

99.3.25. 呂委員理煌演講-「氛圍營塑-易殖與拓殖實驗」重點摘錄：

- 一、今天一開始先作個簡短的介紹，然後進入兩部影片觀賞。個人參與會議至今，比較關心的是公路上應該用哪一種色溫？待會看了影片之後，大家可以比較一下，影片中的色溫若都換成高色調、複金屬或水銀燈，那性質會如何？現場的場景感覺又會怎樣？其實兩部影片中所有的作品色溫都偏低，在高色溫與低色溫時，對環境的感覺是怎麼樣？對都市或道路的氛圍，情感又是如何？透過影片的比較，我們可以思考未來在公路或環境場域中，如何適當的去運用色溫。
- 二、過去我們常花費許多金錢去營造一個地標，例如：媽祖大橋。個人好奇的是其夜間的场景，假使不是使用這麼高的色溫，那感覺會不會不一樣？
- 三、今天我帶來兩份資料，比較長的那一份，是我們建築繁殖場的發展年表。而封面與封底所呈現的作品，是前3個月在臺中國立臺灣美術館參加亞洲藝術雙年展的展覽，總共運用130個浴缸所組成。翻開內頁有3條線，中間的橘線(Matrix)代表創作團隊自1999年成立以來，從建築繁殖場的母體中所衍生出所有空間的變化與創作；下方的藍線(Neighborhood)代表建築繁殖場周遭環境的作品線路脈絡；最上方的綠線(Beyond)代表離開建築繁殖場的母體與周遭環境之後，在其他場域(包括宜蘭、臺南海安路)所做的作品，整個系列創作一直延續到2009年。這份年表僅供大家參考，倘若有興趣的朋友，想要知道裡面發生的更多內容，可以從我們的網頁中再去瞭解；另外一份較小的資料，是2008年我們到威尼斯展出時所使用的DM，順便帶過來請大家指教。
- 四、今天播出的第1部影片是整個團隊(約10~12人)在2004年第1次踏上國際參展，那時我們並不知道自己可以在國際展場上掌

控多少氛圍？所以我們就在南部的校園內先建構出 1:1 的空間。為了此次展覽，我們小心翼翼的完成作品展現，而所有的工程都是自己進行國際貨櫃的打包。第 2 支影片是在 2008 年前、後以 7,000 個臺灣製造的耐酸鹼塑鋼方型水桶作出系列性的「果凍迷宮」創作，整個作品屬於光的空間展出。

五、從 1999 年以來，我們所有的作品從來沒有畫過圖，當所有的材料進場後，就以人和空間的關係去親手創作。2004 年展覽後，接著 2006 年受邀到德國盧爾美術館參加城市論述建築展，而後在歐洲 4、5 個國家以不同的操作進行聯合展覽，最近則是 2008 年受邀到威尼斯的大會做主題參展。

六、建築繁殖場於 2001 年獲得遠東建築獎；2003 年在宜蘭也做了一系列的童玩節作品；臺南市海安路的作品則是以跨越馬路不同的方向來展現；另外還有果凍月橋及水蜻蜓等創作。

養路組景觀科提問：

- 一、以上所見眾多的參展材料、機具等，其經費如何籌措？
- 二、設計時通常會用圖面作為溝通媒介，剛剛委員提到過程中完全不畫圖，由於每個人的想法不一，如何彼此溝通，展現成果？
- 三、觀賞第一部影片，聯想到於 921 地震、川震協助原住民自力重建屋舍的謝英俊建築師，兩位皆具有動手做的精神。第一部影片的作品感覺有點像瞭望台，那樣的形式有無考慮到力學的載重問題？另外，不畫圖僅以進場的材料作即興的創作，事前對於數量有無概估？實際上，我們碰過以景觀構想欲做一件不規則線條工程，但結構技師簽證時卻非得修直，否則不予簽證的案例，其實這是破壞美感的。

