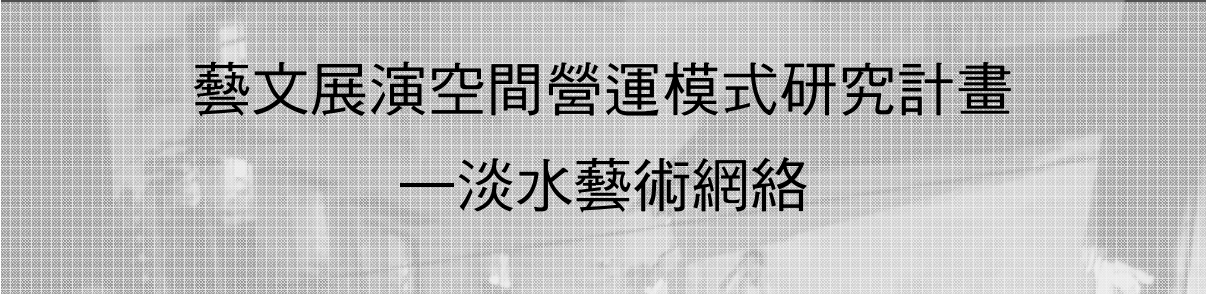

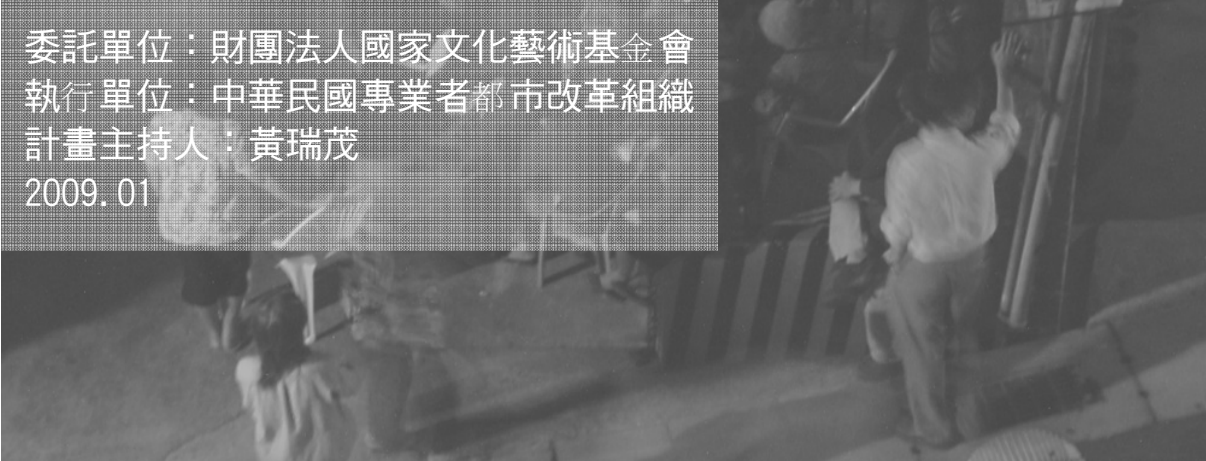
財團法人國家文化藝術基金會「藝文獎助發展策略研析—藝文展演空間營運模式研究計畫」

藝文展演空間營運模式研究計畫 —淡水藝術網絡

成果報告

委託單位：財團法人國家文化藝術基金會
執行單位：中華民國專業者都市改革組織
計畫主持人：黃瑞茂
2009.01

目錄

壹、緒論	3
一、研究說明	4
二、個案討論架構的構想	7
三、「替代空間」概念與經驗的發展回顧.....	8
四、淡水經驗的回顧	11
貳、淡水個案：藝文展演空間營運模式	19
說明	20
案例一、淡水古蹟博物館的經營	23
案例二、金枝演社在淡水古蹟演出的經驗	41
案例三、竹圍工作室	49
案例四、淡水老街藝術街坊	58
案例五、有河 book 書店.....	62
案例六、紅樓餐廳	69
案例七、歷史街屋的轉變	72
參、結論與建議	83
附錄	89

