

北美館「藝術介入社區」案以 102 年活動為例

Art Intervention in Communities Conducted by Taipei Fine Arts Museum — A Case Study

盧瑞琹

Lu Jui-Ting

臺北市立美術館解說員

摘要

臺北市立美術館從 98 年開始舉辦「藝術介入社區」活動，先後由謝小韞及黃海鳴兩位館長的領導之下，擴增了美術館與社區藝術活動的空間。結合了公部門、計畫主持人、藝術家及社區居民等一起打造都會風情的生活美學。第一、二屆同樣以「社區藝術在我家」為活動主題，第三、四屆分別以「臺北藝遊社區」、「綠藝臺北」為主題，四屆共累積了 41 個社區參加。

本文簡述歷屆活動概況，並以 102 年活動案例為主，內容為：舉辦「社區經驗交流會」，開展視野與對話，並徵選出 8 個社區參與第二階段的「社區藝術工作坊」培訓課程，增進共同合作及藝術創造的能力。並邀請藝術家進入社區輔導創作，最後以「成果發表會」展現出各社區的藝術特色，發揮全面性藝術進入社區的實質意義。本研究以案例進行介紹以上活動的歷程、實施及成果，並進行檢討、分析，最後提出具體建議事項。

筆者以館員身份參與美術館結合里長及社區發展協會等社團，推展社區藝術創作活動，從藝術、社區、介入等面向切入，逐一呈現北美館「藝術介入社區」活動的歷程，並佐以活動紀錄圖像，最後分享合作的社區藝術創作成果，提供藝術文化公部門或學校與社團的合作經驗參考。

【關鍵詞】 藝術介入社區、藝術進入社區、社區藝術

一、從社區營造到藝術介入社區

臺灣從「社區總體營造」到「藝術介入空間」的生活美學運動，實際上顯露出不容懷疑的成長軌跡，就是結合政府可行的政策、藝術落實於民間的文化自覺，由下而上的發展力量，集諸多方力量的同時推行，方能活化在地傳統、開啟多元創意的文化趨勢；經過溝通、交流與合作，一步一步紮實的提升整體文化國力，最後能在實際生活中看到播種的成果。

美國藝術推廣服務中心執行長，科洛奇·卓伸：

如果以為藝術和社區必須二擇一，就是誤解；如果認定他們二者是互補的，那就是力量。保證擁有高品質藝術和高品質社區生活，可以引來大眾對藝術的大力支持，並可創造出實質的社區利益，相反地如果輕忽了社區居民的愛好和需求，無非是把藝術推向社區角落邊緣，如果對藝術品做出讓步也無非減弱了藝術的力量。¹

顯然科洛奇·卓伸在 20 年前就指出藝術結合社區的重要性，並且須要兩者並進。

（一）「藝術介入空間」的公共性自覺

97 年行政院文化建設委員會（今文化部）推動「藝術介入空間」計畫，啟動台灣美學運動，著重「公共性」與「自覺性」，讓藝術軟性低調的介入公共生活空間，讓社區居民與藝術家認識土地與生態。對於地方公共空間發展問題，共同討論並創造出更好的居住環境，藝術創作可以活化地區的傳統文化，可以創造開發出新的產業價值，近年更由於世人追求生活的品味，生活裡處處需要藝術，藝術不只是在藝術家或是美術館裡才有，應該是無處不在，人人可以攜手共創、一起分享的新時代已經來臨，人們可以讓自己活得更快樂！南藝大曾旭正教授說：

從反思「公共藝術」的諸項議題出發，嘗試帶出一個新的觀點，強調「社

¹桂雅文編譯，科洛奇·卓伸、潘·可爾華《社區藝術館理》五觀出版，頁 36，台北市，2000。
Dreeszen, C., and Korza, P. (Eds.) *Fundamentals of Local Arts Management*. 2nd ed. , 1994。

區的公眾」取代「藝術家私我」，以公共空間取代「藝術作品創作」，並主張以「參與營造」的歷程來讓公眾分享「創作快感」，因此，有幾個關鍵論述核心「社區」、「公共空間」、「空間營造」、「參與」和「自力營造」。²

台灣近幾年推展文化政策與藝術活動，其發展面向可從公部門規劃推行之外，由藝術家結合藝術團體尋找閒置空間或鄉間社區，開荊闢地的篤行藝術夢想，漸漸地在臺灣的城市與鄉間各地，由點、線、面逐漸蔚成一些文化藝術板塊，也可以看到不少的成功案例，讓藝術進入街道、陋巷甚至鄉村荒野的空間裡，落地生根、由下而上發展的體制與局面也逐漸的成形。

(二)由藝術團體活動帶動的社區藝術活力

人們已經習慣於美術展覽、音樂演奏與戲劇表演是只在美術館、音樂廳、文化中心或是戲院裡，好像只是屬於有錢、有閒的藝術愛好者少數人群所享有的高級活動。所以近幾年將藝術「介入」地方或社區中，經過幾種方式的衝撞或試煉，可以看到些許的批評及成效展現，比如黃海鳴教授於1997年在嘉義舉辦《嘉義大地·城市·交響—台灣藝術裝置展》、1998年舉辦鹿港《歷史之心》裝置藝術展、1997-2001年大量參與「華山藝文特區」運動及90年後期北教大校外藝術空間「南海藝廊」運用創意的方式，將跨領域藝術與社區接軌，由小空間帶動逐漸擴散到更寬廣的空間。（圖1、2）

90年代後期在台灣北、中、南、東各地由閒置空間再利用，所活化的大型藝術空間，已經自成一種特別的藝術生態，它一方面使得當代藝術更加去中心化，在另一方面，跨領域不同藝術社群有更多的機會相聚，在一起交流合作，包含：劇場表演、劇場排練、和觀眾互動、舞蹈表演、電影發表、音樂發表、搖滾演唱會…藝術團體的集會、社區互動、社會關懷活動等，這種場域拉近了不同藝術領域之間的關係，也拉近了藝術與社會民眾之間的關係，對於多元藝術社群的擴大與交流具有決定性的作用。³

