

高架橋下所孕育的文化與藝術

日本橫濱黃金町區域管理中心

Art and culture along the railway line - Koganecho Area Management Center in Yokohama Japan

文·圖／康雅筑 Kang Ya-chu

透過臺灣竹圍工作室國際藝術進駐交換計畫，我來到了黃金町區域管理中心（Koganecho Area Management Center）駐地創作，這讓我想起以前曾進駐臺中20號倉庫鐵道藝術村的日子，經常可以聽見火車行駛而過的聲音。位在橫濱市緊鄰大岡川（Ooka river）旁的日本京急電鐵路線高架橋下方，介於日ノ出町駅和黃金町駅這之間的舊建築改造空間，是黃金町區域管理中心藝術發生的主要範圍，頻繁的電鐵車班次也造就了經常急駛而過的隆隆聲響，好似也傾訴著這裡移民遷徙以及藝術進駐移轉的生活狀態。供給藝術家進駐的屋舍大多是過去的酒吧與性交易者工作的房間，多數建築仍與當

地社區共同使用而依舊保留著過去的模樣，改造後的工作空間多半都很狹小，端看藝術家如何靈活運用，許多時候亦可見在公共街道上暫時施作的畫面，活絡了寧靜的日常，而這段紅燈區的歷史也成為黃金町極具特色的背景。

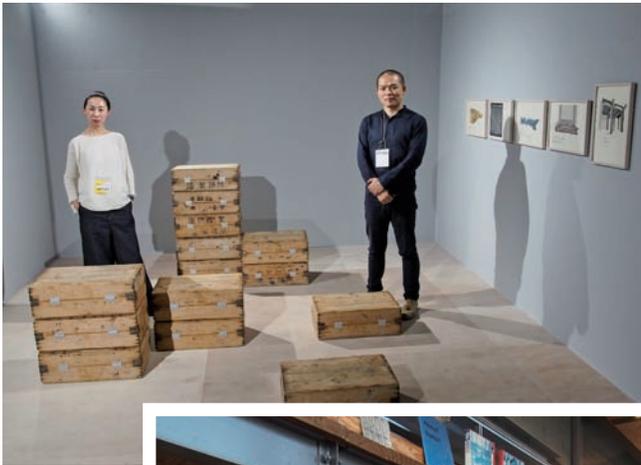
2002年時為了迎接橫濱港於2009年的開港150年紀念，而將橫濱市規劃為「創造都市」（Creative City Yokohama）的角色，2008年配合橫濱三年展舉辦了黃金町藝術市集（Koganecho Bazaar），邀請過去長期在福岡經營公共藝術計劃（Museum City Project Fukuoka）的山野真悟（Shingo Yamano）先

日本京急電鐵路線高架橋下方改造的空間，經常舉辦各式活動社區民眾參與，凝聚社區群聚的力量與情感。

泰國藝術家皮亞拉·皮亞朋吉娃（Piyarat Piyapongwiwat）重組與泰國社群交談記錄的文本，投影在高架橋下的空間再次與社區環境對話。

中國的藝術家團隊曹明浩與陳建軍及其作品〈水系博物館之二〉

週末期間經常於此舉辦工作坊，讓社區的小朋友免費參與藝術創作。（攝影／佐脇三乃里）

黃金町藝術書店內部亦展售當地藝術家的創作作品

生為計畫主持人，當時特地組成了黃金町藝術市集組織委員會（Koganecho Bazaar Organizing Committee），並於2009年正式成立非營利活動法人機構黃金町區域管理中心，與政府、初黃・日ノ出町環境淨化推進協會、在地居民、警察共同協力合作，將此改造成具前瞻性的想像社區，以開放式的想法與活動帶動周邊的居民與生意，意圖藉由計畫來結合時尚、食物與居住議題，將此區域營造成為一個創造豐富經驗與夢想展望的地點。山野先生主張藝術介入社會空間必需是以長期推動的發展為訴求，而非短暫的執行藝術慶典，因此訂立十年期的規劃，而藝術僅是其中一環，此計畫現也已經成為日本許多地區的標竿。

藝術有很多種，在此它扮演的角色為何？我們不能忽略過去的歷史，但透過藝術可以為社區的未來創造什麼？黃金町藝術活動發生的範圍地點在地圖上看來就像是個多層三明治，被夾在大岡川與平戶櫻木道路之間的高架橋下，它存在的狀態好像就反應在這樣的一個多元綜合口味，來來去去的文化養分就如同會隨著時間與心情改變的食譜，是發展創意的可能性。當藝術與人們生活的地方緊密連結時，每次活動發生的意義都很重要，要帶給地方什麼訊息，可以凝聚什麼力量，而非曇花一現的喧囂而已。

