

跟著藝術家走讀藝術進駐——前期研究調查 研究成果報告書

申請人：蔡坤霖工作室

自選部分章節

三、研究分析與發現

針對前述研究方向與訪談對象的分析如下：

(1) 藝術進駐的歷史脈絡與發展(簡述)：

藝術進駐最早起源於歐洲，19世紀後期逐漸發展為機構主導的文化計畫，如企業贊助與基金會支持的藝術家駐村模式。進入20世紀後，藝術進駐的形式與內容更加多樣化，涵蓋視覺藝術、表演藝術、跨領域創作等多種形式。

在台灣，由行政院文化建設委員會(文建會)於1997年開始構思和推動鐵道倉庫活化計畫，旨在活化全台各地閒置的鐵道倉庫，將其轉化為藝術創作與展示的空間。此計畫的主要目標是結合地方文化特色，促進藝術家與社區的互動，並推動地方文化產業的發展。

自2000年起系統化執行，並稱其計畫為「鐵道藝術網絡計畫」，由文建會開始支持藝術家參與國際藝術村計畫，如與美國、澳洲和法國的合作交流。

該計畫的首個試點是位於台中火車站的「二十號倉庫」，成功將舊倉庫轉型為藝術家進駐創作的空間，成為中部地區當代藝術的新興重鎮。此後，計畫逐步推廣至全台其他地區，包括新竹、嘉義、枋寮、台東等地的鐵道倉庫，形成一個全國性的鐵道藝術網絡。

政府同時推出『藝術村營運扶植補助作業要點』，支持公私立藝術村推動國際交流與地方藝術計畫。政策的支持加速了藝術進駐計畫在地方文化建設中的應用，尤其是在閒置空間活化與社區參與方面。

隨著藝術進駐計畫的普及，文化部(2012年成立)於2014年建置『藝術進駐網』，整合國內外藝術村資訊，並為藝術家與策展人提供交流平台，但並未妥善整理與更新內容。

而竹圍工作室成立於1995年，是台灣首個以非政府模式運作的藝術進駐空間，其成立標誌著台灣藝術進駐計畫從政府主導逐步向民間推廣。其創新實踐，例如『樹梅坑溪環境藝術行動』，成功將藝術進駐與環境議題結合，成為地方文化振興的重要典範。

根據本計劃受訪者所提供的資料，大約在2018年後，也就是疫情前開始有藝術家或藝術團體投入「藝術進駐計劃」的執行，如：志哈克實驗場於2019年開始執行、台東藝駐共創始於2021年、STUPIN、超級浪與節點鰂魚2022年開啟藝術進駐計劃，眺港咖啡則於2024年開始執行，並且衍伸出多種非典型計劃執行過程。

(2) 藝術進駐在當代台灣：

A. 藝術進駐計畫的多樣化類型與特性

台灣的藝術進駐主要都是以空間活化、再利用作為開端，同時也是目的之一這種都屬於「空間導向型」的藝術進駐，但近年開始有越來越多元的趨勢，比方台東藝駐共創計畫與眺港咖啡是希冀透過地方文化館與藝術家的合作，探索在地文化，而STUPIN則以微型駐村模式為特色，強調藝術家的彈性創作需求，提供藝術家與駐地機構之間的媒合服務，較特殊的如志哈克藝術實驗場是專注在提供藝術家一個以藝術為主體的進駐環境，節點則是一個內部的相互藝術進駐模式。

B. 藝術進駐在藝術社群中的角色與功能

在地知識的分享與教育推廣，將計畫通過整合公共與民間資源，為藝術家提供可持續的支持，把資源整合使多元的藝術生態進一步擴展與構建。

(3) 藝術進駐困境與挑戰：

進駐單位：

- A. 資金來源不穩
- B. 空間使用限制
- C. 無制度化的評估框架

駐村藝術家：

- A. 創作資源與支持可能不足
- B. 角色與社區居民期望的衝突
- C. 後續創作發展的支持不足

上述目前解決方案：

- A. 多元化資金支持
- B. 開創駐村藝術家新的融入機制
- C. 建立標準化評估與報告機制：駐村藝術家報告的價值重估
- D. 擴大駐村後續的藝術家支持系統：數位平台、資料庫的建置

四、研究結論

本研究著重分析藝術家創造力在當代藝術進駐計畫中的應用與表現，並歸納出以下結論：

1. 藝術家的角色轉變與創新

藝術家從過去被動參與機構主導的計畫，轉向自主設計駐村模式，這種轉變不僅擴展了藝術家的創作空間，也賦予駐村計畫更多的個性化特徵。

2. 駐村模式的多樣性

以 **STUPIN** 平台為例，其微型化、客製化的駐村設計，充分體現了藝術家的創新精神，為駐村提供了更加靈活的可能性。

3. 文化共創的價值

藝術家在駐村過程中，與當地居民共同創作，促進了地方文化的再發現與活化，如空總超級浪的跨文化合作模式，顯示出藝術進駐在文化共鳴中的潛力。

4. 藝術家主持計畫的挑戰

儘管藝術家主導的計畫展現了豐富的創造性，但在資金支持與執行資源方面仍面臨挑戰，需要更多元的合作模式與政策支持。

5. 資金結構與永續性挑戰

獨立藝術空間在資金來源多樣化方面存在長期挑戰。如過去竹圍工作室是混合型資金結構（政府支持、企業贊助與社區募款），節點則以團員支持的方式經營，捨棄跟公部門申請補助款，志哈克則以租任空間的彈性方式來進行藝術進駐計畫。

6. 藝術與社區的互動模式鬆動

藝術進駐計畫與社區的雙向互動開始成為非必要條件，而出現專以藝術為主體的藝術進駐，如志哈克實驗場。

建議：

- * 加強政府與民間（藝術家）的合作，為藝術進駐提供更多開創性的方向。
- * 加強藝術進駐的國際化，吸引更多跨文化交流。