²曾旭正《打造美樂地-社區公共藝術》自序，行政院文建會，台北市，2005.06。

³黃海鳴〈跨領域藝術嘉年華的操作-在多元藝術社群與多元小眾間建立交流平台的技術〉《在社

（三）政府、藝術團體與居民協力推展「社區藝術」

一個國家的文化藝術風氣提升無法一蹴而成，也無法僅憑政府的強力鼓吹或大灑經費於下級單位就能在短時間可達成目標；政府、藝術團體與在地居民關係的角色上下易位，共同協力推展「社區藝術」是當前政府與民間發展正面的面向。台灣剛好已實行了 30 年的文化建設，政府推行文化政策必須是結合藝術家團體及民間社區居民們，一同為公共藝術進行合作，是明顯的平衡中前進的最佳步伐。

藝術如何進入社區？企圖將精緻或當代藝術與社區居民進行溝通、分享、討論到創作是屬不易之舉，但也是可行的路向，藝術不但離不開庶民的參與及認同，藝術更不可能沒有在地環境提供創作的養分而得以持續發展。

所以我們連結了藝術與社區，連結了藝術家與居民，同一步伐邁向透過藝術開展出人類共同期待的理想生活樂土。北美館與館外互動的推廣藝術活動，先後有「文化就在巷子裡」、「里長日」及「藝術快遞」等與社區居民分享藝術活動。

吳瑪俐老師任教於北藝大與高師大時連結不同的社群，運用富有創造力與遊戲性的藝術觀念為媒介，走出學校與美術館，幫助許多的社區活血打通關，讓藝術走入社會的各角落的公共空間裡，這幾年來在台灣已經累積了許多案例，也帶來了正面效應：

從北到南，從南到東，包括節慶式的台北市公共藝術節，以藝術作社造的台北三角渡、台南土溝村、高雄周仔村、以藝術村操作的台北寶藏巖、高雄橋仔頭、用藝術造街的台南市海安路、屏東內埔和台東鐵道路廊、美濃交工音樂等他們都因不同的理由以不同方式把藝術帶入社區。⁴

區營造》80-25 頁，遠流出版，台北市，2007.10。

⁴吳瑪俐《在社區營造》04-06 頁，遠流出版，台北市，2007.10。

小結

從政府提倡、大學院校的跨界合作、藝術團體的下鄉介入或是地方有識者的居民團體等，利用已有社區營造的基礎上，進一步透過各種藝術創作形式讓社區能夠在生活上更具有文化意涵及藝術美感。歷經諸位教授學人如：黃海鳴、吳瑪俐、曾旭正及曾年有等人的努力，走出校門縣外而跨越北、中、南、東四處奔走，讓藝術改造城鄉社區的理想「遍地開花」。此外，仍有許許多多文史工作者、社區導覽員及志工們默默地耕耘著，使台灣的生活美學運動「文化軟實力」有相當程度的成果。

台灣「社區藝術」案例活動（圖 1、2）：

圖 1：1998 年鹿港《歷史之心》裝置藝術展，藝術家個人的自由創意與社區民俗價值產生衝突，引發爭議。（黃海鳴提供照片）

圖 2：台南土溝村社區藝術，南藝大建築研究所進駐 3 年，「十分鐘陶淵明」作品，邀請外來朋友歇息小坐。（中華民國社區營造學會提供）

二、簡述北美館舉辦四屆「藝術介入社區」活動的演變

（一）活動宗旨與內容

從 98、99、101 至 102 共 5 年舉辦了四屆活動，經館方公開招標委外辦理，相繼由搖籃工作室及中華民國社區營造學會承辦執行，由計畫主持人曾年有與李永展的先後帶動下，擴增了美術館與社區的藝術活動空間。結合了公部門、計畫主持人、藝術家及社區居民等四個元素，一起打造都會風情的生活美學。為喚起社區藝術興趣，透過美術館的善意與里民互動，辦理社區藝術講座與工作坊實作等活動，激發出社區居民們擁有藝術創作的的能力與自信，讓台灣生活美學運動更普及化，進而以藝術改善社區空間。

前兩屆相同以「社區·藝術·在我家」為主題，從中山區出發邀請社區合作，99年擴大為三個行政區。101年與102年以「臺北·藝遊社區」、「綠藝·臺北」為活動主題，並將招募改為「交流會」的形式，開放全台北市12個行政區都有機會來參加。

1.活動內容：活動第一階段為訪視社區，深入巷里間進行密切的訪談，重新發掘並激勵社區，藉由結合藝術而開展社區美學的可能，以美術館為平台進行舉辦「社區經驗交流會」擴展視野與對話機會，之後並徵選出8個社區參與全程的活動。第二階段舉行「社區藝術工作坊」辦理培訓課程，分享成功案例、創作體驗及外縣市的社區踏察參訪活動等，培訓社區成員具有共同解決問題及社區藝術創造的能力。第三階段主辦單位邀請藝術家一同陪伴及輔導居民進行藝術創作，醞釀3個月至半年不等時間，經過討論聚集想法及規畫創作目標，共同動手合作表現主題，最後的「成果展」時展現出當地的社區藝術特色，實質的發揮全面性藝術進入社區的意義。

2.經費：由臺北市立美術館編列年度預算「文化就在巷子裡及藝術介入社區計畫費」編目項下公開招標辦理〈103年起改名為「藝術進入社區」〉。

3.活動時間：102年第四屆與101年第三屆同為6月1日至11月30日止，為期六個月的活動時程。(第一屆97年12月31~98年7月31日，第二屆99年5月10~8月31日止，100年停辦)

4.參加對象：由承辦單位邀請台北市各里辦公室、社區發展協會、公寓大廈及NPO公益團體等。

(二) 社區招募方式與社區藝術培訓

主辦團隊們訪視期間，不厭其煩的來回社區巷弄間說明活動意義，闡明如何結合在地固有的文化與藝術創作活動，相互融合而綻放出藝術花朵在區里巷弄的可能！前兩屆98與99年的招募拜訪方式，邀請里辦公室或社區發展協會直接參加，101與102年將招募方式改為「社區經驗交流會」，由執行長說明徵選團隊活動計

畫，計畫主持人分享社區藝術案例，「社區藝術串門子」及經驗交流綜合座談會等。之後必須通過報名與簡報的「徵選會」，會後選出的8個社區進行一系列的培訓，包含：社區藝術工作坊、社區藝術踏察、在地創作輔導及成果發表等系列的培訓課程。

