

特別報導 · Special Report

談「我們在文化裡爆炸」

策展人王耀邦專訪

Cultural Explosion: Interview with Curator Wang Yao-pang

文／黃詩茹 Huang Shin-ju · 圖／格式設計展策IDC、臺灣文博會CET

臺灣國際文化創意產業博覽會（簡稱文博會）在今年邁入第七屆，除了近年規模逐漸擴大，串聯華山1914文創園區、松山文創園區與花博公園爭豔館外，形式上也自展會空間延伸至城市巷弄。

今年邀請格式設計展策總監王耀邦（格子）擔任年度主題館策展人，以「我們在文化裡爆炸」為題，從主題宣言、視覺設計到展覽內容皆呈現截然不同的風格與內涵。主題館中匯聚六組導讀、五大議題、五組選品，超過四十位參展人，共同在「我們在文化裡爆炸」的命題中精采揮灑。

樹火紀念紙博物館的薄纖紙垂掛於紅磚空間，綿延出爆炸前的白色寧靜。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

以對話開啟文化，進而思考文創。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

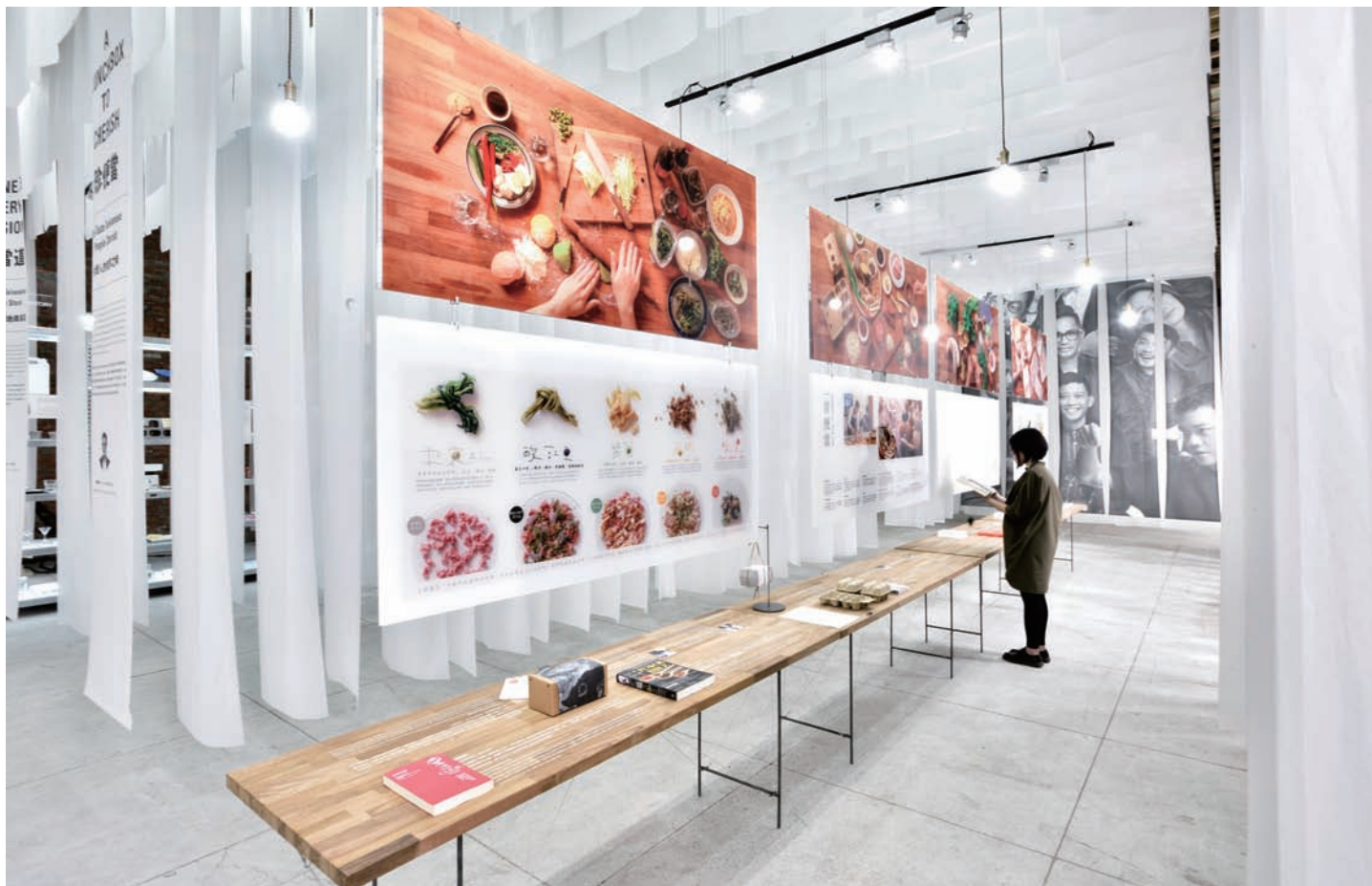
以對話開啟文化 用過程創造意義

踏進位於華山紅磚區的主題館，吸引觀者駐足的6臺螢幕是偌大空間中的焦點。在文化評論家張鐵志的提問下，來自不同領域的六組導讀人相互對話，「什麼是文化？先對話才有文化，有文化才有文創。」導讀群像構成自由表述的話語聲響，彷彿是爆炸前的序曲。

數千張樹火紀念紙博物館的薄纖紙垂掛在紅磚建物中，承接光影的表情，以輕盈的流動感區劃空間。「紙承載著人類文明，我們將它拉大尺度，植入新的意念，就產生書寫之外的意義，希望大家安靜下來，感受爆炸前的醞釀時刻。」紙香漂浮的展場空間，一反主題宣言的爆炸感，以寧靜氛圍與歷史建物溫柔對話。

