

天下雜誌

台灣生活美學系列
藝術介入空間

12個 美麗再生 好所在

方雅惠 方智勇 林倚風 葉靜芳 著

大不列
大不列

12個

好所在

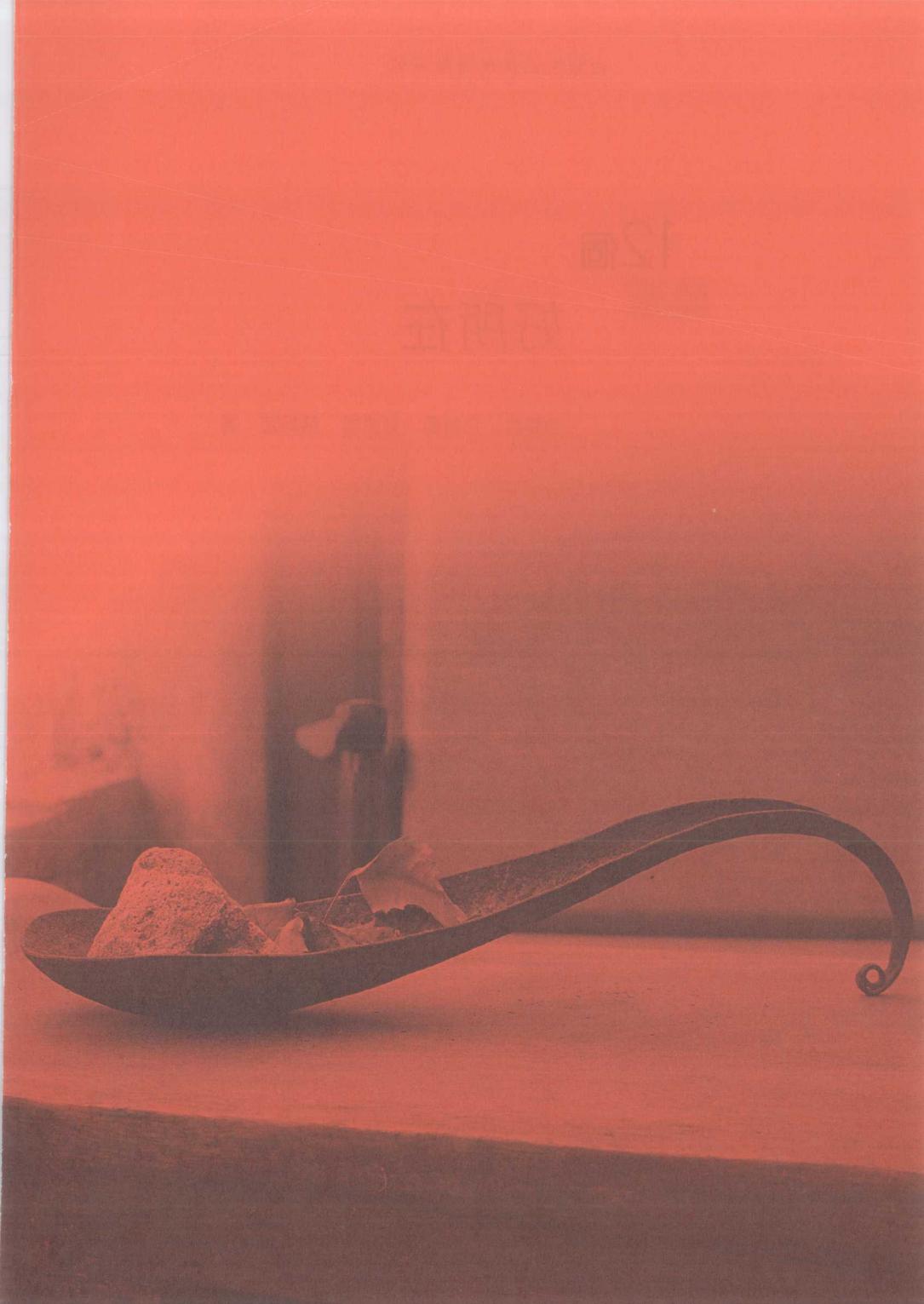

台灣生活美學運動系列

藝術介入空間

12個
美麗再生
好所在

方雅惠 方智勇 林倚風 葉靜芳 著

- 6 美麗新台灣 向陽序
- 9 找回生活中的美好 孫華翔序
- 12 讓土地茁長藝術的花朵 方雅惠 自序
- 17 在地下街，邂逅無牆美術館
台北當地藝術館「地下實驗·創意秀場」
- 37 河岸城市新臉譜
壁畫重現大稻埕風華
- 55 三百六十個庶民的臉孔
台北生存美學檔案
- 69 落入人間的銀河
新竹竹北LED燈流光計畫

