

成名趁早與中年危機

南台灣視覺藝術創作者幾個面向的觀察

文、圖片提供/張惠蘭（東海大學美術系 助理教授，2008視覺藝術全國論壇【南區】藝術創作組 發言人）

現階段正值政府大力推動文化創意產業的同時，個人認為，創意與人才才是視覺藝術領域各項週邊文化創意產業及帶動推廣活動的核心與主力。

累積過去長期在南台灣創作、教學及觀察，不論是擔任橋仔頭糖廠藝術村藝術總監或是高苑科技大學藝文中心主任的機會，期間經歷了台灣泡沫式的藝術村發展以及地方文化館的推動，政府文化政策本身最大的問題是各種立意良善的計畫過於短暫以致未能持續給予創作者不同機會與能量的累積。

現階段南台灣視覺藝術創作者所面臨的幾個現實面問題，就我個人看來，雖說大部分與台灣其他區域面臨共同問題，不過就文化資源的供給、藝術網脈的連結、相關平台建立以及藝術行銷的管道上仍與北部有一些差異。

● 橋仔頭糖廠 雕塑雙年展 盧明德作品《此時此刻》。(攝影吳欣穎)

成名要趁早

有志於成為專業藝術創作者的人，不論國內外一般而言所採取的正規路線是進入相關藝術科系，加上現階段國內各項獎助的機制重心是在於年輕藝術工作者，若想成為專業的主流藝術創作者的話，如同過去處於「省展」時代，晉升管道是獲得省展獎項的加持與永久免審查的榮譽；而當下最佳捷徑也是從學生時代便獲得台北或高雄美展大獎的榮譽，獲首獎者不僅可獲得策展人與各方的注意也同時建立了知名度，雖然還在校園中就讀，便已開始有各種展演邀約或是畫廊代理；同時文建會與各基金會有許多對年輕藝術家的補助計畫，或是提供國際上藝術村的進駐管道……也就是說若成名無法趁早，也錯過了藝術學校與公部門的認證，想要成為專業創作者，便需要獨自走不同於主流的崎嶇道路。

● 橋仔頭糖廠藝術村第七期立陶宛藝術家Sigitas Staniunas進駐邀請台灣音樂工作者跨界發表作品。

在南台灣創作者更需要具有強大而孤獨的能力才能獨立於主流網絡之外完成自我，因為儘管高雄市身為直轄市，但發生在高雄的展覽很容易就被歸類成為地方展，若是發生在台北，自然的新聞上就被當作是全國版，加上南部策展專業人才的欠缺與藝術評論的匱乏，這也使得南台灣的藝術家，在被關注的能見度上除了要趁年輕遊走四方，也同時需要耐得住寂寞。

中年危機

不論成名與否的創作者，身份職業欄內不會有屬於藝術家的欄位，社會上的公、私立機構也缺乏機制協助藝術家的「退休」，或是再進修的扶助計畫；相對於年輕藝術工作者，許多計畫或是補助上對於中年的藝術工作者缺乏相對的關注，這種對待藝術家的情況好比國內許多工程發包，只有營建問題以及兩年的保固，卻沒有維護管理的計畫或營運的經費，自然衍生了許多所費不貲的蚊子館；同樣的藝術家喪失了年輕時的獎助機會，中年後也任其自生自滅。在法國，視覺藝術工作者可以加入「藝術家之家 La Maison des Artists」，此組織協助視覺藝術家維護其社會權益與福利，藝術家以藝術家身分繳稅，同時也可以享有藝術家的退休金，過去台灣民間藝術組織如視覺藝術聯盟等協會，試圖改善藝術家權益，但實際上尚未能如願。

因此當專業藝術家邁入中年時未能或是不想進入校園教書，如何安身立命、促進台灣中生代的藝術持續發展？國內許多優秀的中生代藝術家長期處於經濟疲憊與創作同時並存的狀態，需要有持續的能量注入；只是在此，我們卻也不能不忽略年齡限制的做法之下，背後所隱含的另一種訊息：因為即使年輕藝術家可爭取各種獎助，但卻看不到步入中年之後的未來時，難免不得不產生焦慮感，徘徊於現實生活與專心創作之間。

