

星繪形貌

新類型公共藝術

M Mapping
the

Suzanne Lacy 編

吳錫剛等 譯

Terrain

New Genre Public Art

量繪形貌：新類型公共藝術 / Suzanne Lacy

編；吳瑪俐等譯. -- 初版. -- 臺北市：遠流，

2004〔民93〕

面；公分. --（藝術館；74）

含索引

譯自：Mapping the terrain: new genre public
art

ISBN 957-32-5339-9（平裝）

1. 藝術社會學 2. 公共藝術

901.5

93019115

1382125

藝術館

淮陰師範學院圖書館 1382125

遠流出版公司

吳瑪俐 主編

Mapping the Terrain: New Genre Public Art

Copyright © 1995 by Suzanne Lacy

Authorized translation from English language edition published by Bay Press

Chinese translation copyright © 2004 by Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

藝術館74

量繪形貌——新類型公共藝術

編者 / Suzanne Lacy

主編 / 吳瑪俐

譯者 / 吳瑪俐、徐文瑞、張至維、汪雅玲、賴小秋、梁錦瑩、嚴玲娟

責任編輯 / 曾淑正

發行人 / 王榮文

出版發行 / 遠流出版事業股份有限公司

地址 / 台北市南昌路二段 81 號 6 樓

電話 / (02)23926899 傳真 / (02)23926658

劃撥帳號 / 0189456-1

香港發行 / 遠流（香港）出版公司

地址 / 香港北角英皇道 310 號雲華大廈四樓 505 室

電話 / (852)25089048 傳真 / (852)25033258

香港售價 / 港幣 133 元

著作權顧問 / 蕭雄淋律師

法律顧問 / 王秀哲律師・董安丹律師

排版印刷 / 鴻柏印刷事業股份有限公司

2004 年 11 月 1 日 初版一刷

行政院新聞局局版台業字第 1295 號

售價 / 新台幣 400 元

如有缺頁或破損，請寄回更換

版權所有・翻印必究 Printed in Taiwan

ISBN 957-32-5339-9

遠流博識網 <http://www.ylib.com>

E-mail: ylib@ylib.com

星繪形貌

新類型公共藝術

M Mapping the

Suzanne Lacy 編

吳瑪悌 等譯

errain

New Genre Public Art

目錄

編輯前言	007
中文版序 蘇珊·雷西	011
原序 蘇珊·雷西	017
感謝詞 蘇珊·雷西	023
引言；文化朝聖與隱喻式的旅程 蘇珊·雷西	027

第一部 新的平等：公眾和藝術

第一章 不入流的觀眾 瑪莉·珍·潔可	063
第二章 公共的建構 派翠西亞·菲力浦絲	075

第二部 召喚與回應：公共藝術的典範

第三章 連結性的美學：	
個人主義之後的藝術 蘇西·蓋伯利克	091
第四章 尋求美好，使其發揮作用	
艾斯特拉·康威爾·馬約佐	107
第五章 由藝術末日到改革運動：	
反對檢查政策之宣言 圭雷莫·科梅茲—平亞	114

