

多方資源齊力， 以藝術守護自然

訪「木林森計畫」
總統籌楊心一

整理 | 高子衿

圖片 | 徐冰工作室 × 靜恩德凱

楊心一於去年7月初在「木林森計畫」三地門鄉歡迎式上的致詞。

徐冰與三地國小的小朋友們合照。

曾於國際間多次執行的「木林森計畫」，繼去年7月藝術家徐冰親赴屏東縣三地門鄉三地國小進行藝術教育行動後，即將於今年3月在歷史博物館展出歷程成果。在台灣計畫總統籌楊心一的規畫之下，「木林森計畫」於台灣發展出了許多首次嘗試與不一樣的面貌，例如在計畫的各個階段邀請了多方的合作夥伴共同進行，因而得與台灣社會和自然環境產生更為密切的關聯；此次向全台學童公開徵件、號召種子老師參與現場教學活動，以便持續關注或發展更多與木林森教學活動或教案的可能，都是在全球執行過程中的首度嘗試。

「木林森計畫」最終不只是一個環保項目，因為透過計畫捐贈給環境護育的金額仍有其限度，甚至面對全球急迫的環境問題更是微不足道，該計畫的重點在於讓孩子們理解理想的實現並非空洞，而是與現實產生關係之後實現的，每一個人自身便能透過如「木林森計畫」，參與全球性的守護自然責任。以下特別邀請「木林森計畫：台灣」的總統籌楊心一，一談他投身於此次計畫的執行過程，以及對於徐冰與參與眾人的觀察分享。

問 請問您是在什麼機緣下認識徐冰？又是在何時開始參與「木林森計畫」？

楊心一（以下簡稱楊） 我認識徐冰已經十多年了，當時我正在康乃爾大學（Cornell University）攻讀藝術史博士，而徐冰也在紐約。我認為他的藝術理念和藝術語言在國際上的當代藝術家中是很特別的，具有個人清晰的辨識度，在我的博士論文研究的四個中國當代藝術案例中，徐冰便是其中之一，因此我其實很早就知道「木林森計畫」，但開始參與「木林森計畫」則是在一年前。

問 您還記得第一次聽聞「木林森計畫」時的內心想法？又是什麼原因讓您決定要參與執行？

楊 最初瞭解到「木林森計畫」時我的內心有些震動，這種震動一方面來自孩子們的畫作所表達出的快樂天性，另一方面來自藝術家的理想主義，在這個時代很少有藝術家會關注到孩子、我們的生存環境與土地等議題，實際上，當代藝術在某種程度對這些問題是漠視的，或者只能從外在的角度切入，而徐冰的「木林森計畫」卻是邀請孩子們參與，把這些話題和參與這些話題的每一個人都變成了主角。所以我希望能將「木林森計畫」推廣到全世界更多的地方，就像這次「木林森計畫：台灣」所做的一般。

問 是否可以談談當初選擇在原住民族的設定考量為何？

楊 一開始會考慮選擇於屏東縣三地門鄉執行，有兩方面的考量點，一是這裡曾遭受莫拉克風災，自然災害其實能反映出人與自然之間的連結關係，但是今天許多人選擇忽視這一點，而在三地門鄉卻仍能感受到這樣的連結依然是維繫人

類文明發展的源頭。其二則是很期待當地的原住民部落文化能與像「木林森計畫」這樣的當代文化形式交匯，互相為對方補充自身體系中所沒有的新思維。而且我比較熟悉台灣，想在這片土地上做一些有益的事。

問 以您對徐冰與他的作品瞭解，您覺得「木林森計畫」與其他作品的差異性為何？而當中是否存有一貫共通性的創作原則與精神？

楊 徐冰的作品大體可分為三類。一類是從語言文字的形象特徵出發，以形寫意、以意賦形，比如《天書》、《新英文書法》、《文字寫生》和《魔毯》等；第二類是運用更廣義的符號思維，如《芥子園山水卷》與《背後的故事》；第三類則是將其對語言符號的領會運用在更廣闊的領域，帶有一定的社會介入性，如「木林森計畫」。這是因為語言符號本身即帶有兩面性，一方面關係著人類思維的根本層面，一方面則關係著社會交流，甚至在不同的時代被賦予不同的政治功用。從這個角度來看，「木林森計畫」與徐冰的其他作品則具有一貫相同的創作精神，只不過更像是一個參與社會交換的藝術項目，而非一件已完成的藝術作品。

問 您會怎麼看待或評量「木林森計畫：台灣」在眾多次「木林森計畫」中的定位與意義？

楊 「木林森計畫」每到一處都會衡量當地的情況因地制宜。這次在台灣執行首次在當地招募了種子教師，他們為木林森的教案修訂提出很多寶貴意見，並將木林森的種子

徐冰在「木林森計畫：台灣」的教學現場，與在場參與的小朋友們互動熱絡。

持續地傳播下去。此外，徐冰正在構思創作一幅大型的青綠森林畫作，即將在此次3月份於歷史博物館舉辦的木林森特展中展出，對於藝術家來講，也是第一次嘗試借鑒中國傳統中的「青綠山水」藝術形式，我想這也正是「木林森計畫：台灣」為他所帶來的靈感。

