

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣學街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崎威彩藝有限公司
出版日期 | 2022年8月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

水面之下

——「貯木池水面計畫—物件採集」
廖昭豪個展

採訪整理 | 陳含瑜·圖 | 廖昭豪

嘉義市立文化中心旁的「杉池」，是昔日用來浸泡阿里山原木的貯木池，早年從阿里山運下來的原木會浸泡在貯木池裡，以預防木材乾燥龜裂，現已改成公園池塘的規模。廖昭豪透過現今貯木池與昔日池裡漂浮的木頭兩者連結的關係，透過物件採集與翻製，使觀者走入展間時，彷彿走進貯木池的水面之下。

從消波塊開始的物件採集

廖昭豪生長於臺中海線，小時候經常看見海邊的消波塊，就讀臺南藝術大學期間，他在學校往善化方向的橋下發現大量消波塊，這些消波塊出現在不熟悉的場景裡，奇怪地吸引了他的注意，於是自 2014 年的《消波塊》開始，他以紙漿製作於生活中採集的物件。這些大量製造的人造物件與其所在空間的關係，引發他去觀察、記錄、製作的興趣。這樣的行為像是以自己的材質方法為它們拍照，建立自己的物件檔案庫。

隨著創作歷程、駐村經歷的發展，他開始以路上觀察的方式遊走，將所見物件透過自己的脈絡去蒐集、挑選，並以紙漿重新製作展示。2020 年的《物件採集—水泥桿、消防栓、鋼鐵基座》蒐集的是現代化城市中的物件，因為日治時期的衛生與用水發展，才開始有消防栓、消防管線等，這些物件像是城市的紀念碑，象徵著現代化過程。

脆弱物件集

被選中的物件會經過拍照、現場測繪，再回到工作室以紙漿重新製作出來。由於不是將物件直接翻模，所以做出來的物件不會和現場看見的一模一樣。廖昭豪談到「一直想要將物件做得很薄，選用紙漿這樣的材質，很極限地去製作出他所觀察到的物件」，而這些物件都是一種表層的描繪，內裡是空心的。因為在採集觀察這些物件的時候，「我只能看到表面，那些痕跡對別人來說可能有它的故事，但對我來說，我只是觀察到當下它所展現出來的形狀跟他的材質性所顯現的狀態。」

紙漿製作出來的物件很難永久保存，容易因為水氣而變形、被破壞。這種脆弱的特性所對應的是短暫、替換和循環。起初他看著海浪拍打消波塊時，覺得即便印象中的水泥是很堅固的，但在那樣的現場，即便是消波塊也是脆弱的，從那時開始把物件做得很薄，將這種薄的意象對應到消波塊與環境的關係。這個手法和語彙一直延續在他的創作裡，像是自己在日常生活中，如何看待所見物件的狀態。而紙漿一層層堆疊的物理狀態，也回應著物件的表面與材質。

這些不指向特定地點的物件，是大範圍蒐集、觀察後的普遍性印象，而這次嘉美館展出的貯木池，則是他第一次製作明確指涉的物件，所以有別於過往，他將現場採集到的物件直接翻模。

打撈貯木池

在作品的製作期間，廖昭豪除了透過各方文獻去了解貯木池過去的樣貌，也不定期地去現場走訪踏查，在不同時間打撈池裡的物件，也訪談偶遇的人們。展覽除了主要的紙漿製木材外，其他即是翻製實際採集打撈到的東西：便當盒、塑膠袋、咖啡杯，還有一些塑膠製品跟零食類的包裝，最多的是高麗菜（因為現在池裡有許多烏龜、魚和鵝，附近的居民都會拿高麗菜去餵那些鵝）。

▲「貯木池水面計畫—物件採集」展覽現場。
▼嘉義製材所設置於大正 5 年 (1916)，位於阿里山鐵路終點北門火車站前，照片所見貯木池已改建為嘉義市立文化中心。(圖片來源：Lafayette Digital Repository、開放博物館)

