

從地方長出力量的藝術進駐平臺： 以新竹市鐵道藝術村為例

Art Residency Platforms Gain Strength through Local Networking: A Case Study of Hsinchu City Railway Art Village

楊志雅

台灣藝文空間連線 TASA 協會

Yang, Chih-Ya

Taiwan Art Space Alliance, TASA

本文摘錄2024 Res Artis年會座談「藝術進駐平臺在地方、地區和國際層面上的角色」內容，分享來自美國、荷蘭、日本、加拿大藝術進駐平臺的經驗與挑戰，會後專訪新竹市鐵道藝術村經營藝術進駐之道，以臺灣本土經驗試圖回應藝術進駐如何打造和地方的連結。

前言

Res Artis為遍及全球的藝術駐村組織網絡，成立迄今已三十餘年，具有來自80多個國家、超過700名的有效成員，每年選定一個國家舉辦實體見面會議，聚集跨國會員與相關專業人員進行交流討論，確保世界各地藝術駐村組織的永續發展與增能，提供相互支持與連結，對外倡導藝術進駐於當今社會之重要性，並提供關於文化流動性的研究和政策建議。^①今年(2024)九月初，Res Artis國際年會首次於臺北舉辦，有來自日本、加拿大、印度、印尼、西班牙、瑞典、希臘、奈及

利亞……等國的講者，和超過百名的藝術家、策展人和投身藝術進駐工作者於此熱鬧聚首。

本屆年會主題為「在光譜中找到彼此：超越合作」，目標從多元面向討論藝術進駐如何相互合作和發揮影響力，年會期間專題座談、工作坊、快閃短講、影片欣賞、表演等各種交流形式並呈。本篇專文摘記其中座談「藝術進駐平臺在地方、地區和國際層面上的角色」，該座談由主持人——台灣藝文空間連線TASA協會理事長、新竹市鐵道藝術村總監李育萱帶領，與會四位講者——日本藝術進駐網絡事務局長Teiko

^① 翻譯節錄自Res Artis官網〈願景與使命〉，詳見<https://resartis.org/global-network-arts-residency-centres/vision-mission-values/>

1
「藝術進駐平臺在地方、地區和國際層面上的角色」座談四位講者
(台北 | 寶藏巖國際藝術村 提供)

2
來自世界各地，投身藝術進駐工作者齊聚交流
(台北 | 寶藏巖國際藝術村 提供)

HINUMA、魁北克藝術與文學委員會工作室和工作坊進駐計畫經理 Laurent ROZENCWAJG、荷蘭 TransArtists 藝術家駐村平臺經理 Heidi VOGELS、美國藝術家社群聯盟藝術總裁兼執行長 Lisa FUNDERBURKE，^② 分別從不同的藝術中介平臺組織角度，分享如何在相異的地理位置、組織定位和功能下，提供藝術家和相關機構實務資訊和專業支持，以各自的方式聯繫國際並建立網絡。

除了介紹組織營運概況，講者們也交流各自面臨的挑戰與應對方法，縱使文化背景、地理環境、地方群體組成有別，在藝術進駐領域並無一體適用的解方，然為了永續經營而不斷努力嘗試、累積下來的地方經驗，仍是值得彼此參照的借鏡，因此本文再訪座談主持人李育萱營運新竹市鐵道藝術村駐村計畫之現況做法，採樣屬於臺灣的地方經驗，試圖回應座談中外單位曾經面臨的難題。

來自國際組織的提醒：美國藝術家社群聯盟與荷蘭 TransArtists

藝術家社群聯盟 (Artist Communities Alliance，以下簡稱為 ACA) 係專門關注藝術進駐的國際組織，總部位於美國羅德島州。ACA 支持所有致力推動藝術進駐的相關人員——包括行政管理、藝術家、文化工作者、各種創意工作者、志工和社區內成員——以及那些為藝術家提供時間、空間和資源以促進他們創作實踐的組織和計畫。^③ 長期觀察世界各地藝術進駐發展，ACA 發現僅有少數人能夠觸及甚至獲得藝術進駐機會，領域內存有嚴重的權力不對等之情形，因此特別關注在駐村大環境裡，一直以來被忽視和排除在外的族群。近年來，ACA 向藝術進駐資源、機會和支持系統等具有分配影響力之各級單位發出呼籲，重視公平考量各種群體的特定需求，調整相對應的門檻，確保每個人都能得到平等的機會；另外也提醒各組織，無論從籌備至運作之各階段，都要時刻反思藝術進駐地方的姿態，是否謙卑且合宜，才能偕同地方達到互惠的價值體現。

