

對於我來說，
我自己
便是最大的秘密！

安徒生的書寫是心靈，是日記，是鏡子，在童話的對立面探索著——
天真與世故挽手漫步，
孤寂與愉悅並存共舞，水陸兩棲的未知之境

我像一潭水。
什麼東西都能攪動我。
一切事物都能在我身上反映出來。
這是我詩人天性的一面；
我時常為此而高興，感到幸福。
但這常常也是一種痛苦。
——安徒生

稻草人舞團2008年度製作

SHADOW OF ANDERSEN'S ILLUSION

月亮上的人 安徒生

獲選國藝會第二屆「表演藝術·追求卓越」專案唯一舞蹈製作

新銳編舞家 藝術總監 共同創作演出 聯合演出
周書毅×羅文瑾 李佩珊×左涵潔

6.27 (四) 晚7:30
6.28 (六) 午2:30 晚7:30
6.29 (日) 午2:30

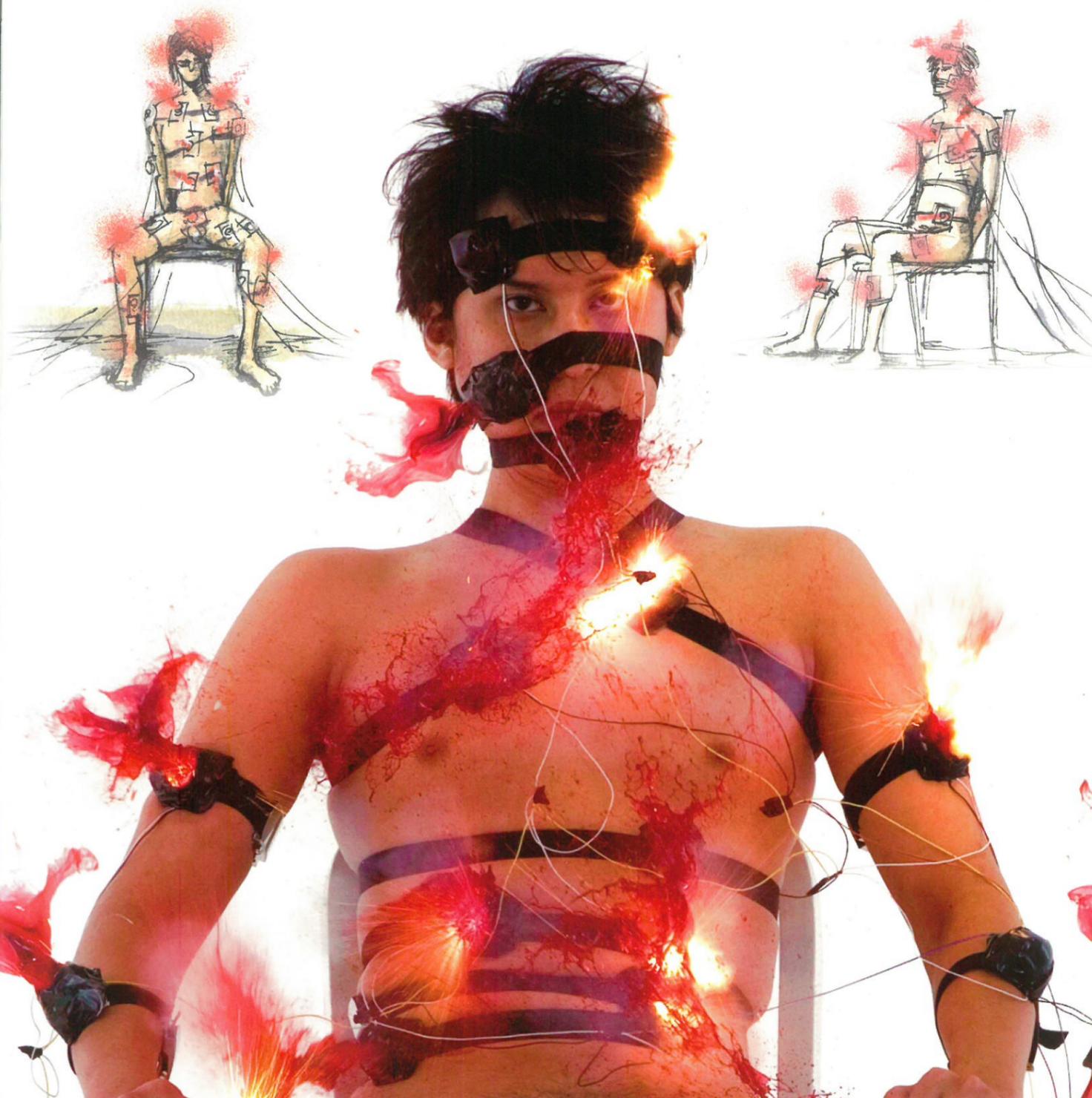
台北國家戲劇院 實驗劇場
台北市中山南路111號 劇院劇院1117門

表演藝術 追求卓越

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀·親藝文 www.ncaf.org.tw 2008 春季號

科光幻影
2008

科光幻影

第三屆國藝會「科技藝術創作發表專案」巡迴展
The 3rd NCAF Techno Art Exhibition

參展藝術家：曾鈺涓、陳志建、林昆穎、盧詩韻、宋恆、吳達坤

2008

5.24-6.29

台北／鳳甲美術館

2008

7.26-8.31

台中／國立台灣美術館

指導單位：行政院文化建設委員會
主辦單位：財團法人國家文化藝術基金會、鳳甲美術館、國立台灣美術館
創作贊助：財團法人邱再興文教基金會、財團法人宏碁基金會、財團法人光寶文教基金會、財團法人國家文化藝術基金會
推廣贊助：成志投資股份有限公司
展覽策劃：財團法人國家文化藝術基金會

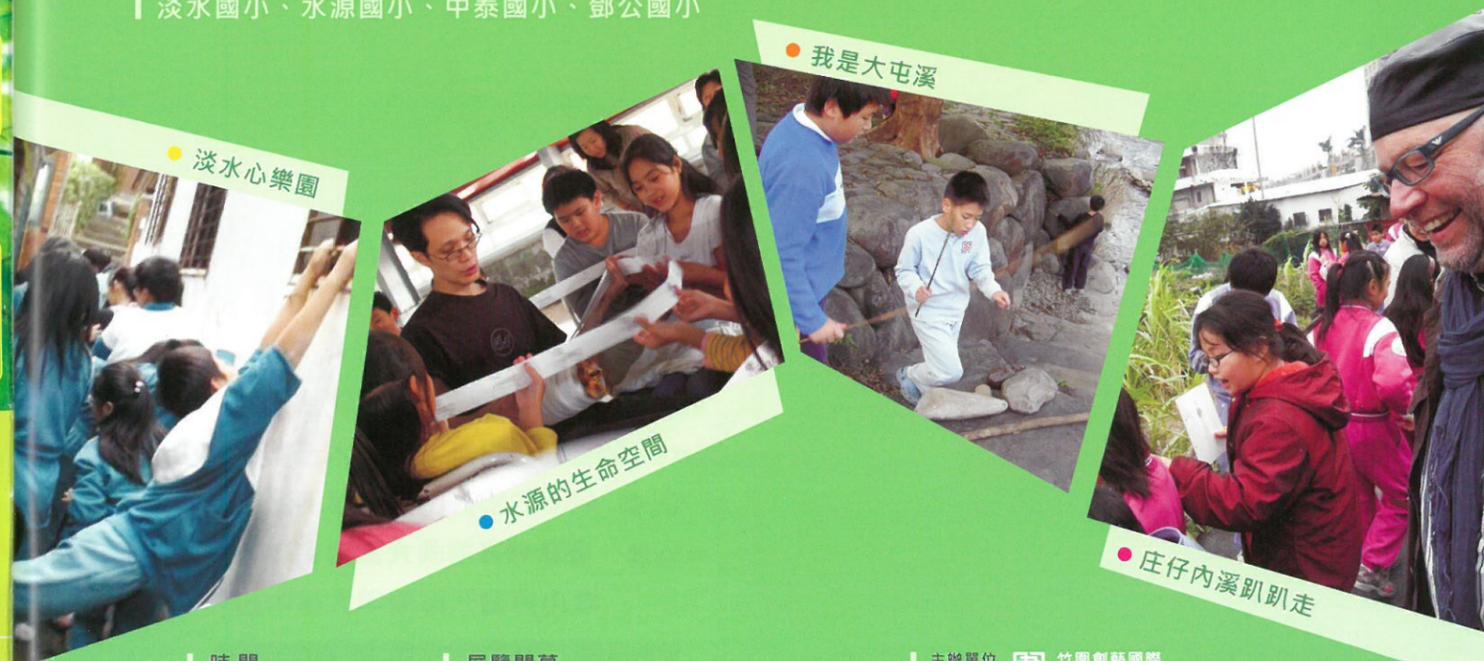

藝教於樂II 山水之間的藝術遊廊

透過藝術的引導，刺激並引發學童對空間環境的感官敏銳度，悠遊山水環抱的淡水藝術遊廊。
跳出一般授課框架，學童與不同領域藝術工作者，共同挖掘在地環境紋理與文化瑰寶。
經過身體與思考，用各種不同媒材與方式激盪本身私密的生活體驗，重建自己與他人、與環境的相互關係。

參展學校

淡水國小、水源國小、中泰國小、鄧公國小

時間

2008年5月30日~6月15日

展覽開幕

2008年5月30日(五) 17:00 于觀潮廣場

展覽地點

臺北縣淡水鎮中正路298號藝術工坊、觀潮廣場、鄧公國小、中泰國小旁大屯溪

教師研習營

2008年5月31日(六) 13:30~16:30 鄧公國小

主辦單位 竹園創藝國際 竹園工作室

協辦單位 臺北縣立淡水古蹟博物館

臺北縣淡水鎮鄧公國民小學

贊助單位 財團法人國家文化藝術基金會

SIMBALION 維獅

藝術種子要長大

藝教於樂 II — 透過藝術學習專案成果展覽

山林看來依舊翠綠 大海想來總是蔚藍 鼻息一吐一納間享受自然清新
 童年的歡樂 是在山海間追逐風的逍遙
 放腳的姿態 將在靜謐間現出真的性情
 藝術種子 吸取繽紛的虹彩 逐漸茁壯
 是綠是橙是紫是紅
 美麗的不只記憶 更是多了自信 多了歡笑 藝術種子在長大...

