

藝術漫遊
越後妻有大地藝術祭

新媒所碩二
林哲宇

目次

一. 摘要(計畫起源)

二. 自我期許與企劃重點

三. 行程規劃

四. 大地藝術祭—小蛇隊

五. 藝術祭自由行

六. 展示科技—Teamlab、未來科學博物館、21_21Desig

七. 駐村機構探訪

八. 總結與未來期許

一、摘要

三年一度的越後妻有大地藝術祭位於日本新瀉縣一帶，範圍遍佈整個新瀉縣的越後妻有地區。藝術祭舉辦的初衷則是希望可以透過藝術，活化日本鄉下的農業地區，連結在地居民、藝術家、青年以及世界各地對於藝術有興趣的人士。這次計畫最主要是參與藝術祭官方的小蛇隊工作組織，透過實際參與，瞭解藝術祭的運作過程，也有機會與藝術家有第一線接觸交流的機會。另外在東京的行程，則會參訪跟新媒體有關的藝術空間，像是Teamlab、21_21等，觀摩跟自己所學領域相關的藝術場域，同時去參觀幾個提供藝術交流駐村的藝術機構，作為之後生涯規劃不管是駐村或是相關領域的知識的探索。

二、自我期許與企劃重點

這次很高興有機會可以拿到補助前往日本進行為期十七天的藝術漫遊，在三年前因緣際會下到訪過一次日本的越後妻有大地藝術祭，就深深地被當時的景致與當地人們生活的樣貌所感動。

在那次的旅程中，得知官方有個計畫是關於徵求參與者與他們一同藝術祭工作—『小蛇隊計畫』，而且是有提供免費住宿的，於是就期許自己三年後有機會可以再回到當地，用更深入的方式與藝術祭進行瞭解對話。三年晃眼過去，剛好這次的搭配到藝術漫遊的課程，我利用這個機會重回藝術祭，並且選擇在藝術祭開始之前進行為期八天左右的志工行程，希望可以透過實際參與，近身觀察整個藝術祭的運作方法，也有機會以第一線的距離跟藝術家一起工作，以及與來自世界各地不同國家文化的參與者一起交流、生活。在結束小蛇隊志工的日子，我會自己再藝術祭漫遊四天，一方面補足三年前未看完、沒到訪到的地點，另一方面希望可以以更慢的步調，更貼近一種日常生活的節奏在鄉下生活，閱讀還近同時也閱讀自己。

除了鄉下的的藝術祭生活以外，我預計會去探訪東京的駐村機構，拜訪駐村藝術家進行交流，作為日後畢業的駐村計畫鋪路。藝術往往最後回到自身與

生活上的連結，希望透過這次藝術漫遊的經驗，跳脫以往日常生活慣性，在接受差異文化的同時，才能意識到那些已經被視為理所當然的日常與文化；期許自己在這個接近要離開校園生活的階段中，這次的藝術漫遊像是生涯旅程的短短休息站，讓我短暫獲得飽滿的身心靈充電。

三、行程規劃

這次刻意選擇了在藝術祭開始前前往參與志工的行列，為的是想要實際參與作品製作或者是藝術祭的籌備工作。我規劃的行程是到達日本後，會先在日本待兩個白天，接下來會前往藝術祭進行八天的工作參與，並在藝術祭開幕後再自行漫遊四天的行程。結束藝術祭行程後會直接前往橫濱的藝術機構『黃金町』藝術村參訪，再利用最後三天的時間於東京參訪各個藝廊等相關展演空間。

07/19-08/04 。17天

10天小蛇隊 + 4天自由行程 + 東京3天

7/19	7/28	7/29	8/1	8/2	8/4
小蛇隊		藝術祭漫遊		東京漫遊	
10 days		藝術祭開始	4 days		3 days
• 免費住宿• 藝術祭前置參與• 來自世界各地的人們• 鄉下生活			• 光の屋• 夢の家• 全部作品		• 展示科技• 美術館• 駐村機構

