

Made
in
Tainan

No.33
2017 MARCH
美印臺南

No.
33

2017
MARCH

看見不同樣貌的臺南

目錄

南方
新玩藝**02**

插畫—開創藝術與商業之間的無限可能

Illustration—Endless Possibilities between Art and Business

遊
藝思**05**

銀河鐵道之夜十週年，臺南開麥拉

10th Anniversary of Night on the Galactic Railroad taking the stage of Tainan

遊
藝思**08**

相互映照的創作能量—臺南新藝獎獲選藝術家簡評

Mutual Reflexivity: Briefing on Awarded Artists of Next Art Tainan

Vision of
Tainan**11**

Island-hopping in a Sugar Factory Turned Art Archipelagos

煥然「藝」新：舊糖廠，「跳島」趣

聚落
臉譜**14**

熔煉記憶，刻劃新生—走過水交社

Smelted Memories Mark the Rebirth of Shueijiaoshe Village

浩一
專欄**18**

在南區：喜樹萬皇宮前小市場

South District: Small Market in front of Si-Shu Wan Huang Temple

指導單位：文化部 主辦單位：臺南市政府 承辦單位：臺南市政府文化局

發行人：賴清德 總策劃：葉澤山

總編輯：周雅菁 副總編輯：林韋旭 主編：劉玲成、黃貝瑜 執行編輯：陳德安 行政：陳家輝

文字：王浩一、陳國政、陳寬育、陳家輝、黃美雅、黃微芬（依姓名筆劃排序）

校對：美印編輯小組、李中慧、張孟涵、黃薰萱 攝影：王浩一、蔡宗昇、陳家輝 美術設計：囍春

地址：708臺南市安平區永華路二段6號13樓 電話：06-2149510

出版承接：俠客行文創顧問有限公司 電話：06-2148004 出版年月：2017年3月 臺南市政府文化局廣告

編輯的話

一起探訪藝術吧！

一起探訪城市吧！

三月份，藝文繁花盛開。隨著臺南藝術節的歌、舞、樂、劇等節目，整座城市成為一座盛大的舞臺，這一邊，《銀河鐵道之夜》首次海外共製，經典音樂劇透過社區合作共演，以新的語言朗讀出聲；另一頭，城市舞臺的各樣戲碼，精彩輪番上演。

走進十個不同的藝術空間裡，當代藝術的能量正匯聚，看十位藝術新星以不同風格的創作展現自我；走出南門城外，一座安靜的工藝聚落成形，若不趕時間，不妨一起體驗手作的溫暖。

藝術家陳妍伊為這一期的明信片挑選作品。柔軟的羊毛氈總有甜美的印象，配上堅硬且沉重的冰山，上面立著幾個小小的塑料人偶。溫暖與冷冽、大與小的對比，標示著對環境議題的意識。

有許多不同的方式可以認識臺南這個老城市，每年的這個時間，眾多藝文活動為它書寫精彩的篇章。快打開行事曆，為自己喜愛的節目一一加上註記吧！

Let's explore the city and arts together!

Flowery March blossoms with art events. With the approaching of Tainan Art Festival, the city becomes an enormous stage putting on singing, dancing, music, and drama. For the first time ever, the classic musical Night on the Galactic Railroad is co-produced outside of Japan, and performed in a new language. Meanwhile, the whole city as a stage is filled with diverse repertoire pulling at every citizen's heart strings.

Modern art is gathering momentum within ten different art spaces. See ten emerging artists express themselves each in their own way. Further south of the Great South Gate, an artisan village has taken shape. If you are not in a hurry, do experience the warmth of hand-made crafts here.

This issue's postcard features the work of artist Chen Yen-Yi. The softness of wool felt always leaves a sweet impression. When coupled with a hard and heavy iceberg and several tiny plastic dolls standing atop, the sharp contrast between warmth and coldness, large and small, suggests alarming environmental issues.

An ancient city like Tainan boasts great stories. During this time of the year, various arts events merely add a few more twists to it. Lose no time in marking your favorites on the calendar!

若有任何臺南活動要探訪，請mail至peiyu781117@mail.tainan.gov.tw。

美印臺南粉絲募集中，請上Facebook搜尋「美印臺南」，邀請您來一同分享臺南的美好。

每期美印臺南可於臺南市政府文化局網站，「出版品」中「電子刊物」頁面下載電子版本。

插畫—開創藝術與商業之間的無限可能

Illustration—Endless Possibilities between Art and Business

文字：陳國政 照片提供：鉅奇數位科技

古典博物館學向來定義博物館四大功能為研究、典藏、保存與展示，但隨著時代變遷與社會環境的革新，現代博物館則在原來的功能上，新增了教育、溝通、資訊與遊憩等層面。臺灣博物館界近十幾年來，透過國家數位典藏計畫，進行全面的典藏文物的數位化保存，更透過各類創意加值，讓設計重新賦予全新樣貌，成為各式各樣的文化創意產品，使參觀博物館增添更多驚喜。

賦予博物館商品新意：奇美動物樂團

在臺南都會公園旁的奇美博物館新館於2015年啟用後，即掀起一股參觀熱潮，宏偉的建築、豐富的典藏，使它成為臺灣博物館的新地標。館內典藏以西洋藝術品、樂器、兵器、動物標本及化石為主要方向，總計展出四千多件館藏。在藝術品部分，蒐藏了數量極多的西洋藝術繪畫雕刻作品；樂器部分則以提琴、世界各國古樂器與自動演奏樂器為主；兵器則包含歐亞、中東與其他區各種軍器；此外還有橫跨全球五大洲與南北極等地的動物標本與化石收藏品，內容可說是琳琅滿目，讓觀眾嘆為觀止。

為了豐富博物館的五感體驗，保存參觀後的那份感動，奇美博物館也與臺灣各文創產業攜手合作，聯合開發眾多博物館文創商品。其中，有一系列風格清新、充滿巧思的設計，成為新館開幕的熱門商品。

結合該館蒐藏之動物標本，以及眾多價值連城的樂器，創造出一個充滿童趣的「奇美動物樂團」的幕後推手，是專門提供博物館服務的鉅奇數位科技股份有限公司。創辦人兼創意總監林郁芳談起這個系列創意商品時表示，團隊一開始是承接該館數位導覽服務，因緣際會參與了開館商品的合作開發。在構思如何設計一個全新博物館商品之際，團隊情蒐目前海內外博物館商品的相關案例，發現不少商品都是直接引用典藏物件的數位圖案，作為直接的記憶連接要素，於是團隊開始思考能不能透過更具原創、更加耳目一新的手法，研發設計出屬於自己，也屬於奇美的獨特商品。