展覽日期：2008/6/7-6/29
 開幕茶會：2008/6/7 (六) 14:00-16:30
 展覽地點：台東鐵道藝術村 261倉庫
 參展學校：台東縣 信義國小+瑞源國小+溫泉國小

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會 SIMBALION 雄獅鉛筆廠股份有限公司
 主辦單位：Taitung Theatre
 協辦單位：信義國小、瑞源國小、溫泉國小

奇藝果

數位藝術的花花世界成果展

展覽名稱：「奇藝果」成果展覽
 展出時間：97年4月05日~97年4月13日
 展出地點：國立台灣美術館 數位藝術方舟
 (地址：台中市西區五權西路一段2號)
 開幕時間：97年4月05日(六) PM: 13:30
 主辦單位：社團法人中華民國視覺藝術協會
 協辦單位：國立台灣美術館
 贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會
 雄獅鉛筆廠股份有限公司
 參與學校：台中市西區大同國民小學
 台中縣大甲鎮順天國民小學
 彰化縣彰化市泰和國民小學

社團法人中華民國視覺藝術協會(聯盟) Association of the Visual Arts in Taiwan
 國立台灣美術館 National Taiwan Museum of Fine Arts
 財團法人國家文化藝術基金會 National Culture and Arts Foundation
 SIMBALION 雄獅鉛筆廠股份有限公司

CONTENTS

編輯室報告 4

專輯

當藝術實踐於社區……秦雅君 8

從家屋到一個塑造經驗的空間 | 俞瑞玲與陳錦輝在**水流東**……游蕨 夾頁

演出最貼近生活經驗的故事 | **談劇場藝術在社區的可能**……容淑華 夾頁

埋下數位藝術的種子 | 看「**藝起動手——互動藝術的神奇魔力**」……蘇怡如 夾頁

社群，是一種活性編織 | **陳淑燕的纖維藝術與社群實踐**……游蕨 夾頁

人生，七十歲再來開始 | 看**洪瓊君的《蝴蝶阿嬤》**……蘇怡如 夾頁

國藝會「**藝文環境與發展**」類優先鼓勵
具**社會參與性及民眾美學培育之計畫**……胡至倫 25

創作新星會

蘇匯宇**愛電視愛蘇匯宇**……秦雅君 26

鐘可欣**與長笛的音樂故事**……楊蕙菁 30

我不自由，但我很快樂 | **蔡文傑與《風大我愈欲行》台語詩集**……王慈憶 32

藝企報報

山水有情 人心更美 | **信義房屋「社區一家贊助計畫」**……楊蕙菁 34

創意ABC

蘊藏地方感的手作創意……陳明輝 36

補助結果

■首屆「**表演藝術新人新視野**」創作專案結果揭曉 40

當藝術實踐於社區

當藝術實踐於社區

撰文……秦雅君

我的研究興趣主要針對那些，
作品提供一個暫時性的空間框架，讓大家分工和對話的；
在此，合作性的經驗本身被視為是一種創意實踐的形式。
這些計畫傾向於溶入、有觸感，而不是帶著距離和投機，
它們把焦點放在擴大的、互惠的交流中。
而不單只是由藝術家所發動的破壞或錯置……(註)

美國學者格蘭·凱斯特 (Grant H. Kester) 在其著作《對話性創作——現代藝術中的社群與溝通》的中文序中，如此界定他所關心的對象，其也正是我們在本期專輯中嘗試碰觸的一個領域。

近幾年來，從國內各藝術領域的生產中，似乎也都可以感受到積極與社會（社區／社群）發生關連的一種趨力，而在這種關連性的連續光譜上，則有逐漸從站在挑釁、抵抗、批判的對立姿態上，逐漸往凱斯特所描述的溶入、有觸感、擴大、互惠的交流移動的態勢，這種轉變的出現，其背後可能的成因很多，也或許是藝術與社會相互影響所致。事實上，無論藝術是以對立性的角色或是對話性的位置出發，都有其重要的價值，但前者不斷追求自我實現的結果，代價之一就是自我隔絕於社會，而於此所造成兩者之間的巨大縫隙，卻是後者的實踐所企圖彌合的對象。

當藝術嘗試要疊合社會實踐時，可能出現的狀況絕不同於在藝術體制內完成的創作經驗，在其與社會網絡互動的過程中，有著各種無法預期的情境等待著藝術工作者去遭遇及反應，這個過程也正是這類藝術計畫的執行者真正生產其創作的場域。

在本期專輯「當藝術實踐於社區」裡，我們嘗試以近期發生的幾個藝術計畫為例，看看國內不同領域的藝術家們是如何回應這項國際性的議題。在這幾項藝術計畫中，除了均與社區／社群有所交織的共同點之外，它們也都很難被歸類在某一項傳統的藝術類別，我們希望在這些有限的介紹，可以讓讀者感受到這類計畫所呈現出來的一種新的態度與活力，以及其創作內容中所包含的豐富層次。

註：格蘭·凱斯特 (Grant H. Kester) 《對話性創作——現代藝術中的社群與溝通》(Conversation Pieces: Community + Communication in Modern Art)，吳瑪俐、謝明學、梁錦濤譯，台北：遠流，2006，p.9。

當藝術實踐於社區

演出最貼近生活經

談劇場藝術在社區的可能

撰文……容淑華 攝影……蔡坤龍

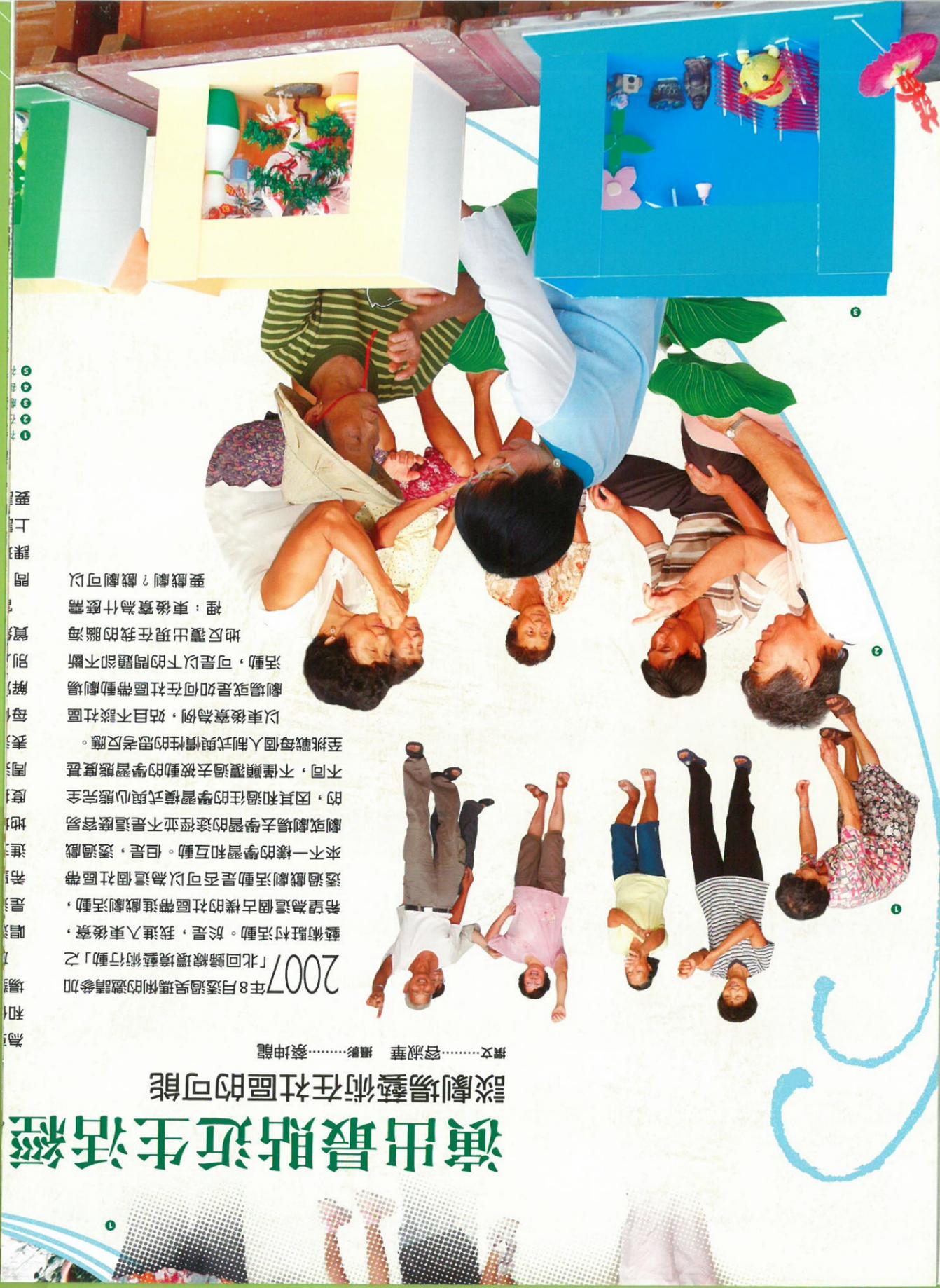
2007年8月透過吳瑪俐的邀請參加「北回歸線環境藝術行動」之藝術駐村活動。於是，我進入東後寮，希望為這個古樸的社區帶進戲劇活動，透過戲劇活動是否可以為這個社區帶來不一樣的學習和互動。但是，透過戲劇或劇場去學習的途徑並不是這麼容易的，因其和過往的學習模式與心態完全不同，不僅顛覆過去被動的學習態度甚至挑戰每個人制式與慣性的思考反應。

以東後寮為例，姑且不談社區劇場或是如何在社區帶動劇場活動，可是以下的問題卻不斷地反覆出現在我的腦海中：東後寮為什麼需要戲劇？戲劇可以

至挑戰每個人制式與慣性的思考反應。

◎◎◎◎

要上課的問題

國藝會「藝文環境與發展」類優先鼓勵：具社會參與性及民衆美學培育之計畫

撰文……胡至倫（國藝會獎助組）

在台灣，「公共參與」的意識已蔚為趨勢，有關藝術與公共領域以及藝術與社群跨域結合，像是社區聚落、藝術入鄉、多元文化、健康與醫療、環境生態、藝術教育、青少年工作、銀髮族群、性別等議題，在各藝術文化活動的表現上亦越來越受到關注。

就藝術創作者而言，藝術家不斷的對於當代藝術主流現象及創作形式進行反思，轉而尋求透過藝術介入社會的行動，直接或間接的與社會群體產生連結，實際作為一種公共服務，而對社會文化產生更積極具體且本質性的影響。藉由社群群體自發性主導，或透過藝術家一同參與的異質結合，強調創造性的合作過程及互為主體性的操作，使得藝術家與社群群衆，在有意識或無意識的情況下，有了轉變。

