

藝術進駐與社區生活的微妙邊界·印度行走西浦那藝術計畫

Subtle Boundary between Art Residency Project and Community Life: Sipna Walk in India

文·圖／康雅筑 Kang Ya-chu

印度「行走西浦那」藝術計畫，是以當地竹編工藝中心為基地，邀請對部落文化、村落社群、公共計畫或表演有興趣的創作者申請參與，企圖透過多領域的藝術活動與社區村民合作交流，帶動農村發展，以期營造未來新產業的可能性。透過作者為期兩週的駐地經驗，在她動人且詳實的描述中，了解到她所感受到的大地之母的宏大與開放，也體會到人類生命的力量與希望，以及身為藝術創作者在人類社會中更深層的意義與價值。

Public art residency: Sipna Walk was organized by the local bamboo craft center - Sampoon Bamboo Kendra, targeting artists who are working in tribal areas, villages, communities or doing public projects & performances. Through activities in different art fields and exchanges with local communities, it is hoped to facilitate development of farming villages and usher in opportunities for potential industries of the future. The writer spent two weeks there as an artist-in-residence. From her heartfelt words, we see what she experienced from the grandeur and openness of Mother Nature and how she came to realize the power and hope of human life. She appreciated this chance to better understand the role of an art creator and its significance in the human society.

那格浦爾市（Nagpur）是馬哈拉施特拉邦的第三大城市，位在印度國土的中心位置，距離該市約六個多小時車程的梅爾格（Melghat）山區有著豐富的森林自然生態，亦是老虎與眾多野生動物的保護區域，而起源於梅爾格的西浦那河（Sipna river）則是帶給城鎮村落生命與希望的泉源，在地理上同時也在梅爾格與塔丕河（Tapi river）相匯。

西浦那河在當地部落又稱「西浦那母親」（Sipna Mata），有河流之神的意思，印度人深信河流是孕育著山林生命的命脈，在河中洗滌也有淨身的意義，因此當地人也崇敬西浦那之母。而名為「行走西浦那」（Sipna

駐村地點旁的西浦那河的確有著河流之母的美譽，美麗靜謐的景色反映著蔚藍的天空。

村落裡居民在自家庭院空間製作竹編工藝

竹編工藝中心內的各式竹材與竹工藝品

在地藝師所製作的竹製腳踏車

Walk) 的藝術進駐計畫為村莊藝術計畫組織 (Gram Art Project) 與社會運動機構暨竹編工藝中心 (Sampoorna Bamboo Kendra, 簡稱SBK) 所共同合辦，邀請藝術家短暫進駐該區，舉凡對部落文化、村落社群、公共計畫或表演有興趣的創作者都可以申請參與，基於這是一個公共藝術的合作計畫，部落居民與來自不同領域的藝術家都會是未來兩週的主角。

村莊藝術計畫由印度表演藝術家希微塔·芭特格 (Shweta Bhattad) 發起，組織所發起的眾多計畫主要目的在正視偏鄉村莊的不同問題，企圖透過多領域的藝術活動來與社區村民合作交流，並著重在與婦女、水有關的議題上發展。組織的角色更像是個媒介，透過聯合不同專業人士來到印度，關切環境並促進有機農業灌溉系統、提升健康衛生意識、婦女教育與弱勢人權發展等重要議題。而社會運動機構暨竹編工藝中心 (SBK) 由社會工作者素尼爾·德余潘得 (Sunil Deshpande) 與尼魯帕馬·德余潘得 (Nirupama Deshpande) 共同創立，於90年代中期在那格浦爾市近郊的梅爾格村落 (Lawada) 開始，最初創建的宗旨主要在解決當地人們營養不良的困擾，以及幫助改善該地區的社會問題，因此設立以手工藝來做為在地經濟活絡與復興的手段，因此SBK的最終願景為「重塑工匠在社會的尊嚴與榮譽」。

村落的生活圍繞在一望無際的田野與稻田，當地的年輕人多半到外地工作，只剩下老年人、婦女和小孩居住在此，一年中有六個月是耕種時期，另外六個月休耕時期就沒有農耕工作。SBK竹編工藝中心於1995年建蓋並在當地種植竹子，他們教導且提供當地部落居民自力更生與工作機會，學習如何使用竹子，從材料的伐取、到以刀具剖絲、切絲、刮削、磨光等步驟，因竹材處理後的規格狀態不同而可運用編製變化成各式竹工藝品，並運送到村落以外的地區販售。各村落地區若有需要建蓋竹屋，會連絡機構再派遣人員前往建蓋，若是當地有竹子可以使用就會就地取材，若是沒有則

