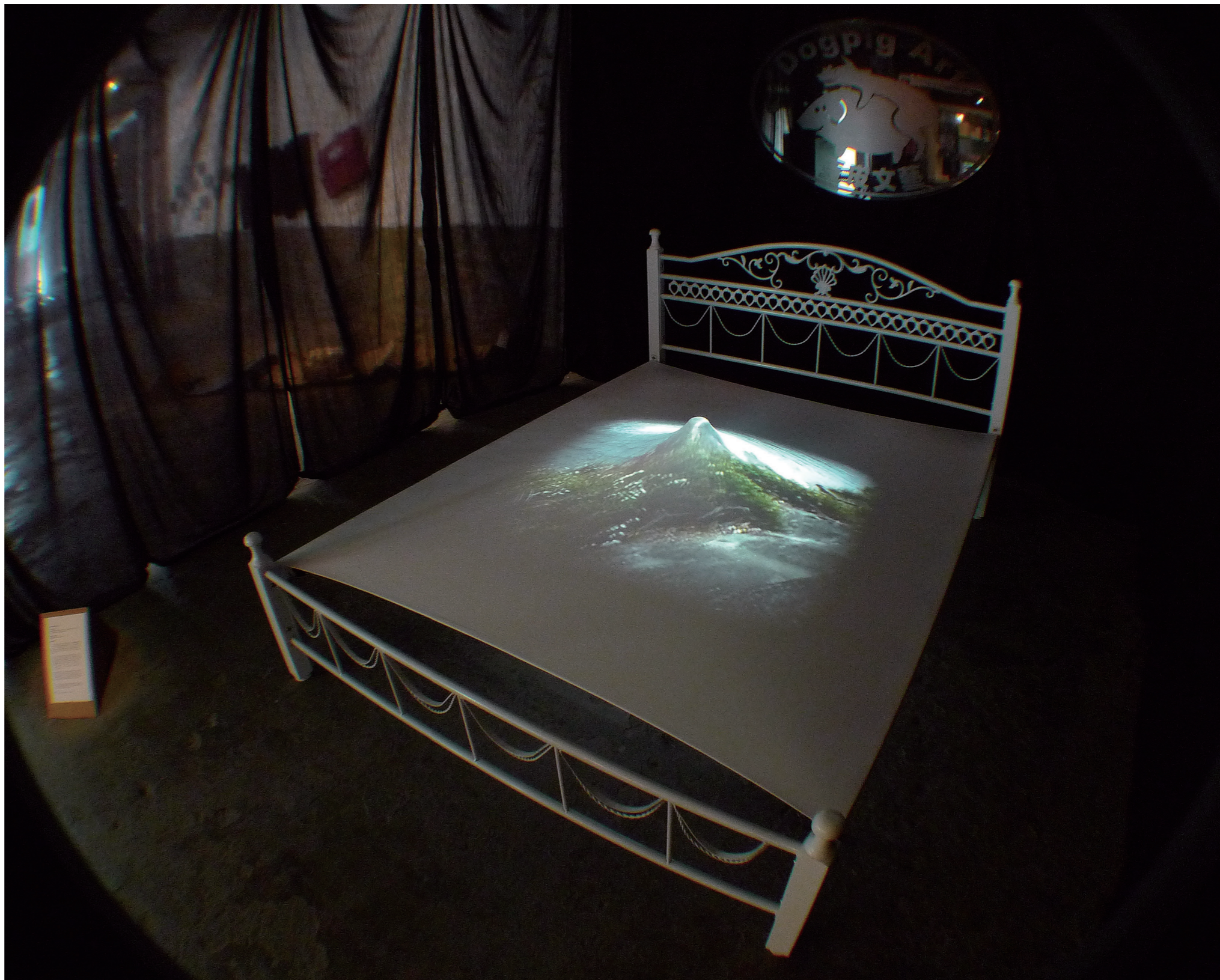
2008年起豆皮文藝咖啡館以「擴充運動」為主要架構，參與了許多社會事件的聲援與運動，例如：支持野草莓學運、與電影同好成立電療聚樂部、還有與南高屏地區，因2008年野草莓學運高雄場而聚集起來的一群人，成員身分有學者、NGO工作者、學生、文化、藝術工作者…，領域包括社會學、性別研究、勞工、環保、媒體、文化藝術、教育…，決定透過定期聚會、互相分享及議題討論的方式，彼此學習，期望生產南方觀點的公共論述的南方野盟、支持藝術家湯皇珍等發起藝術創作者職業工會、串聯在地社團為保存台鐵舊臨港線成立打狗驛古蹟指定聯盟，並進行哈瑪星臨港鐵道復駛（覆屎）計畫…等，豆皮文藝咖啡館的「跨界」，不僅止於藝術領域的「域內跨界」，並擴張到了社會參與的部分，呼應美學任務在於改變一種「社會現實」的具體行動…。