就藝文生態整體發展而言，為鼓勵多元議題的討論與研究，觀照整體生態鏈需求，針對藝術家與社群或社區連結、互動之研究計畫，以及經驗分享與累積的交流計畫，更顯得重要。是此，國藝會在補助藝文環境發展的前提下，因應補助政策面上的思考，於2008年度開始，在常態補助「藝文環境與發展」類別項下，訂定階段性補助重點優先鼓勵：

1. 推動藝術家與社群或社區連結、互動之調查研究計畫。
2. 藝術家與社群民衆相互學習、共創成果之活動計畫。
3. 引介國內外社群藝術發展經驗交流、訪視計畫。

期望藉由藝術家與各社群民衆彼此互動學習的過程，讓藝術於文化發展實踐上能有更多的可能性與展望，並為彼此開創一個創意實驗的新局面。

埋下數位藝術的種子

看「藝起動動手——互動藝術的神奇魔力」

文……蘇怡如 ■……財團法人中華民國視覺藝術協會

九年一貫教育實施之後，傳統的美勞/美術課成為定義和操作都有較大空間的「藝術與人文」課程，但數位藝術卻未曾於國小校園裡出現過。在國藝會的「藝教於樂」——透過藝術學習專案」中，視覺藝術協會（視協）所提出的「藝起動動手——互動藝術的神奇魔力」計畫，將互動藝術引入到台北市的福星、懷生、台北縣的自強三所國小校園，視協副理事長，同時也是設計畫協同主任的駱麗真認為數位藝術已成為25歲以下年輕人必要的配備。但國中小學的視覺藝術教育都還停留在本土前藝術家家的作品，「我們要給年輕人多一點直接觸科技藝術的！」於是視協有了「藝起動動手——互動藝術的神奇魔力」的構想。

已經將課程規劃完整，也設想到經驗中可能遭遇的狀況、課程時間、如何引導等等。每堂課除了授課老師，還有一名助教及負責紀錄的攝影。在一開始上課時，小朋友有自己的名牌，老師也有每位同學的照片，除了學生知道他們被正視的對待之外，老師也能夠以最短的時間認識同學。因為課程屬於課後社團的時間，為了維持學生對課程的熟悉度，每堂課結束都會課後作業，上課前會選出前二名的作業獎，頒給小禮物。為了作業獎的小禮物與福袋，同學們也發揮繪畫功力，努力將平凡無奇的作業用紙畫得美美的……。於每個項目課程結束之後，授課團隊會針對授課反應及回饋狀況進行檢討，適時加入課後中調整。

「藝起動動手」以一學年、四個階段為時間縱軸，先建立認識互動藝術，再帶領小學生進行創意的發想，然後進行至實際動手的工作坊階段，最後將所有成果以展覽的方式呈現。上學期的課程裡，駱麗真的「藝術開關」介紹國內外藝術家的錄像、數位影像、機械及互動藝術的作品，如張廣興的《人間失格》、黃心健《雨》互動程序等。接著專家詳應用自己撰寫的程式，以網路攝影機與互動程式搭配，或是透過樂高電子積木模組化教具，讓學生分組操作練習聲音、光線、超音波及觸控的模式。計畫主持人黃心健的「新形異貌」以造型為主題，用平面的紙材、光線或投影，引導學生了解二度空間及造型的可能性；陳彥任則是「電視任我看」單元介紹數位影片，像是講解卡通動畫、3D動畫的基本原理及製程、後製等作業，同學可以練習利用分鏡表掌握畫面美感及故事呈現。張耘之在「你」老師部落格」講解何為數位、何為數位音樂，除了節奏練習，也教導學生如何使用音樂軟體進行錄音工作……。

接著下學期的「創意大無限」先回顧上學期的重點，講解展覽創作作品的範例，以及開放分組討論互動作品流程設計、畫設計圖，或是列出製作所需材料清單等，而後連續三堂課，就是同學們分組的實際操作，每組自行規劃、製作一件互動藝術作品並舉辦成果展覽。駱麗真說，在計畫進行之前，團隊就

敬邀

社群，是一種活性編織

陳淑燕的纖維藝術與社群實踐

文……游蕪

花蓮豐濱鄉新社村是個人口不到800人的小村落，也是原住民噶瑪蘭族的聚落。自2002年噶瑪蘭族正名以來，文史工作者便為了彰顯這一帶的噶瑪蘭文化而努力著，新社村也隨地有這樣的氣氛。

兩年半前，纖維藝術家陳淑燕從台南移居到這裡，租下一間海邊的平房，低矮的屋子裡有些擁擠，但門外就是太平洋，海景倒是開闊到奢侈的地步。陳淑燕笑說，這裡的海浪聲一整天都不會停。

門外的屋簷吊著一些收集來的樹皮，有構樹、月桃與香蕉纖維等，都是她創作常用的材料，屋旁堆著一排漂流木，大多是昂貴的楠木。另一邊的空地上種了各種植物，她還養了兩隻狗，一隻叫小白，一隻是小狐狸。

新社國小距離陳淑燕住處只有幾步路，去年底，陳淑燕才為學校做了一個「魔幻藝術週展」。但這不是一個人人的作品，而是與村民小朋友共同的創作，陳淑燕稱為「活性編織」，她自己創的詞。「活性編織就是眾人交錯、構築起來的創作。對我來說，這也是一種意念上的編織。」陳淑燕解釋道。

陳淑燕帶著編織手藝進入部落，也編織起藝術與社群的新關係。究竟故事是怎麼開始的？

1990年左右，民族音樂學者明立國因為研究原住民音樂，號召了一些大學生走進部落，陳淑燕也是其中一員。她回想起當時，完全是一股知識分子下鄉重新認識土地的感覺。

其實，小時候住在台東原野的陳淑燕，在聽國小時班上就有很多原住民同學，但她地覺得，那時似乎有什麼隱形的障礙，彼此隔得遠遠的。「我都不了解我的朋友，總覺得他們好像很神秘。」帶著懸而未解的疑惑，陳淑燕在幾年後離開了鹿野，全家搬到台中豐原。

直到她從國立藝專（今國立台灣藝術大學）美術科畢業，再度踏進部落的經驗，才讓她重新了解起小時候那些「神秘的」朋友，也興起一股想要為原住民文化做點什麼的想法。「拍紀錄片、研究人類學或採集民族音樂的，好像都很容易找到方式，我想要試試看，是不是可能用藝術找到一個切入點？」

1992年，陳淑燕在偶然的机会下看下了在福華沙龍的「經緯之間——織物三人

展」，發現編織原來也可以是一種純藝術，讓她非常震撼。美術科畢業的她，開始學習編織，而纖維的觸感，原本就是高職職能服裝設計的她所熟悉的。

對陳淑燕來說，編織是一種充滿身體感、觸覺性與空間肌理的藝術形式。雙手與材料間密切往來，費工耗時，卻也帶來新的經驗。她覺得很多現代藝術都是純粹習性的鍛鍊，「久了其實會有虛無感，會想要反過來用手處理材料。」

手開始動，材料就不吝於回報你「身體感會帶動你的意識流，每次一開始做編織，心就靜下來了。」陳淑燕說。後來，陳淑燕進南臺大應用藝術研究所繼續組，待了四年，求知欲像海綿般巨大，什麼都想學，什麼都有興趣，甚至去修課練了90幾個學分畢業。畢業後，陳淑燕應台灣史前博物館之邀回到台東，在原始編織研習營擔任講師，目的是讓原住民工藝創作找到更多與自身文化的連繫。

陳淑燕說，編織是一種方式，一種讓她可以切入部落文化的方式。

2004年，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長盧朝成，找了陳淑燕來新社村擔任研習活動的講師，帶一群噶瑪蘭族阿嬤

與媽媽們做編織。當時這些媽媽們基於文化傳承的動機，已重拾起傳統的香蕉絲編織工藝好幾年了，陳淑燕以此為基礎，引入更多美感與設計上的想法，試圖為傳統賦予新意。隔年，陳淑燕移居至新社村，「新社香蕉絲編織工坊」正式成立。為了讓學們有更好的凝聚力，工坊就召了一些村民以傳統工法，在海邊蓋了一間傳統茅草屋工作室。無業工巧運作不到半年，某天一場無名火災讓開工坊付之一炬，對於剛起步的工坊來說是個重大的打擊。工坊用隔年申請到的一點經費，改裝了兩間開置民宅作為工作室與展場。如今邁入第三年，陳淑燕的任務有另外的講師接手，比較朝產品研發的路線。

陳淑燕回顧編織工坊這三年說道：「第一年由於有共同的工作室，大家比較有互動，凝聚力大。第二年之後，學員們比較多在自己家裡進行編織，團體互動少了，必須要有比較強的興趣作為支持。」學員們有了一些創作，也費錢觀光客，但由於價格也很混亂，並不足以維持生計。

陳淑燕發現，要讓媽媽們能一直有動力做編織，更多的團體互動是必要的，此外，這項傳統技藝是否能被看見，讓外人有更多了解了，並進而吸引年輕一代的新血加入，也是重要的事。工坊目前仍在努力思考，如何能讓這些手工藝從傳統編織的格局，提升為更精緻、更具與當代生活接軌的創意產品？但陳淑燕堅信，產品背後的文化故事，就是一種最好的行銷。

去年，新社國小校長邀請她來為換機司令官兩側的草地改頭換面，她欣然答應了。新社國

園中，還有阿嬤們二十年都沒這麼開心地笑過了。以四位阿嬤分別講述自己的童年遭遇為主軸，間或穿插她們的黑白照片，以及阿嬤們自己扮成演出輩子的格林童話，於是張著銀色的門牙笑開了地說著。當陳淑燕問她：「為什麼你不賣別人？」古秀鳳大笑回答：「因為我可愛啊，人家喜歡。」

對阿嬤們來說，一連串的同時，與父母分離、被虐待、生活辛苦的往事也歷歷在目，化為文字可能悶悶難行，但透過她們的講述，都是活生生的人生片段，對白有情緒有委屈與無奈。有的阿

小很小，但陳淑燕發現小朋友平常很少來這兩塊綠地活動，讓她覺得很可惜。她構想了一個編織迴廊，藉著創造新地景，吸引他們多來這邊走走動，也賦予場所新的功能。

陳淑燕想做的迴廊，是要像植物能持續長生的那種。但她的編織作品最常被問的就是「可以保存多久？」，自然纖維的非永久性，在陳淑燕眼中，是問題也是可能。她反過來說，植物生長其實也是一種創造力。於是，她用了當地便於取得的烏桕木、黃藤、漂流木來搭建主結構，再於角落種植爬蔓植物與蜜源植物，使其攀爬生長，並吸引昆蟲來訪。隨著時間，新的植被將漸漸取代舊的骨架，作品就像是個生命體。

