

2017 東海岸大地藝術節-藝術家及作品簡介

藝術家-楊宇沛

楊宇沛，出生成長在台東的青年創作者，總是一付漫不在乎的輕狂少年樣，其實骨子裡住著一個對生命對土地極其認真的靈魂…從小早慧，據說幼稚園就能暢談莫內，卻一直到國小四年級因為迷戀上閱讀小說才開始識字。楊宇沛從未拜師學畫，因為他天生就會畫，而且不停的畫，非常喜歡畫，他的母親形容「這人像是投胎的時候少喝了幾口孟婆湯，拼了命的想把自己沒忘徹底的，這個年紀應該很難懂得的一切表達出來… 他的畫中全是不可理解但您終需理解的人間世，他不顧一切，燃燒他的年輕活體，宇宙蒼茫，是什麼神秘的力量逼使他這樣？」好不容易熬到大學畢業又回到台東，自然而然與東海岸的藝術家們混在一起，大概台灣最適合藝術家這種「既熱烈又孤僻」的動物居住的地方就是東海岸了，因為地廣人稀，自然景致又太美，你想「相濡以沫」或者「相忘於江湖」都很容易。與東海岸創作者混在一起，阿沛除了畫，也從擔任助手，協助其他藝術家完成大型裝置作品開始，迅速掌握了電焊、雕刻、鏈鋸使用、拌水泥、馬賽克拼貼、水電處理……等十八班技藝，然後開始他自己的複合媒材創作與環境裝置創作。

作品簡介

名稱:溯流而上

展覽地點:東河舊橋

材質:白水泥、陶片、鋼筋、石頭、玻璃石

作品造型取自空中鳥瞰馬武窟溪蜿蜒流域，以及其中遍布優美獨特的白色巨石景觀。藝術家創造了一組可以觀賞也可以供遊客休憩並呼應地景的作品，在作品表面飾以東海岸曠野隨處可撿拾的陶片、被海水打磨圓潤的玻璃、卵石、磁磚與破魚網…等等，象徵一條河流千萬年來孕育了豐富厚實的生活文化與歷史記憶。東河舊橋是一座將近百年的老橋，曾經的交通功能早已被新橋取代，所幸因在地居民的積極爭取，被保留轉化為徒步賞景的遊憩步道，當旅人們坐在這些作品上感受馬武窟溪景致與東河橋獨特的歷史氛圍，正如蜿蜒流過腳下的長河孕育了千萬年的文化與歷史痕跡，默默地承載著、堆積著我們當代的生活。

藝術家-歐舟(山田設計)

原名 Nogdup(巫度)藏族人，原居尼泊爾藏區，六、七歲時經由台灣蒙藏委員會特別計劃獲選來台求學並更名為歐舟，爾後便留在台灣生活。在東海大學建築系就讀後即於九典聯合建築師事務所從事建築設計員一職。2007 年為了尋找原初的自己騎著鐵馬從德國柏林出發遊歷荷、法、瑞、奧、義、希、土、伊、中、韓、日、台 445 天。返回台灣後即投入竹北客家莊新瓦屋後生工作室義築一案，並於 2012 年接受壩新醫院委託返回尼泊爾總策劃並規劃當地醫療站的建築監製。2013 年成立山田設計工作室，並於同年完成整修花蓮鳳林百年日式建築。近年來於台灣各處完成多處建築設計規畫案，並與藝術家簡吟如共同合作藝術展場規劃，目前居住在蘇澳自己設計修整的空間中並持續創作。

作品簡介

名稱:泡大地-露地的覺知

展覽地點:都歷遊客中心

材質：鐵鍍鋅管、擴張網、彈性繩、回收木

山田先生說：

首先，請放下手邊的相機吧！

感受色彩，蟲鳴鳥叫，日昇月映。邀請你輕輕地在捕夢網中或躺、或臥、或坐下來。請在泡大地的作品之前，將你的世俗煩憂放下吧！試著將自己歸零。與大地萬物融為一體。躺在搖晃的類似吊床的空間中，四周包圍著樹蔭，閉上眼睛，傾聽遠遠的海浪波濤聲，感受風吹樹葉的詩句，在靠近泥土的近距離中深深地呼吸，裸露你的心靈，慢慢地繪製自己深沉的夢想。

藝術家-歐舟(山田設計)

