

黃博志

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

1980 年出生於臺灣桃園，2011 年完成國立臺北藝術大學科技藝術研究所碩士學程。在黃博志多元化的藝術實踐中，他著重探討的是有關生產、農業、製造業、消費等議題，並以此為基礎進行政治經濟層面上的批判。

他作品中的視野以廣泛而宏觀的貿易、交易為背景，剖析複雜的產業結構，並沿著它不斷地向下深入，最終著眼於一個個參與這一結構的平凡個體。在他的計畫中，黃博志扮演著不同的角色，他以家族身份考察並撰寫母親的故里和家族成員的故事，他以生產者的身份在田地裡種植檸檬樹，他以組織和執行者的身份起草、規劃著計畫的遠景，同時，他以藝術家的身份調用著藝術世界的體系和資源。這些計畫在成為我們的觀看對象之餘，也正在發揮著它們自身的持續性和潛在的切實社會意義。

1980 生於桃園，台灣

學歷

2011 國立臺北藝術大學科技藝術研究所碩士

2005 臺中教育大學美勞教育學系學士

2004 20 號倉庫鐵道藝術村第五屆駐村藝術家

個展

2017 「五百棵檸檬樹」，a.m.space，香港

2016 「五百棵檸檬樹：有機檔案」，臺北市立美術館，臺北，臺灣

2016 「五百棵檸檬樹：七號病人」，伊通公園，臺北，臺灣

2011 「清水里 147 號」，新苑藝廊，臺北，臺灣

2005 「Jeany」，20 號倉庫，台中，台灣

2004 「Rainbow Man」，Nell's Home，台中，台灣

聯展

2017 「入世·離地 / 貼地·出世」，牛棚藝術村，香港

2016 「與土地交往吧」，陸府植深館，臺中，臺灣

「臺北雙年展」，臺北市立美術館，臺北，臺灣

「第十三屆小型雕塑三年展」，Alte Kelter，費爾巴哈，德國

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

- 「河流轉換中的生存之道 / 亞洲當代藝術連線」, 光州美術館, 光州, 韓國
- 「2016 臺大粉樂町」, 找到咖啡, 臺北, 臺灣
- 「英國保誠當代藝術獎」, 藝術科學博物館, 新加坡
- 2015 「HUGO BOSS 亞洲新銳藝術家大獎」, 上海外灘美術館, 上海, 中國
- 「河流轉換中的生存之道 / 亞洲當代藝術連線」, 駁二藝術特區, 高雄, 臺灣
- 「微型小革命」, 華人藝術中心, 曼徹斯特, 英國
- 「食物箴言」, 臺北市立美術館, 臺北, 臺灣
- 2014 「亞洲城市串流 Project Glocal: TRANSI(EN)T MANILA」, Teoff Center, 馬尼拉, 菲律賓
- 「臺北雙年展」, 臺北市立美術館, 臺北, 臺灣
- 「第八屆深圳雕塑雙年展」, OCT 當代藝術中心, 深圳, 中國
- 「微光 / 真實, 越南」, 福利社, 臺北, 臺灣
- 2013 「展•歐德•展」, 歐德傢俱中山店, 臺北, 臺灣
- 「2013 臺北美術獎」, 臺北市立美術館, 臺北, 臺灣
- 2012 「心動 EMU」, 臺北當代藝術館, 臺北, 臺灣
- 「臺灣報到—2012 臺灣美術雙年展」, 國立臺灣美術館, 臺中,

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

臺灣

2011

「超時空要塞」，關渡美術館，臺北，臺灣

「活彈藥」，臺北當代藝術館，臺北，臺灣

「搞空間-非常廟週年特展」，非常廟，臺北，臺灣

「不可小覷」，覓空間，臺北，臺灣

「身體相：黃建樺 x 黃博志雙人聯展」，靜宜大學藝術中心，臺
中，臺灣

「糾結：數位時代的群聚生成」，國立臺灣美術館，臺中，臺灣

2010

「臺灣藝術新世代」，上海美術館 / 北京今日美術館，上海 / 北
京，中國

「藝術在山左右」，臺北市松仁路 297 號，臺北，臺灣

「第八屆臺新藝術獎」，高雄市立美術館，高雄，臺灣

「改造歷史-平凡的奇觀」，國家會議中心，北京，中國

「臺灣當代藝術論壇雙年展」，Urban core Cafe & Bookshelf，臺北，
臺灣

「Smooth - 去銳利的再製造」，金車藝術空間，臺北，臺灣

「臺灣數位藝術脈流計畫 - 脈波壹「身體・性別・科技」數位藝
術展」，臺北數位藝術中心，臺北，臺灣

2009

「大幻影」，國立中正文化中心國家音樂廳文化藝廊，臺北，臺灣

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

「Room 19」, 關渡美術館, 臺北, 臺灣

「月光光心慌慌 - 非常廟三週年之關鍵報告」, 非常廟, 臺北, 臺灣

「S-HOMO」, K's Art, 臺南, 臺灣

「實境·異想 - 當代青年藝術家聯展」, 現代畫廊, 臺中, 臺灣

「秘密花園」, 雀而喜美術館, 紐約, 美國

「軟抗爭」, 非常廟, 臺北, 臺灣

2008

「深呼吸」, 索卡藝術中心, 北京, 中國

「2007 第 11 屆日本文化廳媒體藝術祭」, 國立新美術館, 東京, 日本

「半影：臺灣當代藝術展」, 南澳大學美術館, 澳洲

「第二種視野」, 國立臺灣美術館, 臺中

「Selections from Penumbra 臺灣當代藝術」, 當代攝影藝術中心, 澳洲

「假動作 3」, 新苑藝術, 臺北, 臺灣

「新視域」, 奕源莊藝術空間, 北京, 中國

「跨領域—未來藝術先驅」, 關渡美術館, 臺北, 臺灣

「2008 臺北數位藝術節「超介面—TRANS—」, 臺北當代藝術館, 臺北, 臺灣

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

- 「08 上海藝術博覽會國際當代藝術展—驚喜的發現」，上海展覽中心，上海，中國
- 2007
- 「小甜心—伊通公園二十周年慶」，伊通公園，臺北，臺灣
- 「假動作 2」，華山文化園區，臺北，臺灣
- 「城市游牧影展 2007」，臺北國際藝術村、南海藝廊 / Capone's / Mei's Tea Bar，臺北，臺灣
- 「2007 國際新媒體藝術節」，關渡美術館，臺北，臺灣
- 「Scope Basel 藝術博覽會：城市游牧計畫」，巴塞爾，瑞士
- 「簡單與複雜的弔詭」，國立臺灣美術館，臺中，臺灣
- 「粉樂町 2」，臺北信義商圈，臺北，臺灣
- 「深呼吸」，索卡藝術中心，臺北，臺灣
- 「感知相變」，現代畫廊，臺中，臺灣
- 「Scope Miami 藝術博覽會：城市游牧計畫」，邁阿密，美國
- 2006
- 「慢 Slow Tech」，臺北當代藝術館，臺北，臺灣
- 「解碼」，臺灣藝術設計與建築展演中心 / 藝像藝文中心，臺中 / 臺南，臺灣
- 「打開當代十 - 後文件」，華山文化園區，臺北，臺灣
- 2005
- 「捉影 素描主題展」，20 號倉庫，臺中，臺灣
- 「五行·五 - 臺灣當代常民劇場」，高雄市立美術館，高雄，臺灣

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

「2005 城市街頭藝術推廣成果發表」，臺北國際藝術村，臺北，
臺灣

獲獎

2016	「國保誠當代藝術獎」，裝置類 - 首獎
2015	「UGO BOSS 亞洲新銳藝術家大獎」，入圍
2013	「臺北美術獎」，首獎
2011	「新北市創作新人獎」，首獎
2010	「第八屆臺新藝術獎」，年度視覺 Top5
2008	「第三屆臺北數位藝術獎數位音像類」，首獎
2006	「第十一屆大墩美展數位藝術類」，首獎

