

《烏布上篇》

舞蹈 · 繪畫 · 木雕 · 甘美朗音樂

巴里島的藝術心臟——烏布

文圖／春樹

烏布的藝術能量，不是天外飛來一筆，而是古王朝顯赫歷史的積累及外來客的傳承耕耘。世代更迭，歲月流轉，東西方藝術精靈在此地擦撞出美麗的火花，從存在千百年的Banajr社區組織，尋找變與不變的平衡。

旅客服務中心經理
I Wayan Bajera

出了巴里島國際機場，包輛車往北走，印尼官方經營的「小藍」計程車，卡在下班時刻的摩托車陣中，思緒早已追著南風飛奔，遠離島上唯一的公路後，觀光的吵雜聲轉弱，五星級飯店遠了，傳統巴里島式的建築多了，泥土的味道越來越濃，翠綠稻田舒緩緊繃的神經，田中小屋在夕陽餘暉裡拉長影子，10月的天空，70度仰角，恰好遇見游向無邊藍海的風箏，旅人看天看地、看屋看人，看見後照鏡裡，自己傻傻的笑容。

東西方藝術 · 擦撞火花

巴里島的藝術心臟——旅遊書都是這麼形容烏布。走進這座位於中部田園山谷的小村落，你必須很刻意才能不發現舞蹈、繪畫、甘美朗音樂和木雕，才能不被梯田、野溪、寺廟及藏在林間的精緻VILLA分散注意力，烏布的美，在華麗宮殿，在尋常人家，在上流富豪，也在鄉野小徑間。

烏布的藝術能量，不是天外飛來一筆，而是古王朝顯赫歷史的積累及外來客的傳承耕耘。世代更迭，歲月流轉，東西方藝術精靈在此地擦撞出美麗的火花，西方人帶來藝術，也引進觀光，沒有南部觀光區刻意開發的鑿痕，曾是天子腳下的人們，從存在千百年的Banajr社區組織，尋找力量，尋找變與不變的平衡。

在獲得台灣旅遊業者注意之前，烏布已是歐美自助旅人的朝聖地，靜謐的居遊型態，也是明星及富豪享受度假隱私的最愛，西元2000年，巴里島爆發首次恐怖攻擊事件後，烏布的觀光業出現大躍進，觀光像丟進湖裡的小石子，在寧靜的田園山谷，激起一圈又一圈的漣漪。

烏布，結束了深閨未識的遺世獨立，成了另一個巴里島觀光「名牌」。

巴里島中部 · 吉安雅縣

烏布(UBUD)位於巴里島中部，距離國際機場1個小時車程，行政區域屬於吉安雅縣，地名來自於烏拔(UBAD)，巴里語指一種以生長在坎普漢河具有療效的藥草製成的藥物，古王朝時

親切熱情的旅客服務中心義工，是烏布旅遊好幫手

代，此地的貴族以擅長運用藥草治病而聞名，今日烏布藥草SPA聞名，有其歷史背景。

烏布今日的藝術成就應歸功於政治，古王國時代的吉安雅，曾是島上最有權勢的王國之一，當時每個村莊都有效忠的首領，由於喜愛藝術，首領們競相邀請藝術家創作，彼此競爭藝術成就，帶動藝術創作風潮，也讓優秀藝術家備受尊崇，地位水漲船高，島上各地的工藝家紛紛遷居，使得此地成為引領藝術風潮的核心。

即使進入21世紀，經過荷蘭侵略及印尼獨立，烏布王室仍備受尊敬，其影響力從此地完全見不到回教建築，可見一斑。

歐洲藝術家·拍賣高價

西元1930年，烏布王子邀請德國藝術家華特史拜斯作客，烏布迷人的田園風光與島民豐沛的創作活力，吸引史拜斯定居此地，開啓東西方藝術交流的序幕，追隨史拜斯腳步的西方藝術家，在這裡學習巴里島傳統的「瓦揚」技巧，也引進西方藝術自然浪漫、超現實的畫風，世人對烏布大開眼界，烏布藝術也藉此輸出至國際舞台。

除了畫家，烏布也吸引了木雕家、音樂家、舞蹈家，在烏布王室熱烈支持下大鳴大放，不僅贏得藝術心臟的美稱，也使得巴里島的藝術與創作有了嶄新的發展，1920到1930年代在巴里島創作的歐洲藝術家，在今日的藝術品拍賣市場價格不菲，其中以史拜斯最受歡迎，他的一幅作品在1996年曾創下75萬美元拍賣高價紀錄。

