

專文七：摘譯

標題：《跳脫建築之外：表演藝術與空間轉化》(Beyond the Building: Performing Arts & Transforming Place)

來源：“National Endowment for the Arts/publication”

(<http://arts.gov/publications/beyond-building-performing-arts-transforming-place>)

發表日期：2015/05

關鍵字：創意空間營造、表演藝術

摘譯日期：2015/09/30

摘譯人：甘非比

摘譯內容：

《跳脫建築之外：表演藝術與空間轉化》白皮書以2014年8月3日由美國藝術基金會(NEA) 與美國藝術空間 (ArtPlace America) 召開的大會為根據，參加成員涵蓋26個表演藝術組織、關係企藝及贊助者。此報告探討具表演藝術背景的組織、藝術家如何在空間轉化中實踐他們的藝術理念。大會包含公開演講及大型討論會及小組議題研討，內容主要為藝術參與者與贊助者的連結、經驗共享及網絡，並調各種視點的交換有益於創意空間營造，有助於拓展創意空間營造及表演藝術之交集，並能使NEA及其贊助者了解其贊助組織在其計畫中的潛力及目標。

簡介

主題命名為《跳脫建築之外：表演藝術與空間轉化》有兩大主要理由，首先從會談中明顯發現許多人認為NEA只對視覺藝術以及社群營造或經濟發展計畫有興趣，再者，經驗顯示社區營造背景的表演藝術者及其贊助體系發覺近期關於創意空間營造工作的對話之間缺少對歷史及社群的尊重，當今創意空間營造必須有新的實踐。

議程與子題

當天議題主要圍繞著關於區域語言、組織的六個主要子題：語言與框架、空間與使命、事件與影響、議題與衝擊、關係與資源與權益。以下為子題、提問及會議結論整理：

1. 語言與框架

創意空間營造對您的組織有何意義？是否能以其他語彙或語言來詮釋之？

- 在表演藝術中「社區營造」比「創意空間營造」更為廣泛使用，二種說法被視為可互換並互補的。
- 創意空間營造不僅指物理空間，表演藝術組織正努力超越其物理空間。當此語彙出現時大多被認為關乎物裡空間而非社區參與。
- 創意空間營造要被實踐，必須有機的配合組織使命與藝術觀點並受到調整，並以特定創意理念回應社區需求及公眾利益。
- 現今創意空間營造是資金補助主流，許多在社區工作的藝術家與組織正響應這種趨勢，並尋找資源，迫使社區與其產生內在關係的對立。
- 有些人認為創意空間營造若極力強調經濟發展與環境建立，藝術商品化（表演或視覺藝術）在市場上會有削弱創意實踐的價值。
- 與會者認為將重點放在語彙的定義上是重要的，如此正在進行的計畫及目標與結果就能逐步實踐。

2. 空間與使命

您的組織如何定位社群與空間之兩者間的關聯？以何種方法將其匯入創意

空間營造策略？您如何將創意空間營造視為組織運作或其藝術使命、哲學的一部分？

- 組織必須與了解並與其所在的社區互動，以知道需要發展之社區，組織與社區、組織與贊助者關係的真實性極為重要。Roberto Bedoya強調與一地歷史及人民應有真實的關係，及所謂的placekeeping。
- 在社區發展藍圖中建立藝術空間是困難的。
- 這並非規範表演藝術組織一定要將創意空間營造納入他們的使命中；一個藝術組織必須探討其將創意空間營造及方式納入其使命中是否為佳。
- 使命的建立需要組織大幅轉型，並探討其組織與社間的互惠關係、權利移轉以及資源共享等方案。
- 在創意空間營造使用「超越」(outreach)這詞是一大謬誤，組織並非凌駕於社區，而是與他們一同工作。

3. 事件與影響

當代表演藝術事件如何在特別的社群與空間中轉型並延續其價值。它如何擴展成為社會與環境的策略？

- 以「短暫、臨時」形容表演藝術事件借入當地社群有所不當，當藝術活動作為工作，其事件會在結束後留下後續的影響。事件作為不可見的建築物，觀眾圍繞著事件及其影響，藝術家與觀眾同時訴說著故事，此一架構橫的存在橫向並穿越時間。
- 組織以及藝術家並非短暫的參與創意空間營造。
- 轉型是創意空間營造的核心；包含觀眾、內容、空間、制度的轉換、社區參

與藝術的轉換、藝術家的轉換。

- 表演藝術進行社區參與的影響包含文化及物理面，以及從前被明顯被忽略的領域。
- 事件改變人與空間。其內在深層力量及故事性能使參與者激發觀點、想法與共鳴，並感動人。其價值為當這些事件成功被執行後能回饋給居民（給予物裡空間新意象及創意空間營造新方法）。
- 表演是影響空間營造的一大戰略，但表演本身並非一種策略。
- 一個計畫若不知道未來將如何延展，是合理的。

