

風起 澎湖

2016

澎湖大風藝術季

WIND OF LIFE

PENGHU ART FESTIVAL

10.01 // 11.13

策展人 Curator

李錦明 Chin-Ming LEE

協同策展 Co-Curator

賴依欣 Yi-Hsin Nicole LAI

展出地點

Venues

澎湖縣湖西鄉隘門村、湖東村、南寮村、菓葉村、龍門港；白沙鄉小赤崁村；西嶼鄉二崁村草原、竹灣村 /
Aimen, Hudong, Nanliao, Guoye Villages and Longmen Port in Huxi Township; Xiaochihkan Village in Baisha Township; Erkan and Zhuwan Villages in Xiyu Township, Penghu County, Taiwan

開幕活動

Exhibition Opening

2016.10.01.10AM

隘門沙灘 Aimen Beach

藝術家 Artists

倪祥+邱子晏+陳冠穎、陳曉朋+張嘉珍、蔡宛璇+Yannick Dauby、張允菡+馮志銘、丁禹仲+葉育君、陳冠彰+陳伯義、簡志峰、陳扶氣、丁柏晏、Peter Richards /
Hsiang Ni+Zih-Yan Ciou+Kuan-Ying Chen、Shiau-Peng Chen+Chia-Chen Chang、Wan-Shuen Tsai+Yannick Dauby、Yun-Han Chang+Chih-Ming Feng、Yu-Chung Ding+Yu-Jun Ye、Guan-Jhang Chen+Po-I Chen、Chih-Feng Chien、Fu-Chi Chen、Pao-Yen Ding、Peter Richards

文化部

指導單位 Advisor | 文化部 Ministry of Culture

主辦單位 Presenter | 澎湖縣政府 Penghu County Government

承辦單位 Organizer | 澎湖縣政府文化局 Bureau of Culture, Penghu County

執行單位 Implementer | 燕陶藝術工作室 Yen-Teo Art Studio

協辦單位 Co-Organizers | 深耕文化工作坊 Gain In Culture Studio、

澎湖縣藝術聯盟協會 Penghu Art League、

國立澎湖科技大學 National Penghu University of Science and Technology、

國立高雄師範大學 National Kaohsiung Normal University、

澎湖縣各社區發展協會

Community development associations in Penghu County

「風起潮間帶—澎湖大風藝術季」展覽內涵

屬於群島型態的澎湖，為台灣唯一的島縣，以特殊的玄武岩地質、豐富海洋資源、異於臺灣本島的生態環境和人文歷史聞名。

秋冬季：超現實大風體驗。

「大風」的自然特色同時影響著當地的風土與飲食型態，例如由碇砧石堆砌而成，以保護農作物的「菜宅」、醃製食品的盛行、在地流傳的民間文學。

展覽特色：

- 澎湖秋冬季的「大風」為代表主題，以自然扮演探究在地歷史與文化的舵手，透過藝術展演轉化為概念上的地方誌。
- 依循大地藝術祭以當代藝術深植於農村和社區的展出方式，結合對於環境、社區、自然和人文的思考，促成跨越地域、世代、領域的協同合作，重塑澎湖地域價值。
- 透過藝術家的駐地創作，將各自的關注，藉由常民文化的連結、廢棄空間的改造、或工作坊的帶領，企圖有別於單純設置藝術作品的規劃，並將澎湖置於文化潮間帶的想像，喚起疊合在生活空間中，關於歷史人文脈絡的痕跡。

