

英國文化機構 / 組織參訪——社群建 構與維繫

2023 海外藝遊

王欣翹 / 2023.10.02

計畫概述

- 本計畫由王欣翮執行，自2024年2月19日起至4月19日止，目標參訪英國與丹麥兩國的藝文機構與組織，藉由參觀與訪查，不只了解其在社群建構與維繫之方法，更藉此拓展人際網絡，並瞭解其他地方展覽與創作發展之現況。
- 本報告聚焦分享六間 / 組散落在伯明翰、倫敦、雷克斯漢姆的機構與組織，我透過深入的訪談與活動參與，理解他們如何思考社群，對於社群的想法如何落實在機構與組織的營運、實務上的困境與解決方式，或者他們如何以教育推廣活動擴大社群。
- 完整行程表附於報告最後。

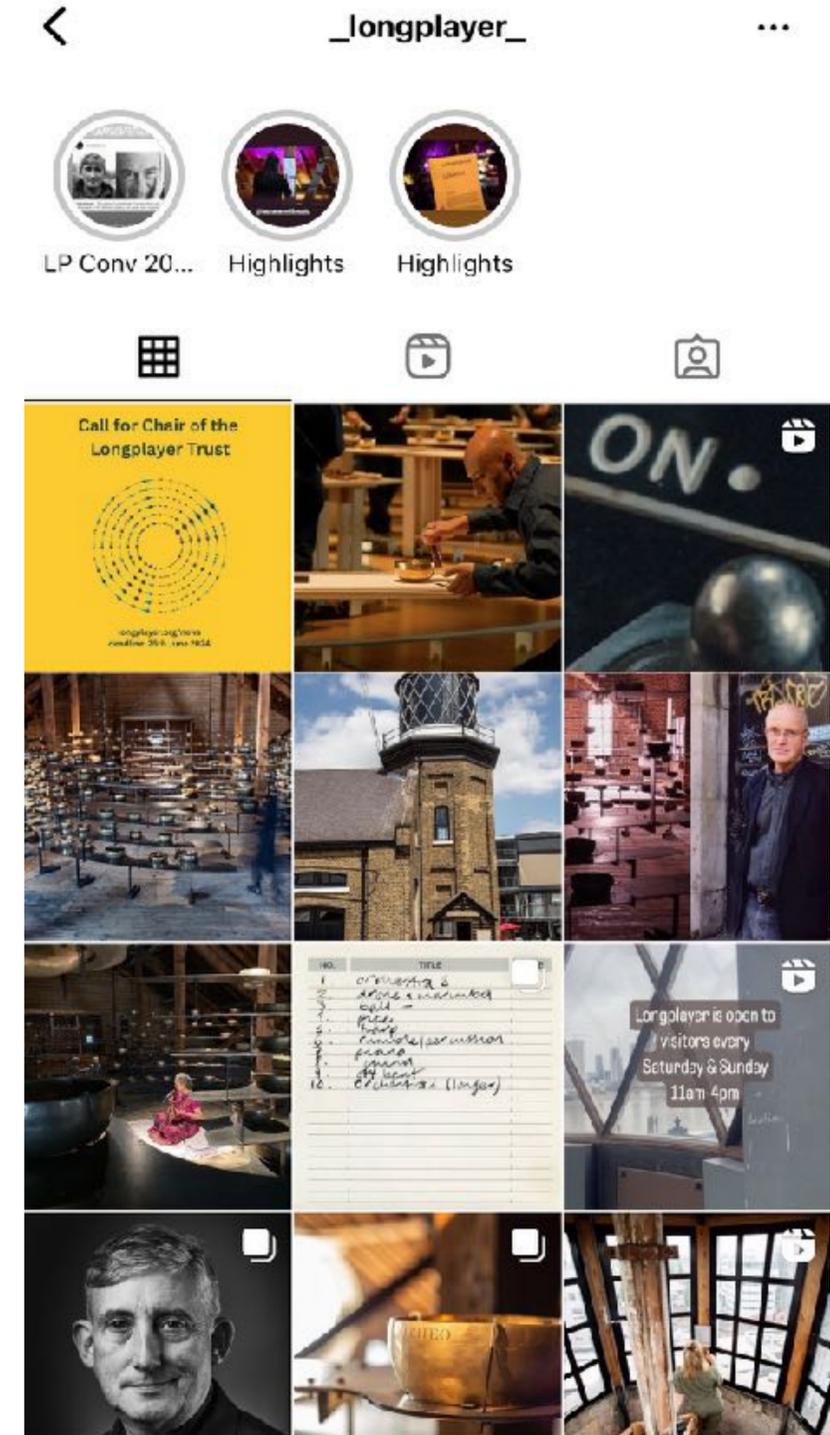
Longplayer

- 1999.12.31 23:59:59 啟動，預計運行一千年，到2999年最後一秒為止。
- 信託組織，董事會共有11人，輪流擔任主席，全都無給職。目前主席為Ella Finer，聲響文化研究者、作曲家也是聲音藝術家，只有一位兼職員工，沒有志工，偶爾才有實習生，通常都是因為對這裡感興趣，自己帶著計劃前來討論。
- 地點：三浮標碼頭（Trinity Buoy Wharf）的燈塔，法拉第（Michael Faraday）的研究室，倫敦唯一僅存的19世紀燈塔。
- 優點：歷史意義、有建築空間才能讓人走進來（串流辦不到的事）
- 缺點：建築維護成本很高，無論財力和人力上，只是暫時居所，目前由碼頭開發商付錢。
