

越 南 越 愛 你

教育部青年發展署

108 年大專校院學生國際體驗學習計畫
成果報告書

國立臺北藝術大學 美術創作所二年級 黃崧苑

補助單位：

承辦單位：

駐點漫遊：河內市

計畫概述

大歷史：博物館與遺址

小歷史：路上觀察與對話

藝術計畫：植物庭

展覽：複合式 v.s. 白盒子空間

結語

《Sound of Silence》傳唱：「People talking without speaking, people hearing without listening。」其實，以人為本的多元文化主義的立基點，正是來自深入理解後的相互包容。

認識《越南移工》(上)：想深刻理解在台越南移工，不能只從「台灣」的角度看待，陳琮淵，關鍵評論網。

計畫概述

越南越愛你-戰後四十年速記

為什麼會想去越南呢？

正因為我對它一無所知而我周遭的人也是。

臺灣的地理位置在東亞甚為關鍵，然而時間國際觀的重要，但其實臺灣對東南亞國家觀感仍保守，正因戴著殖民者或大國史觀的眼鏡來靠近越南，容易忽略了越南真實的樣貌、有許多少數民族文化的特異性。著眼在越南在大國之間求存的奮鬥歷史，我好奇著台灣和越南之間的異同與影響，當代越南人又是如何看待過去與當下，我從與當地人互動 / 當代藝術發展 / 歷史遺址與博物館切入觀察。

古都總是適合漫遊

查找越南時，就發現許多資訊並不流通於網路上，而是要親身去體驗和覺察，這也是我認為河內非常適合步行探索的原因，在11世紀便是政治經濟文化中心的千年古都-河內，有許多過往痕跡留待探索，整趟旅程我透過住民宿加入當地人生活，並且在街上探尋書店和舊物攤，撿拾垃圾的方式觀察越南的印刷品，進行素材蒐集，也參與東南亞燦爛書店的帶書者計畫。

從2018年開始，我將手邊可得的材料剪成植物的形狀，並且排列形成構圖，在越南延續製作並提供給相遇的人，讓他們挑選後並排列，雖是重複的素材卻會產生不同畫面，可貴的相遇也就發生於此。我的創作討論的是不可見的經驗與情感，大歷史下的個人敘事可以如何被傳達，還有如何打開耳朵聽見他人的聲音。

駐點漫遊：河內市

出國期間：2019 / 7.16 - 8.1

漫遊地點：越南河內

天數：17天

目標：在河內生活、跟陌生人交流、尋找
植物與歷史關係、藝術生態觀察

Gate Keeper：

Son | 巴亭郡住宿

Ha | 西湖郡住宿

Ngọc Uyên | Hanoi Free Tour Guides

大歷史：博物館與遺址

豆行街古水塔 Hàng Đậu Water Tank

官掌門 Quan Chuong Gate

聖約瑟夫天主堂

龍編橋 Cầu Long Biên

火爐監獄 Ngục thất Hà Nội

越戰D67作戰司令部

巴亭廣場

胡志明博物館

52 Hàng Bò

昇龍皇城

文廟-國子監

棲旭橋

玉山祠

鎮國寺

一柱廟

李國師寺

水中僊祠

民族學博物館

昇龍水上木偶劇院

河內大學

◆ 昇龍皇城中展示阮朝建築的精巧部件，展示方式也相當有趣。

1. 昇龍皇城
2. 昇龍皇城
3. 昇龍皇城
4. 昇龍皇城
5. 昇龍皇城
6. 昇龍皇城
7. 昇龍皇城
8. 昇龍皇城

1. 昇龍皇城
2. 昇龍皇城
3. 昇龍皇城
4. 昇龍皇城
5. 昇龍皇城
6. 昇龍皇城
7. 昇龍皇城
8. 昇龍皇城

◆ 胡志明陵寢。

巴亭廣場是1945年胡志明朗讀《獨立宣言》，宣布越南民主共和國取得獨立，脫離殖民統治的地方，對越南人來說別具意義，而對我來說因為美術學習經驗緣故，我注意到的是胡志明博物館裡的展品和展呈方式是非常紀念碑式，並且以具表現性的大型雕塑來營造激情，眾多文件的展示甚至會放在金字塔型的壓克力中，藉此傳達儀式性的永恆意味。在這樣一個宣揚革命英雄情懷的空間中，甚至運用了Picasso作品〈格爾尼卡〉與現代主義時期的藝術品去加強情緒的動員，可能也只有在這裡才能看見構成主義的代表性作品 - 第三國際紀念碑，是蘇聯建築師弗拉基米爾·塔特林所設計的也稱塔特林碑，在20世紀的現代藝術運動，構成主義有很大的影響，意外的在這樣的場所見到藝術史是我始料未及的。