四、大地藝術祭—小蛇隊

這次藝術漫遊的主軸就是參與小蛇隊的工作，在出發前經過了一個月左右的信件溝通，終於在六月底左右確定了一切事項，並依照信件上的約定在週五晚間抵達位於代官山的Art Front Gallery集合（這間藝廊也就是藝術祭創辦人北川富郎的藝術公司），會有專程的交通巴士讓小蛇們搭長前往藝術祭隨著時間逼近，陸續出現了來自不同國家的參與者，確認報道完後，大家魚貫上車，正式開始成為小蛇隊的一份子。

雖然在出發前有聯繫到之前參與過小蛇隊經驗的人詢問相關事宜，不過非常的不安，但是日本人的工作方式真的太完善了，一切都安排的非常周詳，我們真的只需要帶著一顆熱忱的心好好體驗在那的生活一切。這裡的作息非常正常規律，大家每天幾乎可算是過著日出而作日落而息的生活，早上六點左右起床早餐，早餐後固定會有集合的工作會議，分派大家今天要做的工作事項。我覺得很好的是，他們每天都會幫你不同的工作或是搭配不同的藝術家，讓參與者不會每天過著機械式的工作生活，真的比較像是在體驗玩樂的工作狀態，甚至有時候是志工與藝術排排站互相自我介紹後，由藝術家來挑選今日的助手。

這次最大的收穫大概就是近距離觀察到他們準備藝術祭的樣子以及日本人工作的方法。以下兩項為與臺灣藝術勞動條件比較不一樣的地方：

關於時間。不確定是因為我們是志工的關係還是別的因素，總之，我們每天的工作時間都非常準時，大家準時上工，準時下工，他不可能讓你超時工作，甚至會提前收拾好讓我們可以準時下工，一天的工作中也會時常有休息時間。關於規劃。我覺得日本人在事前的工作準備上真的太完善了，我們每天都可能會遇到不一樣的工作內容，但都一定會有相對應的工具好讓大家工作進行的更順利而有效率，雖然時常要在戶外進行作品製作或是維護天氣很熱，不過有良善的工具絕對可以讓工作起來更順利愉快。綜合以上兩點，大家都是在既被尊重又開心地度過每日工作時光。而工作結束後，另一件振奮人心的事情就是泡湯。在結束一日的工作後，我們都會被載去當地的公共溫泉澡堂，好好洗刷掉一身的疲勞。

五、藝術祭漫遊

離開了小蛇隊後，我回到自己的旅程。剛好在小蛇隊工作的關係，也讓我有機會移動到許多不同的區域去工作，這讓我省了非常多的時間，等於一邊工作的同時就有機會看到散落於藝術祭的各個作品。因為在去到藝術祭前就有意識到在藝術祭的移動勢必會是個考驗，因為它的範圍大約是三個台北市的大小，所以我帶了駕照的日文譯本租車自駕於藝術祭漫遊。

自駕行程來比我預期的還早，我在小蛇隊的八天被安排了一天的休假日，於是那是我首次展開藝術祭的漫遊行程。一天的時間說長不長，但也可讓我好好的去一些沒有機會到的地方，正好有一同休假的夥伴可以分擔租金，我們選了幾個特別遠的地點，因為那些地點可能之後也不會再花時間去了。

首站去了今年主打的一件新作品，裝置位日本三大峽谷清津峽，由中國建築師馬岩松所創作的作品。這件作品直接改造了現有的清津峽風景區的隧道，藝術家以，以水、火、木、金、土這5個元素，透過裝置和藝術氛圍改造成為750公尺長的「光之隧道」。很幸運的是因為我們去的時候等藝術祭還沒正式開始，所以人不多。這讓我想到其實像是臺灣也有相當條件的地景風貌，像是太魯閣，不過我們似乎對於風景的想像還停留在上個世紀的觀光風景區。馬岩松所創作的作品是直接在此現有的環境條件內裝置物件，不過並不會感到突兀或是破壞了原有屬於那裡的風貌，反倒是放大了原有景觀特色，它順應著環境紋理，使得觀者當下的感官體驗更加放大。