團隊深入研究奇美的各種領域典藏之後，鎖定最為珍貴，屢屢開創話題的樂器收藏品為核心，並搭配舊館喬遷到新館這個事件，想像出動物搬家的故事背景。巧妙將動物與音樂結合，誕生「奇美動物樂團」，成為奇美博物館的獨創商品。在這個系列中，我們看到樂團指揮是穿著燕尾服的臺灣獼猴，弦樂演奏成員有：美洲豹、紅袋鼠，擔任樂團中的小提琴手，大提琴手則是老虎；長頸鹿小姐演奏豎琴，鋼琴則由麋鹿負責。管樂團員有吹奏單簧管的灰狼，吹短笛的無尾熊，一頭茂盛鬃毛的獅子則擔任法國號手，其次還有北極熊與臺灣黑熊演奏小號與長號。最後是打擊樂的部份，由壯碩的犀牛與非洲象分別擔任木琴以及定音鼓的演奏。整個奇美動物樂團成員目前為十三名，以遍布世界各地的著名動物為代表，搭配的樂器有時充滿幽默反差，有時覺得溫馨可愛。

插畫、文本與商業之間的關係

談起博物館的展示規劃與內容呈現的介面設計，林郁芳總監認為插畫是一個不可或缺的要素，透過各種不同風格的插畫創作，搭配貼切的文案，更能簡潔地傳達訊息，因此長期以來，她的團隊中都有專業插畫美術人員。以原創插畫來表現內容的手法，是她對設計的堅持。如2015年國立臺灣文學館「純真童心—兒童文學資深作家與文學展」，也是運用原創插畫，成為展覽視覺基調與展場設計的重要環節。在這個熱銷的「奇美動物樂團」商品之中，足見這個堅持與巧思的最佳成果：提供觀眾觀展後的延伸服務，成功達陣後，另為博物館營運產生一定的績效與能量。

「從心看見老臺南」
圖片提供／唐草設計有限公司

事實上，相較於純藝術的商業應用與市場性，插畫反而較為靈巧與親民。同樣以博物館典藏與商品來比較，例如國立故宮博物院典藏的乾隆皇帝圖像，直接運用在馬克杯上，或是以插畫的可愛造型印製，兩項設計的市場接受度將大為不同。林郁芳總監更認為博物館商品不只是一般的文創商品還具有教育功能，能進一步為博物館傳達典藏與展覽的意義。

時序拉回2011年臺南「點•心設計邀請—50禮」，參展設計師之一的臺南女婿柯金祥，在夫人曾殷詩帶領之下重遊臺南，兩人攜手合作「從心看見老臺南」主題系列插畫，透過溫暖筆調呈現臺南十二個經典場景，帶領民眾回味臺南府城十二處記憶。後續還延伸出海報、明信片與月曆等商品。透過創意插畫的手法，讓藝術介入商業，找到一個文化推廣、教育意義與商業創造的共贏局面。

熱愛藝術的柯金祥（Chin Ko）喜歡改變設計風格，以適應各式題材以及不同領域，多元的作品涵括電影、電玩及廣告。2013年離開Dreamworks並且創立Secondbrush，2014年加入Sony Picture Animation，目前是索尼動畫部門藝術總監。持續專注視覺設計與自我的插畫創作，同時也在不同的授權展中嶄露頭角。2016年，獨立發行了給新手爸爸的繪本－《Every Dad》，透過詼諧的故事及逗趣的角色造型，成為另一個持續創新的故事。

誰說藝術只能掛在博物館牆上欣賞？這些具有創新思維的設計工作者、插畫工作者，透過筆下對原創的解讀，從耳熟能詳的舊有內容之中，重新賦予無限可能，促進生活美學與美學經濟的發展。談及奇美動物樂團的後續，林郁芳總監語重心長地拋出一個議題：未來是否可與博物館共同合作開發圖像？共同擁有相關智財權，並開放給更多的文創業者透過授權機制，創造更多文化的美學經濟。

在臺南，還有許多插畫家與藝術工作室正持續創作，為城市加上色彩。

歡迎到 的文創補給站，在「產業資料庫」裡，可找到他們留下的痕跡。

陳國政 | 唐草設計有限公司 品牌總監

國立成功大學藝術學研究所畢業，曾任職臺灣公私立博物館、多媒體設計與工業設計公司與相關大型法人機關等，透過不同工作領域觀察海內外創意產業之脈動，熱衷探討與執行各種跨領域的可能性。曾策劃推動國內大型文創計畫，如故宮博物院「Old is New・時尚故宮」、文化部臺灣文博會等。近年來則專注工藝設計研究與展覽，期待整合各界資源與力量向華人世界發聲。

銀河鐵道之夜十週年，臺南開麥拉

10th Anniversary of Night on the Galactic Railroad taking the stage of Tainan

文字：黃微芬 照片提供：臺南市政府文化局、櫻美林大學

圓形舞臺上，中間是一池的水，水中央又是一個小的圓形平臺，演員們圍成一圈坐在水池邊，手上拿著劇本，正朗讀日本國民作家宮澤賢治的《銀河鐵道之夜》。有時他們在舞臺上奔跑、行走、跳躍，甚至游水、唱歌，透過豐富的肢體表現及聲音表情，在現場音樂的伴奏下，帶領觀眾進入宮澤賢治筆下，那位搭上銀河列車、試圖尋找幸福的貧窮男孩——喬凡尼的奇幻旅程。

宮澤賢治

出生日本岩手縣花卷町，為日本著名詩人、作家、農業家、教育家，也是虔誠的佛教徒與社會運動者。大正七年（1918）時畢業於盛岡高等農林學校，而後在花卷農學校擔任教師。透過教學與學生們互動交流，宮澤賢治深刻體會到農民百姓的艱辛。在大正十五年（1926）決心辭去教職，設置免費為農民診視土壤、肥料指導的「羅須地人協會」，為農民貢獻所能。縱使因努力協助貧困農民而忙碌，宮澤賢治也未曾放棄創作。其擅長利用文字描繪自身所見、所覺的世間萬物（又稱為「心象素描」），於此時期創作出了《銀河鐵道之夜》、《風之又三郎》等經典文學作品。然而，宮澤賢治白天耕種，夜晚不辭勞苦地為農民上課，講授農業知識、教外語、說故事、舉辦音樂會……最終，卻因為過度勞心勞力而罹患肺病。昭和八年（1933），因病辭世，享年三十七歲。總括宮澤賢治所留下的作品，多抱有人性的溫暖與人道的關懷，在日本文學界地位崇高，被尊為「國民作家」，作品更被翻譯成多種語言流傳，尤其《銀河鐵道之夜》的故事，影響日本文學界、動漫產業甚深，堪為經典。