第三部 共同的所在

第六章 四下看看：

我們在哪裡，可往哪兒去 露西·利帕……………139

第七章 紀念碑在哪？為誰做？

——多元文化社會中的公共藝術 萊迪斯·貝卡……………163

第八章 共同的工作 傑夫·凱利……………174

第四部 評論的問題

第九章 藝術改變時的成與敗 艾倫·卡布羅……………191

第十章 榮譽之詞 艾琳·雷芬……………199

第十一章 爭議的領域：

尋找公共藝術的批評性語言 蘇珊·雷西……………213

第五部 指標：藝術家作品概要

編者說明 蘇珊·雷西……………233

作品概要 蘇珊·萊波維茲·史黛曼……………237

作者群介紹……………379

照片版權……………390

譯名索引……………392

目錄

編輯前言	007
中文版序 蘇珊·雷西	011
原序 蘇珊·雷西	017
感謝詞 蘇珊·雷西	023
引言；文化朝聖與隱喻式的旅程 蘇珊·雷西	027

第一部 新的平等：公眾和藝術

第一章 不入流的觀眾 瑪莉·珍·潔可	063
第二章 公共的建構 派翠西亞·菲力浦絲	075

第二部 召喚與回應：公共藝術的典範

第三章 連結性的美學：	
個人主義之後的藝術 蘇西·蓋伯利克	091
第四章 尋求美好，使其發揮作用	
艾斯特拉·康威爾·馬約佐	107
第五章 由藝術末日到改革運動：	
反對檢查政策之宣言 圭雷莫·科梅茲—平亞	114

編輯前言

自從1992年立法院通過獎助藝術條例以來，以百分之一公共工程經費設置的公共藝術，數量不斷的在台灣街頭滋長。加上以社區營造或振興地方產業為名的嘉年華會式裝置藝術展，在國家文化及產業政策帶動下，使得藝術無所不在，顯現一片欣欣向榮的景象。

但是如果問問民眾，對於這些出現在公共空間的藝術作品有什麼看法？除了裝置藝術展可能還被視為，具有吸納群眾的熱場功能外，多數人則對靜靜站在街頭的公共藝術，抱以冷漠的態度。

以美化公共環境為名的公共藝術，在許多地方所面臨的尷尬狀況是，當它交給技術官僚代理後，就成為民眾與公共空間疏離的具體表徵，而這竟是公共藝術的功能？另一方面，陳怡君拍攝的《搶救日茂行》紀錄片（2000年），呈現1999年在鹿港舉行的「歷史之心」裝置藝術展，造成藝術與民眾的衝突。雖然影片日後成為藝術界、社造界不斷拿來反省藝術與公眾關係的教材，但是我們從反省中提出了什麼樣具體的公共空間藝術策略？反省和實踐，在我們的環境裡其實十分的不足。

《量繪形貌——新類型公共藝術》正是一本針對公共藝術的問題，提出具體回應的書。它在1995年首次問世，集結了美國三十年

來，不同藝術家、藝評家對於公共藝術引發不同面向問題的探討，並且整理了藝術家們嘗試提出的解決之道。因此這本書不只包含深刻的文論，也呈現豐富的案例，成為許多檢討有關公共藝術文獻最愛引用的經典著作。

這本書以「量繪形貌」為名，正代表著這個領域的新、未界定，因此試著描繪其梗概；而所謂「新類型公共藝術」指的，不是傳統陳列在公共空間的雕塑，而是以公共議題為導向，讓民眾介入、參與、互動，並形塑公共論述的藝術創作。它也許有形（如壁畫、裝置），也許無形（如行動、表演）；有的長期存在，有的短暫停留，但都以公共利益為依歸。它清楚的點出，重新尋找藝術與公眾及公共性的關係，是以公共為名的藝術在實施多年之後，責無旁貸的課題。

本書分為兩大部分，前半部（第一至第四部）是論文，後半部（第五部）則是案例說明。論文部分的討論範圍相當廣，主要針對公共藝術提出鞭辟入裡的質問，寫作者都是這個領域裡著名的藝評家或藝術家。他們從公共藝術的發展史，藝術形式的演變，以及進入非傳統展覽場域後，藝術與公眾／公共性的衝突，以及場所課題等，細膩剖析，並點出一般公共藝術操作上的盲點。而在分析新類型公共藝術的特色時，指出這些以民眾參與，以關懷、互動、交流為主的藝術計畫，最後重點不在是否創造出一個有形而且可以長久置放於公共空間的物件，而是形塑了一個無形的公共溝通場域，容納多元差異的公眾觀點，以此，公共藝術再度把公共性交回到公眾手裡，創造了新的公共藝術價值觀與美學觀。也因為新類型公共藝術具有這種形塑兼容並蓄的公共論述空間功能，因此編者蘇珊·雷

西在中文版序中談到，這個本來界分不明的新類型公共藝術，到了十年後的今天，已扮演著「公民論述」或「公眾教育」的角色。這樣的公共藝術已成為塑造開放社會的互利的、創造性的媒介。