- 播放的聲音由作曲家及音樂人Jem Finer創作之延伸，原始作品為20分20秒，由23個頌鉢和鑼組成的演奏，目前持續播放的版本經由演算法生成將歷時一千年的音樂。重點其實是 **Long-Term Thinking**：一千年的思想實驗，音樂只是個媒介，進一步思考社會、氣候變遷，文化政策等，並開啟跨學科的對話。
- 「我們如何長期把一件事做好，並且持續傳遞下去呢？」
- 「不只是一切代價讓音樂延續，更是我們希望打造出一個人們可以相互關心、快樂的世界，文化活動可以得到支持，年幼的孩子可以發展他們對音樂的喜好，而不是有人一直在旁邊說你做這個以後會餓死。」
- 週末開放，不定期有講座或音樂會活動。
- Q：人們為何想要加入？ A：他們很喜歡，但是大家都會提到「Long-Term Thinking」的想法很吸引人。

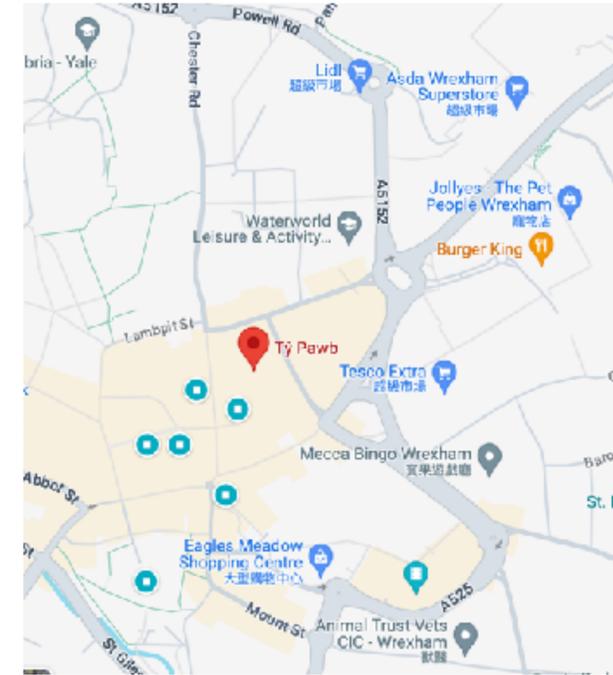
Longplayer

- 經營24年來的改變嗎？
- 政府要求機構需要多注意公眾安全，因此需要對建築進行更完備的風險評估。
- 在社群媒體上很沈寂？
- 董事會有的人覺得要多活躍一點，但有的人覺得是長期計畫，社群太快了，他們想要慢慢來。但是不一樣的討論是推動Longplayer持續前進的動力。
- 即將邁向25週年。
- 25週年慶祝活動 Longplayer Live & Longplayer Conversation。
- 更加關注教育，特別是針對七年級：周遭的學區內，學生對於音樂和文化課程的參與度下降。
- 年齡並非關注的點，更重要的是找到對這一切感興趣的人，而非以年齡分類思考。
- 付錢給講者，要求來參加活動的人捐款，藉由捐款來維繫生存，並且與參與活動的人產生情感連結。