在工法上，陳淑燕與當地原住民合作，以他們原本熟悉的魚籠編織為基礎，開展出新的造形與結構。看著傳統技藝做出新的建築，村

裡再嘗試舞台劇的演出；但有了紀錄片《蝴蝶阿嬤》，阿嬤們的生活故事就有了真實的紀錄。《蝴蝶阿嬤》雖是洪瓊君的第一部作品，但對她來說，影像的魔力比文字更讓她著迷。原本是文字工作者，也有執導劇場經驗的洪瓊君，就借由台大文學研究所所修了陳偉修的儿童電影課後，就對拍紀錄片極感興趣，在接觸到花蓮社區的這群阿嬤們，一方面有感於參與社區活動的阿嬤們，竟比自己退休的父母親更有活力；另一方面阿嬤們的故事讓她想要變成小說，卻覺得光是化為文字不足夠，所以興起拍攝紀錄片的念頭。因為編導的角色，已讓她有足夠時間與阿嬤們相處、建立情感與熟悉度，在導引阿嬤們說出自己的故事，或是拿著相機拍攝時，都可以十分自然地進行，也較能深入阿嬤們的生活，紀錄她們的情緒。還是紀錄片新手的她，踏錯複雜地與興，她說文字可以獨立完成，但紀錄片不行，舞台劇更難掌握。但文字創作是孤獨的，她深感作者不一定能得知觀眾的感受；戲劇演出的規模又過於龐大，能夠掌握的部份在演出開始時已經結束；但紀錄片只需一片光碟即可帶著走，播映時，現場就可以看到觀眾的表，立即的回饋，以及影像本身說故事的魔力，無疑地，更讓洪瓊君著迷。《蝴蝶阿嬤》一片，不但讓洪瓊君更堅持拍攝紀錄片的信念，也期待透過該片，讓更多人知道，透過社區、社區的努力，以及個人的參與，70歲也能擁有如蝴蝶般的美麗人生。

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

節65歲，都是生活在同個社區客家阿嬤，洪瓊君在一次偶然的機會得知，十個阿嬤演員中有一半是黃女或黃妻她，講起童年，都有令人鼻酸的鮮記，於是洪瓊君決定挖掘阿嬤們的往事，作為劇場公演的脚本，也藉此機會以影像紀錄這段拔仔仔阿嬤的往事，她們回憶兒時，而自己也演出難以回想的往事——《阿嬤的故事》舞台劇。

在阿嬤們出演的30年代，農業社會人力富有的台灣，小孩生得多的家庭因為各種理由，把小孩視為勞動工具或財產買賣，似乎是當時的普遍現象。洪瓊君形容，阿嬤們的童年故事，像是真實版的格林童話，她們被巫婆般的養母或是後母虐待、苦毒，而記憶中父親的角色也與格林童話一般缺席，甚至是模糊不清、無能為力。

《蝴蝶阿嬤》片中，一開始看到一群阿嬤，以十分認真的神情，進行著經驗之外的肢體訓練，想像中應該警惕的學編舞的姿勢，她們做起来卻十分生動，沒一下又笑臉壓壓地開玩笑，邊做邊

劇中，還有阿嬤們二十年都沒這麼開心地笑過了。以四位阿嬤分別講述自己的童年遭遇為主軸，間或穿插她們的黑白照片，以及阿嬤們自己扮成演出輩子的格林童話，於是張著銀色的門牙笑開了地說著。當陳淑燕問她：「為什麼你不賣別人？」古秀鳳大笑回答：「因為我可愛啊，人家喜歡。」

對阿嬤們來說，一連串的同時，與父母分離、被虐待、生活辛苦的往事也歷歷在目，化為文字可能悶悶難行，但透過她們的講述，都是活生生的人生片段，對白有情緒有委屈與無奈。有的阿

民們也覺得很有成就感。除了豐盛之外，陳淑燕還在欄口樹下設計了一個竹製的平台，可供小朋友在樹下休憩、聽故事，平台旁則有兩個立在地面上的魚籠造型蒙古包。陳淑燕選把此計畫融入課程，讓小朋友也實際製作細小的朔袋，安置在迴廊兩側。未來，她還希望能進一步結合自然課的生態教學，陳淑燕不斷在延續她的想法，就像植物生長一樣。

編織作為人類最古老的生產活動之一，從來就與生活脫離不了關係。這幾近年來，陳淑燕帶著她的「活性編織」走進原住民社區，有機地結合了部落自然生態、原住民生活與傳統工藝，而她對於材料、技術與歷史文化的研究，也讓她較之一般工藝創作看得更深，更遠。在陳淑燕那裡，編織除了是纖維的聚合，也是藝術與社群的交織。

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

冬天過了春天到
我會春天開始行
雙腳倚挺挺
雙手揮著天
大聲吶出
風大我愈欲行

感謝日頭給阮仔
互阮毋驚為及寒
露水笑給阮仔
互阮根基尙來在
毋驚風阮來

創作新星會

撰文……秦雅君 圖……蘇匯宇

上：蘇匯宇、王嘉明、黃怡儒《好壞》錄像，2005。右起蘇匯宇、王嘉明、黃怡儒。
下：蘇匯宇於作品《好壞》中的演出畫面。

蘇匯宇 愛電視 愛蘇匯宇

直到現在，我在睡前還是會看電視看到睡著，我起床第一件事就是打開電視，我吃飯的時候通常會想看電視，如果可以，我還想在馬桶前面裝一台。就此部分而言，這跟二十年前的我並無差異，我還是一個電視兒童，電視佔據了我極重要的生命片段，即便，我正企圖用作品紀念這個即將逝去的年代……(註)

蘇匯宇自陳是個電視兒童，而且即便脫離兒童的年齡已經甚遠，對於電視的依戀卻依然不減。由於許多嚴肅的研究結果都證明看電視對個人發展有負面影響，看電視(或說看太多電視)於是開始被視為是一件不太好的事，蘇匯宇自己也曾在大學時代刻意一年不看電視，但他後來想，幹嘛對自己那麼沒信心，更何況「電視實在超好看，世界的精髓都在裡面。」2004年起，蘇匯宇開始發展一系列與電視有關的作品，藉由表達自身是個具備批判意識的觀眾，他於是有了繼續擁抱電視的正當性。

蘇匯宇《所以我們反覆呼喊》，錄像裝置，2004。

2005年的作品《所以我們反覆呼喊》，利用兩台電視面對面同步播放影像，一邊是個男生說：「你快走！快走！這裡很危險，你趕快走！」一邊是個女生說：「我不要，我不要，我不要，要走一起走。」兩人的肢體動作與聲調頗為激動，缺乏前後文與場景暗示的情境中，絲毫看不出有什麼危險之處，再加上重複播放的秒差，兩人的對話有時搭不到，整體看來有一種荒謬的可笑感。

隨著有線電視的開放，台灣有了上百個頻道24小時播放，表面看似有許多選擇，實際上若非重播就是雷同的節目內容，擁有廣大群眾的連續劇尤其是如此，當我們的日常生活中不時出現一些戲劇化的場景時，究竟是那些虛構的情緒已不知不覺滲入我們的意識，抑或是我們的生活其實一如這些連續劇一般，只是類同的情節在不斷地反覆？

蘇匯宇、鄭詩雋《我愛林志玲愛我》，新聞畫面。

蘇匯宇及鄭詩雋以特殊裝扮出現於林志玲參與的公共場合，引起現場各種反應以及媒體的相關報導。

偶像崇拜是拜電視所賜的另一個社會現象，伴隨著全球化的趨勢，這個現象幾無地理的界線。談到80年代的偶像，麥可·傑克森(Michael Jackson)絕對具有極高的代表性，長期參與小劇場工作的蘇匯宇，一次和導演王嘉明聊起，發現兩人都很喜歡麥可·傑克森，於是相約共同創作一件作品。2005年兩人與黃怡儒共組「眾藝院」，創團之作就是《麥可傑克森》，作品藉由傑克森的多首暢銷單曲，貫穿台灣80年代各項社會事件的再現。其中，蘇匯宇除參與執導外，他的另一個構想就是要拍一支傑克森的MTV，而且三個人要親自擔綱演出。

作品《好壞》以傑克森單曲《Bad》的MTV為藍本，在這首歌曲發行同年，位於中正紀念堂的兩廳院落成啟用，《好壞》於是安排在這個具有特殊時空背景的場地拍攝，除以兩廳院

的地下停車場取代《Bad》MTV中的地鐵站之外，每個場景和分鏡都力求與《Bad》相同，三個大男生畫黑了臉，頂著黑眼線和一身黑色勁裝，竭力實踐每一個俐落的舞蹈動作，用自己的身體來追憶這位共同崇拜的歌手，一個攀至個人巔峰同時卻也醜聞纏身的偶像，一個身體上映照著複雜文化轉變軌跡的範本。

結束了對國際巨星的「致敬」，蘇匯宇將眼光轉至引發台灣名模風潮的林志玲身上，其於2005年策劃「林志玲大展」，邀請不同領域的人士共同以這位當時每天都得在電視上看到偶像為主題發表作品，其中也展出了一件他與鄭詩雋共同創作的《我愛林志玲愛我》。當時受邀參展的鄭詩雋聽說林志玲將前往北藝大關渡美術館參加一項演出，便提議去現場搞個行動，兩人於是開始計畫如何潛回母校進行他們的創作。

蘇匯宇
《槍下非亡魂——一個警告》
錄像·2007。

蘇匯宇《槍下非亡魂》·錄像·2007。

活動當晚，林志玲站在諸多模特兒與服裝設計師之間，以她一貫的笑臉盈盈面對著媒體鏡頭，這時突然出現一高一矮兩個戴著浴帽穿著浴袍且臉上貼著面膜的男子，擠到林志玲臉頰旁邊，比出「志玲姊姊」的招牌可愛動作，現場一片錯愕，前後不過一分鐘，蘇匯宇跟鄭詩雋就被架下舞台，在後台被保全團團圍住，而在整個過程中毫無失態表現的林志玲，下了台經過他們身邊還用甜美的聲音笑說道：「吼，你們玩過火囉！」

結果晚間各家媒體，果真都播出了這段畫面，並且不斷重播，甚至在第二天的政治反串娛樂節目「全民大悶鍋」裡，模仿林志玲的演員身後，還特別站了兩個面膜男，蘇匯宇覺得

興奮極了，就算只有一小段時間也好，這個符號終於玷污了這位偶像完美的一天。

《我愛林志玲愛我》可能是蘇匯宇所有作品中，唯一涉及實際社會行動的一件，相較於其此前或之後的作品，僅是在藝術體制內反映或批判社會現實，這件作品終於面對面地挑釁了它的對象。如果說今日媒體已成為主導大眾意識的一個怪獸，它同時間也扮演了訊息傳輸的重要管道，若不透過它，表述的再尖銳也不過是喃喃自語。而藉由媒體對林志玲以及對一切「意外」事件的高度興趣，這件對媒體現象發出質疑的作品，成功地在媒體上達陣。