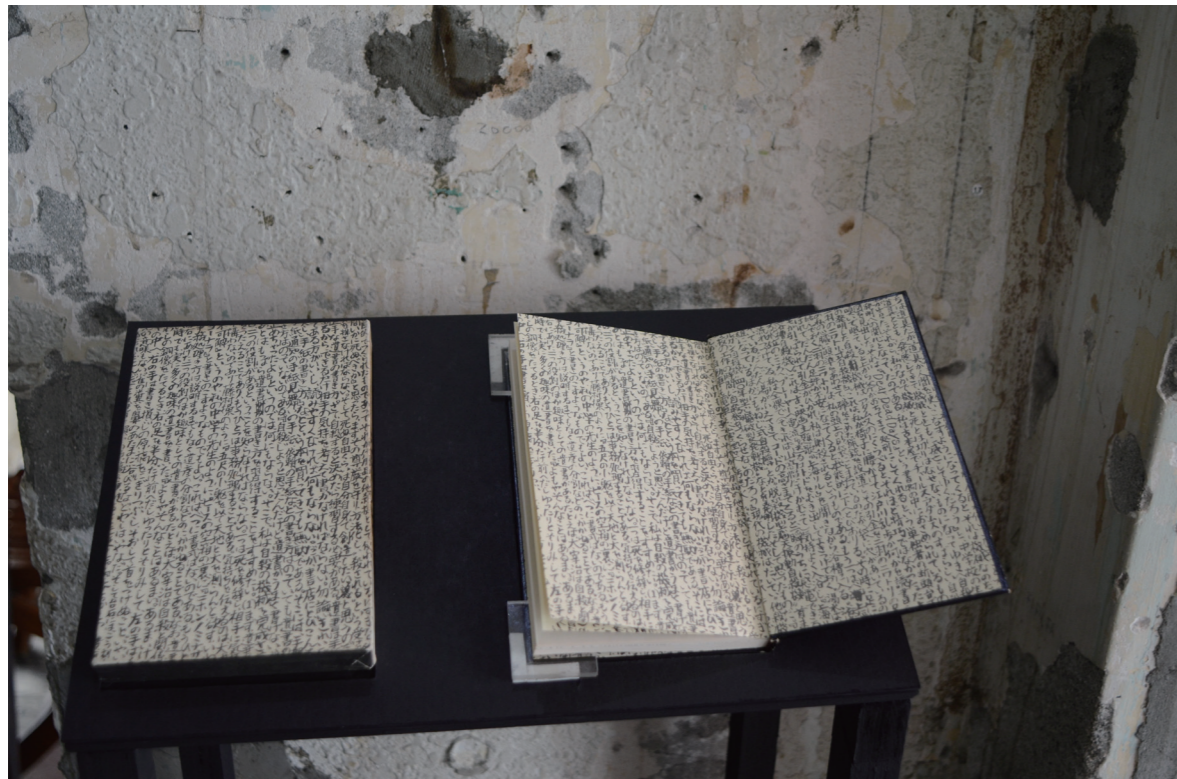
「倔強」的堅持…

「藝術介入社會」或許是當代藝術跨領域的主流思考與具體作為，但是，不論是「藝術介入社會」或是「藝術被社會介入」，「介入」的概念之於豆皮文藝咖啡館的所有作為，似乎沒那麼刻意被強調…，