以「風」作為藝術創作的媒介，此次總共有**17**位藝術家進駐澎湖社區(共十組，包含三位在地藝術家)，進行為期一至二個月的藝術創作。

進駐之社區：

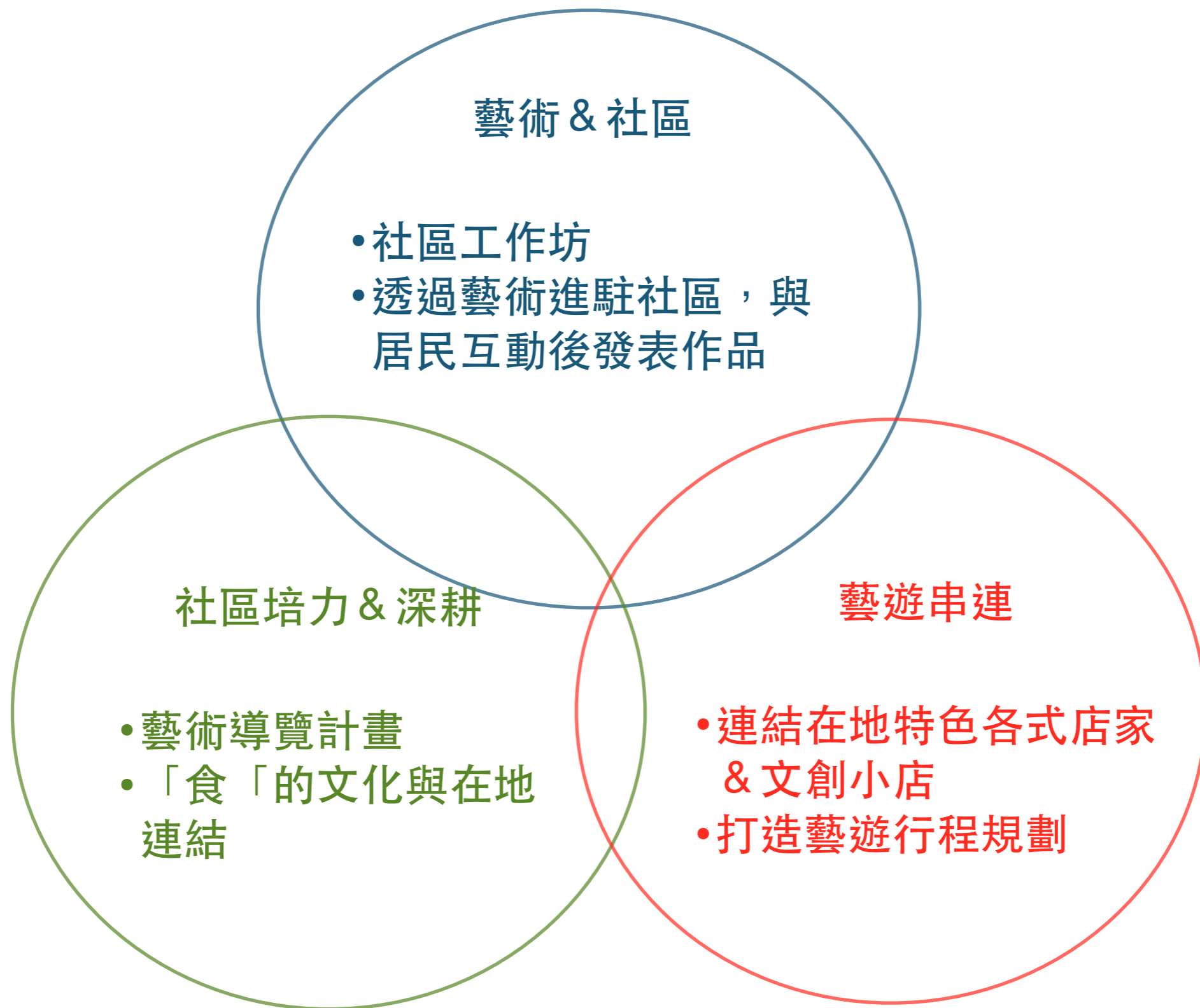
澎湖縣湖西鄉隘門村、湖東村、南寮村、菓葉村、龍門港；白沙鄉小赤崁村；西嶼鄉二崁村、竹灣村：

參展藝術家：

倪祥＋邱子晏＋陳冠穎、陳冠彰＋陳伯義、丁禹仲＋葉育君、張允菡＋馮志銘、蔡宛璇＋**Dauby Yannick**、陳曉朋＋張嘉珍、簡志峰、丁柏晏、陳扶氣、**Peter Richards**。

這些駐村藝術家多數擁有國內外駐村經驗，作品內容或以人文關懷為主軸，或涉及創造性的整合、合作性的相遇與對話，他們將透過田野調查與進駐，深入且充分地與澎湖在地居民溝通，探詢並重新詮釋澎湖的自然特色與其作為文化潮間帶的重要性。在創作的過程中，不僅以冬風的超現實體驗作為穿透並牽引藝術的創意思考，並在作品中引入居民參與的機制進行共同創作。（展覽作品介紹如後）

整體規劃 | 藝術 & 社區 & 文化遊程

作品內容

蔡宛璇 Wan-Shuen Tsai + Yannick Dauby | 〈離島的離島〉 (港口版)

設置地點：湖西鄉良文漁港(漁港加油站對面，龍門港)

生活在一座澎湖的島嶼上，是什麼樣的感覺？小島上的童年，跟其他地方有何不同？成長中的心魂和身體，是如何觸摸海和島嶼生活？本作透過六個澎湖二級離島小學中部分孩童的訪談，試圖呈現孩子觀點下的小島生活片段。

