

台灣藝術介入空間實踐之探討及其理論之建構 = The research of The arts-in-Space in Taiwan and its theories

余昭亮、陳朝興

E-mail: 354561@mail.dyu.edu.tw

摘要

文建會自民國97年開始推動「台灣生活美學運動」，其中「藝術介入空間計畫」是為實施內容之主要項目，目的在於落實公民參與形成社會運動效應，以豐富國人的生活美學觀，並展現地方特色風采。本研究藉由案例的分析觀察及與學者之深度訪談，並以四個面向：社區總體營造、社區劇場、舊有空間活化再生以及公共藝術進行類型學的研究，並得到具體成果包括：(一)從都市意象到美學空間發展的脈絡。(二)藝術介入空間之核心意義：深度擾動的過程中，進行社群網絡的強化，並建構地方上的合作機制；形成新的空間型態並進一步形成地方上的指標性空間；引發群眾的省思並發現自我價值，進而建立新的價值觀；幫助社區整體經濟力的提升。(三)藝術介入空間與文化再生產之關係：強化社群網絡、公共空間品質的提升、建構新的價值觀與建立地方品牌。(四)藝術介入空間之效益說明。(五)針對台灣推動現況提出具體建議。

關鍵詞：藝術介入空間、文化再生產、社區擾動、創意城市、空間自明性

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要 iv 誌謝 v 目錄 vi 圖目錄 viii 表目錄 xiii 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 3 第二章 研究方法與流程 5 第一節 研究方法 5 第二節 研究流程 8 第三節 都市意象的強化到創意城市之建構 10 第四節 社區總體營造的藝術介入 24 第五節 社區劇場與公共空間之活化 32 第六節 藝術介入啟動失落空間之再生 40 第三章 藝術介入空間之類型學及初步理論建構 51 第一節 類型學的分類方法及理論架構 51 第二節 社區總體營造與社區劇場之藝術介入 58 第三節 藝術介入與舊有空間之活化 81 第四節 公共藝術 94 第四章 台灣藝術介入空間之相關發展 111 第一節 從都市意象到城市空間美學的發展脈絡 111 第二節 藝術介入空間與文化再生產之關係 114 第三節 台灣藝術介入空間之推動現況 133 第五章 結論與建議 137 第一節 結論 137 第二節 本研究之檢討 141 參考文獻 143 附錄一、訪談名錄與訪談重點摘要 151 附錄二、藝術介入空間計畫補助作業要點 156 圖目錄 圖2-1 研究流程圖(本研究繪製) 9 圖3-1 巴黎鐵塔 - 地標的存在讓人產生方向感，得知所在位置。 12 圖3-2 伊斯坦堡的香料市場 14 圖3-3 威尼斯面具嘉年華 16 圖3-4 西班牙奔牛節 16 圖3-5 巴西狂歡節 20 圖3-6 「台北地球日」 綠色藝術市集 22 圖3-7 社區總體營造實施過程及成果 27 圖3-8 台南土溝村以藝術的介入來提升社造品質 30 圖3-9 社區總體營造與藝術介入之關係圖(本研究繪製) 31 圖3-10 北勢社區劇場 33 圖3-11 (左)三明治人、(右)小本生意 34 圖3-12 (左)摺包國會、(右)單音馬戲團 36 圖3-13 社區劇場與藝術介入之關係圖(本研究繪製) 39 圖3-14 文化產業閒置空間及古蹟活化再利用 福興穀倉 41 圖3-15 (左)藝術介入鹿港福興穀倉(右)北京798藝術特區 44 圖3-16 閒置、舊有空間與藝術介入之關係圖(本研究繪製) 44 圖3-17 台北奔牛節 47 圖3-18 公共藝術與藝術介入之關係圖(本研究繪製) 49 圖4-1 顯影計劃之民眾參與內容(本研究繪製) 63 圖4-2 小西古城顯影計劃之執行細項(本研究繪製) 64 圖4-3 入口導引 65 圖4-4 紅葉大旅社外觀 65 圖4-5 迎賓互動展示視窗 66 圖4-6 迎賓互動展示視窗 66 圖4-7 迎賓互動展示視窗 67 圖4-8 迎賓互動展示視窗 67 圖4-9 皮影戲偶所構成的窗花 68 圖4-10 皮影戲偶所構成的窗花 68 圖4-11 木刻碑拓作品所構成的留影牆 69 圖4-12 木刻碑拓作品所構成的留影牆 69 圖4-13 小西古城街景 69 圖4-14 小西古城街景 70 圖4-15 公路計畫的實施流程圖(本研究繪製) 75 圖4-16 《公路計畫》377位受訪者之一：許素貞，會計，泰山鄉 75 圖4-17 《公路計畫》377位受訪者之一：周仁竣，保險業，五股鄉 76 圖4-18 《公路計畫》377位受訪者之一：黃天平，道長，新莊市 76 圖4-19 《公路計畫》六場巡迴座談會之一(小小書房) 77 圖4-20 《公路計畫》拍攝過程，周佳致，板橋市 77 圖4-21 《公路計畫》拍攝過程，簡連生，北新有機農場主人 77 圖4-22 《公路計畫》巡迴卡車及玻璃檔案 78 圖4-23 《公路計畫》巡迴卡車及玻璃檔案 78 圖4-24 《公路計畫》巡迴卡車 / 瑞芳車站 78 圖4-25 《公路計畫》巡迴卡車 / 三峽祖師廟 79 圖4-26 「擦掉計劃」發展歷程(本研究繪製) 87 圖4-27 東海湖畔改造前景 88 圖4-28 東海湖畔改造後景 88 圖4-29 東海湖畔改造前景 88 圖4-30 東海湖畔改造後景 89 圖4-31 民眾參與情形 89 圖4-32 民眾參與情形 89 圖4-33 民眾參與情形 90 圖4-34 民眾參與情形 90 圖4-35 工作小組 90 圖4-36 架橋、搬石 91 圖4-37 生態階梯施作過程 91 圖4-38 生態溝渠 91 圖4-39 廢料再利用成為街道家具 92 圖4-40 廢料再利用成為街道家具 92 圖4-41 學生創作 時間切片 92 圖4-42 學生創作 時間切片 93 圖4-43 成果發表 水上輕音樂會 93 圖4-44 成果發表 水上輕音樂會 93 圖4-45 96 圖4-46 97 圖4-47 97 圖4-48 97 圖4-49 98 圖4-50 98 圖4-51 98 圖4-52 99 圖4-53 99 圖4-54 99 圖4-55 100 圖4-56 100 圖4-57 100 圖4-58 102 圖4-59 102 圖4-60 102 圖4-61 103 圖4-62 103 圖4-63 103 圖4-64 104 圖4-65 104 圖4-66 104 圖4-67 105 圖4-68 105 圖4-69 105 圖4-70 106 圖4-71 106 圖4-72 縣長致詞 107 圖4-73 參觀木藝展示館 107 圖4-74 縣長揭幕 108 圖4-75 試乘輕便車 108 圖5-1 藝術強化社區總體營造之效益說明圖(本研究繪製) 126 圖5-2 社區劇場的藝術介入效益說明圖(本研究繪製) 128 圖5-3 藝術活化舊有空間效益說明圖