呂委員回應：

- 一、對於國際的整裝或展覽部分都還好，最困難的是在國內籌措經費的部分。實際統計過：從 2004 年威尼斯的臺灣館、2006 年

德國盧爾美術館到 2008 年威尼斯的大會展，共 3 次的參展費用、國際運輸及人員住宿(每次約 3 個月的期間)，總金額約 2,000 多萬元。募款來源出自不同單位，包括教育部、文建會及私人基金會等。我們必須在不同的時間點推出作品，就如同戲劇界的明華園，需要不斷的跑攤，不斷的提出作品證明後，才有機會再為下一個階段募款，假使一停下來，幾乎下一次的大型展覽就募不到錢，也許這也是催生著我們一直跑的宿命。

- 二、人類很早就知道如何造橋鋪路、蓋房子，這些基本動作對我們來說並不困難，只是有沒有被啟發。我們不畫圖，過程中就必須靠不斷的「做」來培養長期默契，到後來大家會像師傅帶徒弟般養成某種術語。如同玩爵士樂，每個人會有自己的喜好和專長，一旦決定起音的 tone，所有的人就會朝著這個調性去走，過程中有摸索與修改，用眼睛和感覺去判斷，讓整個體系被喚醒出來，之後整個溝通和對話會變得快速，就算在不同代的團隊中，也變成很重要的訊息傳遞方式。
- 三、在國內，我們的東西是結構技師不願意做的，所以我們就是自己作品的結構技師，因為是用實驗做出來的，所以垮了就再改，直到有把握才會到國際上呈現。我們到國際參展時，若展場單位需要結構證明文件，這不需要我們提，而是由他們找當地的結構技師做計算、測試、分析與簽證。另外，實驗做久了就會有一些經驗值，這些經驗值可以幫助我們跨往下一步，所以建立這種資料反而對我們非常重要。有關材料估算的問題，我們也是依照經驗值，有多大的空間、多大的環境或有多少的經費來決定進多少材料，當經費不足時，會利用回收材料來創作。

王委員小璘意見：

剛剛看到呂老師的精彩作品，讓我想到 2004 年教育部評鑑時有機會到南藝大參訪，那時對呂老師的團隊印象就非常深刻，也相當敬佩。請教呂老師，你們團隊大部分都參加國際展覽，不知道有沒有參加過競賽？現在有一個國際技能競賽（WorldSkills International），從 1951 年於西班牙成立後至今已歷經半個世紀，競賽項目分為 45 類，其中 1 項為「集體創作」。呂老師團隊的創作給人印象強烈，兼具現代感與地方感，建議呂老師帶領團隊參賽，該競賽每 2 年舉辦 1 次，惟首先需在國內比賽。明年將在英國舉行，2013 年則在德國舉辦，如果呂老師有興趣，可以上網到行政院勞委會國際技能競賽專區看看，為國爭光。

呂委員回應：

謝謝委員的指點。

張委員基義意見：

每次看呂老師的作品都很感動。呂老師應該是臺灣在建築或藝術創作上非常重要的典範。因為早期的設計教育是比較專業分工的關係，通常畫完圖後由別人做，而呂老師等於是親手做，回歸到最原本。其實藝術工程中有很多藝術工匠，本身可以做設計，也可以動手。呂老師給我們的啟示，就是真有概念的人可以從實做中獲得一些經驗，所以他除了是一位教育者、建築師、設計師以外，也是一位黑手，具備親自動手做的精神，在當代來說非常少有，對於教育與環境來說有很大的啟示。

呂委員回應：

謝謝張委員的指點與說明。其實我們所收的學生來自不同的領域，也有學文學的，有無興趣加入就看進來後一年的默契培養與養成。假如有默契的話，不畫圖是很刻意的動作，因為在臺灣會畫圖的人太多，但是不畫圖靠感覺可以傳遞出訊息和判斷的人，正是我們所尋覓的一個小族群。