

抓不住的 蘭嶼小孩

蕭玉霜的異想世界

蕭玉霜◎著
Si Kazipang



蕭玉霜的異想世界

抓不住的蘭嶼小孩

Si Kazipang

蕭玉霜



蘭嶼媒體與文化數位典藏策畫
國立交通大學出版社出版

抓不住的蘭嶼小孩：蕭玉霜的異想世界

著 者：蕭玉霜（Si Kazipang）

主 編：林素甘、郭良文

文字編輯：張雅晴

畫作攝影：蔡禮安

美術編輯：蔡彥淳

行政編輯：程惠芳、蔡欣蓓

策 劃：蘭嶼文物與生態影像數位典藏計畫

蘭嶼原住民媒體與文化數位典藏加值應用計畫

贊 助：財團法人原住民族文化事業基金會

出 版 者：國立交通大學出版社

發 行 人：吳妍華

社 長：林進燈

地 址：新竹市大學路 1001 號

讀者服務：03-5736308、03-5131542

（周一至周五上午 8:30 至下午 5:00）

傳 真：03-5728302

網 址：<http://press.nctu.edu.tw>

e-mail：press@cc.nctu.edu.tw

出版日期：民國一〇一年六月初版一刷

定 價：250 元

ISBN：978-986-6301-43-8

GPN：1010100930

展售門市查詢：國立交通大學出版社 <http://press.nctu.edu.tw>

或洽政府出版品集中展售門市：

國家書店（台北市松江路 209 號 1 樓）

網址：<http://www.govbooks.com.tw>

電話：02-25180207

五南文化廣場台中總店（台中市中山路 6 號）

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw>

電話：04-22260330

自序

在機場工作時，每年都會看到郭良文老師所帶領的蘭嶼數位典藏團隊準時進出蘭嶼。在過去，蘭嶼一直都有學術單位進駐，但這些單位似乎只是為了研究而在蘭嶼短期的停留。因此如果有外人提起想要收錄我的畫作，我總是覺得無法輕易地點頭。儘管合作暫且沒有眉目，但每年郭良文老師與林素甘老師帶隊來到蘭嶼，經過機場櫃檯時總不忘熱情地對我喊著「玉霜我們又來了」！經過五年不算短的觀察期之後，我才終於點頭答應合作。破冰的關鍵是什麼呢？是真的被感動到了！這個團隊的認真工作、尊重創作者及畫作的態度，讓我放心，也願意在繁忙的日子裡來配合這個不算輕鬆的解說工作。

「人果然是要在生活最有壓力，或是情感矛盾的時候，才会有大量的創作」。這些畫作與立體創作，大多數都是在壓力與矛盾的心境下所發想出來的。出版本書的一個重要期望是希望告訴蘭嶼當地的年輕人，只要努力就可以實踐自己的夢想；此外，也希望透過這些創作讓更多的人能夠感受到在生活周遭的美！感謝所有協助本書出版的人。

蕭玉霜於蘭嶼

民國 101 年 6 月

前言

抓不住的小孩！這不但是作者蕭玉霜為這本書所取的名稱，也是描寫本書作者最佳的寫照。

初次認識蕭玉霜是在蘭嶼機場，她當時是德安航空公司的櫃台小姐，是往來蘭嶼遊客必定會接觸的對象。蕭玉霜坐在櫃檯時，她並不多話，公事公辦，不過很有禮貌、偶而可以見到她的微笑。在偶然的一次機會裡，蘭恩文教基金會丁紹慶執行長告訴我們蕭玉霜很會作畫，且擅長抽象畫，建議我們可以跟她接觸、說服她將作品納入蘭嶼數位典藏計畫的網站中。在結識蕭玉霜五年、見過她無數次面之後，終於有第一次的深入接觸，跟她共進晚餐，討論將她的畫作進行數位典藏之構想。然而，脫下制服的蕭玉霜，真的很不一樣！她有屬於自己的裝扮特色，從帽子到鞋子，很龐克，她的笑話一個接著一個，有說不完的心情、表演不完的动作與表情，更是一個逗趣、性感的人。可以這麼說，在工作時，蕭玉霜是一位拘謹、認真工作的職員，但在私底下，她是一位不受拘束、感情流露、豪邁奔放的藝術家！就這樣，我們與她結緣，有機會進入蕭玉霜的異想世界。

蘭嶼優美壯闊的山海孕育達悟原住民在手工藝術方面的成就，如美麗的拼板舟、丁字褲和傳統地下屋等。除這些傳統的手工藝術外，蘭嶼這塊土地也培育了許多素人藝術家。他們沒有受過學院式的專業訓練，但卻能利用蘭嶼及其原住民的養分創作出來許多令人激賞的藝術創作，