◆ 胡志明博物館。

◆ 巴拿族(bahnar)的高腳集會所。

◆ 火爐監獄中的扁桃樹也是歷史的一部分。

在臺灣當代藝術中，近年廣泛討論原民性，此行我也想了解在越南的五十多個少數民族，民族學博物館室內空間本身為半圓環狀，展示了各民族服飾、農具與技藝、建築等，就連儀式也以場景布置的方式輔以動態影像呈現出來，除此之外還設有南亞博物館，蒐羅範圍擴出越南，資料相當豐富，一整天對著古物驚呼非常過癮。戶外展區還原了傳統住屋，甚至能走進去參觀讓我很驚喜，這與觀看玻璃櫥窗裡的展品非常不同，跟隨著導覽機，我得以攀爬木梯撫摸竹材，嗅聞酒甕，將身體經驗飽滿。

和阮氏玉鶯碰面，她是河內學生組成的自發性導覽組織成員，第一次搭乘當地交通工具Grab，前往此行重要景點之一的火爐監獄，1896年由法國人建造，裡頭展示的物件讓人心情沉重，不人道的牢房與刑具，而囚犯在獄中製作的簡易工具、逃獄計劃、和植物的互動關係給我許多啟發。

◆ 岱依族(Tay)的宗教儀式物件。

◆ 文廟-國子監。

文廟的磚頭非常厚，深灰色磚來自被法國人摧毀的黎朝昇龍皇城，紅磚則來自阮朝。

◆ Mrs. Tran Thi Tue在1953年被監禁期間所做的刺繡。

小歷史：路上觀察與對話

◆ 紙紮馬，越南也會燒紙紮物件祭拜和贈與過世親人。

◆ 樹下常見小神龕，與台灣的民間信仰大樹公相近。

◆ 河內的初一十五，鮮花特別吸引我注意。

◆ 夜來香(hoa huệ)

◆ 維安人員，牆上裝飾為水上木偶劇角色。

◆ 在路旁休息的計程機車。

◆ 食用狗肉的習慣因為時代也逐漸減少。

◆ 鏡椅剪具備，就是理髮店。

◆ 花圈製作。

◆ 掛有黑布的葬禮花圈。寫著的是胡志明郵政總局，拍攝地點在河內郵局外人行道。

◆ 引進日本環境改善技術，此為試驗池，目的在淨化河內最大湖泊-西湖。

雖然早已做好先備資料，但每日早上獲前一晚我才会決定當日行程，保持彈性迎接變化，也是因為如此讓我得以和旅程中的人對談與互動；因為我的臉孔只要不說話，我就會被認成越南人，這確實讓我覺得安穩許多，曾遇過一位阿姨看到在漫遊的我，不等我發話就上前來拿著手機比劃著，說了很多很多的話（那節奏和迂迴的發聲讓我不忍打斷，享受在其中），我想她是想操作手機吧，只可惜沒能幫上忙。住在西湖邊的幾天，常看到欣賞湖景小憩和釣魚的人，讓我覺得越南人與河海的相處相當自然，或許只是因為湖水能調節氣溫，於是大家都喜歡聚在湖河旁，不論白天或不見得涼爽一些的夜晚，有運動的、帶墊子野餐的，當然喝咖啡的還是最多，走在西湖邊，想著的是我家鄉的鹿港溪，和離北藝很近的淡水河與樹梅坑溪，希望快速發展的河內莫忘了這些滋養生命的河流能夠生息不竭。

