

從貨櫃港口到生態關懷

2007高雄國際貨櫃藝術節

文/陳泓易（南華大學美學與藝術管理研究所副教授）

如果大自然可以在各種生物共生情況下形成一個生態體系，那麼人群以及其集體空間乃至文化藝術也有可能服膺相同的邏輯。

2007高雄國際貨櫃藝術節以生態關懷與永續城市作為創作與思考主軸，我們期望回溯高雄的發展軌跡來辨識高雄的文化主體性及其城市特質，並且以此出發將創作的主题架構在幾個重要的層次之上，首先自然是貨櫃與生態這兩大主题。貨櫃是高雄港發展的命脈基礎，貨櫃同時也承載了幾個重要生態使命的隱喻，比如生命的遷徙(migration)、文化的交融(interculture)、承載的媒介(media of life)、存在的多樣性(multiplication of being)等等。

至於生態，我們則是回歸到其最基礎的概念上，從語義學詮釋生態一辭的“家”的概念本質，到生態環境的破壞之現狀，以及地球暖化等諸多人類共同製造，相互影響並且將必須共同承受的現在以及未來的命運。

由於主题的重要性與可發揮題材的多樣性，今年徵件時來自世界各地的參與者創下了貨櫃藝術節創辦以來的最高紀錄，經過激烈的競爭，我們選出了來自八個國家的13件作品，包含一件邀請創作：來自以色列

列的Zik工作組(作品編號No 091138-05)。

或許我們某種程度也可以形容整個藝術節的發展過程就是一個非常類似高雄生態繁衍發展的一個過程，做為一個國際上重要的貨櫃碼頭，高雄一直以來就匯聚了來自四面八方的各種文化與自然生態的撞擊與交融。這個情況與同樣做為一個各種洋流與多樣文化交通的樞紐地的島嶼台灣命運不謀而合，在衝撞拼湊卻又共生共榮的同時，生態本身也持續的自我演替。

如果大自然可以在各種生物共生情況下形成一個生態體系，那麼人群以及其集體空間乃至文化藝術也有可能服膺相同的邏輯，所以在城市中我們所遭遇的每一個個體，人、事、物、河流、建築、空間、流動的人群、鱗比節次的車輛、勞動與娛樂、語言與思想、生產與消費的生命記憶、集體意識與意向性的匱乏與剩



● 李宜全 <美麗新世界>

餘，也都可以是有生命的有機體。如果在高雄港我們可以聽到海的聲音，在西子灣我們可以看到山的脈動，那麼只要你夠專注，同樣可以在高雄聽見城市的心跳，感受到街道的呼吸，辨識出夜晚市集人群交響的樂章，濃妝淡抹的霓虹心事。聽到城市向你傾訴它的歡樂與嘆息，城市就是生態，我們不希望把生態局限在人必須退場的大自然。人是生態的一部份，城市自然不能排除在外。身在一個像高雄這樣豐饒卻又頹廢的城市，我們更能夠思考體會進而實踐生態的關懷。

這一次我們請來的藝術家從港口、貨櫃、城市、住家的概念出發，擴大到生態與永續的關懷，希望喚醒港都的市民以及每一個在台灣面向世界的我們，認知人類對生態所造成的創傷，期盼我們能從自己出發，從高雄出發，為台灣、為地球的生態環境盡一份心力。

展出作品介紹

1. 李宜全(台灣)

<美麗新世界>

李宜全認為現代文明的建構，逼迫人類走向一棟棟冰冷的高樓大廈，然而大自然是人類的根本，我們也永遠不能忽視人類對大自然的破壞所帶來的環境議題。藝術家以花草樹木，並帶一點超現實的自然景色為題材，提醒我們大自然綠色大地的重要性。

2. 唐明秀(台灣)

<風的名字>

唐明秀透過颱風的意象來表現她的生態關懷。颱風是台灣人的共同記憶，是台灣生命不可分的一部分。颱風像是每年夏天定期造訪島國的神祇，而牠的形成，則起因於雲朵的一場停不下來的旋轉舞蹈，人類謹慎地為每一個生成的颱風命名，以傳遞牠的行蹤，記憶牠的力量，撫平牠的無情所造成的斷落與傷痛。這些颱風的名字，是由太平洋上颱風領地之中的國家所分別選擇的名字，碧利斯是菲律賓語速度之意，聖伯是馬來西亞語淡水魚的意思等。這些可能會象徵著一次殘酷風暴的名字，組成了一幅肥沃平和的太平洋風情畫。藝術家以捲軸式的連環圖，描繪颱風的旅行，還有牠在島國人民心中的意義與想像。

3. 碧雅娜·巴卡路克(塞爾維亞)

團隊：帝亞恩·佩特羅威(塞爾維亞)