這是日本導演能祖將夫所編導的經典的舞臺劇——《銀河鐵道之夜》，以獨特的群讀音樂劇形式，加上全民參與的計畫構想，讓社區居民、學生及專業演員共同演出。別出心裁的安排，自2007年夏天在東京推出以來便大獲好評，往後每年公演都吸引許多民眾參加。今年適逢該劇十週年，在臺南大學戲劇創作與應用系助理教授許瑞芳的推薦及策劃下，將首度以臺日跨國合作的方式，原汁原味地在臺演出，也成為本次臺南藝術節的一大亮點。

1896年出生的宮澤賢治，集童話作家、農業指導家、教育家、作詞家、星相家於一身，短短三十七年的人生，卻成就了許多不朽的傳奇。他留給世人包括童話、小說及詩作等豐富的精神瑰寶，而《銀河鐵道之夜》即是其中最知名故事：家境貧困的主角喬凡尼，在銀河祭這天的睡夢中，搭上銀河鐵道的列車，沿途經過各個奇異的銀河車站，還遇上了好友及各種奇妙的旅人，醒來才發現，原來好友已經捨身救人罹難，故事哀傷卻也充滿人性的光輝。

此作品自1934年出版以來，多次被搬上銀幕及舞臺，在能祖將夫改編的群讀音樂劇版本中，還融入了宮澤賢治的詩作——〈不畏風雨〉：「不怕風，不怕雨，不怕冰雪與酷暑，擁有強健的體魄，沒有貪欲，也絕不生氣，總是微笑沉靜……」。演員朗讀字句的情感豐厚，將宮澤賢治堅毅、樂觀的精神表露無遺。在2013年，311地震兩周年，能祖將夫特地率團到宮澤賢治的故鄉，同時也是地震災區的岩手縣西和賀町上演此劇，透過戲劇，傳達希望與愛的力量。2016年2月6日，臺南也曾遭遇一場大地震，不幸造成許多人的傷亡，讓此次《銀河鐵道之夜》在臺南的演出，顯得格外具有意義。

為了將此劇在臺灣忠實呈現，總監許瑞芳不只邀請能祖將夫親自來指導，幕後團隊更是跨國合作，涵蓋日本、韓國及臺灣的優秀人才。此外，演員陣容特地在臺徵選，讓有興趣的社區居民也能有在專業劇場演出、一圓明星夢的機會。幕前幕後如此特別的組合，全臺僅見，寫下2017臺南藝術節歷史性的一頁。

每年臺南藝術節，除了「國際經典」的展演，最具在地特色的節目，莫若於走出既有劇場空間的「城市舞臺」單元，藉由表演藝術，挖掘城市新亮點，同時帶給觀眾不一樣的觀賞體驗，2017年一樣有不少佳作值得期待。

例如沙丁龐客劇團選擇離市區有一段距離的「永成戲院」——這個「阿嬤當年帶孩子看戲的地方」，看「阿嬤與家族故事」——而有了今年的《再一次·美麗人生》；阿伯樂戲工場的《糖甘蜜甜》則是以糖廠為背景，訴說大臺南的糖香歷史記憶，在前身為麻豆糖廠的總爺藝文中心上演；2012年甫成軍的「南島十八劇場」，自成立以來勇於打破劇場的既定形式，跨域合作，2016年與剪紙藝術家阿貴以古蹟「陳德聚堂」為舞臺的演出，至今仍讓人印象深刻，今年的《鯨之駅》則選擇在鐵道倉庫「拾壹庫」演出；「臺灣風乎舞雩跨領域創作劇團」的《1+1》找來韓國「開與關舞團」合作，運用燈光、影像及舞蹈，將整個延平郡王祠化為環境劇場；向來風格鮮明的稻草人現代舞蹈團，此次演出的《不·在場》是以浸潤劇場的形式，讓觀賞者同時也是參與舞蹈作品發展的表演者，頗具實驗性，將在台南老爺行旅登場。

此外，鶯歌劇團的《月老說姻緣》，故事取材府城的四大月老廟，演出地點順理成章地選在大觀音亭廟埕；古都掌中劇團的《宅門內的邂逅一心海迷蹤》，訴說明鄭時期何斌助鄭成功驅逐荷蘭人的故事，去年在臺南文化中心首演過，這次特別選在陳德聚堂演出；台南人劇團的《木頭會說話》，是劇團成軍三十年來首度專為兒童打造的現場表演，選在水色藝術工坊，透過木造裝置，提供觀眾不同的感官體驗。

浸潤式戲劇

浸潤式戲劇的概念最早起源自英國，演員擺脫單調的傳統劇院觀演模式，尋求一種利用其它環境（如酒吧、洗衣房、宿舍等）作為演出空間的演出方式，也是環境劇場的前身。

環境劇場

一九六〇年代由理查·謝喜納（Richard Schechner）所建構的劇場應用理論，強調表演走出劇場，可以在任何非典型藝術空間進行演出，空間亦為劇場環境的一部分。

2017臺南藝術節不僅有跨界合作，還有互動式的體驗，整個城市就是精采的舞臺，歡迎一同蒞臨觀演。節目訊息，請洽官方網站：<http://tnaf.tnc.gov.tw/>。

相互映照的創作能量— 臺南新藝獎獲選藝術家簡評

Mutual Reflexivity: Briefing on Awarded Artists of Next Art Tainan

文字：陳寬育 圖片提供：臺南市政府文化局

2017年臺南新藝獎的展覽模式，除了透過徵件型競賽遴選出十位年輕藝術創作者，也嘗試扣合臺南當代藝術三十幾年的發展歷程，邀集了出身、活動與臺南有深刻脈絡的不同世代藝術家參與展出。這樣的做法，讓進入第五年的臺南新藝獎無論在創作類型或世代風格均有了新的對話模式，更展開了兼具豐富歷史縱深與世代廣度的討論格局。這是某種在表面上以「在地／非在地」的身分區辨中延伸出來的文化理解進路，某種關於涵納與理解所形構出的「臺南性」——這種「臺南性」將體現在各個藝術空間與藝術家的合作中，以及臺南藝術家與新藝獎得主作品的相互映照。