而蕭玉霜便是其中一位素人藝術創作者。她從事藝術創作已有將近 10 年的時間，在從未受過任何藝術方面的專業教育或訓練的狀況下，憑藉著對藝術的興趣及簡單的媒材（油漆、廣告原料、粉彩筆與壁報紙），創作出一幅幅令人視覺震撼的畫作。

蕭玉霜的創作深受蘭嶼傳統文化及環境，及在台灣工作時的文化衝擊（漢人對原住民的刻板印象或歧視）與生活體驗之影響，讓她透過畫作抒發她對故鄉蘭嶼的思念。在回到蘭嶼後，沈浸在蘭嶼的山水環境中更加激發她的創作靈感。至今，她已創作上百幅畫作，並曾於蘭恩文教基金會之文物館與蘭嶼航空站（機場）展出其創作。現今，除平面繪畫外，亦開始利用海邊撿拾的漂流木、貝殼、石頭和保麗龍浮球等材料，創作小型的立體裝置藝術。除此之外，蘭嶼當地多家民宿業者亦邀請她彩繪民宿空間，讓更多到蘭嶼旅遊的人可以藉由她的藝術領略到蘭嶼之美。

蕭玉霜的作品雖具有海洋原住民獨特的藝術風格，卻非學院派的畫作，也非常今藝術創作之主流。由於她的畫作獨樹一格，且其所創作作品與個人的成長經驗有強烈之連結、與親人朋友互動的關係很密切，因而表現形式也間接體現出達悟文化的內涵。雖然是庶民藝術文化的創作，但是畫作張力十足、畫如其人，不瞭解蕭玉霜的異想世界，是無法體會她的創作意涵。因而本書針對她的平面畫作（共 102 幅）與立體創作（共 21 個）進行整理與編排。除了用圖片展示作品之外，亦藉由蕭玉霜對於其創作作品的自述，來敘說一個生長在蘭嶼的素人藝術家故事。在書中，除為每一創作作品提供名稱、創作時間、媒材及尺寸（以公分為計量單

位)等基本資料外,亦以文字方式帶入蕭玉霜的創作過程與理念,讓讀者能夠藉由文字更加瞭解隱藏在每一個創作之後的心路歷程。

本書的問世,除感謝「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」下「拓展臺灣數位典藏計畫」對「蘭嶼媒體與文化數位典藏」計畫在數位化和典藏蕭玉霜畫作方面的經費贊助外,亦感謝「財團法人原住民族文化事業基金會」贊助部分出版經費與「國立交通大學出版社」的協助及出版。此外,「蘭嶼媒體與文化數位典藏」團隊成員的努力投入亦是本書得以成書的重要推力,例如蔡禮安先生克服環境上的各種限制,拍攝出每一個作品的原貌;而張雅晴小姐多次對蕭玉霜進行訪談,以文字將其作品與創作歷程結合在一起,鋪陳出令人感動的故事。另林主宏先生、歐宇芳小姐和朱光弘先生錄製蕭玉霜的創作解說,亦為本書的內容提供了完整的來源。感謝所有參與者的用心與協助,因有他們的參與,才能讓本書得以順利出版。

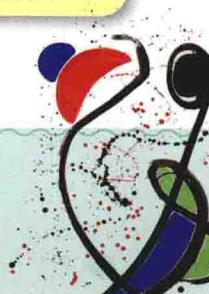
蘭嶼的海洋孕育了達悟族人的飛魚文化與傳說故事,而在鄉村與都市、傳統與現代的交錯編織之下,達悟文化也注入了新的力量,創造出如蕭玉霜這樣與眾不同、特殊的素人畫家與創作者,這種代表新潮流文化的庶民藝術家,正席捲著深具飛魚文化傳統的達悟家鄉,並逐漸綻放出異類的花朵,讓大家能夠飽嘗蘭嶼的多樣性之美。而蕭玉霜的異想世界,正等著各位細細去品嚐!