原名 Nogdup(巫度)藏族人，原居尼泊爾藏區，六、七歲時經由台灣蒙藏委員會特別計劃獲選來台求學並更名為歐舟，爾後便留在台灣生活。在東海大學建築系就讀後即於九典聯合建築師事務所從事建築設計員一職。2007 年為了尋找原初的自己騎著鐵馬從德國柏林出發遊歷荷、法、瑞、奧、義、希、土、伊、中、韓、日、台 445 天。返回台灣後即投入竹北客家莊新瓦屋後生工作室義築一案，並於 2012 年接受壠新醫院委託返回尼泊爾總策劃並規劃當地醫療站的建築監製。2013 年成立山田設計工作室，並於同年完成整修花蓮鳳林百年日式建築。近年來於台灣各處完成多處建築設計規畫案，並與藝術家簡吟如共同合作藝術展場規劃，目前居住在蘇澳自己設計修整的空間中並持續創作。

作品簡介

名稱:泡氛圍-心流的體驗

展覽地點:都歷遊客中心

材質：鐵鍍鋅管、擴張網、彈性繩、在地石頭

山田先生說：

讓我們在圓的中心圍聚在一起，與石頭為伍，與草地親近。

360 度視野，放鬆身體或躺、或坐、或臥。風吹水紋，看海潮起潮落，看天空雲朵飄動，聽常客伯勞鳥的覓食聲，聚首或獨處，坐在大自然中，讓想像力召喚你的內心世界，漩入心流的中心。

藝術家-哈拿.葛琉

哈拿，台東都蘭部落的阿美族人，28歲時為了照顧生病的母親而回到部落生活，跟著母親學習刺繡、編織而開始接觸纖維創作，並以織繡工藝為基礎延伸她對族群文化、對生態環境與人文脈絡的思考，從2001年受台東國稅局委託創作拼織壁畫「記憶中的圖騰」開始至今創作已近20年。無論使用的媒材是鋼筋、漂流木、石頭或竹子…，哈拿的作品總有許多柔韌且充滿張力的線條表現，近十年來受到東海岸開發案不斷的衝擊，她的創作特別關注人與環境的關係，除了大型的戶外裝置藝術之外，她也致力於勾織、編、繡等纖維工藝的技藝傳承，召集部落婦女、小姐一起一邊聊天一邊勾織，就像過去老人家那樣，互相陪伴互吐心事做手工就是生活的日常，心靈獲得了療癒，手作的成果還可以變成商品貼補家用，一個小而美、心靈與物質都照顧到的「部落織女」文創經濟體，是哈拿和部落姐妹們正在努力實踐的夢想。

這次在東海岸大地藝術節的創作，最讓哈拿感到快樂的是，創作基地都歷東管處視野遼闊的美，「在這裡創作實在太幸福了！」是她在酷熱的6月艷陽下創作半個小時一定得停下來休息時，就忍不住要脫口而出的讚嘆。此外，這次協助她完成作品的助手，從基礎結構開始就是部落的弟弟們，剖竹、修邊到編織竹片都是她的「部落織女」們，這種家人們一起勞動的創作狀態對哈拿來說格外有意義。

作品簡介

名稱:最強大的溫柔

展覽地點:都歷遊客中心

材質:籐、竹子、鋼筋、石頭

尺寸:400cm*250cm*200cm

在美麗的「人之島」(蘭嶼)，人們面對颱風過境是如此淡定——「在小島17級風是基本款」，生活在如此強大而頻繁的自然力量中，卻展現如此溫柔而強韌的生存態度，發展出人與人之間、人與自然之間細密而優雅共生的文化，深深震撼了來自大島東海岸都蘭部落的藝術家。她以蘭嶼達悟族婦女的甩髮舞為靈感，設計了這件作品，而甩髮舞是達悟船祭中，婦女以身體的律動將長長的髮絲來回拋向空中，為祈求並牽引海上捕魚的男人們能平安豐收歸來的儀式之舞。風中翻飛的髮絲，在藝術家眼中象徵著小島最溫柔而強大的力量，這是一件向女性強韌而溫柔的力量致敬之作，也透過作品重新思考如颱風這樣強大的自然力量，如何在考驗中孕育了這塊土地上的生活文化。

藝術家- Christina Quisumbing(菲律賓藝術家)

1961 年出生的菲律賓藝術家，Christina Quisumbing Ramilo（暱稱：Ling），透過對材料及場域的細微接觸，探討並重新想像物及表面，透過創作，挑戰並重新配置現有形式，表現並回應她基於個人經驗而產生的各種詩歌。Christina 在菲律賓大學視覺溝通系主修設計編輯與插圖，取得學士學位後，前往紐約大學主修繪畫，並取得工作室藝術與藝術教育碩士學位。在紐約生活 23 年後，她回到菲律賓繼續創作，翻新、重新設計並配置祖母位於馬尼拉都會區的房子，將這棟房子轉變成為她最大的作品。她使用原有房屋及馬尼拉周圍被拆毀的屋子的舊組件拼裝、組合這棟房子，使用舊門板作牆，將窗戶作為天花板，編織機和門框改造成床，並雕刻樓梯變成一件件藝術品。