不過這本書背後還有個重要目的是，為這些過去只被視為社會運動或政治行動的藝術計畫建立美學論述，藉此讓它們以邊緣之姿可以在前衛藝術的歷史裡重新找到位置。因為隨著資本主義的高度發展，以及後現代的無歷史感，藝術已成為消費商品，藝術的批判精神，尤其在六〇年代如火如荼的學生運動、婦女運動、環保運動帶起的對於藝術體系的反思與改革後，現在，或許只能從這些對於公共藝術展開批評性回應的新類型作品中，找到精神的延續與具體實踐。

這些意義深刻的文論或許對有些讀者來說範圍大了些，也許文字也長了些，不過讀者們也可以先閱讀後面的〈作品概要〉案例介紹，從中掌握新類型公共藝術的精神，再回頭來讀論述的部分。

這本書多年前就該出版了。由於蘇珊·雷西忙碌，我們的聯繫總是有一搭沒一搭的進行。因此要特別感謝住在加州的麻辣羅絲（Moir Roth）、赫德蘭藝術中心（Headlands Center for the Arts）的執行長凱瑟琳（Kathryn Reasoner）幫忙催促，以及在極短時間內譯者們的通力合作，徐小虎老師在翻譯上的指點，讓中文版終於可以和大家見面。

在書將出版之際，由於台北市政府文化局策劃的「城市行動」，以及台北美國文化中心的邀請，蘇珊·雷西可以親自蒞臨台灣現身說法，並且執行一個與青少年有關，透過網路進行互動、探討的計畫。我們期待這些成果都可以幫助，再思考藝術與社群的關係、新

的公共藝術觀，並且調整公共藝術機制，以及更重要的，再思索如何讓藝術的創造性潛力發揮積極作用，幫助我們生活的地方，成為更開放與多元的社會。

中文版序

她透過電子郵件找到我。十年前，我們一起在一座屋頂停車場，她與她的男友以及二百二十位年輕人在我導演的《火燒屋頂》（*Roof is on Fire*）演出。高中畢業後，他們訂婚，而現在他過世了，成為奧克蘭無數年輕黑人無意義謀殺行為的犧牲者。她希望有份那晚他參與演出的錄影紀錄。

當我在1990年代初準備著《量繪形貌——新類型公共藝術》時，我的同事強生（Chris Johnson）和我在加州奧克蘭從事一些以年輕人為對象，關於公共政策的計畫。雖然我常以「藝術」字眼來統稱奧克蘭（Oakland）的計畫，但其實，這類以社區為場所、具合作性和長期性的藝術計畫，往往比較類似其他東西，例如工作，或教育、政治、研究。不過，最重要的是，這種藝術計畫是一種在地的故事敘述，有多重的對話，結果形塑為一個史詩般的現實，以及持續性的友誼。

今天這篇序文，就是在幾個對我意義深遠的這類以藝術為基礎的對話中寫成。這些對話發生在奧克蘭、在東肯塔基州、英國、哥倫比亞。由於本書中文版的問世，我也開始與台北的年輕人對話。

在每個對話裡，有些對話者來又去，有些持續數十年。這些對話的容器是我們共同創造的經驗分享，雖然它的層次對我們不同的生活狀態來說，有不同的意義和力度。

《量繪形貌》在1995年出版，至今十年了（英文版也已三刷）。這本書在大家對於這個領域開始關注的時候適時問世。「新類型公共藝術」這個名稱是個策略性的運用，讓我們得以透過此來看我們在以社群為基礎所進行的公共藝術裡的共同經驗、位置和問題。在此之前，它的複雜性和說服力沒有被好好的釐清過。雖然這個術語一直受到喜愛，但同時也有其他語辭被運用，它們常常交替地出現：對話性藝術、市民藝術、過程性藝術、短暫性藝術、社區藝術、入世的藝術、社會正義藝術、社區文化發展等。現在有越來越多的討論，把藝術當作公民論述或公眾教育，取代以前把藝術視為社區組織和政治行動的想法。而這些描述性術語的流動性則代表了三個層面的演進：論述更擴大了、實務也越來越細緻化，藝術與公民生活的關係更深刻密切了。

