

新時代的美術館， 新型態的教育活動

——高美館的藝術與生態實驗

文 | 張淵舜

大廳音樂會由陳欣宜老師策畫音樂劇的現場（攝影：張淵舜）

美術館真是一門好生意，至少在二十一世紀當下的台灣，各縣市政府都紛紛渴望有自己的美術館。除了原有的北中南三大美術館之外，新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市等，爭相蓋起大型的美術館。每一家美術館都在搶客人，不只是從同業的博物館、美術館搶，更要從異業的百貨公司、購物中心、電影院等搶。小小的台灣，雨後春筍般的美術館事業，即將面臨前所未有劇烈的競爭狀態。

高美館 2017 年 7 月轉型為行政公法人，邁向一座具當代性格、新型態的美術館是我們的目標。作為教育與公共服務的部門，我們重新思考美術館與民眾的既有關係與未來新可能。環顧二十一世紀當代的美術館以及藝術與觀眾的關係，已經產生了重大的改變，美術館恐怕無法自滿於只是一個沈思或欣賞藝術的殿堂。藝術不只是審美、崇高、無目的性的心靈活動，而需要建構更多與社會的連結及觀眾的體驗。

觀眾與作品間的關係，不再安於作為一個「他者」，「旁觀」著展覽廳中的藝術作品而已。欣賞藝術也不再只是一種腦海中意識的經驗，而涵蓋更多親歷其中的力行活動。藝術不再只是參觀，而是一種參與。也難怪泰德現代美術館前館長 Chris Dercon 說：「現在有很多藝術家與策展人，都會把展覽空間視為是一個會面點，一個相遇的空間，所以或許我們正進入一個展覽空間沒有藝術的年代，人們現身在那裡，然後彼此交談與互動……」

而從教育暨公共服務部的角度出發，我們累積了一些實驗與思索，在此分享：

大廳音樂會跨域媒體藝術與身體劇場由國際團隊「奧地利 URHOF20」特別演出高美館限定場 (攝影：林宏龍)

跨域整合，不分台上台下徜徉藝術

當代美術館不同於以往，需具有敏感的社會觸覺，引領觀眾的生活，作為一個城市創意文化進步的指標。「高美講堂」因此不再侷限於與當期展覽結合的脈絡，轉型為系列性、跨領域的主題講堂，逐步推出藝術與音樂、電影、建築、科技、飲食、生態、生活等知識的整合，挖掘最當下的議題，開發最尖端的新觀眾群。跨領域交鋒，也讓藝術家理解彼此，從一方的觀點補充另一方，反映了藝術家共同的時代精神與美學觀。透過與其他領域開放性的互動，更嶄露文化脈絡上原本邊緣化、非主流的靈光，進而產生全新的美學概念。

除了透過跨領域活動打開觀眾對於藝術的想

像，為了讓民眾自在的展開藝術體驗與探索，不再於展間對策展論述與作品困惑，我們直接在展場中邀請策展人、藝術家或是相關的藝術工作者，推出直指展覽核心的「展場微講座 (Gallery Talk)」，跳脫原有台上台下的講座形式，透過展間作品前的直接對話、提問、分享與交流，擴大觀眾對藝術品的理解，企圖解除觀眾面對作品先備知識不足的恐懼。

另一個打破台上台下界線的計畫是「月昇·樂昇—小周末音樂會」陸續 12 場，每季規劃系列主題。為了培養夜間觀眾，特別選於每月第一個周五晚間，在高美館雕塑大廳演出，不管是大型的交響樂、音樂家個人音樂演出、劇場與音樂結合的音樂劇，或是音樂會結合聽眾一起的身體展演，場場精彩的月昇之歌，

同時開演於一、二樓展覽。場中的觀眾各個井然有序，台上台下沒有界線。除了聆聽演出之外，音樂會中也可以聽著指揮與音樂家訴說這些曲子的特色與創作心情，這種直接的氣息交流，不是正式表演廳堂可以有的。

以其中一場蘇顯達老師的獨奏會為例，音樂家在開場就以安慰的口吻說著：「……我今天的選曲有一個原則，請大家放心，曲子都很短，當您們聽著聽著想要睡著的時候，曲子就會結束，大家的掌聲就會把您們叫醒……」這麼貼心可愛的音樂人。整場音樂會我們聽著老師說著這些曲子的特色，以及他手上借自奇美基金會的名琴，觀眾可以從音樂家演奏出來的樂句中，充分感受到特有蘇顯達式細緻而誠懇的表達方式。相信那一個夜晚在場的觀眾心裡，一定留下前所未有的感動與幸福。