在2007年個展「槍下非亡魂」裡，蘇匯宇又回到以自身擔任主角的表演方式，完成《槍

下非亡魂》及《槍下非亡魂——一個警告》兩件錄像作品，兼論對各類電影中的槍戰情節與恐怖主義觀念的反思，蘇匯宇表示從這件作品開始，他也將展開電視這項議題之下的個案研究系列。

在創作自述〈告別電視兒童年代〉中，蘇匯宇提到「電視兒童」世代即將消逝，取而代之的是「網路兒童」世代，網路興起與普及的速度或許遠超過我們所能想像，但電視或所謂影音工業的影響力是否相對逐漸消退則令人存疑，至少迄今它仍是許多人生活裡不可或缺的內容。我想，也許蘇匯宇可以考慮在馬桶前面裝一台電視了。■

註：蘇匯宇〈告別電視兒童年代〉，未發表。

鐘可欣與長笛的音樂故事

每當指揮站在舞台上，眼觀四面耳聽八方帶領著五、六十人的交響樂團時，總很難同時注視到每一位團員，但坐在樂團正中央，高出弦樂器一排的長笛手，卻是無時無刻和指揮四目交接，喘口大氣都會被觀眾看得一清二楚。這種特別的「禮遇」及長笛富麗清澈的音色，讓它成為許多人學樂器時的首選。從小被保送出國，一路唸到音樂博士的長笛演奏家鐘可欣，便因這夢幻的畫面而決定踏入長笛世界。

家中一台奶奶留給父親的古董琴及如呼吸般存在的古典樂聲，讓鐘可欣三歲時即無師自通地彈出樂曲。父母看出她的天賦，除送她去上兒童音樂班外，同時也跟隨李金里老師學琴，開啓她鑽研音樂的旅程。進入高雄鹽埕國小音樂班必須另選副修樂器，走浪漫路線的鐘可欣早被長笛的優美音色所吸引，九歲起師事長笛家梅啓生。為了發出第一個集中有力的聲音，鍾可欣光是氣音就練了半年，但到新興國中音樂班轉雙主修後，不論在鋼琴或長笛方面，皆是比賽常勝軍。1988年獲得台灣全國長笛比賽獎項外，也獲致教育部甄選音樂資賦優異保

送出國深造的機會，同年便負笈美國琵琶第音樂院先修班 (Peabody Preparatory School of Music)。因姑姑長居美國馬里蘭州，父母又是全心栽培，十四歲起鐘可欣開始成為小留學生。雖然也有以淚洗面及語言障礙的歲月，但有慈母般的姑姑陪伴，及在唸音樂預備學校的同時也進入當地公立高中就讀，四年高中的多元生活早讓她融入當地環境，現在想起來也特別懷念，因為在那之前及之後，鐘可欣的世界就只有音樂。

上大學前，鋼琴及長笛一直都是雙修進行，但想到長笛表演的多元化，攜帶方便，在樂團中受到指揮的注目及享受音響環繞的氛圍，在考琵琶第音樂院時，她便決定主修長笛演奏。英雄好漢匯聚一堂，老師近乎完美的要求，壓力及挫折油然而生，「人外有人，天外有天」，在這樣的名校裡感受特別深刻，但煎熬過了，也愈來愈享受這個氣氛。大學畢業後，結識同是小留學生且已定居馬里蘭州的先生，穩定的感情讓想要家庭、音樂兼顧的鐘可欣，自然而然的繼續往碩士及博士班唸上去。博一時結婚，博二小孩出生，母親來美一年幫忙照顧孫

兒，鐘可欣也很努力在五年內 (2000-2004) 拿到馬里蘭州立大學長笛演奏博士學位。原已計畫好畢業後擔任指導教授 William Montgomery 的助理老師或是在當地尋求教職，但 2004 年年底卻因先生繼承家業而返台定居。

計畫永遠不及變化，離台十六年的鐘可欣對台灣音樂圈必須重新認識。幸好平時和小學同學互有聯絡，藉由同學的網絡慢慢展開觸角。同學建議由教學起步，只是教職缺額鳳毛麟角，競爭激烈，而自己在台灣又無知名度，碰壁等待是無可避免的。所幸這期間因同學的牽線，也參與了幾場音樂會的演出，終於，在兩年前進入台南藝術大學及台北市立教育大學擔任長笛助理教授，去年起也任教於桃園南崁高中音樂班，並加入桃園表演藝術協會，投入長笛推廣工作。

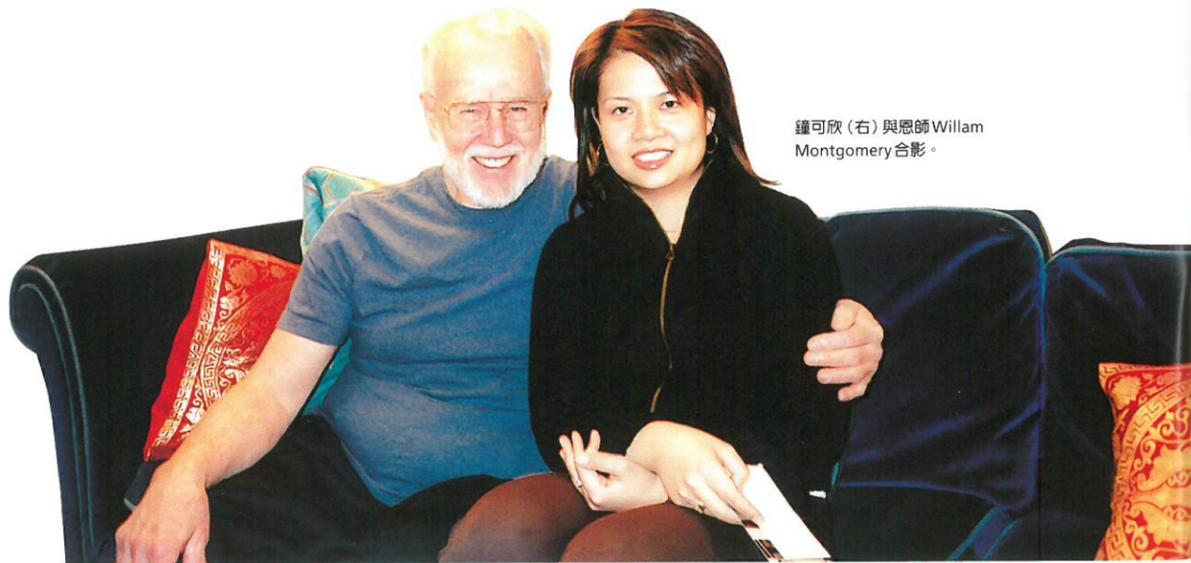
碩士專於演奏，博士更要精於專業知識及教學認知。自認偏好美國式教學，鐘可欣在課堂上總督促學生多看原文書，演奏時多一些想像，多一點故事，讓音樂活起來。不久前才帶著學生參觀故宮「華麗巴洛克」展，創造情境，幻想為每一件作品配樂，試著打通這些孩子們藝術的任督二脈。博士班期間，NHK 電視台委託同在學校唸作曲的日本作曲家 Maiko Chiba 創作一些電視配樂，並直接在美國錄製完成。Maiko Chiba 直接邀請華府各地優秀的音樂家組成室內樂團「NHK Japan Broadcasting Corporation High Vision Special Chamber Orchestra」，其中也包括鐘可欣。可惜她將這些演奏曲目留在美國家中，一時記不起曾出現在哪些播出過的連續劇，但簡單的旋律卻充滿情感戲劇性的音樂，還有日本人吹毛求疵的嚴謹態度，每一次的錄音經驗皆讓她留下深刻印象，回味無窮。

鐘可欣 (右) 演出長笛合奏，左為長笛手 Bonnie Lake。

十五歲曾隨 James Galway 與美國巴爾地摩交響樂團 (Baltimore Symphony Orchestra) 於美東巡迴演出，大師華麗的音色至今仍是鐘可欣最為景仰的。農曆年前才完成自己的回國首演，鐘可欣以二十世紀初期歐美各國現代音樂曲目在台灣初試啼聲。事實上，她對樂曲旋律飽含豐富情感的法國浪漫樂派情有獨鍾，博士論文以「巴黎音樂院 1900 及 1940 年代長笛比賽獨奏曲」做為研究主題。為了報答父母對她永無止境的支持及實現恩師 William Montgomery 博士的夢想，鐘可欣希望能把巴黎音樂院有史以來一百多首的比賽曲目呈現給這三位對她意義非凡的貴人。

輕巧亮麗的金屬外形及圓柔悅耳的樂聲，很容易將長笛吹奏者和纖柔唯美的外形畫上等號。殊不知雙臂懸空拿著樂器，為使音色具穿透力所需的肺活量，吹奏長笛也是要有好體力的。「學音樂的人要身體健康，要常運動。」鐘老師要大家別小看小小一支長笛，鍛鍊、恆心、目標缺一不可。經過三年的洗禮，鐘可欣對台灣的音樂環境不再陌生，現階段也找到適合自己的生存之道；教學之餘，一年一場的演奏會是對自我的要求及期許。喜愛台灣民謠小調的她，希望下一場音樂會上除了有浪漫派作品，也能吹出濃郁的台灣風情。■

鐘可欣 (右) 與恩師 William Montgomery 合影。

風大我愈欲行

我不自由，但我很快樂

蔡文傑與《風大我愈欲行》台語詩集

撰文……王慈憶 圖……蔡文傑

蔡文傑，一位腦性麻痺患者，身體雖遭禁錮，卻擁有自由的靈魂。在文學國度，他悠遊自在，以最熱愛且熟悉的文學語彙，高唱無羈之歌。

這位自由的歌者，幾年前被詩人路寒袖在電視上一手夾菸、同時娓娓而談的帥氣形象吸引，成為頭號「路寒袖粉絲」。為了與詩人更進一步接觸，路寒袖在公民大學開設的所有創作課，蔡文傑必定參加。在路寒袖眼中，蔡文傑是他的「死忠派」學生。而這一連串偶然且瘋狂的追星結果，也讓蔡文傑一頭栽入文學的異想世界，與「寫作」愛情長跑七年。

