

《劳动与重量》海鸥基金会艺文辅助金报告书

报告者：李慕义

日期：2022年1月11日

关于《劳动与重量》

海尽管再大，总会有可停泊的海岸
海尽管再深，总有那等待发掘的海床

想象却是无限，没有界线，也没有终点。

劳动，以想象延伸
利用身体
编织那看不见，却巨大的空间；建造那沉重，却漂浮的空间

劳动是征服重量的智慧
劳动是建立群体的力量

劳动，是一种信仰。

劳动与重量自古以来一直都是人类的行动与感受，从基本的求生行为到工艺、艺术创作，无不纪录了人类“手”的进化以及对大自然的探求。在日新月异的科技发展，人们逐渐失去了对劳

动的需求与渴望，对重量的感知也越发薄弱。在这个键盘可以解决许多事情的年代，工艺、艺术创作似乎仍在追求那最实在的劳动与重量，以及其背后所蕴含的信仰与文化。

《劳动与重量 | 巡展》是由四位来自视觉艺术、表演艺术以及艺术节筹划的艺文工作者的集体创作，并探讨如何以展览为媒介，促使跨领域的交流、激荡与携手创作。这计划的发想则是视觉艺术家李慕义在邦咯岛的装置艺术作品《小船：向造船师傅致敬》，四位艺文工作者就此作为讨论基础而决定交流方向。“劳动与重量”就是四人在最初的异同表述中共同触碰且共识的核心主题。

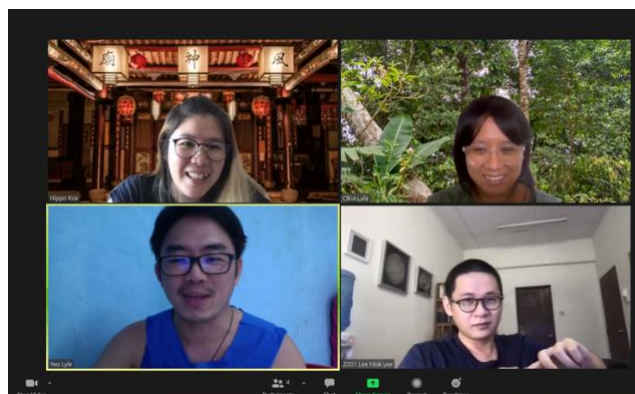
该作品於 2013 年在第一届邦咯海岛节展出。李慕义在接触传统木造船厂后，对于造船师傅的劳动以及智慧感到震撼。渔船就像漂在海上的房子，但造船师傅且凭着自身经验，在没有大型机械的协助下，完成了一艘艘让渔夫安心出海的大型渔船。李慕义收集造船厂剩余的木块作为创作材料，且尽可能保留造船师傅在手艺过程中留下的劳动痕迹，制成许多小船。

《劳动与重量》作为一个起点，把四位艺文工作者聚集在一起，其中包括视觉艺术家李慕义、周盈贞 (Okui Lala)，剧场导演蔡德耀以及艺术节筹划人高清玉，进而一起到邦咯岛驻地考察和创作。四人也从造船厂延伸到海上不同行业的发现，对“劳动”与“重量”有更广泛的讨论，透过各别不同的背景，强调交流、激荡、驻地创作的过程中去寻找跨领域更多的可能性。在交流的过程中，四人除了针对作品上的讨论，也发现各自对于创作模式、创作过程、艺术行政、宣传文案等都还有很大的讨论空间。而其讨论内容将以网站的形式记录，以作为日后的参考案例。

《劳动与重量 | 巡展》是集体创作的展览，将在柔佛峇株巴辖的渔村石文丁进行首站住家式的展览，第二站则是北上檳城乔治市的艺文展演空间 Hin Bus Depot，最后才再回到邦咯岛的一个社区戏台上作做最终的展览。《劳动与重量》是一件由原作品激发四人各自凝视后的交流与创作，而巡展是让新作品带着四人走向人群之中，渴望与人产生未知连接的一条航线。

进度报告

自 2020 年 3 月开始，本计划就一直受到疫情的影响，而无法到邦咯岛进行进一步的考察以及收集资料。因此，我把计划继续延伸，希望可以变成不同艺术工作者的交流平台。我从原本的装置作品出发，邀请了剧场导演蔡德耀、视觉艺术家周盈贞以及艺术节策划人高清玉。希望透过这样，能让更多的年轻艺术家加入创作的过程。而这个计划也很幸运的获得 Cendana 公共艺术的资助，让创作可以有更大的空间，并且计划到峇株巴辖石文丁、檳城乔治市以及邦咯岛展出。