放眼臺灣各大地方美展與當代藝術獎項，歷年臺南新藝獎無論在展出方式與推廣計畫上都顯得獨樹一幟；而今年經歷激烈評選過程脫穎而出的十位藝術家，其作品均能在開創性的實驗企圖中，充分把握鋪陳自身的創作指向，並穩健發展自我藝術道路的特性；接著，讓我們——遊歷這十個空間，體驗新藝獎得主作品的力量。

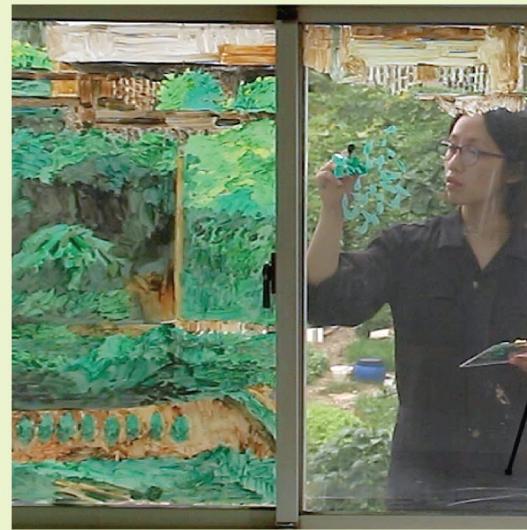
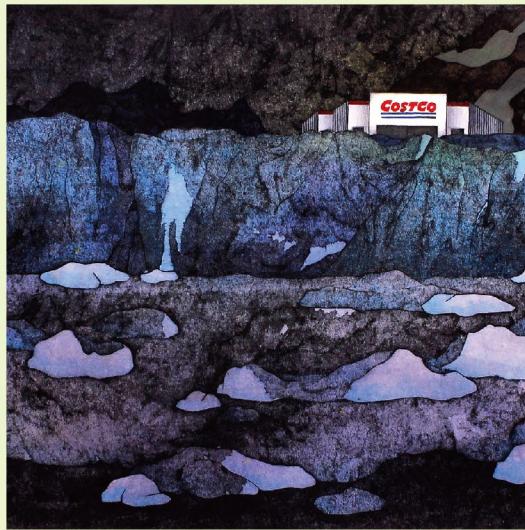
木木藝術展出的林盈潔作品，在關於畫框、景框，以及繪畫的再現性等議題中，加入某種幽默感。在窗戶玻璃上反覆疊加顏料，使繪畫過程成為創造影像的行動，而這樣的行動表明了繪畫的再現性不只是描繪，更是遮蔽；作品的影像則成為質問「再現的透明性」的視覺機器。

甘樂阿舍美術館展出的李亦凡作品，利用動畫影像、空間裝置與光雕投影技術（mapping），設置影像與文字的空間關係及流動視覺感，探討關於「敘事」的各種可能。於是，在李亦凡的作品中，敘事的時間軸線、空間內外都成了了解構的對象，指向的是傳統的線性影像敘事。

么八二空間的何彥諺作品，關注在不同觀看機制中，對象物與主體位置的差異關係。其創作題材關乎星體與觀測、宇宙與時空、身體的感知與生命的隱喻，透過空間裝置與場景營造，何彥諺在各種巨觀與微觀的議題中切入精準的視角，提出感知世界的新路徑。

索卡藝術中心展出林龍杰的作品，以陶瓷為主要創作媒材，透過仿生、機械、變異與有機等關鍵語彙，在作品中延伸出身體感官與訊息載體的各種反思。其作品呈現了作為隱喻的各類生物體，並在細膩的技藝手法中暗藏著多重辯證向度。

安平海關展出的林育正作品，透過箱構（BOX-OLGY）與小城雜碎（Wandering Fragments of CITY）兩大軸線，利用建築殘骸與翻模再製的建築物水泥，再加入水泥製的機械結構，創造出建物的自身敘事與生命感。同時，作品也映射藝術家自身處境，呈顯當代都會生活循環反覆的情狀。

水色藝術中心展出的王怡婷作品，以樹枝、枯葉與石頭等大自然的媒材，探索生命的本質和自然物與人造物間能量的運行與轉換。王怡婷將法文 dessin 的概念融入創作，轉換延伸為空間畫作（dessin-espace），再加入自身的生命經歷與文化想像，處理生命哲學之可見與不可見，進而回歸探討人與自然的關係。

絕對空間展出的官孟玄作品，以版畫為主要創作手法，主題常設定為文明與蠻荒、安全與危險兩種當代社會常見的背反情境。對此，官孟玄設想了一套制約自然的「中間景觀」，以高度象徵性的圖像為反覆出現的母題，發展出一系列帶有反諷性及批判意味的作品。

德鴻畫廊展出的倪瑞宏作品，試圖以「童稚」、「真假」的風格，透過挪用俗豔人工造作之物、兒童著色本平塗與高彩度用色等形式，對文化熟悉感產生干擾。作品就像連繫著圓心點所產生的離心圓周軌跡，圈畫出談論日常中深刻文化情感的課題範疇。

加力畫廊展出的劉怡君，作品以攝影為主。在攝影風格場景的構建上，以西方古典繪畫常見的劇場效果，將靜物、石膏像、裸體搭配傳統市場豬雞肉攤現宰的肢體骨肉，意圖製造某種衝突感，並在光線與構圖的作用和細膩的影像處理中，強化影像張力效果。

在東門美術館展出的蔡尚孚，邀請觀者體驗其莫名與怪異的裝置。如同刑具般的玩具，可當作旗幟或風扇的假頭與長髮，再加上裝置物件無意義的互動邏輯，蔡尚孚高舉著創造詭異（uncanny）的心理障礙，加上無目的遊戲的作品質地，開啟與觀者深度互動的多層次身心意識，以及感官交流之觀察。

這十位獲選臺南新藝獎的年輕藝術家，將在策展人的規畫下與多位不同世代的臺南藝術家共同展出；這除了是藝術家及其作品與城市對話的過程，更是在這樣的展覽參與中，見證了持續推進的臺南當代藝術發展歷程。

Island-hopping in a Sugar Factory Turned Art Archipelagos

煥然「藝」新：舊糖廠，「跳島」趣

文字：Ottavia Huang (黃美雅) 照片提供：蕭壠文化園區

On the way to see an art exhibition in Jiali district of West Tainan, I could not help but wonder if we were on the right bus as we had been passing suburban industrial areas along the way. When we reached the destination – Soulang Cultural Park – I was excited to find a far-from-traditional art gallery. The exhibition was set up at a former sugar factory from the early 1900s!