（三）網路部落格：與市民互動交流

闡明社區藝術計畫的精神與意義，報導實際執行情形，邀請相關領域老師撰文分享及活動花絮報導等，將活動的紀錄展現社區創作歷程，作為經驗積累及溝通交流平台。「網路討論機制與網站宣傳」在網站設置藝術介入社區案例，介紹社區活動紀錄等訊息，擴大社區參與層面及溝通的網絡的動能。

網路論壇的建立提供資訊共享、共學平台與機制，利用網路資源，讓平時較少使用電腦搜尋案例的社區，也能接觸到更多樣的議題及創作手法，透過藝術介入社區網站的案例分享，與定時發佈各種刺激思考的電子郵件及網路論壇，讓社區也能藉由不同面向的議題與新知回饋到創作上。

（四）藝術介入社區活動範圍：從中山區擴大到 10 個行政區

第一屆 98 年以本館所在中山區為出發，草創之初招募了 10 個社區參加。第二屆 99 年從中山區擴大為鄰近的大同區與士林區共三區為主招募了 15 個社區參加。第三屆 101 年起活動範圍改為「徵選」方式，讓全台北市有興趣之單位都有機會參加，再徵選出 8 個社區參加。

102年第四屆「徵選」來自於里辦公室、社區營造協會共有10個團隊報名，經過專家評選出8個社區團隊。評審委員們認為落選的團隊因為社區整體動員較弱，可惜無法參加本屆活動。累計了四屆活動，範圍前後擴及全台北市10個行政區，共有41個社區參加本案活動。

（五）針對活動問題的改善措施：

1. 「保證金與同意書」實施兩屆後取消：報名時須交里辦公室或管委會等社區單

位所出具的「社區同意書」。參加講座培訓課程完全免費，每隊以 4 人參加為限，但需每隊繳交 1000 元的「保證金」，隊員若沒缺課於結業後退還。第三屆則由局部區域的訪視招募改為開放全市的「公開徵選」方式，且免收同意書與保證金等。

2.了解無法繼續參加活動的原因及改善：第二屆進行訪視後得知，有些社區放棄繼續參加下屆活動的原因：

- (1) 因選舉里長關係，無暇再多辦活動，如江山及行仁里。
- (2) 自覺創作很精彩竟然沒得到大獎，如正得里等。
- (3) 認為補助經費太少（材料補助費為每社區 8000 元），如龍泉里。

3.第三屆起修正提高材料補助費每社區為 2 萬元，創作評審後只頒發獎狀，增加社區的創作經費便於進行人才與材料上更有彈性運用，取消比賽的名次及獎金等級差別，也消弭了沒得獎的社區反彈。

三、「經驗交流會」與「徵選會」

「社區經驗交流會」來自台北市各區里的社區發展協會或社團的社會精英，會中執行長說明徵選團隊活動計畫，計畫主持人分享社區案例，會後再從報名參加評選會的社區裡，選出 8 個社區進行一系列的培訓課程。

(一) 以 102 年「經驗交流會」為例：（圖 3、4）

各社區團體聚集在美術館第一次相見歡，舉行「臺北，藝遊社區-經驗交流會」，首先由黃海鳴館長致詞時闡述「無牆美術館」以合作、陪伴及相互學習的態度，融合藝術與社區的發展。中華民國社區營造學會吳碧霜執行長說明本計畫徵選與提案方式。讓團隊能夠瞭解如何準備參加提案徵選會，得以順利繼續參加全程的活動。中華民國社區營造學會李永展理事長分享「藝術進入社區案例-都會型的社區與藝術營造」，激發社群與空間的認同感，在府政推行都市的公共藝術化政策下，實踐美化公共環境計畫。並介紹台灣許多藝術家投入社區藝術創作，而改變了城市或鄉間的空間美化成功案例，也舉 99 年參加本案的士林區社子島社區協會以「堤防壁畫-農漁社會的時代故事」鼓勵大家從熟悉

事物的再發現、再創造。

連振佑老師分享「都市的綠生活」打掉學校圍牆，讓社區與學校融為一體，開啟友善慢行城式的對話窗，舉例新生國小開心農場大家來種菜、聊天的率意生活空間。交流會中大家最有興致的是「社區創意發想工作坊」，在美術館2樓209藝想空間，展開分組討論、創意發想及社區藝術對話激盪等，分三組進行討論：

第一組「如何開始啟動？」

1. 從需求面出發：串連歷史記憶，從社區最常出入的公共空間，社區居民需要什麼藝術？從對社區居民最有興趣的地方出發，大家比較想要怎樣的藝術去討論。
2. 可以串連的人：社區居民、社區中的藝術專業者、在地團體組織，例如社區發展協會與巡守隊及學校等。
3. 如何召集人：從分享食物開始、發現對藝術愛好者、追求健康之美有興趣的居民等。
4. 錢從哪裡來：申請公部門預算、農會、環保局、都更處、文化局等計畫案各項經費的補助等。

第二組「社區/社群的藝術」：

推動社區社群藝術的問題，必須面對空間、經費、後續如何維護、如何表現，都是社群藝術衍生的問題。

第三組「什麼是綠·藝」：

從哪裡開始、應用什麼方法、哪裡可以做？誰要去主導推動？要使用的空間擁有者願不願意提供場地？長期人力的支援、資源從哪裡來？需要很長一段時間溝通等問題。大家熱烈討論，如何創造一個空間出來，從無到有-有到好-再到有趣，其實是一個過程的動能接力。

102年藝術介入社區「臺北，藝遊社區經驗交流會」實況：

圖 3：中華民國社區營造學會吳碧霜執行長，說明本計劃徵選與提案方式。

圖 4：「社區創意發想工作坊」：分三組討論，創意激盪、藝術社區對話與問題說明。

(二) 社區徵選會

為了活動不要過度集中某些區里，造成資源分配不均的現象，所以採開放全台北市報名參加交流會，但是區域過於廣大，承辦單位能力有限，只能選出8個社區參與全程的社區藝術創作活動。

1. 徵選主題：以綠意與創意為主軸發展「人與社區的關係」、「社區面臨問題」、「社區文化」、「藝術生活與環境自然」等主題，鼓勵以環保、自然材質，結合社區民眾，共同呈現社區多面向的文化特色或議題。
2. 參加資格：歡迎臺北市十二個行政區所有熱衷藝術文化、社區藝術節慶、藝術