藝術創作者展演、創作的空間以及行銷網絡的不足

藝術村與另類藝術空間，若營運的穩定性不錯與國際合作交流的特色通常對推動當地文化與藝術多元的發展具有相當重要的影響力，如大巴黎市當代典藏中心（FRAC IIs-de-France）的實驗空間可以透過這樣的機制，不定期的連結展出正好旅居在巴黎國際藝術村（Cité Internationale des Arts）中的藝術家；另一著名進駐計畫是由東京宮（Palais de Tokyo）的創意實驗室計畫（Le Pavillon），曾經來橋仔頭糖廠藝術村進駐的法籍藝術家 N.Juillard 便曾進駐該地，也因該地的聲望而讓進駐在東京宮的藝術家有了更多的機會。

而國內隨著九二一地震的影響而改變「九九峰藝術村」的執行計畫，國內一度衍生出

● 橋仔頭糖廠藝術村2006年進駐藝術家蘇淑美將駐村期間製作的作品展於高苑藝文中心。

許多曇花一現的藝術村計畫，尤其是亞洲地區現階段非常需要藝術村形態的創意環境的推動，提供給藝術工作者一個兼富空間與時間的界面，與藝術及非藝術的各個領域進行文化相關的各種實驗以及行銷的管道。

隨著南臺灣營運期最久之之一的橋仔頭糖廠藝術村藝術家進駐計畫的結束，橋仔頭糖廠藝術村過去幾年來提供藝術家進駐並且產生多樣國際合作的交流，同時也與不同社區及校園互動：如高苑科技大學藝文中心的畫廊空間便透過與藝術村連結的機制，不定期的展出正好進駐橋仔頭糖廠藝術村中的國內外藝術家，對藝術介入校園帶來許多能量；現階段除了高雄市立美術館與高苑、正修的校園藝術中心外，南台灣極缺乏創作、展演的空間及創作與交流的專業平台，持續為創意工作者提供研究、文化交流以及行銷等相關服務，在橋頭之後，提供創作者進駐創作與發表空間的南投中興新村藝術村也已在2008年底悄然結束。

他山之石

2008年12月筆者擔任共同計畫主持人，協助文建會相關成員赴法實地參訪文化設施，不同於國內藝術村的激增到日益減少，法國仍舊穩定增加多元類型藝術進駐空間，其中兩個空間的藝術家進駐計畫，空間規劃上重視創作者的創作需求，將原創放在文化產業之前，視創作與探索的過程即是一種藝術作品：

● 普雷羅卡「黑暗亭台」(Le Pavillon Noir de Preljocaj)

● 法國普雷羅卡普雷羅卡「黑暗亭台」(Le Pavillon Noir de Preljocaj) 提供當代舞蹈專業進駐現地創作暨展演用途。

位於法國南部的普羅旺斯-艾克斯 (Aix-en-Provence)，兼具舞蹈進駐創作暨表演廳的功能。黑暗亭台提供當代舞蹈專業進駐現地創作暨展演用途，也是法國唯一最專業提供舞蹈工作者現地創作製作舞碼發表之處，力求呈現藝術創作的過程與演出的實際狀況貼切，空間基本上就規劃了排練室與表演廳一樣的尺寸，空間極簡、廊道有機的穿過排練場銜接不同的空間，不浪費空間也節省許多資源，謙虛而實用的考量體貼藝術家的需求，在此完成的作品由黑暗亭台典藏舞碼，有非常專業的公共關係小組建立黑暗亭台本身的國際網脈，並透過此專業平台積極協助舞團國內外巡迴發表奠立基礎。

● 104創意藝術中心 (Cent quatre)

不同於黑暗亭台的新建，至今被列為歷史建築、至1997年前身為巴黎市立殯儀館的104 (Cent quatre)，歷經兩年整修工程，在2008年秋季開放的104位於巴黎第十九區的歐貝維利耶街 (rue d'Aubervilliers)，興建完成於1873年；改裝後的一百零四是個具有中央挑高大廳，由左右兩側分別對等的建築體，其中從東到西的主要長廊可達225平方公尺，從上到下分成三層樓的空間所組成。