精選作品

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

五百棵檸檬樹：給美術館的提案—工廠 | 計畫型創作 | 依場地而定 | 2016

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

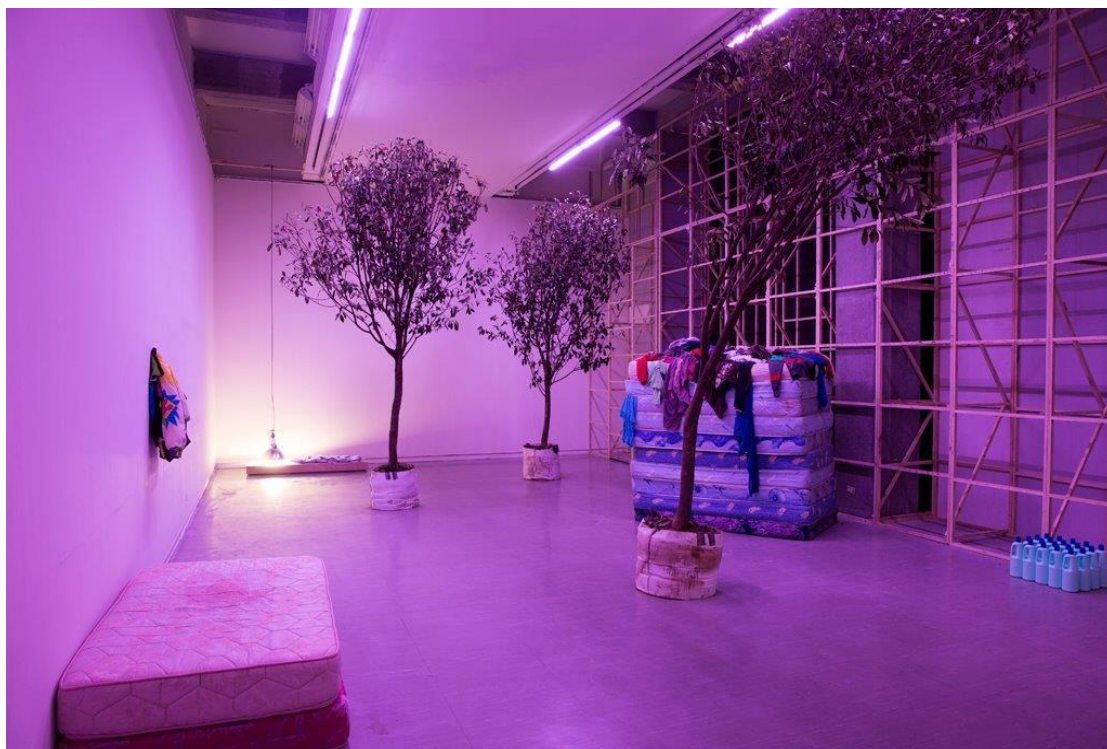
No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

生產線—中國製造 & 臺灣製造 | 計畫型創作 | 依場地而定 | 2014

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

蛋白質男孩 | 多媒材 | 依場地而定 | 2015

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

藝術評論

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

檸檬樹梢上的藍斑鳩：離農婦女的精神地理學

文 | 龔卓軍

我們需要聚集在一起，在這棵尚未種植的檸檬樹下。

——黃博志，「藍色皮膚：老媽的故事」

2010年夏天，在「農業再生條例」的爭議中，市面上，開始有消費者吃到了藝術家黃博志的「公平交易冰棒」(Fair Trade Icepop)，我是其中一個。我注意到冰棒包裝上，黃博志設計的圖像、標籤與文字，反覆諷刺著政府制定的各項錯誤政策，如何衝擊著臺灣農業，讓品牌技術流失，讓中國農產品低價傾銷回臺，任令非法圈地讓農地消失，產銷體系缺乏、自給率偏低等等。品嚐鮮果冰棒，以免眼睜睜地讓它快速融化蒸發。藝術家在廠商與消費者之間，透過商品設計的載體，創造了一批反諷的美味冰棒和商標，傳遞著關於臺灣農業結構破敗的微弱訊息，並且把微薄的利潤捐給了助學計畫。

當時，我想，這會不會只是一名憤青，運用參與式藝術的概念，進行另一次對資本主義的「軟抗爭」罷了？他還可以再一次設計蕃茄汁包裝上的漫畫，尋求更多關於蕃茄汁的產地故事，把東土耳其斯坦蕃茄的生產者、品種、加工地、加工流程、到成為蕃茄汁的產銷成本，藉由流行的QRcode界面傳遞出去。但是，在當今這個新自由主義甚囂塵上的社會工廠裡，以商品消費包裝載體所能產生的情動，畢竟有限，以同樣的憤

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

青邏輯，我懷疑著這樣由「軟抗爭」轉化而來生產美學形式，搭載著消費通路這樣的「人造地獄」，究竟要連接什麼樣的地氣。

2011年，黃博志用「清水里 147 號」這個展覽結結實實回答了我的疑問：他連接的是母親位於新竹新埔老家的地氣，是離農者的生活世界與生命脈絡。「清水里 147 號」，母親從童年上學到回鄉守厝的老家地址，成了黃博志後來在 2013 年出版的「藍色皮膚：老媽的故事」一書的首章與末章的標題，也成為離農婦女精神地理學的起點與終點。

在這個精神地理圖繪的起點之處，藍斑鳩代表的是母親故里的務農者創傷和困惑，牠是母親的二哥、黃博志未曾謀面的二舅，因尋短而失蹤在母親兒時的鄉野中，最後所化身的那隻藍色斑鳩，牠即是飛入母親與外婆夢中的二舅魂魄。黃博志在 2010 年以後一系列關於農業產銷的創作，如果帶有任何憤怒與創傷，如果蘊藏有任何一絲撫傷與療癒之意，可以說都跟這位二舅的莫名自裁與死亡有關。這個無解、無以記憶的創傷事件，象徵著傳統農業在當代世界的危機，也象徵著母親終將成為「離農者」的生涯命運：她將從清水里 147 號經歷一連串的離農生涯，進入當代典型底層離農者的生活世界，充滿棉絮與刺鼻臭味的成衣廠、加工廠，然後是加工廠破敗後的家庭代工、臨時工、大賣場駐場人員、計時人員，最後是領失業救濟金。所謂的精神地理學，就是黃博志母親輾轉幾十年，陸續在清水里、楊梅、景美、三重、板橋、觀音、新坡、中

壩等處落腳，從事各項底層勞動的精神空間製圖學。而整個精神地理圖繪的終點，也有一隻藍斑鳩，離農回鄉後的母親設法餵食牠，但最終這隻藍斑鳩與其他被欺侮的白斑鳩，躲避著臺灣藍鵲的搶食，飛棲於檸檬樹梢上。

正是在這個檸檬樹梢的視點上，我們才能夠理解黃博志以母親為名的離農流徙精神地理學：一方面是象徵農業破敗流離的藍斑鳩，另一方面是成衣加工女性離鄉回鄉如棉絮飄零的底層生命經歷。2013 年獲得臺北美術獎的「五百棵檸檬樹」，是站在樹梢上，重新創造一種修補土地與倫理式的產銷通路，直通美術生產體制；2014 年深圳雕塑雙年展「我們從未參與」和同一年臺北雙年展「劇烈加速度」中的「生產線 - 中國製造 & 臺灣製造」雙聯計畫，則是以「藍襯衫」的 30 年旅程，勾勒出臺灣與深圳之間成衣產業大規模移動的路徑，在社會工廠中那些被資本、產業、社會拋棄的人群之間，在黃博志的母親與深圳自營修改衣服小舖的吳姨之間，在美術館展場的框架下，創造出兩地底層女性如鏡像般的聯結通道。

有論者認為這個雙聯計畫，因為設計了在美術館空間中一連串讓觀眾參與「生產 / 展示 / 銷售」活動，有過多的表演性，所以模糊了它政治經濟學批判的焦點。但我倒認為黃博志在充分的田野調查與民族誌書寫的前提下，以〈吳姨與他的兒子濤〉對比「藍色皮膚：老媽的故事」，特別突顯了兩對母子間的經驗交換、觀眾與勞動者間的工作交換、工廠/賣場與美術館空間功能上的交換，同時，也一貫地維持藝術家慣常採取的「農

民反抗之日常形式」，以詹姆斯·斯科特 (James C. Scott)「弱者的武器」(Weapons of the Weak)一書中所說的：「表面上的服從、畏懼和謹慎避開公開的集體反抗的風險，以個體不易為人覺察的行為如偷懶、欺騙、偽裝、裝糊塗、裝傻、竊盜、暗中破壞.....等手段作為武器，來獲取一點點瑣碎的利益。」利用底層人民心照不宣的彼此理解，進行非正式的網絡聯結，以圖累積大量微不足道的行動能量，達致中間地帶、曖昧遊戲的顛覆力量。

就此而言，黃博志近年的作品計畫，在美術館觀眾與底層勞動女性之間、在政治正確的社會工廠與農業產銷結構與政治不正確的美術館消費販售之間，有多少程度保留了洪西耶所謂「難以預料的主體」的參與，固然可議，但是，正是因為在美術館這樣的主流展演空間中，藝術家將之反向地置入一個突梯、不可能正確的工廠/展示場/銷售賣場，這些底層女性原本不可見的社會處境，才有可能成為一個可議論的感性生產之域。

站在藍斑鳩的檸檬枝頭視野上，離農婦女的精神地理如今擴展到了藝術圈、美術館，在原本孤單的檸檬樹下，藝術家手拿起檸檬，對著亞洲破敗農村守家的老媽說：「我們來種檸檬吧!」「要種幾棵?」老媽好奇地問。「五百棵!」那堅定的聲音，不僅從小說與訪談中走出工作失敗史的個人框架，響遍山野，傳唱於都市，也蓋過了波伊斯的七千棵橡樹之計，啟動了另類農業與土地歷史的藝術想像。