六、展示科技—Teamlab、未來科學博物館、21_21Desig

Teamlab

這次東京的行程規劃了跟所學更貼近相關的行程，尤其是關於媒體科技的展示應用，又恰好Teamlab位於御台場甫成立了一個全新獨立場館，於是在東京的首站就安排參觀。

這次裡面約有五十件左右的作品，其中部分是我之前在台灣有看過的，因為是剛開館的關係，去觀看的人非常多，幸好在六月時就已經預訂好票券，果不其然一到現場就看到門口已貼出今日已完售的告示牌。進去場後映入眼簾的就是一切你對Teamlab所有能想像到的，投影、無限投影、鏡面反射，觀者完全沈浸在一個被鋪滿影像的空間裡。我覺得這個視覺經驗已經有點類似現在最流行的VR體驗，因為你所看到的一切其實都是由光與影像所組成的世界，而且觀者是在實體空間移動。

我特別喜歡有一區比較像是給小孩子玩樂互動的區塊，他們一樣利用投影技術再加上各種感應裝置，創造了非常多有趣且可互動的作品，而且因為一樣全部都是沈浸式的投影空間，所以人們就像進入了遊戲是一樣，像是你可以透過手邊實體的物件積木去影像投影動畫

裡汽車的行進路徑，或是當觀者在巨大的彈簧床裡彈跳時，投影在彈性布面上的光粒子會聚集到彈跳者的身上，又者一票小孩沿著巨大溜滑梯一溜而下時，被小孩畫過的地方硬幣就會被吃掉得分。

另外還有一個關於喝茶的體驗也是令我印象深刻，觀者會得到一壺現泡的茶，並且將茶碗放置在桌上時會有影像投映在那碗茶的表面，影像內容則是跟你選擇茶葉的花有關，花則為隨著體驗者喝茶的過程不停的開花凋謝，我覺得這是一件將傳統品茶文化重新再翻轉一個很好的例子。

未來科學博物館

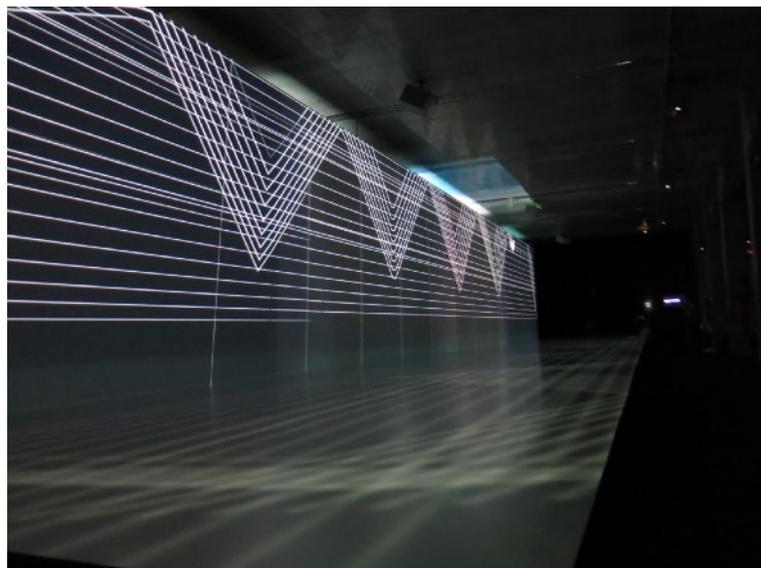
另一個特別安排去看有關展示科技的也是位於御台場的未來科學博物館，這次剛好遇到了一檔特展，是之前曾經在六本木21_21摻出過的「デザインあ展」。這個展覽主要是藉由「觀察」、「思考」、「創作」三個面向，從出其不意觀點推廣日常事物的設計學，像是微觀剖析一件物品，又或是將抽象概念實體視覺化。其中不泛很多日常的生活經驗，透過各種數據分析，最後可能是影像、動畫或者互動的方式，讓我們重新檢視日常，意識到那些被我們所忽略關於時間、空間、聲音等各種感知行為。