4. 議題與衝擊

甚麼類型的社群議題需要由最佳空間營造活動來解決？包含何種活動？又帶來何種衝擊？

- 表演藝術家在社區參與時必須尊重當地文化之產與領導者。它應是借社區內的活動活絡社區內部，並非由外部的人來解決問題。
- 圍繞著表演藝術及創意空間營造的議題相互連結，而非單一議題；就像身體，這些生態議題演變成地方的血與肉，藝術、實踐與展現成為其肌肉及動力，將身體移至公眾區域進行探索及行動。
- 周延的表演藝術計畫以單一議題作為社區對話的窗口，它們的網絡包含各龐大領域的需求、想法連結，透過系統機制、故事、相遇及關係的建立，來陳述、質疑。
- 了解創意空間營造的議題只是個起始點，解決議題仍需要各種要素的努力。
- 主要活動目標是建立社區並製造安全的環境來解決問題。創意空間營造幫助

人們學習關於社會及政治議題、健康與營養、環境意識等議題，並幫助人們拿回其居住地的擁有權，為使它更活躍並適合居住，也幫助人們了解爭取正義的集體義務以及行使公民權的必要。

5.關係鍊與資源

在表演藝術介入空間營造活動中時需要何種關係及資源？其利益關係人的目標及期望為何？他們參與的時機與方式為何？

- 關係建立是創意空間營造工作開始與結束中的不可缺乏的要素，它們必須是真實、互惠、持久的（並非單一項目）並利基於相互尊重，允許轉型並總是置於先要條件，最重要的是需要彼此傾聽。
- 當創意空間營造正發展關係時，組織必須有興趣參與社區的對話，並邀請社群參與其活動。
- 社區參與者必須有目的的發展創意想法（必須屏除任何得到贊助的欲望），此關係必須超越單一的項目。
- 創意空間營造的贊助資源是有限的，資源限制項目間的關係，提高了社區與社群間互動與事件發生的關注度。
- 建築是組織與社區最好的資源，然而一個組織不必在建築外嘗試進行創意空間營造的工作。建築的角色為：帶人們走進建築中，並使組織並融入社群中。
- 組織及其僱員即資源
- 組織的領導是重要的，支持組織社區參與工作能使其成為永久成功的。

6.權益

表演藝術組織如何以空間營造策略解決社會文化議題與不公？

- 創意空間營造工作必須確認所有社區成員都能進入降空間營造活動與事件中，能參與並願意給予支持。
- 參與者對創意空間營造的潛在問題表示關切，導致在某些情形下產生縉紳化（gentrification）的討論，創意空間營造並非縉紳化並使鄰里從社區中出走。空間營造必須立基於社區資產，並且不任意取代，尊重並了解其社區結構並給予社區期望回應。為了確保這一點，社區成員、藝術家，必須在決策中擁有一平等的聲音。
- 目前表演藝術組織模型已提升至一層次，要求付費加入（會員福利）有人建議此模型必須被翻轉，可開發新的贊助者。
- 組織性能影響其成功與否，例如：組織越小，成功尋求資金來源的能力越小。會議討論中強調組織提供講習與輔導其申請的重要性。
- 創意空間營造的權益關係並非遏止變動，而是講求在一個互相包容的過程中進行。

大會總目標：

1. 探討表演藝組織使用社區參與及空間營造發展策略的範圍。
2. 藝術團體在討論創意空間營造相關話題時是否感到被排除在外，如果有，其原因為何？
3. 探討表演藝術家或表演藝術組織尋求參與空間營造之外部及內部的挑戰。

結語

末了Barbara Schaffer Bacon邀請參與者分享最終感想，得到回應主要圍繞著聽取他人意見與經驗分享時所帶來的力量。參與者指出他們消除了本身工作配合創意空間營造架構時產生的疏離感，對創意空間營造脈絡的了解更為清晰，並期待表

演藝術與空間營造能以不同的形態的計畫能推演、發生在國家每角落。

參與者對討論中帶來的對話與了解彼此的機會給予肯定，Sixto Wagan 認為透過聆聽彼此，討論就能被帶到不同的境界，甚至產生顯著變化，這是激勵人心的一大突破。Mario Garcia Durham 認為「擁抱未知」是重要的，換句話說，在討論中產生出無明確結論的對話是被允許的。

參與者強調創意空間營造關於不僅僅是單一活動，它關乎關係建立及永續性。

Jason Schupbach 認為今日對話部份目的是了解已在進行的空間營造工作，以及表演藝術創意空間營造近期呈現的樣貌，並找出需要援助之區域；未來 NEA 將與官方、社區與經濟發展專家、規畫一同推動廣創意空間營造策略，構思並賦與跨界教育嶄新的型態。