

4.

藝術的流動與參與

我們藝術工作者是有價值的，可以利用藝術，跟很多人對話，可以變為一個提問……藝術家是有價值的，藝術它的創造力可以改變社會……

——採自蕭麗虹自述

蕭麗虹以陶藝、雕塑、裝置和行為建構她的藝術創作世界，所努力的目標並非為了勾畫一個遙遠且無法實現的烏托邦式的願景，而是以創作表現出現今世界的真實性，並在其中，以她特有媽媽般個性的角度和溫度，融入了社會關懷和對話。和前述陶藝創作以時間軸推進演化路徑的發展不太一樣，觀眾參與、社會雕塑、環境藝術行動和藝術國際交流，作為形式，如影隨形地在蕭麗虹的藝術生涯中流竄，作為策略，作為行動，作為倡議，範圍廣闊而脈絡交錯，所以，這個章節談

及蕭麗虹這個面向的藝術動能，將以「領域」而不以「時期」稱之。

而在蕭麗虹面對社會的藝術創作實踐歷程中，也逐漸發展出介入藝術專業的不同身分，影響她之後藝術生涯的走向。

【本頁圖】

藝術創作讓蕭麗虹找回自信的身影。
圖片來源：楊雅棠攝影，竹圍工作室提供。

【左頁圖】

蕭麗虹，〈2(N) =同心協力?〉，1992，
綜合媒材，772×410×116cm。
於國立清華大學校園展出。

觀眾參與社會雕塑領域

1992年國立清華大學藝術中心的個展，蕭麗虹以藝術家進駐的方式，再度將先前在美術館展場進行的儀式性行為，擴展成觀眾參與的集體創作。清大的「過程與體驗」個展，為蕭麗虹創造了一種獨特的經驗。

她在沒有藝術科系的大學校園中徵召計畫參與者，從搭建野窯開始，引導參與者成形、上色、上釉、窯燒、裝置，首度在藝術家創作歷程中融入觀眾參與，對藝術家而言，最直接的衝擊在於無法百分之百控制作品，但蕭麗虹在參與者自主互動成長的原則下，驚嘆共創的成果超乎自己當初的預設。她也在不同的角落建構自己的裝置，例如：樹幹放上〈活得自在！〉作品、樹林間裝置〈賢者聚〉等。遺憾的是裝置在人