After getting our brochure with the map of exhibitions, we found that artworks of various themes were displayed indoors in 5 out of 14 refurbished warehouses, complemented with exhibits in 10 mini pavilions outdoor placed around the warehouses. Only later we discovered out that the steel pavilions were specially designed and made for the event as small 'islands' surrounding the warehouses, the main islands. The steel structures of various shapes represent varieties of concepts derived from the theme of the exhibition, *Kau-Pue* (交陪) - Mutual Companionship in Near Future.

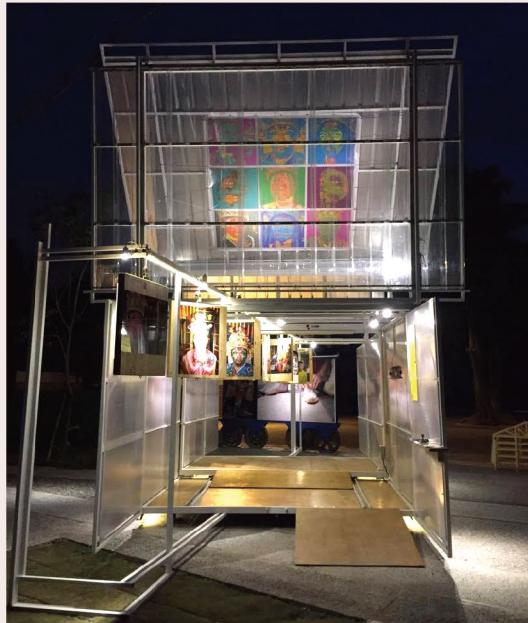
2017臺南新藝獎最新資訊
請洽官方網站

■ 每間藝廊開放時間並不一樣，
提醒您確認後再前往參觀。

延伸閱讀

《觀看的方式》約翰·伯格著，麥田出版2010年8月
《跨界：當代藝術中的游轉與鄉愁》陳明惠、歐蒂·琳絲／主編，
典藏藝術家庭出版2015年9月

Kau-Pue (*jiāo péi* in Chinese) represents the concept of ‘interaction’ or ‘socializing’ in Min Nan dialect. In Southern Taiwan, the word is particularly connected to exchanges among temples as a part of the folk traditions which involves parades of gods from temples to temples to interact with other gods – a tradition which carries on to date. As newbies in the exhibition, with limited knowledge of Min Nan dialect, it was hard to fully grasp the meanings behind **Kau-Pue** at the beginning, how it relates with mutual companionship, and we were curious to know more. The friendly staff smiled and told us to just explore the islands to see the artworks and experience the space to discover.

Walking from one warehouse to another, we could not help noticing that even though serving a new function, the buildings retain their industrial heritage. Traces of identities of the old factory – the wooden gate with logos of Taiwan Sugar Company, the exterior of the warehouses, the railway tracks, bits and pieces of machineries here and there – brought us half a century back to the days when sugar productions played a major role in Taiwan’s economy and culture. The days where as many as 40 factories occupied the island.

As for the exhibits, some tell the history of Tainan’s folk traditions and the stories of the communities upholding the traditions, shown by artefacts from the surrounding areas and temples in Tainan City created by local artisans. Some other works show documentations of temple activities and their impacts to Tainan’s society in the past and present days. Contemporary art pieces created by artists, which go in parallel with or as interpretation of the traditional crafts, bring the audience to see how these folk traditions would co-exist and continue to interact with the society of the future.

Close-knit interactions between artistry and craftsmanship, from the past and present, could be recognized from the displays. One example was the stone carving works of the ‘Four Saints’ which were made as center pieces in the first gallery. The stone plates, were designed by Tainan’s traditional painter and carved by a stone carver almost four decades ago. A group of contemporary artists borrowed these plates to create new artworks of stone-block prints using a traditional technique. The enlarged reprinting on a new media emphasized the artist’s fluid drawing technique and the artisan’s meticulous skill, creating new appreciations to the temple decorations.

Going through one warehouse to another, seeing how traditional artefacts and contemporary arts blend against the backdrop of a century-old sugar factory, one cannot help but feel the harmonious companionship between the old and new, reminding us of the fascinating blend of ancient traditions and modern life in Tainan.

我和朋友搭車往臺南西邊的佳里區，打算去看一個藝術展覽，原以為會在精緻的藝廊裡，沿途卻經過市郊一大片工業區。這時，不免心生疑惑：「該不會搭錯公車了吧？」直到我們抵達目的地——蕭壠文化園區，驚覺眼前所見，絕非傳統印象中的藝廊，才知道這次的展覽，就在這座二十世紀初期即建成的舊糖廠裡。

拿到園區導覽手冊之後，我們發現不同主題的藝術展品，分別在其中五間重新裝潢過的倉庫，與周遭所環繞的十座「迷你涼亭」上展出。不久，我們便發覺這些以倉庫區為核心，環型圍繞園區的鋼製涼亭其實代表一個個漂浮的小島，全都是為這次展覽精心打造。這些鋼製涼亭的外型各異其趣，皆是本次展覽的主題概念——「近未來的交陪」的延伸與發揮。

臺語的「交陪」(Kau-Puê)，原意為應酬、交際來往。在南台灣，這個字詞又專指廟宇間的「交誼境」，透過神祇的遶境活動，廟宇之間能產生相互的對話與連結，是一項延續迄今的廟會節慶傳統。剛開始看展時，我們因不懂閩南語，又搞不懂「交陪」背後的意涵，更無法聯想廟宇間如何友境交誼，內心充滿好奇，正想進一步探詢；現場的展務人員卻微笑告訴我們，打開五感去探索作品與空間的互動，將會別有一番樂趣。

走訪一間間倉庫，不難發現，儘管廠房已轉型為藝廊，建築物本身仍保留了原先的廠址風貌。半木造的倉庫入口懸掛著臺灣糖廠的標誌，倉庫的外觀、火車的鐵軌、製糖機器四散的殘骸，一一透露舊糖廠的原始足跡，引領我們穿越時空回到臺灣以製糖為經貿大宗的全盛時期——當時，臺灣可有多達四十多間的糖廠呢！

展覽作品可約略區分為兩類：有一部分展品是由當地藝術家所製作，展現鄰近區塊或臺南寺廟的在地特色，訴說著臺南民俗的歷史與秉持著這些傳統的社區故事；另一部份的作品則紀錄了寺廟活動的經過，及其持續至今對臺南庶民社會的影響。當代藝術家們的作品，或直接轉移，或重新演繹這些傳統藝術，讓看展的民眾得以了解民俗傳統如何與未來的世代共存與互動。