作品簡介

名稱:MATA 大地之眼

展覽地點:都歷遊客中心

材質：紅磚、水泥、沙、碎石、台東海邊的石頭

尺寸：10m*20m*1.2m

「MATA」在台灣各族原住民語、菲律賓語以及整個泛太平洋南島語系語言中，都意指「眼睛」，作品以此命名，除了呼應颱風眼的造型，更點出太平洋文化共同體的生命連結。每年颱風如果靠近了菲律賓，下一站往往就是台灣，颱風是兩個島嶼文明的共同生活經驗。而颱風象徵著強大的自然力量，可以摧枯拉朽，同時也洗滌大地，挺過風雨澆灌後的萬物更是生生不息。藝術家也觀察到在阿美族文化中，女性發揮著非常重要且強大的力量，因此以颱風和海螺從中心向外螺旋放射的造型，象徵女性無限循環的生命力與創造力，向所有在這強大自然力量中強韌地生活著的女性致敬。同時藝術家也歡迎觀者在作品中放入自己的祈願石，在這如此美麗的阿美族之地，許下一個美好的希望。

藝術家-沙播兒·拉告（林志強）

沙播兒·拉告，長濱鄉長光部落的阿美族人，漢名林志強，大家暱稱他「阿明」。二十年前初出社會時，曾和一批同部落的年輕人一起結伴學電焊，然後加入建設雲林麥寮六輕工廠的工班。從小就喜歡隨意塗鴉畫畫，也喜歡在海邊釣魚捕撈時順便撿漂流木回家雕刻玩耍，未曾受過美術科班訓練的阿明，與生俱來的質樸手感創作卻深深感動許多專業藝術家，漸受矚目並在 2010 年與國際知名藝術家賴純純以『編織差異的旋律～當代異質的邂逅與對話』為名在高苑科技大學藝術中心聯展。

阿明至今仍是以阿美母語思考的藝術家，他的母語說的比中文好，因此在多年離鄉再回到長光部落，對部落的族人們說明自己的創作概念和工作進程時，很快便獲得部落耆老與意見領袖的認可與讚許，與部落兄弟們一起完成這一件座落在山海絕美視野遼闊的金剛大道上，出自部落藝術家之手的作品。

作品簡介

名稱：**與金剛共舞**

展覽地點：長濱金剛大道

材質：鋼板、電鍍烤漆

尺寸：350cm*250cm*200cm

藝術家本身即為長光部落土生土長的阿美族人，二十年前初出社會時，曾和一批同部落的年輕人一起結伴學電焊，然後加入建設雲林麥寮六輕工廠的工班。在多年離鄉打拼沉浮之後，各自陸續回到部落，開始肩負壯年階段的阿美族男子應承擔的部落責任。因此沙播兒選擇在自己的土地上，號召這些一起長大，一起面對陌生世界，一起回到部落的兄弟們，一起以當年謀生的金屬電焊技藝創作。作品主結構造型和湛藍色彩取自年祭中盛裝跳舞的阿美族男子，支撐結構的黃色飾帶則將作品變形為偏偏起舞的蝴蝶，矗立在山海壯闊的長光梯田中，向千萬年來守護著長光部落的聖山金剛山致敬。

藝術家- Arya Pandjalu(印尼藝術家)

Arya Pandjalu (1976 年印尼出生) 使用裝置、版畫、繪畫、雕刻以及表演等多種媒材進行創作，對社會狀態及個人經驗進行描寫，傳遞並轉換他的想法。最近他的創作轉向紙張以及陶瓷，這兩種簡單、獨特且對環境友善的媒材。對 Arya 來說，創作有如一趟重返孩童時代的旅程，這也是他作品中相當重要的靈感來源。

Arya 對人性這個議題十分感興趣，不只單純針對社會議題或個人經驗進行探討。因此他的作品經常表現人類的外型或是帶有人類特徵的動物形狀。Arya 選擇直接、不抽象的方式來展現人類的脆弱。他相信真誠的揭露將能讓人們往全心全意、彼此相連的生活型態靠近。Arya 參加過數個當地及國際計畫、展覽，包括雅加達當代陶藝展、桃園國際地景藝術節、日惹雙年展，舊金山” Sama Sama 雙向計畫 “，也曾經在日惹 Cemeti 藝術空間，荷蘭 Kosmopolis 機構，台灣竹園工作室等藝術空間駐村。