手工藝師傅·家學淵源

工藝家世居，此地創作天分自然高人一等，別小看荷著鋤頭下田的鄉野村夫，個個可都有深藏不露的好手藝，清早下田去，太陽出來就回家，悠閒在家門口雕刻、畫畫，在古代，創作是為了彰顯天神的偉大，服侍王室與貴族，今日這些家學淵源的工藝家，在觀光商機中，轉型成了手工藝師傅。

於是，田園狹窄泥路旁，除了頂級度假VILLA，還有一家小規模的手工藝工廠，精明的商人、尤其是華裔印尼人，招募當地師傅，大量生產制式的手工藝品，一招半式的工人模仿著大師級的創作，像不像三分樣，廉價的手工藝品

在觀光景點隨處可見。

華人在印尼商圈呼風喚雨，巴里島也不例外，島民最喜歡用「做生意的中國人」形容一個人精明能幹、永遠不吃虧，封號無傷大雅，卻傳神的點出華人旺盛的生命力與企圖心。

採購伴手禮·旅行紀念

烏布主要街道上，畫廊一家接一家，高度雷同的畫作，這家有隔壁也有，價格還可以一殺再殺，不到台幣100元，就可以買到大師名作仿畫，不可否認的，外國人的關注激發巴里島的藝術成長，但觀光業卻可能降低其美學標準，創作不免為滿足觀光客買土產的需求，而非以藝術之名創作。

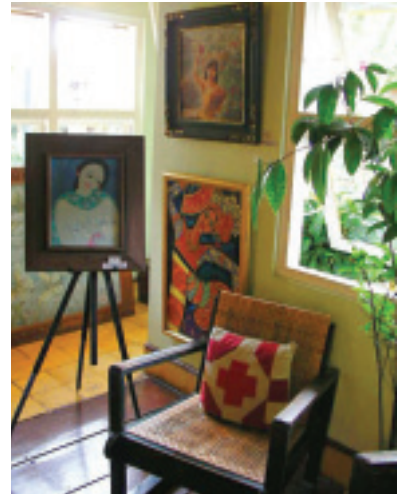
此地不僅有仿作，如果願意，也可以拜訪私人基金會，或者彎進小巷人家，探訪窩在家裡創作的素人畫家，挖掘明日之星，所謂內行看門道、外行看熱鬧，買不起動輒數百萬元的大師級創作，可以租輛機車，前往附近的主题村落，探險兼採購伴手禮，為旅行留下難忘的紀念。

博物館遍布·美術館多

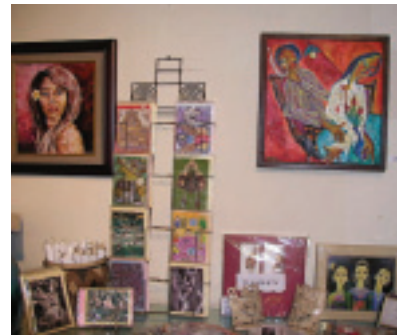
包括木雕村馬斯、布村蘇卡瓦提、擅長銀飾手

烏布旅客服務中心外觀

SENIWATI畫廊，是巴里島唯一的女性藝術家推廣中心

SENIWATI畫廊展售女性藝術家作品

SENIWATI畫廊辦公室外觀

趁著家務空檔練習的社區婦女甘美朗樂團

隱居小巷裡的素人藝術家

工藝品的切魯卡、手染織布中心吉安雅及以石雕聞名的巴土布蘭等，圍繞在烏布周圍半小時車程內，眾星拱月的烏布則是音樂、舞蹈、繪畫重鎮，也是這些村落藝術品的展示櫥窗。

美術館及博物館遍布小小的田園村落裡，是支撐藝術心臟的血管，到烏布，不逛美術館、博物館、選購藝術品送人，可就白來一趟，此地不能錯過的三大館是內卡(Neka Museum)美術館，阿

貢拉伊藝術博物館(Agung Rai Museum of Art)，及魯基桑(Puri Lukisan Museum)博物館。

阿貢拉伊藝術博物館一般稱為ARMA，這座博物館被認為是內卡以外最重要的博物館，而魯基桑博物館因為收藏展出豐富的現代與傳統巴里島藝術品，而被譽為烏布最有吸引力的博物館。