音樂會的另一個特色，是從襁褓中的孩子到年長者我們都歡迎，演出前會讓觀眾知道，我們樂意小朋友從小來練習觀賞演出的禮儀，當孩子有一些聲音，觀眾們也會理解，大家正在給予在場的每一個孩子參與音樂會的學習機會。這麼多場演出下來到目前為止，沒有觀眾有過抱怨。當然，音樂會中我們會看到許多睡睡醒醒的小小孩，在家長的懷抱中度过這一段美術館裡的生活。期待一次次的生活片段，可以為他/她們種下未來藝術生活的種子。

今年修館期間，我們更利用展場施工前進行了一場「空場音樂會」，打破了大家對於美術館展場的刻板印象，以完整一個展場空間邀請高雄在地樂團 GO GO Machine Orchestra 團隊結合聲音與影像的另類演出。相信在不久的將來，展場佈卸展的空場時間，我們也會規劃一些難以定義、實驗性的演出。至於下一場會是什麼形式，說實在我們也不知道，一起期待不一樣的可能吧！

以五到十年的維度，扎根一座城市的藝術苗種

為了讓美術館不只是一座建築，而能培力城市居民的藝術涵養，我們申請了文化部前瞻計畫，啟動一系列以 5-10 年為想像的藝術扎根課程，讓城市的經典圖像、高雄的藝術家可以經由系列課程，讓大高雄的市民建構起文化藝術的意識，並扎根於下一代。

為了讓專屬高雄城市的藝術課程，能在各個學校茁壯生根，我們展開了教師培力計畫，集結美術館的典藏作品，透過高雄第一社區大學藝術家張金玉校長的主持，2019 年推出了愛河、柴山、高雄港、旗津、前鎮，2020 年蓮池潭、月世界、新灣區產業線，共 8 支藝術偵探小旅行課程，與鄰近的中山國小、鼓山中學、明誠中學，也陸續展開了學校本位課程的設計與合作。

高頭蝠 (攝影：黃俊嘉)

同學說他也有聞到，我開始懷疑，心想「該不會這裡是『愛海』吧?!」不然這裡怎麼會有鹹味呢?但是後來，我又想：「不可能，這裡絕對不是海！」這個謎真是難啊!

內容中的小錯字，是忠於原作。因為愛河是所謂的「感潮河段」鹹淡水，教導觀察河岸藤壺這種生物的存在，以確定海水的痕跡。這是我們的教學重點之一，孩子比我們高明，用了「愛海」來形容，更可愛的是小朋友以一個傳神奇妙的「愛河身高」比擬了那個小秘境中她所看到無以名狀的有趣現象。

藝術與生態園區：城市居民通往自然與美的入口

位處南方的高美館，擁有超過 40 公頃的生態園區，在台灣乃至世界都是得天獨厚的。園區中有兩座美術館（高美館、兒童美術館），2019 年鐵路地下化之後，園區又納入 2.6 公

頃的園道，超過百年¹被鐵道切割的內惟社區（內惟舊部落與內惟埤）得以縫合。鳥瞰美術館園區與周邊社區，我們會發現原有內惟社區緊臨位於西側的壽山自然公園、南邊的中都濕地公園、東邊的農十六森林公園。這幾個區域都有一個共同特質，皆是城市進入自然的入口地帶，幫助城市居民重建人與土地、山林、水域、自然的連結。人們可以由這些「地方」獲得自然或藝術的療癒作用，重新充電回到城市，展開下一階段不一樣的生活。另一方面，高美館園區連結柴山生態系統，加上 3 公頃人工湖，提供了自然生物最佳的庇護與繁衍的場域，以及戶外 40 件的公共藝術，成為國內最為獨特的藝術生態場域。