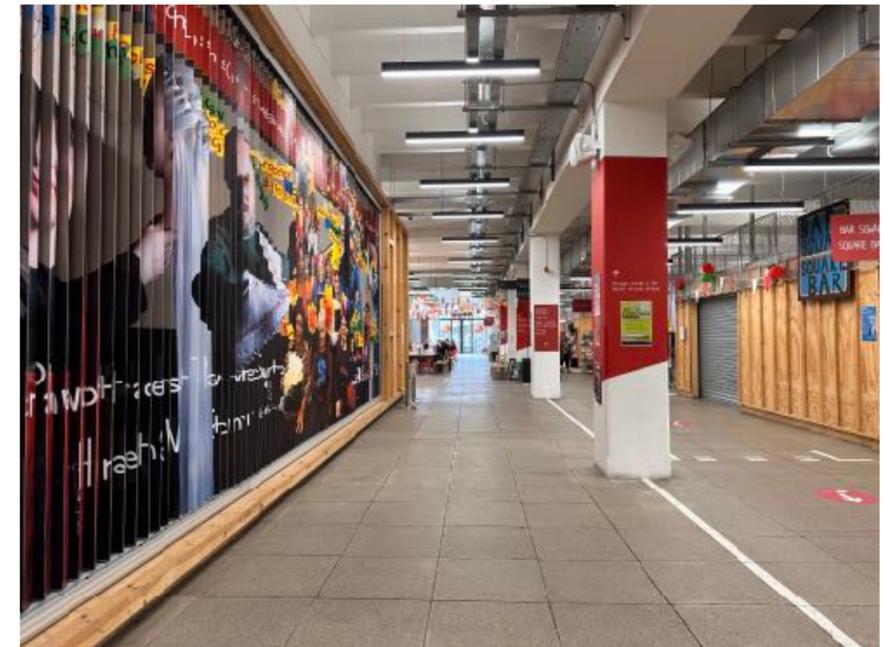
Tŷ Pawb

- 背景介紹：威爾士小鎮 Wrexham，礦業興起的小鎮，過去有很多市集，但近年沒落。有世界第三老的職業足球隊 Wrexham AFC（2020被美國明星買下），並拍成Disney紀錄片影集：Welcome to Wrexham。小鎮也重新崛起，連鎖商店進入，室內市場也重新改造。
- Ty Pawd 是1991年開業的室內市場，上面停車場，下面是市場，2018年改造完成重開，選擇這裡改造是因為地理位置：位在城市的邊緣，介於市中心和連鎖大超市（Lidl & Tesco Extra）之間。
- 原始建築體是混凝土結構，非常暗、天花板低。改造：拆除部分停車場，做出夾層和天井；夾層是營運中心和外租的co-working space；一樓分割出美食空間、市場、劇場、藝術家工作室和畫廊，兼顧藝術與既有社群。
- 過去展覽：“Play the Movie”，把空間變成巨型綠幕攝影棚，為期八週，藝術家和兒童一起製作一部電影。/ “PLAY-WORK”，展場變成冒險遊樂場，運來16噸的沙子給孩子玩/ “Gypsy Makers”，吉普賽族群藝術家的展覽，巡迴展，旨在弭平歧視。