85 翠鳥願意造訪的湖

台中東海湖空間再造計畫

103 樂活社區・幸福庄頭

嘉義大莆林自行車道計畫

119 牆上一棵開花的樹

嘉義新港越堤景觀空間改造計畫

137 當鹿成為城市風景

台南梅花鹿街頭彩繪計畫

155 追尋記憶的風鈴

高雄學園藝術植根計畫

175 「藝」網情深

高雄文化中心周邊人文活水空間計畫

193 西鄉情「藝」濃

宜蘭鄂王社區藝術空間計畫

211 部落藝術的獵場與競技場

花蓮豐濱港口村海岸空間創造計畫

美麗新台灣

向
陽

台灣是個美麗的國度，擁有廣闊的大洋、崇偉的高山、如春的四季、勤奮的人民。從北到南，從東至西，這個美麗的島嶼，蘊藏著豐富的自然景觀與深厚的人文資源，從一九八〇年代之後，隨著土地意識和歷史觀念的提升，更加顯現台灣繁複、多樣而又交織著歷史光澤的美麗。

十二朵香花

這樣的美麗，既表現在主要都會地區的景觀、建築、公共空間之上，也普遍地在各級政府的重視下，進入鄉村和偏遠地區。其中，較值得矚目的是二〇〇八年文建會進行「台灣生活美學運動」計畫，鼓勵社會各界通過藝術的思維，建構出國民美學，並促成

一個美學與生活結合的新運動。

其中一項主軸是「藝術介入空間」，希望經由地方社團或工作室自主性的參與，以貼近常民生活的藝術創作，來創造能表現在地特色的生活環境與空間。

本書紀錄了這個計畫推動初期的十二個成果，彷彿在我們的土地上開出了十二朵帶有沁鼻香氣的花一樣，讓我們看到，通過各個地方社團、工作室的努力，不同地區如何將藝術與在地特色妥善、巧妙結合，而表現出了人與環境、自然、歷史、地理景觀的協調關係。

在宜蘭鄧王社區，他們用傳統工藝軟化冷硬的高牆；在昔日帆檣出入的大稻埕碼頭，他們將今日高聳的堤防彩妝為畫布，繪出台北城的歷史記憶；在台中東海湖，他們敲掉女兒牆，讓人、動物、植物與湖融為一體；在高雄橋頭，則是由在地的民眾，不分老少，聯手彩繪，將鐵皮牆化為存留共同記憶的圖像簿子；在嘉義北勢，則由文史工作室將舊糖廠的空間通過藝術美化，活化了從日治時期至今的歷史與人文；在花蓮，則由東華大學以「巴克力藍計畫」為基礎，將具有阿美族傳統文化意義的「達魯岸」改造為藝術家工作室、藝廊或舞台。

人與空間對話

這樣的創造，連結的不只是藝術，同時也是人與空間的對話。

透過本書的報導，讓我們看到台灣的活力和創造力，也看到在我們生活的每一個角落、每一個社區，都存在著美的想像空間與發展潛力。台灣的每一個城鄉，擁有各自不同的景觀，無論是歷史的、地理的、產業的，或民俗的、藝術的、文學的，都有著與本書報導的十二個案例一樣的雄厚本錢。閱讀本書，透過天下採訪群的優雅文筆，讓我們看到美麗新台灣的前景，也讓我們對於生活的土地有著更美麗的期待！

(本文作者為國立台北教育大學
台灣文化研究所所長)

找回生活中的美好

孫華翔

台灣生活美學運動是文建會現階段所推動的重要政策，而「藝術介入空間」為其最重要的核心計畫之一。然而，藝術為何要介入空間？

過往台灣的社會環境多半將藝術視為是個人的創作，甚或只是殿堂裡的實驗。直到文化藝術獎助條例規定公有建築必須設置公共藝術，藝術家的創作走出美術館與私人典藏，開始進入公共空間。

