

財團法人國家文化藝術基金會『2017 海外藝遊專案』

《藝術教育傳播與文化建構－舊金山藝文機構訪查計劃》

補助案成果報告書

申請者：詹筑涵

計劃執行日程：2017/10/23-11/30

內容

一、計畫緣起.....	2
二、參訪機構介紹	3
1. 藝術教育推廣機構深度研究.....	3
2. 美術館藝文中心廣度探訪	4
三、活動記錄.....	5
1. Culture Track'17.....	5
2. Creativity Explored- How to Make a Monster	6
3. Allies Artist Mentors and students side by side	6
3. Civic Center Public Realm Plan Community Workshop 1	7
4. K-Fashion Bash	7
5. Hope Will Never Be Silent	7
6. Sand Castle Competition.....	8
7. FEEDING THE RESISTANCE	8
四、觀察評論.....	9
1. 各機關單位的資源流動和互助	9
2. 以藝術文化帶動學科理科發展	9
3. 民族背景的差異帶來嶄新視野	9
4. 語言推廣保留促進共榮與和諧	9
5. 與時俱進的社會改革城市規劃	10
五、分析和結語	10
1. 從業人員強大的信念與責任感	10
3. 社會意識抬頭落實在各層級機關中	10
4. 現有資源活化及開發具成長性的資源.....	10
5. 城市發展對於藝文產業的衝擊	11
六、分享會紀錄.....	11

一、計畫緣起

近年來，臺灣對於各種社會議題的投入相較於以往更多的專注，諸如：外籍居民、婚姻平權、老年社會、身障照顧、環境污染、國家認同...等等，我們可見即將在未來甚至是現在，以社會議題作為展覽核心概念，然後透過藝術創作傳達社會議題，將越來越頻繁進而成為一種常態，觀眾對於藝術所講究的觀看角度，也不再只是“美觀”即可滿足大眾。同時，臺灣人口組成愈趨多元，在展覽教育推廣，或是美術教育的部分，亦需考量到參與者多元背景，調整講座內容、授課方式、互動關係各階段影響民眾參與活動、吸收知識、引發思考不同層面的模式。美術館參與的而美術館／博物館等機構除了展覽內容的與時俱進，教育推廣活動也應當具有前瞻性位於文化發展的前端，協助民眾透過不同層面認識社會，於此才能完成其所肩負社會教育的目標和意義。

除了美術館以外，大眾從小可以直接接觸到美學素養的地方，即為各級學校美術教育課程，藝文界經常齊聲呼籲應注重學校美術教育課程，除了培養美學素養，美術教育更有引發創意思考增進環境認知與人際互動的重要功能。學校同樣具有轉化文化價值及傳達社會思想的功能，在教導與學習的互動間，文化的轉化和基礎養成奠定於此。同樣隨著社會發展，教師必須面臨到學生文化背景組成越趨多元的趨勢，在面對單一環境單一教材的限制下，如何讓學生不壓抑其獨特性適性發展，成為各科教師艱鉅的挑戰。雖然美術課受重視程度不若其他學科，但相對而言美術課程保有其規劃的彈性與多元性，在面對文化背景組成逐漸多樣化的學生，反而更能針對學生個別特殊性，調整其教學方式和課堂內容，於此蒐集他國案例汲取經驗成為必要研究項目之一。

舊金山是北加州與舊金山灣區的商業與文化發展中心，許多藝術家、作家和演員都在此地居住，從 20 世紀至 21 世紀初一直是美國嘻皮文化和近代自由主義、進步主義的中心之一。從六世紀起美洲原住民歐隆尼族在此定居，接著 16~19 世紀經歷西班牙人與墨西哥人的佔領，19 世紀後期淘金潮更吸引世界各地移民以及華人族群追求淘金夢。到了現代旅遊業、科技業、金融業已成為舊金山發展的骨幹。在如此豐富的歷史發展和開放先進的社會姿態，各類型的藝文推廣機構亦蓬勃發展，其藝術教育和公民文化參與自然成為居民生活精髓。鑑於舊金山多元族群與藝文涵養，希冀透過參訪當地各個藝文推廣機構，拓展自身視野和充實領域知識同時提升工作技能，進一步借此寶貴經驗提供臺灣藝文工作者、教育者未來規劃相關計畫新建議與方向。