Tŷ Pawb

- 作為藝術中心，最大的特色就是市場。團隊熱衷支持市場內的小商家，並把他們視為 Creators：因為許多人的事業和創作相關：Wrexham唯一一間販售威爾斯語的賀卡商店。海報與T-shirt獨立出版商。藝術家 Liam，把工作是設在市場裡，狂熱足球支持者，和獨立出版商和足球隊合作出周邊。
- 「自成一格的生態系統，我們追求循環經濟。」展覽所需材料都盡可能從市場裡取得，或請商家協助：“Play the Movie”的綠色地毯。the Whitworth Gallery 的展覽“Economics the Blockbuster”把 Tŷ Pawb 當作是新型態經濟的發展可能的文化社群。
- 在地的室內公共空間：營業時間 09:00-17:00。安全、舒適且不需要低消。大投影幕，球賽期間家長可以帶小孩和寵物來看體育賽事。當地大學學生討論報告。社區團體活動空間。舞台區：邀請當地的音樂人和樂團來表演。
- 2022年，贏得Art Fund “Museum of the year”。官方理由：藝術、商業與人們的共創、多樣性。不只是Tŷ Pawb，感覺整個Wrexham都被表揚了。終於上到全國性的報紙和BBC，訪客和社群媒體追蹤者都增加了。
- 目前受眾還是以當地人為主。

Black Country Living Museum

- Black Country的歷史：工業革命發源地。
- 1975年成立，英國達德利（Dudley），佔地十公頃，露天開放式博物館。園區內共有超過40間的街道商店、酒吧、房屋、礦坑、運河、作坊和工業區。重現1850年至1960年間的當地礦業與金屬工業歷史，工作人員亦以復古裝扮遊走其中。
- 幾乎可以進入所有建築，遊客更有沈浸感。
- 每個建築和角色背後都是有真實的故事，可能是復刻了一個家族的故事，也可能是集合各個不同的故事重新塑造了一個代表性的角色。有的建築是移地重建，有的是參考資料蓋起來。
- 走進店裡的時候，工作人員扮演的角色會跟遊客解釋背後的故事。工作人員組成：志工 & PT，約150人。每天平均有30-40個角色。並非一定是要當地人，但當地人的優勢是口音，以及對當地歷史熟悉，可以有更多更有趣的對話。不希望大家一直扮演同個角色，因為會很無趣。
- 疫情期間，黑郡生活博物館透過在 TikTok 社群發布許多30秒內的短影片後爆紅，現在 TikTok 有120萬粉絲。最開始會刻意拍些符合趨勢的影片如跳舞等，但現在更想要做議題性的故事，談論女性和社會平權。