從七千棵橡樹，到五百棵檸檬樹

文 | 龔卓軍 | 藝術家雜誌 | 2014.01

2013年12月初，馬來西亞籍藝術家黃海昌應春之基金會賴香伶之邀，來到臺北當代藝術館演講，座無虛席。歷經馬來西亞激烈選戰的黃海昌，果然口才便給，提出了他自「噢！蘇努庫來，蘇努庫來」在土耳其吉普賽人社區的驚人之作之後，在馬來西亞投入的兩個垂直型都市社區改造工作，一個是都市老舊社會住宅社區的更新議題，透過焦點團體的敘說與調研工作，凝聚十歲以上社區民眾意見，排定議題，進行自我組織式的社區更新工作；另一個是在某一都市社會住宅社區，進行由下而上的「參與式預算」調查、社區預算分配焦點團體、十歲以上社區民眾投票，透過民眾規畫公開投票的預算結構，與政府協商。

黃海昌舉出的都市更新與社區營造議題，對臺灣的藝術家而言，或許並不陌生，但與政府預算進行協商的「參與式預算」，由下而上形成社區預算規畫，連同給貧民居住的社會住宅制度本身，早已超越臺灣社會習慣的代議式民主與資本主義市場思維了。雖然黃海昌參與的這兩個社會住宅行動主義案例，對馬來西亞的社會體制而言，亦屬實驗，但是，我們不可忽視的是制度面的想像力，有一大部分來自於英國殖民下的社會福利思維基礎，這使得自稱社會主義者的黃海昌，有其施力的焦點與基礎——集合垂直式的社會住宅。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

在這個基礎上，黃海昌才能夠在演講中大膽主張：「住屋乃是基本人權、住屋不應成為商品；都市更新乃是為邊緣化與都市貧民而有的社會改革，它要活化的是鄰里與社區的社會空間與經濟空間；政府是賦能者與夥伴，社區乃是參與者；社區得到賦權，在他們的當下與未來成為利害關係人，成為永續的經營。」這些主張，隨著上述兩個社區實踐案例的階段性成功，提醒我們，這種成就，容或有其歷史與社會因素，但是，這種社會福利式與參與式預算制的都市更新作法，或許更加突顯，欠缺代議式民主之外與資本主義市場經濟之外的思考與實驗，已經成為臺灣社會面對全球化與新自由主義治理條件時，最為急迫的問題，也是臺灣社區營造目前最為顯著的瓶頸：當全球的社會福利與社會主義思考遭受新自由主義空前嚴重的挑戰時，社會福利政策基礎已漸蝕空的臺灣與香港，已有兵敗如山倒之勢，整個政府竟以市場競爭之名，急速放棄國民在住居上應有的權利與福利，讓農地、土地與都市空間私有化、資本化、仕紳化與商品化之勢，越演越烈。

黃海昌自承受到巴西的批判教育家、哲學家、現象學家、解放神學者包羅·弗萊爾(Paulo Freire, 1921-1997)的思想影響，也充分了解社會主義參與式民主與經濟運作，對貧民與文盲弱勢者的重要，他不僅了解「以社區實踐為基礎的分析」在南美洲廣大農民工人階級的實踐經驗，透過紀錄片，他也知道這種實踐模式，早已由學校與社區教育，擴及工人委員會掌理工廠營運、農民自組調研與產銷通路、劇場深入社區邀請民眾參與等等形式。

但是，當天的演講，讓我最感到震撼的爆點，莫過於黃海昌對比包羅·弗萊爾的觀點時，直接批判了德國藝術家喬瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys, 1921-1986)的「社會雕塑」藝術觀與「人人都是藝術家」的說法。黃海昌丟出了一個最簡單的說法：「七千棵橡樹，然後呢?『社會雕塑』基本上不過是個抽象的想法，七千棵橡樹對當下社會並未造成任何變革、對社會不正義與不平等，也不會形成任何威脅。」這種批判的聲音，早已完全背離了當初福魯克撒斯(Fluxus)激浪派的藝術路徑，走向社會行動主義(social activism)的道路，甚至，面對社會不正義與新自由主義的全面籠罩，譬如最近的「退出 2013 深港城市/建築雙城雙年展」事件與針對「起動九龍東」的示威，顯示今天的藝術實踐，已經面臨了究竟能否超越後冷戰新自由主義市場治理的根本界限，我們幾乎在這個界限上，看見了一條美學與政治、藝術與生活完全重疊的虛線。而且，吊詭的是，一旦黃海昌投入社區工作如此之深，藝術家的身份與臉孔就變得十分模糊了。

好吧!那麼，不如讓我們像黃海昌一樣灑脫，就承認今天若我們依舊在意藝術家身份、藝術之名，或多或少，謀生的問題、市場與收藏的影響，仍然有其一定的影響力。那麼，如果說當代藝術的當代性，有一個重要側面，就是要面對創作與市場、收藏的關係，如何調節、如何反轉，甚至創造另一種經濟或贊助模式，在此，我們不妨思考一下黃博志的「五百棵檸檬樹」計畫吧。

在觀音、新埔和關西農村破敗的土地歷史經驗中，黃博志從家族離農的脈絡和母親的生

活網絡中，發掘出快要被遺忘的故事——沒落的檸檬酒釀造技術、荒廢的休耕地、還有四位離農失業的農夫。聽完母親的底層農婦故事後，黃博志對著他失業歸鄉的母親開玩笑說：「來種五百棵檸檬樹吧。」

資源流動可以不只是交易，同時是一種贊助與回饋，贊助的是品牌建立——器具和檸檬樹苗的購買、種植、休耕地活化、田野調查後的文字生產，甚至設廠、釀酒、製造。回饋的是代表了未來商品的一張張綠色酒標，還有一瓶瓶需要時間醞釀的試釀檸檬甜酒(limoncello)。.....或許，我們不需跳開、不需跳遠，因為我們可以站在土地上原地起飛。

在此計畫中，我們看到的藝術家形象，不再只是一位概念提供者、感覺塑造者，或波伊斯式的社會雕塑者，面對臺灣農村破毀的實質現況，他還是一位異質社會空間的生產者：他要組織四位年齡性別不同的生產者，他要去購買樹苗與機具，他要去種植與活化休耕地，他要去進行田野調查與文字生產，他甚至要設立釀酒工廠、建立檸檬甜酒品牌。最有趣的是，只有在他將此計畫、相關文字與物件呈現在展覽空間或美術館時，只有他以充滿詩意的文字訴說著老媽、七號病人爸爸、鳥人叔叔、白色斑鳩的故事時，他的身份才接近我們印象中的詩人與藝術家。

在這裡，我們終於不再看見波特萊爾式發達資本主義時代的抒情商品詩人，如微服出巡的王子、野獸和睜眼好奇的兒童，在都市拱廊的美學發電機之間漫遊，而且這種詩人還不得不成為西方第一度現代性的仿效品。黃海昌和黃博志的回歸社區、回歸農耕，均與

寫作和思考深度結合，揭露出我們身處第一世界/第三世界夾縫間的邊緣處境。

黃海昌在演講中，讓我們看到馬來西亞都市底層社會住宅中的混雜現代性，那是眾多來自不同農村與信仰脈絡的移民，而透過社區調研、焦點團體、參與式民主的行動，讓黃海昌看見他們的階級條件、生活空間、掙扎和希望，設法加以改善。黃博志的「五百棵檸檬樹」計畫，可以說推進了姚瑞中揭發與控訴式「海市蜃樓計畫」中的空間政治美學與生產邏輯，黃博志對於農地廢墟，不再靜觀、悲鳴或反諷，他除了田野調查之外，試圖採取勸募與種植行動，進行三個特定休耕農地的活化與重啟生產機器，並且意圖在計畫中直接創造新的產銷迴路，五百棵檸檬樹的威力，因此讓我們有了完全不同於七千棵橡樹的想像。

也許，今天的失業農民、都市底層邊緣族群與真正關切存在處境的藝術家，都像黃博志筆下停在電塔纜線上的鳥，在牠們紛紛被雨水沖刷變白、完全溶化之前，今天的藝術家扮演著棲息之所的搶救者、構築者與重新賦名者：