以對話開啟文化，進而思考文創。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

不務正業男子Ayo與究方社方序中合作的「一首便當」，以美食與音樂詮釋老故事。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

跳脫以「物」為主角的思維，王耀邦以其擅長的「議題策展」為文博會刻下新指標。他在文創趨勢國際論壇中提到，身為策展人需先自問：「Where we are？」這也是主題館之於文博會的核心宣言。而如何「在過程中創造意義」更是他著重的策展精神。因此在主題館中，觀者不難發現議題內容突顯於形式之上，文化脈絡被賦予引人思考的清晰座標。

五大議題 新世代向當下提問

站在展場的中央軸線，白紙隨風曳動，不見一件展品，唯有端景螢幕中跳著體操的小學生。「展區中最重要的位置不是擺放大師作品，而是一位鶯歌國小三年級的學生，這就扭轉了展覽的權力關係。」孩童也是「我們」的一員，讓國家

未來的主人有一個重要的位置；以空間為文化發聲，是宣言，也是實踐。

談到如何決定主題館的五大議題？王耀邦認為必須符合在過程中創造意義的目的性、與生活直接相關，同時讓觀者清楚地知道新世代的作為。拉出主軸後，機場指標、便當、臺雜、傳統產業與國民健康操一一入列。

針對桃園機場的指標設計提案——「今天我想飛」，探究現有指標設計在可視性、可辨性及使用者需求上之不足，進而提出一個美感與機能兼具的提案。「議題必須讓民眾有切身感受，讓他覺得設計離他並不遠，指標設計並不是在談美醜，而是這個提案能否幫助我們思考？有沒有可能被落實？」

「臺雜當道」則邀請設計師走進在地雜貨店「小北百貨」，白鐵架上的杯筴、印泥、不鏽鋼餐盤、檳榔刀，透過設計師的挑選、擺設，蔓延出熟悉的生活情境。「臺灣不缺好議題，也不缺好設計，如何做多一點點，讓物件產生新意義，就是我們的實驗。」「臺味」十足的雜貨不僅反映了臺灣人的生活之道，也流露經典的臺式美學，這次設計不再是由設計師發起的改變、創造，而是向在地生活探索、重新提問。