問 「木林森計畫」在永續性、普及性層面的獨特之處為何？未來有何規畫？

楊 徐冰為「木林森計畫」構思設計了一套自循環系統，就如同水因重力作用而從高處向低處流動那般，在藝術家的構想當中，參與「木林森計畫」的眾人都能獲益，同時又由於社會經濟的法則，能夠自動的運轉。當然這是理想化的目標，「木林森計畫」的永續和普及還是需要社會各界的推動，向四處播散木林森的種子。未來「木林森計畫」仍將在全球更多國家和地區繼續展開，初步計畫下一站會是在韓國。

問 為何徐冰傾向於與博物館對話？例如今年3月份「木林森計畫」便即將於台北歷史博物館展出。

楊 從英國的大英博物館（British Museum）到美國的大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art），再到史博館，做為當代藝術家的徐冰為什麼堅持要和博物館對話的這條路線？我想從中可以凸顯出一種藝術觀念，即藝術是橋樑的觀念，既是文化的橋樑（連通古今文化），也是社會的橋樑（連通藝術與普通人，即「木林森計畫」富教育性的那一面），而藝術家及其作品就扮演了這個橋樑的角色。

問 徐冰身為創作者、教育者，以及藝壇與市場關注的藝術家，您對他的多重身分有何觀察？是否可分享關於他在思維作品與處事角度的異同？特別是在溝通「木林森計畫」的過程當中，讓您印象深刻的事情。

楊 徐冰身為國際知名的當代藝術家，同時擔任中央美術學院的副院長，近年來推出一系列重要作品和重要展覽，除「木林森計畫」之外，還有正在倫敦 V&A 博物館展出的大型裝置《桃花源的理想一定要實現》，甫於台北市立美術館開幕的「徐冰回顧展」，以及明年計畫於北京推出的「背後的故事：富春山居圖」特展等等，如此的創作力和活躍度必然會吸引藝壇與市場的關注，但我個人認為從長期來看，徐冰的藝術值得關注乃是植根於其作品的本體層面，他的作品其實是一種思維的痕跡和印證，而其藝術思維可以為我們提供一種不同看待問題的角度。

問 您認為以藝術做為對教育、對社會產生影響力的媒介，應該要留意的分界與平衡為何？

楊 藝術可以對教育、對社會產生一定的影響力，但藝術的影響力畢竟是有限度的，很多事情仍然需要集全社會之力才能持續不斷的發揮作用，藝術還是比較適合發揮藝術的特長。以「木林森計畫」為例，其做為一個藝術項目與其他環保項目的區別，就在於「多」出的那麼一些東西。

問 您認為徐冰的「木林森計畫」，和台灣最近談得很多的、以藝術與社區、環境和社會等結合的創作計畫之差異性為何？

楊 其實「木林森計畫」便可稱為是一種以藝術與社區、環境和社會等結合的創作計畫，它使普通人參與和介入藝術，並以藝術介入當地的生態、教育。我認為徐冰的「木林森計畫」帶有藝術家本人的特色，它既是行動藝術、又是在徐冰藝術創作的脈絡之中。例如「木林森計畫」以「文字」做為切入點，通過傳授關於文字的知識，實際上將文化的內核滲透進入自然保護的教育中，而徐冰正是以文字類作品聞名的藝術家，另外還有一些其他方面，如徐冰對人、樹木和金錢「自迴圈」系統的構想很早就《赫爾辛基喜馬拉雅的交流》中就有所體現，其中帶有一定的烏托邦理想，這一點在早期的《金色蘋果送溫情》，以及最近在 V&A 博物館展出的《桃花源的理想一定要實現》中一直延續；再加上徐冰作品一貫對於自然的關注，這令「木林森計畫」一看就知道是徐冰的作品，又兼有一般行動藝術的開放性。

楊心一為美國康乃爾大學（Cornell University）藝術史博士，探索頻道（Discovery Channel）藝術類節目《華人藝術紀》的製作顧問，亦為由北京三聯出版社策畫的徐冰叢書的總編輯。曾經策畫過多次重要的國際性展覽，例如2013年擔任「威尼斯雙年展」（La Biennale di Venezia）平行展中，中國大型獨立項目之「放大」一展的協同策展人；2010年則為上海世博會主題館所舉辦的大型藝術家群展「蘇醒」之協同策展人；該年亦策畫了張洵於台北當代藝術館的個展「阿彌陀佛」。

典藏 今藝術

www.artouch.com

ARTCO
FEB/2014

版畫藝術的當代切面

壓印的
靈光之暈

+ FEATURE

+ COVER STORY

蔡志松
再會歷史

一只日本漆箱
引發博物館的財力競賽？

+ 紀念美展與
創傷美學

+ 跨越人群
現場藝術的觀眾身體性

+ 邪惡的總和
Jake & Dinos Chapman

NT 180