二、參訪機構介紹

1. 藝術教育推廣機構深度研究

分別選擇四間不同規模、性質、工作目標的組織進行深度研究，分別透過實地觀察、活動參與、個別訪談達到全面性的研究分析，以及掌握各層級機構運所得資源與運用方式。所選定參訪藝文推廣組織如下：

舊金山藝術協會 San Francisco Arts Commission

「舊金山藝術協會」成立於 1932 年，屬於市政府的相關單位，協會致力於市區內全方位藝術相關活動：（一）協助兒童透過教育專案探索視覺藝術、文學、表演藝術；（二）打造社區鄰里街道讓公共空間隨時可親近藝術；（三）透過表演藝術讓居住於美麗城市中的居民都可以享受得以轉變人生的經驗；（四）塑造創新的文化政策，並建立公眾對藝術價值的認知；（五）提升舊金山藝術經濟體系更好的服務與運作。

舊金山藝術教育計畫 San Francisco Arts Education Project

「舊金山藝術教育計畫」成立於 1968 年，至今已超過二十萬名學生參與計畫，現在一年內小學與中學校超過七千五百位學生參與，在超過十二所公立學校積極發展藝術教育。至於高級中學，則是由駐校藝術家擔任指導員教導對藝術有熱忱的學生。期許無論是任何經濟階層的學生，都可以實際接觸學習發展對藝術的認知與創造。

藝術躍進 Leaparts

「藝術躍進」目標宗旨在於提供學生優良品護的藝術課程，幫助學生成功引發潛能發揮技能。「藝術躍進」的針對灣區的校園安排專業藝術家的駐校課程，透過創意的計畫加強課程架構，專業藝術家類別包括雕塑家、表演者、音樂家、舞者、建築師...等等。在 2014~2015 年間，其藝術課程已服務了 24 所學校，在執行 242 間教室中教導了大約 6,050 為學生。

創藝探索 Creativity Explored

基於相信所有人都有能力創作，而且個人成長可藝術表現來加強的信念，Florence Ludins-Katz 與 Elias Katz 在 1983 年創辦了「創藝探索」，並在 1995 年成立第二間工作室。「創藝探索」強調藝術表現的多元性，讓發展性障礙的成年人，可以在「創藝探索」所打造的空間中創作以及在畫廊中展示向全世界行銷作品，有機會獨立自主開拓新的生活。

2. 美術館藝文中心廣度探訪

選定代表不同主題文化類型的美術館，調查美術館如何透過展覽、互動媒體、民眾參與學習的方式，呈現多元的藝術主題和傳統文化，以及社會相關議題：

舊金山現代藝術館 San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)

舊金山現代藝術館成立於 1935 年，主要展示現代及當代藝術，同時也是美國西岸第一座以展示 20 世紀藝術為主的美術館。美術館有 26,000 件圖畫、雕塑、攝影、建築、設計，及多媒體藝術等作品，每年藝術館並舉辦二十場以上的藝術特展，展現給大眾一種觀看世界的嶄新方式。

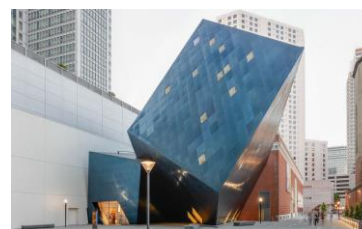
芳草地藝術中心 Yerba Buena Center for the Arts (YBCA)

芳草地藝術中心，是一個現代藝術中心。日本建築師槇文彥設計外型摩登時尚，既有常設的畫廊也為觀眾帶來視覺藝術、表演、電影等文化活動，而廣為世界駐目的蘋果產品發佈會亦多在這裡舉行，強調質量均佳的跨領域活動。

當代猶太博物館 Contemporary Jewish Museum

設立於 1984 年，是由當代的角來詮釋猶太文化、歷史、藝術，藉由展覽與相關計畫進行探討。展覽項目不斷改變更新，包括當代藝術、歷史文物，和新系列的藝術媒體，時常結合電影、音樂、交流講座、文學研讀，和現場表演，以更廣泛的社會目標來促進宗教間和文化間的對話。

舊金山亞洲藝術博物館 Asian Art Museum

設立於 1960 年，亞洲藝術博物館的文物收藏豐富多彩，從具有三千年歷史的、世界獨一無二的青銅犀牛尊至近現代的創意藝術，引領全世界的觀眾發掘亞洲獨特的美學和藝術文化，舉辦多種活動、特別展覽、藝術表演、講座等，為探索和理解亞洲的過去與未來，提供最佳視窗。