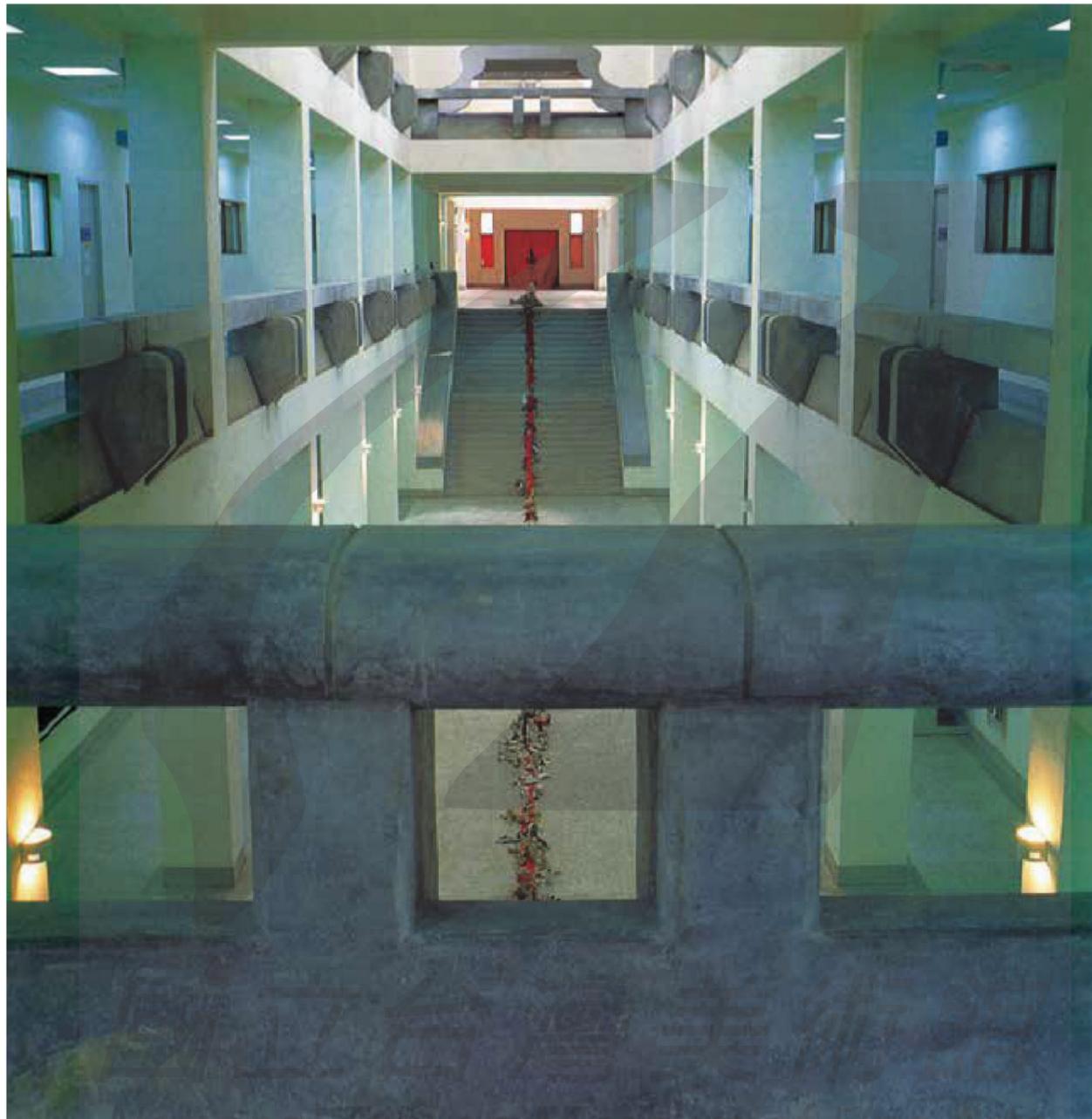
蕭麗虹，〈活得自在！〉，
1992，燻黑陶。
於國立清華大學校園展出。

蕭麗虹，〈賢者聚〉，1992，陶土、石板、野草，207×168×59cm。於國立清華大學校園展出。

【關鍵詞】社會雕塑 (Social Sculpture)

「社會雕塑」概念由德國藝術家波伊斯 (Joseph Beuys, 1921-1986) 提出，其核心在於藉由批判性觀點探討藝術與社會的關係，從「擴張的藝術觀」延續下來，波伊斯以此概念向一般藝術家提出質疑，認為藝術應具有社會意義，能對社會產生影響，社會藝術本身也是一種責任而不只是去掌握有形的材料。「社會雕塑」旨在於使人類社會進行整體性的塑造，而同心協力、通力合作則是雕塑社會之必要條件。

蕭麗虹, $\langle (4)(3) = (100)(1000) = 0 = \infty \rangle$,
1992, 陶土、土壤、布,
10000×40×250cm。
於國立清華大學人文社會學院
展出。

文社會學院的 $\langle (4)(3) = (100)(1000) = 0 = \infty \rangle$ ，由參與者將千件小泥人放置在長條紅布上，以相隔百米的距離，橫跨走廊和十三級樓梯，竟在一夕間遭不明人士蓄意毀壞。蕭麗虹沒有控訴或徹查，選擇陪伴著計畫參與者，將計畫預設中的「摧毀儀式」完成。

蕭麗虹從一天要讀十幾份報紙到懷疑傳播媒體可靠性，不相信報紙

蕭麗虹從一天要讀十幾份報紙到懷疑傳播媒體的可靠性。

蕭麗虹·〈人生如戲〉，1994，
複合媒材，尺寸依現場而定。

【下圖、右頁圖】
蕭麗虹·〈人生如戲〉(局部)，
1994，複合媒材，尺寸依現場
而定。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

報導的「事實」，1994年臺北市立美術館「人生如戲」個展，她將觀眾參與直接融入展覽歷程，展場隔成漏斗狀的窄門，前貼滿影印下來的報紙標題，並在牆角部署列陣而立、姿態各異的陶俑，邀請觀眾選取一張新聞挑選一個泥人再進入窄門，進入展場後依照自己的意思處置或裝置手中的素材。1995年1月7日展覽最後一天集體活動日，結算有一千四百