當旅程來到二分之一，先前蒐集的片段和物件令人驚喜的開始重複出現，例如紅星燈、雞蛋花、大樹上和商家裡的神龕等.....，只要留心每段路其實都留著一個又一個訊息。

藝術計畫：植物庭

前往越南前，我印製了三件版畫，分別是《信使》、《信息》、《吃了秤砣鐵了心》，畫面由植物元素和鳥、蛋組成隱喻性的畫面，將解讀的空間作為祝福，贈予參與計畫的人。

◆ 在Manzi製作植物庭計畫的素材。

◆ 我在有小菊花的咖啡館裡整理日記，並畫下素描。

◆ 在玉鴛的租屋處，分享各自的喜好與憧憬。

◆ 25歲青年Nguyễn Ngọc Đức。

◆ 在當地認識，很關心我的姊妹們。

因緣際會認識幾位姐姐，見我獨旅時常關心，並帶我出遊，一起去買菜和午餐，也因此和在科技業工作其餘時間在民宿兼職的Nguyễn Ngọc Đức(Jack)聊天，談到越南的現代化快速進程，因為我觀察到整個城市快速的新陳代謝中，他認為這些都市建設環境破壞問題嚴重，河內居民並未做好準備，知識水平仍需要提升，我提出是否能從教育上去改進，但他認為越南政府並未有改革的意識。

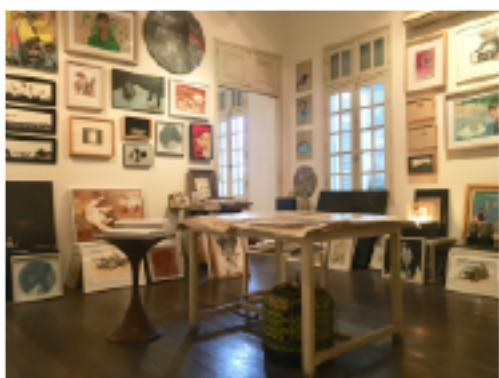
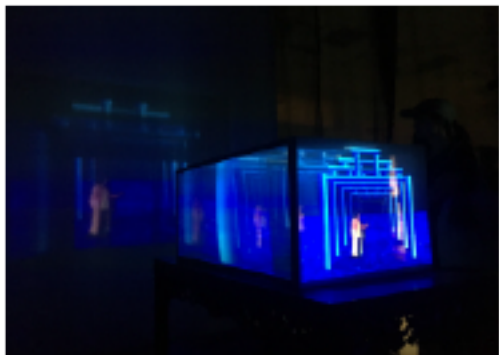
在共產政府的治理下的生活景況，是我無法想像的，幸賴在河內大學念中文的朋友阮玉鴛願意和我談論，她說人民可以批評政府，然而專政的貪腐或是沒有選舉權，對他們來說早已習慣，也就不知道何謂民主，順著越南與國際的商貿關係的話題，我問起中國一帶一路對越南影響，她向我提到河內大學便設有孔子學院*，辦了許多次一帶一路的演講，後來我們看起了她的中文教材，還有她喜歡的中國歌唱節目。

在這些對談中我想的是媒體或是文化，雖然可能淪為政治工具，但也因為其獨有的超越語言和珍貴的人類共通性，於焉藝術能做的既有限卻也充滿可能。

*孔子學院是由中華人民共和國教育部下屬，正司局級國家漢語國際推廣領導小組辦公室管理，總部設在中國北京，中國境外的孔子學院都是其分支機構。其爭議點在於政治立場干擾了他國學術自由。

◆ VCCA的展覽，自然採光的空間中展出以塑膠袋製成的作品。

Ngô Thu Hương作品 - Những mẫu đối thoại (談話的片段)。
Manzi -二樓提供年輕越南藝術家展示作品。

展覽觀察：面向大眾

河內當代藝術中心VCCA
河內美術館
vicas art studio
Manzi

在河內的當代藝術展覽並不多，也與政府的控管有關係，複合型的藝文空間Manzi，就是一個與文化警察周旋的成功例子。在這些為數不多的展覽空間，都可以看見越南的藝術家關注在都市發展對環境與社會造成何種影響，並且以容易理解的展呈形式吸引大眾：VCCA邀請小朋友加入創作，將工業垃圾議題融入，讓永續的想像從小培養。

