

在夢想與現實之間造街

從台中理想國到台南美麗新世界

文/張惠蘭（高苑科技大學藝文中心主任）

當藝術走入街道巷弄有時衝撞了傳統的藝術家與觀眾、藝術與社會的關係，促使人進一步去反省藝術對於公共生活如何帶來更積極的作用？台灣社會適逢當代藝術嘗試著不同的方式走進公共空間，其中伴隨著社區營造、節慶式藝文展演活動及藝術造街以及近

期公民美學、街道美術館等計畫，不僅帶動產業與發展觀光也建立了一些藝術的平台，同時使我們再次對藝術的社會性重新定義。

台灣90年代以來普及的閒置或老舊街道再生與社區營造概念，不論是地方文史工作者或是公部門，均

致力於援引藝術的手法或技巧來造街，希望透過藝術的魔法來改變現況，藝術家本身的角色已不僅只停留於「工具」，而是生活造街美學的觸媒與催化作用的活性因子。城市、街道再生的做法如早期台中東海的國際街到近期崛起的台南海安路；除了使建築及街道獲得新生，邀請民眾共同參與，同時也反映出環境與空間之間的對話。

相似的路徑、不同的姿態

東海藝術街坊位於台中縣市交界處、東海大學附近的國際街，早期為一大片甘蔗園，起源於1986年，台鼎建設以「理想國」社區為名投資興建。早期因建設公司施工品質不佳，導致房屋滯銷而空屋率極高的「東海村」，1988年白錫叡社區改造團隊在此進行有計畫的造街活動，除了改變道路景觀，並將建築物外觀作整體設計，經營人文藝術相關的特色商店。以建設新社區與同時改善舊社區的構想，開啓「藝術造街」、「人文社區」之風，吸引了許多文化藝術工作者前來，帶動大批居民進駐，逐漸成為人文薈萃的生活商圈。藝術街坊後雖因台鼎建設破產、自助會功能不彰下失去對藝術原來的構想，但這條沿著小斜坡而建的街坊，充滿個人特色、強調人文氣息的商店，各式的咖啡館、茶藝館、陶藝館、服飾店，以及室內裝飾佈置的小飾品店等，大都充滿歐洲復古的氣氛，近來也有比較具現代感的設計，形成另一種優雅風格的商店街。

位於昔日台南五條港區的海安路，曾經由於地下街的開挖，施工期間導致沿路住戶房屋毀損，工程延宕達十年之久，加上這項政府都市計畫很大膽的選擇在密集的传统縱向排列的住宅區裡橫剖出一條新興街道，開挖後被全部或部分拆除的房舍、開路橫向以致房屋的面向與道路平行使得房屋的側面面向馬路，加上大小、形狀不一的閒置畸零地與空屋，形成非常荒繆的街面。

從一條破損荒涼沈寂的街道蛻變成今日奇異、頹廢又特色鮮明的藝術大街，據策展人杜昭賢的構想目前已發展至第四階段：第一期透過藝術的組織藉由台灣新藝的協助，以藝術介入的手法開始孕育，針對海安路的畸零地街道空間、頹圯牆面作為藝術植入的空間，與居民溝通下，尋訪牆面並獲得屋主允許下，藉由不同藝術創作形式的藝術家，包含裝置、景觀、繪畫、攝影及建築等專業工作者，根據個別畸零地空間及地點試圖以裝置藝術手法重新再塑海安路。第二期進入都市計畫的模式後透過台南市二十一世紀都市發展協會的名義主辦，強調全民藝術造街，以『公民

● 台中東海理想國藝術街坊 (攝影：李貞慧)

美學』為主軸陸續舉辦了與市民互動的相關活動。第三期透過海安路的民生路至民族路階段成立街道美術館的概念，近期藉由「海安春醒」開始第四期的街道美術館展覽。海安路藝術造街活動，開始從鄰近民權老街的「藝術建醮」醞釀延生而來，策展人杜昭賢向台南市政府提出藝術造街的構想，發展為藝術造街行動，策展人邀請藝術家進駐創作，自閒置空間或牆面殘缺的美感中擷取創作靈感，場所的特質以及生活在其中的人，都可能成為作品的文本，借用了藝術的「奇觀效力」，介入推動社會正在熱衷進行的一種文化建構工程，市府讓海安路面通車後，寬廣的人行道開放讓商家認養使用，露天咖啡店、PUB、餐廳、冰品店等在街道上相繼開店營業，沈寂許久的中正商圈開始出現轉機。