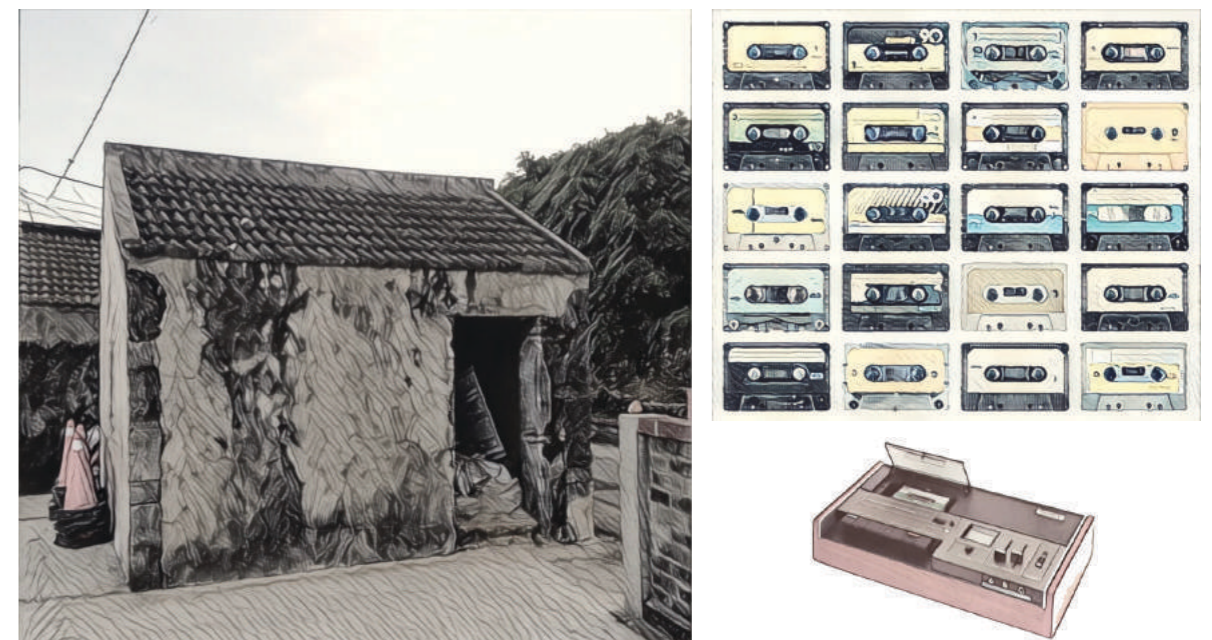

張允菡 Yun-Han Chang + 馮志銘 Chih-Ming Feng | 浪濤迴 Back to the Shore

設置地點：湖西、湖東、南寮、菓葉廟口放送 & 南寮活動中心旁牛棚小屋

這座島嶼的年輕人，離去與歸來如同潮汐交替，在浪頭高漲與消退之際卻始終依附著島。轉身背對島嶼以打拼之名前行時，屬於原鄉的記憶拍打著心裡的岸，徬徨與未知作為前方的霧，卻從來不確定將抵達何處。經過漂流後被遺留在沙裡的記憶，過了多年以後，即使當時吃苦的悶的難受而沮喪的，在時間淘選和拋磨下居然開始熠熠發亮。

本組藝術家透過走訪、採集居民的離鄉故事，重新撰寫後，借用澎湖鄉里間常見的廟口放送的播音系統，朗誦不同時空下屬於年輕歲月時的遠方記憶。不管在台灣 / 澎湖，人們無法忘記過去，永遠在這遙想彼端的島。

丁禹仲 Yu-Chung Ding、葉育君 Yu-Jun Ye |
〈菊島之力〉 〈菊島神力籤〉

設置地點：

〈菊島神力籤〉—南寮鄉保寧宮

〈菊島之力〉—南寮鄉硧ㄍ×ˇ石樹屋、小農市集、趙氏祖廟、
南寮古厝

共同協力：參與工作坊的南寮及其他鄉鎮居民。

特別感謝：深耕文化工作室，南寮社區

是什麼力量，代表菊島的精神？

「菊島之力」：靈感自神話傳說、民間故事的裝置藝術作品。
它是澎湖縮時的時光切片、土地的神奇傳說，邀請你走入南寮
以及澎湖的時光之旅。

「菊島神力籤」：運用傳統籤詩的概念與形式，結合菊島特有的
故事及島嶼精神的籤詩，找出屬於你的菊島神力！

丁柏晏 Pao-Yen Ding | 〈牆的筆記〉

設置地點：竹灣村四處房舍

在澎湖，可以感受到當地的人們的生活，是一種在不盡友善的環境中有限度的拾取，達到與之永續共存的目的。我使用當地的石頭，直接於座落竹灣四處的空屋牆壁上刮畫，我以視覺的方式拾取，從竹灣擴散至澎湖的事物，然後這樣的紀錄隨著風雨慢慢流逝，回歸自然。