生活環境等課題，或有心服務社區工作的社團、NGO、學生或個人等，可連結藝術家、NGO組織、青規師、社規師及在地團隊，以最少四人一組，組隊報名參加。

3. 提案內容：社區團隊名稱、所在區域、社區特色、創作說明、預計施作地點、社區人力網絡、其他資源等項目。

4. 徵選方式：每個社區簡報10分鐘，評審提問(統問統答) 10分鐘。徵選會議在臺北市社區營造中心舉行（臺北市大同區延平北路二段237號），102年有15個社區團隊參加，評委以社區團隊動員力與社區改造需求性為考量重點，最後評選出8個社區。

小結

1. 推展社區活動是舟車勞頓、風雨無阻的工作，中華民國社區營造學會執行長率領成員們，穿梭於街巷之間，熱情滿滿的拜訪里長或是社區發展協會、社會團體等。溝通勝於說服，以藝術播種的心態為社區營造具有美感的家園理想，學會有時也攜同藝術家即時輔導社區的創作問題，為彼此搭建雙贏的平台。
2. 社區藝術的團體受限於經費及人力只能由近漸遠，由少漸多，因為社區藝術需要時間孕育無法快辦速成，將每屆的活動經驗加以改善，逐步滋養社區對藝術創作的企圖心與活力，相信逐年的努力耕耘之下必有實質的收穫與成長！
3. 綜合四屆參加 41 個社區，中山區有 19 個社區參加、士林區 9 個、大同區 5 個，其他臺北市 7 個行政區，各只有 1-2 個社區參加。可見外圍參加的社區仍太少，需再努力加強推廣。

四、藝術介入社區的「社區藝術工作坊」

為了讓參加的社區，對於藝術改造社區的觀念及表現方法提高，承辦單位規畫了兩天的社區藝術工作坊課程及一天外縣市的藝術踏察，就是教社區居民釣魚，不是表面化的只給魚的方式。具有多年豐富社區藝術活動經驗的曾年有說：

社區藝術工作坊、社區藝術講座研習、社區參訪及社區藝術創作等，引導社區探討的議題內容涉及認識各縣市以藝術為題發展的社區案例，到社區自身特色的發掘，到從事實質藝術共同創作議題的思考，以至於藝術創作美化社區空間等；執行團隊在其中扮演穿針引線的角色，一方面將社區營造的觀念帶入社區，促成其由下而上的意見匯集，一方面將美術館的資源、功能、藝術的概念傳播於社區居民；在各階段的活動中，執行團隊更直接進入社區，藉與社區居民的實際互動討論，了解社區居民對於本案的期待，誘發社區居民思考對於社區生活空間美感的提升，並協助社區居民逐步落實對於藝術創作的想像。⁵

以 102 年「綠藝·臺北 社區工作坊」為例（圖 5-8）

（一）講座與工作坊課程

第四屆「藝術介入社區」案第三階段講座課程與工作坊，從 6 月到 11 月進行為期半年的活動，展開一連串精彩的社區藝術活動，8/17（六）、8/31（六）兩天在北美館進行工作坊課程內容：

1. 第一天藝術課程《破冰劇場-大榕樹下的社區音樂劇場》，由中部168劇團孫秀甘老師帶領大家互相認識及群體彼此尊重的互動方式，發聲與聆聽的互動遊戲或用合唱方式來與別組互動，場面十分有趣，並且學習聆聽別人的名字、觀察別人的動作，如同做社區工作一樣，是一個彼此尊重的群體，而非唱獨角戲，大家隨機的分組，在每個人都發出聲音的情況下，不讓聲音中斷，也就是彼此聆聽、發聲的聲音互動遊戲！團隊或個人的表現難免有錯誤的時候，要勇於認錯並鼓勵對方與隊友們。
2. 《藝無限-城市美學》藝術課程，由臺北市立美術館黃海鳴館長主講。介紹都

⁵臺北市立美術館 98 年《藝術介入社區成果報告書》，100 頁，2009。

市中被切割的空間，謝英俊藉由公共藝術創造了「空中藝廊」；一個由國立台北教育大學所屬的南海藝廊成立於2003年10月，學生利用牯嶺街街道藝術行動的「創意市集」翻轉內外空間，反思公共空間及社區劇場各種活動。是一個逐漸成形的集體瘋狂想法。策劃戶外大型裝置展、經營華山藝文特區。強調跨領域、具有社區營造以及藝術社群凝聚功能的藝術實驗空間：家庭劇場《夏築巢·變形》、街道劇場《私傢俱·漫遊》、城市綜藝劇場《綠勞作·饗宴》等，和周邊社區、社群分享，讓大家來回味這次的變化所帶來的改變，並且醞釀下一個屬於社區的藝術生活美學。

3. 藝術實作課程 『一起就藝起-藝術實驗室』，黃榮智老師準備了各種材料，分成三組各自討論主題，圖示說明之後，讓大家動手黏接、彩繪及裝飾等合作表現立體造形，經過一番討論與實驗的藝術創作。最後分享今天參加的社區都對於分組和材料堆疊很有興趣，這些方法可以用在社區裡面，或許替換一些防水的材料就可以放在室外；而且社區內有許多樹葉、樹枝、果實等等都可以拿來利用，不僅增加了我們對材料、材質的認識，也讓我們知道社區的創作除了平面的彩繪以外，立體的形塑概念也會很有趣，體驗到從想像到驚喜的創作過程。但是要如何將社區的素材好好的應用在社區的空間內，又不造成巨大的垃圾？也就是說社區居民要一起討論和思考的，而且做社區工作最重要的就是開心逗陣做，當大家都很享受創作的過程，社區的議題就能慢慢宣傳出去。
4. 第二天藝術課程，台灣創意設計中心柯敏弘研究員主講『藝術工具箱-設計創意媒材介紹』，生活上許多物品都由大自然製造出來的，由人類經過科技的進步應用到生活裡的各種層面上，我們每天所接觸的文化與生活都是各種材質連結而成的，柯先生展示120片不同的材質材料產生許多不同的質感與功能性，生活中所看到各樣的材料或形狀的改變，隨之也打破了一般的刻板印象。
5. 『藝術工具箱-多媒材的應用想像工作坊』藝術課程張麗華老師分享巴西聖保羅一個貧民窟，利用社區藝術創作方式建立起居民的自信。馬來西亞檳城喬治市以52個老屋舊牆，進行改變而讓遊客了解該城市的歷史。日本古川町居