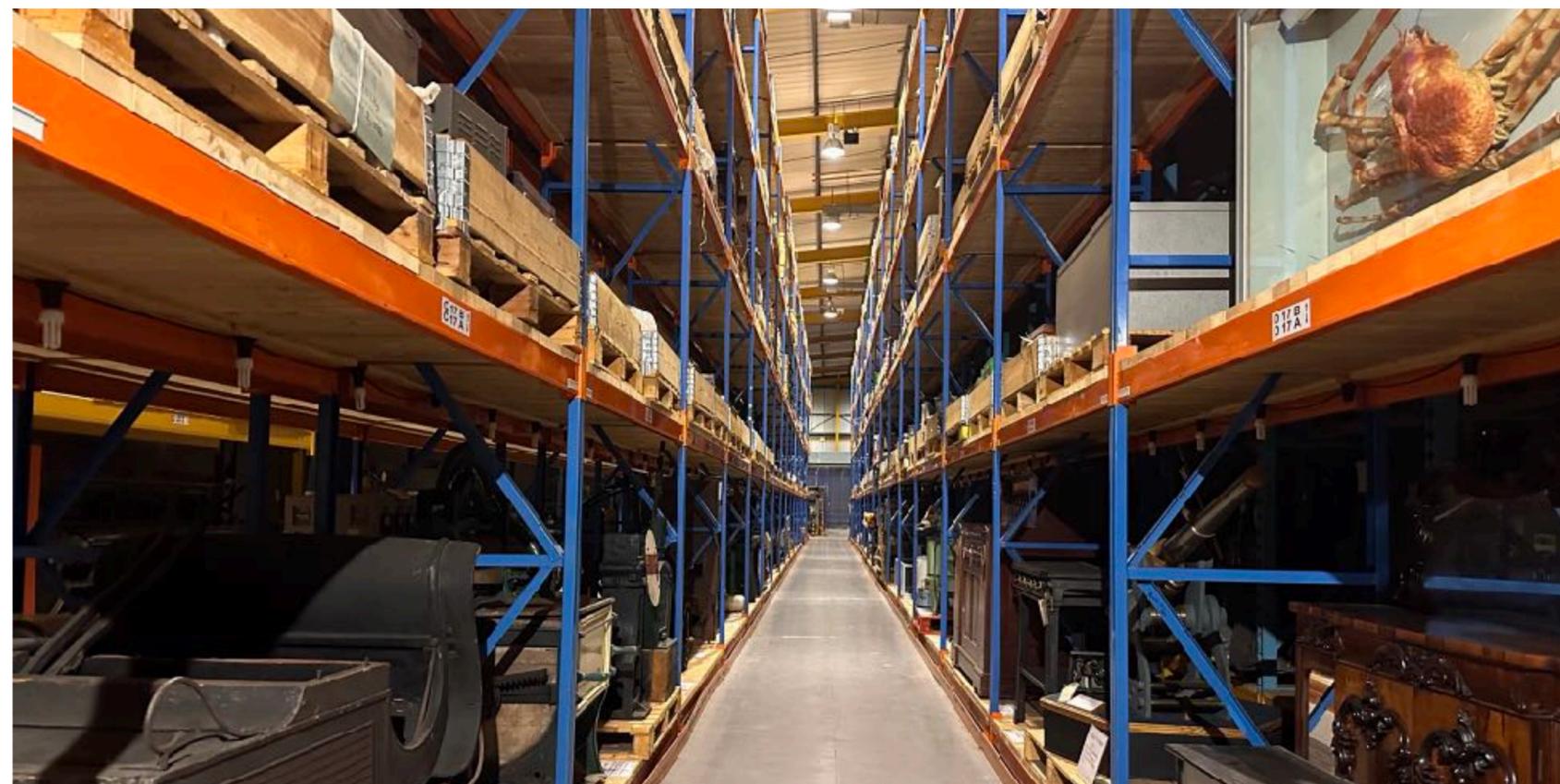
Black Country Living Museum

- 如何決定誰來拍影片：評估工作人員們的個性，看他們是否喜歡和人接觸與拍攝影片。製作影片要寫腳本、和歷史團隊確認、和園區各種專家確認合適。
- 社群與公關室只有四個人。評估要減少拍攝 TikTok 的頻率，太累。TikTok 的爆紅無法被評估是否有轉化到入場人數，平均來說大概7%的人說是在 TikTok 上認識這裡。因為 TikTok 而來的觀眾有40%是美國人。不期待在社群上看到的人都能來，更多是要塑造品牌。
- 社群媒體經營優勢：有天生的舞台。
- Facebook：本地社群，對當地歷史了解的人。
- TikTok：對於故事性的影像有熱忱。
- Instagram：很多攝影師在研究這裡的背景怎麼拍好看。

Museum Collection Centre, Birmingham

- 屬於 Birmingham Museums Trust，下轄九個場館。1885年成立博物館。如今典藏品超過一百萬件，多數都放在Museum Collection Centre中。藏品不只是藝術品或考古物件，還有常民物件、動物標本、人類遺骸、食物。「很多根本是當地有錢人出去玩的紀念品。」
- 公眾開放：週五12.30pm - 2.30pm，8英鎊（成人）
- 對大眾宣傳這裡很難，因為大眾預想中的博物館很精緻。但實際上這裡就是個位在工業區的大倉庫，對觀眾來說太不酷。
- 每年會舉辦兩次大型的開放日，但來的都是熟悉博物館的人。
- 期待有更多方式接觸到平常不會接觸的群體。