「下大雨的時候，停在電塔纜線上的鳥都到哪裡去了？」

「烏鴉、麻雀、鴿子、斑鳩.....牠們都會先被雨水洗白，變成白色的烏鴉、白色的麻雀、白色的鴿子、白色的斑鳩。」

「是生病嗎?都變成白色的?所以白色的鳥都是生病的鳥?」

「不是噢，牠們其實是最純潔的鳥，」「下雨天的時候，牠們被雨水一直洗，一直洗，

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

然後慢慢開始變透明，那種你看不見的透明，比冰還透明。」

「然後呢？」

「牠們慢慢溶化成了水，跟雨水一起流到水圳，流到大海。」

「牠們和海裡面的魚做了交易，給了魚一雙翅膀，所以你會看見飛出水面的飛魚。」

「如果希望牠們不要消失呢？」

「牠們喜歡果樹，特別是白色的鳥。」

讓生命脈絡成為作品 -

關於 2013「臺北美術獎」作品〈五百棵檸檬樹〉

文 | 吳嘉瑄 | 藝外雜誌 | 第 54 期 | 2014.03

作為某種藝術形式的藝術文獻的確只能在當今生命政治時代的條件下發展，技術與藝術已介入生命政治時代的生命中。如此一來，我們在這個全新的脈絡中——亦即當今藝術渴望成為生命本身，而非僅是描繪生命或以藝術產品為生命終結——便再次面臨如何處理藝術與生命之間關係的問題。

——葛羅伊斯 (Boris Groys · 註 2)

如同這個計畫名稱所暗示的，2013「臺北美術獎」首獎黃博志的計畫作品〈五百棵檸檬樹〉指向了與波伊斯 (Joseph Beuys) 1982 年在「卡塞爾文件展」(Documenta, Kassel) 中所展開歷時五年之久的〈七千棵橡樹〉(7000 Oaks) 種樹計畫相同的意義，同樣也作為了一種在時空條件上擴張幅度皆頗大的藝術操作。若與強調的生命政治以及一套與(底層) 社會建構關係的操作框架的 2012 臺北獎首獎周育正作品〈工作史 - 盧皆得〉相比，那麼，〈五百棵檸檬樹〉所開展的尺幅無疑地更為擴大。如果說，周育正是藉由點對點、且可獲得較能預期之控制範圍的資源流動與工作生產關係——藝術家從報紙分類廣告中找了一個臨時工展開一系列對這個臨時工的訪談、文字出版、僱用此臨時工到美術館展場工作，以及最後付諸視覺化的大型裝置等，來作為藝術家介入現實、並創造另一新的現實，去調動藝術與社會之間關係界線的話；那麼，在黃博志的〈五百棵檸檬樹〉中，這個新的現實與可被控制、調動的界線幅度則因為尚未完成而更難以預期與控制。

正如周育正或者波伊斯創作中展現的，「生產」面向是這些藝術家作品所欲突顯出的核心。黃建宏在論及陳界仁〈幸福大廈 I〉時，提出了「生產藝術」(production art) 這樣的概念，他認為，可透過對於生產面向的操作，來為臺灣在面對全球化與新自由主義式的資本主義化衝擊下的困境找到一條出路。其中他提到，生產藝術在臺灣的發展意味著幾個特點：首先是藝術對世界經濟體系的思考不再只是「交易」而已，而是生產機制的自製與創新；第二，具有高度反身性的生產實踐；再者，不再只是進口的菁英思考，而是實地勞動社群的溝通；最後，就是不再只是象徵性地介入社會，而是植入社會空間與社群關係 (註 3)。而陳界仁自「加工廠」系列到〈幸福大廈 I〉則顯然是其中傑出的藝術操作，關鍵即在於許多論者所觀察與討論到的「合作」與「動員」

的特質，王柏偉便認為，〈幸福大廈 I〉是透過了作品採用案例當事人以及集體搭景的方式，來「讓原本互不相識的個體在協作勞動之中形成臨時社群」，為的就是「找尋能夠實踐的「共存」(coexistence) 機制，來面對「個體如何與一個巨大的社會相聯繫」的重要社會課題，並且透過一種建立「集體性的親密感」的方式，經由開放拍攝片場與在其中舉辦討論會，使一種超越「交易」或者「妒怨」的「給予」行動得以出現(註4)。若就此來看，顯然地，〈五百棵檸檬樹〉與〈幸福大廈 I〉有著頗為接近的思考與操作邏輯。在這個計畫中，黃博志的目標是種植檸檬樹，並釀造檸檬酒，他預計募集 500 位民眾以 500 元新臺幣買下一個酒標，累積 25 萬的耕種經費，在桃園三塊荒廢的農地上聘請四位這些農地的原耕種農夫種植 500 顆檸檬樹。在去年底參加臺北獎入圍展覽之際，黃博志就先以參展的材料費購買樹苗，並且開始整理第一塊地，種下第一批樹苗。另外，黃博志為展覽設計了一展場手冊，裡面以說故事的口吻簡單地交待了〈五百棵檸檬樹〉的緣由(那些農夫以及黃博志(母親)的故事)及預期目標，其中有段話被特別引述出來：

我們需要聚集在一起，在這顆尚未種植的檸檬樹下。

我們可以看到，如同陳界仁所採取的藉由協作勞動來建立臨時社群的手法，黃博志透過種植 500 棵檸檬樹這樣一個生產計畫的設計，將許多不同的個體與社群集合了起來，並以此輻射創造出各種新的友誼鍊關係，來建構彼此對於「一起」生產出新的現實理解的認同。不過，〈五百棵檸檬樹〉與〈幸福大廈 I〉最大的不同，便在於對於「故事」的言說方式不同，陳界仁透過批判式的觀看，以那些凝視式的影像去將社會結構之「惡」給裸露出。相較之下，從〈公平交易冰棒〉、〈湯姆男孩的紅眼睛〉一路到〈五百棵檸檬樹〉，黃博志並不批判；相反地，他採取一種訴諸「一起吧」這樣一種共同實踐理想的熱情的宣傳號召，希望透過這種動員在藝術生產之外去真正積極地面對資本主義式的生產剝削問題，從展場手冊中那段特別被引述出的話便可以看出，黃博志強調了「你的加入」以及「成為『我們』」的訴求，並且暗示「將創造一個嶄新的、更美好的未來」的願景。

在此，這段話中的「我們」也引出了另一個更為深刻的問題，黃博志在獲知得獎後，曾經興奮地宣布：「我要當農夫了！」，這個堪稱鮮明的藝術家「自我設計」(self-design) (註5)，即是一種藝術家準備即將展開一段新的社會關係與生命故事的宣示。若此再與「我們需要...(一起做出某個行動)」或者「成為我們」的暗示加以對照，不難看出，在黃博志的構想裡，他經由這個計畫想達致的還有他「即將成為另一個社群一分子」。就此來看，此即是與陳界仁的臨時社群動員、又或者是周育正的、甚至是其他許多社

區參與型的計畫最截然不同之處；換句話說，黃博志是主動地走向土地、「去」加入某個特定社群意義下的「我們」——藝術家不是只是藝術家，他還真真切切的「作為」了一個農夫，而非僅是請求他人「來」加入自己、將不同個體或社群拉至同一合作與對話的場域當中。就某個意義上來說，黃博志的〈五百棵檸檬樹〉所成就出的可能更像是透過藝術手段去實踐的社會運動理想。

而這也對應到〈五百棵檸檬樹〉在臺北獎入圍展中的呈現，那些黃博志以特地從已整過地的農田附近農舍撿拾之破爛不堪的家具材料，所製作而成的一格格封閉式的閱讀臺與休憩座，與幾盆檸檬樹苗一同被放置在緊鄰大面落地窗的場地中，明顯地是欲藉由檔案陳列的形式先處理了計畫被動的部分（請求他人來加入），並以透光、明亮的視覺性表現暗示這個計畫的未來性內涵；另外一側黃博志再以特地打造的、日後預計下鄉巡迴的活動檸檬酒 Bar 臺車，以及在展出期間還會定時製作檸檬酒開放大眾飲用的活動處理了計畫主動的部分；換句話說，檸檬酒 Bar 臺車與活動示範了藝術家正在或者即將做的事——當農夫種樹釀酒。

而儘管黃博志目前處理到的視覺部分顯得較為素樸——相比之下，本屆優選之一郭俞平的複合媒材裝置〈延遲與凹洞〉在此就顯得較為用力，作品採取檔案陳列與製作模型客觀現實與主觀想像敘事並置的方式，讓作品在關注歷史之際還糅合了個人特殊的言說語彙；又或者是在作品敘事內容的向度上，吳建瑩的錄像裝置〈我的朋友〉與陳亭君「日夢之所」系列繪畫，各自透過錄影訪談與繪畫的記錄方式，頗為細膩地處理了友誼關係、陌生人、乃至人與空間的關係等課題，或許要較〈五百棵檸檬樹〉來得吸引人——因為〈我的朋友〉與「日夢之所」系列某個程度上是一種對他人生活的窺視。然而，就如同文章一開始引述葛羅伊斯之所言：「當今藝術渴望成為生命」，黃博志計畫性地親力親為的〈五百棵檸檬樹〉顯然正是在朝向這樣理念前進的路上；換句話說，這件作品是一種「活在未來」的狀態，在臺灣當代藝術正面對關於「藝術的未來該如何找到」的集體焦慮之際，這個計畫無疑地打開了藝術另一種設計與實踐的想像，此即為〈五百棵檸檬樹〉可貴之處。