藝術與生活場域

接續十多年來社區營造的推動，鼓勵民衆重新認識自己生活的社區，並參與對於社區環境的營造，建立對於自己生活土地的情感與認同，讓藝術家重新回到生長的土地汲取創作養分。隨後的「公民美學運動」更強調美感的追求是每個人的權利與義務，不論是專業的藝術工作者或是一般老百姓，都應擔負起這份社會責任。而「生活美學運動」承接了這樣的政策脈絡，讓過往政策融合積累，而「藝術介入空間」便提供了政策實踐的出口。

然而，藝術要介入什麼樣的空間？既然審美是每個公民的權利

與義務，那接觸藝術的機會、美感經驗的學習與責任貢獻的場域，便不該只是美術館、也不再只是政府的公有建築。它應該是親子遊戲的公園，是老人聊天下棋的大樹下，是每天上下班開車經過的場景，是假日全家散步的河堤；是族人節慶回家祭祖的祠堂，是小朋友上課學習的校園，是運動休憩的單車道；是穿梭的街道巷弄，是逛街購物的商圈，是家戶鐵門與鐵窗，是工廠的圍籬。

典範觀念的移轉

那藝術又要如何介入？這個政策以高額的補助競爭誘導優質提案，嚴格的篩選與輔導式的執行控管，企圖導引出具典範性的觀念作法。透過這些案例的實踐，除了讓藝術回到生活的場域，透過藝術家與民眾相互激盪，發展出更多突破傳統經驗中對於「美」的定義與詮釋。

這其中包括台中東海大學東海湖的「擦掉」計畫，運用「減法」的概念在已經複雜紛亂的景觀中去減少環境的視覺負擔；嘉義大莆林聚落的「藝術軸線創作」與台南新營市的「南瀛鹿出・街頭彩繪」，則是強調居民如何透過「參與學習」的過程將美感植入生命經驗；新台灣研究基金會的「公路計畫——台北生存美學檔案」，拋出庶民勞動亦是值得尊敬的美感經驗；台北當代藝術館的「地下實驗創意秀場」用藝術創作作為「時尚代言」來活絡商圈；高雄廣州一街的「廣州啓藝・文化復興」則用藝術創作發動對冰冷

隔絕的鐵門進行柔性革命。

找回生活中的美好

嘉義板陶窯的「古笨港越堤景觀空間改造計畫」與宜蘭鄂王社區的「西鄉情藝」，運用了在地傳統工藝挑戰現代生活，造就在地當代美學，亦讓傳統技藝提昇轉型；高雄橋仔頭的「學園藝術植根計畫」，利用在地廢料再造舊空間呈現出獨特的地方美學紋理；新竹中興社區的「流光之隙」讓社區早已斷裂的「土地紋理」重新再現；台北淡水河堤的馬賽克，拼貼出歷史與未來的情感鏈結；花蓮港口村「義勇空間」則創造出藝術工作者的生活天堂。

這12個具典範觀念案例的實踐過程，皆在這本「12個美麗再生好所在」書裡有精闢的描述，透過閱讀，彷彿亦是一種藝術介入到讀者的内心空間。

文建會透過藝術介入空間的政策，企圖從人與土地出發，重新建構屬於我們生活中的美感經驗，已然種下12顆種籽等待發芽，期待本書像春風吹拂，讓藝術悄悄地如空氣般自由的滲透，自然地呼吸花開的芬芳。

讓土地茁長藝術的花朶

方雅惠

為提升民衆生活美學素養，營造良好的生活文化環境，文建會於二〇〇八年提出「台灣生活美學運動」計畫，希望運用藝術的思維及手法，建構國民的美學基礎，發展優雅的藝術生活。

「藝術介入空間」正是美學運動的主軸之一。強調公共參與，貼近民間生活，藉由地方團體自發性參與，在鄉土藝文推廣、美化環境、出版專輯、開發特色商品等方面落實。

計畫從二〇〇八年開始啓動，二〇〇九年為第一期，預計實施十二個以上的個案；二〇一〇年至二〇一二年度，每年預計辦理三十個以上的個案，總計超過一百個案例，本書十二個案例正是第一期的實施成果。

換句話說，「藝術介入空間計畫」在操作上，著重「讓土地茁長出藝術的花朵」。強調藝術家和民衆一起自發性地在公共空間裡從藝術活動或創作，認識土地與生態，分享貼近生活的美感經驗，或者討論一個藝術環境的理想，讓民衆針對社區環境需改造的牆壁、堤防、街道或公園、候車亭，提出美化的想法，並在互動過程中對美化的空間產生感情，培養專屬自己及社區的美感經驗。