② 詳見 Res Artis 2024 臺北年會大會手冊，頁 26，<https://www.artistvillage.org/annualmeeting.php>

③ 翻譯節錄自 ACA 官網〈關於我們〉，<https://artistcommunities.org/about>

3

TransArtists經理Heidi VOGELS
分享荷蘭經驗
(台北 | 寶藏巖國際藝術村 提供)

TransArtists則是一個彙整和分享世界各地藝術進駐資訊，提供相關知識與經驗給創意專業工作者的國際網絡平臺，總部位於荷蘭阿姆斯特丹。透過與世界各地的夥伴組織合作，TransArtists建立網站、舉辦工作坊、蒐集各地藝術駐村資料、進行研究等，使藝術家易於取得和使用相關資訊和工具。^④TransArtists不僅是一個龐大的網絡平臺，也是一處讓荷蘭的藝術駐村組織營運人員能夠相聚、相互學習的據點。TransArtists注意到荷蘭的藝術駐村組織相當倚賴國家文化資金的挹注，面臨與其他藝術機構競爭文化預算的挑戰，而其他藝術機構往往能提供更加明確、簡單的預算結構，以及易於編列的預期成果，相對於藝術進駐組織更利於爭取文化經費。

在荷蘭，藝術多半集中發生於都市中心，一些具有偏遠地緣的機構，像是位於國境之北的組織們，因遠離中心熱區而共組團體，自成網絡；在其他省份，也有大約15個非常小型的駐村計畫，共同創建平臺，用集體的力量向市政當局遊說，並共享資源等。另一種爭取預算的機會來自於地方政府或地區型聯盟，例如歐盟願意特別支持位於歐洲的駐村計畫。

有鑑於此，TransArtists過去幾年的重點工作之一，即是支持更多的區域性駐村網絡的成立，視駐村計畫為所在地微生態網絡(microecology network)的一環，建議善用地方關係，與鄰里社區、小型藝術空間或社區中心共享現有的資源和設施，不斷尋找地方連結的可能性，藝術駐村組織就能更加獨立。

借用其他體系的力量：日本藝術進駐網絡事務局和魁北克藝術與文學委員會

日本藝術進駐網絡事務局(AIR Network Japan)旨在為參與藝術進駐的日本團體與個別藝術家，建立一個互相支援的中介網絡，以提升藝術進駐的存在感和信息傳播，同時推動國內外的合作項目。^⑤據其觀察，近十年日本

④ 翻譯節錄自TransArtists官網〈關於我們〉，<https://www.transartists.org/en/about-dutchculture-transartists>

⑤ 翻譯節錄自AIR Network Japan官網〈關於我們〉，<https://www.airnetworkjapan.com/>

藝術駐村組織同樣面臨爭取經費的壓力，支持藝術進駐的預算隨著國家文化政策變化，約減少了17%，然日本政府當局的要求不減反升，更對藝術駐村計畫投以重建地方和提供社會福利相關服務的高度期望。此外，藝術駐村組織與其他藝術領域——例如和博物館——的連結，也在持續降低，所以更需要積極尋找可維持營運的方法。比方說，搭建於既有的教育系統或平臺來維持藝術生態體系的平衡，有些駐村組織提出與大學合作的微型駐村計畫，尤其有些年輕學生和藝術家在COVID-19疫情爆發之後害怕外出，藉由參與微型駐村，在不拉大移動距離的情況下，提升和練習駐村技能，同時促進學校老師們參與，嫁接大學的教育資源，持續推動關於藝術進駐的討論。

放眼加拿大，為促進藝術文化更符合社會公平正義和保持發展，魁北克藝術與文學委員會 (Conseil des arts et des lettres du Québec，以下簡稱為CALQ) 致力於投資能夠形塑魁北克文化認同，並使人留下深刻印象的優秀作品，發放補助予包含文學與藝術在內的創作、實驗和製作，使之於魁北克、加拿大境內，甚至於國外傳播。^⑥ 依賴加拿大文化部支持的CALQ，經常面臨對於文化補助發放方向的質疑，相較於能夠賺取票房收入的藝術巡演，屬於國際交流行為的藝術進駐往往無法立即回本，難有可向上級機關回報的實質經濟收益，成為了推動藝術進駐相關計畫的難題。