林素甘,淡江大學資訊與圖書館學系
郭良文,交通大學傳播所、傳播與科技系
民國 101 年 6 月

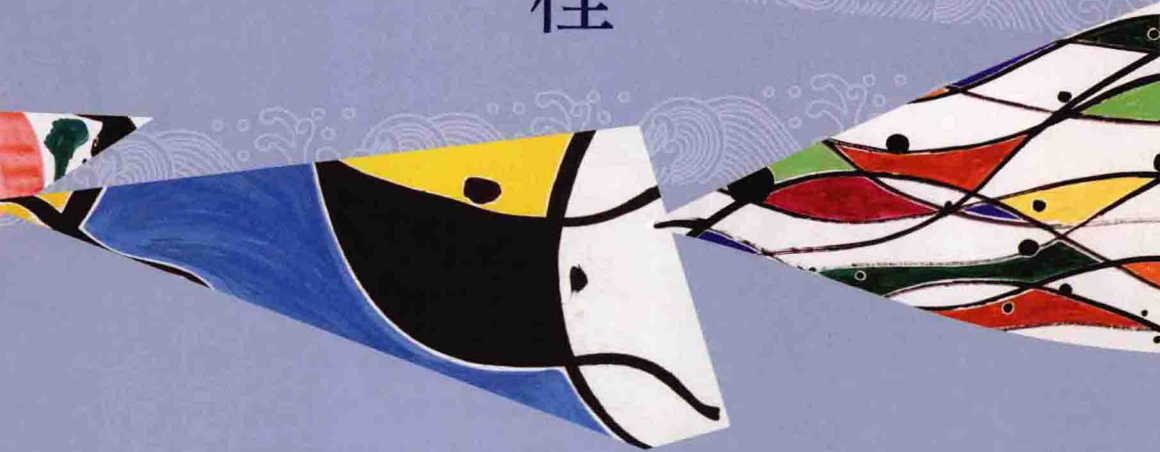
蕭玉霜的異想世界
抓不住的蘭嶼小孩

目次

自序	i
前言	iii
城市・啟程	1
城市・人際	15
城市・困頓	23
城市・掙扎	33
城市・價值	41
城市・獨舞	51
蘭嶼・女人	59
蘭嶼・自然	71
蘭嶼・家庭	89
立體創作	101
後記	122



