

從原鄉到臺北，攜帶著裝滿回憶的行囊，期望在陌生的都市，找到家的輪廓，築一個屬於自己的巢。

將回憶從腦海中取出，幻化為實體的畫面，透過《時光捲軸》，轉動，倏然回到往昔的時光；順著《竹環 竇》的律動，回溯自我，並在《刻染 竇》將回憶凝結，反覆凝視；最後，於《他鄉的你，附著的鹽》，撒上回憶的結晶，在陶甕封存，打開，味道飄散，閉上眼睛，深吸一口氣，瞬間淪陷在回憶裡。

關於回憶， 我是這麼展示的……

專訪：胡芳瑜、張庭嘉、劉開平、羅婉云

「小小的齒輪， 帶動時光的鏈條」

在張庭嘉與胡芳瑜無數次的討論之下，創作出《時光捲軸》，畢業於建築系的兩人，面對不熟悉的領域，也特地去學習機械相關技術。

先於電腦繪圖，再印製於特選的「雙透布」，暈染的效果，正好呼應「藍染」這門工藝，「比較隱晦地去回應上個作品的『客家藍染』，但這次並不是真正回到傳統的藍染這件事，而是回到原理，就是如何讓一塊布，看起來像是用了藍染的技術？」

轉動，回憶的齒輪

2019年以《客家藍染小屋》串起來臺北打拚客家人的故事，隔年，張庭嘉與胡芳瑜將在臺北市客家文化主題公園的回憶點滴濃縮，置入《時光捲軸》中，持續轉動。「我們第1次做的《客家藍染小屋》較像是靜態裝置物，但希望這次的裝置是可以跟觀者有個互動的感覺，所以融入『龍骨水車』的概念，並從木作轉譯成金屬的齒輪與鏈條。」胡芳瑜說道。腦

力激盪、指出對方的盲點，是兩人的合作模式，每個零件、每個卡榫、每個組成方式，都是經過彼此無數次的討論（吵）出來的。就這樣，從0開始，一點一點建造出180*180*180公分的立方體。此外，為讓觀者體驗昔日「身體力行」的生活，他們也特地加入互動體驗，張庭嘉說道：「透過身體去執行某個動作或與藝術品做互動，它會產生聲音、觸感，那這個五

感會在你的意識中，與過去的記憶有所連結。或許你不是客家人，但對於這種身體力行的事，會有同感，會因為這樣一個小小的事情，得到養分也不一定。《時光捲軸》其實牽涉到的層面算滿廣的，包含我們藝術家本身也必需去了解捲軸的構造系統，如果我們沒有親身了解的話，怎麼有資格去回應龍骨水車這樣古老的科技？」

立方體內的畫布，暈染著鮮豔的色彩，隨著手輪的轉動，食物展演計畫、臺北客家農場……過去的活動點滴，彷彿躍出記憶，鮮活地在眼前上演。緩緩轉動著《時光捲軸》，每個日常點滴，都化成了小小的齒輪，帶動時光的鏈條，光影交錯之中，思緒彷彿被牽引著，一步一步，陷入時間的流之中……

靛藍、黛藍、藏青、紺藍、午夜藍……每一個凝結的藍，都成了相框中的永恆風景。隨著熱水沸騰，內心也跟著澎湃了起來，「當我將它拿起，它便不再吸收染劑，畫面，便凝結在此時。」在時間的帶領下，染劑隨著纖維逆流而上，不同的藍，在竹片上一一顯現，將它拾起，這一刻，就此凝結。在《刻染 寶》中，你看到了哪些回憶呢？

回溯 凝結的回憶

回溯自身與客家的連結，出生在石岡客家莊的劉開平，因國中時搬至臺中市區，從此便開始與客家有些疏離。「我這幾年都一直想嘗試設計之外的創作，剛好又一直在關注台北市客家文化基金會的活動，他們其實都滿努力在突破、試著做一些年輕化的東西，我覺得這滿好的，後來剛好看到這個徵件，就去徵選。」多少蜿蜒、多少曲折，但最終仍舊銜接回同一個點，其實，自始至終，都屬於同個迴圈，觀看《竹環 寶》，宛若就是在閱讀劉開平的成長歷程——曾經疏離，最終又透過創作，回到最初、重回客家。「我好像是在探索它，同時也是在探索自己的感覺。」他微微地笑著。

