

【徐冰與孩子們的「木林森計畫：臺灣」特展】專題之二

徐冰與「木林森計畫」

文・圖 楊心一

展期：2014年3月8日~5月4日

地點：國立歷史博物館1樓展廳

2014年3月，「徐冰與孩子們的木林森計畫：臺灣」在國立歷史博物館開幕，呈現出以當代藝術聯結社會生活的嶄新視角。知名大陸藝術家徐冰，以創造沒有人能看懂的「天書」而聞名於世，作品曾在紐約大都會博物館、倫敦大英博物館、法國羅浮宮博物館、紐約現代美術館、倫敦V&A美術館、臺北市立美術館等藝術機構展出；參加威尼斯雙年展、悉尼雙年展、聖保羅雙年展等國際重要展覽。1999年獲得美國最重要的個人成就獎麥克阿瑟天才獎（MacArthur Award）。2003年「由於對亞洲文化的發展所做的貢獻」獲得第14屆日本福岡亞洲文化獎。2004年獲得首屆威爾士國際視覺藝術大獎（Artes Mundi）。2006年獲全美版畫家協會「版畫藝術終身成就獎」。在公眾對徐冰藝術的認知中，主要是由語言文字類作品入手的，例如《新英文書法》被形容為帶著中文「面具」的英文，反映出在不同文化糅合的背景下，對語言和思維的方式組合和再造。又如追求「普天同文理想」的《地書》，採用從當代人的日常生活中收集而來的標示符號組成，創造出一種在任何國家都無需翻譯的當代符號語言。這些作品主要以紙、水墨為媒材，呈現出一條從語言符號，深入人類思維領域、探討人類生存境遇的清晰線索。但不可忽略，徐冰的藝術呈現出多種面向，從利用各種媒材的裝置作品，如《背後的故事》（2006至今）、《鳳凰》（2010），到模糊了藝術與社會邊界的大型藝術項目，如《煙草計畫》（2000），都帶有徐冰藝術另一面的典型特徵；其中，「木林森計畫」在徐冰的藝術創作中可以說最為特別。

「木林森計畫」緣起於2004年，國際資源保護機構「Rare」聯合美國聖地牙哥當代美術館（Museum of Contemporary Art San Diego）、美國加州大學伯

「木林森計畫：臺灣」三地門教課活動致辭 2013 年 7 月

克利美術館及太平洋影片庫 (University of California, Berkeley Art Museum Pacific Film Archive) 等三家機構共同發起的「Human / Nature」(人類/自然) 項目，期望透過藝術創作來提升世界文化遺產保護區的當地居民對於環境的保護意識。做為受邀藝術家之一，徐冰設計了一套為肯亞恢復森林綠帶的自動循環系統。系統的運行模式為：學生根據藝術家編寫的教科書中講述的方法，用人類祖先發明的文字符號，組合成有關樹的圖畫，這些畫通過網上畫廊和美術館展出，並被世界各地熱愛藝術、關心環保的人們，通過網上購物、拍賣和轉帳系統等方式購藏，所得資金為種樹之用。其後，「木林森計畫」先後在大陸深圳、香港、巴西等全球多地展開，發展為一個全球的藝術項目。2013 年，「木林森計畫」在臺灣生根發芽，至今已有 1400 多名臺灣小朋友參與。

