

布丁美學 — 在地·關懷·省思的公共藝術

■ Pudding Art: Public Art with Locality, Care, and Reflection

■ 曾英棟 Ying-Tung TSENG
樹德科技大學室內設計系專任講師

序曲

藝術是人類心靈活動的產物，是時代精神的反應，一九六〇進入後工業的資訊時代，人們開始反省工業革命所帶來的後遺症，面對資訊革命所帶來的衝擊，在這巨變的時代裡百家爭鳴，環保、生態、兩性關係、言論自由、種族問題、多元文化…各種意識型態的交錯，使得藝術作品不再是傳統單純的美學形式，由於角色的多元、題材的多元、形式的多元、場域的多元，更加深了藝術與一般觀眾之間裂斷的鴻溝。而各國所推行的公共藝術，已成為都市美學中重要的課題，是當代藝術中最能貫穿精緻文化與普羅大眾之間的藝術形式，因為針對公眾精神需要，配合在地環境的特質，作品能反應出多元群眾的不同聲音，藝術創作者可以直接的面對群眾。

演出

在公共藝術的舞台上，可以看到許多歐美先進國家無不傾力演出，每個國家因著不同的製作而有著不同的呈現。或者如法國大計畫、大手筆的大製作，強而有力的宣示著超級文化大國的企圖心，並展現出雄偉的精緻文化；或者如西班牙小而美

的演出，以『都市針灸法』由小點擴散到線、到面，營造出為數眾多精采高水準的公共藝術，花費雖是最少、最省的，但卻能成為世界級戶外雕塑博物館，熱情創造了舉世聞名的『巴塞隆納經驗』；或者如日本以細膩的手法演出，不但保有傳統並融入新的實驗精神，精雕細琢的將其文化帶入生活中，寧靜、含蓄的呈現出實驗的精神；或者如德國長遠計畫，宏觀的視野，閒置空間的再利用，融入環境生態，展現出大氣魄與謙虛、包容並蓄的氣度演出，精采非凡；或者如美國地大物博，國力雄厚，自由且富實驗精神的演出，如萬花筒般璀璨亮麗、多元多變，提供了最多的可能性，與最多的驚奇。反觀國內對文化的落差，起步的遲緩，整個公共藝術發展，尚停留在實驗階段，常有「蛇足」的演出，增加了許多不必要的造型、不必要的裝飾，而造成視覺的「二度灼傷」，這是值得我們深思的問題。

一九九六年文建會策劃了首批公共藝術設置計畫，全國計有九個示範實驗點，我參與了嘉義市立文化中心音樂廳廣場公共藝術的比圖，以「與桃城對話」獲競圖首獎。從挑戰到鼓勵，開啓了生命中的另一樂章，吟唱出自然與人的合奏，讓我更親近民眾、更關懷環境。從「與桃城對話」

到舊北門驛的「阿里山碰壁」，在車站裡、在文化中心、在校園中、在博物館內…創作的形式沒有浮誇的裝飾與修飾，是一種「親入 — 公共藝術」，挑動了人性的溫馨，釋放了觀者隱藏的人文能量，「在地性」、「關懷性」、「省思性」的三個樂章中，藝術由「風格」蛻變到「觀念」，並隨著樂曲緩緩走入「人群」…。

在地

一九九七年的「與桃城對話」— 嘉義市立文化中心音樂廳廣場競圖踏勘基地時，大家都傻眼了，音樂廳居然低於前面的路面九十公分，大約五百坪的基地由路面到音樂廳成漸低的斜坡狀，基地原是用來浸泡木材的檜木池，改建後土質關係造成下陷。設計時將「因勢利導」、「因地制宜」，不但沒有整地填平，反而強化原有的「基地特性」，而將基地以廣場的形式出現，並以四分之一同心圓的水紋鋪面，串連了檜木池的歷史性與地理性。同時利用原先地勢的缺陷轉化成優勢的入口意象，很自然的引導了人潮的進出、聚散，活化了廣場的機能性與藝術性，完成後的音樂廳廣場超乎原先想像，效果出奇的好。

與桃城對話 1997 嘉義市立文化中心音樂廳廣場 (林太平攝)