「創作」對蔡文傑的意義，是一種修身養性的方式，特別是「寫詩」。他說：「生命之河，緩緩流動，透過書寫，每段曾歷經的生命風景，都變得完整且深刻。每當完成一篇作品的剎那，心裡所積累的苦悶，也彷彿瞬間被打開、回歸文字，化成字裡行間的靈魂。」而蔡文傑的創作泉源，主要來自生活，他慣以日常母語「台語」作為書寫語言，他說：「我的創作是我手寫我口，音韻和文氣自然流瀉。」不過，最近他也開始嘗試創作華語詩。

這些年，蔡文傑一連榮獲中縣文學獎、碩溪文學獎……等的肯定，2007年10月更出版首部台語詩集《風大我愈欲行》，獲得國藝會的文學類出版補助，種種意外收穫使他淺嘗成功的甘甜，但回首過往，卻也有心酸之處。對行動不便的蔡文傑來說，外出上學是件不易

的事。由於四肢萎縮，他難以行動自如，只有仰賴電動輪椅代步；到學校，必須仰賴專車接送；上下樓梯，必需有人協助；他的口語表達困難，每說一句話都得皺眉裂嘴，用盡全力擠壓字句。在創作過程中，又經常遇到自認滿意的稿件，慘遭各大報紙副刊退稿。但這些困境對蔡文傑來說，皆不足以構成阻力，反是一種助力，提醒他要把握學習機會、專注於課程並再接再厲投稿。也或許，苦情的「阿吉仔形象」並不適於形容蔡文傑，談諧、開朗、積極……等正面性字眼，較符合他的個人特質。（此次採訪，與文傑藉由信件聯絡的魚雁往返過程，幾乎感受不到他的痛苦，只有洋溢在信中的滿滿笑聲。當問及文傑現實生活中驕傲的事時，他竟以玩笑語氣回道：「長得還滿帥的吧！」而他此生最大的樂事，竟只是一種很簡單的滿足，他說：「擁有三兩好友在人世間、在文學路上相互砥礪、相濡以沫，是晚上做夢也會笑的快樂。」）

蔡文傑認為，在人生的逆境上，他就像是一株壓不扁的小草，越想壓制他，他越是反彈！他的詩作，同樣也呈顯了這種頑強向世界抵抗的特質。他的首部台語詩集《風大我愈欲行》中，總是可讀到一種堅毅的力量。當他寫〈鉛筆〉時，表達一種對世事了然於胸、豁達的胸襟，既積極入世、參與人世，卻又消極出世、看透名利。鉛筆的筆蕊，不管鈍或尖、長或短，都只是參與世界的一種姿態，即使遇到黑影，也只是生命的過程，陽光很快就會降臨。鉛筆就算拼命被書寫，隨時都可能「破」一聲斷裂，就像

〈你敢袂疼？〉

囡仔時，阮真皮
燈仔花挽幾堆
透水，塞入養樂多
經過幾落日
位桌仔腳提出來耍
一下無細膩
車倒佇阮阿爸的辦公桌
人客的名誌、叫貨的資料規大堆
一張一張 澹澹去
阿爸看了真受氣
提紅色的塑膠管抽阮幼幼白白的大腿
阿嬤看著 緊來圍
手提塑膠管
問阮阿爸：夭壽哦！你拍了敢袂疼？

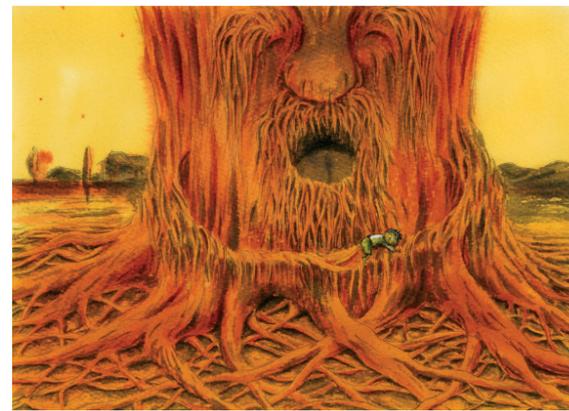
想袂到二十外年後
社會變種擱起痠
狂錢狂甲
規腹肚火攏焚佇湯匙仔後
一搭一搭熨佇囡仔的肉體
熨入囡仔的心肝底
熨入薄釐絲仔的囡仔時

幌頭仔幌頭
按呢猶無夠
雙手吊佇吊車鉤
實腹的塑膠管提來鬥
一令一令損甲
連血嘛毋敢哭

薄釐絲仔的囡仔時
就按呢塞入
親像養樂多隘隘的罐仔底
新新的臘日紙
永遠掩佇隘隘的嘴口

夭壽仔！我想欲問你
給阮苦毒了後
你敢袂疼？

註：① 兜 (stg) = 玩。② 擱 (tam) = 溼。③ 攏 (sunn-kin) = 掛。④ 規 (kui) = 整。⑤ 焚 (hiam) = 燒。⑥ 擱頭 = 擱頭。⑦ 一令 (sitr-ling) = 一痕。⑧ 損甲 (kong-kan) = 打得。⑨ 隘隘 (an-an) = 狹窄。

人的一生，即使不斷賣命、為生活拼搏，終會走到盡頭。再看他寫〈及阿爸去互海看〉，描述一個午後和父親到台中港遊客中心看海的情形。欄杆阻擋他看海的視線，成為眼前錮限自由的屏障，在父親鼓勵與協助下，他奮力爬上欄杆頂端看海。「登頂」的剎那，他聽見海浪壯烈的鼓舞聲，看見黃昏為他落下的讚賞印記，一種極簡單的快樂，只有蔡文傑，才有權力獨享。走筆至此，如果你認為蔡文傑的創作只聚焦在生命的奮鬥史，那可就大錯特錯了，「故鄉、生活、現實」也是他關注的重點。在《風大我愈欲行》這本詩集中，有關於故鄉的醇美，如〈阮若轉去故鄉的時陣〉、〈清水的風〉、〈梧棲舊街〉……等，也有他對土地可愛、特異之處的發現，如〈玉蘭花〉、〈豬母奶〉，還有他對傷痕歷史、社會事件的省思，如〈詩寫二二八一甲子〉、〈落雨彼日——醫療人球案邱小妹事件有感〉、〈你敢袂疼？〉。更動人的，還有他對一段已然成為生命肌理的情感掛念，在〈生命中的花蕊——寫互美玲〉、〈地動〉、〈美麗的記持〉、〈彼領蘋果綠的羽絨外套〉、〈三年〉中，他率直抒發對女孩的各種不安、癡傻、牽掛、快樂……等雜然思緒。

在2007年首部台語詩集出版後，未來除了持續創作、規劃散文集的出版、寫一部關於醫院題材的小說，蔡文傑還有個「夢」。他希望能往後人生找到依伴的「她」，在經濟能力許可下，帶著「她」，開一台改裝過的開放式書車，在島國的深山海邊、偏僻村落、教堂廟埕邊，賣賣書、講講故事給孩子聽，閒時就寫寫東西……。對未來，蔡文傑總是充滿希望，因為他總告訴自己「風越大，我愈欲行！」■

後記：感謝蔡文傑先生及插畫家陳昱昇先生，同意本刊轉載《風大我愈欲行》書中插畫。

信義房屋「社區一家贊助計畫」

位於信義路上的信義房屋企業總部，外牆圍繞著一張張各種膚色孩童的笑臉，深耕台灣二十多年的房仲業領導品牌，似乎給人多了一份幸福及夢想。董事長周俊吉的成就及奮鬥歷程在過去幾年早已是各媒體爭相報導的題材，但更可貴的，周董事長將「以人為本」的企業精神及「取之社會用之社會」的企業社會責任付諸行動，觸動每個人想要守護家園的初衷，點亮堡塔，實現夢想。

美麗山水，豐饒物產，便利的生活機能，台灣的好總在我們離開這片土地後開始思念，歸心似箭；然而人心的疏離隨著都會發展愈來愈深，「遠親不如近鄰」已變成最近的人反而是最陌生的。自從「社區總體營造」的觀念被作為政府政策提出後，鼓勵社區居民積極參與，彼此互惠成為生命共同體，始終可以看到公部門挹注與援扶持社區發展，但民間企業資源則較少介入此一領域。2004年四月，社會因大選造成撕裂與紛爭，向來重視社區紮根的信義房屋提出五年一億元的「社區一家贊助計畫」，以實質的資金挹注，帮助大家實現對家與社區的夢想，就是希望能打破隔閡，凝聚力量，將社區經營成大家都喜歡居住的所在，讓「家留台灣」成為人人的驕傲與期盼。

企業出錢贊助好事一樁，但全省有150家以上服務據點的信義房屋推出「社區一家贊助計畫」，初期總讓不少人質疑是否有商業考量，是否只在分店有的社區才能獲選？從第一年就投入此計畫的專案經理黃卉芃表示「剛開始一兩年內部也有爭議，為什麼要做這樣的事，而對很多分店同仁來講也會有期望。但董事長覺得要純粹的公益，公益純度越高越能永續長久，也越能影響人心。如果和商業結合，可能

兩三年就走不下去了」。

信義房屋委託「星火燎原工作室」執行評審工作，每年他們會請本計畫的評審長柴松林籌組評審小組，由評審團負責審查事宜。評審分為初審、複審兩階段，初審結束後，評審團到全省舉行約二十場的複審面談。星火燎原執行長向家弘全程參與每一場會議，以堅守本計畫的審查重點：「參與度、執行狀況、執行團隊」，其他的評審人選則可能會以社區所在地之專家學者為主。這是一項全國競爭的計畫，但同時要兼顧區域平衡，因此會以提案件數去做城市比例的劃分。而秉持公平公正的立場，信義房屋沒有一位員工介入評審作業，一旦評審團決定獲補名單後，企業就撥款出去。

就像一股暖流感染人心，這個計畫由一開始評審團的背書，到後來社區間口耳相傳及地方政府單位的肯定，每年都有五六百件提案，一年兩千萬的經費直接贊助社區（其實都會比兩千萬再超出一點），四年來已資助了312件社區計畫，遍佈全省及外島各鄉鎮。「這個計畫比較大的概念就是社區居民提出自己的想法，我們願意幫助他，算是臨門一腳，因為社區也會跟其他單位去申請，我們只是希望多一個企業贊助的機會去支應他的想法。」唯一的計畫承辦人，黃卉芃經理說自己百分之七十的時間都在做這個案子。社區一家有一支免付費專線電話，有任何問題二十四小時都找得到黃經理，親和、服務至上的企業精神在她身上展露無疑。

因為對社區認識愈深也期望更多人的參與，社區一家贊助項目也逐年擴增。第一年是「一般贊助」每件最高五十萬元，第二年為鼓勵新進社區，增加「小型贊助」每件最高二十萬元，第三年發現社區有斷層，增加「大專青年贊助」每件最高十萬元，以及「社區聯合提案贊助」每件最高一百萬元（至多三名）。為達到