<紙貨櫃>

藝術家使用的基本素材是廢紙，單純而又明確的成為各種廢棄物象徵性的代表。他們試圖將這些廢棄物轉化成藝術品，以一種新的面貌來述說一個



● 唐明秀 <風的名字>

生態的故事。藝術家首先與民眾互動收集紙張，收集那些帶來髒亂、和審美觀不能相容、對人類環境會形成污染的廢棄物。接下來是撕裂這些廢紙，將之黏貼，形成柔軟的表層。文字、照片、報紙經重新排列組成了新的意義，一個可供觀察、探討，但是無法解讀的作品完成了。我們可看到由紙張和黏膠形成的新景觀，放眼望去使人想到一堆堆的紙經過細心安排，層層疊疊的表達了無可言喻的細節。藝術家認為，能夠了解收集廢紙的含意和所要表達的訊息，是非常有意義的，所以把活動中拍到的相片集成看板，在貨櫃內展示。

4. 卡門·安飛恩格(英國)

<保溫罩>

卡門以<家>的概念出發。家帶給卡門的印象就像溫暖的保溫罩，那是童年時祖母留給她的記憶。祖母會用毛線織成各種不同的保溫罩包裹家裡各式的器具，她用漂亮而且色彩明亮、編織而成的外罩將整個貨櫃遮蔽起來，同時在編織品中穿插一些圖像，在貨櫃的頂部，擺設一個花瓶，配一朵巨大而且盛開的蓮花，垂掛超出邊緣，從遠處觀看，試圖營造一種本地都會區超現實的景觀，裝飾與美麗兼具。卡門雇用幾位女性，現場編製外罩布料，以女性製作美麗事物的方式，同時表達她對紡織業的讚揚。

5. 維吉妮亞·拉維(法國)

<我相信我的直覺，我相信我自己.>

維吉尼亞·拉維發展出一個非常梅洛龐帝式的現象學創作概念，她強調創作藝術解放了她的空間自我侷限，從小城市如“安錫”，中型城市如她的出生地“坎城”，大至“里昂”、“巴黎”或者“東京”的生命經驗都引發了她的思考與想像...如何讓自己在城市裡生活得隨心所欲？如何去平衡在這川流不息的城市裡，朋友之間該是如何經營介於親暱和緊張

之間的關係?從繪畫雕刻的創作中,藝術家想要喚起人群活動中都會生活裡的某種群居共生、相互依賴、相濡以沫的當下趨勢。她認為這是居住在都市裡必須要平衡與認知的重點,某種都會的生態情境寫真。

6. 三浦光一郎 (日本)

<美感與美味>

三浦光一郎認為,六〇年代的迷幻(嬉皮)文化引領我們省思人類與自然之間的關係。若能跟自然,甚至其他人類和平共存而不是征伐,我們就會更快樂,但迷幻文化結束後其負面形象早已破壞世人對它的觀感。而今天生態關懷正好可以復興其精神,並且呼應「永續之城」的主題,因為此文化可為廣大世代所共享,而且它在本質上及存在著刺激我們感官的正面能量。藝術家選擇了四種不同圖案覆蓋於四面坎板上,為了營造出在堅實鋼板後還有東西的感覺,圖案簡單而略帶虛幻,三面波紋狀刊板外圍和屋頂部份主要以噴漆和圖像剪影(背膠式塑片)為主,未製圖的部分(支架部份及門)就保持空白無暇以展示容器本身的沿革改變。

7. 鈴木貴彥 (日本)

<全球商店資訊網>

這是鈴木貴彥Takahiko Suzuki“全球商店資訊網”計劃案的一部份,他為世界各角落的小舖

子設計影像海報,這張海報就像一禎有藍天為背景的建築物照片,但畫面中的建築物其實是Takahiko Suzuki所製作出的紙模型。此計畫中的照片皆來自於他的作品,你可以連結點<http://global-store.info>,此次展出作品的標題即來此網址,這個作品是網路世界緊密結合。鈴木貴彥認為以全球互為依存的理論來說,任何角落發生的事情都值得世界的關注,我們應該對紐約曼哈頓的電腦商行與台灣的街頭攤販一視同仁。那些宣傳海報上並沒有洽詢的地址或電話,只有經緯度的地理標示,這是指名地點最精確的方式;還有企劃案主軸之一的網址也會顯示出來,因此作品不只是在此地展出,它是經由網路而與全世界接軌。

8. 柯子建 (臺灣)

<四元素>

柯子建由亞里斯多德所提出的四個元素:水、火、氣、土發展其創作理念,藉以貨櫃為載體,承載著宇宙四元素來呼應生態貨櫃的意念,並且利用此四元素強調生態共生系統的重要性。四種元素可以是永恆的,但它們也可以混合起來。生態與地球是可以永續發展的,但是在人類過度開發之下造成的失衡結果,必須由每一個人來承擔與改進。四元素的生態和諧,以



