

永續 · 島嶼

原住民傳統知識與
藝術行動主義

論壇

———— SUSTAINABLE ————
ISLAND

Artistic Activism
and
Indigenous Knowledge

12.18
2021

臺北市立美術館
地下樓視聽室

Taipei Fine Arts Museum Basement Auditorium
Saturday, December 18, 2021

議程

■ 09:30 - 10:00 | 報到

■ 10:00 - 10:10 | 引言 | 王俊傑 / 臺北市立美術館館長

■ 10:10 - 11:30 | 議題一 | 行腳之知：追隨獵人的身體實踐

主持人 | 官大偉 Daya Dakasi / 國立政治大學民族學系教授

講者 | 龔卓軍 / 2022 Mattauw 大地藝術季策展人、國立臺南藝術大學藝術

創作理論研究所副教授

與談人 | 楊志彬 / 社團法人社區大學全國促進會秘書長

■ 11:30 - 13:00 | 午餐時間

■ 13:00 - 14:20 | 議題二 | 海裡的山怎麼了？永續海洋藝術行動

主持人 | 莊慕華 / 地球公民基金會兼任專員

講者 | Nakaw Putun 那高·卜沌 / 2021 Palafang 花蓮跳浪藝術節策展人

與談人 | 張卉君 / 作家、黑潮海洋文教基金會董事

■ 14:20 - 14:30 | 休息時間

■ 14:30 - 15:20 | 「現在發生」行為工作坊

■ 15:20 - 16:30 | 紀錄片放映 |

《Mgaluk Downmung 正在連結銅門 — 銅門家族的故事》

■ 16:30 - 17:30 | 議題三 | 自然而然：Gaya 在部落的當代實踐

主持人 | 王昱心 Tanivu Tapari / 國立東華大學原住民族學院副教授

講者 | 東冬·侯溫 Dondon Houmwm / 藝術家、兒路創作藝術工寮創辦人

與談人 | 余欣蘭 Rngrang Hungul / 自由影像工作者、《Mgaluk Downmung

正在連結銅門 — 銅門家族的故事》導演

■ 17:30 - 18:00 | 綜合座談

主持人 | 王昱心 Tanivu Tapari / 國立東華大學原住民族學院副教授

與談人 | 全體講者

論壇介紹

永續 (sustainability) 是人類當前所面臨最急切且全面性的挑戰。特別是當以人為中心的前衛思想在崇尚經濟發展、現代科學知識與高效能的政治體系之餘，卻同時成為為資本主義背書、將國家治理與殖民擴張合理化的工具之際，我們是否可能以另一種後衛 (rear-guard) 的思考脈絡，在更慮及社會差異與公義的底層知識 (knowledge from below) 中，尋找各種支撐人與非人相依共存的力量？

當代臺灣原住民的藝術與策展實踐往往體現了社會行動的內涵，數十年來持續以藝術的創造力與包容性進行對傳統知識的追尋、傳遞與轉化，以維持文化的主體性，抵抗國家與現代性中的不合理，更全面地觀照生態問題、社會正義、非暴力與草根民主等面向，形塑了深層且具擴散力的政治動能，也創造出具有永續精神的獨特藝術型態，難以從西方學院視角單純歸類為行為藝術、場外藝術、地景藝術、環境或生態藝術……等類型。

因此，本論壇邀請藝術家、策展人、文化與社會行動者等多元而交疊的角色，分從其不同的行動策略——無論是一再地回訪那條沒有走完的路，或是以藝術做為收復與維護傳統領域的方法，抑或是返鄉連結部落過去與現在的年輕世代——並試圖開啟各領域間的對話，共思我們一起面對的未來，為永續安居於這座島嶼的各種可能性，進行播種、孵化及孕育。

議題一 | 行腳之知：追隨獵人的身體實踐

主持人 | 官大偉 Daya Dakasi / 國立政治大學民族學系教授

講者 | 龔卓軍 / 2022 Mattauw 大地藝術季策展人、國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所副教授

與談人 | 楊志彬 / 社團法人社區大學全國促進會秘書長

如何透過「行腳」作為策展行動與環境探索的方法，追隨鄒族獵人的傳統智慧，探索各種自然承載能力模型，以提醒人類在滿足需求的同時必須有限制的因素，即發展的概念中須包含制約的概念，人類經濟社會的發展或需求不能超越環境的承載力。

官大偉 Daya Dakasi

新竹縣尖石鄉泰雅族，美國夏威夷大學地理學博士，現為政治大學民族學系教授，臺菲原住民知識、在地知識與永續發展海外研究中心執行長。研究教學領域為：民族政策、民族地理、原住民族土地政策、原住民空間研究、原住民社區製圖、社區自然資源管理等。致力在原住民族土地議題上結合學術研究、教學與社會實踐，同時也實際和許多部落合作進行傳統領域調查與社區發展的計畫。在文化生態、土地政策等共同主題上，近年來亦嘗試進行和菲律賓、紐西蘭、夏威夷等地區的比較研究。