即使身處需要向政府解釋補助金投放標的和交代獲利與否的兩難之中，CALQ認為，正因為困難重重，藝術駐村組織們更要試圖互助合作，發揮藝術進駐深入地方的潛力，找到利基。CALQ進駐計畫經理ROZENCWAJG表示，「我覺得駐村計畫將藝術帶回了社區。也許曾經藝術被置於神話般遙不可及的境地，但現在藝術進駐正在重新連結社區。我認為，當我們必須為所投入的資金價值辯護時，藝術進駐對社區有益，就是一個非常有力的觀點。」說明了CALQ何以格外重視能與外界產生連結的藝術計畫，強調以藝術的方法帶動周邊，加強聯繫所在社區與拓展合作夥伴。

⑥ 翻譯節錄自CALQ官網〈使命與價值〉，<https://www.calq.gouv.qc.ca/en/about/who-are-we/mission-and-values>

4

座談與會觀眾仔細聆聽與等待提問
(台北 | 寶藏巖國際藝術村 提供)

面臨經營難題時， 試著把眼光拉回地方

就本次講座分享地方營運概況而言，綜觀荷蘭、日本、加拿大的藝術駐村組織，多半相當倚賴國家文化資金的挹注，不過當國家政策緊縮文化預算，資源被不同類型之藝文組織或展演活動瓜分得越來越細，為了和其他類型的藝文機構競爭預算，皆讓各地藝術駐村組織面臨不小的壓力，想盡辦法捍衛和宣揚藝術進駐的正向價值，來說服國家持續提供穩定的資金。與此同時，由於推動藝術進駐的成效難以用經濟產值推估，國家不免投以更高標準的期待，像是以重建地方或帶動社會福利的角度來要求藝術駐村組織，迫使它們向藝術文化圈外尋求合作關係。

除了來自外界資金供給的壓力，藝術進駐對圈內同業的要求也甚高，現今國際網絡平臺尤其ACA，多次倡導在不同執行階段，藝術駐村組織須確保不同族群都能公平獲得參與藝術進駐的機會，以達最接近公平正義的分配資源能力(equitable capacity)，另外也要不斷省視和在地的關係，包含組織自身和藝術家能否被地方所接納。本文後半將舉臺灣新竹市鐵道藝術村的

經驗為例，來看藝術駐村組織如何在內外要求之下，仍保持柔軟的姿態，一路發揮和地方平等合作的友善特質，從啟動基本的駐村計畫，進而發起進階的藝術共融計畫連結地方。記述新竹市鐵道藝術村串連非藝術領域的單位，一起滾動經營藝術進駐的方法，作為藝術駐村組織生存之道的參考。

搭建藝術進駐和社會福利團體之間的橋梁：新竹市鐵道藝術村

新竹市鐵道藝術村前身為臺鐵倉庫，興建年代約在西元1941-1950年間，1997年文化建設委員會推動「鐵路藝術網絡」計畫，在新竹市政府規劃下，其中3-5號倉庫被指定為藝術村，經過數度整修，藝術村於2004年正式開館。自2016年開始，智邦藝術基金會(以下簡稱智邦)接受新竹市政府文化局委託，從「培育及扶植藝術家」及「發展藝術教育」兩個面向經營新竹市鐵道藝術村。2018年起，開放鐵道藝術村成為藝術家創作場域，透過各類型藝術工作者進駐，帶來多元且具有創造性的社群交流活動，讓鐵道村可以和不同地方群眾互動，隨後更朝國際駐村方向發展，增進國內外藝術交流，將多元的藝術養分注入地方。^⑦

⑦ 綜合整理自智邦藝術基金會官網〈Art Site 新竹市鐵道藝術村〉<https://aafoundation.tw/projects/8>，與〈如何用藝術翻轉近八十年歷史的鐵道老倉庫？新竹市鐵道藝術村變身前衛大膽的藝術實驗基地〉，<https://www.mottimes.com/article/detail/5351>

5
藝術家工作室實景(新竹市鐵道藝術村提供)