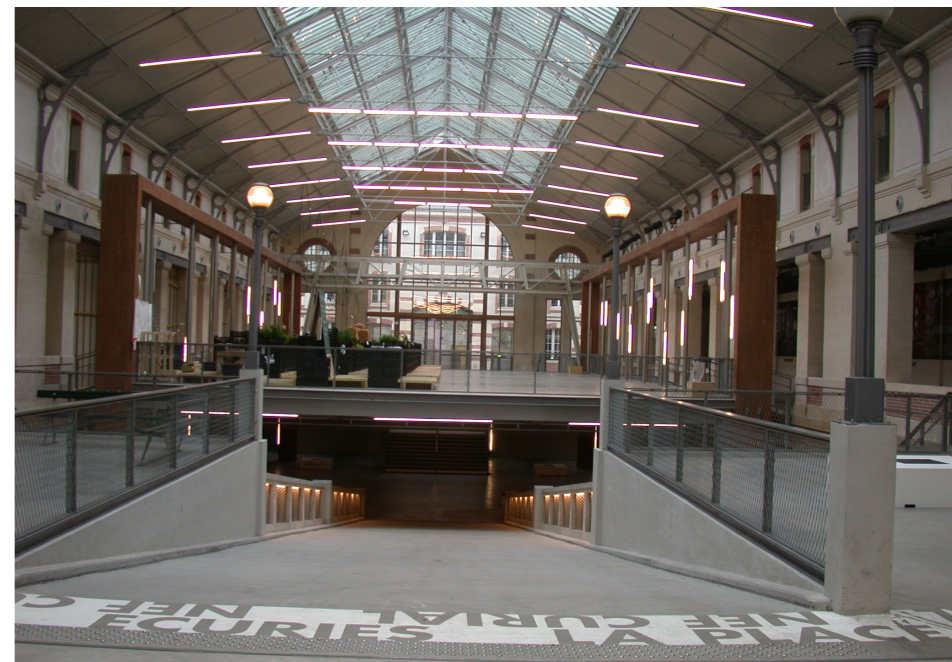
駐村期限介於1個月到最長1年，一個月1500歐元的補助金；該計畫的特色在於該中心的推動主力與資金來源雖是主要由巴黎市政府來負擔佔百分之八十，然其以文化互助公法人機構 (établissement public de coopération culturelle - EPCC) 的模式，代表其中一部份的運作經費是需由該中心自營的商業活動所補足。

自許做為創作與民衆之間開放的平台，從文學到戲劇、音樂到舞蹈、電影到錄像、造形藝術到時尚，104 Cent quatre除了開放給不同領域的創作者申請駐村之外，該中心預計每年接受近35件的創作計畫，並推出四場大型藝術節慶活動，以及駐村藝術家工作室開放日，讓民衆得以進一步參與創作的過程。集合了當代跨領域進駐創作與展示的空間，占地總面積35,000平方米，服務台、餐廳、咖啡廳與書局...等多元化的服務與商業中心；特殊節慶與商業活動區；兩間分別可容納200與400人次的多功能表演廳；共擁有16個駐村藝術家工作室；18個辦公室、創作工坊供業餘藝術家使用的藝術陶冶區、儲藏室、162個車位，整區最多共可容納5,000人次，這一大膽的藝術進駐計畫有助於將藝術生活分散到巴黎所有街區，一如前身是屠宰場的La villete文化創意園區 (Des abattoirs au premier parc culturel urbain)，在1974年最後一隻牛死亡之後歷經多年規劃到營運吸引許多親子共享的成功案例；特別是104試圖透過進駐計畫轉化充滿移民與失業人口的此區，實質上的空間及軟體的規劃104視為此區群眾與藝術交會的十字路口，並提供在地的居民工作與社會福利團體進駐的機會。

從雙年展看國際性大展與在地藝術發展的關連

2008年隨著台北市立美術館的台北雙年展的開幕，同時間，上海雙年展、廣州三年展、新加坡雙年展、光州雙年展、橫濱三年展以及國美館的台灣雙年展也逐一登場。這些國際大展瞬間聚焦了全球的藝術家以及藝術愛好者的目光。然而，這些聚集了大量政府單位資源的藝術大展是要達到什麼目的？塑造城市文化形象？刺激在地觀光？提升在地藝術的曝光度？還是針對市民進行藝術教化？同時與在地藝術者的關係為何？

有時在地藝術者因基於政治正確的考量，而被邀請參與國內大型國際性展演，但事實是「保障名額」畢竟是階段性的策略而非目的，如何建立「雙年展」與在地經常性藝術發展的關連，以及這二者之間的關係如何真正地有利各位藝術工作者以及整個藝術生態，除了期待政府部門文化政策的擬定能具創意思維外，更重要的真正理解藝術創作的本質，提供藝術相關事務研究、顧問、諮詢的管道，特別是加強與藝術創作息息相關的藝術評論家與策展人等相關人才的培育。現階段正值政府大力推動文化創意產業的同時，個人認為，創意與人才才是視覺藝術領域各項週邊文化創意產業及帶動推廣活動的核心與主力。■

● 2008年10月正式對外敞開大門的104藝術村Le CENT QUATRE原為法國巴黎市立殯儀館。