內卡美術館·最佳收藏

內卡美術館知名度是國際級，擁有巴里島最佳的收藏，館藏按照年代展示，並有詳細解說，包括巴里島外來藝術家的作品及印度藝術家的當代作品，中國總理江澤民曾到此一遊，

王室，點亮藝術的第一根火柴，讓烏布擁有傲人的歷史資產，以及發展觀光的獨家優勢，僅

烏布三大美術館之一，ARMA美術館

管王室後代已遷居省會登巴薩，偶而回到烏布小住，但王室仍

是居民的信仰中心，社區重要事務決策必須向王室報備，爪哇王朝時代引進的Banjar(班家)組織，在此地扮演王室代理人的角色，高度約束社區居民。

Banjar是一種社區組織，源自14世紀的爪哇，在巴里島盛行數百年，至今仍是巴里島維持社會秩序的主要力量，所有已婚男子都必須加入Banjar，成員在慶典、家庭聚會或危機時互相支援，在同一個Banjar的人通常擁有共同的財產，比如會議廳、慶典用的廚具及村莊音樂會所需的樂器，班家並不是行政組織，因此另有領導者，與村莊的行政首長村長不一樣。

觀光基金會·獨步全島

吉安雅縣有13個村落，烏布是其中之一，每個村落有本身的Banjar，也各有不同規定必須遵守，透過Banjar層層綿密的脈絡及公眾管理的高度約束力，中央或行政命令可以有效的傳達到家戶，並且被確實執行，重要大事也會提交到Banjar討論，形成共識並傳達交辦。

烏布Banjar與其他地方不同的是，它不只管社區，也扮演藝術觀光推動的靈魂，從Banjar概念衍伸的另一個獨步全島的特色，是此地獨一無二的觀光基金會Yayasan Bina Wisata。

Yayasan Bina Wisata基金會成立於20年前，最高權力中心為烏布皇室，基金會以保存當地自然、宗教、文化之美為目標，發展旅遊事業，鼓勵觀光客到訪外，也兼顧遊客和當地人的需求。

傳統與觀光·力求平衡

比如，遊客被要求尊重當地儀典，在祭典中途不能進入神廟，除非你穿著當地服裝，基金會希望在傳統與觀光間找到平衡，而非全面的西化，傳承巴里文化之美，是小村落保存風貌的努力，不過這樣的理念，在觀光商機如潮水般湧入的衝擊下，越來越不容易維護。

年輕人大量接收西方價值觀，嚮往麻雀變鳳凰的人生，他們寧願在觀光區裡，尋找跨進西方世界的任意門，也不願意回到鄉下老家種田，年齡再往下探，小孩子看迪士尼卡通與哈利波特，吃麥當勞薯條，全球化風潮衝擊開發中國家的難題，巴里島一樣也沒少。

零距離接觸 · 旅遊諮詢

基金會位於烏布市中心Jl. Monkey Forest和 Jl. Raya Ubud兩街交會處、Pruhi Sare Agung(烏布皇宮)對面成立旅客服務中心(The Tourist Information Center)。The Tourist Information Center是個開放空間，沒有大門，與旅人零距離，面對入口處是半人高的櫃檯，每當旅人走近，最先被吸引的總是櫃檯後方一排燦爛的笑臉，採純服務性質，除了免費書面資料，也提供口頭諮詢，舉凡餐廳、民宿到藝文活動，資訊一應俱全，除代售烏布皇宮表演門票外，並不經辦任何付費的旅遊行程，這裡常聚集背包族交換資料，也認識新朋友。

到The Tourist Information Center挖寶，千萬別漏掉留言版，版上記載了附近村落大小祭典、火葬典禮等訊息，如果這些還不夠滿足，儘管開口詢問，櫃檯後方的服務人員將提供第一手訊息，這裡是自助旅人融入在地生活的最佳幫手。

穿著卡其色制服的服務人員是維持中心運作的靈魂人物，他們沒有固定薪水，靠基金會盈餘支領津貼，包括經理I Wayan Bajera在內共有15人，採輪班制，櫃檯常態性維持2至3個人力，近年來烏布地區也有旅遊業者成立類似的諮詢中心，但業務以代辦收費行程為主，不明就裡的遊客常將兩者搞混，而錯過了這個免費資源。

觀光組織化 · 回饋社區

經理I Wayan Bajera以本身為例，每天早上9點到下午兩點，在基金會工作5小時，淡季時每月津貼約50美金，旺季時可以領到100元美金，對台灣人而言，這是相當微薄的薪水，但相較於其他苦力階層的巴里島人，I Wayan Bajera說，這個收入已經相當不錯。