註 1：這個標題借用了黃建宏〈生產的發生：從陳界仁的〈幸福大廈 I〉談起〉（「現代美術」164 期，2012.10，頁 25）一文中的小標題。

註 2：葛羅伊斯，王聖智譯，〈生命政治學時代的藝術：從藝術作品到藝術文獻〉，「藝外 ARITUDE」37 期，2012.10，頁 XX。

註 3：同註 1，頁 25。

註 4：請參考王柏偉，〈作為資本主義債務的個體：陳界仁〈幸福大廈 I〉中的臨時動員問題〉，「藝外 ARITUDE」39 期，2012.12。王柏偉在文中從歷史演化的角度討論了資本主義、個體與藝術間的關聯，並由此作為觀察陳界仁作品的切入點。

註 5：請參考葛羅伊斯，王聖智譯，〈自我設計與美學責任〉，「藝外 ARITUDE」42 期，2013.3，頁 XX。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

媒體報導

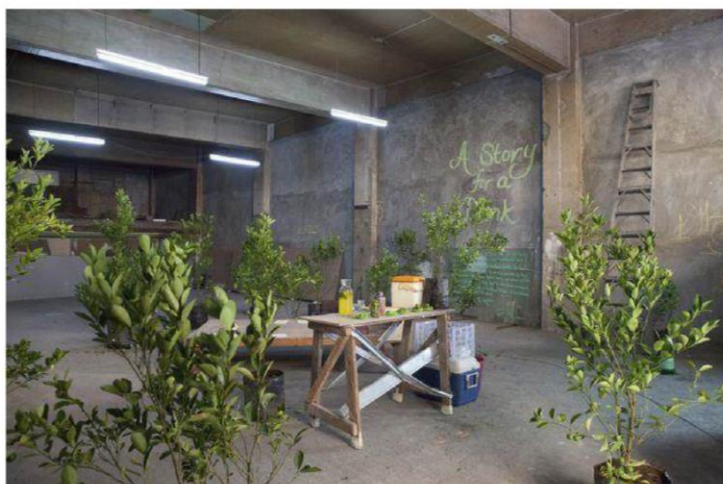
DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

黃博志將藝術帶入荒廢農田！北美館變身檸檬園

報導 | 林宜靜 | 中時電子報 | 2016.10.07

黃博志將藝術帶入荒廢農田！北美館變身「檸檬園」

五百棵檸檬樹：馬尼拉研究。(©黃博志·北美館提供)

生活

20180113 11:09
別被陽光騙了 氣象局
發布低溫與強風特報

20180113 10:39
244人疑天冷猝死 明
晨仍有10°C低溫

20180113 10:08
台灣空姐超正 被讚
「千年一遇美女」

20180113 09:46
影》寒流發威烘爐地
11度 白色梅花開滿山
路

20180113 09:10
套房竟發現化糞池 房
東不知情讓她超傻眼

20180113 08:29
台灣工程師加班過勞
太嚴重 李家同：很多
小孩不認得爸爸

Facebook Google+ Twitter Weibo

2016年10月07日 09:31 中時電子報 林宜靜 / 整理報導

來北美館看檸檬園！原來藝術就在我們身邊！2013年，黃博志以《五百棵檸檬樹》獲得《台北美術獎》首獎，同時也順利募集五百位參與者加入藝術家檸檬樹種植計畫，以新台幣五百元的種子基金，換取一株樹苗培植的機會。於是桃園、新竹兩地的三塊廢耕地開始運作復農，五百株檸檬樹苗在農田中萌芽茂發。

今年秋天，黃博志將帶回五百罐田裡產出的自耕自釀檸檬酒，邀請2013年的認購者回來展場內鑑賞與品嘗，作為對2013年群眾參與的回饋，並將延續藝術家與觀眾/生產者與消費者的關係，持續進行下一步更大規模募集與交換作業。

林宜靜

林宜靜的最新文章

- 爆肝？保育員休息日還要上班？動物園可否減少對外開放時間？
- 「小荳荳」的山與海料理？這碗「貴寮鮑滷肉飯」實現了！
- 航海王「惡魔果實」在台灣？看尚年頭家8秒切芭樂秀美味
- 火山灰、瀝青作畫！印尼型男藝術家以色彩拼貼繪日記
- 百冊看文學！「台灣現當代作家研究資料彙編計畫」成果發表！

訂閱生活新聞

生活 TOP 10

1. 台灣空姐超正 被讚「千年一遇美女」 **5947**
2. 新北狂增24處測速閘紅燈 照相機 地點曝光! **2553**
3. 凍未條！入冬新低溫 嘉義清晨4.7度 **1978**
4. 套房竟發現化糞池 房東不知情讓她超傻眼 **1275**
5. 台灣工程師加班過勞太嚴重 李家同：很多小孩不認得爸爸 **1198**
6. 244人疑天冷猝死 明晨仍有10°C低溫
7. 1 / 13 三大報頭版要聞
8. 影》寒流發威烘爐地11度 白色梅花開滿山路 **447**
9. 編舞新銳賴翹中得獎作品《Birdy》首度在台演出 **66**

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338 www.doublesquare.com.tw

五百棵檸檬樹：曼徹斯特研究 a.k.a 砍樹人。（©黃博志，北美館提供）

黃博志談論到創作過程時，特別感謝釀酒師陳三千老師，以及農藝師、同時也是藝術家母親徐月珍女士，在栽種與釀造過程中的大力協助與奉獻，三人於展牆的作品說明書上慎重的簽上姓名，代表展牆上每一罐100毫升的檸檬酒裡，貯存著三個人集結釀作的結晶，回饋與分享給2013年每一位認購者。

本次展出的物件中，有一封徐月珍女士寫給兒子的一篇文章手稿，「裡面寫有(媽媽)如何看待這個計畫，如何忘了阻止我進行這個計畫。」家庭親情與人與土地的關係，在這個計畫裡既獨立、又緊密。

五百棵檸檬樹：給美術館的提案—工廠。（藝術家黃博志提供）

將檸檬園帶入美術館，也將藝術帶入荒廢的農田

《五百棵檸檬樹：有機檔案》本年度於北美館的展出，為黃博志綜合型生產計畫2013年至今的總結與回顧，而在回顧的當下，計畫仍在展場中進行；展示物件包含有裝置、文字、影像與品牌經營等多元項目，主角並非可觸的實體物件，而為當代社會生產鏈結構，以及美術館作品/觀眾/藝術家之間有機的互動關係，展場作為一個行為藝術發生的平台，試圖轉譯物件背後的勞動時空過程為各式感官紀錄。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

視覺上的影像與聽覺上的聲響，被包覆在產品的生產過程與勞動必經的時光中，由觀者與消費者透過嗅覺與味覺的感知內化進身體裡，成為脈絡的一份子；藝術家同時也透過美術館公眾開放特性，繼續新募集計畫，蓄積未來勞動能量與資源，往計畫下一階段邁進。

五百棵檸檬樹：河內研究。（◎黃博志·北美館提供）

本次展出將以三項目呈現計畫樣態：(1) 資料庫-包含文字書寫、種植紀錄、異地研究等勞動紀錄 (2) 檸檬酒回饋-展期最後一周，邀請2013年參與計畫的500名觀眾至展場領取、品嚐檸檬田釀出的酒香芬芳 (3) 拜訪檸檬田-藝術家將邀請本計畫參與者與感興趣的觀眾朋友，親自走訪新竹新埔檸檬田。

在接下來的計畫中，藝術家將承繼2013年模式，希望募集五百位參與者，將檸檬園擴張成為一個小型的加工讓第一階段成型的五百棵檸檬樹能在這樣的空間裡永續發展，將檸檬樹苗釀造成一座工廠。

五百棵檸檬樹：給美術館的提案—工廠。（藝術家黃博志提供）

以情佐酒，以情相契

黃博志近年的作品多帶有「操作」與「執行」的勞動意念，將社會中複雜的、多重層疊而緊密聯繫的網絡關係，當做創作裡映照與解析的對象。生產的過程與實

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

踐，群居社會中交易與生產的關係，以及揉雜在其中不能以科學與理性量化計算的感性因素，皆成為計劃探討的主體。展場展示的成熟樹種、展牆上的霓虹燈，與書頁中詩意的類傳記體書寫，成為了認購者與藝術家之間酒標契約能否成立的關鍵因子。

生產與物件交換並非單純的「行為」，在行為背後的選擇過程，關乎於每一個個體承負著的情感元素，而情感的產生，又與社會與經濟層面的價值息息相關，《五百棵檸檬樹》在移植此種複雜的網絡架構下，已成功完成第一階段目標，將酒如期傳遞至認購者手中，並以第二階段的黑色酒標募集，做為未來計畫持續推行可能性的嘗試。

