

榕樹共生工作坊 守護老榕 走過更多一百年

建築系碩士班 / 許桓輔

當你決定未來志向的考試時、當你感受舒適更勝冷氣的夏日午後時、當你和親人在柔軟草皮野餐時、當你按下快門拍起畢業紀念照時，提到榕園想必大家腦中多少都會浮現類似的影像，榕園不只是校園景觀的一部分，從日治時期傳說日本裕仁皇太子在此種下第一棵榕樹開始，在人們心中不斷累積，直到今天來到這散步、打球、踏青、舉辦各種市集迎新活動，它更是乘載屬於成功大學認同感的場所，一想到成大，對話中總是少不了那片榕園。記得去年因為入學考試而第一次進入榕園，曾經在電視看過的大榕樹像是棟大房子矗立在草地中，大家像是早就知道榕園是個休閒空間般在這裡看書睡午覺，而我也好似被氣氛感染也拿出書來閱讀，樹下的綠蔭在那，勝過所有我經歷過的空間，「也許我們需要的只是一棵能讓人接近的大樹而不需要華麗的建築」我心中感嘆著，直到去年夏天的颱風吹斷了其中某棵榕樹後，我們像是懼怕古老的樹靈對人類無情的憤怒，敬樹而遠之，甚至為了保護樹幹倒塌豎立金屬圍欄和金屬支架，那棵榕樹和人的親密關係被隔離，而共同的記憶也被框在金屬圍籬

內。在今年夏天在吳光庭指導教授的推薦下，藉由參加了藝術中心舉辦的榕樹照顧計畫工作坊，提供給我以一個學生的角度嘗試再次創造榕樹與人的記憶，修補這被天災撕裂的關係。

差異中尋求共識：不同專業的腦力激盪

這次的工作坊吸引了不同專業領域的同學參與，不單只有成大的學生，也有來自全各地對藝術、設計、公共裝置感興趣的同學，同學中有的學習建築專業，有的學習金工藝術，有的學習表演藝術，也有的剛入取設計相關的研究所，大家都想趁著兩個月的暑假，以自己所學加上不同領域的同學討論，幫助這棵榕樹再生，讓它再次獲得人們的喜愛。組織這次活動的藝術家本身就有統合不同領域的經驗，他是豪華朗機工（LuxuryLogico）的陳志建，豪華朗機工由四位八零年左右出生的新銳藝術家陳志建、林昆穎、張耿豪及張耿華，因「混種概念」而成軍，他們取材於自然環境，憑著狂想討論奇觀社會中的人性思維，將極度的科技整合極度的人文，利用「音樂、視覺、裝置、文本」共陳手法，使面向千變萬化，作品跨界戲劇、電

影、舞蹈、建築、流行音樂、經濟行為，正因為作品融合多元的視角，我覺得非常適合帶領我們一起完成大家心目中的作品。工作坊一開始陳志建藝術家介紹他們在法國駐村的經驗，過程中他們並沒有主導及規定每個不同專業的藝術家，而是讓每個人都可以發揮，再以豪華朗機工擅長的整合，讓整個法國小村落充滿藝術與活力，也許這正是陳志建藝術家要傳達給我們的訊息，他希望在這個工作坊每個專業的同學都有發揮能力的機會，大家也必須學習從差異中尋找共生，才能做出和這棵榕樹共生的裝置藝術，照顧每一個希望榕園更好的心。

簡單的自我介紹和為什麼想參加工作坊，讓每一個參加的同學能更快的認識彼此

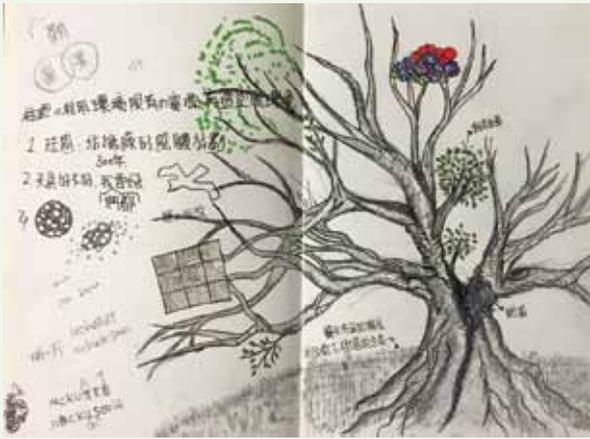
介紹即將帶領我們完成工作坊的豪華朗機工(LuxuryLogico) — 陳志建藝術家