結語

非語言溝通的可能 - 植物庭計畫

當我嘗試植物庭計畫過程中，我發現自己無法邀請未有足夠信任程度的對象進入拼貼時間裡。當我回到臺灣和韓國朋友分享自己實踐藝術計畫的猶豫，旅程中我有很多機會能夠進行，但我卻有種自己是從別人那取走什麼，是那樣的掠奪行動，所以無法毫不猶豫的邀請任何人參與，真的將素材攤開給坐在我前方的人，都是我認定雙方已經建立了某個關係的對象。朋友聽完我的想法，給了我很重要的回饋：正因她做過一百人的訪問計畫，知道了真正的對話質地，遠比數量多來得重要。因為排列這些素材像是一個途徑，蜿蜒通往我們彼此的心，是和語言交流不同的時間區段。

我所看見的越戰後的生活

讀資料、去遺址和博物館是為了解越南的歷史，也幸運的能夠聽河內的朋友對都市發展與執政者的想法，如同所有現代國家有的城鄉差距，聚集在河內的也多是來工作和求學的外地人，奮力工作欲脫離貧困，對基礎建設有大量需求的越南來說，只能在不損害其主權下謹慎的與中國、美國甚至俄國斡旋，何況這也牽動了與臺灣的絲縷關係。然而生命強韌而能繼續前進，成群在路邊喝咖啡聚著的三五好友、視湖中垃圾如無物的釣客、烤肉客；轟炸機殘骸週邊，豐沛喧騰的生活感給我很安穩的感受，毫不客氣的一巢鴨窩更讓我忍俊不住，順藤摸瓜前來探訪這傷痕物件的人我不知道有多少，但了解歷史與時事潛藏其下的渴求無非便是：「生命該如何被善待，未來如何更好？」

漆畫：拿著五星花燈嬉鬧的兒童，
越南中秋節是屬於兒童的節日。

作為共產主義象徵的紅色五星，體現在信仰與節慶中，那些不斷出現的五星形，已然成為符號，注意到五星燈是中秋節的孩童玩具，詢問之下才了解越南中秋節有著截然不同的阿貴奔月和農閒時節陪伴小孩的意義，在漢文化影響下，去觀察在地人因時制宜在其上發展出的不同變化是很有趣的。還有我最喜歡了解人如何使用植物，就像是冷熱皆可隨興沖出來讓路經的人解渴的冰茶(trà đá)文化(有些像臺灣早期的奉茶)；跟著去菜市場的時候買的一袋未開的花，是在越南很普遍入菜也會用來祭祀的夜來香(hoa huệ)，這和我所知歌頌其優雅神秘的形象有很大不同。

經驗帶給我的影響和我能做的

嚴格意義下我並非Z世代，但也在網路的發展中成長，與世界的連結更加密不可分，我們都知道要對國際關係上多一點的認識，學了外語也關注新聞，但當我們的肉身真的跨步出去，到達一個全然陌生的環境時，是全身感官的大開張，同一則故事或笑話，在經過這樣的變化，能聽見、連結出的訊息已經再也不同。這便是具體知識 (specific knowledge)，是「無法訓練的知識」，參與計畫的徵選前期，就意外捲動了我去認識新朋友，聽到其他參與者對專制體制有些經驗和想法時，我便主動與他交流想法，對方的回應也鼓勵了我。

獨旅擁有的是專屬自己的時間，當然夜幕低垂或是沒有足夠資料時確認方向時，會有許多恐懼和猶豫浮上心頭，當下很難不用最舒適的習慣去面對，但我會去思考我恐懼的來源，試圖靠近，就像是當真的有機會碰見截然不同背景的人時，不擅社交和語言障礙真的令我退縮，是善意和豁出去的一口氣，開展了我對生命的想像，短暫的交會，幸運的碰到能相知相惜的友誼。

回到臺灣我整理著收集來的資料，爬梳彼此的連結準備撰文在網路上分享，恰好也遇到東南亞書主題書店的越南史講座，能從另一視角聽越南的故事，忘了帶買好的書過去捐贈讓我有藉口再去拜訪，我想做關於這趟旅程的作品，和在河內認識的朋友們或是任何有興趣的人分享。

經濟條件不允許的我，很感謝促成此計畫的每一個投入的人，實現這趟旅程，去印證心裡疑問和探索未知，真心希望這個計畫能夠一直延續，幫助更多敢夢想，勇於跨步將臺灣視野帶出去驗證的學生。