

當懷舊有益健康時...

一種帶有健康療法的復古經濟學

文/許淑真（高雄市立美術館「新寶島地攤隊」主題展演活動計劃策劃主持人）

每個過去的意象如果沒有在現在重新被辨認出來，成為關懷的對象的話，將會永遠消失。

班雅明/ 歷史哲學論綱¹

有人曾說：“當紐約是下午3點鐘，倫敦依舊是1938年”，倫敦這個全英第二古老的城市²，令我這個台灣藝術家津津樂道的不僅僅是英倫的當代藝術，還有波多貝羅市集 (Portobello Market) 裡令人炫

目的種種文化商品。位於倫敦西郊諾丁山 (Notting Hill) 附近的波多貝羅市集，是全世界最大的骨董市場、也是最早的創意市集。已有百年歷史的著名觀光景點波多貝羅市集，不但是全世界熱愛挖寶人士的購



● 波多貝羅市集的古董相機店 (攝影：許淑真)

物天堂，更是新一代設計師以市集形態初試啼聲的好地方。作為世界上最早相機誕生地之一的英國，市集裡就有像博物館式的古董相機店，像我從市集裡買回來的戰利品就有一個1927年的皮製蛇腹古董相機，而另一個戰利品則是來自一間設計的非常春天的服飾店。

經過百年的文化和歷史的洗禮，以及經濟的誘因，才造就了波多貝羅市集如此的盛名，而全台始自台北誠品書局敦南店戶外的創意市集，經過這幾年發展也到處蔓延起來，但大眾也在觀望著其長遠性。大家都知道台灣街頭強旺的生命力來自於廟會、市集、與地攤，而這些大多依侍在常日的經濟活動與宗教生活當中，這由民間自主力量所組織出來街頭活動，其長遠性常常勝過官方所大力主導與鼓吹的活動。所以我接下了高美館的新寶島地攤隊的主題展演活動時，我便在思索以一個新設的市集活動，沒有任何日常性與文化歷史背景的支撐下，如何達到應有的效益？所以我試圖撮合本土經驗與國外成功的案例，來成為我最主要籌辦的重要關鍵。

懷舊有益健康

若思考一種常民文化，或做為一種常態發展，「懷舊」一直是日常生活或是社會領域中很常見的一種現象。在西方，懷舊 (nostalgia) 或稱鄉愁一詞源自於兩個希臘字根—nostos意即回家 而algia則指想起家鄉的焦灼狀態。西元1688年瑞士醫師Johannes Hofer把這兩個字根連在一起，nostaldia一詞便成專指一種苦思家鄉的愁緒或懷舊情結；當然在所有的文化當中，懷舊更是一個互古存在的命題。所以懷舊想當然爾也是一種想像的文化記憶，在過程中讓自我在時間的維度上與文化、歷史、傳統和社會做更深度的重建，是一種帶有傷感與優美的完美結合。

健康療法的復古經濟學

環顧近年來在台灣的文化創意產業上，大量的在藝術設計、流行文化、服務餐飲業，或者該說是一種態度上，大量的滲入懷舊的愉悅感。不管懷的是什麼舊，這些文化商品畢竟要經由一些方式，復出一種古的味道來產生，並經由同儕之間或者商業販售來達到一種社會性的互動。這雖然是一種文化產銷行為，但因現代性生活激活了懷舊主體的內在需要，讓人置身於不知感恩的揮霍青春，這種時空錯置的懷舊氛圍，讓懷舊行為帶有集體治療的效果，因為藉由回憶過去生活經驗的一種過程，來達到建立自信心、自尊、溝通技巧以及社會性互動的療效。相對於對現世



● 李俊陽(左)於懷舊有益健康現場與觀眾同樂 前方為李俊陽自製的布袋戲偶 (攝影：許淑真)