「儷景富邑」— 台南市儷景富邑中庭 1998年

基地位於台南市西區臨海的大廈，主題以海洋的在地意象來建構出「家」的喜悅，有趣的是這是一件會成長的作品，是民衆參與公共藝術的實例，當作品完成後，大樓住戶自己在作品中的海龜背上加上錢幣，海龜變成了名副其實的「金龜」、「錢龜」，台語發音與民俗結合的象徵，有了祈福、祈求財運的意涵與功能，它「親入」了公共藝術，由於民衆參與的介入，作品與居民的生活做了最好的結合。

「民衆參與」在公共藝術設置中，常常被拿出來討論，我不太認同台灣目前民衆參與流於形式的形式，往往造成外行領導內行，或造成了作品以外不必要的添加物，違背了原先設立「民衆參與」的美意。美國華府「CIA世紀密碼」的案例值得我們再三玩味，因著民衆參與使這件作品仍然是『活』的，也因為作品是活的，民衆就更有興趣參與。「CIA世紀密碼」此件公共藝術作品座落

儼景富邑 1998 台南市儼景富邑中庭 (林太平攝)

在美國中央情報局總部大樓自助餐廳外，作品主題叫Kryptos，是希臘文「隱奧」之意，用八百六十五個英文字母構成，答案只有美國中央情報局的老局長韋勃斯特知道，藏在兩個地方，一是他的腦袋，一是他於一九九一年離職時鎖在辦公室保險櫃裡，他以後的歷任局長只負責傳承保險櫃的密碼，並不知答案，用八百六十五個字母組成的密碼，以強烈的意圖宣示著基地的特質，號稱無人能解的「謎中謎」，以中央情報局人才之眾，電腦之精，十多年來嘗試破解者不計其數，但都徒勞無功，直到最近才有兩個人破解其中89%，但最重要的11%仍然不得其解，美國廣播公司並在其網路上張貼「謎中謎」，讓有興趣挑戰的解謎高手可到該公司新聞網站下載謎題，作品不但提供了民眾參與的趣味性，更增強了中央情報局的形象。

「邂逅」— 台北市捷運新中線古亭站 1998年

對於車站我有一份特別感情，它是旅行的起點，也是終點，是別離，也是相聚。在車站裡可以看到許多各式各樣人，車站就像流動的場景，人們就像漂浮的雲朵，不同的表情一幕一幕不停的轉換，不停的演下去，是我的、也是大家的，悲歡離合，每一次都是新的，每一天都是不同的故事…。充滿驚奇與喜悅，在流動的邂逅中，不知不覺的流入，流入你我的記憶之中，一切都是不期而遇。

這是一件邀請比件的案子，唯一條件的限制是需以「懸吊」方式呈現，我

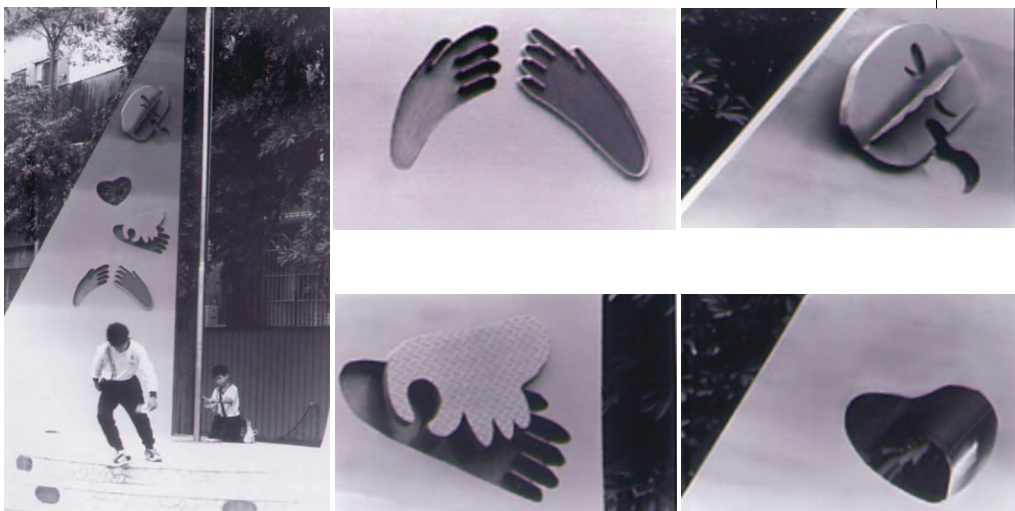
邂逅 1998 台北市捷運新中線古亭站 (林太平攝)