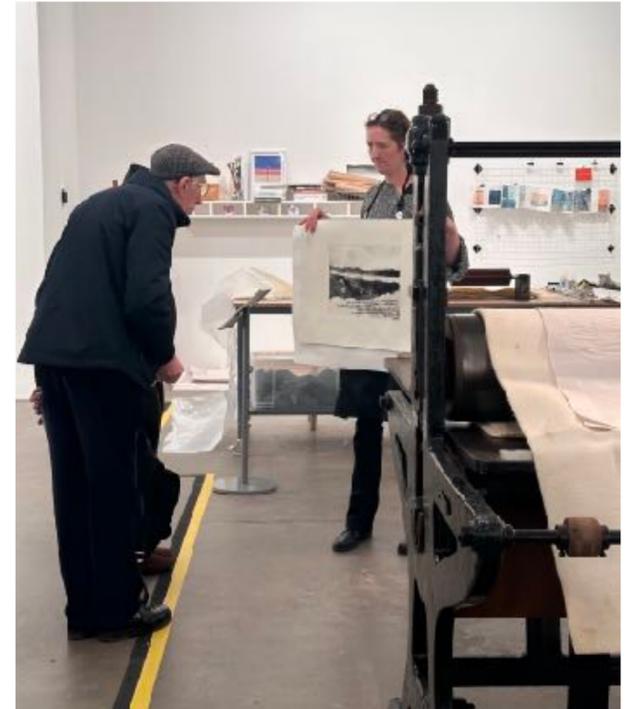
Museum Collection Centre, Birmingham

- 教育計畫：Veterans Project。起源：信託和軍隊簽了「[Armed Forces Covenant](#)」（2019），宣示會支持退伍軍人與其家庭。想說退伍軍人應該會對摩托車感興趣。第一次執行相關計畫，於是和 Birmingham Center for Arts Therapies 合作。對象：受到 PTSD 所苦的退伍軍人，約六個人。
- 由退伍軍人親自動手修博物館收藏的摩托車。每週一次，工時不長，很多時候只是在會議室喝茶聊天。還去參觀皇家空軍博物館（RAF Cosford），學怎麼保養藏品。其中一台展示在 Thinktank 裏面，他們會帶家人和朋友去看。
- 目前正在發展的計畫：Dynamic Collections Project（預計十年）
- 網站更新&典藏數位化，太多收藏的根本無法整理不完，邀請志工一起協助數位化。志工組成：專業志工&慈善機構，如 Nechells POD & Sophie Hayes Foundation.協助當地的婦女、移民、難民就業，教導他們怎麼正確對待館藏，讓他們找出館藏，為館藏編碼，交給攝影師拍照。希望創造雙贏局面。
- 危機：伯明翰政府破產，市政府急於出售資產。
- 優：他們是信託，政府不能把收藏賣掉。缺：目前和市政府的合約到2026年，但預算有可能真的下不來。

IKON GALLERY

- 1964年，由藝術家們創立。建築：維多莉亞時代的學校，25年前搬進來。幾乎沒有收藏，少數：Martin Creed & Oliver Beer 直接嵌入建築的作品。董事會成員都是無給職，比較接近顧問。
- 慈善機構，免費入場、講座和工作坊。免費很重要，特別是對當地的家庭。並非伯明翰唯一的免費美術館，但當地的免費藝術機構只有三間。空間的重要：提供一個交流的場所，讓人不會被孤立。
- 每年三檔展覽，藝術家不限定於當地，希望可以更多的國際藝術家，以及教育相關的展覽。
- 60週年展覽“Start the Press”，和 Wolverhampton School of Art 合作，重新回顧60年前這一帶的藝術場景，並將學校200多年歷史的版畫機臺移到現場操作，邀請八位版畫家每週來四天，現場創作版畫。最後展間會由他們製作的版畫逐漸填滿。藝術家幾乎都是學校的教師，他們可以和參觀的民眾對話。當地許多學校會帶兒童和青少年來這裡和版畫家對話。比起靜態展示，實際讓觀眾看到怎麼做是好事，也回應了伯明翰當地的版畫歷史和社群。
- 把機台帶到現場是政治行為：Wolverhampton School of Art 正面臨著資金逐年被砍。英國藝術學校的輝煌傳統（“glory tradition”）正受到威脅。藝術學校逐漸關閉，藝術家不再被視為職業選項，版畫的技術可能失傳。展覽強調藝術教育的重要性（蘊含著強大的能量，幫助人們表達情感，探索自我，培養創造力和想像力。）
- 監獄計畫 HMP Grendon：和英格蘭男子監獄合作，在其中開設畫廊。媒合藝術家進入監獄，教導囚犯學習版畫等技術，透過藝術表達自我。
- 支持藝術社群：盡可能委託藝術家創作新作，而非邀請他們展舊作。展覽期間的版畫市集，一張桌子10英鎊，讓藝術家實際來現場賣作品和交流。不定期有創作者市集。疫情後第一檔展覽“IKON for Artists”，邀請當地藝術家帶作品來掛上展牆，每件不能超過一千英鎊。賣掉直接支持一家。