徐冰「木林森計畫：臺灣」三地門教學情形 2013 年 7 月

「木林森計畫」作為一個藝術項目，綜合了藝術、教育、環境護育三位一體。不同於一般當代藝術以藝術家作為單一的創作主體和意義來源，從運作方式來講，在「木林森計畫」中，藝術家的角色更像一個發起人，讓社會結構中不同層面的人群集合起來，參與到藝術創作的環節，使這個計畫成為集體性的藝術創作或藝術行動；正如徐冰所言，使「每一個參與此項目的人群都獲得利益」。其次，「木林森計畫」蘊含著徐冰的核心藝術觀之一，即藝術的社會性。但這裡，「藝術為人民」並非任何意識形態的教條式宣傳，也並非單純的藝術家的理想主義，而是透過藝術實踐，真正調動藝術的純粹性，與社會大眾發生關係，進而改變社會大眾對一些事物的看法或行為。國立歷史博物館的張譽騰館長也認為，木林森計畫的啟發之一即在於藝術與社會產生關係，這一方面是藉由當代藝術進行知識傳授和思維溝通，另一方面也產生實際的社會經濟迴圈，藝術的收入也可以再回饋給社會作森林保育與環境教育，是一種動態的概念，其中亦體現出文化價值的流通。

由於在中國大陸的成長背景與個人興趣，徐冰一直在創作中進行類似的嘗試，他的很多作品如《新英文書法教室》（1994）、《背後的故事》（2006 至今）、《鳳凰》（2010），以及 2013 年的新作《桃花源的理想一定要實現》，或多或少都有這樣的成分。藝術家也曾經在其他作品中試圖實踐這一藝術理念，例如，在《金色蘋果送溫情》（2002）、《喜馬拉雅與赫爾辛基的交換》（1999-2000）等。《喜馬拉雅與赫爾辛基的交換》與「木林森計畫」類似，都

「木林森計畫：臺灣」與三地國小師生合照 2013 年 7 月

史博館木林森展場—民眾參觀情形

史博館木林森展場—心的照應

是經由藝術家的創作調動觀眾參與和資金流動，最後在喜馬拉雅山麓的尼泊爾建造了一所山區小學的校舍。這件作品關注的是經濟和文化資源的不均衡問題，而在「木林森計畫」中，地球環境及樹木的保護則是此專案的出發點。

此外，「木林森計畫」這種藝術行動的有趣之處也在於它的開放性，除了大眾的參與，反過來激勵藝術家不斷吸納新的創作養料，加入了很多與在地有關的新的創作。本次「木林森計畫：臺灣」來到「八八風災」受災區，屏東縣三地門鄉原住民所在地展開，進行教課活動，與原住民交流「跟隨自然生活」的自然觀，並編修了臺灣版的木林森教材。針對徵集到的全臺灣 1400 多件孩童畫作，本次「木林森計畫」除徐冰之外，另邀請到 5 位不同領域的點評老師，透過他們的評語與這些孩子的畫作展開對話。徐冰則將臺灣孩童的畫作納入到大型青綠山水畫

作《木林森—青綠世界》，使他們每個人的創造力彙集和凝結在這件作品中，寄寓從中國傳統青綠山水的藝術手法，以及臺灣屏東縣的綠色山林而來的浪漫色彩。又如以國立歷史博物館的藏品為實物範例講解教材，將人類的歷史與現實問題及當代語境產生聯繫。張譽騰館長認同徐冰的這一理念，認為「現在重要的是用藝術教育和社會教育的眼光，來看待博物館的藏品，對博物館的藏品有新的詮釋。」藝術家還將大眾購藏畫作的藝術行動，視覺化為一張由「木」字構成的臺灣地圖，觀眾將見證臺灣的森林如何在大家的參與下變得更加茂盛。由此，藝術成為一個集思廣益的平臺，在這個平臺上，不僅每一個參與的人群都獲得利益，而且構成一個思維交換和資源迴圈的空間。

最後，「木林森計畫」體現出藝術家參與全球化的一種態度，一個藝術項目在地和全球的並行，從肯亞開始到其他地區，不斷繁衍、生長，每到一處都借由當地孩童的參與，呈現出不同程度的差異性，這種「同中有異」亦是當今世界全球化發展的趨勢。而透過「環境護育」這一關聯到大眾生活的、人人都願意來討論的全球性議題，由此，「木林森計畫」得以把每一個單獨地域的人群聯結起來，帶到具有普世意義的探討之中。

（本文作者為美國康奈爾大學藝術史系博士，「木林森計畫」總統籌）