龔卓軍

國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所專任副教授，目前正進行 2022 Mattauw 大地藝術季的策劃，帶領工作團隊：陳冠彰、黃滄瑩、張景泓、陳伯義等幾位書寫者與藝術家，在鄒族獵人安孝明與巴蘇雅引領之下，共同探索達邦和茶山部落，試圖透過獵場共同踏查與生活，探索如何以一種不破壞環境永續的部落生活路徑，和家族獵場中的動植物建立一個平衡的生態系統，以更新知識論命題。目前已先出版《獵人帶路》作為曾文溪上游的溯源踏查誌、並推出「松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字之獵人帶路」展覽。其中，《獵人帶路》攝影書甫獲得 2021 年金鼎獎非文學類圖書獎。

楊志彬

目前擔任全國社區大學促進會秘書長，曾任北投社區大學校長，多年來致力於協助政府機關搭建民間橋樑，並關注在地議題，帶動社區居民參與公共事務，透過人才培力與地方知識累積，成為地方創生的基礎。

議題二 | 海裡的山怎麼了？永續海洋藝術行動

主持人 | 莊慕華 / 地球公民基金會兼任專員

講者 | Nakaw Putun 那高·卜沌 / 2021 Palafang 花蓮跳浪藝術節策展人

與談人 | 張卉君 / 作家、黑潮海洋文教基金會董事

無論是有形的環境生態，或無形的文化乃至心靈的污染，如何在回返部落後，透過一次次的藝術策畫行動，在過度仰賴全球化經濟發展，而遭受嚴重破壞的海洋生態，以及原住民族與自然共生的文化底蘊之間，與海洋建立新關係，並重新從一種涵蓋到所有生命消長平衡的永續觀念，尋找母體文化的意義與位置。

莊慕華

地球公民基金會兼任專員、歌手、採訪寫手、公共倡議者。長期關注環境議題，文章散見於《本地：花蓮》等刊物。

Nakaw Putun 那高·卜沌

花蓮 Makotaay 港口部落阿美族人，現為 Wata 哇大創意創辦人、國家表演藝術中心董事、國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士生。近期策展經歷包括2021年「Palafang 花蓮跳浪藝術節」、2020年「眼不見危境」、2019年「浪漫台三線—大窩穿龍圳地景藝術節」、「澳洲 YIRRAMBOI 藝術節 X Pulima 藝術節」、「高雄貨櫃藝術節—浪聲聲浪」、2018年「Pulima 藝術節」、2017年「花東原創生活節」等，2020年共同創立「Makotaay 藝術村」。

張卉君

國立成功大學台灣文學碩士，現為作家、黑潮海洋文教基金會董事、海上鯨豚解說員。曾任黑潮海洋文教基金會執行長，擔任基金會的組織經營及海洋廢棄物、海哺動物圈養、漁村文化及海岸開發等議題倡議工作，為海洋公共議題發聲，並獲行政院農業委員會林務局108年林業及自然保育有功人士獎章。於2005年開始加入黑潮海洋文教基金會，2006年起擔任黑潮海洋文教基金會海上鯨豚解說員，擅長海洋文學、海洋文化紀錄及漁村口述歷史調查。曾獲葉紅全球華人女性詩獎、花蓮文學獎、海洋文學獎、鳳凰樹文學獎、後生文學獎……等，文字作品散見於《上下游》、《關鍵評論》、《聯合文學》、《文訊》……等媒體刊物，並曾撰寫《立報》專欄「青春探索」及《聯合報》專欄「青春名人堂」。著有《女子山海》(劉崇鳳合著)、《黑潮島航》(吳明益等合著)、《黑潮洶湧》、《台灣不是孤單的存在》、《記憶重建：莫拉克新開災誌》等書。