笛洋美術館 de young

笛洋美術館是美國舊金山的一座美術館，位於金門公園內。以早期舊金山報人笛洋（M.H.de Young）命名。笛洋美術館開放於 1895 年，是 1894 年加州冬季國際博覽會的產物（模仿上年的芝加哥哥倫布紀念博覽會）。該館的最大魅力在於它專門為美國藝術而設立的展覽室。這些展覽室的藝術品包括從殖民時代到當代的各種作品。

非裔移民博物館 Museum of the African Diaspora

非裔移民博物館是一間位於聖雷吉斯博物館大廈裡面的博物館，於 2005 年伴隨著分契式公寓和酒店開幕。博物館介紹了非洲人民移民和被販賣到北美洲、南美洲和加勒比海地區等地方的歷史，並講述他們在廢除奴隸制之後，如何在文化等各方面影響所屬地區的文化等等。

舊金山同志歷史學會 GLBT Historical Society

舊金山同志歷史學會成立於 1985 年，為國際知名的同志組織，致力蒐集、保存、展示與同志有關的歷史、文化與藝術的媒材與議題，使大眾都能接觸了解相關知識，並提升社會的理解和專注。

三、 活動記錄

1. Culture Track'17

Culture Track 是一個啟動創新的引擎，透過研究、教育、對話、行動研究文化創意所面臨的挑戰。經由追蹤和紀錄觀眾行為，形塑文化參與的未來，每年定期在美國重點城市進行發表與論壇。

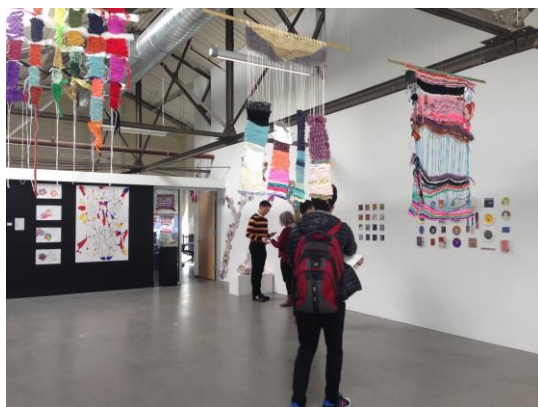
2. Creativity Explored- How to Make a Monster

Creativity Explored 第二工作室的經理規劃萬聖節企劃工作坊，以「科學怪人」為靈感，參與工作坊的學員各自打造一個身體部位，最後由老師扮演「醫生」，將肢體結合起來，成為一個巨大的「科學怪人」。

3. Allies Artist Mentors and students side by side

集結了 San Francisco Arts Education Project 在六所公立學校安排五位藝術家進駐的課後藝術輔導課程作品，讓藝術家有如心靈導師一般，帶領學生們實際創作品，展現令人激賞的成果，現場也提供民眾試做作課程作品。

3. Civic Center Public Realm Plan Community Workshop 1

舊金山城市規劃將準備推出新企劃，長期改善市民中心廣場和街道，以及其他公共場域。除了讓民眾有機會了解目前所完成的調查與規劃，會後更讓民眾討論對城市空間功能的期待及未來想像。

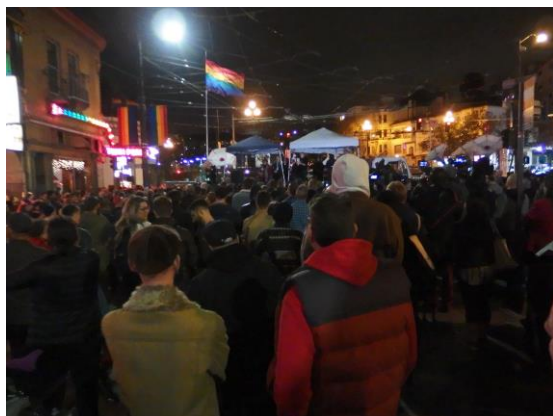
4. K-Fashion Bash

當期特展 Couture Korea 展示了韓國傳統服裝，以及現今時尚設計師所重新演繹的作品。結合展覽所舉辦 K-Fashion Bash, 推出座談會、工藝工作坊、流行舞蹈教學，讓各年齡層與不同領域背景的民眾都能參與盛會。