藝術創作與工藝展現相互編織為緊密的聯絡網，其穿越古今的魅力，在這些作品中一覽無遺。其中，石板雕刻「四聖者」是第一展覽室裡的焦點作品。四十多年前，這些石板是由臺南傳統畫師繪製設計，並由雕刻師傅臨摹刻製而成。一群當代藝術家借用了這些舊石板，並以傳統技法進行拓印。這些以嶄新媒材加以放大複印的畫像，凸顯畫師行雲流水的筆觸，以及雕刻師傅細緻精湛的手藝，提升了廟宇裝飾藝術的鑑賞層次。

穿梭園區內的倉庫廠房，探索傳統藝術與當代藝術如何交融於近一個世紀前的舊糖廠，我們可以感受到新與舊之間的攜手共存，同時感受在臺南這座城市裡，古典傳統與現代生活之間，巧妙融合的迷人風采。

Ottavia Huang

Ottavia is a journal editor, event organizer, researcher based in National Cheng Kung University, Tainan. She is originally from Indonesia, with a PhD of cultural and creative industries from Taiwan. Her work bridges the connections between Taiwan and other countries, including Indonesia. One of her passions is to discover stories about arts, culture, food, and people that create the identity of a place.

黃美雅

從事期刊編輯、活動主辦，更探究臺南在地文史。來自印尼，在臺獲得博士學位，大部份工作與文創產業相關，並嘗試開啟臺灣、印尼與其他國家之間的文化對話。熱衷藝術文化涵養以及美食大搜查。

聚落
臉譜

熔煉記憶，刻劃新生—走過水交社

Smelting Memories Mark the Rebirth of Shueijiaoshe Village

文字：陳家輝 攝影：蔡宗昇

「我國中畢業就離開水交社，到北部去讀書了。後來結婚、工作。又輾轉投入工藝，結果尋啊覓啊，又因為緣分回到這裡。」水交社工藝聚落裡的小朱老師這麼說道。

水交社一帶，曾經是臺南最大片的眷村區域，包含志開、明德、實踐四村等聚落，在行政區的劃分上，主要屬於「興中」跟「荔宅」兩里，大部分居民為空軍眷屬，包含威震空軍的雷虎小組成員，又被稱為「雷虎的故鄉」。2013年，因應老舊眷舍的改建，水交社靠近南門路一側的眷舍已改闢為供民眾親近的公園；而原大成路的另外一側，有八棟被列為市定古蹟的建築，包含三棟將官宿舍、五棟校級軍官宿舍，未來則會修復做為眷村文化園區。

在南門路往志開國小，過了健康路口不遠的轉角，目視顯眼的水交社公園立牌大字，背景是幾間排列如三合院的灰色建築，這一座小小的城池，即是現在「水交社工藝聚落」的據點。「木梁作工作室」的小朱老師——本名朱佳樑，從小就在水交社長大，在北部工作，成為廣告設計創意總監的他，因為迷戀工藝手作的溫暖觸感而成立工作室，取姓名末字拆解而成「木梁作」，朝向工藝之路發展。

從臺南火車站到湯德章紀念公園，繞過圓環接上南門路，沿途有許多熱門的景點。臺灣文學館、市警局、嘉南農田水利會及臺南孔廟，往前過大南門城不遠，還有一座五妃墓，環視以「石像」為中心的這一帶，古蹟群立彷彿森林，支撐起歷史的高度，也堆滿了老臺南的記憶。

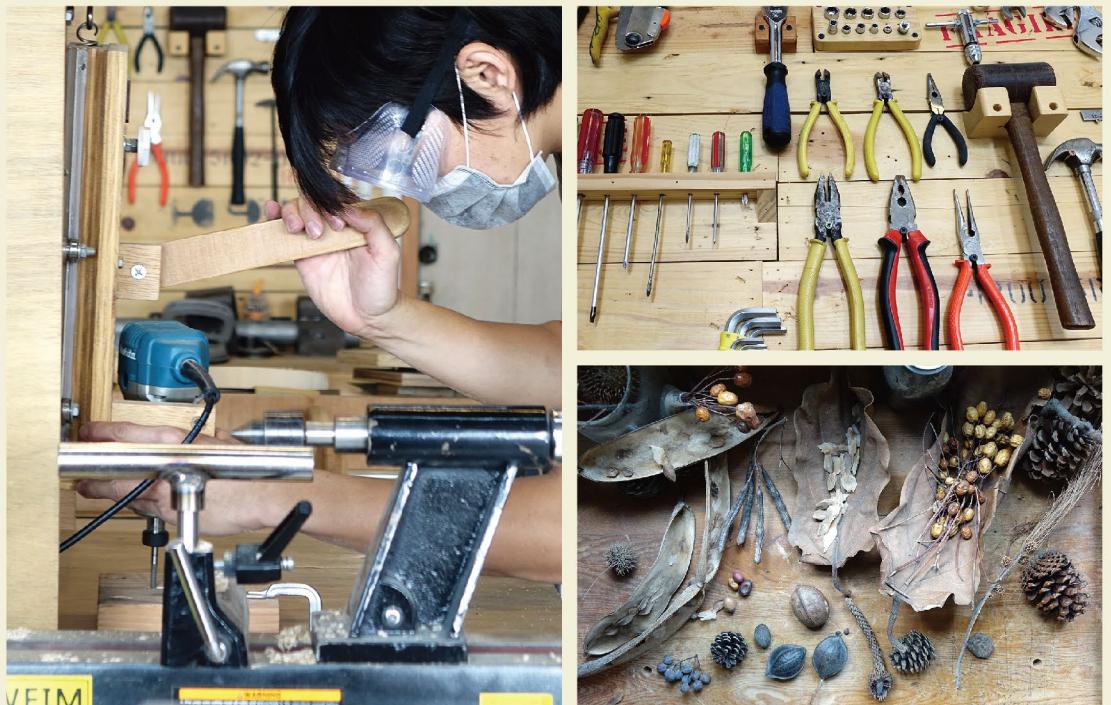
離開城區愈往南方走，沿著南門路的緩坡再過去，不過短短幾呎路，風景便與市區大不相同。在臺南高商後方，這片平坦而明朗遼闊的區塊被稱為「水交社」，老樹、殘牆、原野，放眼所見，其實是另一片記憶開展的起點。

「看著這裡的老樹，以前的畫面我都記得。廁所那邊是小時候的柑仔店，志開國小對面幾排樹那裡則是條窄巷……」

輾轉回到臺南的木梁作，現在是進駐水交社工藝聚落的十一支團隊之一，主要教授金工與木工課程。對於聚落的近況，小朱老師形容這裡就像武林各家門派的匯聚地，每個人都有不同的方向跟目標，但透過彼此合作交流訊息，也容易刺激新的技術跟想法。木梁作不追求大量複製或是規格化產品，而希望透過每一次的敲擊、每一次的切、削、磨，為每個帶著故事前來的學員，留下專屬於自己的痕跡。