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

【左、右兩圖】
蕭麗虹，〈人生如戲〉（局部），
1994，複合媒材，尺寸依現場
而定。

個泥人及兩千則新聞的參與，只是藝術家原先期盼有較多呈現愛與照護的參與者，結果是滿地破碎泥人，幽暗的展場內部宛若人間煉獄。

好友吳瑪悌重視「社會雕塑」的理念，啟動了蕭麗虹從柏克萊時期確立的社會正義思維，波伊斯倡議雕塑不只需要物理性的媒材，還需要

蕭麗虹「蒼穹之上，后土之下」展覽，陶俑裝置在繩索之上，悲憫之情流溢。

包含心靈的材料，社會雕塑是一種人人有潛能參與的藝術，旨在於使人類社會同心協力、通力合作，進行整體性的塑造。

而在福華沙龍藝廊的「蒼穹之上，后土之下」展覽的觀眾參與計畫，則依場所屬性設計成具商業機制的慈善活動。蕭麗虹計畫將作品賣

蕭麗虹，〈烏雲蓋天〉（局部），1993，投影紙，198×1135cm。

蕭麗虹，〈一拉一扯〉（局部），1993，陶、麻繩，1000×500×45cm。參展觀眾捐助世界展望會資助兒童一年的生活費，將得到一對瓷娃娃，並撕下一則〈烏雲蓋天〉的新聞報導投影，是一件互動性的裝置計畫。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

出的所有收入捐助「世界展望會」全球性的資助兒童及社區發展計畫，其中兩件裝置作品以長繩和小人群構成，只要捐出八千四百元（世界展望會資助受援兒童一年的生活費），就可以得到一對瓷娃娃，並牽動另一件以印有新聞報導投影片貼滿展場窗戶的〈烏雲蓋天〉裝置作品，每獲一筆捐款就撕下一片，在藝術家的計畫中，具象徵意義：社會上不義事件因為人的覺醒就可以改變。以救贖、給予取代批判和嘲諷，在喜好思辨批判的當代藝評情境中，這樣樂觀清新的想法，不乏有人以過度簡單、缺乏論述等評論之，但多年下來一以貫之，蕭麗虹即知即行的真誠實踐，倒也成為獨樹一幟的個人特質。

環境藝術行動領域

戒嚴時期被壓抑的社會能量，解嚴後，藉由1989年學生運動所引發一連串文化騷動，也牽動國內官辦地方美展的變革，「1994臺北縣第6屆美展——環境藝術」一系列關注環境、地方的前衛性戶外裝置，將藝術領域擴展到廢棄與閒置空間、縣市交界的河川浮洲等公共空間，開啟了臺灣美術史上地方政府主辦戶外裝置展的先聲，也對藝術參與公共事務產生示範作用，影響到之後藝術家占領華山酒廠展演的藝術社會實踐。

這屆美展在展覽機制上推出新的做法，不以媒材或形式徵件，而嘗試「一般徵件」和「特別徵件」的分類，1994年臺北縣美展的「特別徵件」由倪再沁負責，以環境藝術為主題，將淡水河畔作為展覽場域，蕭麗虹等受邀發表她環境藝術裝置作品〈引渡〉，這是她第一件環境藝術裝置，運用工業用的漏斗，漏流從淡水河抽取上來的河水。

蕭麗虹從1995年成立竹圍工作室後，長期關注淡水河周邊發展，2005年8月在十三行博物館太陽祭展出「船與海洋的聯想」戶外裝置藝術展，蕭麗虹把八里一帶的社區居民拉進參與製作過程，將八里、淡水一帶的植物和海漂廢物帶進製冰廠製成大冰，完成作品〈海的記憶〉（P90上圖），融化過程和觀眾對話，讓他們思考建設臺北港對淡水帶來的變化，這個

蕭麗虹（陳德平、陳正勳、陳源典共同製作）·〈引渡〉，1994，由三個廢棄的工業用漏斗所組成。圖片來源：藝術家出版社提供。

展覽後來獲得行政院「臺灣海洋年成果發表會」頒發金鯨獎的榮譽。

2013年推動數年的「樹梅坑溪環境藝術行動」獲得臺新藝術獎，這個計畫由竹圍工作室主辦、吳瑪悌策展，「以水連結破碎土地」的想像

行政院「臺灣海洋年成果發表會」得獎作品——蕭麗虹，〈海的記憶〉，2005，複合媒材，尺寸依現場而定。

2007年，淡水藝術進駐實驗計畫展覽開幕，右二為蕭麗虹。

National Taiwan Museum of Fine Arts

視野，運用藝術連結公眾，和小學、中學及大學合作，共同學習在地知識，並啟動社區民眾、和公部門的對話，把環境問題的改善視為新型態地景藝術的創作。蕭麗虹負責竹圍國小的計畫——「我校門前有條溪」，她帶領附近的小學生，再一次攀行這條長滿地衣的石路，看阿公阿嬤幾十年前嬉水的溪澗，她曾表示：「雖然答應他們的父母一定不會讓孩子們觸摸溪水，但孩子們也看得見，水真的太汙染了」，之後他們