「其實你不懂我的心」 You Don't Know Me At All | 〈金滿盛2.0〉

設置地點：澎湖西嶼竹灣港口

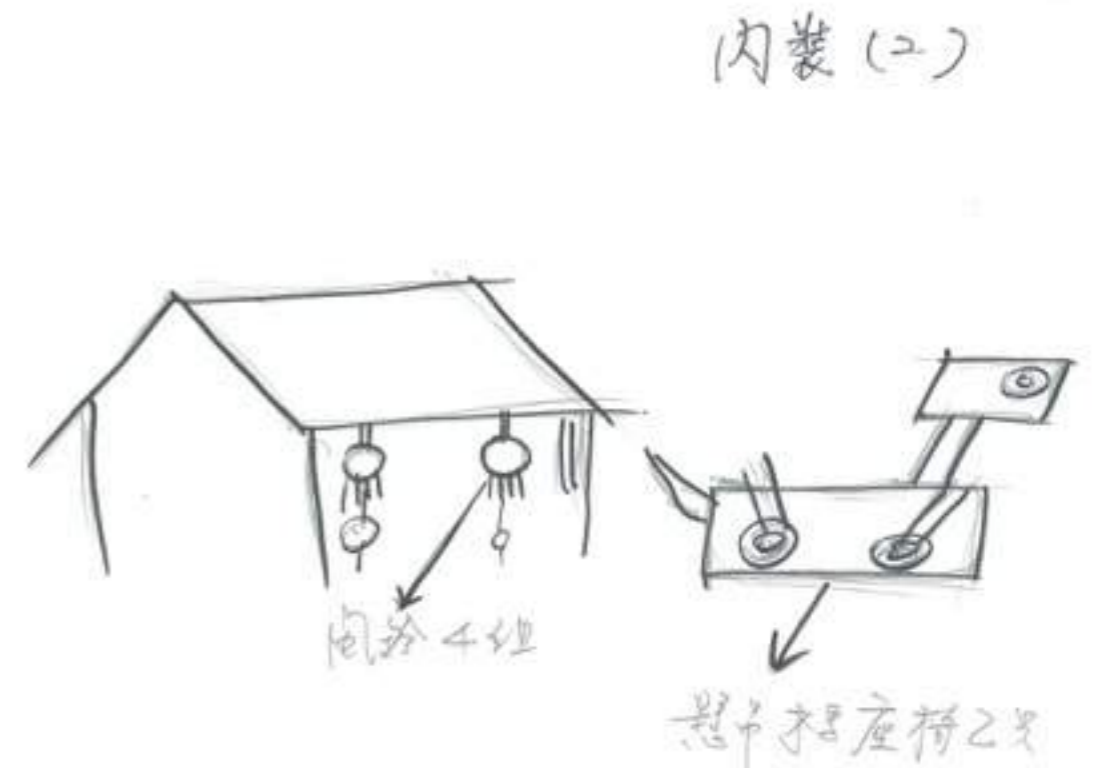
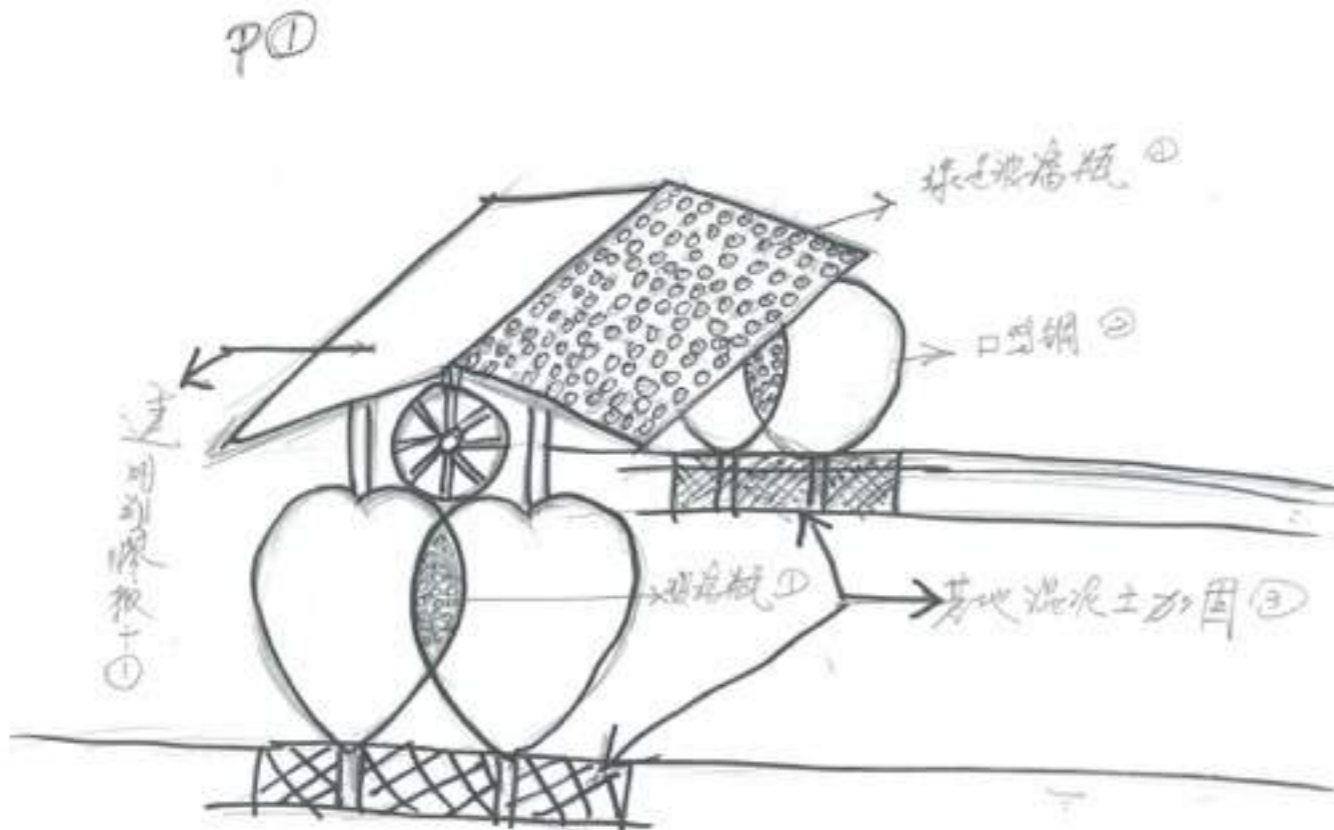
我們試著創造一種航行的經驗，從竹灣的造船業連結地方居民、造船師傅、外籍勞工等等的生命史，他們與海洋相互共存，並體現了竹灣的在地性和通往過去與當下的生活型態。我們透過一艘停靠於竹灣港即將報廢的《金滿盛》漁船，將這艘漁船重新改造成正在建造另一艘船的工作狀態，將廢棄的漁船重新賦予新的意義，一個即將死亡與即將誕生的共存狀態。