I Wayan Bajera之前也是義工，服務多年後才轉任管理者，已經擔任中心經理2年。他表示，雖然基金會最高權力是皇室後代，不過基金會財務獨立，並不依賴皇室補助經費，部分經費來自官方，但金額極微，僅用於每年藝術節或特殊宗教節日的祭典活動，基金會主要經費來自社區居民固定捐獻及表演活動售票，因此出售皇宮的表演票也是該中心唯一的收費業務。

基金會前身就是Banjar，觀光基金會成立

爬滿青苔的古老石雕像

後，也是巴里島上唯一將觀光活動組織化，並且以利潤回饋社區建設的地區，回饋建設包括開闢水源、整建行人步道、鋪設柏油路面等，I Wayan Bajera表示，近年最大宗的建設則是Jl. Monkey Forest足球場旁即將完工、烏布市中心的第2座大型集會所。

烏布藝術季 · 年度盛事

基金會除了一般性諮詢，還不定期推出旅遊別冊或書籍介紹烏布，此外從7月的烏布藝術季到9月的作家與讀者藝術季，更是此地年度盛事，來自印尼國內及世界各國的藝術家齊聚一堂，活動期間每天都有新鮮事，喜愛藝術主題的旅人不妨趁機會造訪，近距離感受巴里島藝術之美。

I Wayan Bajera表示，烏布藝術季已舉辦10年，今年是第11年，去年規模最盛大，活動期間長達10天，來自巴里島、爪哇及歐美各地的藝術創作者應邀表演，基金會在稻田中央立起大幅畫作，烏布附近的美術館及博物館配合推出活動，藝術嘉年華季不只著重視覺感受，還有許多體驗工作坊，大人小孩都可以報名參加，利用短短的一天或半天時間，學習巴里島舞蹈、音樂、繪畫及文化。

居民捐公費·從事建設

基金會財源均仰賴居民捐獻，在此地，商家從觀光獲取的利潤，不能全放入自己的口袋，藉著開會討論的共識，居民依比例繳交公費給基金會，作為改善當地公共建設的經費，讓烏布旅遊品質與時俱進，而基金會憑什麼約束商家呢？答案就在Banjar。I Wayan Bajera說，最終還是回歸Banjar，基金會與Banjar很難切割清楚。

基金會約束力最顯著的成果，莫過於定下烏布藝文表演的公定價格，以及規定每賣出一張票，必須依比例回饋基金會，不論遊客是向旅館購票、在街頭與小販交易，或是在旅遊服務中心買票，付出的價錢都一樣，回饋的財源除了維持基金會運作，也作為重要公共建設經費，換句話說，當你購票觀賞表演時，不僅充實心靈，也幫助當地改善環境。

女性藝術家·成立協會

如果詢問當地居民，不捐錢會如何？鐵定會有一雙睜得圓圓的大眼睛困惑地看著你，法律沒有規定，沒有處罰條例，但島民卻從來不曾懷疑Banjar決定的事。對他們而言，聽從Banjar的決定，為Banjar服務，就像吃飯睡覺，時間到了就要做，再自然不過，對於不太具備公共事務概念的台灣客而言，Banjar展現的「威力」也是一種難以想像的經驗。

巴里島女性藝術家協會（Association of women Artist in Bali）則是另一個值得一提的烏布現象。西元1991年，一位遠嫁印尼藝術家的英國

烏布三大美術館之一，NEKA美術館

女子諾斯摩，在烏布成立山尼瓦蒂女性藝術畫廊（Seniwati Gallery of Art by Women），成為亞洲第一個以推廣、銷售女性藝術家作品的畫廊，隨後擴大成為巴里島女性藝術家協會，是島上唯一一關注女性藝術議題的團體，烏布則是該協會在島上僅有的據點。

寓貶抑意涵·女性獨有

來自西方國度的諾斯摩嫁到巴里島後發現，即使女性表現出再高的藝術天分，在巴里島人或外國人眼中，仍得不到認同，甚至連女性本身也忽略了自己所擁有的天分，因此她創辦巴里島女性藝術家協會，其中一項重要宗旨，即是促進巴里島女性藝術者互相交流，並提供發表作品的園地。

21世紀的今日，許多國家仍有奇特的「女性獨有」現象，例如中東，男女不能混合唸書，男老師必須隔牆授課；巴基斯坦有女性專用足球場；而在巴里島，專屬於女性獨有的工作則是準備祭品。