智邦藝術基金會由智邦科技股份有限公司資助成立，除此之外，智邦科技更運用在網路通訊領域的專業，另經營「智邦公益館」平臺，整合社會慈善資源，幫助社福團體。因緣際會之下，財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心的資深藝術教案專員前來提案，想嘗試有別於醫學鑑定或日常學習表現觀察以外的創意方法，增加對學員們的了解。該專員提議，如果創作是藝術家用來和外界溝通的工具，應該也能應用在學員身上，尤其身心障礙的學員常常無法清楚地表達自我而受挫，是否能藉由創作行為的介入，來幫助他們表達？不過，社福團體較少接觸到藝術創作類型的課程，而那正是駐村藝術家所能提供的，於是藉由新竹市鐵道藝術村駐村計畫拉近原本難以接觸的兩端，成為居中媒合的橋梁。

前述契機讓智邦發展「藝術共融計畫」，延伸一般常見藝術駐村型態，開啟與地方機構接觸的第二階段：藝術村每年接待扶植至少6位國內外藝術家，進駐完成之後，持續追蹤藝術家的現況，邀請其中合適且有意願與社福機構合作者，參與藝術共融計畫媒合；智邦同時接洽服務心智障礙者的社福機構，說明計畫內容和來意，引薦藝術家並投入前期合作資金。合作期間社福機構方需參與藝術家的配對過程之外，執行期間也需與藝術家保持討論與協同彈性調整計畫，投入相對應的教保員和社工人力，確認社福機構對藝術共融抱有積極的參與意願後，遂能加入待媒合的名單。

接著智邦召集兩方，介紹彼此參與計畫之動機、所欲達到之目標與預期活動內容、能力所及的配合事項等，若雙方地理位置相近、對藝術共融合作方式的想像也近似，很快就能一拍即合！配對成功後，在正式進入社福機構前，藝術家們尚須參與行前教育訓練，學習對機構、學員的基本互動概念外，也學習成為彼此的互助夥伴，之後智邦再引領藝術家到社福機構駐點。

「藝術共融計畫2.0」最終確認合作的社福機構共有8間，分別位於新竹、臺南、雲林、嘉義、宜蘭、臺中等地。其中，天主教蘆葦啟智中心尤其希望透過創意引導，把表達意見想法的權利逐步還給心智障礙者，在這樣的期許之下，智邦協助配對藝術家陳昱榮，他擅長跨領域的裝置，以聲音為創作媒材，搭配引導互動者使用聲音進行創作表現。進駐過程中藝術家接觸了不同障礙程度之學員，進行為數多次的工作坊，其中一名重度障礙級別的學員讓藝術家留下深刻印象，還額外安排了7次的一對一互動。起先，該生能使用的字彙量很少，而且會重複使用簡短的咒罵型字眼，導致雙方剛接觸時困難重重，不過經由反覆觀察與實驗，藝術家簡化互動方式後，藝術家與教保員意外地發現該學員有時使用咒罵字詞，反倒是在抒發開心的情緒。

6

藝術家陳昱榮(左)與蘆葦學員互動，蒐集一起製造出來的聲音
(新竹市鐵道藝術村提供)

隨著每週和藝術家固定碰面時間的到來，該名學員就會出現微小但更活潑的肢體動作或情緒表現，例如展露不一樣的表情，或者互動過程中與他人有更多的眼神交流。社福機構發現，該生在無法參與團體活動的情形之下，縱使仍無法清楚表達自己的意思，不過經過多次的聲音創造或節奏練習，情緒表現相對穩定。對藝術家而言，為了要發現該學員的變化，期間需與教保員密切工作、一起努力，而以往藝術家創作所要處理的元素可能是造型、顏色、形式等，這種參與式的創作互動，讓藝術家操作的則是更抽象深層的——意義的產生。

歷經304天，8組藝術家進駐8間社福機構，將階段性的發現以展覽《我們的對話練習：在言語之外，尋找對話的起點》呈現。成果展示除了讓外界看到藝術進駐所能激發的創造力之外，對學員和其家屬也是重要的肯定，來到展覽現場的學員多感興奮，而家屬原本抱持的擔心，例如：不確定他們的孩子有沒有創造力、他們的作品是否足夠好到向大眾呈現？……都隨著展覽開幕而破除疑慮。家屬看見孩子生活能力受限之外的面向，甚至是他們展現創造力之後，外延出來的生命意義，這些皆遠超過智邦當初啟動藝術共融計畫時的想像。