陳扶氣 Fu-Chi Chen | 〈愛戀綠光下〉

設置地點：二崁草原

環保是當下最重要的課題，今日有這個機會，我實現了綠色玻璃瓶源自回收的材料，它充滿了祥和的綠光，沐浴其中浪漫無比。每當風起時，熱鬧的觀光季節也將結束，要熱活冬季旅遊，必須走出戶外，把止力的「風」化為助力。休憩站的構想來自年輕族群的心聲，心心相印的骨架加上懸吊的木馬，有著愛戀的意象，充滿活力的旅程。大小支不同的玻璃瓶組成的超級樂園，藉由「風」的指揮家奏首夢幻的交響曲，舒解旅人的辛勞。

陳曉朋 Shiau-Peng Chen + 張嘉珍 Chia-Chen Chang | 〈生活的海平面〉

設置地點：澎湖縣白沙鄉小赤社區(小赤內站公車站牌的對面啫咕石牆)

不論在環境上或是生活中，那條無限延伸的海平面是貫穿整個澎湖的，因此我們擷取了在澎湖駐村的這段時間，所記錄到的景色、社區意象、村民社區活動等生活痕跡，藉著氰版的日曬與藍色顯影方式，呼應澎湖的夏日烈陽與海的藍，來回應駐村的感受，並將此轉化為一條水平線來帶出想像的海平面，作為視覺感性所牽引而帶出的生活地景。