民企圖綠化環境以解救污染的河川及台灣南投草屯金鈴社區，「草溪綠化行動」從三成支持開始，分期推動街道綠化，最後竟達到了到九成二的支持度。及雲林湖口成龍社區村落閒置空間的美化例子等。

專家分享藝術改造社區案例課程，添增多層次的視野，激發對自己社區的提升動力，工作坊之課程創作培訓增進社區成員對創作能力與信心，會後並與李永展理事長及各位老師舉行座談交流意見，讓各社區對這些社區美化運動提出觀感，結合社區既有資源與特色，讓參與的社區有多樣性改造的可能。

102 年「綠藝·臺北社區工作坊」培訓情形：

圖 5：孫秀甘老師以發聲及聆聽的互動遊戲或用合唱方式來與別組互動，場面十分新鮮有趣。

圖 6：北教大校外藝術空間「南海藝廊」，運用創意的方式，逐漸擴散及翻轉既有的空間。（黃海鳴提供照片）

圖 7：黃榮智老師指導，分成三組討論主題，大家動手黏接、彩繪、裝飾等合作表現複合材料的立體造形，體驗了從想像到創作的驚喜過程。

圖 8：台灣創意設計中心柯敏弘研究員主講『藝術工具箱』設計創意媒材介紹，材質與顏色變化就會產生新的觀感。

（二）社區藝術踏察活動-宜蘭行（圖 9、10）

在課程培訓中，有成功案例分享、互動訓練及工作坊實作體驗，繼而10月30

日各社區代表率團前往宜蘭縣觀摩，學習如何以藝術改造再生家園的社區導覽與對話。行程安排了參觀：港邊社區藝術空間、鄂王社區、楊士芳紀念林園、西堤屋橋及宜蘭河濱公園等參訪活動。

- (1) **港邊社區藝術空間** /首先來到宜蘭縣參訪社區內以大自然漂流木、石材等為材料進行的再生藝術創作成果，參觀「無尾港水鳥保護區」及解說教育中心。在當地社區解說員的一路講解下，穿梭於巷弄間體察了港邊社區公共藝術的風貌，也是社區居民要抵抗無情的漁村老化消失的危機，我們看到了宜蘭鄉野間也正在透過民眾參與、精緻公共建設與藝術環境的營造並抵抗認同與邊緣化的危機。
- (2) **鄂王社區**/過去是全宜蘭最繁榮的運輸航線，鄰近宜蘭的舊城西路仍保留著清朝一道城牆，鄂王社區就位在「城外」，為了保存與轉化社區的面貌，透過藝術介入社區賦予了鄂王社區很有工藝古味的巷弄美學：
 - A.光大巷藝術圍牆/「行行出狀元-百米藝術圍牆」是由鄂王社區將過去社區居民的人生百態各行各業以石雕方式刻畫在這面牆上，做糊紙人、畫廟的、做圈桶、棺木、石雕、木匠等等行業。呈現了當地的傳統工藝家結合在地的風土民情與歷史，將光大巷打造成為一條藝術街區廊道。
 - B.潘宅與古井 /光大巷內潘宅建於清光緒年間，雖然宅邸頗具特色，但年久失修，透過居民的力量將其整理及彩繪裝點使古老建築物重現彩粧。
- (3) **楊士芳紀念林園**/楊士芳紀念館座落在鄂王社區內，因為他是宜蘭的第一位進士，除了發揚他的苦學上進、澤歸鄉里外，也繼承了他的「行行出狀元」的概念，對應了居住在鄂王社區無數的工匠與傳統產業的居民們。
- (4) **西堤屋橋與宜蘭河濱公園** /屋橋的設置主要是為了因應宜蘭當地居民的生活習慣，宜蘭河將宜蘭分成了南北兩個區域，屋橋正好可以提供往來的腳踏車與路人行走。

宜蘭市鄂王社區在主題上是提供了一個長期社區營造與空間藝術化的例子，出發點是以社區的主體特色為發展角度，對社區的人在參與價值及生活經驗上比較有意義，這裡的經驗也提供我們如何發掘、保留及發揚自身社區內古老或既有的事物可能作法。在踏察宜蘭藝術公共空間導覽時感受到「藝術就在生活裡」的精神。

圖9：率團前往宜蘭參訪港邊「無尾港水鳥保護區」與社區公共藝術空間，抵抗無情的漁村老化消失危機。

圖 10：鄂王社區-後尾巷解說「行行出狀元百米藝術圍牆」，是由當地的工藝師製作，早年居民的人生百態以石雕。

五、藝術介入社區的創作輔導

找尋出社區舊有議題與元素，與社區居民一同尋找社區有趣的空間、元素及特色等，進行方式是與社區居民面對面直接討論，透過詢問及藝術家陪伴等過程中，以社區周圍可得的材料進行創作。以 102 年藝術介入社區創作的在地輔導為例（圖 11、12）：

起先在第一、二屆時，計畫主持人曾年有邀請藝術家共同訪視了 25 個社區，邀請藝術家楊智富、潘娉玉、周孟曄、黃椿元、王志文等會同美術館人員進行社

區訪視，了解創作進度與執行問題，同時注意社區的需求與藝術表達問題適時進行修正。第三、四屆時，中華民國社區營造學會邀請到具藝術創作背景及社區藝術經驗的劉高興老師，為台北市 8 個社區進行在地社區藝術創作輔導，針對個別狀況與需求給予建議及提供解決方法。

例如信義區「興雅國小」以校園內花圃草地上，讓小學生們分組進行盆景植物裝置，學校後方的「魚菜共生」生態池，則建議將上方石頭擺置成魚的造形，呼應了下方生態池。中山區「榮江社區」除了公園植物導覽之外，建議邀請美術館協助導覽與親子創作的人力部分，最好是增加親子遊戲互動方式進行，期望能達到資源最好的發揮效果。文山區「忠順社區」，該區有純粹形狀和具象風格的公共作品，將這些水泥板放置在社區的街道和公園的公共空間中，配合其他在進行的計畫形成連貫的動線；建議在公園的入口處設計不同大小的板，要能夠顯示主題上的視覺效果，可採拼湊或排列方式，放置較大幅的綜合社區特色創作。萬華區「騰雲社區」李重華里長擔憂居民亂丟垃圾，也希望樹立高爾夫運動與休閒的社區意象，建議從街口牆板上已經規畫的設計意象上，提出表現需要造形統一的漫畫式風格，透過創作美化後可以讓經過的居民一睹改頭換面的新氣象。