作品簡介

名稱:捕風，捉雨 (Micapet ko fali, Micapet ko orad) Catch the wind, Catch the Rain

展覽地點:南竹湖部落

材質：竹子、金屬、石頭

以竹子作為主要媒材，除了呼應地名和環境的特質，亦將在地生活中經常使用的素材，轉化為有趣的環境裝置，招喚部落居民的認同一起創作。南竹湖部落內散置著許多小巧的閒置空間，是部落多年用心營造的文化導覽動線，藝術家以竹子上的飛魚、鳥和螃蟹造型的風動裝置，林立在這些角落，導引進入南竹湖的旅人，隨著海風吹動裝置發出的風之歌，踏訪這個美麗的部落。

而同系列另一組作品靈感來自阿美族傳統的捕魚簍，部落居民可以在巨竹上的竹簍中種植花草蔬菜。南竹湖家家戶戶的庭園花木扶疏，綠意盎然，種植著各種好看又好吃的植物；除了自海洋採集蛋白質，阿美族也發展出深厚淵博的野菜蔬果飲食文化，藝術家藉這組結合了漁獵與農作意象的作品，以植物穿破土地發芽茁壯的意象，歌詠生活在這土地的人們生生不息的永續生命力。

藝術家-Kiko Lafang Ciwidian(劉美怡)

Kiko 是台東長濱長光部落人，因為父母必須北上討生活，從小在瑞芳長大，但是因為同時期有許多族人都北上工作也因此群居在北海岸，所以每至假日家族長輩就會完整複刻台東老家海岸阿美族的生活方式，這些記憶日後成為她追尋自己族群認同的關鍵源頭。在花蓮師院美勞教育學系畢業後，當了好幾年代課老師，然後考取了東華大學民族藝術研究所，研究題目為台灣原住民的當代陶藝，一方面是延續她自己對陶藝的熱愛，另一方面，也藉由研究所的研究學習與田野調查，走訪許多不同的部落，更深入認識族群文化，從而找到對母體文化的自我認同。一直以來從事教職工作的美怡，從來沒有想過「創作」這件事，2014 年在研究所教授的鼓勵之下，初試啼聲便以『Ka' eso 好吃』這組繽紛俏皮充分展現海岸阿美族況味的陶作，贏得 2014 年的 Pulima 藝術獎首獎，開啟了她邁入藝術創作的新旅程。

這次她為「潮間共生」2017 東海岸大地藝術節而創作的作品，位於花蓮縣豐濱鄉靜浦村長虹橋頭的「奚卜蘭遊客中心」前面向奚卜蘭島和秀姑巒溪出海口的草地上。

作品簡介

名稱:記憶拼圖

展覽地點:奚卜蘭遊客中心前

材質:色土、陶、水泥

尺寸:160cm*220cm*105cm

藝術家身為離鄉背井在都市長大的阿美族人，雖然因為父母必須北上討生活，東海岸的家鄉只是一年三節返鄉的短暫回憶，但即便生活在台北城的邊緣，一到假日阿美族人還是一定要全家到海邊聚會，男人下海打魚，女人在潮間帶採集，然後就地在岸邊煮成新鮮甜美的佳餚，親族好友共同享用的同時，也一起唱著家鄉的歌謠。從小對「東海岸」/「家」的記憶就是和家人、族人團聚時，各種從礁岩孔洞中探出生命的潮間帶生物，變成了豐盛佳餚的繽紛色彩與鮮美滋味，這些「好吃」的色彩與味道就像一片一片拼圖一樣，拼湊出一個當代阿美族女孩的文化生活記憶。

藝術家-林琳、黃錦城

「巴卡芙萊」 Pakavulay - 由林琳、黃錦城兩人所組成的，Pakavulay 卑南族語「使事物變得美好」的意涵。其作品常以現成物、自然素材與部落口傳神話意象之結合、對應，以此呈現族群文化的傳承與創始的可能，藉以凸顯臺灣的原住民族群之現代處境。

作品簡介

名稱:頂浪者 / Lafifihay malalokay a talafa' inayan

展覽地點: 靜浦太陽廣場旁

材質: 籐、竹子、金屬管

尺寸: 400cm*250cm*200cm

以兩組旋轉相連的 ∞ 狀大環，象徵秀姑巒溪出海口，河流與海洋交會衝擊源源不絕的洶湧波浪，以及豐富多元的海洋生態；流動在線條之間的小圓籐像是洄游浪間的小小魚苗；而錐狀的竹管組合結構則象徵迎風破浪的傳統竹筏。歌詠靜浦以及漫長海岸線上的海洋男兒們千百年來的漁獵生活，由其是每個深夜與清晨在出海口以三角網進行魚苗捕撈的作業，是非常危險的工作。捕撈者必須在每一個大浪沖擊身體的瞬間，將沉重的三角網奮力插入水底的沙灘中，頂住每一個浪的強勁衝擊與回流的拉力，才能在晨曦升起的時候，帶著滿滿的漁獲與平安的身體回家。