社區一家的理想宗旨，除了贊助計畫外，信義房屋也協助成立「社區一家協進會」，由南藝大建築藝術研究所所長曾旭正擔任理事長，理監事為參與過評審的社造學者專家，周俊吉為常務理事之一，目前主要工作在培訓大專青年進入社區服務。協進會是一個獨立組織，雖然初期仍需要企業的幫忙，最終目標還是希望招收大量社區會員，自給自足，成為一個活絡社區發展的服務平台。

為瞭解社區的需求及加強互動，這項贊助計畫最辛苦也最珍貴的地方就是在每年十月底撥款後開始進行訪視行程。信義房屋強調贊助的是社區參與及執行過程，結果如何並不是最重要的。黃卉芃在前兩年和評審跑遍了各社區，親身接觸有助於評審對這些社區再提案時有實質的認識，也拉近信義房屋和社區間的夥伴關係，並能提供直接的協助及幫忙。去年起，企業內部成立了「信義志工團」，號召員工投入一萬小時的志工服務，也因此社區訪視開始有志工的加入。由於社區人口外移嚴重，每逢需要人力如採收水果、大掃除時，平均年齡不到三十歲的企業員工頓時成為最佳幫手。有了同仁陪伴，黃卉芃也覺得不孤獨了，「志工參與服務已累積六千多個小時了，這都是自願的，剛開始一定人不多，假必須自己請，我們僅

提供交通及餐點，很多人都是利用自己的休假參與服務。信義房屋員工很年輕，幫助人家可以舒壓也給自己成長機會，每個人感受不太一樣，那種感覺我不太會形容，但慢慢覺得不孤獨了。」

細數四年來獲得贊助的312個計畫，有不少社區因為持續為家園注入新血而連續獲得支持，信義房屋也計畫將這些個案拍成紀錄片保存下來。不論是從一人做起的故事媽媽、文化傳承，或是號召居民改造環境、振興地方產業，「里仁為美」、「社區一家」的信念處處萌芽，一個個社區成長故事驅逐了冷漠，為土地加溫，更展現人性的美好。為期五年的「社區一家贊助計畫」在今年辦理最後一期後，仍會持續新階段的贊助計畫，內容將視過去的成果及未來趨勢再做調整。從最早回收廢電池演變到強調「家留台灣」的觀念，周俊吉一步一腳印開啓事業版圖，也不吝付出他對這片土地的關愛及善盡企業社會責任。一年兩千萬分到每一個社區或許杯水車薪，但這份公正無私的心意及人親土親的感染力，為社會注入一股正面的力量，也為我們的家園點燃無限的希望。■

左：「2006社區一家贊助計畫」起跑記者會，左起中研院副院長曾志朗、前文建會主委邱坤良、社區一家贊助計畫評審長柴松林、信義房屋董事長周俊吉。

右：周俊吉與獲補助的九讚頭社區合影。

信義房屋志工遞交服務社區承諾書的儀式現場。

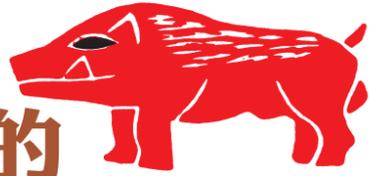
更多關於「藝術與企業」的內容，請上國藝會「藝企網」<http://www.anb.org.tw>

創意ABC

「創意ABC」代表的是一個跨域的觀點、滾動的論述，與一種美學的實踐。本專欄將透過系列案例探討台灣當代有關藝術（art）、商業（business）、文化（culture）／創意（creativity）／社區或社群（community）三者之間交流媒合所碰撞出的新文化課題。

撰文……陳明輝

蘊藏地方感的手作創意

這兩三年相當興盛的創意市集和眾多的手作創作者，為台灣的文化創意產業帶來一股年輕、多元的朝氣，也展現了台灣不僅只有資訊產業、代工製造業，而是一個創意無限的活力之島。不過，在熱熱鬧鬧辦了許多場創意市集、藝術市集之後，如何將創意轉化為產業，以及如何讓手作創意的發想泉源不斷湧現，則是在這一波手作創意風潮後，亟待眾人反思與突破的重要議題。

在創意通路經營上，我們看到許多暫時性的創意市集轉化為實體或虛擬的通路，或進入誠品設專櫃，或在都會區租下小店面，提供「創意格子」出租，或整合設計師品牌，在網路上販售等。而在創意產品的開發上，一方面無論是材質的運用和產品類型等，某種程度都受限於創作者個人生活經驗和相互模仿的結果，使得多樣性逐漸降低；一方面市場競爭和創作者手藝愈加熟練也使得產品成熟度愈形提高，同

時也培養出一些以設計科系畢業生為主的年輕設計師品牌。

然而，我們發現除了充滿年輕、歡愉、創意的創意市集之外，另一波從地方、社區、傳統產業發展出來，透過將傳統工藝技術與文化、傳說故事結合所產生的手作創意商品，也正逐漸形成另一股風潮，在各地開展當中。在社區裡，他們將生活經驗和在地智慧融入手作創意的概念中；傳統工藝產業則透過結合藝術家、設計師及融入在地自然環境的元素，讓這種蘊藏地方感的手作創意商品成為承載連結在地文化與社區產業，或提供傳統產業轉型契機的具體實踐。

不舞作坊的「彩繪山豬」

越過奮起湖後約兩個小時車程，跨過橫越山澗的溪橋，就會看見來吉社區門口巨大、鮮紅的彩繪山豬巨石。來吉社區是位在嘉義縣阿里山鄉的鄒族部落，彩繪巨石的創作者是不舞·阿古亞那。舊茶場改建而成的作坊即以不舞為名，作坊所設計的創意商品，多由鄒族簡約的幾何圖樣設計及神話故事發想，其美感則從鄒族的自然生活態度中學習轉化，並且透過手作木刻、彩繪等方式呈現作品的樸質美感與深刻的文化想像。

不舞孤挺花系列即由鄒族傳說「山豬愛上鄒族少女的愛情故事」延伸而來，以山豬為設計主題，藉由木頭的質感、大膽的用色，結合傳說故事的想像，轉化為精巧的創意作品。

模樣逗趣可愛的台灣貓頭鷹。

不舞作坊創作的木頭彩繪山豬。
(攝影／陳明輝)

來吉社區到處可見樸質傳神的山豬巨石彩繪。(不舞作坊提供)

蘇澳港邊社區的「港邊魚獲」

港邊社區是宜蘭縣蘇澳鄉一個以牽罟捕魚為主的小漁村。2004年，在勞委會多元就業方案的協助下，開始培訓社區彩繪工藝師，利用海邊自然資源與社區工藝師的巧思，轉化為精巧可愛的彩繪石頭魚。

2007年，港邊社區與國立台灣博物館合作開發地方創意商品，進一步延伸彩繪石頭魚的產品概念。原本，石頭魚的創意發想主要來自彩繪師本身對於色彩、造型及圖像的運用，將石頭轉化為魚的造型；在新的產品概念中，透過「魚獲」的概念，將地方長期從事漁業的在地知識與文化及「魚」在地方飲食生活扮演的角色融入產品設計當中。

「彩繪石頭魚」重新以「港邊魚獲」為名，彩繪的內容也從單純的色彩應用，變成將港邊社區的常見魚獲，化成可愛的石頭魚；在文案設計上，除了介紹漁獲的學名、生物特徵等知識性的內涵之外，在地俗稱、漁獲量、如何料理等富含地方特色的說明以及將社區阿媽手繪的牽罟捕魚畫作放在產品包裝上，更增加手作創意的地方想像與生活文化緊密結合的巧思。

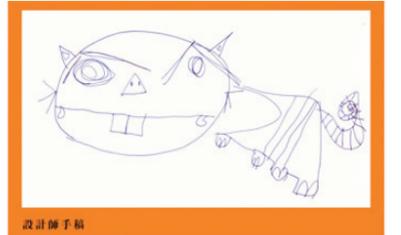
新港小小設計師的「虎頭香」

一直以宗教香火鼎盛而聞名的新港鄉，也因信仰衍伸出許多的地方產業。其中香品、紙料的製作買賣，更是依附著信仰文化而開展的，製香產業成為地方上重要的特色產業之一。設

愛情虎頭香，設計師取材自唐伯虎點秋香的浪漫愛情故事。(黃韋維提供)

透過「魚獲」的概念，港邊社區將地方長期從事漁業的在地知識與文化及「魚」在地方飲食生活扮演的角色融入產品設計當中。(攝影／陳明輝)

設計師手稿

五歲的梁程熙，平常一拿起筆就畫個不停，當他聽媽媽講完新港虎爺的故事後，馬上畫出威武與天真兼具的虎爺造型。(黃韋維提供)

三義一丫箱賣的台灣貓頭鷹系列群像。(攝影/陳明輝)

計團隊詹紫蘭、戴士敏、黃韋維、陳亮岑四人，結合五歲小小設計師的虎爺形象，以「虎頭香」（諧音虎頭蜂）作為品牌幽默命名，邀請「伍蓮香業」協力開發生活趣味香品。

「虎頭香」主要以地方故事來連結地方產業，透過地方代工製香、縫製外包裝袋、摺紙八卦等來增加地方就業機會，同時經由奉天宮過爐儀式來連結地方傳統文化與設計師的創意，希望在日常焚香時都能得到新港「虎爺」（福爺）帶來之平安健康、事業發達、財富廣進、學業高昇及感情安順的福氣。

三義一丫箱賣的「台灣貓頭鷹」

三義一丫箱賣（雙峰木鴨工廠），原為替國外廠商生產木雕人像、木鴨、水鳥等產品之專業代工廠商，產品外銷遍及美、日、歐洲等國。近年來因東南亞、中國等代工大國的競爭，從2002年開始轉變其經營策略。在觀樹教育基金會協助及規劃下，將佔地約二千五百

坪的廠地予以整理，轉型為以本土特色為產品開發核心之後，開始思考如何藉由和本土自然物種結合，運用原有純熟的工藝技術，開發具在地特色的創意木雕，並重新以「三義一丫箱賣」為名，轉型為文化創意產業廠商。

模樣逗趣可愛的台灣貓頭鷹系列，即為目前一丫箱賣的主要創意商品之一。台灣貓頭鷹系列是由鳥類藝術家何華仁設計，除了生動描繪出台灣13種特有種貓頭鷹的特徵，貓頭鷹背後類似風笛的孔洞，更隱藏巧思設計，透過適當的吹法，可以用來模擬貓頭鷹的叫聲。精巧的設計，透過木雕師傅與彩繪師的巧手，塑造出兼具生態、地方特色的創意商品。

在這些案例當中，我們看到的是在地智慧、自然生態、文化傳統與日常生活經驗的相互學習與流動，以及藉由社區居民、技術純熟的工匠、設計師、藝術家的共同參與所創造出來的創意作品。這些作品，無論是山豬、貓頭鷹、創意香藝的應用和石頭彩繪，不僅充滿了創意巧思，其所蘊藏的豐富文化想像與強調生活體驗的美感，透過手工或半手工製作，更提高了創意商品的價值感。■

國藝會、雄獅鉛筆廠 藝企合作 獎勵藝文團隊進入校園

97年度 「藝教於樂II—— 透過藝術學習專案」

7.1 ~ 7.15 收件

本專案採公開徵選，歡迎從事藝術教育推廣的藝文機構或團體，結合具有教學經驗之藝術家，與國中小學共同提案申請。針對九年一貫藝術與人文教育，設計活潑的學習方式，以視覺藝術為核心，達到跨領域學習的目的。每案最高補助金額為100萬元，至多補助3案。歡迎前往國藝會網站下載補助辦法及申請表格。

表演團體的最佳夥伴

2007-2008 表演藝術 行銷平台專案

高雄、嘉義、台中、台北四縣市

趕快加入!