102年社區創作的在地輔導的舉例：

圖11：騰雲社區李重華里長擔憂居民亂丟垃圾，建議從街口意象貼圖設計上統一漫畫風格的，用美的造景來改善社區的環境。

圖 12：忠順社區討論，放置較大幅的綜合社區創作特色，提供較突出與往年不同的巷弄創意景點。

六、「藝術介入社區」創作特色的類分

本文從北美館舉辦的 102 年「藝術介入社區」活動切入，參合多位前輩們近幾年推行社區藝術活動的論述文本，諸如黃海鳴以「跨領域藝術嘉年華」、曾旭

正以「在社區營造」及「社區公共藝術」、吳瑪俐「藝術進入社區」、黃慎慎「藝術介入公共生活」及曾年有「社區藝術在我家」等。綜合各家所呈現的幾個面向發展，不管是以各類型藝術團體表演與民同樂、藝術家進入社區進行創作、藝術家與居民共同創作或是尋找藝術家陪伴輔導居民進行創作等，做法與表現形式各不相同，筆者將活動類分為「地域型態」及「創作形態」兩類。

(一)「地域型態」再類分為：公園互動型、巷弄美學型、與學校合作型及自然生態型等。

1.公園互動型：（圖 13、14）

每個社區的地域發展都不一樣，中山區「榮江社區」運用榮星花園地利之便，配上該地區的人文、地景等歷史，舉辦常態的自然景觀植物解說活動，榮江社區這兩年都參加本案活動，劉輝長總幹事結合美術館典藏複製品在公園裡進行解說及創作。課程裡並邀請美術館資深導覽義工進行培訓社區種子師資（美術老師、社區代表、社區耆老、里長等）。以超現實畫風為主調，在大樹下進行親子遊戲、彩繪及複合媒材創作活動，開放式的活動型態讓國小學生、家長、社區居民都可以自由參加公園裡的導覽及創作活動。

圖 13：102 年榮江社區總幹事利用「榮星花園」推展花園沙龍，結合美術館複製作品進行社區導覽，讓國小學生、家長、社區居民都可以自由參加公園裡的導覽及創作活動。

圖 14：102 年祭江社區邀請陳銘竹老師以超現實畫風為主軸，在公園裡進行親子有趣的遊戲及創作活動。

2.巷弄美學型：(圖 15、16) 都會型住宅社區空間受到開發先後的地緣影響，老舊型社區不免呈現擁擠與殘敗的窘勢！里長與協會文史工作者結合美術館共同推展的機會一起推動社區藝術：

(1)102年大同區民權里在里長和附近木材商家合作之下，在寧夏路的「摸乳巷」內，將舊柴寮的狹窄幽暗巷弄，利用木材及社區老照片改造為巷道的展示廊道，成為具有文化議題的新空間。

圖 15：102 年民權里「摸乳巷」拾回柴寮本色，喚起在地的美好歷史記憶。

(2) 102 年大同區國順里將荒廢的「紅磚牆」，以傳統行業美食粿仔及粽子為主題，搜集社區既有生活裡的物品，進行裝置及彩繪，改造後成為居民驚豔的焦點。

圖 16：102 年國順里，將幽暗的巷子改造成具有文化議題及創意的新面貌。

3.與學校合作型：（圖17、18）

中山區「榮江社區」除了運用榮星花園自然優美資源與居民分享互動之外，更進一步結合鄰近熱心推動美術教育的翁世盟校長支持，讓五常國小學生及家長一起來參與活動，在公園親子創作後的紙箱作品，呈現在國小四周圍牆上展示創作成果，擴大了藝術進入社區的實質動能。士林區翠山里「中央社區」一直以來居民對公共空間的使用不是冷漠就是頗多意見，102年碰到里長要種植櫻花樹的公共議題時，協會總幹事管文英與雙溪小學合作，學者提供舊課椅，利用裝飾作品機會讓大家坐在椅子上，欣賞社區風景時也能講講大家的心聲，彼此對談，成為溝通平台的開端；利用櫻花樹說明牌改為親子創作吊飾，同時讓家長們也進行椅子裝置表現，適時地化解了居民的冷漠，並且帶動了家長互動的氣氛及參與社區公共藝術的榮譽感。

圖 17: 士林區翠山里中央社區以產業道路旁小綠地，由小學生與家長合繪卡片，吊掛排列在櫻花樹上，呼應社區主題。

圖 18：102 年士林區中央社區與雙溪小學合作，與國小舊椅子讓家長與小朋友一起進行創作活動，化解了居民的敵對與冷漠，翻轉居民對的社區公共藝術的參與感。

4.自然生態型：（圖 19、20）

南港區「久如社區發展協會」位於中央研究院四分溪旁，進行封溪、淨溪及復育行動，101 年時結合「藝術介入社區」的行列，與居民共同製作大型社區溪流地形圖，吊掛展示於公園樹林間，擴大居民認同凝聚護溪的共識效果。102 年信義區「興雅國小家長會」結合學校的支持，共同推展環保生態的造景活動系列：

1. 盆栽堆疊，由學校的資源回收品請小朋友設計及進行實際的堆疊，有城堡、聖誕樹、金字塔等盆栽的造景。
2. 環保花，以塑膠袋、樹枝等材料做成玫瑰花，讓小朋友動手做也能當生態宣導。
3. 魚菜共生，以學校後面的生態池為場域，在周邊堆疊磚塊放置土壤和菜苗，利用水池循環帶入魚的糞便給菜做肥料的方法，讓生態教育的方式實際發生在學校各角落裡。

（一）社區藝術以「創作形態」類分為：**壁畫彩繪型態、裝置型態及表演型態**等。

1.壁畫彩繪型態：（圖 21-23）

98 年，吳瑪俐在雲林縣台西國中，帶動學生製作公共藝術《希望之海》壁畫公共藝術創作。98 年「藝術介入社區案」中山區「正守里」，訪視時邀請藝術家周孟曄參與討論，建議正守里蒐集以往鐵路局宿舍的老照片，里長號召社區內美術系的大學生以及其他居民來幫忙，包含社區內人們的剪影、火車頭等元素，融入彩繪牆面中，使老巷子煥然一新。99 年士林區《社子島的防坡堤故事》，社子島「富洲社區發展協會」協助選定堤防壁進行空間美化，社區阿嬤帶著社子島媳婦女兒們這三代社子島人，將記憶中的社子島用畫筆記錄下來有：養鴉人家的故事、昔日划槳載牛到對岸蘆洲耕作、淡北八景之觀音夕照等故事再現美麗的、純樸有趣的農耕漁獵生活景象。