1|2

- 1 豆皮文藝咖啡館創辦人劉秋兒，串聯在地社團為保存台鐵舊臨港線成立打狗驛古蹟指定聯盟，進行哈瑪星臨港鐵道復駛（覆屎）計畫。此為劉秋兒「參與打狗復興漢聯展作品-善心」2010/6/19~6/27在新浜碼頭藝術空間展出的文件。（劉秋兒提供）
- 2 2010年劉秋兒在台北中山地下書街展出的裝置作品愛愛咖啡館，從豆皮文藝咖啡館的所有作為中體悟了一些小小道理，對環境唯有認識和瞭解，才能真的不會盲愛和亂亂愛；也就是向環境學習，理所當然變成每次行動的重要內涵，意即透過瞭解和行動，「愛」才真能有基礎綻放。（劉秋兒提供）

1|2

- 1 豆皮文藝咖啡館空間一隅。(攝影：林佳禾)
2 周佳欣的獨角戲演出(劉秋兒提供)

「介入」一詞，帶有些強制性與干涉，身在社會去關切社會，應有比「介入」更適切的詞彙。

因為相信「藝術就是生活」，所以，豆皮文藝咖啡館發展出特殊的且相當有個性的實踐方式與獨到的見解論述，並提出了豆皮文藝咖啡館「行走的學校」及「嘴巴路線」的概念，「行走的學校」透過鬆散的學校雛形去進行「學習」的流程，學習的對象及教科書，則是我們周遭的生活環境與歷史紋理及人文風貌，並規劃了「腳底路線」與「嘴巴路線」兩個系列，參與對象不限，路線規劃則充滿驚奇，界對於生活周遭環境的爬梳與探索，去引發思考與豐富語言內涵。

「行走的學校」不只是「被動」的等待社會的劇烈改變，而是「主動」從外在的環境裡，找尋重新建構適合的形象，由外而內，具體實踐「藝術就

是生活」。正因為如此，所以，豆皮文藝咖啡館規劃了「腳底路線」與「嘴巴路線」，「腳底路線」實際的走入環境，透過現地觀察並與環境對話，藝術存在於社會，所以，藝術的形式與觀念應該有其區域性的特色及想像，台灣的藝術形式及觀念長期的被西方美學所「殖民」，豆皮文藝咖啡館藉由行走過程的觀察，與語言的對話，從在地的生活底蘊，去內化產出更多的可能及想像。

「因為『混種』，讓藝術就是生活，所以無所不在…」

本文開頭出自英國寫實主義大師—狄更斯（Charles John Huffam Dickens, 1812~1870 AD.）筆下的《雙城記》（A Tale of Two Cities）的經典名句，似乎可以指涉豆皮文藝咖啡館在高雄的存在…。或

許，藝術家都有種無可救藥的浪漫，所以讓藝術家深信，藝術可以改變世界，豆皮文藝咖啡館從藝術觀念的思考為起點切入社會現實，以「身體力行」的方式，實踐「社會價值為導向之自由經濟的資本主義」道路，獨立經營發展，做為創造由下而上支撐藝術條件的交換，並鼓吹由內而外創造自己與社會的存在價值。豆皮文藝咖啡館不只是「替代空間」，在介入社會運動後，更是一種勇敢對應社會現狀的象徵和宣示，一種強而有力的品牌精神。

豆皮文藝咖啡館從過去到現在都勇敢和堅持的主張「藝術就是生活」，相信這份勇敢和堅持為持續到未來的未來，豆皮文藝咖啡館就是「混種主義」，混合了天真的浪漫、藝術的創作、社會的關懷，當然也揉雜了碗公飯、手工奶酪、各式雜點和咖啡香及各式啤酒的味道，正因為「混種」，豆皮

文藝咖啡館讓藝術就是生活，所以豆皮文藝咖啡館無所不在…。

豆皮文藝咖啡館是一個巨大的作品，而這作品的靈魂，就是劉秋兒先生，筆者景仰的學長，筆者從學生時代開始“泡”在豆皮文藝咖啡館，秋兒學長在筆者的創作生命裡一直扮演著“亦師亦友”思想導師的角色，筆者在此引用狄更斯《雙城記》裡的名言，「我現在已做的遠比我所做過的一切都美好；我將獲得的休息遠比我所知道的一切都甜蜜。」，並以此向秋兒學長這巨大的身影及持續擴張發酵的「豆皮精神」致敬。

座落在高雄市五福大道（五福四路）與莒光街口的豆皮文藝咖啡館，劉秋兒先生說「如果剛好想到或路過或正在豆皮店裡…，就來一杯香醇咖啡吧！這是支持人民自己搞文化最重要的力量！」