(本研究繪製) 130 圖5-4 公共藝術介入空間效益說明圖(本研究繪製) 132 表目錄 表3-1 學說發展及影響 22 表4-1 社區總體營造與社區劇場之藝術介入類型表 52 表4-2 藝術介入活化舊有空間類型表 55 表4-3 公共藝術介入之類型表 57

參考文獻

1. (1995)。對話的喧聲:巴赫汀文化理論述評。台北:麥田出版社。
- 2.方迺中(2006)。都市再生與閒置空間再利用策略之研究。
- 3.方雅惠、方智勇、林倚風、葉靜芳(2009)。12個美麗再生好所在。台北:天下雜誌。
- 4.王俊翰(2006)。台東南島文化節之意象構築、在地認同與主體性。
- 5.王思文(2009)。從節慶活動執行看地方政府推動文化創意產業發展之效益與策略。
- 6.王翠菱(2004)。閒置空間再利用與都市連接關係轉變 以松園別館為例。
- 7.台北市公共藝術的設置與居民互動關係之研究(2000)。市政建設專題研究報告第290輯。台北市政府研究發展考核委員會。
- 8.在地美學實踐 社區VS.藝術研討會(2008)。行政院文化建設委員會。
- 9.朱逸庭主編(2004)。創意空間:開創城市新地理學。台北:典藏藝術家庭。
- 10.余志隆(2005)。創意文化園區產業形塑空間之研究 - 以華山創意文化園區為例。
- 11.余素慧(2004)。公共藝術形塑特定街區之探討 台北市敦化通廊公共藝術與北京市王府井街、長安街程式雕塑之案例研究。
- 12.吳沛璇(2008)。藝術節慶活化社區行動研究---臺北市大學里『2007年基督心 慈母情 創意大學城』為例。
- 13.吳怡寬(2005)。產業文化藝術節推廣之研究 - 以古坑華山「2003台灣咖啡節」為例。
- 14.吳應敏(2009)。臺灣縣市創意都市評估指標之研究。
- 15.呂金波(2010)。澎湖國際地景藝術節入選作品之研究(2001~2009)。
- 16.李佳育(2004)。台北捷運公共藝術設計與社區民眾互動之研究 以南勢角站為例。
- 17.李欣澧(2008)。藝術介入都市空間:以北京798藝術區之環境規劃作為臺灣都會型藝術特區發展之借鏡。
- 18.李俊賢(2005)。全民書寫:常民公共藝術。台北:文建會。
- 19.李菁萍(2006)。藝術再造社區的機制與管理--兼論新類型公共藝術的發展。
- 20.林玉婷(2001)。社區營造永續觀光評估模式之研究。
- 21.林登贊(1997)。社區總體營造概說。中小型博物館營運管理研習會。
- 22.林陽杰(2001)。社區博物館的籌設與發展--以南投縣牛屎崎鄉土文史館為例。
- 23.邱坤良(2007)。移動觀點。台北:九歌。
- 24.侯禎塘(1990)。行為導向藝術治療法對國小多重障礙兒童行為問題及圖畫概念之輔導效果之研究。
- 25.南條史生,潘廣宜、蔡青雯譯(2004)。藝術與城市 獨立策展人十五年的軌跡。台北:田園城市文化事業。
- 26.柯俐安(2010)。劇場是生活的實踐 從「石岡媽媽劇團」看台灣社區劇場的戲劇創作與社會參與。
- 27.洪宜玲(2007)。國際藝術節慶中社區發展與企業投資的互動策略之研究—以汐止「夢想嘉年華」為例。
- 28.徐國訓(2004)。閒置空間文化再造策略比較之研究-以台中酒廠舊址為例。
- 29.張文采(2008)。藝術治理 社群活化-以新店市花園新城為例。
- 30.張文采(2008)。藝術治理 社群活化-以新店市花園新城為例。
- 31.張旂彰(2000)。再利用歷史性建築為展示館之研究。
- 32.郭文昌(2004)。公共藝術的美學思維:公共藝術的轉角美學。高雄:春暉。
- 33.陳明竺(1992)。都市設計。台北:創興出版社。
- 34.陳品孜(2005)。華山過渡 藝術空間作為一種文化工業的體現。
- 35.陳建榮(2006)。非常身。日常體 - 汐止夢想社區街道嘉年華中的身體意識與空間儀式。
- 36.陳家毅著(2008)。城市磁場。台北:積木文化。
- 37.陳博旭(2007)。地緣性場域關係與「藝術造街」之調查研究 - 以台南市海安路為例。
- 38.陳朝興(1996)。什麼是「公共藝術」? --從意涵到執行方法之我見。東海岸評論(1996.05):94, PP43-48。
- 39.陳朝興(1996)。什麼是「公共藝術」?。自立早報副刊 - 藝術市集(1996.03.17)。