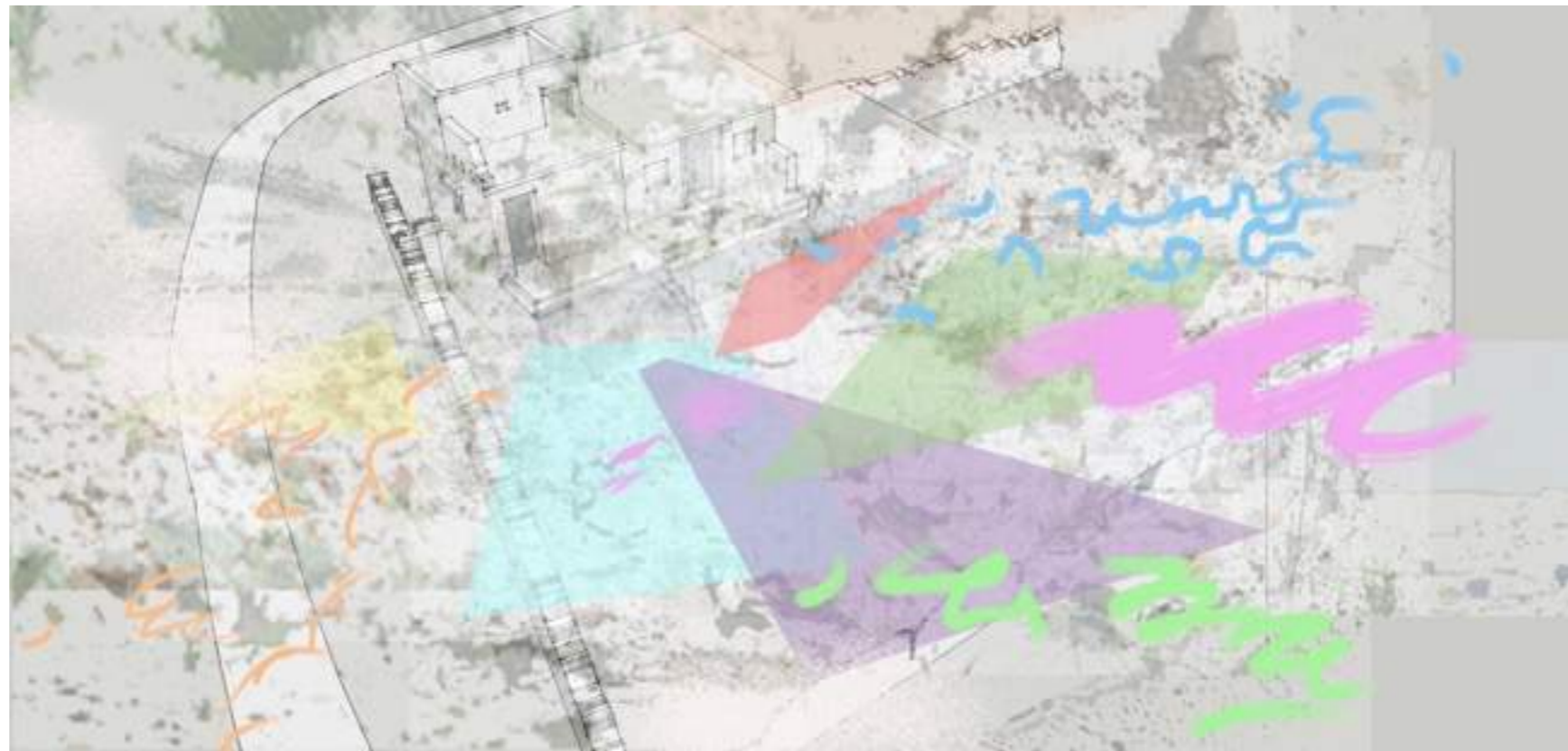
簡志峰 Chih-Feng Chien | 〈untitled (蘊)〉

設置地點：白沙鄉小赤村社區公園對面（澎9-1鄉道旁）

菜宅，意為蔬菜住的房子，是澎湖農民於季風環境下與大自然共存的生活方式，利用牆面來守護除漁獲外的另一個生計來源，也使東北季風來臨時的秋冬時節增添一些綠意。

藝術家簡志峰，將廢棄之菜宅建築改製為地域性繪畫作品，轉化原本菜宅的意涵，衍生出另一種的生命圖像，迎風面與背風面為其創作主體。

迎風面的圖像以刪除簡化過的菜宅數位圖片為主，象徵被大風侵蝕後留下的記憶片段；背風面則以就地取材的現成物，搭配繪製色塊，運用砗磲石牆的推疊原理，來轉譯那凜冽環境下仍被保存的生意盎然。傳統與現代發展並存之可能性也為其課題。

陳冠彰 Guan-Jhang Chen + 陳伯義 Po-I Chen | 〈untitled (蘊)〉

設置地點：湖東村或南寮村菜宅、鹹水號（馬公市三多路162號）

拜訪幾位澎湖的人文工作者後，發現他們不約而同的以各種實踐思考沙灘上的海漂垃圾，淨灘、演講、垃圾再生產為各種手作商品等。試想他們對澎湖有什麼樣共同的想像與愛戀，使得淨灘的行動持續的進行。

為此我承租了一塊荒棄的菜宅，整理外牆、翻土、整田壟，我開始於晨間及傍晚去海灘進行垃圾的採集，我將收集到的海漂物進行清洗及分類，以手繪的方式進行圖像及檔案化，同時將分類後的海漂物依其特性、造型置放於菜宅內。