7

《我們的對話練習：在言語之外，尋找對話的起點》展覽開幕合照(新竹市鐵道藝術村 提供)

8

《我們的對話練習：在言語之外，尋找對話的起點》展覽現場實景(新竹市鐵道藝術村 提供)

一列藝術共融的慢車， 幫助藝術進駐駛出格局

回顧前述座談，眾方所提及之現行挑戰在於：當面臨與其他藝術機構競爭文化預算時，藝術進駐難以立刻拿出具有經濟價值的成果，說服國家層級機構投入資金，因此得回頭從所在地找解方，建立和地方之連結和夥伴關係，發揮藝術進駐具有把藝術重新帶回地方的獨特性，並試圖從中發掘經濟效益以外的價值，例如帶動社會福利。臺灣的藝術進駐機構同樣也面臨需要彰顯自身價值的挑戰，本文今舉新竹市鐵道藝術村為例，其委運者智邦藝術基金會從一開始未接觸藝術進駐，引入基礎進駐制度後，善用企業公益平臺已建立的友好信任關係，聯繫各地的社福機構，堅定地向他們伸出友誼之手，試圖運用藝術進駐計畫結合社會共融的概念，建立自己跟地方的關係，實為一個突破重圍的有效跨界示範。

不啻停留於基礎的藝術進駐計畫運作，招來藝術家深入新竹鐵道園區周邊社區就罷，智邦更發展進階藝術共融計畫，從發動組織跨界的能力，連結外界資源，耐心進行費時的多向溝通，再牽起藝術家一起走出地域限制，以社福機構為標的，串連多個地方。總監李育萱分享內容可見，自從藝術家進駐後，社福

機構發現學員有別以往的面向；學員對藝術家每次的到來也展露期待；藝術家消化學員難以被外界理解的肢體或語言表達，昇華成耐人尋味的藝術意義；家屬也從中確實接受到這些有障礙別孩子仍然具有創造力等等，整體而言，參與共融計畫的各方皆給予正向回饋，而當中的社福機構也向智邦表達持續參與意願，逐漸強化藝術進駐與地方之連結。藉由「藝術共融計畫2.0」推動，證明了藝術進駐能夠偕同地方達到互惠的價值體現，真正展開跨領域的合作關係，甚至發揮社會支持的能力，啟動不同群體的創造力，具有溫和的改變力量，恰好呼應2024 Res Artis年會主題「超越合作」。

即便現階段硬體條件是受託於新竹市政府，再和臺灣鐵路公司承租舊倉庫空間營運，假使未來某天硬體條件改變了，相信智邦也能做好準備，持續帶領藝術家至各地社福機構進駐，成為超越地理限制的藝術進駐計畫推行範本。藝術進駐的價值，需要有效的故事從旁協助辨明，現用新竹市鐵道藝術村和社福機構學員慢慢發生正向改變的實例，鼓勵世界各地推動藝術進駐夥伴們，終將駛出經營困難所帶來的迷霧，到更多地方發揮良善的影響力。

致謝 本文感謝新竹市鐵道藝術村總監李育萱接受訪問與協助校訂。

延伸閱讀資料

- MOT TIMES 明日誌編輯部 (2019年10月10日)。【轉變的風城】如何用藝術翻轉近八十年歷史的鐵道老倉庫？新竹市鐵道藝術村變身前衛大膽的藝術實驗基地。MOT TIMES 明日誌。<https://www.mottimes.com/article/detail/5351>
- 智邦藝術基金會官方網站。<https://aafoundation.tw/>
- Artist Communities Alliance官方網站。<https://artistcommunities.org/>
- AIR NETWORK JAPAN官方網站。<https://www.airnetworkjapan.com/>
- Conseil des arts et des lettres du Québec官方網站。<https://www.calq.gouv.qc.ca/en/>
- Res Artis：Worldwide Network of Arts Residencies官方網站。<https://resartis.org/>
- Res Artis 2024 臺北年會「在光譜中找到彼此：超越合作」大會手冊。台北 | 寶藏巖國際藝術村 <https://www.artistvillage.org/annualmeeting.php>
- TransArtists官方網站。<https://www.transartists.org/en>