乍看之下，「女性獨有」的現象似乎是給予女性的恩典，但放大到整個社會體系，卻隱藏壓抑與貶抑女性的意涵。巴里島的女性，每天一睜開眼就是準備祭拜的物品，拜完家廟拜村廟，結束祭祀工作後，已耗去大半天的時光，如果因此以為女性被賦予重任，可就錯了，因為在阿迦瑪印度教中，重大祭典的祭司都由男性出任，掌握權勢的，也是男性。

甘美朗音樂·暢快淋漓

過去幾年來，山尼瓦蒂女性藝術畫廊每年1-2次將出售作品所得，贊助女性藝術家到新加坡、香港、雅加達甚至美國、歐洲等地展覽，並贊助島上藝術學校的女學生，鼓勵她們從事創作，該畫廊也由女性管理，之前另租空間定期展示女性藝術家的裝置藝術，隨著兩次恐怖攻擊，歐美買家卻步，畫廊無力負擔租金，展示空間被迫停租，僅剩協會辦公室。

經理Ni Wayan Suamiti熱情好客，小巧的辦公室幾乎全部用來展示女性藝術家的作品，4位工作人員克難地共用一張辦

公桌，偶有藝術家到訪，小閣樓就出借暫住。曾因赴美參展而多次過境台灣轉機的 Ni Wayan Suamiti，對台灣並不陌生，她說，希望有一天到台灣進行兩國女性藝術家交流，至於何時成行，她笑著說，希望炸彈不要再來搗蛋，讓協會多賣幾張畫籌募經費。

白天逛美術館、畫廊，晚上的活動則非舞蹈表演莫屬，沒看過華麗舞伶會說話的纖纖十指，沒體驗過甘美朗音樂從四面八方敲進耳朵的暢快，千萬別說你來過烏布！

巴里島式的旅館建築與田園景觀營造的濃濃休閒風

大小集會所·歌舞不輟

每晚7點起，烏布村落內大大小小的集會所，同時上演不同舞碼，天天都有，終年不輟，即使是相同的舞碼，不同的團體表演，也各有韻味，飯店服務人員、旅遊服務中心，都是最佳的諮詢對象，只要告訴他們，想看的舞碼是要有明星級的知名度？精湛的職業團體？或是樂團與舞者融洽的演出？不同的需求，有不一樣的答案，在地的推薦，往往帶來物超所值的驚喜。

暑假旺季期間，每晚同時間有近10個團體在不同地點演出，走到哪裡都聽得到飄散銀河星空的甘美朗樂音，預算不多的背包族，挑一家鄰近表演場地的小餐館，不花一毛錢就能聆聽20人樂團演奏，是省錢的最高準則。

露天表演場·提早入場

翩翩起舞的身影裡，有職業舞者，也有社區居民，表演場地中，烏布皇宮最為知名，占市中心地利之便，烏布皇宮的演出堪稱藝文活動金雞母，拜觀光客青睞，該處演出的改良舞劇不少，舞者並常即興與台下小朋友互動，最適合親子出遊的旅客前來觀賞，不過，受恐怖攻擊事件影響，需先接受觀光警察的金屬探測器檢查，才能入場。

到皇宮觀賞表演，記得提早入場，露天的表演廣場，擺放簡單的塑膠椅，不對號入座，先到先選位子，若想獵取最佳鏡頭，最好提前半個小時進場，挑選好位子，開演前的等待時光，不妨將英日文版的舞劇說明瀏覽一遍，可以幫助瞭解兩個鐘頭的劇碼，開演前5分鐘，一名武功高強的人「飛簷走壁」，點燃藏在雕樑畫棟間的油燈，捕捉蜘蛛人優美的身影，也可以打發時間。

小而美舞團·自成一格

不迷信名牌的旅客，可以換換口味，深入村落集會所，可以發現不少小而美的樂團與舞團，商業味道較為淡薄，但演出專業一流，舞劇的完整性與傳統性比皇宮演出猶有過之，尤其舞台兩側的甘美朗樂手，眼波轉動間，揚音落符，既競爭又合作的較勁與默契，與台上舞者精彩表演一氣呵成，相當過癮！

烏布幾乎沒有夜生活，晚間九點表演結束，除了餐廳外，藝品店多半早早打烊休息。在烏布，不能夜夜笙歌，也沒有比基尼辣妹與海灘帥哥，對舞蹈演出沒有興趣的人，選家露天田園餐廳，與情人共度燭光晚餐，銀河星空伴著蛙鳴，清風明月帶路，浪漫，不請自來，彎延成河，奢侈的讓人忍不住想打包帶回家。