- 40.陳朝興(1996)。從「公共藝術」到「市民藝術」,炎黃藝術月刊,七十五期(1996.03)。
- 41.陳朝興(1999)。商業街區意象元素的塑造,當代設計雜誌,80期,(1999.07)
- 42.陳欽河(2002)。華山藝文特區活動形塑場所精神關係之探討。
- 43.陳欽河(2002)。華山藝文特區活動形塑場所精神關係之探討。
- 44.傅嘉輝(2005)。社區居民參觀表演型地方文化館動機與參觀體驗之研究 - 以台北市牯嶺街小劇場為例。
- 45.曾旭正(2005)。打造美樂地:社區公共藝術。台北:文建會。
- 46.曾能汀(2006)。閒置空間再利用之藝文活動探討—以嘉義鐵道藝術村為例。
- 47.黃才郎著(1994)。公共藝術與社會的互動。台北:文建會。
- 48.黃世輝、宮崎清(1996)。從產品設計到社區設計---談台灣社區總體營造的發展和方法。台灣手工業雜誌。
- 49.黃海鳴(2000)。從身體到城市的閱讀。台北:台北市立美術館。
- 50.黃海鳴(2006)。藝術在城市街道的日常工作。台北:國立臺灣藝術教育館。
- 51.黃健敏(2005)。公共藝術 空間景觀 節慶公共藝術嘉年華。台北:藝術家出版社。
- 52.黃健敏著(2005)。藝術,盡在街頭 美國東部城市藝術公共空間導覽。台北:藝術家出版社。
- 53.黃淑媛(2008)。都市文化園區建構之制度化---以華山文化園區、駁二藝術特區為例。
- 54.詹雨妮(2007)。社區藝術對社區營造之活化。
- 55.廖億美(2006)。藝術介入公共領域的創造性關係--一個台灣環境運動的視野。
- 56.管倖生等(2007)。設計研究方法。台北縣:全華圖書。
- 57.劉俊毅(1995)。公共藝術在都市環境中運用之探討。
- 58.鄭綿綿(2007)。閒置空間再利用之研究 - 以松山菸廠為例。
- 59.賴麗巧(2004)。全球在地化理念下都市閒置空間再發展之研究:以台南市中山-中正路歷史性都市軸線街廓空間為例。
- 60.駱焜祺(2002)。觀光節慶活動行銷策略之研究 - 以屏東縣黑鮪魚文化觀光季活動為例。
- 61.顏孝永(2010)。創造新都市的生活地景-以台北當代藝術館周邊街區藝術策展為例。
- 62.魏巧蕓(2010)。跨越反叛的邊界 - 從檢視台北市文化場館委外經營之策略研究。
- 63.羅孝吉(2004)。居民對舉辦地方節慶影響之認知、反應類型及支持承諾之研究 - 以東港黑鮪魚文化觀光季為例。
- 64.鐘士佳(2005)。高雄市城市光廊場所依戀之研究。
- 二、英文部分: 1. Jan Gehl, 陳秋伶譯(1996)。外部空間的場所行為:公共空間使用之研究。台北:田園城市。
2. Robert Theobald, 孟祥森譯(2000)。社群時代 Reworking Success--new communities at the millennium。台北:方智。
3. J. Milton Yinger, 高丙中、張林譯(1995)。Countercultures: The promise and peril of a world turned upside down 反文化 亂世的希望與危險。台北:桂冠。
4. J. Milton Yinger, (1984)。Countercultures: The promise and peril of a world turned upside down。5. Lewis A. Coser, 孫立平等譯(1994)。社會衝突的功能。台北:桂冠。
6. Italo Calvino, 王志弘譯(1993)。看不見的城市。台北:時報。
7. Lynch Kevin, 宋伯欽譯(1979)。都市意象。台北:台隆。
8. Grant H. Kester, 吳瑪?、謝明學、梁錦鑾譯(2006)。對話性創作:現代藝術中的社群與溝通。台北市:遠流。
9. Charles Landry著, 楊幼蘭譯(2008)。創意城市。台北:馬可孛羅文化。
10. Suzanne Lacy, 吳瑪俐等譯(2004)。量繪形貌:新類型公共藝術。台北:遠流出版社。
11. Suzi Gablik, 王雅各譯(1998)。藝術的魅力重生。台北:遠流出版社。
12. Roger Trancik, 謝慶達譯(1996)。找尋失落的空間-都市設計理論。台北:田園城市。
13. 麥肯 邁爾斯, 簡逸姍譯(2000)。藝術 空間 城市。台北:創