離開前棟三合院式的建築物，往志開國小大門方向還有另一簇建築群。沿路走來，首先看到的是「魯班·工坊」與「甘丹日子」，再順著牆往左邊，繞過一處轉角，依序則有「金工研究部」、「玩具醫生」、「清華閣周祐名掌中劇團」、「雲語藝術工作室」等。雖說水交社各「門派」風格獨具、引領風騷，卻也因為空間配置毗鄰的緣故，讓人有種眷村時代家家戶戶互助互信的緊密感。

帶著粗框眼鏡、笑容誠懇的黃經龍大哥是聚落自治會推舉出來的村長，也是玩具醫生團隊的一員。談起這個職位，他總謙虛推說「村長」是以服務為目的統籌窗口，並不是一個實質的管理者，不如改口叫他黃大哥來得親切。

「玩具醫生」顧名思義，是專門為玩具進行修復的團隊。念設計領域的思學、念生物資訊的黃經龍大哥跟念資工的慧萍，三個人原本在各自專業領域工作，在Coworking Space裡實作而認識彼此。2015年，思學在幫兒子修理玩具的過程中得到靈感，便聚集夥伴一起參加TiC100社會創新創業的比賽，最終得到評選第一名的肯定。創業至今，團隊的初衷——回收舊木、修復玩具，就是當時討論出來的想法。

「一個長期陪伴自己的東西，都會帶著一部分的記憶。我們之所以回收這些物品，不只把壞掉的玩具修好，也藉此復原記憶的陋損，讓這份陪伴能延續下去。」

在水交社這個新舊融合的場景，斷垣殘壁被重新粉刷，破窗瓦樑蓋上新的屋頂，重新修整的記憶，以另外一個方式重現，彷彿也是玩具醫生理念的體現。工作室內部穿堂的門是撿來的舊物，牆上的壁掛則拆卸自廢棄的五斗櫃，甚至從工作檯、展示架、自組的3D仿雕機，木料的取得幾乎都來自回收品。

「其實不是只有我們，這裡的工藝家都有珍愛材料、沉浸手作的特質，因為喜歡手作產生獨一無二的觸感，所以才迷上工藝。」訪談時，思學補充著。細數聚落裡的工藝課，從「Recall工作室」及「茶布屋」的植物染、「7182竹工坊」的竹編，到「府城茶器工坊」的陶藝、「雲語藝術工作坊」的纏花、琉璃……，熱門的工藝項目，不論基礎、中級、進階，都能讓人感受創作的樂趣。整個聚落就像一塊寶藏，等人一一來挖掘。

談到未來的願景，玩具醫生團隊期待能努力把握，勇於嘗試。水交社工藝聚落從去年開放至今，所有的一切都是工藝家們嘗試的結果。從洽談合作授課、辦理手作市集到商品開發，水交社工藝聚落正以自己的風格慢慢成長，就像去年九月「水交社亮起來」的活動精神一樣，聚集群力點燈，就不再擔憂黑暗。

南門城外，同一片星空下，水交社沒有市區的人聲嘈雜與擁擠車潮，曾經的眷村轉變為工藝團隊進駐空間。當在公園漫步，踏著悠緩步伐穿梭矮牆與老樹之間，還能聽見由遠而近飛機巨大的轟鳴聲，拖長了一道道記憶。

現世安穩啊！這裡靜靜地亮著燈光，一筆、一刀；一針、一線；一次鎚響、一段編綴，工藝緩緩落地，似乎宣示著聚落的新生。

水交社工藝聚落 Shueijiaoshe Crafts Village

|| 臺南市南區興中街69巷1號 ||
金工、纏花、琉璃、木藝、陶藝、竹編、拼布、織染
銀製品、羊毛氈、戲偶雕刻、帽冠紙藝

木梁作／茶布屋／7182竹工坊／府城茶器工坊
Recall設計工作室／CLAYWAY銀黏土製作所
甘丹創新Gandandesign／魯班·工坊
雲語藝術工作室／玩具醫生Dr.Toy
清華閣周祐名掌中劇團

- 每週五、六、日固定開放，其餘時段依各團隊規劃。
- 相關工藝課程，請上各進駐團隊粉絲專頁預約。

在南區：喜樹萬皇宮前小市場

South District: Small Market in front of Si-Shu Wan Huang Temple

文字／攝影：王浩一

南區，這個位處於臺南市西南隅的行政區，並不如舊城內的中西區、東區來得熱鬧搶眼，遊客或許急急路過台17公路南下，接駁上86號快速道路，或是一路直抵興達港大快朵頤。印象裡的這片區域，總顯得既陌生又模糊，但每每當話題轉到「喜樹」，又突然地令人想起……「哦，最近『花現喜樹文創』很紅耶！」

喜樹老街——臺南市南區喜樹路340巷。從喜樹圖書館對面的「巷子」進去，有一座「喜樹到，喜事到」牌樓，入口裡面的巷弄區域不大，卻像「有機繁殖、不成規矩」的迷宮。

清領時期，「喜樹」聚落即坐落於台江內海的「五鯤鯓」，這裡的居民大部分是從福建漳州移居而來的，世代以漁業為生，至今已擁有三百多年歷史。而說起喜樹這地名的由來，跟「喜事」大有關係，早年每逢神明慶典或是辦喜事時，居民常以棵葉樹（黃槿）的葉子，當作紅龜粿下面的襯底，久了，黃槿葉便染上「喜」字的吉祥含意。在五鯤鯓這裡，恰巧因為黃槿樹甚多，漸漸地，便以「喜樹」得名了。今天，老街有許多彩繪，包含鐵皮牆面、巷子地板，所繪的就是「早期黃槿花開落滿地的景色」，當地人稱之為：「喜樹開花」。

星期六早上，我獨自前往喜樹，先造訪萬皇宮前面的小市場（三十多年前，小菜販、魚肉販多在窄瘦老街擺攤，萬皇宮興建此菜市場後，才遷入營業），廟口小吃永遠有吸引人的魅力。九點剛抵達，攤架卻多已淨空，問居民：「今天放假？」得到的答案是：「你來得太晚了。」這個小市場在清晨天未亮的四點半，菜攤已經開始營業了，六點起人潮漸多，八點收攤。都市人，有沒有覺得不可思議啊？我去的時候，市場裡仍有少數還在營業的，只剩左右相鄰的幾間小吃攤而已。

