

超越時光 · 跨越大洋

文/柯素翠 Susan Cochrane (客座策展人：昆士蘭大學 英文、媒體研究與藝術史學院/澳洲布里斯本)
譯/黃培宜

亞洲與太平洋島國與日俱增的密切交往產生了對大洋洲這一複雜區域更多瞭解的需求，此情形對台灣與新喀里多尼亞而言亦然。然而貿易與政治議題主導了後殖民時代彼此的交手關係，在文化的舞台上僅有零星的連結，也少有機會能夠建立較顯著的跨文化的聯繫，特別是此區域的原住民族之間的文化交流。

台灣與新喀里多尼亞分踞太平洋的兩端，台灣有日本與中國殖民歷史，而新喀里多尼亞則曾被法國統治。由於台灣與新喀里多尼亞並無實質上的聯繫，對彼此的人民與文化都十分陌生，在大眾印象中也缺乏可見度。許多台灣原住民族關心文化認同的問題，一方面身為少數族群擔憂自身的特殊文化在全球化與都市化的壓力下會崩解，另一方面則是因為台灣在世界政治局勢中的危險處境。橫跨整個太平洋地區的原住民族也都面臨同樣的問題與緊張關係，而這項展覽——《跨渡大洋與時間》——則為這一系列從展覽主題所引發的複雜議題提供了一個探索的平台。

如同彼得·貝爾伍德 (Peter Bellwood) 在其專文中所解釋的，南島語族 (Austronesians) 是指數千年前由中國南方與台灣地區不斷遷徙擴散、分布於馬來半島 (Malay Peninsula) 並橫跨太平洋與印度洋地區的民族。

南島 (Austronesia) 意思為「南方的島嶼」，隨著時光流轉，說著南島語的人們逐漸渡過海洋遷移至密克羅尼西亞 (Micronesia, 「微小的島」之意)、玻里尼西亞 (Polynesia, 「小的島」之意) 與部分的美拉尼西亞 (Melanesia, 「黑色的島」之意)。早期南島語族的系譜已太遙遠而無法回溯、他們的英雄與史詩已消失於歷史、他們的祖先文化僅能從考古學的痕跡得知，如拉比塔 (Lapita) 遺址。台灣原住民族較近時期的祖先，如同太平洋區域其他南島語族的人們，乘著高船首的獨木舟、臉上佈著刺青、在梯形的山坡地種著芋頭、創作祖靈崇拜的巨大雕塑與形象，並實行著與太平洋島國人類類似的社會組織形態，台灣原住民族的史前時代與近期歷史與許多太平洋島國社群共振著，這些太平洋島國社群是從他們自己民族的經驗來理解所有的脈絡。

在過去二個世紀以來，台灣與太平洋的原住民族遭受著原有的土地受侵略和殖民統治、被強迫驅逐、邊緣化、語言與文化的喪失等苦痛。如李玉玲所寫：

● 穿著祭典服裝的斐濟頭目 (Fiji)：Ratu Joni Duiquete Nagatalevu (剛讓給維多利亞女王的坎達露省頭目後裔) 與 Bulou Lavenia Lakabuka Yavala (身著坎達露省塔羅基村頭目服裝)。攝影：柯素翠 (Susan Cochrane)。

就如許多亞洲國家，台灣在經歷過往的混亂之後，已建立充滿活力的現在。這個島嶼在過去三百年來受到西班牙與荷蘭的影響、中國的統治、日本的殖民與西方的現代化歷程。文化遺產的層疊與戰後政治環境使得身分認同在台灣成為一個不但複雜而且備受爭論的議題¹。

這種歷史模式類似於太平洋島國與澳洲原住民社會，除了台灣原住民的統治權並非支配於西半球的勢力之下，而是受制於屬於亞洲勢力的日本與中國。在殖民時代所創造的東西方分水嶺隔離了南島語族人民的互動，西方強權——英國、法國、德國和美國——進一步將太平洋區域分成各自控制的小區域，導致了不均衡的發展以及英國風或法國風文化滲透到太平洋國家。政治領域和語言障礙很快地破壞了南島族群之間的溝通與文化交流。

在今日，南島民族的生活型態與文化為何呢？在台灣，原住民族佔台灣人口不到2%，他們正致力於認知並尊重自身特別的文化身分與在台灣社會中的適當位置；同樣的文化身分與社會認同的復興業正發生在太平洋地區，但是每一個國家必須協調自身獨特的種族混合體，並形成新的大洋洲社會，以適應現代世界。展覽是挑戰這些想法與期待極為有用的媒介，對觀眾而言，也可在其中想像時間與命運交織下所產生的現今南島民族的自我認同與世界地位。