擴大的論述

大多數我們這些在1970年代開始工作的人，呆呆地看著過去幾年對於這類工作型態越來越大的興趣。這樣的工作不但沒有褪色，還不斷的在成長。許多年輕藝術家受新類型公共藝術作品所吸引。學院裡不像九〇年代只偶爾開個相關的課程，現在，大學及研究所裡開的都是全套的學程。雖然《量繪形貌》一書主要以美國藝術為討論焦點，但我們知道當時在歐洲、亞洲和南美洲，在新類型公共藝術上也有一些獨特的做法。《量繪形貌》是在1995年的對話中產

生，在這交流對話中，講者們來自不同的地方卻獲致類似的結論。在我們進入二十一世紀時，這個對話已爆開，成為真正的國際化議題，在美國、歐洲，尤其是台灣、中國、日本和韓國的藝術家間，出現越來越多的交流。

案例研究

在《量繪形貌》之後，針對新類型公共藝術現在已經有更豐富、讓人滿意的想法出現。現在我們有一些成熟藝術家們的案例研究，他們在這領域工作了三十年，技巧越來越完善。除了有像福特基金會的「促進民主」(Animating Democracy)、洛克斐勒的「合夥促成社區轉型計畫」(Partnerships Affirming Community Transformation)，以及帕卡基金會(Packard Foundation)的「建立田野」(Building the Field)等行動外，也有其他的支持，幫助這個領域的擴張。因此在九〇年代初，主要是由一群彼此了解對方工作的人，以友誼、類似的價值觀為基礎形成網絡，在今天，它儼然已經稱得上是一個「學門」，背後有一整套的評論研究可作為後盾。

公民生活

就最好的一面來說，新類型公共藝術探索了創造性實務與公民生活的界限。一方面，把藝術和公民過程結合是簡單的事。如「促進民主行動」國家顧問文博(Wayne Winborne)描述公民論述的藝術時說：「我們所談的是，有意識的去討論當前的政治議題。藝術允許我們去了解一些一般人無法靠自己就可以了解的東西。」那裡有藝術、有對話，它們聯手冒險地去操作，讓藝術可以為公共議題

服務。這是其中的一端，一種不會讓人難為情的政治功能主義。但在另一端裡，藝術形式本身就是在一個等同於公共的過程中發展出來的，像有藝術家去競選市長，或像我們在奧克蘭做的，把表演藝術本身當作發展青少年政策，再將之傳達給奧克蘭市政府的做法。

* * *

在2004年，有很多以譬喻性或實質的角度討論社會議題的方式，也出現了許多不同的想像觀眾群。有些計畫結合全球觀點和通訊，有些計畫則很特定、地方性和直接。在當代藝術與物質的關連已褪去時，我們正可以把更短暫性和具公共性的過程視為新的「物質性」。這種新類型的公共藝術因此不再扮演著反對者的角色，它本身就已是一種潮流。

伊莎貝爾·唐（Isabel Tan），一個大學生，最近參與我們進行的有關網路的計畫時說：「網路在台灣很普遍，我確信，這個小島很快就會變成世界上最網路化的地方。」當我們進入一個全球的對話裡，有機會去更新我們彼此的倫常關係和公民領地時，新類型公共藝術仍是一個創造性和互利的工作，邀請著廣大的公眾參與對話：

嗨，朋友們！

我是艾倫。我也是輔仁大學的學生，伊莎貝爾的同學。ㄟ……我生於台灣，住在這裡，也在這兒唸書。哈～我一輩子就在這裡過活。我二十一歲，喜歡運動、看電影和閱讀。就這樣……。如果你還想知道什麼，儘管問吧。

（吳瑪悌譯）

M量繪形貌
Mapping
the
T
errain

新類型公共藝術
New Genre Public Art