先走訪一片「百年碗粿」攤，舉起長鏡頭相機像是瞄準獵物，擷下幾張美食特寫後，坐下開始點食：碗粿、魚羹（混有肉羹塊）、炒麵（混有米粉炒）各一，這是我的星期六早餐。邊吃邊與店家聊天，知道他們是第三代，已經接手三十多年了，碗粿製作手藝傳自祖父，算是百年前的喜樹滋味。我喜歡接地氣的當地美食，有故事，有昔日的舊生活氛圍。這碗碗粿，有府城的肉臊傳統味，也是在來米的老米炊蒸所製成，淋醬不俗，蒜醬當然不能少，我吃得順口爽喉頗開心，立刻追加兩碗外帶。

再踅到隔壁攤，主食是虱目魚鹹粥。攤家的氣派當然無法與阿堂鹹粥、阿憨鹹粥相比，但是瞧見那一盤緊實豐滿的鮮蚵，還有切工獨特的魚片，不禁讓人又坐了下來，準備享受今天早餐的第二回合。首先觀察了店家湯頭，果然是以切除魚肉後的魚大骨熬煮而成。我好奇地問：「蚵仔哪裡來？看起來很新鮮！」老闆娘說：「五鯤鯓外海，每年過冬前開始養殖，從東石港買回蚵苗，避開夏天，就是避開颱風。因為臺南西南海域，離東北季風最遠，風浪小、寒害也小。」眼前得蚵仔都是當地採收的，沒有泡水外送的問題，所以口味新鮮扎實。那虱目魚呢？每天早上五點自家處理活魚，魚骨熬湯。

老闆娘突問道：「你要哪一種魚肉？無刺的肉條，或有魚刺的肉片？」問起這帶刺的虱目魚片誰吃？原來是當地內行的老饕！哈哈，今天不當老饕，答道：「給我無刺的！」怕刺，我是卒仔，看著隔壁的當地老人家，他可吃得順暢開心呢！我攀談問：「你是老主顧？現在吃的是早餐？」他的答案簡單：「這是午餐，早餐五點吃過了。」唉，才早上十點，我的時間跟喜樹居民有時差。

吃得很撐，我往萬皇宮走去。這是一座創建於乾隆四年（1739年）的老廟，祀奉代天巡狩葉、朱、李三府千歲。入了廟殿，細細欣賞了建築裡的信仰語彙與文化密碼，這些隱微的裝飾與藝術，總是令人著迷。萬皇宮正殿左右有兩組不同彩繪，從內向外看，右側是二十四節氣神明，我在發現文史研究之中發現，一般寺廟的節氣神，多繪製在側邊四爿門板上，但是萬皇宮卻是大尺度地畫在牆壁上，前後一路二十四尊「節氣神」，頗具大氣！左側則繪著「地支神」，分別是子丑寅卯、辰巳午未、申酉戌亥，廟方稱之為本靈神，祂們各自頂著鼠牛虎兔、龍蛇馬羊、猴雞狗豬等生肖，顯得相當特別。

繞到祭祀著觀音佛祖的後殿二樓，在此處合十膜拜。迴廊四下無人，只有我獨聽雀鳥啁啾，看牠們屢屢飛進廟堂的藻井，來去自如，很有意思。最後，細細端詳廟內諸多木雕神明裝飾作品，雖是木作小品，卻讓人多有讚嘆。

王浩一

文史工作者、雜學作家。學的是數學，喜歡的是建築，醉心的是歷史，現在是工業設計人和品牌管理人。曾任臺南市珍貴老樹保護委員、文化創意產業發展諮詢委員。著有「府城四書」：《慢食府城》、《在廟口說書》、《黑瓦與老樹》、《漫遊府城：舊城老街裡的新靈魂》。現在正書寫美食與城市之間的交互作用，著有《小吃研究所：帶著筷子來上課》、《旅食小鎮：帶著雙筷子，在臺灣漫行慢食》（上下冊）

2017臺南美食美學系列講座

Serial Lectures On Tainan's Culinary Arts

本年度共規劃十二場精彩講座，邀請焦桐、蔡中和、蘇民、包周、Hally Chen、呂鴻禹、王浩一、洪資皓、王艾莉、詹慧珍、陳立喆及楊美英等，從文學、食物設計與行旅探訪等面向，共同為臺南美食美學譜下燦爛的篇章。

活動詳情請上「文創PLUS—臺南創意中心」官網查詢
電話 | 06-2149510 / 地址 | 臺南市中西區府前路一段197號

2017樹下音樂風景

An Invitation From Old Trees

3/11(六) - 4/30(日) 每周六下午14:30

融合弦樂、打擊樂、人聲與音樂劇，邀請王浩一、郭耿甫、張瑀真、焦元溥、蘇達等人；樹下，讓我們以自然為教室，春光為課本，透過一段旋律、一段導聆，共修一堂最動人的音樂學分。

詳情請洽 [2017樹下音樂風景](#)

2017台灣國際紀錄片巡迴展：臺南場

TIDF On Tour : Tainan

3/17(五) - 3/26(日) | 國立臺灣文學館演講廳

被譽為「最有靈魂」的台灣國際紀錄片影展（TIDF）到臺南了。除選映超過40部紀錄片，《歡迎來扮家家酒》的南韓導演金修彬也將與觀眾近距離交流。免費入場，歡迎大家來看片！詳情請上「台灣國際紀錄片影展（TIDF）」官網查詢。

電話 | 02-2395-6556 (TIDF) / 地址 | 臺南市中西區中正路1號

「2017臺南新藝獎」系列活動：新藝近距離導覽

分別以騎單車、搭巴士與步行的方式，於周日下午走訪聯展的十間藝廊。四場導覽除結合沿線文化景點，感受城市藝文美學的氛圍外，還可能巧遇本年度的新藝獎得主，分享創作點滴。

- 03/19(日)「鐵馬河畔遊藝」：安平海關、索卡藝術中心、水色藝術工坊
- 03/26(日)「巴士藝術縱走」：木木藝術、絕對空間、德鴻畫廊、加力畫廊、東門美術館
- 04/02(日)「巴士藝術直行」：安平海關、索卡藝術中心、水色藝術工坊、么八二空間、甘樂阿舍美術館
- 04/23(日)「老街新藝散策」：么八二空間、絕對空間、加力畫廊

費用 | 新臺幣200元

報名方式 | 請上俠客行文創官方網站洽詢，或撥06-2148004