橫越整個太平洋地區，從台灣到大溪地，我們都是鄰居，然而，我們也是陌生人，因為對彼此文化缺乏瞭解，而且也甚少工具可使我們理解並欣賞我們的鄰居，雖然我們被告知國家的要務是對自己區域的瞭解，但此工作卻常常被語言與文化差異所困。高雄市立美術館 (KMFA, Kaohsiung Museum of Fine Arts)——樓包屋文化中心 (TCC, Tjibaou Cultural Centre, New Caledonia) 的合作展覽計畫是一個有夢想的方法，嘗試為藝術的探索建立一個平等的與自由民主的空間。就如黃專所評論的，「當代藝術是二十世紀西方文化系統的產物，…長期以來嚴重地阻礙當代藝術在非西方世界的形態中表達自己的文化。」在亞太地區包括台灣與新喀里多尼亞的頂尖藝術家，已經參與世界知名的國際展覽，並抱持如下觀點，「我們視當代藝術為一種全人類分享的文化資源與寶藏，而不認為它是西方文化的專利，就如同在政治、經濟與社會等現實面，我們不將現代化等同於西化。²」

儘管在澳洲自1990年代以來亞洲當代藝術已具有高知名度，然而，在展覽、出版品對當代藝術家的認識方面與在文化交流的機會方面，對台灣原住民藝術的展現與欣賞，以及對太平洋原住民藝術家的認識，相對地是被忽略的區塊。在澳洲，太平洋地區藝術家與策展人已經解決了兩難的狀況：如何在強勢的西方導向形態的美術館表現原住民藝術？我們如何重新架構這種呈現方式，在其中原住民藝術不被當作僅是西方藝術的對照物或相似物？原住民藝術家真的能合於國際藝壇偏好的雙年展或其他形態的框架嗎？「主流」藝術的美學價值與表達術語對原住民藝術同樣適合且適當嗎？當一些諸如此類的問題已經在如亞太當代藝術三年展、努美亞當代藝術雙年展等區域性與國際性論壇被提出時，這確實是一個需要更多研究與闡釋的領域。

● 茱麗葉·碧塔 (Juliette Pita) (萬那杜) 與其織錦作品，攝於萬那杜維拉港那威塔藝術家協會年度展覽開幕，2006年。攝影：麥可·西蒙斯 (Michael Simons)。

● 卡納克藝術家蜜雪琳·內波蓉 (Micheline Neporon) 為樓包屋文化中心開館展準備其刻紋彩繪竹子裝置作品，1998年5月。攝影：大衛·貝克爾 (David Becker)。

● 雷夫·瑞根瓦努 (Ralph Regenwau) (1992年至2006年間曾任萬那杜文化中心主任) 於2006年11月17日接受馬帝亞斯·巴提克頭目頒贈「神聖的男性會館館長」之榮譽頭銜。2006年11月10日在另一場儀式中，瑞根瓦努獲法國政府頒贈騎士文藝勳章殊榮。照片提供：雷夫·瑞根瓦努。

本展之發展

這項展覽是如何實現？又是由誰發動的呢？事出必有因...隨著2006年2月在澳洲國立大學 (Australian National University) 舉辦的亞太週 (Asia-Pacific Week)，台灣高雄市立美術館與新喀里多尼亞樓包屋文化中心的兩位館長決定共同舉辦一項大型的當代太平洋藝術展，預定2007年10月在高雄開幕。除了展覽之外，這項合作計畫還包括台灣與卡納克族 (Kanak) 原住民藝術家之間的文化交流參訪活動，此項聯合計畫的目標是要提高跨亞太區域之南島語族原住民當代文化的能見度。柯素翠 (Susan Cochrane) 受邀擔任這個計畫的顧問與展覽的客座策展人；她曾擔任樓包屋文化中心卡納克與太平洋藝術部門的主管並以重要藝術活動的策展人在國際聲譽斐然。

本項展覽的三部曲主題 — 我們是誰？我們來自何方？我們往何處去？ — 取自保羅·高更 (Paul Gauguin) 最著名的畫作之一，此畫創作於1897-8年，那時高更住在馬奎薩斯 (Marquesas) 的西瓦瓦島 (Hiva Oa)，已放棄模倣藝術而偏好顏色與象徵的表現。在他的畫《Noa Noa》中，他表達了他對一種新生活方式的追尋，並在玻里尼西亞文化中發現了轉捩點。在柯素翠對此次2007年的展覽所作的可行性研究中，發現許多台灣原住民族顯然擔憂著文化認同的問題，一方面身為少數原住民族群擔憂自身的特殊文化在全球化與都市化的壓力下會崩解，另一方面則是因為台灣在世界政治局勢中的

危險處境，而他們對其他太平洋原住民族的藝術作品圖像產生了正面的反應，因為在圖像中呈現出這些藝術家也面臨了同樣的議題與不安，以及這樣的議題與不安情緒如何在當代藝術作品中被表現出來。

