

軟的設計力量，硬的創作可能：林琳

Lin Lin's Soft and Hard Stories

採訪／黃芳琪 Fang-chi Huang · 圖版提供／林琳

臺東卑南族下賓朗pinaski（比那斯基）部落長大的林琳，從小並不覺得自己跟別人有什麼不同，進入臺北市華岡藝術學校美術科就讀（2003年停招）時，同學常常對有原住民身分的她感到好奇、甚至歧視，而她也懂為何大家對原住民的生活那麼訝異。比如有同學會取笑騎山豬上學這件事，但對她來說，可以控制山豬騎著上學是一件厲害的事，她實在不懂有何好笑。諸如此類的經驗，讓她不禁思考自己到底是誰？從何而來？雖然這些經歷與許多原住民藝術家的成長經驗相似，但林琳選擇了一條內斂許多的路。

在尋找之前找尋

「畢業後，我跑去做美術編輯，幫別人做那麼多東西後，心中總有感覺告訴自己，應該要做自己，做自己的東西。」於是工作了一段時間後，林琳選擇到國立東華大學原住民族學院族群關係與文化學系（今原民族文化學系）就讀，同時回到部落，並藉由參與「98年原住民藝術工作者駐村計畫」重新探索自己既陌生又好奇的部族文化脈絡。計畫中，她將傳統服飾的十字繡技法結合現代電腦像素，將傳統服飾的色彩搭配有系統地數位化，整理成《卑南族下賓朗pinaski部落傳統服飾配色

林琳（右二）參加「98年原住民藝術工作者駐村計畫」

林琳於駐村計畫中的作品

手冊》，幫助對文化還很陌生的小小孩認識部落。「以前的部落生活跟現在有很大的差異，現在族人已經不再像以前那樣打獵、住茅草屋了。既然如此，我該如何用最簡單的方式告訴我的下一代？做出什麼樣的作品給下一代的孩子？」懷著這樣的想法，林琳踏入創作與設計，從自己的生命經驗出發，表達對族群未來的想法。

林琳 檳榔娃娃—卑南一家人

「信仰宗教的人常常將十字架帶在身上，當作平安祈福的一種方式，那麼我們卑南族是不是也有什麼可以帶在身上？」

「檳榔」這個巫師祈福祭祀擺陣用的媒介，就在這個念頭中浮現於林琳的腦海。當時羊毛氈正流行，引起了林琳對軟性羊毛的興趣，因此她結合羊毛氈與檳榔意象，開發出軟質、現代、實用的「puran（卑南語的「檳榔」）給我力量」系列，跳脫了以往原住民文創商品慣用的琉璃珠、十字繡、漂流木等，表達出林琳心目中的信仰佩帶物。

林琳 檳榔娃娃—珠珠

檳榔對卑南族而言，運用相當廣泛，從日常食用、招待貴賓、巫師祭祀到祖靈溝通等，均是十分常見的物品。除了做出穿著卑南族傳統服飾階級的檳榔娃娃外，林琳也設計寓意祥喜的祈福檳榔。「那段時間剛好臺東有反美麗灣度假村開發案和反核等活動，有一次經過臺東杉原海水浴場附近時，我就把用羊毛氈製作的祈福檳榔握在手中，對著美麗灣度假飯店建築物祈福，希望這片土地早日恢復它原有的美麗！」林琳當時還拍下照片，上傳到她的社群網頁裡，由於羊毛氈檳榔看似逼真，有部落長輩看到後以為是用真的檳榔在做傳統儀式，留言提醒她傳統宗教儀式的禁忌與忌諱，她連忙解釋自己只是想表達心意，而非巫術與禁忌的刻板印象。「它在我們的日常生活中，應該還有更廣泛正向

林琳 在尋找之前找尋 2012 木、羊毛、纖維、貝殼、鐵 150×150×200cm

積極的一面，例如祝福、禱告、奉獻等。希望大家好好運用散播『善與愛』的力量，這才是真正能面對並解決事情的態度！而我守住的只有對這片土地的尊重與祝福。」

林琳是2012年南島國際美術獎的首獎得主，她回憶當時因為製作文創商品有許多規範要注意，她做起來綁手綁腳，不能盡情發揮自己的創意，因此創作就成了一種最好的抒發。得獎作品〈在尋找之前找尋〉就是一種放鬆心情的大膽嘗試，她採用南島航海的意象，利用羊毛氈、回收木板、貝殼、焊鐵等媒材，發展出一個可隨風轉動的羊毛風帆。它就像一個地球儀，又像載滿希望種子的飛船，駛向一個未知國度。林琳當時還寫了一段詩歌：「在

尋找的概念出現之前找尋，在迷失的現象發生之前迷失，在被文明命名之前歌詠眾神。為了星球的平衡，為了香料的誘惑，為了不斷前來的未知。是獨舟是航空器也是種子，在微傾23.5度地球上，在不斷擴張的星空中。找尋那尋找的意義，誇耀那驚險的旅程，成為到達彼岸的第一人。」

想要尋找之前，必須先找尋尋找的意義，就如同林琳當初接受原住民藝術工作者駐村計畫時，在部落中找尋卑南族的生命儀式、傳統服飾文化的過程，在找尋之中有可能遭遇危險或失敗，也有可能發現新的氣象，這些都化為林琳生命經驗的一部分，成為其創作的養分。這次比賽也讓林琳從過往的軟性設計中，找到一種硬性結構的創作方向。

小米就是我的主角

身處原漢衝突的環境中，讓林琳發展出了以軟與硬來表達的方向。她認為以前製作的羊毛氈一直是種軟性呈現，缺乏硬性結構的張力表現，直到參加南島國際美術獎比賽以後，才發現硬性的金工技術結合軟性羊毛氈的可能性。因此今年她開始學習金工專業技術，並在「旅行種子」系列作品中，把卑南族群中「bini」（卑南語種子，尤指小米）的意象與文化意義，透過脫蠟、鑄造、開模等金工技術，運用在金、銀、銅等材料上。林琳說明，bini的文化價值是建立在部族傳說、日常生活中，在本家、分家的關係中，bini即扮演著一種象徵家與家之間、氏族與氏族之間血緣

林琳 旅行種子系列—小米項鍊與戒指

認同的涵義。

剛當新手媽媽不久的林琳，除了將金工技術結合羊毛氈外，最近也以公共藝術作品〈雲或時空的種子〉做為慶祝兒子誕生的第一份賀禮。腦袋形狀的雲朵裝載著纖細的思維遊走於世俗與神聖之間，似乎在期待、孕育著什麼事；有保護寓意的鷹羽挾帶雨水的潤澤飄落而下，滋養了身軀，也哺育了萌芽的種子。林琳透過母愛，將祭典儀式的神聖性與日常生活的普遍性融合在軟性羊毛、硬性種子上，為二元帶來了出路。

林琳 雲或時空的種子 2014
羊毛氈、麻纖維、網子 200×100cm

「真正要創作的時候，你必須先了解自己是誰。對我來說，了解自己的定位，才能面對接下來所發生的事，或進行下一步的創造。」林琳感性說道。透過檳榔、小米等深植於卑南族物質文化的意象，林琳勾勒出了自己心目中卑南族在現代社會中應有的樣貌，軟跟硬不再是衝突對立的二元，而應成為生活前進的力量，而她的作品就是那些渴望萌芽的希望種子。🌱

林琳
旅行種子系列一
十字花耳環