這和過去的貯木池的歷史是斷裂的，但卻是現在實際的環境樣貌，呈現貯木池與地方居民互動的狀態。

展覽主要呈現的木材是為了還原文獻照片中貯木池裡的木材。以前阿里山林場將木材分為一級木、二級木，有扁柏、檜木、紅柏等，廖昭豪經由踏查結合文獻閱讀，發現樹皮在浸泡或運送的過程中時常磨損、被去除。因此他在木材場蒐集一塊塊不同品種的樹皮，帶回工作室拼成大塊樹皮，再以紙漿、木粉混合樹皮翻模，如一片樹皮的紙樣，完成後再將它捲成圓筒狀，製成形似中空的樹幹，懸掛於展場。

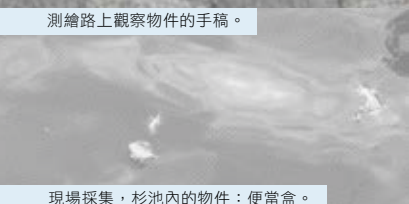
他以樹皮取代不在場的樹，將貯木池作為媒介挖掘存在於過去的歷史記憶，並觀察現今當下的設施痕跡，企圖以物件採集的方式進行考現學^(註)，利用物件來整合從古至今所流傳的物用習慣與生活的總成。從貯木池的採集計畫開始，廖昭豪製作的物件除了人造物外，開始關注其他自然物件與環境之間的關係。而那些日積月累所製作的紙漿物件，展覽完後存放在他的倉庫之中，經過長時間的採集，或許有朝一日，會將不同時間、不同地方採集製作的物件，將它們拿出來放在一起全部呈現。

註：考現學，一詞源自於考古學。透過系統性的調查及研究，針對特定時間點所發生的事件，來分析與解釋世界習俗。

▶「貯木池水面計畫—物件採集」展覽現場。

測繪路上觀察物件的手稿。

現場採集，杉池內的物件：便當盒。

疫情時期的溫暖印象

——「這不是藍色的世界」華建強個展

採訪整理—陳含瑜
圖—華建強

華建強個展日前於嘉美館二樓開展，他以膠彩為主要創作媒材，構築疫情時期的藍色系列作品，兩年期間累積一百四十件，此次於嘉美館展出其中六十件，作品中的藍色與疫情時代人們內在的情緒遙相呼應。

膠彩在當代繪畫的實驗與挑戰

膠彩是以膠為媒介，混合天然礦物的粉末，顏色鮮豔，唐代自中國傳至日本，逐漸發展為日本的特色繪畫之一。臺灣前輩藝術家陳進、郭雪湖、林之助等於日治時期前往日本習畫，而將其帶回臺灣。在嘉美館「人間——陳澄波與畫都」展覽中，即可見到幾幅臺灣藝術家早期的膠彩畫作。目前在臺灣的膠彩畫創作課程以東海大學為匯集地，大學就讀臺中師範學院的華建強因而認識膠彩，進而以其作為創作的主要媒材。

膠彩畫的繪製至今仍延續傳統的程序方法與多項步驟。華建強每天作畫，勤於創作，然而膠彩其繁複的工序，讓他往往只是準備材料，就已經半天過去。二十年來的繪畫生涯裡，他時時感覺到材料的特殊性。由於膠彩不像油畫、壓克力顏料可以直接使用，準備工作中用手抹開顏料、調製膠的緩慢過程，讓他對材料有更多反思的時間，不斷地思考怎麼做才可以讓這悠久傳統的媒材，帶來不一樣的可能。「膠彩的媒材性一定要這麼強嗎？」他不斷自問，在當代的繪畫創作中，膠彩豔麗的特質有沒有可能混搭其他的風貌？