今年（2016）黃金町藝術市集的主題聚焦在「生活—亞洲世界」（Life

- World of Asia)，英譯Life - World 一詞來自人類學語境，意指被系統化前的各式各樣的生活形式。相對於西方式同質性高的烏托邦想像，多樣文化共存的背景是否也能成為亞洲式烏托邦的想像？對山野先生而言，藝術或許可以做為開啟這種想像的媒介。今年不同於以往僅展出交換計畫邀請來的短期造訪藝術家於兩個月內進駐的創作成果，還包含眾多一年期或多年長駐的藝術家參與，有日本、泰國、越南、中國、韓國、香港與臺灣等，從看待事物的不同角度與方式，透過繪畫、建築、設計、雕塑、裝置與影像的方式述說經驗感受，共譜屬於黃金町的個性與形態，也因為地緣位置的關係，許多藝術家的研究與作品都與高架橋和大岡川有很大的連結。

泰國藝術家皮亞拉·皮亞朋吉娃 (Piyarat Piyapongwiwat) 本身對於性別身份議題有很大的興趣，她透

過與社區周遭的泰國移民社群聊天對談，重組汲取記錄的文字片段，描述出身為外來者的處境與狀態。來自中國成都A4美術館交換計畫的藝術團隊曹明浩與陳建軍，延續水系博物館計畫研究大岡川與周邊環境，以初歇業的潘製麵所開啟與居民的對話，在隔壁若葉町的老電影院放映一場無人的觀賞會，將水上工作坊影片與麵所過去裝載麵條的木箱結合構成裝置。而我透過尋找大岡川與橫濱港過去繁盛的絹絲手捺染產業，展開連結人與環境的思考，以蠶繭、蟬殼與屋舍的素材與意象，來回應關於居住與遷徙的提問，並使用日本傳統和紙線材，鋪陳出連結生命與川流的想像。部份長期藝術家以開放工作室的方式呈現創作狀態，持續發酵與在地的關連。

黃金町藝術市集中的子計畫 (Bazaar Collectors) 則是直接將藝術作品置入社區民眾的家裡或辦公空間一個月，不再是被動式的邀

康雅筑在此次駐村期間於改造過的日式住家空間創作的〈蠶蟬湧〉作品

黃金町區域管理中心的山野真悟先生於居住空間與藝術家凱文·柏奇菲爾 (Calvin Burchfiel) 的作品

日本藝術家井上絢子（Ayako Inoue）在工作室以植物、光為主題的繪畫創作一景。

越南藝術家汎雷俊（Phan Le Chung）使用越南傳統木刻版印技藝創作橫濱的在地風景。

請，而是讓藝術真正融入生活的私密空間，目的是再次探討生活與藝術間的距離及分界，並於展覽期間以攝影呈現作品是如何與不同地點交流結合。例如美國藝術家凱文·柏奇菲爾（Calvin Burchfiel）的作品，以日本傳統蠟畫技藝呈現光明與黑暗的雙面意象，隱喻黃金町的變化與重生以及隨時間推移的價值觀，而這也開啟當藝術企圖融入一般人生活中所扮演的多面向度，因烏鴉在日本文化中蘊涵的死亡概念仍挑戰著居民的觀感。其他跨越視覺藝術的參與，多處空間亦邀請建築師參與空間改造計畫競圖，並於展覽期間持續施工，讓參與民眾能更接近環境改造與社區發展的進程，繼續地關注居住區域的改變。

對於即將邁入十年的黃金町藝術市集，山野先生不諱言地道出心中的憂慮，不知道未來會是什麼狀況，亦或會繼續存在？就算藝術活動舉辦至

今九年多的歷史，加上持續性的住宅改造，附近的民眾有樂於參與但依舊存在抱怨的等多種聲音，畢竟活動要如何能夠百分之百地符合眾人口味著實不易。

短暫的進駐對藝術家的記憶或許是模糊的，但對於長期在此生活的居民而言，社區轉變的過程歷歷在目地刻劃在他們的生命裡，或許這才是此計畫的重點。地方記憶如同旅人來去去，時間改變了場景與人事物，但帶不走的是發生過的情節故事，每個人紀錄下的篇章都不盡相同，但不變的是共同對未來美好生活與創造力的想像。在此建築屋舍場景仍在，取代的是觀看生命的角度，只要殼還在，就永遠有孕育新生命的可能，就算未來有一天藝術離開了這裡，但相信在過程裡，藝術曾經努力的扮演階段性橋梁的角色，是不容磨滅且珍貴的。