Civic Square

- 2014年左右開始，前身為Impact Hub Birmingham，想要做社會企業。2019年時轉型，和Ladywood的地產開發商Urban Splash談合作。租舊廠房作為改造基地，藉由社區為中心，開始思考社會生態的心可能，如何獲利，但同時也能達到理想社會。
- 選址 Ladywood：全伯明翰最窮的社區，基礎設施不足。團隊成員大多來自伯明翰。地產商剛好有個需要開發的工業遺址。
- 四個目標：1.以公民組織的身份進行社區活動，活絡社區。2.改造既有的工業廠房成為社區活動中心。3.買下這個基地，以土地信託的方式經營。4.成為範式影響社區，進一步擴及全國。
- 溝通方式：「甜甜圈經濟學」：現行社會鼓勵無止盡的經濟成長。「甜甜圈經濟學」優先考慮社會和生態平衡。幫助社區居民和組織去想像該怎麼做，並把在地工作和全球願景連結起來。
- **如何鼓勵當地社群參與討論**
- 船上咖啡店，疫情期間每週營業三天，免費提供咖啡和蛋糕。
- 貿易學校：每個居民帶自己想交換的技能來跟其他人分享。
- 晚餐俱樂部：每週最後的週二，在當地水庫旁邊的帆船俱樂部，免費提供食物和飲料。

Civic Square

- 還想解決的問題：未來建築思考。英國房屋品質極差，需要改造以符合極端氣候和能源消耗，但是居民不一定有錢改造，政府也沒有撥預算。隱藏成本：碳排放，如太陽能板和隔熱工程，仍舊消耗大量的碳。是否可能用天然材料，如稻草、大麻、羊毛等。希望可以藉此影響社區，社區不只參與討論，也讓他們開始可以去改造自己的家。
- 造成住房危機的核心是「土地私有制」，大量公共土地和公共財被政府出售給財團，以解緩政府債務。解方：土地信託。「土地所有權改革」並非主要目標，現行比較是小規模嘗試可能性。

日期	星期	行程
2/20	二	抵達London
2/21	三	Bethlem Gallery (精神病院博物館) 陳亮融工作室 CSM MA Work in Progress show
2/22	四	Future Architects Front共同創辦人早餐會 Charles Dickens Museum
2/23	五	Tate Modern 常設展 & Tate Late
2/24	六	Bath 歷史遺產小鎮
2/25	日	Guildhall London Gallery London View, The Victorian Painting & London's Roman Amphitheatre
2/26	一	the Photographer Gallery Bert Hardy: Photojournalism in War and Peace, Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2024, Café Royal Books Design Museum: Skateboard, How to Build a Low-Carbon Home & The Ralph Saltzman Prize 2024
2/27	二	National Gallery 常設展, Discover Liotard and the Lavergne Family Breakfast & Pesellino: A Renaissance Master Revealed & Fourth Plinth Shortlist Exhibition 2024
2/28	三	White Cube Barbican Centre Library : From the Caribbean to Coventry The Charterhouse (十四世紀修道院, 如今的安養院) Sir Joan Soan Museum

日期	星期	行程
2/29	四	抵達丹麥 CHARLOTTENBORG : The Spring Exhibition 2024 Design Museum Denmark 常設展 (共8個展區)
3/1	五	Amalienborg Museum The Museum of Danish Resistance 珍本書店 Vangsgaards Antikvariat og Forlag Lousiana Museum
3/2	六	Dansk Arkitektur Center: So Danish! & Changing Our Footprint Rundetårn
3/3	日	Bruun Rasmussen 拍賣行
3/4	一	抵達Wrexham
3/5	二	Ty Pawb 訪談
3/6	三	抵達Birmingham IKON Gallery: Start the Press & “EXODUS CROOKS”
3/7	四	Black Country Living Museum
3/8	五	The Coffin Works Birmingham Museum & Art Gallery :Victorian Radicals
3/9	六	Leicester 一日參觀 King Richard III Visit Centre Newarke Houses