建蓋竹屋的過程中在竹子結構的屋頂鋪上麻布

由機構運過去使用。這裡未來會成為提供遊客資訊的服務中心，連結附近的36個村落，當外來客到此地拜訪可以直接透過機構聯繫，不會摸不著頭緒或浪費時間，現階段正在興建道路並沿途栽種更多的竹子造林工程，約需4、5年的時間來完成，因此許多圓頂竹屋也緊鑼密鼓地建蓋中，而此次藝術家進駐的生活空間就是這些竹屋，駐村期間也歡迎藝術家協助工匠們一同參與建蓋的過程。

竹建築就像一個大型編籃緊密式竹篾交錯編織的技藝，以完整的竹子為立竿，做為支柱立樁固定在地面並以水泥夯實，來構成圓弧形牆面的固定間距、間隔的樁柱，再將剖劈開並去除竹節的竹片以水平走向的交錯編織方式來構成面，這亦是一種可以快速建構大面積的庭園高籬方式，編製交接處輔以鐵絲做繫結固定，以加強整體結構。屋頂

的部份則是以竹條建構出六邊形幾何形的元素來延伸構成圓頂，爾後逐面加上竹片橫條，形成往後鋪面的支撐架構，再鋪上白色的麻布並塗上樹脂防水，白天自然的光線可以透過圓拱型屋頂從四面八方透射進來，幾何光影線條的變化亦相當迷人，屋頂與壁面之間的縫隙與敞開的大門，可以讓空氣自然的流通，不僅具有隔離分界的功用也透氣呼吸，但是夜晚驟降的氣溫使得竹屋室內頗為寒冷。

當地不僅無網路通訊，電力能源的供應亦相當不便，駐村地點每到黃昏過後即陷入一片黑暗，需要靠電力發電機來供應藝術家活動範圍內的照明，因此每晚都會出現一條延長線插滿各式手機與充電器的畫面。電力發電機所帶來馬達運作的隆隆聲響，在寂靜的森林裡像隻巨大猛獸喘息打呼的氣息，因此供電時間通常僅到晚上九點多，許多人早

駐村期間大家一同用餐的場景，並且使用葉子製成的碗盤，相當環保。

開放式的涼亭是大家共同交流想法與切磋竹藝的空間

早就躲近睡袋、被窩，進入夢鄉，還沒有睏意的藝術家們，則聚集在戶外的小柴火營堆旁，持續著異文化的交流。

駐村期間由社區居民負責料理三餐，大家一同齊聚在臨時搭建的篷舍下共同進食，我進到廚房向婦女們學習如何製作傳統的印度烤餅（roti）。這是印度的主食之一，有人負責攪和結成麵團的小麥粉與水、將麵團捏成適量的圓球並抹上油、桿平麵團、將麥餅皮放到鐵板上烘烤等多道手續步驟，一餐下來至少上百片的烤餅。用餐時大家坐在地上並會自主性地輪流幫忙盛舀食物到每個人的餐盤中。我們使用樹葉製成的碗盤吃飯，這是以當地的一種菸草葉（biti）為材料，由多層錯位重疊的葉子使用機械壓模技術製作組合而成，而盤子則是手工使用細竹籤縫接較大片的葉子壓平而成，非常簡單的餐盤不僅可以盛裝湯品醬汁，使用後還可以直接丟

棄在自然環境中任其分解，再次變成大地的肥料。當地人說這種菸草葉碗盤在印度其實並非處處常見，但在缺少水源、不方便大量清洗碗盤的地方，這種葉子製成的餐盤用具不僅減少塑膠碗盤的使用，也減少垃圾以及樹木的砍伐。

駐村不同於旅行，藝術家需在短時間內發想概念並完成作品，當進駐計畫牽涉到社區與居民時，又必需考量藝術在此所立足的身分與角色，用何種態度和方式介入當地生活，帶來思考與題問卻又不過分冒失或擾動，藝術似乎身負著重責大任。在此計畫中主辦單位並沒有要求藝術家最後一定要有具體的作品呈現或互動成果，重點在於與社區交流的過程，以及彼此之間所帶來的收穫與回饋，並期待隨時間醞釀的未來發展與成長，可以是任何形式與方法。

駐村僅短短兩週時間，行程相當緊湊，每天早上六點多至九點的早茶時間，同時也是盥洗沐浴的時刻，因為此時會燒一大桶的熱水提供簡易盥洗，柴火使用環境裡的竹子，燃燒起來還有一股質樸的氣味，熱水用完了就只能等到午后室外溫度較高時以常溫水沐浴，而這段時間大家可以自由地進行各式晨間甦醒活動。後半段的上午時間則進行唱禱與信念的演說，包含SBK過去二十多年的故事，創辦人如何自大學畢業後選擇來到沒有供電、道路甚至便利水源的地方生活，展開投身致力於服務部落的旅程，同時也開放大家提供意見，並宣布當天下午的時程規劃，晚上則會有另一次聚會，讓藝術家與社區民眾共同交流分享經驗與提問。除了既定的行程外，駐村活動還包含沿著附近的西浦那河行走，瞭解週遭環境生態與地理景觀，同時也可看到水岸人家傍水而居的生活狀況，他們在河邊放牛、洗衣、捕魚等。我們也步行至少一個小時到附近的不同村落參訪，瞭解村落的居住形態、看到婦女小孩打水、農耕畜牧以及竹編工藝在他們生活中落實的方式等，以謹慎的姿態實際觀察來尋找與社區合作的靈感與可能。