的失望，源自於人類發展學的懷舊治療，似乎也隱含在創意市集的機制之中，是一種帶有健康療法的復古經濟學。

一種走江湖賣膏藥的說唱味

這次策劃高雄市立美術館《KMFA視覺藝術市集—新寶島地攤隊》的第一砲主題創意市集，就是將懷舊這個議題涉入，而且絕對崇尚「地攤說唱精神」，因為說唱表演是地攤文化中最重要精神與態度，《懷舊有益健康》展演主題藝術家李俊陽便是在現場呈獻一個動態視覺藝術作品。還記得我們常常在電影或電視上看到以前傳統走江湖賣膏藥的人，常常一邊表演一邊推銷著他的健身藥方，曾幾何時這些都給電台和電視購物頻道給取代了，在以前的美好時光裡，這些街頭商業活動成為市井小民觀賞表演娛樂的重要活動。李俊陽長期延用了台灣傳統符號作為他創作的材料，如手繪的電影看板、霓虹燈的炫目色彩、泉州古樸的布袋戲偶上尋找出傳統造型，並從三國演義、封神榜、西遊記等古典小說中借用角色的意象，從而創造出鮮豔奪目、大膽奔放的當代藝術作品。

這裡最主要的不僅僅是李俊陽的李氏造型，更重要的是他骨子裡一種隨遇而安的快樂美學，在新寶島地攤隊的活動當天，李俊陽用著他改造過的非洲鼓、小提琴、二胡與觀眾同樂，並隨意的到其他地攤隊與攤主對唱，孩童時期那種街頭與廟會的快樂時光一一浮現起來...

轉型需護本·懷舊要尋根

挾持著第一屆新寶島地攤隊冠軍的「台灣美文化館」，再次加入這檔「懷舊有益健康」主題展演，由執行長許參陸先生所主持的台灣美文化館，是高雄



● 紙偶抓偶的「雜貨舖」與古厝合影（紙偶抓偶提供）

地區以懷舊電影為主的績優地方文化館，館內展示有138年前電映機未發明前的「影像幻燈機」、與早期在地戲院使用之炭精棒放映機等。館內最主要有「高雄市老戲院主題區」，由許先生地毯式的蒐羅，將六十年來高雄戲院的舊址與變遷之沿革蒐錄記載，是目前高雄市電影歷史最完整的呈現。以一個民間團隊的台灣美文化館更是將老電影劇照研發出人人可購買的創意商品，藉由經濟交換行為讓觀眾懷舊尋根。

而這次展演中的「三和瓦窯」是位於高雄縣大樹鄉的百年龜仔窯，在歷史波浪中，是台灣磚瓦建築文化興衰的見證者，也是全台灣現今古蹟維修工程中，唯一可以提供舊式磚瓦的窯場。在現代建築材料氾濫的時代裡，三和瓦窯守護著紅磚與紅瓦的老祖宗智慧，舉步維艱但步步踏實的逆勢而上，把持建築技術、文化美學、執行傳統文化的精神，並在轉型懷舊中不失文化的根本。三和瓦窯除了致力保存「活的龜仔窯」，燒製提供古蹟維修的傳統磚瓦外，並發展磚瓦工藝常民產品，並藉由教育推廣讓磚瓦重回養生建材主流，努力發展磚雕工藝與保存建築技術，希望很快的未來能把台灣傳統磚瓦建築文化再度完整。

懷舊·一種有關家族或種族的情感聯結

在這次的《懷舊有益健康》主題展演中的另一個新類型傳統文化產業，主要是由吳曉芸、許瑟芳、郁天杰三名新生代的創作團隊所組成的「再興陶藝工坊」，團員中的吳曉芸是國寶級台灣交趾民族藝術家林再興的外孫女，曾獲教育部遴選為「國家重要民族藝術藝術師」的林再興先生，在長期奔走全省各大小寺廟從事交趾陶創作之後，民國73年間於屏東龍泉設置窯坊，並於88年成立再興陶藝展示館，試圖著重在交趾的傳承與教育上，並且秉持著「交趾陶可以很傳統，也可以很現代；可以很藝術，也可以很生活」的原則，開發地方特色工藝與產業。而第三代吳曉芸與她的工作團隊，則是利用交趾燒這個傳統的材質，完全