团队利用 Zoom meeting 讨论展览内容

2021年6月，由于马来西亚再次执行行动管制令，所以团队也决定把展出转成线上，并且在石文丁以及吉隆坡分别布展，展期定为2021年9月13日至9月19日。展览以拍摄的手法在社交媒体与网站展出。在9月9日，政府宣布艺文活动可以开放，并在限制人数的状况下，允许观众观看实体展出。团队也立刻做出更改，邀请观众前往观赏，并且在开展当天，同时线上直播。

在慕义吉隆坡工作室展出的作品

在石文丁的老屋子展出的作品

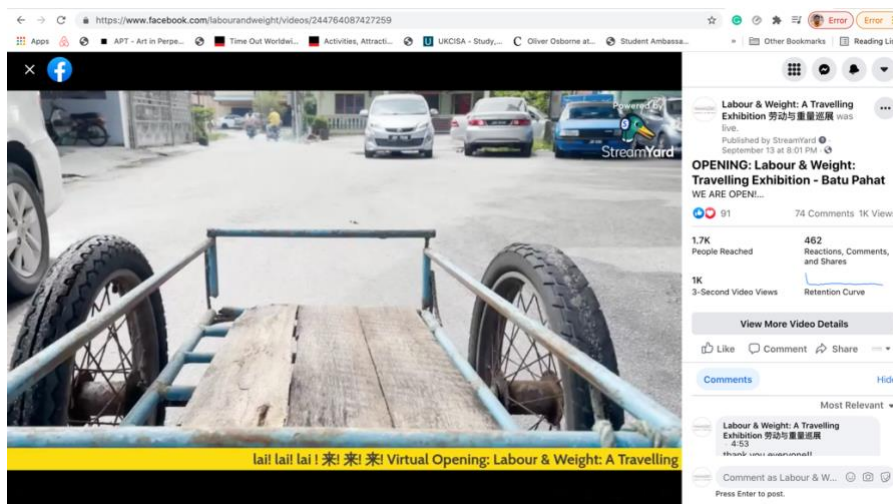
在石文丁的老屋子展出的大型装置，引来当地居民纷纷来拍照互动

宣传、社交媒体与网页

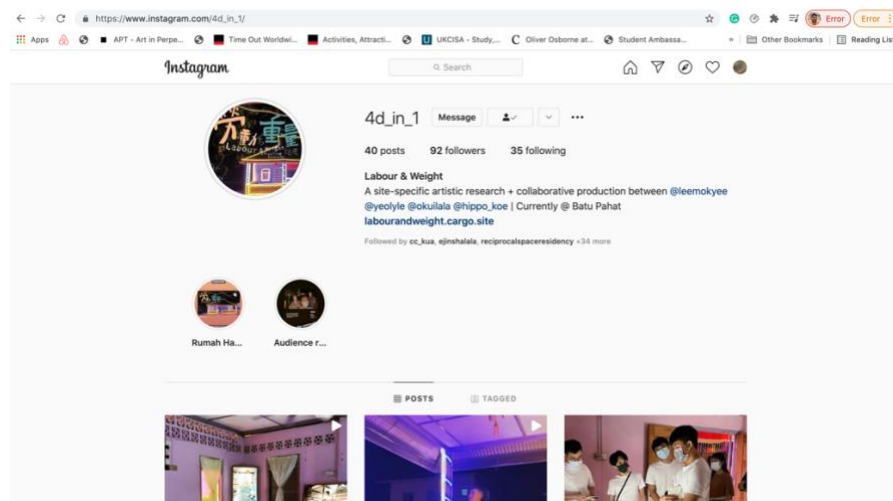
基于考量到线上展出，所以团队在社交媒体上也下了功夫，并且设立网页和群众分享创作与交流的过程。而且开展首天的线上直播反应也不错。