由國藝會選出的四地行銷平台，各自擁有豐富行銷資源，2008年4月至12月將繼續為前往高雄、嘉義、台中、台北的表演團體，提供最親切也最熱情的服務，歡迎即刻洽詢！

行銷平台
高雄縣市

南台灣表演藝術發展協會
黃書哲
0953-765255

行銷平台
嘉義縣

新港文教基金會
李冠儀
(05)374-5074

行銷平台
台中市

加侖工作室
蕭羽倩
(04)2358-6129

行銷平台
台北縣市

亞藝藝術有限公司
吳佳瑩
(02)2369-4802

行銷平台服務項目

- 表演團體的服務：提供在地推票、媒體露出、推廣活動聯繫、文宣品鋪點等行銷服務與人力支援
- 在地觀眾的服務：提供第一手的演出訊息、票務服務
- 表演藝術行銷資料庫：可免費查詢文宣通路、演出場地、校園/企業/社區推廣資料……

歡迎表演團體加入會員 <http://marketing.ncafroc.org.tw>

首屆「表演藝術新人新視野」創作專案 結果揭曉

國藝會與兩廳院攜手合作推動的「表演藝術新人新視野」創作專案，為一個由前端的編創經費補助開始，至指導老師費用、製作費、宣傳資源、排練及發表場地的提供，試圖以完整的機制，激發年輕藝術家創作力之專案計畫。這項於2008年啟動為期三年的計畫，由國藝會及兩廳院合作，希望協助甫出校園五年內的年輕創作者，持續對於表演藝術保有一份創作熱情與爆發力，並解決表演藝術創作斷層的危機，為表演藝術園地注入一股新活力。

第一屆「新人新視野」專案共計有40位創作者提出申請，獲得入選發表作品者共15名，分別來自國內外多所院校，屬性分布為7個舞蹈和8個戲劇作品；入選之創作採數個同類別作品組合成一檔節目，自2008年10月24日起連續五週，新人新作品將於國家戲劇院實驗劇場輪番上陣，敬請期待！

獲補助者名單：

申請者	計畫名稱	屬性	補助金額
梁瑋芸	香水	舞蹈	150,000元
謝杰樺	Anarchy	舞蹈	150,000元
黃彥文	PAUSE (II)	舞蹈	150,000元
陳宜君	唉——地球！	舞蹈	150,000元
李尹櫻	凝滯	舞蹈	150,000元
林宜瑾	在這美好的世界裡	舞蹈	150,000元
楊乃璇	那一年我們26 27 28歲	舞蹈	150,000元
姚尚德	The future is in eggs蛋的未來	戲劇	150,000元
蔣禎耘	玩、風景	戲劇	150,000元
林信宏	〈如徐礦坑〉演出計畫	戲劇	150,000元
游書珣	看：身體——〈醫學簡史〉與〈思考中醫〉	戲劇	150,000元
方意如	樂生	戲劇	150,000元
周東彥	寫給記憶的七封信	戲劇	150,000元
蔡侑玲	Untitled #沒有抬頭	戲劇	150,000元
陳雪甄	空控 CORN-COMPLEX	戲劇	150,000元

【備註】：每一位申請者獲得國藝會補助12萬元與兩廳院補助3萬元，合計補助款為15萬元。

文化容顏

第十一屆國家文藝獎得獎者 專題系列報導

近身紀錄第十一屆國家文藝獎七位得主：電影導演王童、詩人李敏勇、設計家林磐聳、建築師姚仁喜、舞者許芳宜、說唱藝術家楊秀卿、表演藝術家魏海敏，他們昂揚而寬闊的藝術生命、獨行卻澎湃的創作靈魂。4月26日起，每週六上午，當睡眠養足了你疲倦的身體之後，請打開公共電視，讓藝術滋養你飢渴的精神。節目詳情請上網 <http://www.pts.org.tw/>

日期	時間	國家文藝獎得主	專題報導
4月26日(六)	1130-1200	電影導演 王童	《王童·電影·人》小人物的深情絮語
5月3日(六)	1130-1200	詩人 李敏勇	《自由之路》在暗黑的年代放光
5月10日(六)	1130-1200	設計家 林磐聳	《印象台灣》台灣設計界發光體
5月17日(六)	1130-1200	建築家 姚仁喜	《近乎修行者》來自空間深處的無聲說法
5月24日(六)	1100-1130	舞者 許芳宜	《看見許芳宜》堅持·專注·夢想
5月24日(六)	1130-1200	說唱藝術家 楊秀卿	《邊走邊唱》月琴彈指間吟哦人生
5月31日(六)	1100-1130	表演藝術家 魏海敏	《紅伶》京劇風華再綻光芒
5月31日(六)	1130-1200	文化的榮耀	《文化的榮耀》第十一屆國家文藝獎頒獎典禮及紀錄片精華篇

首屆「表演藝術新人新視野」創作專案 結果揭曉

國藝會與兩廳院攜手合作推動的「表演藝術新人新視野」創作專案，為一個由前端的編創經費補助開始，至指導老師費用、製作費、宣傳資源、排練及發表場地的提供，試圖以完整的機制，激發年輕藝術家創作力之專案計畫。這項於2008年啟動為期三年的計畫，由國藝會及兩廳院合作，希望協助甫出校園五年內的年輕創作者，持續對於表演藝術保有一份創作熱情與爆發力，並解決表演藝術創作斷層的危機，為表演藝術園地注入一股新活力。

第一屆「新人新視野」專案共計有40位創作者提出申請，獲得入選發表作品者共15名，分別來自國內外多所院校，屬性分布為7個舞蹈和8個戲劇作品；入選之創作採數個同類別作品組成一檔節目，自2008年10月24日起連續五週，新人新作品將於國家戲劇院實驗劇場輪番上陣，敬請期待！

獲補助者名單：

申請者	計畫名稱	屬性	補助金額
梁璋芸	香水	舞蹈	150,000元
謝杰樺	Anarchy	舞蹈	150,000元
黃彥文	PAUSE (II)	舞蹈	150,000元
陳宜君	唉——地球！	舞蹈	150,000元
李尹櫻	凝滯	舞蹈	150,000元
林宜瑾	在這美好的世界裡	舞蹈	150,000元
楊乃璇	那一年我們26 27 28歲	舞蹈	150,000元
姚尚德	The future is in eggs 蛋的未來	戲劇	150,000元
蔣禎耘	玩、風景	戲劇	150,000元
林信宏	〈如徐礦坑〉演出計畫	戲劇	150,000元
游書珣	看：身體——〈醫學簡史〉與〈思考中醫〉	戲劇	150,000元
方意如	樂生	戲劇	150,000元
周東彥	寫給記憶的七封信	戲劇	150,000元
蔡侑玲	Untitled #沒有抬頭	戲劇	150,000元
陳雪甄	空控 CORN-COMPLEX	戲劇	150,000元

【備註】：每一位申請者獲得國藝會補助12萬元與兩廳院補助3萬元，合計補助款為15萬元。

文化容顏

第十一屆國家文藝獎得獎者
專題系列報導

近身紀錄第十一屆國家文藝獎七位得主：電影導演王童、詩人李敏勇、設計家林磐聳、建築師姚仁喜、舞者許芳宜、說唱藝術家楊秀卿、表演藝術家魏海敏，他們昂揚而寬闊的藝術生命、獨行卻澎湃的創作靈魂。4月26日起，每週六上午，當睡眠養足了你疲倦的身體之後，請打開公共電視，讓藝術滋養你飢渴的精神。節目詳情請上網<http://www.pts.org.tw/>

日期	時間	國家文藝獎得主	專題報導
4月26日(六)	1130-1200	電影導演 王童	《王童·電影·人》小人物的深情絮語
5月3日(六)	1130-1200	詩人 李敏勇	《自由之路》在暗黑的年代放光
5月10日(六)	1130-1200	設計家 林磐聳	《印象台灣》台灣設計界發光體
5月17日(六)	1130-1200	建築家 姚仁喜	《近乎修行者》來自空間深處的無聲說法
5月24日(六)	1100-1130	舞者 許芳宜	《看見許芳宜》堅持·專注·夢想
5月24日(六)	1130-1200	說唱藝術家 楊秀卿	《邊走邊唱》月琴彈指間吟哦人生
5月31日(六)	1100-1130	表演藝術家 魏海敏	《紅伶》京劇風華再綻光芒
5月31日(六)	1130-1200	文化的榮耀	《文化的榮耀》第十一屆國家文藝獎頒獎典禮及紀錄片精華篇

古蹟環境劇場
極致體驗

山海經

金枝十五週年大戲

4/17-20 ; 4/24-27 淡水滬尾砲台 首演

古代巫書，遊歷當代。
奇幻文學鼻祖、東方最古老的神話《山海經》
以古蹟環境劇場的姿態，台灣上演！
全本河洛話，在穹蒼披覆下，品嚐天地間動人心魄的生命詩歌。

購票專線：兩廳院售票系統 (02) 3393-9888
金枝演社 (02) 2623-7080

◎主辦·演出：金枝演社劇團 ◎指導單位：行政院文化建設委員會
◎協辦：臺北縣政府文化局、臺北縣立淡水古蹟博物館
◎長期贊助：茂迪股份有限公司、顏瓊章先生與陳淑香女士賢伉儷
茁好國際股份有限公司、金枝椅仔會、楷婷基金

表演藝術 追求卓越