我們另一個五到十年的長期計畫，是透過重新認識高美館園區與周圍自然環境，從藝術拓展到生態，讓人們建構與土地更深層的連結。我們正逐年計畫性地進行生態棲地調查（2019 年爬蟲類 / 蛇類調查、2020 年蝙蝠 / 鳥類調查、2021 年螢火蟲棲地調查），經由植栽與生物的記錄，結合高雄市野鳥學會、自然觀察學會等團體協助，同步推出棲地觀察與營造的活動、生態導覽、講座與教育工坊也招募了第一期的園區生態志工，讓民眾可以在園區遇見不一樣的美術館，深化民眾對藝術與生態的喜好。高美館的服務對象從藝術的愛好者，拓展到對大自然的粉絲，也期望向下扎根讓城市的學童了解城市的生態，進而學習尊重與保護自然。

在執行中我們理解了課程是活生生、具生命力的有機體，必須一次又一次的實驗翻修，所以要以 5 年為一個基礎來準備，來對應一群又一群孩子的不同需求。社大授課的老師、本館的導覽志工們大批人力投入，為高雄第一次的美術館藝術課程奉獻專業與熱情，看到了孩子與老師的回饋，我們的辛苦就有代價。

鳳山鳳西國小一位五年級的小朋友是這樣寫著：

……我愛愛河，有著清澈的河水；我愛愛河，橋梁下有著不可思議的小小秘境，吸引了我們前來一探究竟……橋梁下的秘境，愛河的「身高」比我們還高，真是令我大吃一驚！再往前走，突然有種很像鹽的鹹味，於是我問同學，

上 / 藝術扎根計畫中的愛河藝術偵探地圖
下 / 藝術扎根愛河小旅行課程 (攝影：林宏龍)

因為高美館園區有夜間猛禽領角鴞，我們申請了環保署環境教育計畫，在園區中設置了2處巢箱，更前往鄰近柴山的內惟、近山的美濃與六龜的龍肚、寶山、集來、新發5個國小，進行了領角鴞巢箱的推廣活動。在寶山國小的場次，我們集合了小朋友1-6年級總共15位，全校一起混齡上課製作巢箱。其中一位小朋友經課程洗禮後，將上課的內容點滴融會貫通呈現在草圖中，畫上了他想像中領角鴞的家，畫面文字上註明要有三要素：「空氣要好」、「防風防雨」、更強調「要舒服」。我訪問了他，他說這個巢箱是兩層樓的，一樓要養老鼠，因為他從課程中知道領角鴞的食物是小型的哺乳類動物如老鼠，水源很重要，樓頂要有水塔，下方有儲水池，可以自動送水到水塔，另外育嬰房（孵蛋的地方）要在另外一間才不會太擠。我微笑的心想這隻領角鴞已經進化到畜牧業，家裡還開養殖場，天呀，也住得太舒服，也太有想像力與創造力了。

此外，配合2021年的《泛·南·島藝術祭》中，我們邀請盧建銘老師啟動水岸生態藝術教室計畫，讓我們以「南方人」的姿態，以另一個5-10年的想像向土地學習、向原住民族學習，準備好彎下腰、蹲下腳來接近地表，發現內惟埤土地上的故事。在這個歷程中，我們勢必會遭遇當年西拉雅族、馬卡道族先民所留下的蛛絲馬跡，深埋於土壤中的種子以及水面下石蚌、河蜆，或是密林中山柚、七里香、菜欒藤與強勢的銀合歡、小花蔓澤

蘭拼鬥的痕跡等。或是發現阿美族人每每在豐年祭數日大口吃肉的祭典結束後，用山柚葉烹煮魚湯去油解膩之際，原來我們與東部的部落族人這麼靠近。藉由這個計畫的土地學習，串連起內惟埤與柴山、大岡山、北大武山，乃至於東部海岸山脈的點點滴滴。

小結

高美館2017年7月轉型為行政法人，新型態活動從專屬展場的Gallery Talk微講座開始，跨域系列講座接續小周末音樂會、藝術扎根系列課程、藝術生態導覽、園區生態調查推廣等陸續上路。高美館逐步結合美術館、兒童美術館與生態園區建構「高美館藝術生態園區」，打造一個不只是藝術愛好者的美術館，更是大家都想來、可以來的美術館，讓藝術融入所有人的日常之中。

張淵舜，高雄市立美術館教育暨公共服務部主任。

註腳說明

1. 1908年(明治41年)台灣縱貫線鐵路全線通車，從基隆到打狗，到打狗主要是為連結打狗港的貨物運輸。

1. 圖中圈點出來的區域是水岸生態藝術計畫的基地(復育前)昇典影像製作有限公司攝影

2.3. 盧建銘老師的水岸生態藝術教室