四名艺文工作者合力完成的网页，从排版、文字、翻译都自己完成。而且开了一个“工作室 Open Studio”分享背后的创作过程以及如何在疫情下调整创作的模式。

开展首天的网上直播反应热烈。

Instagram 也在展出期间分享观众观后感，并且以更轻松的方式在网上与观众交流。

现场派发的场刊，希望当地居民能够更了解展览的内容与想法

媒体报导

中国报报导—14/9/2021

南洋ONLINE 推荐 国内 国际 财经 社会 娱乐 地方 专题 评论 生活 体育

“海口画展展厅”的亮灯仪式十分吸睛。

南马 发布于 2021年09月17日 18时57分 · 最后更新 1天前 · 报导: 蔡慧高

《劳动与重量》艺术巡展首站 展现石文丁在地文化

4 次转发

ADVERTISEMENT

OSW WHITE Premium Affordable Wears
OswWhite

3rd party ad content

（峇株巴辖17日讯）本地剧场工作者蔡德耀联合其他领域艺术工作者展开《劳动与重量》艺术巡展，首站落在峇株巴辖石文丁，借由一般的手法展现非一般的“力量美学”。

《劳动与重量》艺术巡展是由4名不同领域的艺术家集体创作，他们分别是来自吉隆坡的视觉艺术家兼鼓手李慕义、来自檳城的艺术家周盈贞与艺术节策划人高清玉，以及峇株巴辖剧场工作者蔡德耀。

浮罗交怡开放旅游才2天 网民惊叹变成垃圾海
2小时前 热门

幼童被从29楼扔下亡... 母身 律多刀不油 疑感情纠纷起 杀心
2小时前 热门

与袁伟豪玩测谎机 黄智雯 被网民调侃“自取其辱”
2小时前 娱乐

东方报导—17/9/2021

<https://www.orientaldaily.com.my/news/south/2021/09/17/438480>

后续

按照计划，我们还有两个展览要完成，所以目前预计12月份会在邦咯岛进行，至于檳城还未确定。第一站的展览展出后，我们便受由当地著名摄影团队三人经营的咖啡馆邀请续展，如果成行的话，部分作品都会在峇株巴辖老街展出，估计将会有更多的当地居民参与。

进度报告 2

《劳动与重量》最后一站邦咯岛在 2021 年 12 月 25 日至 2022 年 1 月 1 日顺利完成。展出的场地为邦咯岛福建公会，以实体展出进行。在第一站结束后，艺术家团队也基本决定基于邦咯岛的元素重新创作，并于 11 月分进岛一周进行集体创作与讨论。

对于我们而言，劳动不再只是刻板印象中的劳苦、汗流浹背的工作环境，而是有不一样的面向与智慧。在第一站，我们探讨‘劳动’与‘重量’对于家庭以及记忆的一种连接，作为艺术家，我们如何用我们的方式去想象当中的关系性，并且进行创作。在邦咯岛，我们回归劳动本身，去探讨劳动者的工作过程，以及长年累积下来的智慧。我们对于造船和制网师傅对于“尺寸”、“重量”的一个衡量，来作为作品的出发点。

有别于普通艺术品展出，在这个装置里特强调绳子的张力以及木块的重量。

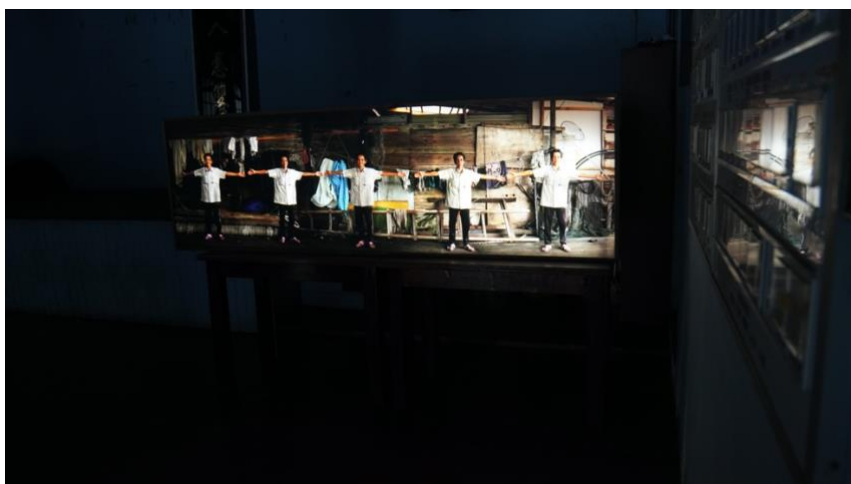
福建公会面向大海，对面都是一排的鱼寮，满载而归对于渔业来说，带来好意头。LED 的大字也吸引当地居民的注意。