若說衰頹的菜宅象徵世代的外移，那我們又該如何思考，身處於澎湖大風及文化潮間帶的新一代，或許「菜宅內的潮間帶」可作為探問之始。

Peter Richards | 〈共享描述 *Common interests: shared descriptors*〉

設置地點：南寮保寧宮、佛洛伊德酒吧、保護動物協會、及林春咖啡、隘門沙灘、菜宅

〈共享描述〉的計畫為一系列透過在地工作和遊程所接觸與攝取的澎湖生活經驗與面向，與在地居民共同探索相似的感知與共享經驗，共包含了五次的一日工作與兩日的沙灘遊程。作品的呈現從多組具有在地能指的人事物出發，透過藍曬的過程將其顯影，並結合澎湖科技大學洪教授為每個影像書寫文字，這些作品將裝置於發生這些生活經驗的場域地點，繪製出Richard的在地經驗。

創作過程 & 社區工作坊 & 社區互動 (部分紀錄)

藝遊專案&社區培力 規劃

(合作：深耕文化工作坊—王貞儒老師 團隊)

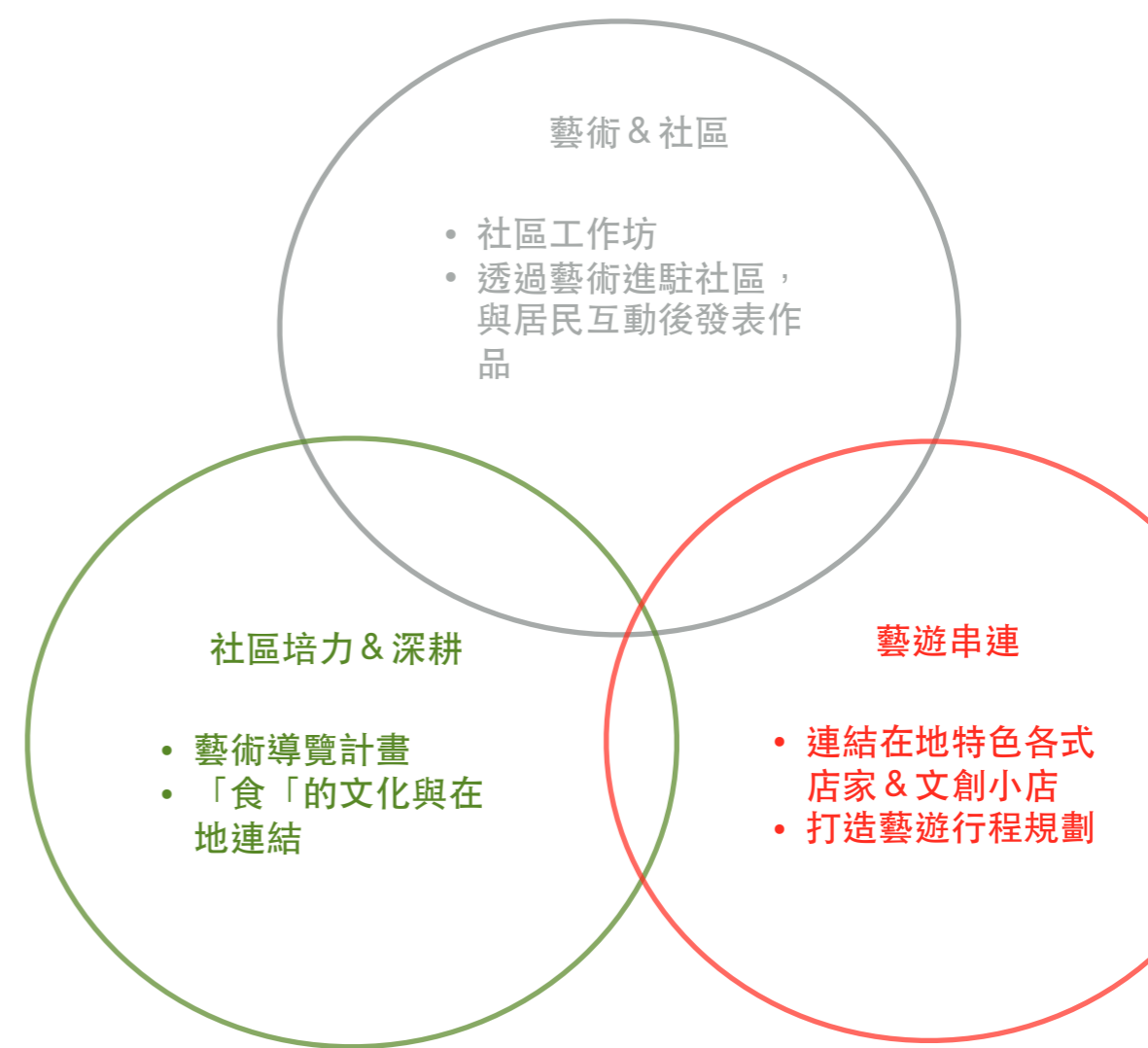
藝術品與社區導覽：

透過在創作的過程中包含在地居民的參與，培育居民對於藝術作品的認識、基本導覽技巧，以及照顧作品的可能。

提案執行方式：

計畫以徵求的方式遴選3-5位以上的志工，以單點多元的方式進行導覽人員培訓，提升藝術欣賞的素養與能力。培訓預計分為三個階段進行：

1. 藝術家創作階段，導覽人員就開始進入作品的創作與藝術思考，理解作品原創的概念；
2. 導覽人員加入自己的理解與詮釋，進而對藝術作品產生自我風格的導覽方式；
3. 當作品完成設置後，與藝術家說明對於作品的詮釋與理解，進而溝通藝術作品最為完整的理念傳達。

藝術與「食」的文化體驗：

提案執行方式：

風味餐：「阿嬤a菜櫥仔」

每次吃到剛煮好的每位佳餚時，社區媽媽都會娓娓道來每道菜的生命故事，彷彿入口的菜餚都夾雜著生活演進的苦澀味，進到胃的路程剎那間也緩慢許多，一切都跟著那個故事回到他們的年代去了，細細品味出那個年代的那些故事。

因此在這個計畫中，將每道料理所蘊藏的食材來源與常民故事錄下來，匯集一本屬於澎湖古早味食材的有味道的書，同時也能讓社區試著學習「說」食材、「品」料理的方式來行銷在地的古早味。

執行期間：開幕、展期間

阿嬤的菜樹仔

目錄 contents