● 三和瓦窯文化創意商品（攝影：林柏樑）

跳脫原有交趾燒的古典造型，形塑成年輕化的用途與可愛造型，讓傳統家族技藝藉由更多樣的方式相傳。

另外一組年輕團隊《紙偶抓偶》的設計商品，曾榮獲行政院文化建設委員會主辦的「第二屆南區青年創意設計聯展」金獎，由紀康偉、許南施、周佩怡、郭奇育、陳美琴、黃佳慧等六人共同創作。團隊中紀康偉與許南施是來自於馬來西亞的僑生，雖然在馬國就常常接觸中華文化與學習中文，但是還是十分著迷於台灣民間的廟會活動與文化資產，這次的作品就是與其他四位台灣同學共同研發出來以紙製為主的創意商品。《紙偶抓偶》設計系列紙製童玩，除了古厝模型，還製作可丟到紙香爐裡的金、銀紙造型沙包。其中最受歡迎的是標有農民曆的木籤造型日曆，此外為了推廣台灣觀光，星期日的籤上還有介紹各個觀光勝地。以仿籤詩設計製作的2008黃曆，可當做日記記錄每天的心情或事務，寫完後丟入籤筒，年終時回顧一年來的點滴，像是個壹年份的籤詩日記。

懷舊·一種生活類型傷逝的緬懷

都市的變遷代表著一種生活類型的殤逝，也代表著舊有個人情感的緬懷。藝術家夏祖亮是這次懷舊有益健康唯一沒有引用懷舊圖像的參展者，這次這組作品是夏祖亮2005年在橋仔頭藝術村駐村期間的創作作品。其發想源自於高雄地區捷運施工路段景觀變遷與本人的祖父病情變化所形成一種對照，透過外在環境的變遷與創作者內心的世界相呼應。

而面對懷舊精神，不能忽略的是面對台灣多元文化自身，於今年八月在澎湖篤行十村所舉辦的《甦醒塵封的記憶與感動—澎湖眷村影像歲月展》，便是一個很好的範例。做為全台灣最古老的眷村——篤行十村，除了有眷村獨有的封閉性所形成的不同於一般族群的特殊文化和生活風貌之外，其南腔北調與飲食文化，因地域與種族融合所形成的特有生活型態，並以母系地方特色為主的飲食、宗教、語言文化，有別

於台灣的眷村。

澎湖眷村早在這次影像展之前，以新復里里長商累愛為首的澎湖田野工廠，便成功舉辦過「英雄歲月懷舊之旅」與「眷村麵食嘉年華」等活動，面對一大片已經搬空的篤行十村，澎湖田野工廠這次動員到新建眷村的各個人家，找出民國34、35年到70年代的在篤行十村生活時期的舊照片，在那個物資匱乏的年代，拍照是一件多麼奢侈的事，照片也常常是親朋好友之間一種很珍貴的餽贈。藝術家林柏樑花了300多小時，翻拍與數位修片後，將品質極差與畫面極小的舊照片，以單張或多張並陳的方式，在馬公市新復里眷村文化保存區篤行十村六號眷舍間置空間，展出約200到300張的舊照片。

雙作者的時間加疊·喚醒更多歷史的可能

在開幕的當天，許許多多原先生活在篤行十村的老居民跟著他們的下一代或是第三代，在六號眷舍伴著眷村生活文物與音樂，猶如走入一個立體的回憶錄，面對著照片上的年輕人與當時的社會環境、軍中與家人，引導著參觀者走入眷村歲月懷舊之旅。藝

術家林柏樑藉由老照片的翻拍，每一件作品帶起了不同時代的歷史，如美學上的歷史、攝影史上的歷史、以及文化和地方文化的歷史，利用看似平常翻拍技術與沖洗，這組作品的每一張照片看似一個副本，但背後所隱藏的雙作者，正是意義的”doubling”與”reproduction”，尤其在作品由小變大以及從私人珍藏到公開化的過程，這照片的時間厚度是由原拍攝者與翻拍者所加乘，並帶起了更多口述歷史的可能，照片它成為口說文字的摹本。

也許從個人的到更大範疇的時代與社會，懷舊在這裡我要述說的不只是一種文化藝術上的消費，在文化商品與活動本身之外，它應帶入一種日常性，進入到時代與時代之間的接續，也應帶起更多不同族群之間的理解。

1. Walter Benjamin, *Theses on the Philosophy of History*: "Every image of the past that is not recognized as one of its own concerns threatens to disappear irretrievably." (pp.203)
2. 英國第一古老的城市是約克(York)。



● 澎湖眷村影像展之開幕一景 右起為商累愛與林圓庭夫婦（攝影：林柏樑）