壹、緒論

一、研究說明

台灣近幾年的藝術創作隨著社會發展的新趨勢，藝術文化活動範圍已大幅擴展，走出傳統的展演空間如美術館或是劇院，藉由不同形式滲透進日常生活。而藝文活動除了展演的內容以外，亦必須有空間作為配合的載體。台灣在八〇年代末出現挑戰官方藝術體制的美術館、文化中心和商業畫廊的非制式藝文展演空間－亦稱為「替代空間」(alternative space)，例如「伊通公園」、「二號公寓」、「新樂園藝術空間」等，這些替代空間提供給藝術展演更多的自由，便是在制式的公立展演空間無法進行的。

1990 年代中之後，藝文空間更加多元，包括公部門釋出做為藝文用途的閒置空間、藝術村，以及私人興辦美術館等，使得藝文空間的可能性更加豐富。其中，公部門的文化政策在這個階段對於藝術村與閒置空間的走向扮演著重要的角色，有由公部門主動推動成立之閒置空間再利用館舍，亦有藝術工作者向公部門爭取使用閒置空間的例子。在 2000 年以後，閒置空間再利用一方面開始接受檢討，一方面仍持續的發掘可被利用的閒置空間。同時不間斷的也發展出更多非正式的展演空間與藝術的結合的可能，例如金枝演社劇團例用淡水古蹟滬尾砲台創作環境劇場「祭特洛伊」。

從上述描述的藝文空間發展以來，台灣藝文空間的現況又更加多元與複雜，這些非傳統、制式的藝術展演空間，包含了公辦公營、公辦民營、民間經營（企業、社區、或個人）；藝術村、歷史建築再利用的展演館舍、複合式藝文空間，多數並包含了商業消費行為，藝術內容則包括各種類型的表演藝術與視覺藝術、以及跨媒材表現。

當代的藝術創作，藉由在不同的藝文展演場域的呈現，拓展其豐富多變的實驗性格；作為載體的藝文展演空間，不僅為藝術與欣賞者提供平台，亦刺激藝術表現多重面貌，更成為台灣當代藝術通向國際藝壇的窗口。

◎在藝文環境的發展中，當代藝術與藝文空間彼此相互緊密的發生影響作用，本研究即希望能從淡水地域的發展，不同的展演空間經營型態與模式進行個案研究，對當代藝文空間的空間特質及其與藝術內容的互動關係進行描述，選擇適當的案例，從「空間」、「營運」兩大主軸進行空間型態及營運模式之分析。

◆ 空間：地域脈絡與文化生產

「空間」的脈絡包括如何導入藝術內容、藝術呈現方式與角色、以及多元的藝術型

態，如何形塑了空間性格，或是塑造的地域的氛圍與創造獨特的文化能量。而「空間」的指稱，在淡水地區不同的研究案例中，或為有明顯界線及範圍的區域，或為有特定意義及屬性的歷史空間，從而針對特定空間，進行文化生產的分析；亦有線狀的串連，將相似的空間營運屬性做一線性的分佈導覽，將有助於更全面性的瞭解，並從不同的文化產業及藝文生態面向，檢視所創造出來不同的文化意涵，以及與生活空間之實際關連。

在空間的類型中，包含視覺展演場域、表演藝術的環境劇場、文學詩歌的獨立書店、老街巷弄的傳統產業串連、閒置空間再利用等多元面向。既有基於淡水在地脈絡所創造出來的常民文化；殖民歷史的異國風情古蹟；藉由網路平台所發展的獨立書店…。而文化生產的內涵與空間屬性的意義交錯，產生了互相共鳴與主從交流的複雜驅使，既是淡水自身的空間提供了文化生產的養分，文化產業的發展，也促成了淡水地區不同的空間能量，累積了更多的故事。

而淡水在地理位置上，作為台北的衛星城鎮，相對於台北都會區豐沛的藝文資源與政策關注，卻藉由這些藝文空間創造出地方認同的效益與意義，使淡水產生自身更強大的在地文化認同，也營造出「大淡水藝術村」的人文氛圍。對於非居住在淡水地區的藝文工作者或藝文消費人口而言，整個「淡水」所提供的想像，成為夕陽山水與傳統老街的「原風景」背景，成為「懷舊」的標誌。如何因為淡水獨特的地理位置及風景，而產生獨特的文化脈絡，並交織出廣大的文化能量，為本案研究的目的之一。