展览现场的影片播放。造船师傅利用 360 行动相机拍摄船厂的工作环境

双手打开为一‘Siam’，所谓的 Siam 是中文里的一丈，是一种古老的测量方式。制网师傅都用这样的方式来测量网的大小。在这里为五丈，大约是拖网开口的直径。

作品以灯箱的方式呈现

60siam—艺术家利用身体作为测量单位，在邦咯岛吉灵丸的街道上测量拖网的宽度 60 丈，让观众更明确的了解网的大小。作品以影片呈现，并且引起当地居民的讨论。

《劳动与重量》团队与两位灵魂人物合照。后排四位为艺术家（由左：李慕义，高清玉，周盈贞，蔡德耀），前排（左：郑曼年-制网师傅，右：陈雨来—造船师傅）

当地观众分享关于造船厂的木块与居民生活的关系。在煤气炉不盛行的年代，妇女都到造船厂捡木块做火炭用，后来也被火葬场使用。如今都堆积在造船厂。

团队每晚开展，留守展场，并亲自解释创作概念并与当地居民交流。

友族观众前来看展，并解释给孩子关于造船的故事。

宣传、媒体与网页

展览期间，遇上全国灾难性水灾，幸好邦咯岛没有受影响，展览可以顺利完成。可惜的是，外岛观众受水灾影响，未能到现场观看，岛上旅客也大大减少。所以把作品都放上网站，期待与更多人分享交流。

展览场地
Current Exhibition
 邦咯福建公會 Hokkien Association, Pulau Pangkor
 8:00pm-10:30pm, 25th December 2021 - 1st January 2022

"劳动与重量"是由4位马来西亚艺术工作者，针对特定场域的艺术交流与考察的集体创作。此交流计划开始于2020年8月，希望藉此计划达到跨领域的交流与创作。

"Labour and Weight" is a site-specific artistic research and collaborative production between 4 artists and cultural workers based in Malaysia. Carrying out our practises together as at temporal collective, our conversations took place from August 2020 till January 2022.

展览为两站：2021最终站在福建公会，邦咯岛，展期从25/12至1/1/2022，8pm-10pm。
 展览的首站在海口厝，峇株吧辖，展期为13/9至19/9。

Our 1st exhibition took place in Rumah Haikao, Batu Pahat from 13/9/2021-19/9/2021. The concluding exhibition is held at the Hokkien Association, Pulau Pangkor from 25/12/2021 - 1/1/2022.

关于 About Us 🇲🇾🇲🇾🇲🇾

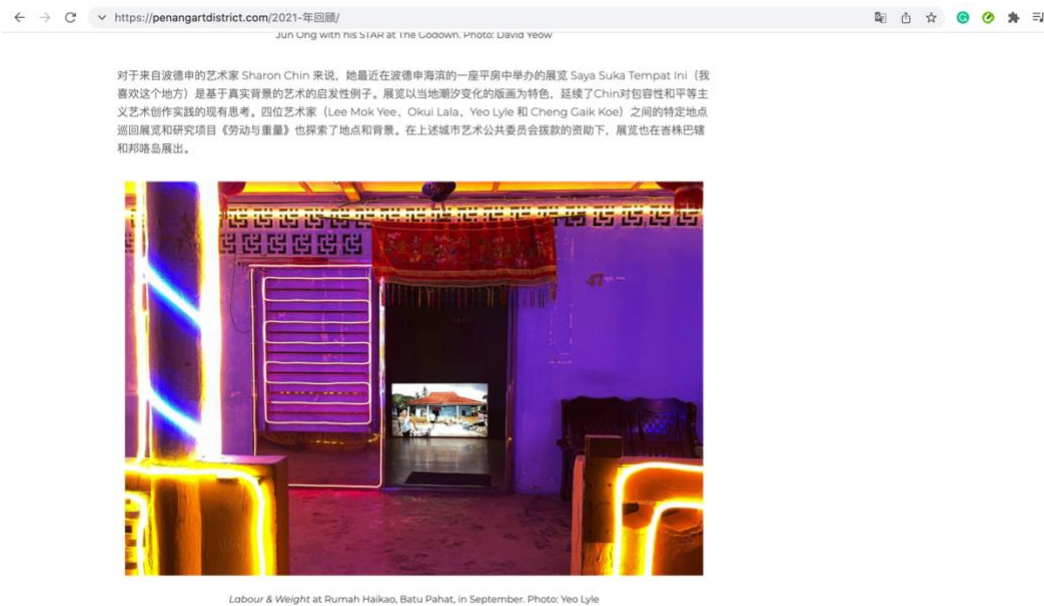
工作室
 Open
 Studio

lights and process! 🇲🇾🇲🇾🇲🇾 Lee Mok Yee, Koo Cher

Logistic from KL to Pangkor
 December 2021 | Kuala Lumpur, Pulau Pangkor

访问网宣传 (<https://theinterview.asia/entertainment/57653/>)