從各種視角看共生：老師講座

在這五天的工作坊中，藝術中心安排了各種主題的講座，希望同學們可以從講座中獲取靈感，這些講座包含各個面向的主題，不單從藝術切入，同時也從生態、數位構成、裝置藝術、都市歷史涵構和文學的角度來討論這棵受傷的榕樹應該在校園中扮演什麼樣的角色，我們的設計又該如何跟榕樹共生，演講的老師與藝術家們也藉由不斷提出各種議題激發討論，增添同學對於榕園這樣的空間認知，希望藉由講座引領同學在設計中體現榕樹和環境的真實問題，如臺南的都市紋理或是榕樹的生物特性等。第一場講座邀請到熱帶植物所—黃浩仁教授，講授關於榕樹的生態與榕樹的生物特性，黃教授從生物學的角度為我們介紹榕樹的特質以及它在生態中扮演的角色，課程中最讓我印象深刻的部分是教授告訴我們這棵受傷的榕樹並非即將壞死，它目前只是因為天災的關係提早面對生命週期中更新再生的部分而已，而它即將衰亡的狀態只是人們以主觀的角度定義，其實榕樹會再生，會不斷的汰舊換新，讓新的枝葉能夠在既有的樹根上發展壯大，就像我們對榕園的記憶一樣，因為時間的累進，在過去的基礎上更加豐富多元，在嶄新的世代繼續不斷的存在著。講座結束後黃教授也帶著同學一起去看我們設計基地上的那棵榕樹，同學除了聽黃教授在旁講述屬於這棵榕樹的故事，同時也藉機會開始發想設計的可能，大家拿起筆記本、相機試圖勾勒出心中最好的設計，建構與榕樹共生的新故事。

黃浩仁教授和同學們講述這棵受傷榕樹的生態故事

勾勒出心中最好的設計，建構與榕樹共生的新故事

第二場講座邀請到建築系的柳川肯教授，講述關於數位構型的現今發展與實例，柳川老師簡述自己在數位構型方面的研究，同時介紹如何以數位的方法創造出具有設計或是空間價值的物件，如以CNC和真空成型配合電腦繪圖設計出一張符合空間意象的桌子，或是以數位工具創造模組化的燈具，柳川老師提出除了基地自然環境外，數位設計介入的可能性，同時柳川老師也連同陳建志藝術家一起帶領我們活動過程中的設計發想與討論，以建築空間專業的角度協助我們完成作品。在一系列的講座中穿插了陳建志藝術家分享豪華朗機工團隊的裝置藝術作品，他們的作品並不像傳統的裝置藝

術單純的生產造型，而是以行動、表演或是事件的方式來表達美感，如照顧計畫其中一項——「天氣好不好我們都要飛」是透過一隻手工模型鳥，經由電腦3D影像程式運算後，製成 37,200 張編號空白鳥圖紙，讓在學的小朋友塗色，最後藉由將圖畫收集、製作動畫，從而開啟了一段孩童間的繪圖飛翔旅程，這樣的藝術形態表達已經超脫了傳統對於型態美的刻板印象，藉由集體參與的方式讓藝術這件事不在只是美術館的事，而是大家都能參加的美學聚會。陳藝術家不斷的鼓勵我們朝這個方向思考，他也希望我們的設計也可以有某種程度讓民眾參與的性質。第三場講座邀請到建築系的吳秉聲教授，吳教授的專長是關於建築與城市的歷史理論與修復，這場講座的主題是「新與舊之間：老屋再生」，老師簡述臺南從荷蘭時代到現在的城市發展史，臺南如何從一個殖民據點發展成為現今充滿歷史風情的城市，同時也舉出國外歷史建築保存的實例，藉由建築的案例，吳教授希望放大我們切入榕園空間的視角，不單只看基地上的榕樹本身，或許從臺南的城市紋理、歷史來觀察它，我們的作品能夠回應府城悠久的歷史。第四場講座邀請到安平海關亮點計畫的主導人林煜堯藝術總監，對他們來說安平海關是他們介入即將沒落的老聚落之據點，林煜堯藝術家也提到安平海關空間不大甚至可以說很小，很多來到海關的民眾會疑惑海關既然是古蹟，為什麼看不見任何古文物的展示呢？可能也會認為海關為何不善用日式建築的優勢發展輕食咖啡茶點，一定可以吸引更多追逐老房子人潮，但海關人員們不落俗套，打破既有窠臼印象去經營，對每各角落的態度多出於「care」的概念——他們關愛屬於