2013年，第11屆臺新藝術獎獲獎作品於當代藝術館展覽，圖中為蕭麗虹負責的子計畫：「我校門前有條溪」的裝置作品。

的這件作品叫做〈溪流的眼淚〉。

2020年蕭麗虹參與由法國藝術家史帝芬·維列-波特羅（Stéphane Verlet-Bottéro）發起的「儲回大地的藝術」計畫。這個計畫是臺北市立美術館2020臺北雙年展一系列的行動、研究與工作坊，分成三個階段執行：第一個階段，由具有環境工程背景的維列-波特羅估算2020臺北雙年展舉行期間所產生的碳足跡，作為第二階段碳中和方案的參考。第二個階段復育行動，北美館本打算委由竹圍工作室執行，然而竹圍工作室本身不具備森林及環境相關專業，最後是由北美館另行發包給專業團體負責。第三個階段則是由蕭麗虹、蔡明君等執行的研討會和工作坊。其中另行發包的復育階段，卻因伐除部分次生林，改種一萬兩千棵臺灣肖楠為主的樹種，引發環境保護團體的抗議，掉入「生態保育」與「林業經營」的歧見深淵中，從而演變成為大崙尾山砍伐事件。

蕭麗虹從早期還在陶藝創作時，就特別關注環境議題，1993年在《炎黃藝術》雜誌上發表參加國際陶藝活動見聞時，特別推崇蘇珊·溫克（Susan Wink）的裝置：最後在不侵害環境的狀態逐漸與自然結合。也寫到莫羅娜·羅索（Monona Rossol）講述陶藝創作者創作

2020年，蕭麗虹（站者）參加「儲回大地的藝術」研討會暨工作坊。

2020年，蕭麗虹參加「儲回大地的藝術」研討會暨工作坊，左起吳淑倫、Yasmine Ostendorf、蕭麗虹、洪芷寧、洪秉綺、陳彥慈。

歷程中使用的原料工法，對藝術家身體造成傷害，同時製造環境汙染。因而蕭麗虹提倡藝術家必須關注自身健康與創作安全，並思考生產出無法回收的藝術作品，對自然和環境的汙染與負擔。然而「儲回大地的藝術」計畫這類型的藝術行動，涉及環境發展不同價值，固然可以由藝術

【左頁上圖】蕭麗虹（右）與吳瑪俐合作的「樹梅坑溪環境藝術行動」獲得2013年臺新藝術獎年度視覺藝術獎。

【左頁中圖】〈樹梅坑溪環境藝術行動〉，蕭麗虹（左2）獲得2013年臺新藝術獎，與第11屆臺新藝術獎其他獎項得主合影。

【左頁下圖】2014年，蕭麗虹得獎後和社區居民持續互動，走溪過程中，停留在樹梅坑溪上游地圖前說明。

家提問引發關注和多元討論，但面對跨學科領域之專業、複雜的利害關係人網絡，藝術計畫更要能思辨藝術行動的處境與價值。

藝術國際交流行動領域

蕭麗虹和駐臺外籍人士和留學返臺的年輕藝術家社群連結緊密，再加上她英文流利、生長環境及家庭背景的關係，常常協助藝文機構接待訪臺外籍藝術專業工作者，也很容易接觸到國際最新陶藝觀念和發展趨勢。她非常注重和國際藝術專業團體的聯繫，從1980年代陶藝創作時代，就積極參加國際陶藝展覽，

和國際陶藝社群交流緊密，在臺灣國際文化交流不甚發達的年代，將國外陶藝專業發展的資訊翻譯在臺灣藝文雜誌上，評介國內美術館舉行的國際陶藝展，討論現代陶藝鑑賞；而她古道熱腸的性格，還鼓吹陶藝藝術家們，要勇於前往其他國家見習、交流，參加展覽、競賽，為自己開拓機會。