《東海理想國—藝術街坊》計畫與《美麗新世界—海安路藝術造街》雖有相似的路徑，不論是援引柏拉圖或是赫胥黎的名著為標題，或是策劃者藉著藝術的型式作為造街運動的元素，祈福於原有許多問題糾結的社區街廓，在既知或未知的空間節點上透過與居民、商家溝通，試圖創造出多種可能。海安路與國際街的差異在於：其一，海安路試圖藉著空間重塑使民

● 牆面的繪畫描繪了位於神農路面與海安路交接的傳統木雕工作室內情景，既是廣告又是作品 (攝影：張惠蘭)

● 結合牆面上的作品，街道上露天冷飲及PUB林立(攝影：張惠蘭)

眾認識地方過去的歷史，也可保留舊的遺跡與保存當地居民的集體記憶，作為建構未來的想像；其二藝術介入的型態已由較被動的靜態展示走下台座跑出圍牆之外，藝術介入到街道、納入日常生活的空間，展現出當代展覽精神的某種轉型。東海理想國在此階段的「藝術介入」較接近造街時形塑街道意象的包裝品，一個用人文藝術的夢想包裹著的理想國度，也因當時房價低廉外，地緣上除了吸引東海美術、建築系師生及其他藝術工作者居住其間外，國際街時至今日倒也

實踐了許多人『開間不一樣的店』的浪漫夢想。

公共領域的實踐

街道上臨時性公共藝術執行過程注重與社區的溝通及互動，人潮、商機與社區參與，如何提昇公民對公共環境的認同與愛護也是重點之一。策展人或藝術家參與進駐社區引導居民共同創作，將藝術作為一種公共領域的實踐，並以藝術做為一種環境，體驗創造的核心價值，以海安路為例，策展人以藝術與公眾關

係相繼或衍生的思考課題來進行，策展透過前衛藝術的形式表達及轉化在地居民對現有破落牆面的新態度及新街道美學，她強調在此植入藝術或許會更好；也或許無法改變現況，但它卻是另一種可能。同時希望藉由再塑的過程與活動，尋找出海安路再造的各種可能性。

策展人在此將藝術介入的定位相當清楚——以裝置藝術作為示範宣導，目標效益為改變破舊老牆的視覺觀感、重塑街道特色，進而帶入人潮與商機，建構藝術街區公民美學，使之成為民衆的日常性生活美術館，培養文化公民，激發市民對海安路的

殘垣轉換為市區街道的鮮明特色與關注點，不同藝術領域的藝術家用藝術語彙來召喚更多不同領域藝術形式的關心與迴響，並在與民衆的互動及參與下完成街牆藝術作品，不同的是參與者已由被動單向參與作品方式，成為較多的溝通與互動的創作。

追尋美麗新世界

週末夜晚走在海安路，人潮加上車潮隨著入夜後形形色色的裝飾燈，讓商圈有了鮮活的面貌。但藝術究竟是否只是造街過程的清道夫與消耗品？當政府對公共空間藝術介入的執行方式大多普遍停留在傳統的思維路徑，在過度強調嘉年華式的節慶氛圍再加上其背後的目的性過於明顯，除了快速完成與短暫記憶外，街道藝術容易表面化及速食化，公部門需要制定相對的文化政策來規範與改善。

參與藝術家與執行單位在得到民衆的肯定與支持下，期望海安路藝術造街的理念能引起拋磚引玉之效，讓藝術美化環境的新鮮構思持續發酵。追溯過去因運河交通助益的五條港商區曾為府城最繁榮的商業貿易區，留下的歷史、文化遺產仍存在於街坊巷弄裡，老舊街道與殘垣斷壁需要新的街區意象來恢復往日的熱絡街區景象。然而如何兼顧老舊街道舊有歷史紋理與新街區的發展願景，實需要藉由公私部門的攜手合作與公民對公共環境的深刻自覺。公部門的文化政策不能只是停留在消耗藝術家及作品的態度上，或是被動式的等著策展人的提案，如果市民用美感、美學來關心造街時，逐步經營社區試圖結合公共藝術、藝術行動等多塊面向，突出的公共性及廣泛的社會互動能力，促使民衆及藝術專業界對於藝術與生活關係的自省，海安路第四期以後無限的可能性才將會開展在未來裡。

● 海安路還未開始藝術造街前的街景況(杜昭賢提供)

未來發展的熱情與展望，共同營造蛻變中的海安路街區。相較於公共藝術建置條例下的高額經費，就投資成本效益考量，海安路以有限經費創造無限可能與商機，製作的過程中，往來民衆好奇觀看、拍照留念、甚有拍攝婚紗及攝影寫真，美化市容也活絡人氣與景氣，似乎給了當地居民一個新的聚焦點。

海安路上的街牆裝置以創意連結商業發展，建構發展中的新商圈，藝術介入所注入的新能量，讓斷壁