102 年文山區「忠順社區」，曾里長與胡維澤老師發動社區居民共同創作「水泥板畫」，以「忠順」兩個字以抽象方式帶入架構，色彩鮮豔奪目，居民發揮創思統合社區的所有元素：如馬賽克磚、木片、琉璃珠等一起動手完成巨作，依公園山坡地形布置成牆板長廊展示形式，非常的亮眼。

圖 23：102 年忠順社區公園，里長與社區老師發動社區居民共同創作「水泥板畫」，依山坡地形布置成牆板長廊展示形式十分的亮麗。

2.裝置型態：（圖 24-26）

98 年劉高興與團隊在屏東縣「竹田社區」米蒼內，舉辦社區營造空間成果展覽，讓鄉村重新發覺仍有值得再造的事物與展現的方式。98 年藝術介入社區案中山區「江山里」與王志文合作，藝術家進入社區裡帶著大家做小動物的模型翻模，展出青蛙、松鼠、蝸牛與小人偶，而讓小動物攀爬或棲息於大樹上，這樣的裝置方式呈現出活潑可愛的另一種風貌。

102 年中山區「榮江社區」協會，在榮星花園親子創作結束後的紙箱作品，列隊抱著走到鄰近的五常國小，循著四週圍牆透持續裝置成大量的造形，吸引更多區民的注意與認同，以行動說服有興趣者參與社區藝術活動，透過圍牆的裝置展示成果，擴大了藝術進入社區的實質動能。

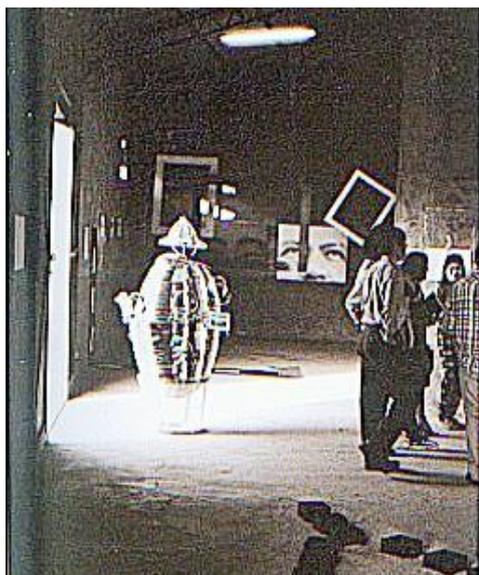

圖 24：98 年劉高興與一群藝術家，在屏東縣「竹田社區」米倉內的策覽。⁶

圖 25：98 年江山里以小動物翻模裝置（搖籃工作室提供照片）

圖 26：102 年榮江社區協會，將親子創作的紙箱作品，在鄰近的五常國小四週圍牆上，持續裝置成大量的作品。

3.表演型態：以溫州與華光社區為例（圖 27）

101 年大安區「溫州社區」協會發動社區製作防災地圖，從錦安里到明星里，結合小朋友畫出家裡的逃生路線，與大人一起討論，連結大環境的規劃，讓更多人從被動的求救改變為自救，跟附近的兩間國小合作，以避難大富翁親子活動寓教於遊戲中，讓小孩懂得防災安全知識。

⁶劉高興〈竹田文化場域的米倉規劃經驗〉同上註 137 頁。

102年「華光社區」在大安區中正紀念館杭州南路旁，社區協會平常就非常的關注路旁老樹的保存問題，102年參加「藝術介入社區活動」，以關心具有歷史記憶與價值的日式建築為主軸，擔憂因都市更新趨勢而日事建築物逐漸被拆除而消失，華光社區針對標地場域的生態、文史、環境等議題，編寫出相關的腳本。例如台北刑務所的故事、許多重要的生態環境場域相關議題。用說唱的方式，拉近社區與場域的距離，以早市說書方式與路人互動，訴說日據時代所具有的建築及「日和瓦」風格，爭取社區居民與路人的認同及支持，構建出屬於庶民的公共論述與社區價值的傳承。

圖27：擔憂因都市更新趨勢，日式建築物逐漸被拆除而消失，102年華光社區以早市說書方式與路人互動，傳達有歷史記憶與價值之文史、環境等議題，編寫出相關的腳本。

七、社區藝術成果發表：(圖 28、29)

活動的推行最後總是會提出成果來分享，希望將在地展出的成果回到美術館暫時的聚集交流，讓各社區能夠相互觀摩學習，逐漸擴大影響力，使更多的社區能夠結合藝術而開花結果。經過委員們到社區評選後，之後在臺北市立美術館舉行「結業式」頒獎典禮與成果發表會。邀請文化局局長、館長、區長、市議員及社區朋友們共同出席，活動結束後並印製成果報告書或成果簡介。成果展參展與獎勵方式：

(一) 社區創作規格：作品主題以表達社區議題、社區特色、或是透過美術館

典藏作品之結合而呈現社區之美。在地的社區創作作品，形式不拘，可運用綜合媒材等表現，唯材料必須在本社區可以取得之物品為主。

(二) **獎勵方式**：前兩屆 98-99 年頒發不同等級的優勝獎狀與獎金，競賽分出「個人獎」、「團體獎」及評選前三名「評審獎」等。99 年時改為五種獎項：最佳（藝術獎、社造獎、精神獎、人氣獎及創意獎）等三個單位相同獎項，15 個社區通通有獎。101 年起改為取消獎金只頒發獎狀，將獎金移撥至社區創作材料費上。

(三) **「結業式」成果發表**：第一屆 98 年在臺北市立美術館地下樓中庭舉辦「結業式」及大廳「踩街活動」，進行創意裝扮及展示競賽。第二屆 99 年將成果發表會，以圖像輸出形式在北美館大廳展示成果。第三與四屆則改為以 PPT 簡報形式分享社區的創作經驗及特色。