美國陶藝教育學會對臺灣友善的主席赫胥（Rick Hirsch）邀請中華民國陶藝協會策劃臺灣陶藝展到年會展出，當時擔任協會國際組召集人的蕭麗虹，立刻奔赴紐約勘察場地，展開國內政府和民間資源募集整合工作，到展品須啟運前仍無法順利籌到足額

蕭麗虹參加「土的詮釋」國際巡迴展布展。

「土的詮釋」國際巡迴展開幕典禮，溫淑姿（左1）、劉鎮洲（左2）、邵婷如（左8穿花背心者）、范姜明道、蕭麗虹、廖瑞章、陳正勳與NCECA主辦單位合影，當地華人說這是他們見過最成功的一次臺灣藝術家展覽。

「土的詮釋」國際巡迴展開幕典禮，策展人蕭麗虹（右1）代表致詞。本頁圖片來源：邵婷如提供。

蕭麗虹(後排右2) 拎著作品去做藝術外交。左、右頁圖片來源：邵婷如提供。

蕭麗虹串聯國內外公部門與私人資源，為臺灣國際藝術交流盡心盡力，圖為參訪美國陶藝家史蒂文·蒙哥馬利(Steven Montgomery)工作室(左起華人：劉鎮洲、陳正勳、邵婷如、范姜明道、蕭麗虹、國立歷史博物館副館長高玉珍、廖瑞章)。

的經費，後來在每位參展藝術家自付材料、包裝、落地食宿等費用的情況之下，終能成行。1996年3月在紐約羅徹斯特年會展出的「土的詮釋——臺灣陶藝展」，出國前先在帝門藝術教育基金會預展，展出范姜明道、陳正勳、劉鎮洲、邵婷如、廖瑞章及蕭麗虹等六位藝術家的立體陶藝作品。加拿大陶瓷玻璃藝術館館長在會場看到這個展覽，邀請前往他們的機構巡展，由於對方是國立機構，蕭麗虹聯繫駐外單位，得到國立歷史博物館的承諾，1997年3月到6月巡迴到加拿大陶瓷玻璃藝術館；接著同年的6月到9月，陶瓷玻璃藝術館再將該展覽引介給加拿大文化部；9月轉到美國佛羅里達中央大學博物館展出，接著11月又巡迴至紐約文化中心臺北藝廊展出，直到1998年才回來臺灣，在臺北的富邦藝術基金會的藝術在公共空間計畫——「藝術小餐車」，以「天、地、人」為名展覽之後，結束巡迴，為整個國際展畫上句點。

從「土的詮釋——臺灣陶藝展」到「天、地、人」展，三年世界巡迴，蕭麗虹在這個計畫中除了藝術作品展出之外，為了想為臺灣及臺

蕭麗虹、邵婷如與廖瑞章出席美國佛羅里達中央大學巡迴展時，同時舉辦工作營進行陶藝交流。

左起陳正勳、劉鎮洲、邵婷如、蕭麗虹、廖瑞章、范姜明道合影於紐約。本頁圖片來源：邵婷如提供。

「土的詮釋」國際巡迴展參展藝術家與加拿大陶瓷玻璃藝術館主辦單位合影於展場。左二范姜明道，左四起：邵婷如、蕭麗虹，文建會駐紐約辦事處新聞文化中心代表楊宣勤(右2)。

灣藝術家爭取難得國際曝光的機會，還擔負策展人的角色，談展覽、募資源，在資源尚未完全到齊，就啟動展覽。後來因為展出成功，邀訪單位一個接著一個，行程逐站擴增，計畫不斷變化，吳瑪俐訪談蕭麗虹，暢談這趟行程多變巡迴展的策辦甘苦後，就稱蕭麗虹像是開創臺

蕭麗虹於紐約現代藝術博物館PS1分館。圖片來源：邵婷如攝影提供。

左起：廖瑞章、邵婷如、蕭麗虹、范姜明道合影於紐約現代藝術博物館PS1分館。圖片來源：邵婷如提供。

灣經濟奇蹟的中小企業主一般，企業主是一卡皮箱世界各地兜售臺灣製造(MIT)的產品，蕭麗虹則是「拎著作品去作藝術外交」的藝術家。

創立竹圍工作室後，有了組織作為後盾，蕭麗虹國際藝術交流的能力有了更廣闊的揮灑天空，活動領域也超越藝術展演，跨入藝文組織運籌、藝文政策研究、藝文人才國際育成等，並關心環境及氣候等議題，倡議透過藝術推動社會變革，使人類社會進行整體性的塑造。