● 鈴木貴彥 <全球商店資訊網>

整個宇宙和宇宙韻律為象徵對象:如中國以人的身體為小週天相對於自然韻律的大週天,相對於溫室效應,微觀一個人所產生的二氧化碳,廣義至整個地球的大氣循環,都是需要一種平衡點。有如西洋的一旋繞一開展(involution-evolution)、吸入一呼出(inhalation-exhalation)等對立現象的統合,或是道家代表陰陽協調的「如其在內,如其在外;如其在上,如其在下」的概念。

9. 浩克 (台灣)

(宋孜穎,尤韻茹,李翊誠,賴聖中)

<綠巨人>

他們強調現今世界人類不停的消耗大自然資源,更產生了無數的汙染物。至今高雄仍然以石化工業為其產業命脈,同樣的也因而成為消耗資源、製造汙染的工業之都。他們期許高雄能夠脫胎換骨,迎接國際綠化工業的熱潮,成為永續發展,生生不息的綠色之城。從再生能源發想,他們聚焦在由玉米提煉而成的替代能源。表達大自然資源的潛力,就算科技下的電子產物,依舊可以取之於自然,還之於自然,闡明自然與人類共生的最高生存指標。在貨櫃外,營造出相反的廣闊空間感,宛若身處廣袤千里的玉米田,渺小的萬物試圖昂首窺望天空的氛圍。觀者進入貨櫃,便彷彿置身於自然,體驗到自然的廣大,藉此讓觀者自覺大自然與萬物的共生關係。

10. DU D D團體

團隊:香儂·相法那(泰國)、雅美·佐伯(日本)

<小小世界>

DU D D強調藝術與機械在文化層面上具有相同的意義,它們伴隨著生活和社會形式一起前進,藝術同時也是溝通、反映以及聯繫不同社會之間的媒體。今日,社會中每一個快速開發的個案所造成的變化,對於習俗、傳統都會產生影響,在地文化因而逐漸變調,終至失去原有的特色。基於對這種變化的關注,將目標定在找出社群成員之間共通的環節;反映出有意義的、生活的傳承。其目的是為了鼓勵社群中的成員,進一步互相了解,並彌平溝壑。其重心在於學習;生活方式、文化、民族性以及各項和社會演進有關的事物,試圖找出地球上人類共有的一個美好的環節。

11. 池田一 (日本)

<「地球水龍頭」貨櫃—尋找水星球的肚臍>

池田一認為我們應該深入去了解地球這顆有水的星球上,水的運轉正受到何種嚴酷環境的影響。「地球的水龍頭」描述水的重要性,以及這些水的來龍去脈。



● 克林·歐佛 <鐵礦>

從那裡來(「地球的水龍頭」貨櫃的輸入)

地球這顆有水的地球上所有的水源點,應該被視為,是為了未來儲備的資源。作品中「水星球的肚臍」顯示在自然環境中所儲存的水的重要性,其中很多「肚臍」位於內惟埤,因為藝術家採用相當多本地的景觀。

往哪裡去(「地球的水龍頭」貨櫃的輸出)

貨櫃的內外用很多藍色—水平和垂直的直線畫分為很多方格,一個藍色的方格代表一個體積43立方公分(正好是80公升)立方體的一個面,這個貨櫃可以想像成80公升水箱的集合體。「80公升的水」正是我們每天賴以維生所必須的水量,算一算本貨櫃可以容納多少個80公升水箱,參觀者很容易掌握到一個概念:這是一個可運送412人份緊急用水的維生貨櫃。

12. 光團體

團隊:蘇西蕊(泰國)、恰克瑞特·屈恩諾克(泰國)、雀特卻·蘇班(泰國)

<生之樹>

他們強調樹木與森林等綠色場域在生態上的重要性,而泰國正是亞洲樹木與森林多元豐富的寶庫之一。他們將泰國樹種及生物所棲居之綠色場域模擬至人工打造的“容器”中,此綠色意象在白天或夜晚皆適合觀賞,尤其是在夜間,觀眾可以藉由燭光來探索,由於畫面適用反光紙製作而成,相較於展場夜間的黯黑環境,將會顯得光亮耀眼。若要在白天欣賞燭光下的效果,觀眾可以走入貨櫃中。

13. 克林·歐佛 (澳洲)

<鐵礦>

歐佛的作品反映澳洲歷史中的三個舞台:本土、殖民地以及多元化,加上多年來長期的四處旅遊,引領他發展出一種結合西方與亞洲藝術以及哲學的藝術綜合體,一種國際化的藝術型態,帶著明顯的澳洲特色。歐佛在貨櫃上製造生鏽的效果突顯大自然的力量,而強烈的赭紅色與似是而非的巨獸圖像光影,給人某種非常超現實又非常蠻荒的澳洲生態想像。✎