

專文十：評析

評析人：吳岱融（臺北藝術大學藝術與人文教育研究所專任助理教授）

日期：2015/10/30

誰被藝術拒絕了？！

公眾參與調查告訴我們最重要的事

公眾參與藝術活動調查（The Survey of Public Participation in the Arts，簡稱SPPA）是美國國家藝術基金會（National Endowment for the Arts，簡稱NEA）瞭解美國18歲以上成人觀眾藝術參與及喜好最具代表性的全國性抽樣調查，除了針對藝術活動之外，也針對非藝術活動如體育、戶外運動等社交活動進行瞭解。自1982年起調查迄今，SPPA已累計超過三十年的資料數據，即使在不同時期加入了不同的藝術活動形式，標竿活動如視覺與表演藝術仍舊沒有偏廢。這些調查數據為NEA與其他藝文機構所使用，作為贊助、實務與研究的參考依據；不過，有鑑於目前標竿活動的變數恐不再符合當前豐富多樣的參與藝術活動，2012年起調查內容增設某些問題項目，以鑑別出美國公眾經驗現場藝術（live arts）的地點場域、電子媒體作為創作與分享的使用情形，以及課後參與藝術學習活動的狀況等。

2015年年初的NEA研究報告「藝術參與十年：2002-2012公眾參與藝術活動調查的發現（A Decade of Arts Engagement: Findings from the Survey of Public Participation in the Arts, 2002-2012）」，正是根據過去SPPA所累積的資料數據進行深入分析，筆者認為這份研究報告確認了下述三個從藝術產業消費端、生產端與中間端的重要面向，與當前國內藝文生態的發展現象緊密貼合，值得臺灣思考未來應如何透過跨部會的文化政策，增進國人對於藝術活動的參與。

一、公眾參與藝術的形式更趨多元

從這份研究報告中，我們發現作為消費端的美國公眾，其參與的藝術活動形式相較於2002年以前更為多元與混雜。2002-2012年之間，許多公眾參與了現場的視覺與表演藝術，除了傳統標竿活動如博物館與藝廊，以及爵士樂、古典樂、歌舞劇、歌劇與芭蕾舞等，「藝」軍突起的核心活動如拉丁、西班牙或騷莎音樂表演、現場舞蹈表演，以及「其他」未列入調查項目的現場音樂暨戲劇演出的公眾參與也相當值得注意。此外，戶外表演藝術節、視覺藝術博覽會與手工藝品市集等的公眾參與，也和公園、紀念碑、建築、歷史或設計街區的參觀並行不悖。這顯示SPPA的藝術活動調查項目，可能也必須因時、因形制宜，否則，一個勾選參與了「爵士樂表演」的觀眾，他／她的參與紀錄極有可能重覆登錄在「戶外表演藝術」項目下，造成調查的失準。

而藝術消費的形式更趨多元，也反映在公眾對於參與的形式上。研究報告顯示，許多公眾消費藝術的形式，可能透過電子媒體或家庭視聽系統觀看與欣賞藝術。例如網際網路、行動載具、CD與DVD的普遍化，大幅提升了公眾參與藝術的可達性（accessibility）；網際網路或行動載具也提供了瀏覽、下載、分享視覺藝術或表演藝術的功能，公眾無須親臨現場也能夠參與藝術。

二、科技應用成為藝術創作的新興媒材

當代科技的廣泛應用，儼然成為藝術創作的強力催化劑。許多行動應用程式（mobile application，簡稱apps），讓公眾除了可以消費藝術，甚至可以創作藝術。研究報告也顯示，科技不僅受到年輕族群的青睞，也受到其他研究次級團體的擁護；透過不同的應用程式或編輯軟體，公眾可以參與創造、實踐、執行或重組各種形式藝術的可能。例如一位住在郊區的家庭主婦，可以使用免費的線上軟體，創作出一本極具個人風格的家庭相簿；一位非藝術科系主修的大學生，也可以透過簡易的錄像設備與校園提供軟體，拍攝剪輯一部影片。此外，電子媒體在寄送、張貼或分享的功能上，也大幅提升了藝術活動的能見度，這讓藝術的生產

端，除了過去我們習以為常的傳統分類項目，也出現了另一項以科技應用作為主要創作媒材的藝術形式。

三、藉由藝術教育培養年輕觀眾

當藝術產業的消費端、生產端都在過去十年發生了質變，連結這兩個端點的中間端，勢必扮演了關鍵性的角色。過去，SPPA也曾在上一世紀的研究報告中指出藝術教育的重要性，而在這一次的研究報告中，我們則看見了藝術教育向下紮根的成效。研究報告指出，從2002-2012年，18-24歲這個年齡層的成人觀眾，曾經選修藝術課程的比例極高（美國藝術教育並非K-12年級的義務教育）；而數據也顯示，接受調查的整體成人觀眾多數曾經選修過某些特定類型的藝術課程。在這些藝術課程當中，藝術鑑賞或藝術史的選修比例有下滑的趨勢，逆勢攀升的課程則包括了創意寫作、表演或戲劇、視覺藝術與音樂的技巧課程。

此外，2012年的調查中，半數以上的成人觀眾均表示兒童時期曾經在博物館、藝廊、現場音樂、戲劇或舞蹈的參與中接收到藝術的浸潤，雖然這在過去的SPPA中未曾列入調查，但與美加博物館觀眾研究（visitor studies）在上一世紀所做出「孩童時期接觸藝術，長大之後才有可能回流」的積極建議不謀而合。而將近半數（46%）左右的成人觀眾表示兒童時期多在學校教育中接觸、修習藝術課程，這也間接肯定了學校正式藝術教育的重要性。

美國NEA投注了大量金錢、人力與資源成本所進行的SPPA調查，在今天看來也許招致過度服膺新自由主義所追求「績效」與「效能」的批評，不過，任何透過系統結構與有效樣本的公眾參與調查，仍舊可以讓藝術產業的利害關係人如藝術家、蒐藏家、博物館與藝文機構、政策制定部門等引以為鑑，進一步瞭解藝文生態的現實樣貌。這份研究調查提醒身在地球另一端的我們面對藝術的公眾參與所應具備的新思維，如果我們只是安於調查結果，而沒有透過數據與方法，找回被

藝術拒絕的公眾的危機意識，或許不用十年，我們將會看到觀眾拒絕藝術。