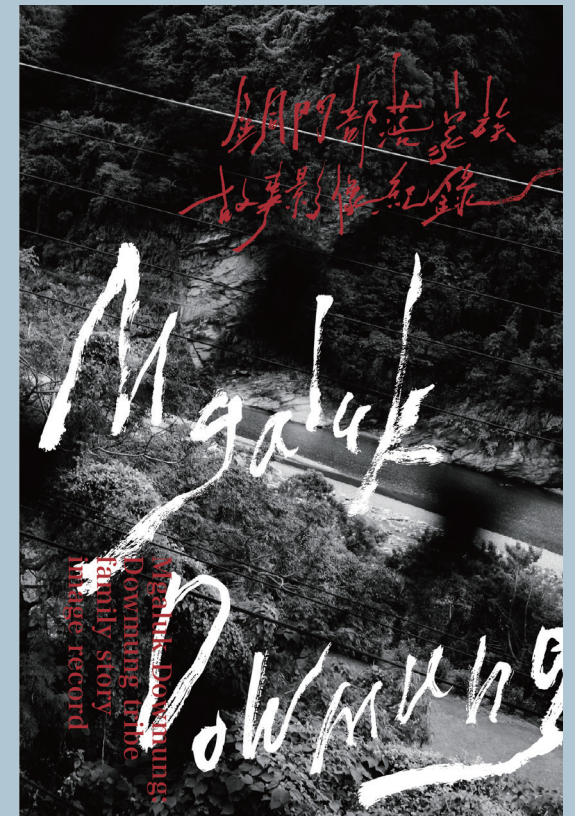
「現在發生」行為工作坊

由兒路創作藝術工寮成員帶領觀眾體驗「Gaya 在部落的當代實踐」，藉由參與打破傳統工藝和樂舞中性別與族群限制的行為，感受當代社會中 Gaya 的界線正在轉變，連結到部落正在發生的事——男性織布、女性狩獵、多元族群與文化在部落匯聚……等，正自然而然地在當代部落情境中發生的事情。

紀錄片放映 | 《Mgaluk Dowmung 正在連結銅門 — 銅門家族的故事》

在日本殖民時期的 1918 年，木瓜溪上游山區各家族部落開始遷住到中游的河階台地，直到 1928 年被稱為銅門部落，其中各個家族的信仰、工藝、遷徙故事不盡相同，卻也凸顯了太魯閣族獨立的民族特性。如同影片名稱的「Mgaluk」是太魯閣語「正要 / 正在連結」之意，此部影片串連起銅門部落八大家族、十三個住區的故事，從當代部落族人的家族記憶、生命故事、遷徙歷史、產業文化、身體實踐等面貌，間接地呈現太魯閣族 Gaya 精神從傳統到當代，在族人的生命歷程中做出的實踐與轉變。

影片長度：63 分鐘

《Mgaluk Dowmung 正在連結銅門》紀錄片封面
版權所有：兒路創作藝術工寮

議題三 | 自然而然：Gaya 在部落的當代實踐

主持人 | 王昱心 Tanivu Tapari / 國立東華大學原住民族學院副教授

講者 | 東冬·侯溫 Dondon Houmwm / 藝術家、兒路創作藝術工寮創辦人

與談人 | 余欣蘭 Rngrang Hungul / 自由影像工作者、《Mgaluk Dowmung 正在連結銅門—銅門家族的故事》導演

本場次延續工作坊與紀錄片的放映，討論 Gaya 精神的當代處境，從性別、個人詮釋、部落的集體認同、傳統與外來文化在當代的共存，以及兒路創作藝術工寮團隊的集體實踐，理解如何在互助共享的傳統中形塑文化的永續，並隨著 Gaya 運作的部落體制，在自然而然的存有中，達成人與大地平衡的生活。

王昱心 Tanivu Tapari

出生成長於臺東，2006 年獲得設計博士學位返臺定居東海岸，除了教學與陶創作，常深入原住民族部落認識族群文化、拜訪創作者，浸淫在各類藝術形式的創作成果，體驗分享常見於教學、創作與學術發表中，擔任 Pulima 藝術獎籌備委員與評審。2020 年七月個展「波與浪之間行走，安身於斯土」於國立臺東生活美學館，在 2011-2013 年以「解碼神話」為系列主題舉辦了三場個展。近年策展如 2017-2018 年巡迴展「鶯原際會」是首次原住民陶瓷藝術在鶯歌陶瓷博物館。2018 年 11 月在國立中正紀念堂「山海原力—Geoa·Pusu·Wawa（土地，根源，海洋）」長達四個月的原住民當代藝術展，陳述「從南島語族的古老智慧與當代對話，才能面對曾經歷史不公義的情境下喚起最初的生命記憶。」

東冬·侯溫 Dondon Houmwm

來自太魯閣族銅門部落的東冬·侯溫在部落中是口簧琴、歌謠、巫師及儀式的傳統傳承者，創作上則跨及行為表演、影像藝術、環境劇場，以藝術跨越形式、顛覆性別與美的探求。其創作形式前衛，但所使用的元素與精神，無一不與自己的傳統文化有關。作為巫的承傳者，他大膽地將傳統祭儀、傳說等概念，靈活的運用在各式各樣的創作之中。東冬亦成立兒路創作藝術工寮，希望透過與各族群的年輕人一起將承傳文化的種子播撒出去。對他而言，所有的一切都是朝向祖先的道路。

余欣蘭 Rngrang Hungul

Rngrang 是名字，Hungul 是父親的名字，太魯閣族人。2007 年學生時期探討自身認同、族群認同因而拍攝第一部短片《認同感》獲得原住民電視台「看見原世界」影像學生組佳作獎。大學畢業當年 2009 年發生八八風災，才又開始拿起攝影機到屏東拍攝風災議題，從 2010 至 2012 年與陳安琪共同合作拍攝記錄長片《野百合不枯萎》、《在路上》等等其他相關短片，2010 年成立原色獨立錄像工作室，作品大多記錄以女性為主，長期關注族群與性別議題，目前為自由影像工作者。

綜合座談

主持人 | 王昱心 (Tanivu Tapari) / 國立東華大學原住民族學院副教授

與談人 | 全體講者