除了位於一樓的特展之外，我也去看了上面樓層的常設展，當然這裡最著名的就是有一個由led面板所構成的地球，那顆地球是即時的各種數據視覺會，並讓人們可以透過互動介面來控制地球所呈現的影像視覺，除此之外，大概就是一些關於各種科學的展示方法，利用機械動力、互動裝置等，去描述關於人口流動、天災、甚至語言等科學知識，總之是一個會讓人覺得有趣又可以獲得知識的場館，也讓我我不禁對照到我們的士林科博館裡面應該很多展示設備都可以更新了，而且其實現在台灣有非常多厲害的團隊是可以做出有趣的互動作品。

21_21 Design

21_21 Design是位於六本木由安藤忠雄所建造的一個美術館，它的場館很特別，一進去是一樓，而參觀動線是往地下室走，所以外觀看起來只有一層樓而已。這次的展覽是關於聲音建築的，在來之前其實不大能想像這是一個什麼樣的展覽，能從海報中感覺好像是一個有點酷炫的東西。

如我所預測的，它真的是一個很酷炫的展覽，整個展間都不停地重複一個樂團所演奏的音樂，斷斷續續的，是很好聽的音樂，現場有一個三面投影播放著樂團的錄音室演出，同時旋律連動了展間一旁的一個巨型L投影裝置—由數位來自不同領域的藝術家將這段旋律視覺化的投影。簡單來這就是我們俗稱的Audio Visual，但我覺得跟我在台灣所看到很不一樣的事，這裡的視覺話非常活潑，風格多元，有實拍影像後製的，也有比較冷冽風格的幾何線條，或者像是油畫、動畫類型的視覺影像也有。在巨型L投影裝置的後方則是一間間的門字型空間，同步播映著這些藝術家各自的作品，像是關於那個『聲音空間』的內部結構，是視覺、聽覺都非常享受的展覽。

七、駐村機構參訪—黃金町藝術村

這次去參訪了位於橫濱的黃金町藝術村，黃金町藝術村位於黃金町站的橋墩下，這裡以前是廉價的風化場所，不過現在被當地居民與藝術家們打造成社區再造空間，提供藝術家駐村，也會定期舉辦各種社區活動、市集等等。因為是配合藝術祭的時程，所以剛好我來到橫濱這裡時黃金町正在進行換檔的工作，可以看到有些空間再進行整修，還有一間間的藝術家工作室。我很幸運的遇到了正在當地駐村的台灣藝術家也冒昧地跟藝術家打擾交流了一下。有跟藝術家詢問了關於駐村的一些事情，藝術家也大方的送一本他的畫冊。藝術家說他已經在日本生活創作一段時間了，他是直接像日本的單位申請的，並不是透過台灣這邊送出去交流駐村的，他說直接曾日本申請可能會容易些。另外因為他的老在日本唸書，所以他一開始其實是拿配偶簽證先來日本生活一段時間，再同時申請藝術村的工作室。雖然僅是短短的交流一下，不過很開心能在日本遇到正在駐村的台灣藝術家，透過作直接的交流確實可以獲得很多實用的情報。

八、總結與未來期許

十八天的藝術漫遊其實也說短也不短，但也是消縱即逝，這次的漫遊裡確實讓我遇見來平時生活圈以外的新朋友，來自印尼、迦納、日本的藝術家，一同參加小蛇隊工作的法國朋友、英國奶奶、中國與香港一樣學習藝術領域的夥伴們，大家一同工作，互相交流各種文化資訊情報。

說實在覺得這樣的報告也很難去描述在那些日子裡內心的感動，不過我認為很多事情都會在自己身上埋下一個小小因子，不僅是面對藝術而已，包含往後對於生活、環境的看法。回來後時常會在現在的日常裡去對應到那些在國外的經驗，回到最初在提企劃書講的，我認為這次藝術漫遊的經驗對我來說是在學業生涯前最後一哩路的小小休息站，我在這充滿電後，讓自己身心飽滿地迎向畢業的終點，更重要的事持續在生命旅程裡秉持著對於事物的好奇心，關心生活環境，成為更完整的人。