城市·啟程





城市・啟程



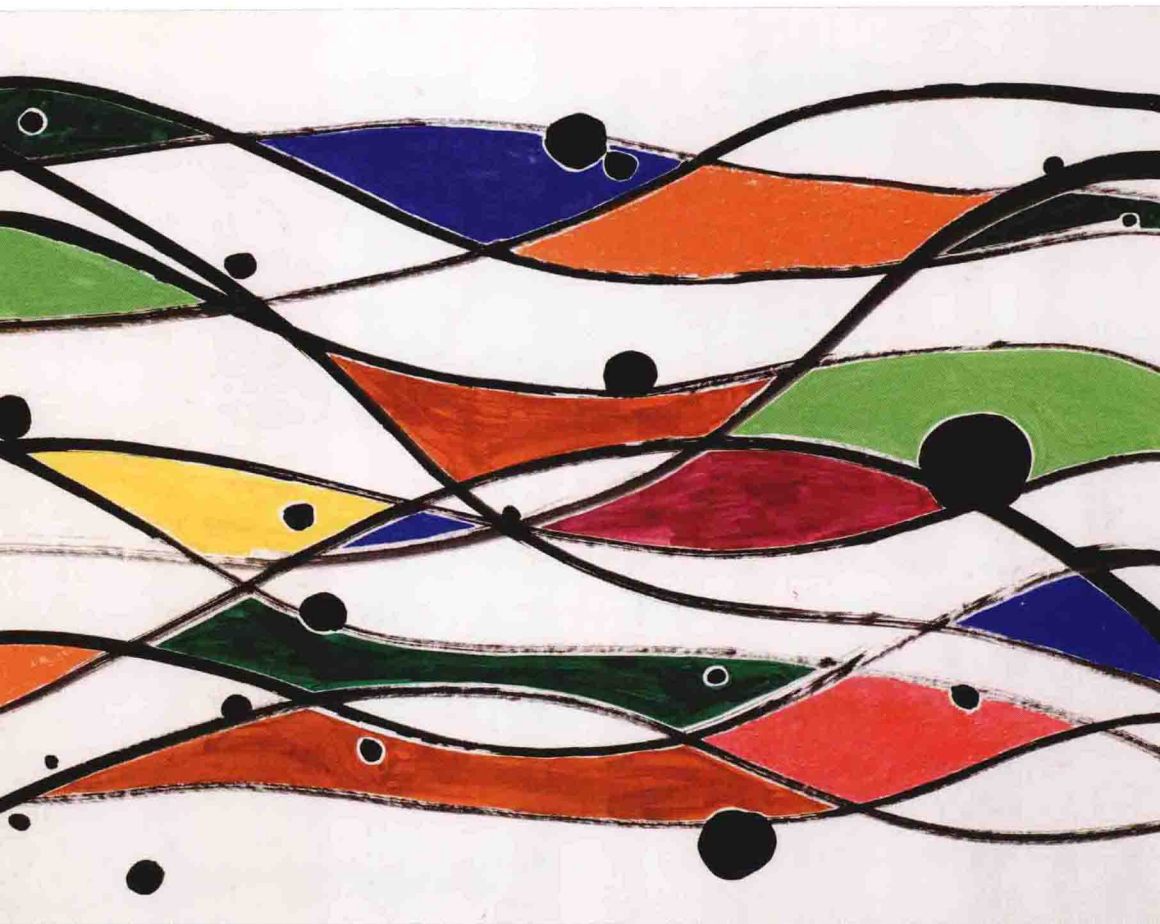
①

高職畢業後的第一份工作是在台東的一所學校，第一年只能送送公文，有時白天還要鋤草。但到晚上就抓緊機會，留在辦公室裡學電腦。那時大家都回宿舍了，但我還會一個人在學校裡自學，因為真的想在工作上學會一些東西。那時，學校裡蘭嶼來的人很少，而我又不懂解都市人的做事方式，因此對「人」產生很多負面的感受和壓力，但是為了要學東西，我都忍耐下來，但這些壓力並沒有隨著工作經驗的增加而減少。不過，雖然那時候很痛苦，但這些都變成以後創作的靈感來源。

也是因為到學校工作，才有機會開始畫畫。那時根本不知道要怎麼畫，也從來沒有學過。有

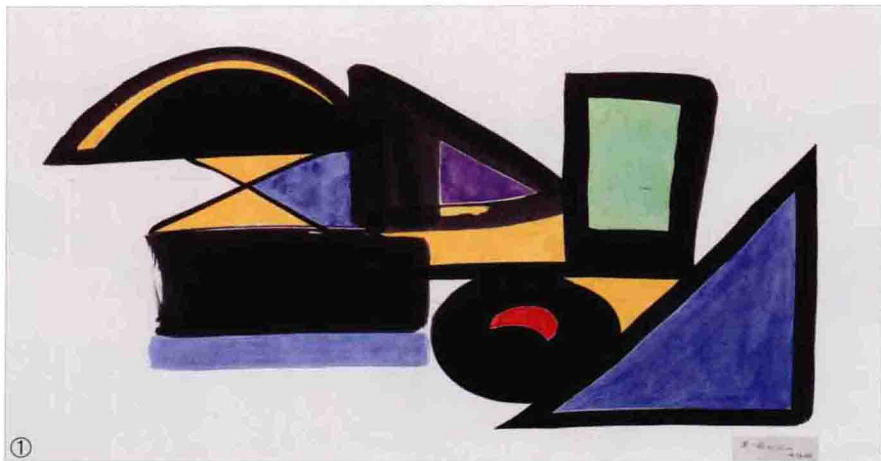


②



①星星月亮／1996.11.25／廣告顏料／78x108

②海洋／時間不詳／廣告顏料／108x78



一次學校辦活動，第一次幫忙做海報，那排版和文字都亂七八糟，但海報的配色卻受到大家的稱讚，因而建立起畫畫的信心。從以前就對顏色很敏銳，但在蘭嶼時並沒有發現，來到都市後反而讓我看到自己比別人厲害的地方。因為只對國小用的毛筆有印象，因此買了一支五百塊的毛筆、廣告



①幾何意識圖／1997.07.06／廣告顏料／108x78

②花／1996.10.27／廣告顏料／78x108

③飛翔／1996／廣告顏料／78x108





顏料和全開壁報紙，用這些材料開始繪畫之路。那時候沒有錢買好一點的筆和顏料，有時候也會用化妝品嘗試不同的感覺，但大部份還是用廣告顏料。

剛開始，畫了很多蘭嶼的風景和山水。人就是這樣，當時在蘭嶼時一直想飛、想往外跑，但到了台東卻天天想家，看到海邊

或山上，就會有想念故鄉的感覺。因沒有學過畫畫，所以筆畫都很簡單，只能用抽象的方式來表達。例如「想念蘭嶼」，藍色的海、綠色的山、紅色的船，就好像幼稚園小朋友在那邊隨便畫。練習山水畫一陣子後，開始畫工作上的不滿，和城市給我的衝擊。在那時，畫畫算是抒發壓力和情緒



- ①想念蘭嶼／1996／蠟筆、廣告顏料／78x108
 ②無題／1997.01.11／廣告顏料／108x78
 ③一個女人／1996.09.12／廣告顏料／78x108





的管道之一。畫完後，想家的情緒和工作的壓力也都一併宣洩了。

之後到台北工作，房東不讓我畫在牆壁上，就將畫好的海報紙貼滿牆壁，讓自己看了也開心。有趣的是，房東原本對我的態度很冷漠，甚至有一點瞧不起我，但看到貼在牆上的畫後，態度突然有了180度的大轉變，對我很有禮貌，讓我蠻得意的。有時還會在白色T恤上畫一些東西，同事覺得配色很好看，就會問：「衣服是在哪裡買的？」我說：「自己畫的啊！」同事會說：「不怕下雨，衣服全部泡湯了嗎？」我大笑：「管他的！」自己創作的東西能被別人肯定，是一件多麼令人開心的事啊。

山水／1996.09.24／廣告顏料／108x78