利用基地的特性 — 風 — 車輛進出所牽引出的氣流來移動作品，作品與作品之間隔幾小時彼此就會相遇，將作品的流動性在班車的進出之中，自然的與命題契合。因作品設置時段要配合捷運局完工通車，時間非常短促，製作的過程日夜趕工，作品完成後的裝置更是辛苦，每天需等到半夜捷運工程休息，方可進場，清晨六點又要拆場，單單是搬運裝置用的鐵架上、下樓層就需好幾小時，在挑高十幾米的空間搭架既危險、又辛苦，加上之前趕製作品的疲累、緊張，人幾乎要累倒了。或許在往後的公共藝術設置時，工程單位能多給予配合、多給予支援，讓工作更為順利、輕鬆，相信這是所有製作公共藝術的創作者所期待的。

關懷

「吾愛吾校」— 國立台南啓聰學校台南校區 2000年

當國立台南啓聰學校台南校區(國小部)，要設立升旗台時，我的第一個反應是這個特殊學校的升旗台，應該是特殊的，它不再是司令台式的、不再是嚴

吾愛吾校（手語升旗台） 2000 國立台南啓聰學校台南校區（林太平攝）

肅的、不再是制式的…，它應該是可以讓人們親近、感動的活動場域，我以聾人的語言 — 「手語」來鑲刻出「吾愛吾校」的浮雕，呈現在升旗台，我看到這些聾啞學生對自己學校的認同感，看到畢業生回來時的喜悅感、親切感，那是屬於他們自己的升旗台，這種心靈關懷、心靈參與的作品，是一座融入公共藝術且真正有趣的升旗台。

心靈的參與，視野的開放在相互的支持和尊重之中，以同理心、關懷愛所建立的伙伴關係，能夠打破冷漠的藩籬，這也是超越傳統形式的藝術與生活。社區是關係嶄新模式的起點，在其中社會良知的典範取代了個人天才。新的公共藝術喊出了關聯和建立連帶的力量，召喚人們進入關係的藝術，或許正如希爾曼(James Hillman)所言，這個新的美學不會在美術館或在美麗的物品中被發現，而是在「靈魂的迫切關懷」中，被以視覺的方式展現出來。

「愛的宣言」— 國立台南啓聰學校新化校區 2000年

欣逢創校一一〇週年，校長希望在這特別的日子，能有一件校園公共藝術紀念這全國歷史悠久的特殊學校，業主有著強烈的企圖心，希望這一件作品能闡述歷史的見證，

林太平攝

愛的宣言 2000 國立台南啓聰學校新化校區 (林太平攝)

能詮釋學校的精神，能融入環境的藝術，而我有幸的成為受邀的人選。我曾在這個特殊的學校服務廿年，很難再找到一個藝術家，比我更了解這「環境」，而這裡的一草一木，曾經發生的故事…，對我來說都有著無比的情感，所以作品的產生亦是無比的自然…，「吾愛吾校」與「愛的宣言」這兩件校園公共藝術推出的成功，最主要來自於業主的觀念與信任，讓作品如此的「自然」，流露出人與環境、藝術融合的親切感。

我以心、口、手、眼、耳五大主題來闡揚「愛的宣言」：

- 作品A「心」— 以象徵符號，將愛用心的造型來詮釋愛對特殊教育的重要性與崇高性，作品正面嵌有校長的治校理念，宣示著愛心、用心、日以繼夜全心全力的投入。
- 作品B「口」— 以上嘴唇的單一造型，來譬喻失聰的孩子在語言學習的障礙性。
- 作品C「手」— 以蓮花的造型來象徵手，說明手對聽障生的功能性、重要性並透過手的溝通，透過手的勞動，能如金手指般雙手萬能。
- 作品D「眼」— 以太陽花的造型來象徵眼，強調眼睛對聽障生的重要性，透過眼的觀察、認知，眼觀四方放眼天下。
- 作品E「耳」— 以耳廓造型將基地的步道來呈現出失聰學生缺陷的特徵，並在其中嵌上銅製的歷任校長的紀念碑(名字與任期)，做為學校的歷史見證，而在裝置這些紀念碑的循環流水道，正說明了教育的淵源流長、生生不息做為文化的傳承印記。最後在流水道的源頭(太極圖中的兩儀點上)其一放置了首任校長，其一放置了作者，暗喻了兩者之間的開創性。