高美館展出從樓包屋文化中心借出的卡納克與大洋洲當代藝術典藏 (FACKO, *Fonds d' Art Contemporain Kanak et Oceanien*, Collection of Contemporary Kanak and Pacific Art) (以下簡稱FACKO典藏) 中的超過60件原作，媒材使用範圍從大尺幅畫作到刻畫細緻的版畫、從自然纖維與素材作成的現代作品到應用先進高科技的裝置或表演。FACKO典藏是第一批聚焦於此區域近代與當代藝術的大規模博物館典藏，此典藏的主要目的是突顯當代太平洋藝術並將之定義為此區域文化生活與美學資產中獨特的一部分。

在為樓包屋中心形成此批典藏的最初階段，決定先將典藏標的集中在美拉尼西亞地區，也就是從卡納克藝術家所在之處開始。從一開始，樓包屋文化中心的主要角色之一即為支持卡納克文化並鼓勵卡納克民族所有形式的當代自我表現。此展覽作為樓包屋文化中心與高雄市立美術館大型文化交流的創始的一部分，卡納克與其他新喀里多尼亞藝術家自然在展品選件中具有代表性。

● 所羅門群島 (Solomon Islands) 雕塑家們共同於所羅門群島國家博物館創建祥和雕塑公園，2006年。照片提供：勞倫斯·佛安歐塔 (Lawrence Foan'oata)。

對於重建與傳統的連結以及與其他美拉尼西亞民族發展新的連結的期許，已成為當代卡納克與大洋洲藝術典藏的指導原則之一。與美拉尼西亞文化機構與個別藝術家建立新關係的過程以及對方對卡納克計畫的興趣，為此典藏催生了最佳的藝術作品。1998年5月樓包屋文化中心開幕的時候，FACKO典藏已有超過300件作品，呈現出當代太平洋藝術的多元性；在2007年之前典藏品數量已達兩倍之多。許多作品是在田野調查的過程中獲得的，與藝術家在他們自己的土地上相識、用他們自己的辭彙與他們洽談、長途跋涉而無所獲、有時卻又幸運地有實質的收穫，這些對策展人而言都是一種獎勵並且是有助益的。

文化交流

上述樓包屋文化中心與高雄市立美術館合作計畫的一個宗旨是讓人們瞭解並見證藝術創作的過程，同時讓在地的藝術家、學生與各行各業的人們能在文化交流的經驗中獲得充實。因此，藝術家分別受到樓包屋文化中心與高雄市立美術館的邀請成為駐地創作藝術家，或者參與工作坊、研討會與展覽，在其中示範並分享他們的想法與知識。藝術家很珍惜這樣在現場工作的機會與挑戰，也知曉他們的作品被安置於何處，同時也與其他藝術家展開了聯繫並與觀賞他們作品的觀眾更為親近。

兩位卡納克雕塑家 — 尚-米歇爾·波恩 (Jean-Michel BOENE) 與喬瑟夫·普基歐 (Joseph POUKIOU) — 在2006年10到11月間訪問台灣一個月，在這段駐地創作的期間，藝術家就住在高雄市立美術館區域內，那裡提供了工作坊設備與良好的住宿，當地的雕塑家與一些有興趣的民眾常來訪閒聊、討論作品與分享餐點，而卡納克雕塑家則找時間與台灣的雕塑家相處並參訪當地的文化場所。在作為駐地藝術家的日子裡，波恩與普基歐共同創作了一件以木頭與大理石為材料的巨型雕塑，現在此件作品樹立在美術館外的雕塑園區內。樓包屋文化中心同樣將在2007年9到10月間接待台灣來的原住民雕塑家，作為回禮。

上述機構的工作夥伴、策展人與藝術家參與此合作計畫，以培育互惠的文化發展。我們期許這個開端將在泛太平洋區域的人們之間激起一場有意義的對話，並提供給台灣觀眾首次觀賞其太平洋區域的鄰居們所創作的藝術的機會。

引用書目

Agence de Developpement de la Culture Kanak. Noumea Biennale of Contemporary Art. Noumea: ADCK, 2002.

Gauguin, Paul. 1903. Noa Noa. edition etablie, anotee et presentee par Pierre Petit; gravures reunies et commentees par Bronwen Nicholson. Jean-jacques Pevert ed. 1988.

Lee, Yulin. 'Taiwan: an island of legacies', Beyond the Future: The Third Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art. Brisbane: Queensland Art Gallery, 1999.

Zhuan, Huang. 'Co-existing with differences: the new reality of contemporary art in the Asia-Pacific region', Beyond the Future: Papers from the Conference of the Third Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art. Brisbane: Queensland Art Gallery, 1999.

註釋

1. Lee, 1999: 頁146。
2. Huang, 1999: 頁62。

● 身為托列斯海峽島民的藝術科系學生於澳洲昆士蘭州凱恩斯的原住民與托列斯海峽島民藝術學校做展前準備。攝影：柯素翠 (Susan Cochrane)。