興出版社。14. Catherine Grout, 姚孟吟譯 (2002)。藝術介入空間:都會裡的藝術創作。台北:遠流。三、網路部分: 1.台北市政府文化局 <http://www.culture.gov.tw/> 2.行政院文化建設委員會 <http://www.cca.gov.tw/main.do?method=find&checkIn=1> 3.國家文化藝術 <http://www.ncafroc.org.tw/index.asp> 4.彰化縣小西文化協會 <http://hsaiohsi.blogspot.com/> 5.寶藏巖國際藝術村 <http://www.artistvillage.org/thav> 6.東海新聞網 <http://www.thu.edu.tw/thunews/detail.php?newsID=569&prevID=38> 7.MOT/TIMES <http://www.mottimes.com/cht/index.php> 8.華山1914文創園區 <http://web.huashan1914.com/about/history.php?cate=about> 9. [SAUCE Design] - Ori文化創意公仔 <http://ori2007tw.pixnet.net/blog> 10.創意ABC 文化探針 <http://www.ncafroc.org.tw/abc/index.asp> 11.典藏今藝術 <http://artouch.com/artco/> 12.台灣社區新聞網 小地方新聞網 <http://www.dfun.com.tw/wp-trackback.php?p=23815> 13.南海藝廊 <http://blog.roodo.com/nanhai> 14.駁二藝術特區 <http://pier-2.khcc.gov.tw/content/index.aspx>