《五百棵檸檬樹：有機檔案》黃博志個展。（北美館提供）

《五百棵檸檬樹：有機檔案》黃博志個展

展期：10.08~11.27

地點：台北市立美術館地下樓D&E展覽區

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

《百棵檸檬樹：有機檔案》子親情背後的

臺灣社會轉型縮影

報導 | 翁浩原 | 端傳媒 | 2016.11.18

風物

藝術與土地

《五百棵檸檬樹：有機檔案》：母子親情背後的台灣社會轉型縮影

這個關於種植的展覽，不只是母子的私密交談，還書寫了台灣從農業社會轉型工業社會的種種變遷。

特約撰稿人 翁浩原 發自台北 | 2016-11-18

黃博志於個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》開幕現場。攝：徐翌全/端傳媒

【作者按】把自己的故事，成為創作的材料，在我腦海中馬上浮現的是英國藝術家翠西艾敏（Tracey Emin）自傳性色彩的作品《The Bed（床）》。這件作品，記錄着當時感情不順的浪蕩和絕望，《床》是她的經驗，她的故事，也呈現她最真實的私人情感，為她贏得了當年英國當代藝術最高榮譽「Turner Prize（透納獎）」，因為這件作品直接的引起觀賞者的共鳴，尤其是那孤獨和絕望，赤裸的呈現。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

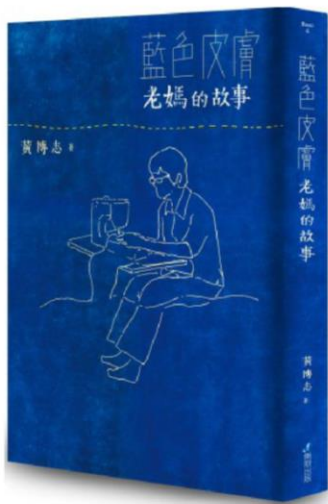

同樣的在黃博志的身上，我看見了他自己和他媽媽最私人、最親密的情感和關係，相較於翠西艾敏的直接和赤裸，甚至用着大大的霓虹燈，直切用文字表達的感受。相較之下，黃博志的情感是細膩、緩慢和隱晦的。如在展場最後一件作品，有一條像是山嵐般稜線的綠色霓虹燈裝置，這是關於他移動於檸檬田間，再到台北的距離。他透過一字一句的書寫，親身努力的付出，隨着檸檬樹的成長和豐收，釀造出帶有柑橘沁香芬芳，但又燙口的檸檬酒。

他的創作，反倒更像是日本的私小說，如韓裔日本作家柳美里的系列作品裏，她以「我」，第一人稱做敘事觀點的寫作手法。透過個人故事，將個人情感書寫出來，那就不再只是私人的筆記，而是有渲染力，有能力乘載時代的經驗，成為關懷社會的材料，引發讀者的共鳴，昇華為文學作品。

藉由書寫母親，看見台灣社會的轉變

近年來黃博志的作品，大多圍繞他和母親。2011年個展《清水里147號》，他藉由聲音、影像、訪談紀錄他的母親，間接反應母親的職業流變，和台灣的社會改革與經濟變遷息息相關；2014年台北雙年展《生產線－中國製照 & 台灣製造》則運用母親作為紡織工人的經驗，描繪全球化後，一件衣物的生產是經過縝密成本計算的供應鏈。台灣從農業社會轉型工業社會，利用廉價勞力曾撐起一片天，但商人總能找到更便宜的地方，成衣產業終於外移。2013年的時候，這些書寫母親的故事集結成冊，以《藍色皮膚：老媽的故事》發行。

《藍色皮膚：老媽的故事》

作者：黃博志

出版社：無限出版

出版日期：2013年10月30日

這次在台北市立美術館的個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》，即是他2013年獲得台北獎《五百棵檸檬樹》計畫創作的實現。他向美術館提案，邀請五百個人的資助，回到鄉下和媽媽一起再一次整理那年久未耕種的田地，重新種下檸檬樹，並以檸檬釀酒作為贊助的回饋。這項計畫，重新連接他、母親、故鄉，以及過往的家族歷史。這段過程的寫作和耕作，不再只是他和母親之間私密的談話，而是過去

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

三、四十年台灣社會轉變的縮影。展覽的作為計畫結果的呈現，藉由檸檬酒作為媒介，將這五百個人連接起鄉村和城市、藝術家和美術館、生產和消費。

黃博志個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》現場。攝：徐翌全/端傳媒

檸檬樹的緣起：一對失業的母子

釀酒這件事情，最早是黃博志在菲律賓服兵役的想法，當時想的並不是檸檬，而是香蕉，而且當時他也想要留在當地，但在服完兵役後，原來想像的那片香蕉園，被颱風給吹壞了。不過，當時他也在寫書，常常和媽媽通 Skype 聊天，媽媽問他，檸檬太多了該怎麼辦，「我說可以釀酒，但是數量太少了，那就種一些好了」。

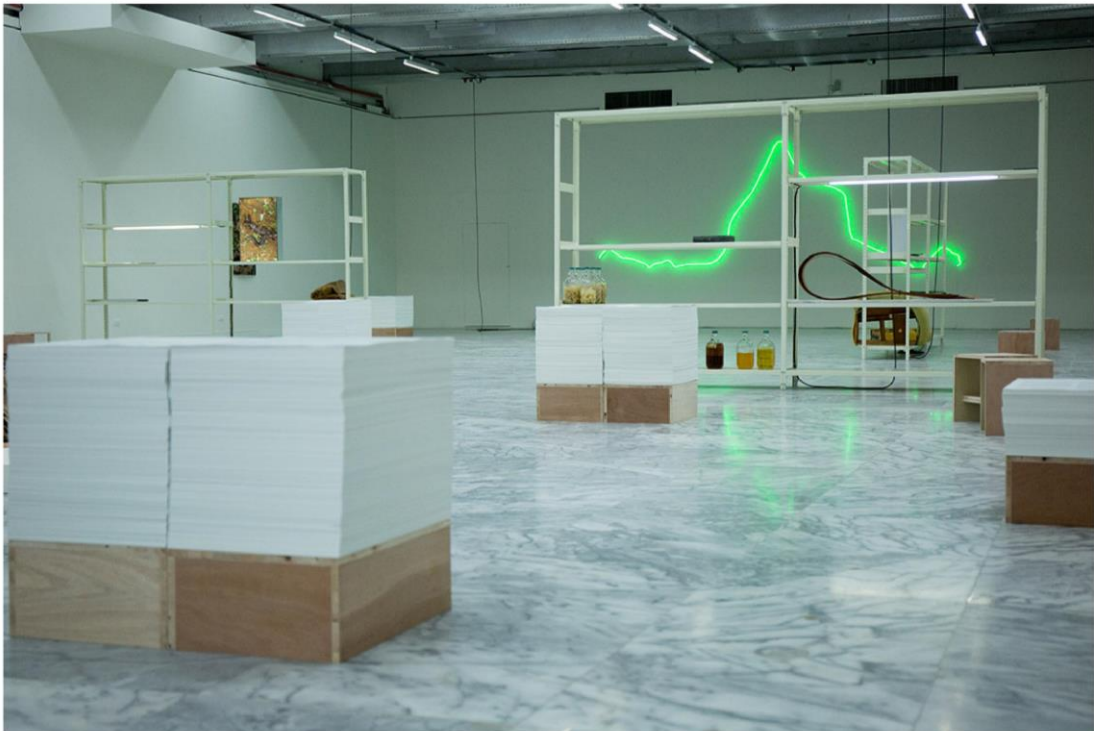
等到回台灣之後，媽媽問：「你不是想要種樹嗎？」

黃博志很坦白的說，其實回台灣也不知道要幹麻，沒有什麼資源，所以從提案開始，在青年策展人許峰瑞2013年策劃的「展•歐德•展」獲得了第一筆錢，釀了第一批的酒，也是開啟檸檬樹計畫的第一個展覽。不過，他用着一種憨厚直率的口氣說，「失業是來自於做藝術的沒有方向，想尋找社會，又尋找不到，所以回歸到最親近的，人的關係，兩個人都失業，失業要怎麼辦，那只好做自己的事情。」

這段過程的寫作和耕作，不再只是他和母親之間私密的談話，而是過去三、四十年台灣社會轉變的縮影。展覽的作為計畫結果的呈現，藉由檸檬酒作為媒介將這五百個人，作為計畫的一份子，連接起鄉村和城市、藝術家和美術館、生產和消費。

