

巴克力藍

阿美族港口聚落空間創造計畫

文、攝影／潘小雪（國立東華大學藝術學院院長、國立花蓮教育大學藝術與設計系副教授）

巴克力藍計畫第一場開幕即景，許多在地藝術家都來祝福，附近的噶瑪蘭部落－都蘭部落都前來站聲。

前言

阿美族語「Pakeriran 巴克力藍」是指花蓮豐濱鄉港口村的海岸到深海之間的一片場域，視覺上看起來，這裡是一個大型礁岩與陸地之間所形成的海域，漲潮的時候礁岩像個島，落潮的時候人可以走過去。在岸上遠望，灰白的石塊靜定地躺在巨大藍色海上，如此永恆美好。過去，在阿美族的世界裡，巴克力藍是勇士的獵場和競技場，每個男人都要經歷這個海域的試煉，如果阿美族的男人不曾游過巴克力藍，就不算是個勇士。

阿美族在台灣東方海岸生存百年以來，歷經過許多的衝突，傳統文化與耕作環境不斷地被擠壓，人與

土地的關係也逐漸在轉變，生活的不安全感一直存在著，外人所看到的無憂無慮、樂天知命，其實是飄渺虛無。近十年來，原住民族的自覺運動以及文化昇華，帶來無限的希望。2003年我與舒米和阿雄在舉辦國際藝術創作營過程中，有很好的合作經驗，也曾於2005年在此舉辦創作營，觀察到部落社群的生存能量與創造力，於是想藉著文建會補助案「藝術介入空間－巴克力藍－花蓮豐濱港口村海岸藝勇空間創造計畫」為部落做一些事。用「巴克力藍」這個原初的文化議題與始源的生命力，透過在地藝術家（藝勇隊）與外來藝術家行動的能量化為生命與生存最初的特殊聯繫，對生活處

境的自發性回應，並用藝術創作的再詮釋，賦予空間新的意義，藉此擴大視野，重新建立群體精神，進而探討土地與生命存在的價值。

花蓮豐濱石梯坪至港口村兩公里處所具備的藝術潛力

相較台灣其他原住民部落而言，石梯坪與港口是一個聚集較多創作者的地方，近十年來，在地的年輕人陸續返鄉創業，主要是以藝術創作及發展在地人文特色為主。由北而南，從大灣的噶工作室、石梯坪的升火工作室、月洞底下的項鍊工作室、港口社區裡玩纖維藝術與族語教育的拉拉·龍女；魚鱗花創作的阿道；莎娃綠岸文史工作室；拉黑子位於大港口的站立者之屋，最後是大廚師耀宗所經營的春天陶甕百合。一路下來都是令人期待的藝文可能空間。

港口社區的居民，大多從事農務以及石梯港的漁業（為船東工作，或者自己的船出港）。而部落裡的年輕人較少，卻大都以藝術創作的形式，並試圖走出另一條「Makutaay」的路。

我們的工作內容

經過幾次熱烈的討論，升火工作室的主持人舒米、項鍊工作室的兩兄弟伊祐與撒部、想成立海洋教室的安查；有達魯岸的邱金妹、李昌啓；項鍊樂團主唱阿努以及Cepo劇團的全體團員、部落耆老等，很快地談出結論。要談出這些工作內容一點都不困難，好像等待好久似的，可見部落蓄勢待發的潛力。以下三項工作內容可讓大家忙一整年了：

- 一、重建部落兩公里間的升火工作室、項鍊工作室以及兩間閒置農舍（Daruann達魯岸）²成為藝術工作室、展覽空間、藝術家進駐地。
- 二、以簡易自然工法，研發並製作部落表演場所（cepo劇場、海祭）的空間與建築。
- 三、舉辦各項藝術活動、藝術創作營、藝術家進駐，並且在上述空間中展覽，或將藝術品設置在適當的地方與環境結合，成為部落公共藝術，如此與外來藝術家互動，創造部落新能量。

巴克力藍計畫中的升火工作室前草坪上有撒部·噶照的鋼雕作品，一位勇士捍衛家園的意象令人尊敬。

我們的達魯岸——把農舍整建成為可能的藝術工作室

「達魯岸」大都位於路旁或田中，看起來是個不起眼的工寮。台灣各地部落或農村，各種族群都有各種不同樣式的工寮，大都是臨時搭建的，室內擺放各種工具、肥料、種籽，以及簡陋的木床、堆疊的漂流木、木工具、即將完成的桌椅、削好的竹子、檜木的芳香…。工作室中的擺設物，是台灣人存活的隱喻，粗糙、實在、濃烈、沈默、有力氣，工寮和周圍的田地是「大地-世界」互換的場所，這場景神秘又充滿生命力。