藝術介入社區成果發表「結業式」：

圖 28：99 年第二屆 15 個社區，將在地創作成果以影像或攜帶小作品回到美術館大廳展出，讓各社區相互觀摩。

圖 29：101 年起第三、四屆「結業式-成果發表會」改以 PPT 簡報方式，分享社區的創作經驗與特色。

八、「藝術介入社區」活動的改進及建議

歷經四屆的活動經驗，回視剛剛走過的一段路程，檢討缺失提出問題及時修正，可以讓社區里民對此活動更具興趣與信心，活動方式往往因時因地及民情的差異，就須即時提出對應改善方法，才能符合時局與需求，讓活動得到市民認同與支持。

- (一) 學會發覺在第一階段的「社區訪視」時間不能太匆促，有必要增加前期的宣傳與社區拜訪時間，使執行團隊在前期推展時能與社區建立較穩固的信任基礎，對於後續培訓及創作階段，會有比較好的效果。
- (二) 加強社區彼此間的互動機會，創造互動、共學平台，社區互助支援網絡；從社區經驗交流會互動方式讓社區先彼此認識，社區課程的分享與交流中相互了解每個社區的特性，讓社區彼此間觀摩創作或討論。因為學員的學養背景與年齡參差不齊，對於藝術的認知也都不同，讓社區成員間有更多機會互相了解、討論或支援的平台。在輔導社區階段，也串聯讓社區間可以相互觀摩、互助、支援。例如中央社區管文英具設計長才，成為社區創作材料使用的疑問解答者，各社區之間的專長串起來彼此支持。
- (三) 美術館、社區團隊與藝術家三方加強合作關係，美術館被視為藝術殿堂與民眾有高不可攀的距離感，透過美術館與里辦公室舉辦各種藝術活動，邀

請里民參加親切的當代藝術導覽，拉進了彼此的距離；主辦單位邀請藝術家走入巷子裡，聆聽社區的問題及需求，巡迴指導社區創作勾勒社區創作意象及合作技巧，達成社區藝術的創作目標。

(四) 社區創作時引導社區資源盤點，以社區地圖方式呈現，社區裡的資源讓社區自己整理出來，並發現社區的特色，讓社區不要陷入抄襲類似的手法，另一方面也可以經由社區地圖的表達在地文化創意或環保議題。

結論

從98至102年共舉辦四屆活動，由台北市立美術館公開招標委外辦理，相繼委託搖籃工作室及中華民國社區營造學會承辦執行，試著將藝術融入於台北市各區里社區間，結合公部門、計畫主持人、藝術家及社區居民四個元素，一起打造都會風情的生活美學。共同推展美術活動，實施幾約半年的活動期，運用藝術來改造逐漸失色的社區使之再展風華，並且活化在地的文化藝術生命力！前兩屆以相同的「社區藝術在我家」為主題的活動，98年起從中山區出發邀請10個社區合作，99年擴大為三個區邀請15個社區參與，101年與102年以「臺北藝遊社區」、「綠藝臺北」為活動主題，並將招募改為「經驗交流會」的形式，選擇具有團隊動力的社區優先。歷經四屆共跨臨到10個行政區，累積了41個社區參加。

本文以102年案例為研究，計畫主持人邀集社區藝術專業人才，以美術館為平台舉辦交流會及「社區藝術工作坊」培訓課程，讓社區團隊實際體驗創作，及所有代表團隊出動，往外縣市進行社區踏察活動。觀摩成功案例，藉由觀念啟發及創作實作的訓練，重新觀察、想像社區所具備的條件與潛力。主辦單位尋找藝術家一同輔導陪伴居民進行藝術創作，幾經討論與修正而展現出當地的社區藝術特色，實質的發揮藝術進入社區的意義。

對照舉辦四屆的「藝術介入社區」活動內容，以102年案例為主軸，筆者試著將各社區在地的創作特色歸納類分為「地域型態」及「創作形態」兩類型；「地域型態」再分為：公園互動型、巷弄美學型、與學校合作型及自然生態型等4

項。「創作形態」再類分為：壁畫彩繪型態、裝置型態及表演型態等 3 項，試圖讓社區藝術活動的發展經驗輪廓更清晰些。

最後建議與文化局規畫的「2016 臺北設計之都」連結，用藝術帶動創意城市的氛圍，北美館將歷年的社區創作案例，逐漸與 2016 設計之都氛圍逐漸連結，社區與藝術的碰撞及激盪出火花，凸顯出社區的獨特性，利用社區創作可以表達社區的故事、社區文化等，讓世界看到臺北市社區的都會創意與文化造再的活力。

參考文獻

- 吳瑪俐《在社區營造》，遠流出版，台北市，2007.10。
- 林純用〈北回歸線環境藝術行動經驗〉《藝術進入社區藝術》，國立台南藝術大學，台南縣，2009.08。
- 許秀雲〈台西《希望之海》參育與式蚵貝壁畫的環境實踐行動〉《在社區營造藝術-97年教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫-公共藝術人才培育計畫》，台南藝術大學，2009.12。
- 許翠華 編《社區總體營造總體驗調查報告書》，遠流，台北市，2001。
- 桂雅文編譯，科洛奇·卓伸、潘·可爾華《社區藝術館理》，五觀出版，台北市，2000。Dr.Craig Dreeszen & Pam Korza \ Editors “FUNDAMENTALS OF LOCAL : ARTS MANAGEMENT, 2nd ed ”，1944。
- 陳昱良〈土溝聚落藝術改造行動-已竹仔腳為例〉《在社區營造》，遠流出版，台北市，2007.10。
- 曾旭正《打造美樂地-社區公共藝術》，行政院文建會，台北市，2005.06。
- 曾旭正〈重思台灣的社區參與-社區建築中「參與」的概念與做法〉《在社區營造》，遠流出版，台北市，2007.10。
- 黃海鳴〈跨領域藝術嘉年華的操作-在多元藝術社群與多元小眾間建立交流平台的技術〉《在社區營造》，遠流出版，台北市，2007.10。
- 曾年有《臺北市立美術館 社區藝術在我家 藝術介入社區成果報告書》，台北市，2009。
- 劉高興〈竹田文化場域的米倉規劃經驗〉《在社區營造藝術-97年教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫-公共藝術人才培育計畫》，台南藝術大學，2009.12。