不一樣的是，母親的失業是來自於產業的改變和家庭因素，黃博志認為自己找不到方向，也跟着母親回到那個他曾經排排斥的鄉下。他明白母親的改變是逼不得已的，由於家庭的變故、失業等，她別無選擇。在返鄉的過程裏頭，離家多年的農村的樣貌，已經不是小時候想像的，曾經耕種的田地，現在是一片荒蕪。他發現，回鄉的母親，重新開始耕種，她可以從其中找到信心價值。基於這樣的想法，黃博志開始認真的想，有什麼計畫可以幫助母親，同時活化這片荒廢的土地，「起初只是單純、目的性的策略，還有接近她的朋友圈。」他說。

在寫書前，他和母親有些陌生，相處僅止於相處，但寫書的過程中，母子透過對談和聊天，重新讓彼此的感情升溫。他回憶起小時候，母親離家到附近的城鎮的紡織廠工作，工時長，收入又少，而且母親常常帶回許多棉絮，讓他不是很諒解。年輕的他，面對學校調查父母職業，甚至意氣用事的表示，讓他感到不光彩，「父親是農藝，母親是工廠工人，有一種不知道如何闡述他們的價值，有一種尷尬」他有點羞愧地說。後來母親因紡織產業外流，轉到大賣場工作，依然和成衣產業有關。

黃博志個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》現場。攝：徐翌全/端傳媒

美術館提案：工廠

成功的募集五百人的資助後，全心投入檸檬樹的栽種和釀酒，但還是有一個問題困擾着他，聯繫自己的藝術家身份，究竟種植檸檬樹釀酒，除了書寫自己和母親外，如何用藝術支持這個計畫進行下去，尤其在有限的資源下進行下去？不過他並沒有花太多時間去空想這件事情，反而是在勞力付出，耕田的過程裏頭，得到啟發。

「在台北辦多麼大的展覽、台北雙年展，威尼斯雙年展，對他們都是無效的。如果項目在當地可以運作，種植的銷售可以產生循環，大家才敢真正進來參與。聽我作品的理念，看懂或理解之後，社會參與 (Social Engage) 要幹嘛？」

他笑着說，回鄉時，村子裏頭的人只單純的知道他在種檸檬，要釀酒，雖然可以連結了許多當地的農夫，還有好久不曾聯絡親戚朋友們，但對他們來說，看到黃博志的實際操作，才是有意義的。他若有所思的說：「在台北辦多麼大的展覽、台北雙年展，威尼斯雙年展，對他們都是無效的。如何在當地可以運作運作，種植的銷售，可以產生循環，才真正敢進來參與。聽我作品的理念，看懂或理解之後，社會參與 (Social Engage) 要幹嘛？還是會害怕，希望作品可以思考現實的層面。」種植檸檬樹和釀酒，回到計畫中，不是只有品牌，成就一個商品，而是可以永續的進行，讓更多人參與。工廠在這裏的意義，也是一樣的，現在做的是私釀酒，工廠的理由，是想取得合法的執照，才能真正有「買賣」的行為。

「有循環才能夠向前，就像輪子一樣」他說。

回歸到美術館的脈絡，如何把這些計畫視覺化一直是藝術家的難題。黃博志採取的方法，近乎極簡、非常的乾淨，並沒有太多往常計畫性藝術家慣用的手法，證明做過些什麼，透過文件式、檔案式的展出。走進地下室，會先看到幾棵檸檬樹，以及計畫的簡單說明。在展示的檸檬酒後頭的畫廊裏頭，他選擇把耕種過程裏頭所用的工具、為了栽種所移除的相思樹、死掉的斑鳩標本和一些器具等，去建構一個彷彿是在檸檬樹園裏頭旁的工寮小屋裏頭一樣。

文字和語言，一直是黃博志作品裏頭，最吸引人的部分，但在視覺主導的美術館空間裏頭，要如何讓人閱讀，除了手冊和牆上的標籤外頭？他把從《藍色皮膚：老媽的故事》裏頭和檸檬樹有關的節錄下來印在紙上，然後堆疊成堆，宛如一件件雕塑般，散落在展場裏頭，讓人可以隨手拿起閱讀，創造了動線，也呈現了空間感，好像彷彿和藝術家一起走進檸檬園裏頭。

身為計畫創作者，也是勞動者，他拒絕把藝術家的勞動神聖化，「我不覺得，我的勞動有多麼辛苦」，他想探索的是用什麼辦法來紀錄這件事情，可以讓人進入，道出環境的關係，以及怎麼做。他也感到，藝術家介入，有時候會很尷尬和奇怪，而藝術家勞動的持續性，也是他質疑的所在，「紀錄一張照片很容易。但從整個企劃長期來看，照片的紀錄也不是很有效。」在展覽裏頭，人的勞動、人和人之間的關係，刻意地被他壓得很低。

黃博志個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》現場。攝：徐翌全/端傳媒

「我們都需要聚集在一起，在這個尚未種植的檸檬樹下。」

「我們來種檸檬樹吧！」黃博志在《檸檬樹上的斑鳩》對母親說道，促成了這一段旅程。母親又一次成為他的創作夥伴，這一次在開幕的時候，母親也和他一起在共同創作人上署名。母親的工作在過去影響了他，現在又一而三再而三地捲入，從《生產線》，到《檸檬樹》，成為創作的一部分。他對於這樣子的轉變是困惑和焦慮的，在他媽媽的書寫裏頭，「她應該要制止我，我跟她很害怕，不知道這個演出是否正確。」

這不確定性和懷疑，其實回到了他們倆為何在離開家鄉，到了城市又回到故鄉的疑問。農業是高資本投入，低收益的，要達到規模經濟的時候，才能有循環。母親意識到黃博志從小對藝術有興趣，一路上也支持他，但到研究所的時候，她其實很擔心，因為母親認為從事藝術沒有那麼有保障：參加展

覽，動用很多資源，支配過後實質的收益卻沒有那麼多。早期透過投影、視覺、影像、裝置，視角比較單純，到後來計畫性的創作，成為計畫的一份子，母親更加擔心了。

從提案到這次計畫，約莫兩年多。其實能夠去感知到，種檸檬樹釀酒，是從個人情感出發的作品，黃博志在這裏頭，一邊創作，一邊收集物件，二者互相影響着，是雙向的，就像是他早期的影音創作，聲音跟影像是同步創作的「物件和文字互相影響而前進」他說。著實地呼應展覽的標題「有機檔案」，檸檬樹的成長和釀酒，是不斷的在變化的。如同他把檸檬酒帶去國外展演，他藉由酒作為溝通的介質，用來產生簡單的對話，聽着當地人說着他們的農業的處境，產生短暫交流的媒介，提供他書寫的文本，成為釀酒之外的副產品。

從自身家族的書寫，映照着時代的社會和經濟的變遷；再從藝術家姿態，企圖重新建構起農村之間的關係，同時果樹豐收的果實，所釀造的酒，成為一種生產計畫的契約和機制。

即使以藝術型態介入的社會記錄和時代書寫，不如其他方法來的有效和震撼，但每一滴釀造的檸檬酒，有着最誠摯的情感。這個計畫所牽引的人，有可能是你，是我，是黃博志，是他的母親，可能是資助這個計畫的贊助人，是在工業社會中，仍然與土地密切聯繫的每一個人。

展覽：黃博志個展《五百棵檸檬樹：有機檔案》

地點：台北市立美術館

時間：2016 10/08 - 11/27

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

黃博志種檸檬好文青

報導 | 吳垠慧 | 中時電子報 | 2016.09.01

黃博志種檸檬好文青

黃博志《五百棵檸檬樹》計畫，現於「五百棵檸檬樹：七號病人」個展做一階段性呈現。（伊通公園提供）

中國時報

經國解嚴 獨排眾議 宋
籲蔡借鏡 推兩岸和平

玉山-13.5°C入冬最低
溫

新聞透視 - 走上窮兵
黷武 台灣恐難承受

至2025年 我國防預算
達3817億元

6監委被提名人名單
全支持廢監院

軍冤調查遭不當保障
田秋堇允追究

新聞透視 - 價值觀如

Facebook

Google+

Twitter

Weibo

友善列印

2016年09月01日 04:10 [中國時報](#) 吳垠慧 / 台北報導

2013年，台灣藝術家黃博志以《五百棵檸檬樹》獲得該年台北美術獎首獎，他透過這件作品計畫為募資平台，號召500人、各以500元認購500個酒標，集資買下500棵檸檬樹苗，在桃園觀音、新竹新埔等自家田地種下。從藝術家變身農夫，雖說出身農家，黃博志卻是透過這次計畫，才真正探觸農業與作物生產的過程，並藉此連結與家人、家族成員間關係。

經過兩年多，幼小的樹苗已長成近兩米高，黃博志現於伊通公園推出「五百棵檸檬樹：七號病人」個展，做一階段性的藝術呈現。

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

「七號病人」援引自俄國作家契訶夫的《第六病房》，作為黃博志親人的代稱，本展便從檸檬樹種植這些年來，他與親人觀察互動的心得感觸而來。

為了種植檸檬樹，田地需先經過整地，為此砍下不少相思樹，「砍樹的過程其實很暴力，電鋸攔腰砍斷樹，再用挖土機挖出樹頭」，黃博志發現越南籍的工人會特別挑選幾段相思樹根取樹皮，這個動作讓他聯想起親人也會採集相思樹根，泡茶時加入茶壺中一起烹煮，或以類似煎煮中藥的方式細火慢燉等方式食之。