也因為SBK在此長期輔導當地的竹工藝發展，走在村落裡經常可以看到許多工匠就坐在自家屋簷或戶外的庭院空地，處理著竹工藝材料或進行著製作上的不同階段，而我尤其受到一位婦女手持刀具將竹條剖成極細的長竹條畫面所觸動。細長的竹條就像細線般垂綴散落在地上，堅硬的竹材彷彿透過她的魔力幻化成柔軟的髮絲，垂躺在地上有如瀑布般宣洩恣意，將竹工藝繁瑣艱辛的處理過程，以浪漫的訴說方式描塑成型。因為體

村落裡的婦女正在將竹條剖成極細的竹絲

認到地緣環境與資源貧乏的感受，加上在駐村當地沒有水龍頭可以直接使用，必需透過管子盛接到大的水桶，再以水瓢打撈。我思索著水源與竹材在當地人生活中的價值與關係，因此有了「水源」作品的發想與創作經驗。

過程初始我將想法與繪製的草圖與在地藝師討論，邀請他們以自身既有的竹編技藝來參與，由於他們從來沒有嘗試過製作竹器皿、小裝飾物或玩具之外的創作經驗，所以過程對他們而言是新鮮有趣的。最後在地藝師運用六角孔編技法來構成，我再加以轉化改變成水龍頭造型，而其下方所呈現水流意像的水瀑則使用已經處理好的竹絲，因為材料本身沒有被我再過分地加工變造，因此藝術活動結束後，村民可以決定是否繼續保留作品，或者留著當成未來園區的雕塑作品之一，就算雕塑隨著時間有所變形毀損，這些竹材也還可以回收再運用，因此資源不會因為藝術而成為一

康雅筑在行走西浦那計畫中創作的「水源」作品

種過分的浪費與消耗。

其它藝術家有人進到村落與婦女聊天，試圖讓她們訴說出平常無法道出的壓抑與苦處；有的透過錄影記錄村民歌唱生活；亦或研究年長婦女身上的刺青來轉化為竹建築外觀上的泥壁圖紋；也有提供實用工藝製品的創意點子；表演藝術家則以行為來回應環境等，不論是何種創作形式與結果，相信對於當地居民與藝術家來說，多多少少都帶來了異於平常的經驗與感受。駐村最後正值一年之末、新年之始，在一望無際的農村田園景致下看著2016年的第一個日出，回想過去兩週的駐地經驗是迥異於過往且收穫豐富的旅程，在充滿感官知覺的國度裡，以色彩與香料交織伴隨著自然萬物的引領，再加上勞動的雙手與想像的實踐，堪稱是身心靈無限的滿足。

這以行走西浦那主軸的計畫，實質上計畫創造了藝術家與村落居民共通連結的經驗，帶動農村活動的發展，並

營造出未來新產業的可能性；另一方面也開展藝術家與居民、空間環境對話的向度，不論是藝術物件、日常行為或人本身與村民互動所帶來的影響與效應，藝術家需有謙容的處世態度與尊重歷史文化的包容力，以經營在地永續發展的概念關心社區生態與無形的價值。我經常抽空到河邊尋找靜謐的獨處時光，靜靜地欣賞清澈潺水與自然的鬼斧神工，聆聽翠鳥拍翅、牛隻踏水與村民樂笛的聲曲，或許這個藝術活動的另一個宗旨就是要大家近距離的感受大地之母的宏大與開放，又或許在當地的阿嬤用布滿刺青與皺紋的手輕撫我頭部的同時，她給予的祝福與宇宙神秘的能量，就默默地幫助我完成這次短暫的駐地創作計畫，離開前夕SBK領導者索尼爾一一在每個人的額頭上點上硃砂與糯米粒、在手腕上綁繫段染棉線，我再次感受到被庇護的安定感。不確定藝術是否改造了村落，但我一廂情願地相信這短短的兩週必定凝結了某些人的意識，彼此共創的集體記憶與情感連結的確無形地介入了我。🌱

相關連結

社會運動機構暨竹編工藝中心
<http://bambooshrushiti.com/>
村莊藝術計畫
<https://gramartproject.org/>

印度藝術家邀請村落婦女在布上畫出生活的故事

印度藝術家以在農村撿拾的瓜果與竹子結合成巨型鈴鐺