牆與堤防與糖廠

藝術，最需要介入什麼樣的空間？若以關鍵字搜尋此次文建會「藝術介入空間」所有的改造點，出現最多的字眼會是什麼？

「牆」或「堤防」占了將近一半。若說為了安全、保護的理由，牆及堤防是不得不存在之惡，那麼藝術至少能讓牆看起來不那麼阻隔與拒人於千里外。

於是，方智勇採訪台北大稻埕、花蓮巴克力藍、宜蘭鄂王社區；林倚風採訪台北公路計畫；葉靜芳負責台北地下畫街，其他地方則由我負責。我們看到：

宜蘭市鄂王社區發展協會，以傳統工藝美化了台電高高的水泥牆，而台電在施做過程的積極善意，也化解了社區與台電之間無形的牆。

台北市天棚藝術村協會，則是將大稻埕碼頭的水泥堤防，彩妝為光榮歷史的大畫布，並連接了台北市民對歷史的記憶斷層。

台中市東海大學創意設計暨藝術學院，敲掉了東海湖四周的女兒牆（護堤），也敲掉了人與自然、動物與自然之間的隔閡，重新啓動生態的再生與循環。

嘉義縣板陶窯文化發展協會，在高大的水泥堤防上，以細膩的剪黏技藝「種」了一棵既開花結果後枯萎的苦楝樹，以藝術手法呈現四季的輪轉，跨越了時間之牆。

高雄市聚和文化藝術基金會，計畫工作站「自然之島」率先打掉了自家圍牆，迎來陽光，也迎來社區共同改變的契機。

而高雄縣橋仔頭文史協會，則帶領社區老小一起彩繪，以最素樸、純真的心意，最原創的筆觸，打造了美麗的鐵皮牆。

另外，橋仔頭的第二個空間是糖廠。製糖，是台灣在日治時期殖民經濟的時空背景下，衍生的特有產業。我們看到橋仔頭文史協會以有限的經濟條件，勉力撐起檢拾文化遺跡的大任，以藝術家為首，將美化空間、開課教學、創作的所得，回頭再挹注於修復古蹟、保留文化遺址上，藝術改善了空間，也留存了某些時空。

嘉義縣北勢文化發展協會，同樣以糖廠為起始點，以藝術包裝、美化，吸引單車客循舊糖廠的五分車鐵道追憶。這些北迴歸線上的陽光子民，以另一種較為輕鬆而幽默的方式表現了對糖廠的追懷。

傳統與現代嫁合

時代歷經滄桑，新與舊是不斷的循環，既有衝突也有融合。

花蓮東華大學的「巴克力藍計畫」，懷著唯恐文史遺跡隨著時間湮滅的急切感，保留了阿美族傳統文化中延續生命的場域「達魯岸」(Dahuan)，將之改造成藝術家工作室、藝廊或舞台。

時間流轉，不僅建築老了，人也凋零。鄂王社區、板陶窯及橋仔頭，不約而同地運用傳統藝師即將失傳的手藝，做出傳統工藝的「復刻版」，老藝師們重獲舞台的欣喜、參與的熱情，以及不忘對慢工細活的嚴謹要求，都令人動容。

大稻埕的舊碼頭榮景，以現代藝術手法重現；竹北市的中興社區發展協會也以現代科技LED燈，重現過去迎風搖曳的稻浪景象；臺南縣社區營造協會則以消失在嘉南平原的梅花鹿形象，成為意象萬千的現代藝術載體，並展現豐富的文史結合的內涵；至於台北當代藝術館的前衛展場裡，則驚喜地出現自高雄北上的三百年橋仔頭老街遺跡。

藝術是人對環境或器物加工的行為。將藝術加工至表現出渾然天成之風韻，背後，一定有精采的人物在後操作。

在十數個場域裡，數百名傳統藝師、藝術家，或沒落或沉潛或站在亮眼舞台上，其獻身藝術的熱情，每能化作一則則動人的生命故事。

提及人，最值得一提的，當屬台北縣新台灣研究文教基金會「公路計畫」中，被鏡頭記錄下來的三百六十名庶民。

當藝術介入了空間以後，實體的牆，例如，隔絕歷史或生活或人與人之間或人內心的牆被推倒了，那麼，一個無牆的台灣島悄悄誕生，是必然的。

期待台灣的公共空間或居家環境，都因視覺美學品味的提升而深富藝術氣息，每個城市、每個角落都有不同的藝術特色呈現……在轉角，就可以看到美。