封存然後釋放 回憶的味道

把對你的印象凝結而成的回憶，加鹽醃漬，放入陶甕裡，封存，等待，打開後，會是什麼氣味呢？羅婉云本次的創作《他鄉的你，附著的鹽》，透過田調，搜集在臺北的不同客家人，將每個人的生命樣態，濃縮成精華，透過氣味，感受不同家族的遷徙故事。「總體來講滿意外的。」在田調過程中，她發現原來移居到大臺北地區客家族群的生命狀態，並不是一般「親土、親水」如此單一的形象，「有整個家族專門寫客家詩詞與作詞作曲的望族、有老家還住三合院的大家族，也有客家與日本結合的有錢人家，他在一個很華美的日式建築中長大，但裡面所有人都在說客家話、做醬菜，所以他對於客家的形象是很『秀氣』的。他們家傳承的生活態度，是日本的；但是語言、作息與飲食，是客家的，所以真的滿有趣的。」

從陶甕到食物醃漬品，羅婉云都細心製作，不放過任何細節。

「把你的影子加點鹽 /
醃起來 / 風乾 /
老的時候 / 下酒」

夏宇〈甜蜜的復仇〉

從陶甕，挾一塊醃漬品，看展的時候，下飯，再細細品嚐，這其實是《他鄉的你，附著的鹽》原本的呈現形式，但正好碰上了新冠疫情，只好從「味覺」轉為「嗅覺」體驗，「其實也都是品嚐，而『聞』的形式，我也是第一次做，所以也覺得滿好玩的，以後說不定也可以多往這個方向去試試看。」她笑著說。將一個個陶甕打開，嗅聞專屬於每個人的氣味，將回憶的保存期限，延續下去……

那麼，屬於你的回憶呢？

隨著回憶的氣味飄散，彷彿又被拉回了現實，暗暗思忖，客家文化傳承至今，如何創造屬於當代的回憶？「像那個老家住三合院的傳統家庭，他想都沒想直接說沒有要傳承客家文化。那種越符合我們想像客家樣子的後代，傳承意願反而越低。」羅婉云分享於田調過程的發現，「這讓我滿意外的，反而是那種後來有經過融合、轉變的非傳統客家家庭，更有意願想保存這個文化。」或許透過藝術家的轉譯創作，能如劉開平所說：「讓客家文化一步步朝『品牌塑造』努力。」進而吸引、推廣至年輕族群，張庭嘉與胡芳瑜說道：「這還是需要勇氣去克服，我們也努力去克服自己對於某種文化的刻板印象，用謙卑的態度真正地去認識那個文化，才不會造成彼此的反感。」

具象、回溯、凝結、封存、釋放、創造，循著回憶的幻化過程，從中找尋文化的蹤跡，將其一點一點聚集交織，慢慢築成一個臺北客家的巢。

張庭嘉

臺南人，畢業於國立成功大學建築研究所。於2020年臺北客家巢藝術展創作作品《時光捲軸》，並曾於2019年與胡芳瑜一同參與台北客家文化中心藝術進駐計畫創作作品《客家藍染小屋》。曾擔任台北客家文化中心整體識別重整案主持設計師、亞洲藝文中介組織網路論壇平面設計師等。曾獲 Studio Next Nest 設計競圖第一名等獎項。

胡芳瑜

臺北人，畢業於國立成功大學建築研究所。於2020年臺北客家巢藝術展創作作品《時光捲軸》，並曾於2019年與張庭嘉一同參與台北客家文化中心藝術進駐計畫創作作品《客家藍染小屋》。曾參與嘉義李宅規畫設計、桃園李騰芳古宅兒童展示設計等以及 Maker Faire Tokyo 2017、衛武營公共藝術節等展覽，並曾負責保安捌肆之布展規劃。

「把記憶、印象轉化成醃漬品或是味道，連結形狀、顏色，最後再連結味道。」關於作品，羅婉云如是說。

劉開平

臺中石岡客家人，畢業於國立臺灣科技大學工商設計研究所，現為產品設計師。擅長產品設計、傢俱設計、互動燈具設計、戶外裝置設計等。於2020年臺北客家巢藝術展創作作品《刻染 寶》與《竹環 寶》。其他作品有：《Light Chef》、《藤花》、《刻染-竹胸飾》、《魯凱獵人包系列》、《機窗的魔幻時刻》、《搖曳的香蕉絲》等。