華建強創作的前十年的創作以「老頭」的形象發展社會議題，後來尋求創作的轉變，因此轉而繪製日常生活中所見的動植物、人與風景，並開始實驗膠彩媒材的運用。膠彩總給人豔麗的印象，因此他在《骨肉分離系列》中嘗試壓低其彩度，讓顏色呈現朦朧的色系與白色質感。他也以《園丁周休二日》嘗試將水墨與膠彩兩種材料混合，跨越媒材想像的邊界。在此次個展中，他將壓克力顏料、白墨液混合膠彩繪製，顛覆既有的膠彩作畫方式，「為什麼不能用自由的方式使用顏料？」是他這些年持續在探索與嘗試的反思。他手裡調製膠彩的圓碟，像是青金石般堆疊著層次豐富的藍色，鮮豔得自成一派宇宙。他說創作者容易被其美麗迷惑，無法跳脫膠彩鮮豔的印象。

藍色是溫暖的顏色

華建強作為藝術家的核心關懷，在於思考人如何面對當下此時自己所生存的世界，探索為什麼活在這個世界，以及如何回應自己所生活的時代。此次的藍色系列呈現人面對世界的視角，同時也是他對世界的回應。

疫情帶給人們的感受，直接地會聯想到是藍色的。「藍色是憂鬱」的印象其實是來自於西方。在東方的文化中，藍色相對是正向的、莊嚴而自由的感受。為了此系列創作，華建強對藍色進行感官歷史的研究。以前古地圖中的河流以綠色呈現，那時，藍色是溫暖的顏色。後來人們將水的意象與藍色結合，地圖中的水從綠色轉為

▲ 華建強，《骨肉分離系列-山洞口》
116.5cm x 91cm，墨、膠彩、畫布，2014

藍色，水漸漸為藍色帶來寒冷的感覺。在歷史中不同時代的人們，對藍色有著不同的感受，因著文化的多樣性，藍色代表的不只是憂鬱，呼應到疫情之下，世界並不只是憂鬱的。

疫情時候的藍色祝福

疫情改變了人對世界的看法，人們因為隔離防疫失去自由，又或者親人因病離世。華建強試著轉化這些不可見的內在情緒，以可見的事物描繪人們心中的期望。他以中國的吉祥話發想，像是羊與「三陽開泰」、蝙蝠與「五福臨門」、龍與「飛龍乘雲」，另外還有背著花瓶的大象，意為「太平有象」，將天下太平作為藍色的祝福，以喜慶的用語帶來正能量，期望疫情中人們能夠不再憂鬱。

展場中左右相對的畫作構圖相同，卻呈現藍白相異的調性氛圍，藉此呈現平行時空的世界。一邊是代表東方青花瓷的藍白，象徵著沒有被疫情破壞的世界，而另一邊西方的藍色則增加了許多抽象的筆觸，破除人的形象，對照著疫情籠罩的另一個世界。去年全球疫情爆發之時，臺灣相對安全，而現在國外逐漸解封，臺灣卻面對疫情的巔峰。同一個時間點，兩個不同的狀態同時發生而並存，像是不同的藍色有著不同的文化意涵與歷史脈絡，同時存在於世界之中。

日後回想起這段疫情的時間，華建強說他會想起嘉美館展覽的藍色系列，在創作階段上好像像是畢卡索的「藍色時期」，是自己創作二十年的標記，也連結著疫情之下世界的變動。現在他已經告別藍色時期，展開新作繪製，並仍然在膠彩的繪畫方法上提問與反思，在持續膠彩創作的路上，「一直督促自己不能重複過去的自己」。

▼ 華建強，《園丁周休二日-結出現實的果1》
162cm x 130cm，墨、膠彩、畫布，2016

◀ (左) 華建強，《心內的風19》
91cm x 116.5cm，膠彩、壓克力、白墨液、畫布，2021
(右) 華建強，《春天的風11》
91cm x 116.5cm，膠彩、畫布，2020

◀ (左) 華建強，《春天的風02-太平有象》
91cm x 116.5cm，膠彩、畫布，2020
(右) 華建強，《春天的風14-飛龍乘雲》
91cm x 116.5cm，膠彩、畫布，2020

▲ 「這不是藍色的世界」展覽現場。