今年10月，黃博志將於台北市立美術館推出「五百棵檸檬樹」個展，近年他陸續在德國、上海、英國和台灣等再募集資金，準備興建小型工廠，迎接明、後年產出的檸檬，「目前檸檬的質量都不足以量產釀酒，除此也須先有工廠、申請執照後，才能進入釀酒等生產階段，預計明後年檸檬質量能比較穩定」，當了兩年的「文青農夫」，黃博志笑說務農真不易。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中國時報)

HUANG, Po- Chih

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw

1980 生於桃園，台灣

Education

2011 TUNA, Graduate School of Art and Technology

2005 NTCTC, Department of Fine Art and Crafts Education

2004 20 號倉庫鐵道藝術村第五屆駐村藝術家

Solo Exhibition

2017 Five Hundred Lemon Trees, a.m.space, Hong Kong, China

2016 Five Hundred Lemon Tress: an Organic Archive, Taipei Museum of Arts, Taipei, Taiwan

2016 Five Hundred Lemon Trees, Patient Number Seven, IT Park, Taipei, Taiwan

2011 No. 147, Ching- Shui, Galerie Grand Siecle, Taipei, Taiwan

2005 Jeany, Stuck 20, Taichung, Taiwan

2004 Rainbow Ma,, Nell's Home, Taichung, Taiwan

Group

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

Exhibition

- 2017 Attachment – Detachment :The Fluxes Of Subjects and Objects, Unit
12, Cattle Depot Artist Village, 63 Ma Tau Kok Road, To Kwa Wan,
KLN, Hong Kong, Hong Kong , China
- 2016 The Land Works on Us, Live Forever, Taichung , Taiwan
Taipei Biennale, Taipei, Museum of Arts, Taipei, Taiwan
Small Sculpture Triennial, Alte Kelter, Feuerbach, Germany
River- the Way of Living in Transition/ Asia Contemporary Art
Connection, Gwangju Art Museum, Gwanhju, Korea
Very Fun Park @NTU, Finding a Coffee, Taipei, Taiwan
Prudential Eye Awards, Sands Theatre at Marina Bay Sands,
Singapore
- 2015 HUGO BOSS Asian New Artist Award 2017, Shanghai Rockbund Art
Museum, Shanghai, China
River- The Way of Living in Transformation/ Asian Contemporary Art
Connection, Pier 2 Art Zone, Kaohsiung, Taiwan
Micro Micro Revolution, Centre for Chinese Contemporary Art,
Manchester, UK
Food Rumors, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

- 2014 Project Glocal: TRANSI(EN)T MANILA, Teoff Center,
ManilaPhilippines
Taipei Biennale, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan
The 8th Shenzhen Sculpture Biennale, OCT Contemporary Art
Terminal, Shenzhen, China
The glimmer that we see/ Vietnam, Free Art Space, Taipei, Taiwan
- 2013 DisOrder/ Exhibition/ InOrder, Order System Company Zhongshan
Branch, Taipei, Taiwan
2013 Taipei Art Awards, Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan
- 2012 CRUSH on EMU, Museum of Contemporary Art Taipei, Taipei,
Taiwan
YES TAIWAN --- 2012 Taiwan Biennale, National Taiwan Museum of
Fine Arts, Taichung, Taiwan
- 2011 Macross, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan
Live Ammo, Museum of Contemporary Art Taipei, Taipei, Taiwan
Creating Spaces, VT Art salon, Taipei, Taiwan
Don't Brush off What You See, MEME Space, Taipei, Taiwan
Modes of Body, Providence University Art Center, Taipei, Taiwan
Knotting: Swarm in the Era of Digital Media, National Taiwan

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

- Museum of Fine Arts- Digiark Gallery, Taichung, Taiwan
- 2010 SuperGeneration@ Taiwan, Shanghai Art Museum, Shanghai, China/ Today Art Museum, Beijing, China.
- Art With Mountain, No.297, Songren Road, Taipei, Taiwan
- The 8th Taishin Arts Award, Kaohsiung Museum of Fine Art, Kaohsiung, Taiwan
- Reshaping History – A Spectacle of The Ordinary, China National Convention Center, Beijing, China
- FORUM BIENNIAL OF TAIWANESE CONTEMPORARY ART 2010, UrbanCore Café &Bookshelf, Taipei, Taiwan
- Smooth, King Cr Education Foundation, Taipei, Taiwan
- Taiwan Digital Art Pulse Stream Plan – The First Phase; “ Body, Gender Technology” Digital Art Exhibition, Digital Art Center, Taipei, Taiwan
- 2009 Grand Mirage, National Chung Cheng Cultural Center, National Concert Hall Cultural Gallery, Taipei, Taiwan
- Room 19, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan
- Unsealed Files: The 3rd Anniversary of VT Artsalon, VT Artsalon, Taipei, Taiwan

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

S-HOMO, K's Art, Tainan, Taiwan

REALITY FANTASY, MODERN ART GALLERY, Taichung, Taiwan

Dream in a Contemporary Secret Garden, Chelsea Art Museum, New
York, USA

SOFT Revolt, VT Artsalon, Taipei, Taiwan

2008

Breathing Deeply, Soka Art Center, Beijing, China

2007(11th) Japan Media Arts Festival, National Art Center, Japan

Penumbra: Contemporary Art from Taiwan, Anne & Gordon Samtsag
Museum of Art Australia

SECOND VISION, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung,
Taiwan

SELECTIONS FROM PENUMBRA: CONTEMPORARY ART FROM
TAIWAN, Centre for Contemporary Photography, Australia

FELIGNING MOVEMENT 3, Galerie Grand Siecle, Taipei, Taiwan

NEW VISION, Expol- Sources Art Space, Beijing, China

Collaboration- Anticipating The Art of Future, Kuandu Museum of
Fine Arts, Taipei, Taiwan

ShContemporary 08- Best of Discovery, Shanghai Exhibition, Center,
Shanghai, China

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

- SWEETIES: Celebrating 20 Years of IT Park, Taipei, Taiwan
- 2007
- FEIGNING MOVEMENT 2, Huashan Culture Park, Taipei, Taiwan
- URBAN NOMAD FILM FEST 2007, Taipei Artist Village, Nanhai
Gallery, Capone's and Mei's Tea Bar, Taipei, Taiwan
- Traversing Fantasy: International New Media Arts Festival 2007,
Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan
- URBAN NOMAD Project, Scope Basel, Basel Swiss
- The Paradox of Simplicity and Complexity, National Taiwan Museum
of Fine Arts, Taichung, Taiwan
- Very Fun Park 2, No.12, Songshou Rd., Taipei, Taiwan
- Breathing Deeply, Soka Art Center, Taipei, Taiwan
- Transformation in perception, MODERN ART GALLERY, Taichung,
Taiwan
- URBAN NOMAD Project, Scope Miami, Miami, America
- 2006
- SlowTech, Museum of Contemporary Art Taipei, Taipei, Taiwan
- Decode, TADA Center, Taichung./ Art Center TNNUA, Tainan,
Taiwan
- NeMaF, 2006 6TH New Media Festival in Seoul, Seoul, Korea
- III International Festival of ELECTRONIC Art 404, Rosario, Argentina

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

Open- Contemporary X Post document, Huashan Culture Park,

Taipei, Taiwan

2005 "Drawing "- Selected Exhibition of Sketch, STICK 20, Taichung,

Taiwan

A Theater of Taiwanese Common Culture, Kaohsiung Museum of

Fine Arts, Kaohsiung, Taiwan

2005 FREE ART EXHIBITION, Taipei Artist Village, Taipei, Taiwan

WU XING WU XING- Earthly and Distinctive Flowers and Grass,

Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan

Awards

2016 Prudential Eye Awards, First Prize

2008 The Digital Art Awards Taipei 2008- Digital audio-visual, First Prize

2007 (Flov"er) collected by National Taiwan Museum of Fine Arts,

Taichung, Taiwan

2006 The 11th Da Dun Fine Arts Exhibition, Digital Art, First Prize

2005 {LUCY and SUNNY Have a Drug} collected by National Taiwan

Museum of Fine Arts, Taichung, Taiwan

2004 The Annual Residential Artist for the STOCK 20 in Taichung, Taiwan

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

DOUBLE SQUARE GALLERY 双方藝廊

No.28, Ln. 770, Bei'an Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) 台灣台北市中山區北安路770巷28號 T +886 2 8501-2138 F +886 2 8501-2338
www.doublesquare.com.tw