部落的人都會談起關於達魯岸的趣事…。傳統家庭一家人同睡在一個大通舖，年輕夫妻白天一起下田工作，常常就會利用工作休息的時候，在達魯岸中彼此傳達愛意，因此達魯岸不僅是個工寮，更是孕育後代的場所，這樣一個具有維繫部落生命的場域，蘊含著無限的能量。

經研究與歸類，港口村的達魯岸可以分為三個類別：

類別名	實質意含
過渡中的達魯岸	閒置有年的荒廢工寮
轉變中的達魯岸	透過討論，將有意願的持有者之空間討論成為在地藝術家的創作空間
我們的達魯岸	開放藝術工作室與展場

接下來，我們試圖運用在地藝術家及異地藝術家的融合能量，為過渡中的以及在轉變中的兩大類型的達魯岸，以簡易的自然工法，透過藝術家的創意，重建「我們的達魯岸」。

至截稿時間為止，已完成了升火工作室的 maladau 展覽室、Pakeriran 藝術村、休憩平台、飛魚攤、入口意象、大草皮等。

Ce'po (者播) 海洋劇場的空間設計

原住民族有語言但沒有文字，然而卻也不曾因為這樣就失去了傳統，用口傳以及傳唱的方式，把歷史神話與豐富的歌謠流傳下來，於是劇場就很自然的產生了，其中的樂舞，充分表現生活的能量。

港口部落得天獨厚，面臨遼闊的太平洋，依傍海

巴克力監計畫中的頂鍊工作室屋頂的休閒座椅是由伊祐·囑照一家人的創意，幽默有趣。

岸山脈，整體自然景觀令人流連忘返，但是夏天烈日張狂，颱風季節令人不安，冬季季風與雨勢，都說明了自然的狂野與企盼穩定空間的港口居民的心事。

頂鍊工作室有一處「海岸空間」，常做為自然的劇場空間，從「2005第一屆誰來到港口我愛你」到「2007第三屆誰來到港口我愛你」，三年之間，在這場域中，由部落藝術創作者利用自然素材搭建起美麗的海岸舞台，在幾次的演出後，成了大家公認海岸劇場的絕佳選擇！但是，如何建造出一座能克服自然災難又要保護自然之美的劇場是大家異口同聲的第一個問題了。

港口村下列團體已有許多表演的經驗，需要一座不畏風雨的天然劇場：

在地展演團體	目前展演空間	願 景
東海岸文化藝術團	港口海祭場 外界邀請	擁有一座不畏風雨且屬於在地的天然劇場
Ce'po(者播)劇團	升火工作室 頂鍊工作室 外界邀請	
頂鍊樂團	頂鍊工作室 阿努的音樂磁場 外界邀請	

巴克力藍計畫中的海洋劇場座落在海邊草地上，許多表演團體喜歡這個戶外表演場。

截至目前為止，頂鍊工作室已完成練唱室、表演台、觀眾台、觀海平台以及各種極富創意的水泥椅子。許多表演團體陸續來到這裡展演，或者是觀光客露營，或者是藝術家進駐，有些學校或社區的知性之旅、文化之旅，不斷在安排時間和解說內容，人潮湧入帶來了經濟、尊嚴，當然也產生經營管理的問題，過去原住民部落自然而然的生活，現在要跟人家打交道當然是不容易，尤其是以文化藝術、自然生態的傳統生存之道結合現代思維，這需要時間的鍛鍊以及在其中淬鍊一種精神，部落現代的精神，與現代社會平行學習、有主體的生存方式。■

注釋：

- ¹ 阿美族語makutaay為混沌之意，也是古代港口部落的指稱，在此形容港口部落許多藝文空間渾然聚集的現象。
- ² 阿美語達魯岸是「田中的工寮」或「聚會所」之意，農務農時儲藏農具、農作物 與休憩的地方，是農人的工作室。
- ³ Ce'po是港口村的另一個古名，者播劇場成立以來，都以港口的歷史、祭典以及族群故事為表演內容。

巴克力藍計畫中的升火工作室改造，造型牆是由在地藝術家撒部·噶照的作品，在夏日的藍天、白雲、林投樹的輝映下，十足的花蓮海邊美感。