5. Hope Will Never Be Silent

“Hope Will Never Be Silent” 是知名同志運動先驅 Harvey Milk 的名言，在四十週年的紀念日，Castro 車站站前廣場將點亮燈光裝置，分享 Harvey Milk 的信念，傳遞他的精神。

6. Sand Castle Competition

由 LEAP Arts in Education 舉辦，迄今已是第 35 屆，為北加州最盛大的沙灘城堡競賽。當地的建築、工程、設計團隊將事前進入學校，指導基礎水木工程原理，並設計沙堡造型，讓灣區的學生都能透過競賽學習，享受大自然的恩惠。

7. FEEDING THE RESISTANCE

在非裔移民博物館進行的駐館計畫，作家 Julia Turshen 研究在許多非裔公民運動過程中，如何透過食物、廚房，連結社區和人民，從中窺探非裔傳統文化和遷徙史。除了邀請作家和相關領域專家進行座談會，會後也舉辦簽書活動。

四、觀察評論

1. 各機關單位的資源流動和互助

在 1970 年，刪除了小學教師必須具有藝術與音樂專業訓練的限制，因此，大多在學校的教師並沒有教授藝術與音樂相關課程的學識，亦受到藝術與音樂領域教育預算刪減的衝擊，許多學校無法雇用正職藝術或表演藝術的教師。因此 1980 年開始，獨立教師、藝術家、志工、藝術教育推廣機構，與學校合作彌補相關課程的空缺。雖然 2004 年開始，針對教師學程已加入的基本的藝術與人文教學法，但專業課程的教學還是不足，校方也經常聯合家長會募款，傳請專業的藝術家兼職教學，不但為學生帶來豐富專精的課程，也讓藝術家有收入可以支持自己的創作，同時培養相關產業的藝術行政人才。

2. 以藝術文化帶動學科理科發展

翻轉以往學藝術會影響正科學業的觀點，強調藝術與人文相關領域的學習，反而其實有助於語文和理科課程的學習。在藝術課程中所重視的藝文觀點、創意表現、歷史文化意涵、美學滋養、連結與應用，都能夠培養學生從各層面融會貫通的能力，使頭腦達到靈活、軟性、深層的思考力。

3. 民族背景的差異帶來嶄新視野

舊金山的開放和包容，讓相異的文化可以同時共存共榮。無論是在博物館和美術館的館藏、展示、教育推廣的內容，往往能看到代表不同地區和族群的文化和藝術，或是在學校課堂中的討論學習，可以暢談相異的觀點與想法，因此，無論是來自於哪一方族群的人都不會感到孤立無助，反而可以透過交流拓展不同民族間的視野。

4. 語言推廣保留促進共榮與和諧

考量到舊金山的殖民史、移民史與族群的組合，在幾乎所有的公共設施、博物館美術館、學校機構，均同時使用三個語言（英語、西班牙語、中文）標示說明，讓外地遊客或是初移民至此的民眾，可以更加速融入環境。在學校課堂中學生也可以自由以西班牙語或其他語言交談，雖然教學仍以英文為主進行，但學生也並未限制發言的語言，教師均有能力以多重語言溝通。

5. 與時俱進的社會改革城市規劃

歷經兩次毀滅性的大地震，舊金山的城市也曾面臨兩度大規模的破壞，雖然帶來重生的契機，但慘痛的損失也致使舊金山產業兩度重創。為此，舊金山更重視各環節的城市規劃，舉凡公共運輸、住宅區與產業區的分佈、公園綠地的營建，均考量到人口成長產業發展，和使用者的互動功能需求。其中更重視民眾的心聲，規劃活動開放民眾可以直接表達交換意見。

五、 分析和結語

1. 從業人員強大的信念與責任感

在採訪過程中，均可感受到藝文產業從業人員對於工作的強大信念與責任感，也因為同仁們也抱有同樣的抱負，因此組織具有強大的連結性。許多管理職人員均是組織始創建時即開始參與工作，讓歷年來的工作經驗與累積的人脈得以持續傳授給新一輩的工作人員。在台灣的藝文環境所容易遭遇的瓶頸和限制，容易消磨從業人員的熱忱，其實在舊金山也容易遇到相似的情況，其精神和信念均是我們得意借鏡之處。