這棟建築特有的歷史軌跡，因此選擇保留建物最純粹的樣貌；疼愛與建築相互共生的居民，所以我們透過新時代的藝術裝置將美的氛圍縈繞街區，帶走的不只是古蹟歷史痕跡，更在心中留下藝術不單只是存在美術館，博物館或是藝廊等室內空間，藝術無所不在，只要心中有美，處處都可是藝術。最後一場講座邀請到藝術中心主任，以文學的角度來看榕樹，講座中分享了文人如何使用優美的詞語，紀錄代代相傳的記憶如何被堅韌的榕樹守護，勾勒出榕樹在雜亂的社會帶來幽靜，主任開拓了我們對榕樹更多詩意的想像。經過這幾場講座，大家多少都從藝術家或是老師們身上獲取很多切入設計的觀點，例如有些同學希望關注設計的參與性，有些同學希望回應榕樹再生的狀態，無形中這些講座為我們的想法聚焦，也為我們的設計灌注更多知識養份。

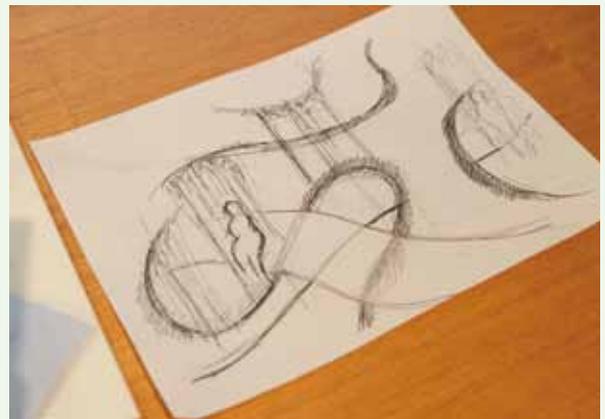

各種主題的講座，引領同學在設計中體現榕樹和環境的真實問題

討論與製作：與榕樹共生的設計

這次榕樹共生工作坊最主要的目標，就是希望大家對於榕樹提出裝置藝術的設計想法，為了讓大家能夠更快的做出完整的設計，在活動開始的第一天藝術中心就已經幫參加的同學

分為六組，每一組都可以拿到一個榕樹的模型和完整的數位資料，以小組為單位討論、製作、完成裝置藝術的設計。剛開始討論的過程不是很順利，由於大部份的同學都是第一次見面，並不太知道其他同學切入設計的角度和擅長的技能，同學們為了能簡單快速的向各自組員表現自己的想法，使用身旁現有的工具將想法畫在筆記本上，或是以簡短的文字將想法寫在紙上，成為認識彼此最快最直接的方法，從

簡單的草圖看出同學是用什麼角度看待這棵受傷的榕樹

大家的手稿中可以看出同學是用什麼樣的角度看待這棵受傷的榕樹，也可以看出每個人思考方法和擅長的技法，因為大家都愛好藝術與設計，很快的來自不同背景的大家就因為設計而成為各自最好的夥伴。

討論的過程除了畫設計草圖，藉由藝術中心提供給每一組1/50比例的榕樹模型，使得大家能夠以簡單的草模型表達設計與榕樹的關係，由於活動現場能使用的資源並不多，使得同學不得不用現有的物品想盡各種奇特方法來作模型呈現設計，如此方法完成的草模型雖然看起來粗糙不細緻，反而表現出每位同學的巧思與創意，如使用在榕樹旁撿到的樹枝直接拿來製作超自然的草模型，或是用廢紙來創造出柔軟而堅韌

的牆面，甚至使用棉線來表達光線的走向，大家跳脫了平常慣用的材料—金屬、紙板、塑膠，也跳脫本來既有設計思路的框架，使得每組呈現的想法既特別又不失設計美感。

在榕樹旁撿到的樹枝直接拿來製作超自然的草模型反而呈現設計最真實的一面

設計過程中，除了繪圖與模型的製作，另一樣相當重要的是想法和分工統合，每一個人的概念和想法都不盡相同，專長也都不盡相同，如何在有限的時間和資源彙整組上每一個人的想法和人力完成作品，成為每一組需要克服的難題，如我這組希望以設計的方式，讓來榕園的人可以藉由貼近這棵受傷的榕樹，發現其實這棵榕樹還是不斷的長出新枝，來表達榕樹生生不息的概念，為了表現這樣的想法，我們小組必須要達到想法上的共識，同時也必須藉著每個人的專長在製作模型和繪圖上分工，直到最後也必須彙整大家完成的工作和表達概念的語詞，在發表作品時讓每個人都能知道我們在做什麼。對我們來說除了時間短暫外，每個想法上的差異如何找到共通點都是難題，藉由不斷的切磋討論，儘管大家都有自己的堅持，憑藉著大家的努力，最後還是作出具有一定完整度的作品，相信其他組別同學也是和我們經歷、克服一樣的難題，才讓這次工作坊各組的作品概念既豐富又精采。除了各組的討論，到場講