Penang Art District 把《劳动与重量》列入2021年回顾的文章内。
[\(https://penangartdistrict.com/2021-%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%be/\)](https://penangartdistrict.com/2021-%e5%b9%b4%e5%9b%9e%e9%a1%be/)

In Pulau Pangkor, the 'Labour And Weight' exhibit makes its last port of call

By ROUWEN LIN

ARTS

Friday, 31 Dec 2021 4:55 PM MYT

The 'Labour And Weight: A Travelling Exhibition' reaches its final stop at the Hokkien Association in Pulau Pangkor, Perak this weekend. Photo: Labour And Weight Team

One of the exhibits currently on display at the Hokkien Association at Pulau Pangkor in Perak is an installation made up of pieces of wood scattered on the floor and suspended in the air, sourced from the nearby shipyard. They bear the marks of hard work, with their grooves and cuts left on display for all to see.

This installation is one of the highlights at *Labour And Weight: A Travelling Exhibition*, a site-specific artistic research and collaboration production between four artists and cultural workers, namely Lee Mok Yee,

This installation is one of the highlights at *Labour And Weight: A Travelling Exhibition*, a site-specific artistic research and collaboration production between four artists and cultural workers, namely Lee Mok Yee, Okui Lala, Yeo Lyle and Koe Cheng Gaik.

"For this site (Pulau Pangkor), we wanted to explore the scale and weight of labour. We engaged a shipbuilder and a netmaker to look into how they use their body to construct something bigger than themselves," outlines a statement from the exhibit.

Visitors at the 'Labour And Weight: A Travelling Exhibition' at the Hokkien Association in Pulau Pangkor. Photo: Labour And Weight Team

In the video featuring the shipbuilder, visitors can catch a glimpse of life at the shipyard and the construction of a ship from scratch.

There is also a photo montage where a netmaker shows the tricks of the trade, include using one's body to take measurements while making fishing nets.

There is also a photo montage where a netmaker shows the tricks of the trade, include using one's body to take measurements while making fishing nets.

Initiated by Lee, *Labour And Weight* is an extension of his installation with shipbuilders at Pulau Pangkor in 2013. Back then, the wood pieces were cut, painted and modified to look like a ship model.

But for *Labour And Weight*, the team focused more on the "language of materials", allowing the collected pieces of leftover wood to exist as they are, imperfections and all.

The project explores the materiality of traditional craftsmanship, the art of this laborious work, its bodily memories, wisdom of building a ship, ways of living and the fishing villages of Kampung Segenting in Batu Pahat and Pulau Pangkor. With "manual labour" being a key term, the project aims to facilitate discussions among the different practitioners while exploring the theme of labour and weight.

There are plans to bring this exhibition to Kuala Lumpur next year.

Related stories:

[Folk horror, memory and dark traditions stir up Malaysian author's fiction debut](#)

[Malaysian art in 2021: art fair mania, new players and the rise of NFTs](#)

[Thousands of books destroyed at BookXcess warehouse in Shah Alam](#)

[Theatre shows to catch in the Klang Valley in early 2022](#)

[Join our Telegram channel to get our Evening Alerts and breaking news highlights](#)

TAGS / KEYWORDS:

[Labour And Weight](#), [Lee Mok Yee](#), [Okui Lala](#), [Pulau Pangkore](#), [Hokkien Association](#), [Cendana](#)

Found a mistake in this article? Report it to us.

Related News

11:05 AM | 0.4KB/s

Installation view at Labour And Weight: A Travelling Exhibition. Photo: Labour And Weight Team

Labour And Weight: A Travelling Exhibition is a beneficiary of Cendana's Art In The City Public Art Commissioning Programme

The exhibition's run at the Hokkien Association ends on Saturday (Jan 1).

Its first stop in September was at Rumah Haikao in Batu Pahat.

"Rumah Haikao is a Yeo Lyle's family house; his father is a fisherman. We explore his memories and imagination through the house and its surroundings," says the Labour And Weight team.

Due to the pandemic, it was presented as a hybrid show, comprising on-site exhibits and an online presentation. The wood installation, then located in Kuala Lumpur, was shown to the Batu Pahat audience through a video.

星报 (The Star) 的报导。

后续

总体来说，展览算是圆满成功的进行。目前团队还在整理展览的照片以及网站，希望可以在吉隆坡展出两个站的作品。目前正在洽谈一些可能的场地以及展出成本的考量也是考量因素之一。