省思

「地標、藝術、再生」— 嘉義市舊北門驛 2000年

基地位在嘉義市舊北門車站，它是通往阿里山登山小火車的起點站，製作這件作品時，第一個想到的念頭是這條登山鐵道為日據時代，日本人用來掠奪我們森林資源的一條鐵道，我該如何去表現這條鐵道的歷史意義？我選擇了木頭年輪的造型作為小火車的車輪，象徵檜木與火車的關係。從提案到完成幾年，其間遭遇九二一大地震，影響到政府的財政編列，使得整個進度一再延後。有趣的是因為時間的沉澱，對於作品觀察、省思，使得原本有著強烈意識的作品變得更平易近人、更耐人省思，這是始料所未及的。

- 作品A「呼喚的地標」— 由於基地位處不明顯，很多人不知道該如何進入，所以在忠孝路林蔭道的入口處，以放大的紅色蒸氣火車喇叭引人注目，做為入口意象，是歷史古蹟區視覺引導與動線的起點，亦是一個呼喚的地標。
- 作品B「阿里山碰壁」— 這是嘉義人特有的俚語，意喻當

地標、藝術、再生 2000 嘉義市舊北門驛 (林太平攝)

地標、藝術、再生 2000 嘉義市舊北門驛 (林太平攝)

人遇到困境挫折時，猶如阿里山登山鐵道以「之字型」的不同方向來解決問題，達到目的。我的做法是將作品放置於端景的位置，並以雙頭火車的造型來呼應「阿里山碰壁」的俚語，以木頭年輪意喻火車輪，象徵阿里山森林早期開發所引起的生態破壞。以不同石塊、石片、卵石所組合成的牆面，象徵熱帶、亞熱帶、溫帶三種不同的地理景觀與林相。

- 作品C「再生樹」— 位於「阿里山碰壁」作品前方的再生樹，象徵未來森林生態的再生希望，下方的土壤中擁有可貴的原始林種子基因庫，象徵生生不息，作品以砍伐後的原木斷根來表現，並以柴燒陶板方式燒製，象徵著原本的浴火重生，而再生樹的中央為阿里山所移植之山櫻花。透過民衆參與計畫，由林管處長、市長、文化局長、鐵道老站長共同種植，當天活動的高潮，在阿里山鄒族的傳統歌舞、傳統的美食中，將阿里山鐵道文化做了最有意義的串連，強烈的宣示著本土環境意識的再出發和綠色生命的再重建。

再生

經由建築師、設計師、藝術家、文史工作者…所組成的「美學布丁人」正主導二十一世紀公共藝術的發展趨勢，是一種以伙伴關係的集體創作方式，建構出新方位的公共藝術，將公共藝術推向遠見、愛、品味的層級，真正反映出這個時代 — 時間，這個環境 — 空間的文化現象。「美學布丁人」的角色扮演應猶如冶金師、魔術師點石成金、化腐朽為神奇，點出人們身處其中，卻看不到或體會不到的，那些既有的事實，從平凡的生活中增添了一份驚奇、幽默、喜悅或是反省，有時更像是靈媒，是一種媒介、溝通的角色，試圖找出人與人之間、人與自然之間所聯繫的那一份感情，並能將之聚焦、格放、顯影…，而將心靈中「共同的經驗」、「共同的記憶」成為公共藝術的精神、內涵，最終凝聚成社區、環境中的「共同意識」，重新喚醒人性中失落的熱情與夢想，讓我們逐漸甦醒而再度的重生，正如同哲學家拉文(David Michael Levin)：「將視野扎根在我們需求的基礎上，對於開放完整和接觸的需求。」當審美觀點使人們朝向物體和製作時，生態學的觀點將藝術放在一個較大整體和關係的網絡中，使藝術與存在的整合性角色做了一個聯結，新的重點根植在社會群眾和環境，而非個人的獲得與成就，而能超越傳統，開拓出更多的可能性，真正做到以本質為理念的公共藝術創作。