座的老師和藝術家們也盡他們所能協助我們，點出我們沒有看出的盲點，也在每天舉辦迷你版的評圖，讓每個同學都能夠知道各組正在進行的設計。

每天的討論和迷你評圖不斷挑戰每一組同學的想法

成果發表

經過工作坊前四天的腦力激盪，各組的同學大致都有想法上的共識，剩下最重要的工作就是將想法用漂亮的圖面和精緻的模型呈現出來，同學們因為不同的專業背景，也使各組使用多元的方法呈現設計，例如有一組的同學想要使用光線讓榕樹在晚上也能被注意到，他們最後使用雷射筆和鏡子做簡單的實驗模型，再以電腦模擬設榕樹和設計完整呈現的狀態，也有另一組的同學想要讓來榕園的人們可以聽見榕樹的聲音，為了實驗聲音的設計，他們使用大量的水管和漏斗組成各式各樣的傳聲管，除了表現真實設計的尺度，每支傳聲都是可以如實使用，也讓他們的設計增添了互動性，也有其他組的同學想到以務實的空間規劃，讓來這棵榕樹休息的人們可以獲得良好的體驗，同學們都竭盡所能將自己的能力展現在設計中。

在最後設計呈現的階段，我們這組在設計開始已經初步獲得想法上的共識，希望表達榕樹不斷重生的事實，但讓我們最頭痛的問題是如

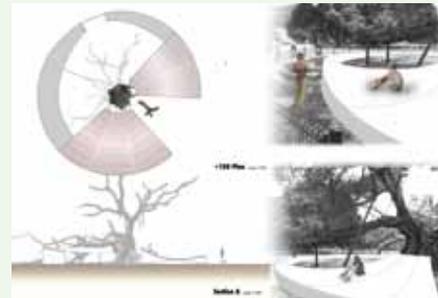
何以最簡單最不會傷害榕樹的方式置入設計，同時又能有效的表現我們的想法。我們從讓人能夠登高看到榕樹新枝的簡單土丘，到最後發展出可以讓人們在上面休息的金屬裝置，我們不斷的思考討論更好的想法，也不斷推翻質疑想出來的設計方案，最後我們的設計的裝置是一個可以讓民眾休息的平台，裝置整體向榕樹

童趣的聲音裝置讓老師們也樂在其中

主幹微微傾斜，當人們試圖登上我們的平台，視線和身體不自覺被抬升，讓在平台休息的人能夠發現榕樹的新枝，體認到其實榕樹並未死亡而是正在重生，組員們也希望裝置能夠讓學校的師生用雙手搭建，所以我們的設計全部以模組（15X30cm）的透氣磚為基本單位設計平台，過程中組員認真的思考解決設計可能面對的難題和批判，希望在最後的發表評圖表現最好的設計狀態。最後呈現的設計可能看起來有些不真實，很多沒有被解決討論的問題，就像如何讓人到我們的裝置上活動？怎樣讓人參與我們裝置的建造？都是我們沒有想到的範圍，不過在聽完老師們的建議和比較現在台灣各處進行的裝置藝術設計，除了對設計執行的層面更了解外，老師們的建議講評也幫助我們看到過去忽略的設計面向，這對我們都是一次寶貴的學習經驗。

工作坊五天下來，每一組的設計都能看出大家設計上的巧思，最後的評圖也十分順利，每組的設計都能看出大家努力想幫助這棵受傷的榕樹，在榕園重新找到屬於它特有的空間體驗，而最後呈現出來的不單只是同學們自己的設計，同時也有許多在工作坊期間講座和組員討論下產生的想法，被同學實踐在設計裡，雖然我們的設計不一定會被建造出來，但我們對榕樹的關懷與巧思會和這棵榕樹一同被留存下來。感謝這五天工作坊，雖然時間非常短暫，但榕樹的裝置設計讓我們更了解人造物應該要如何介入自然環境，也和來自各地的大家為了相同理念而聚在一起交流，在榕園留下屬於和榕樹共生的回憶。

我自己這組的設計圖

我和組員們解說我們的設計

工作坊的最後和榕樹合影後完美告一段落