人與土地.....

05 等一場雨
06 阿嬤的菜宅
07 心中的蘆荖菇
08 挽面和白灰和菜宅的世界
09 雜誌中的養豬夢
10 菜園
11 菜宅中的花草藥
12 開心農場
14 拔蘆荖 & 捧蘆荖 & 綁蘆荖排帶
16 一個愛山，一個愛海
17 陪伴許秋芳阿嬤的潮間帶

從產地到餐桌都是生活....

18 許金瑞阿公和許金好阿嬤 a 古早味
- 菜豆干炒米粉、黃嘴魚煎餅、蒸小米(菜)飯
22 許根柱阿公和許秋芳阿嬤 a 古早味
- 涼麵、炸醬麵和蛋、絲瓜小管干麵線
26 許東吳和許秋芳-端午節家人的團聚
- 滷香大腸、味增土魷魚、南瓜小米粥、蘿蔔干醬豆腐
34 許幸寶珠阿嬤與兒子許啟豐 a 古早味
- 地瓜小米粥、鹹醬菜豆腐
38 陳慶隆阿公、陳連勤阿嬤 a 古早味-番薯煮飯和
- 地瓜醬麵
40 辜精冬妹阿嬤 a 古早味
- 芥菜炒土魷仁糖
42 許莊英香阿嬤 a 古早味-祖先的紀念日的菜類
- 草魚炒大蒜、絲瓜蒸魚仔(臭肚仔)、鹹魚三鞭肉
46 楊永川阿公和楊秀桂阿嬤-菜宅裡 a 古早味(素)
- 菜冬瓜燉、菜豆炒米粉、冬瓜煎豆腐

地方風土文化體驗 & 藝術與遊程串聯行動：

整合地方特色、特殊景觀、產業和在地店家，以「行動參與模式」的方式，提供參觀者整合性的體驗規劃。

提案執行方式：「藝遊串連」

除了上方所提及的延續藝術、民眾、地方文化體驗的「行動參與模式」之外，深耕文化工作坊的王貞儒老師將規劃製作一份包含藝術作品與地方特色的藝術串連地圖，放置在澎湖的特色小店中，提供來遊玩的民眾除了藝術作品的欣賞之外，在各社區和地點的移動之間，亦可以參訪許多澎湖的特色小店，並在藝遊的過程中購買攜帶風味餐，以供遊玩參訪時的路上可以享用澎湖具有特色的地方料理。

社區工作坊 規劃

(合作：鄭美珠 老師團隊)

從澎湖特殊的生活文化與就地取材等切入點設計入門的基本概念課程及教授創作與創新案例，在課程中將帶領民眾學習以手邊可取得的材料製作旗幟，除了融入澎湖在地材料，呈現因大風而起的特殊景觀特色，工作坊提升學員藝術賞析之能力，並精確掌握在地文化之內在精神，以具備如何再創造之功夫。

參與對象

- (一)社區民眾。
- (二)社區各級教師與學生。
- (三)從事藝術創作有關之人員。
- (四)其他對藝術介入社區發展或創作有興趣之各界人士。