2. 針對資源缺乏、身心障礙族群關注

一般拜訪美術館的族群集中在 20~40 歲的族群，為拓展參觀族群，對於分眾族群充分了解與研究，主要分為學生、家庭、年長者，讓美術館更容易主動走進大眾生活中。在博物館工作人員經常學習手語，聽障人士可以申請專門的手語導覽服務，漸少進入美術館中的隔閡。針對視障民眾，雖然美術館的展品禁止碰觸，但透過仿製品的呈現，讓視障者以其他感官彌補對藝術的接觸。其中「猶太當代美術館」與 Georgina Kleege 合作研究，針對作品拍攝介紹影片，如何有效透過敘述的方式，引領視障者體會作品及展場整體呈現。

3. 社會意識抬頭落實在各層級機關中

近年舊金山持續探討同志相關議題，不僅在美術館或藝文中心，均可見廁所已除去性別專門符號（單獨隔間），或是標注「請選擇認為適合自己屬於自己的性別代表」，以及改以「無性別」、「中性」的標誌。在學校的佈告欄，除了一般常見倡導交通安全或活動公告的海報之外，也可見提倡多元文化精神、認識自我勇於表達自我、尊重以及守護移民。課堂中透過新聞討論、課外讀物閱讀、藝術作品創作，自然將相關議題提出討論，傾聽不同心聲。

4. 現有資源活化及開發具成長性的資源

博物館和美術館經常針對特定文化進行研究調查和文物蒐藏的工作，透過資源數位化以及開放研究中心給一般大眾申請預約，使得大量深藏在美術館的資源可以被活化運用，創造出更充沛的啟發。另外和社區結合推廣，也常是博物館

美術館不餘遺力的目標，結合各方面人才，讓在地的發展可以扣和藝術和文化的內涵，雖著時間演進和人口發展，讓資源都具有階段型的成長。

5. 城市發展對於藝文產業的衝擊

除了本地豐富的歷史文化與藝術人文涵養，以及長久以來不同族群移民所帶來的融合，優越的地理位置與氣候，加上鄰近加州其他大學城，科技業也是舊金山的發展重點，許多相關產業建設和人才紛紛移入舊金山，使得舊金山也面臨房價高漲邊陲地區加速衰化的局面。相對的影響藝術家在舊金山的生存條件愈加嚴苛，漸漸往鄰近其他生活壓力較小城市的移居，或是選擇回到家鄉深耕，造成舊金山當地藝術家資源的流失。因此舊金山政府努力整合當地廢棄的廠房建物，改造成不同形式功能的工作室、藝術村、畫廊...等等，使藝術資源可蓬勃發展。