日期	星期	行程
3/10	日	Sarehole Mill Museum 托爾金導覽 West Midlands Police Museum (維多莉亞時代拘留所改建警察博物館)
3/11	一	Museum Collection Centre Birmingham Library: Historic Landscape & The Shakespeare Collection
3/12	二	Winterbourne House & Garden Lapworth Museum of Geology
3/13	三	Civic Square
3/14	四	Ikon Gallery
3/15	五	移動至London
3/16	六	V&A Museum : Tropical Modernism: Architecture and Independence Serpentine Gallery : "Barbara Kruger: Thinking of You. I Mean Me. I Mean You." & "Refik Anadol: Echoes of the Earth: Living Archive"
3/17	日	Brunel Museum
3/18	一	Tate Modern : "CAPTURING THE MOMENT " & "YOKO ONO MUSIC OF THE MIND"
3/19	二	TATE BRITAIN : 常設展, "WOMEN IN REVOLT!", "TATE BRITAIN : SARGENT AND FASHION" & "TATE BRITAIN : KEITH PIPER & REX WHISTLER"
3/20	三	Hunterian Museum
3/21	四	Churchill War Rooms 音樂劇 Hamilton

日期	星期	行程
3/22	五	V&A Musuem : "DIVA" & "Tropical Modernism: Architecture and Independence"
3/23	六	TATE MODERN: LGBTQIA+ TOURS Bow Street Police Museum Annie Tang 工作室參觀
3/25	一	The British Museum: 常設展 & “Rediscovering gems”
3/26	二	Design Museum: Future Observatory
3/27	三	Ragged School Museum Whitechapel Gallery: "Zineb Sedira: Dreams Have No Titles" INSTITUTE OF CONTEMPORARY ARTS: "Aria Dean: Abattoir” White Cube: Darren Almond: Life Line
3/28	四	Faraday Museum at The Royal Institution Royal Academy of Arts: "Entangled Pasts, 1768-now" 舞台劇 Standing at the Sky's Edge
3/29	五	Leighton House Sambourne House Design Museum: "Enzo Mari"
3/30	六	Open City: "Elephant & Castle Walking Tour" Black Cultural Archives
3/31	日	Young V&A

日期	星期	行程
4/1	一	Cinema Museum Tour Garden Museum
4/2	二	Nature History Museum at Tring
4/3	三	Firstsite Colchester Castle
4/4	四	2 Willow Road Camden Art Centre: "Bloomberg New Contemporaries" Freud Museum London 實驗戲劇"Red Pitch"
4/5	五	Museum of the Order of Saint John Barbican Centre: "Ibrahim Mahama Project"
4/7	日	Museum of the Home Walthamstow Pumphouse Museum Willam Morris Museum: "Art Without Heroes Mingei"
4/8	一	The Courtauld Gallery : 常設展 & "The Griffin Catalyst Exhibition: Frank Auerbach. The Charcoal Heads" Lee Pei Chi Studio Yu Mei Huang Studio
4/9	二	Wellcome Collection: "The Cult of Beauty" 音樂劇 : Operation Mincemeat

日期	星期	行程
4/10	三	Goldsmiths Centre for Contemporary Art: "Matt Connors: Finding Aid" 音樂劇：Guys and Dolls
4/11	四	The Old Operating Theatre Museum and Herb Garret Hayward Gallery: "When Forms Come Alive" The Perimeter: "Shuvinai Ashoona: When I Draw" Seventeen Gallery: "Soft Semaphore"
4/12	五	London Mithraeum Whitechapel Gallery: "Zineb Sedira: Dreams Have No Titles" 音樂劇："the Book of Mormon"
4/13	六	SOAS, 倫敦講臺: "如何策劃以台灣藝術史為主題的展覽" Barbican Centre: "The Conservatory x Ranjani Shettar"
4/14	日	Lewis Art House
4/15	一	National Portrait Gallery the British Museum Barbican Centre Curve: "Soufiane Ababri"
4/16	二	Foundling Museum Grant Museum of Zoology Cromwell Gallery 音樂劇："Guys and Dolls"
4/17	三	Longplayer Serpentine Gallery: "Yinka Shonibare CBE: Suspended States"
4/18	四	離開英國