「從過去炸向未來」則邀請茶籽堂、合興壹玖肆柒、春池玻璃、Five Metal Shop共同呈現「傳統產業的文藝復興」。「文藝復興是很浪漫的詞彙，而傳統產業中最容易看到文藝復興就是在世代交替之時。」傳統產業的新世代如何嘗試品牌轉型、跨界合作，甚至回應當代社會議題。「民眾不只看到成品，還看見發生的過程，並從中理解自己和文化脈絡間的關聯。」傳統產業不只思考如何販售物件，透過新思維的再詮釋，有了美學要素與生活的美好價值，既在地又全球化，傳統產業的文藝復興，是很酷的浪漫。

四組設計師搭配料理人的「珍便當」，以「便當」為題探討臺灣人的自珍滋味。如果臺灣是間便當店，醬菜、包子、原民食材或許都是它的招牌菜色，各具創意的料理手法，搭配一本書、一首歌，交織成旅行記憶與成長風景。便當除了是人們共同的生活回憶，也是雜糅五感體驗的自慢味。

由大象體操樂團策展的「健康操進化」則將國民健康操進化為充滿想像力的新體操。「國民健康操或許是我們從國小到高中重複最多次的動作，但我們從來沒有提問、沒有懷疑，這些音樂、動作對小朋友有什麼影響？」活潑

的音樂元素、自由的律動步伐，王耀邦口中的「實驗」無意淘汰過去，而是提出新的可能，「臺灣有這麼多的作者，我們一起來試試看，如果這樣做，大家覺得如何？」

選物哲學 生活中的用之美

轉進西二館，來自春池玻璃的40噸亮彩琉璃鋪滿展場空間，邀請觀者行走其中，用身體感受空間、光影，趣味與哲思並陳。「很多人覺得資源回收是一件不性感的事情，但經過設計，文化性便產生了。」刻意簡化文字與圖板

現有指標與提案的1:1對照，探討指標設計的諸多可能。
(圖／格式設計展策，汪德範攝影)

傳統產業的文藝復興，呈現新思維的再詮釋。(圖／格式設計展策，汪德範攝影)

大象體操樂團策畫的「健康操進化」，創造讓孩子能樂在其中的新體操。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

說明，由純粹的物件串聯脈絡，腳下的琉璃珠傳來陣陣潮音，人與物的對話，意義再次從過程中誕生。

談到生活之物，王耀邦認為好的器物總有些線索，傳遞由原料到成品的製造過程，其藝術性會呼喚人們去使用它，產生具普世性的「用之美」，同時價格不高，讓美學有機會散布至生活中。就像他放在導讀區的選物，是擁有近百年歷史的日本品牌月兔印的手沖壺，透過每次使用，文化如水，流進生活，並有了溫度與意義。

「這五位都是有店的人，他們有獨到的眼光塑造店的氛圍，同時要讓選物賣得出去。文創也必須面臨很多

2017臺灣文博會年度主題館策展人王耀邦（圖／2017臺灣文博會）

事情，包括商業和消費。」簡單實用的外型、良好材質搭配合宜色彩，透過長期使用與主人一起製造回憶，成為有故事的物件，令人安心到甚至忘了它的存在。為之所用的器物，以安

（上、右）紅磚建物中鋪滿來自春池玻璃的四十噸亮彩琉璃，以身體感受文化魅力。穿越物件交織而成的脈絡，親近五位選物店主人的器物哲學。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）

靜氣質延續了時間，關於工藝與生活的思索沒有標準答案，始終能回到人與物的哲學重新衡量。

經過前兩屆「品臺灣」與「品東風」的精彩主題策展後，今年文博會由生活與社會的議題切入，眾多參展人的投入交織出精采多元的對話場域。「博覽會必須有教育的意義，當我們理解文化，才能創造價值和產值。同時，我希望讓大家看到年輕人對現狀提問的態度，聆聽當代社會的主旋律，透過這些實驗作為對未來的試探。」不執著於創新，而是在既有脈絡中，透過設計增值，由策展人、參展者、觀者構成的「我們」，持續以提問、互動作為行動的可能，讓文化爆炸發生在醞釀、速度、質變和擴散的每個片刻。🌱

春池玻璃，作為專業回收玻璃的企業，以傳產轉型從事跨界合作、回應社會議題。（圖／格式設計展策，汪德範攝影）