六、 分享會紀錄

第一場

主題：《舊金山美術館的議題呈現與教育推廣服務》

時間：2017年12月29日（五）19:30-21:30

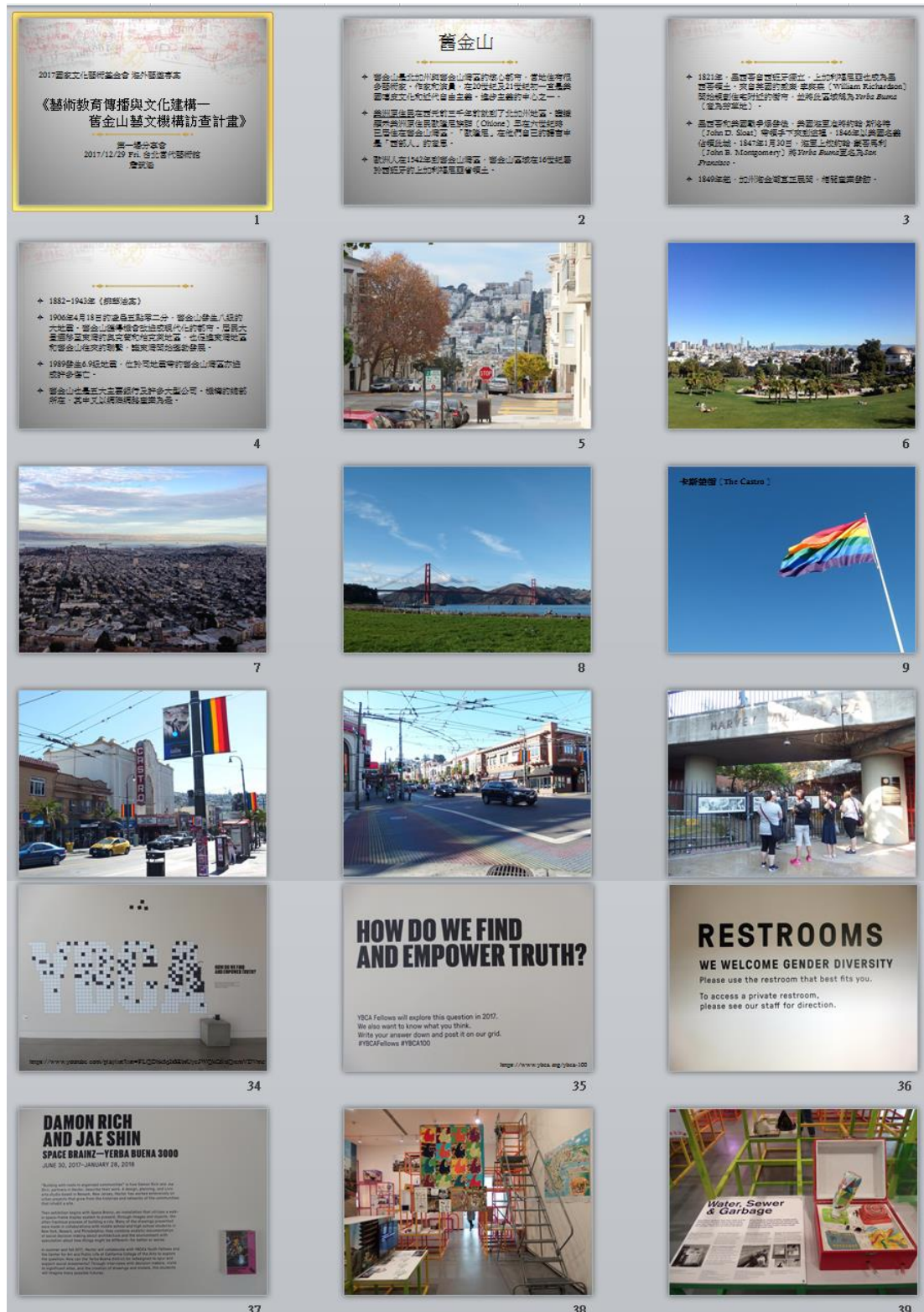
地點：台北當代藝術館 會議室

對象：台北當代藝術館正職工作人員、兼職工讀人員

內容：

以台北當代藝術館的營運現況與困境，對照舊金山考察資料，分享目前台北當代藝術館可以做為借鏡之處，提出可以如何改進或加強哪些部分的策略，並與同仁討論模擬實際運作的情況。

第二場

主題：《2017 海外藝遊 聯合分享會》

時間：2018 年 1 月 12 日（五）14:00-17:00

地點：富藝旅（台北大安）

對象：財團法人國家文化藝術基金會長官同仁、媒體朋友、一般民眾

內容：

與參與《2017 海外藝遊》專案的人員一同發表，簡短分享此行的計畫執行內容與收穫，並與現場與會朋友交流討論。

<p>舊金山 藝術教育傳播與文化建構</p>	<p>藝術教育推廣機構深度研究</p> <ul style="list-style-type: none"> 舊金山藝術協會 San Francisco Arts Commission 舊金山藝術教育計畫 San Francisco Arts 藝術躍進 LEAP arts in education 創意探索 Creativity Explored 	
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
	<p>美術館藝文中心深度探訪</p> <ul style="list-style-type: none"> 舊金山現代藝術館 SFMOMA 亞裔地帶中心 YESA 當代猶太博物館 Contemporary Jewish Museum 舊金山亞洲藝術博物館 Asian Art Museum 臺灣藝術館 de young 非裔移民博物館 Museum of the African Diaspora 舊金山同志歷史學會 GLBT Historical Society 	
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
	<p>多元社會的核心觀念</p> <p>WE WELCOME ALL RACES ALL RELIGIONS ALL COUNTRIES OF ORIGIN ALL SEXUAL ORIENTATIONS ALL GENDERS WE STAND WITH YOU YOU ARE SAFE HERE</p> <ul style="list-style-type: none"> 各機構單位資源活動和互動 以藝術文化帶動參與和組織發展 民族發展計畫帶來全新視野 總會提供資源協助與經驗 與跨區域的社會聯繫與影響 	<p>藝文機構的社會使命</p> <ul style="list-style-type: none"> 從個人層面的信念與責任感 針對資源缺乏，身心障礙服務性 對於公共空間進行了新興研究 提供資源普及及開發具创造性的资源 發揮自身工作目標和影響力
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>