◆ 營運：藝文類型與生存模式分析

從不同的藝文類型出發，以及不同型態，而有不同的營運模式。公部門營運的淡水古蹟博物館，自有其從文化政策出發的營運模式及經營策略，甚至可進一步與表演藝術結合，創造新的文化意義。而從民間的藝文類型發展，有與國際當代藝術接軌的竹圍工作室，三十年來歷經民歌崛起、空間意義轉變的「淡水動物園」，以及藉由網路部落格為媒介而廣為人知的「有河 Book」獨立書店…；這些研究案例本身既有其不可取代的文化意義，卻在現實中也面臨種種營運上的挑戰及困境。

從不同的案例分析中，檢視各個藝文空間因為不同的訴求與類型，而有不同的經營模式、發展困境。從公、私部門等不同的經費來源及營運方針，產生不同的營運模式，所能發酵的藝文網絡及結盟方式，因此也有極為不同的發展方向。從藝文生態的萌生與發展角度，多元的藝文營運方式，所觀察到淡水地區有著獨立經營、少數人力經營的文化產業，也有因為預算挹注及文化政策所主導方向的公立博物館。然而，預算的挹注可

能隨著主事者的更迭而有劇烈的調整；在地的文化產業經營者，較能堅持營運方向，但是，其所面臨的困境為，一方面提供了淡水在地有機發展與緩慢成長的文化氛圍的豐厚土壤，一方面也得在相對於小眾的文化消費者之中，面臨實際的營運存亡危機。

在此案中，將提出展演空間與藝文生態發展及創新策略研析，並思考公私部門、藝文團體、藝術家、文化產業經營者如何在新興展演空間中找到更多的位置與發展的可能性。

二、個案討論架構的構想

本研究即希望能歸納出不同的展演空間經營型態與模式，並選擇案例進行個案研究，對台灣當代藝文空間的空間特質及其與藝術內容的互動關係進行描述，包括如何導入藝術內容、藝術呈現方式與角色、各個藝文空間的經營模式、發展困境，以提出展演空間與藝文生態發展及創新策略研析，並思考藝文團體、藝術家如何在新興展演空間中找到更多的位置與發展的可能性。

從空間的解嚴到空間的釋放，「替代空間」作為一種調解的機制，不管是社區性的需要，或是對於藝文空間的需求，以及在空間型構過程中再加上對於市民社會的期待。放到今日的現實來看，如何孕生市民文化社會時勢與條件下的需求，特別是社會型態轉變，（如在家工作者增加、週休二日實施之後，都市休閒機能的增加）。因此，雖然我們關心「替代空間」使用的可能性，但是其關鍵仍在於這些空間孕生的「社會想像」的內容。

因此，將依基地、空間計畫書與構築形式三者來進行討論。

一、具有創意的基地指認，使成為都市發展的啟動器；基地的挖掘成為創造性的基礎，面對真實的都市處境是需要的，也是這些建築的重要性所在。

二、回應地域需要的空間計畫書寫作；一個從地域生活與產業重建所展開的城市願景！在「創意產業」的期待中，重新連結地域中人（生活經驗、工藝水平）、物（古蹟與器物）與在地文化經驗，編織於創造性的經驗如何成為可能。

三、設計之構築修辭上的形式表現；在重新安排的設計操作中所回應的歷史建築的「真實性」考量，如何跳脫似是而非的語境框限？過於「圖像化」的設計方法下，如何不超越建築的實存經驗的那一條紅線？而進行美學的討論。

三、「替代空間」概念與經驗的發展回顧

關於社會轉變過程中，「空間」的提供，作為「空間計畫書重寫作」的過程，在既有的提供模式之外的「替代方式」。主要可以從二條線索進行討論，第一是對台灣當代藝文發展脈絡下，藝文展演的空間特質及其與藝術內容的互動關係進行描述。其次是同時回應社會轉變下（城市生活）地域生活內容的重新整備的過程與地域經驗。

因此不只是個別空間的創生，而是如何透過活動的規劃，建立「連結」的機會與作用，也就是網絡的重要性。

從台灣獨特的都市經驗來看，接近於國外的「替代空間」的議題，主要的政策回應是以「閒置空間」的概念來推動，不只是一種新的空間類型或概念，而是指出我們對待都市空間的一種模式。在房地產快速的催化下，長期以來投入許多的期待與資源，在新發展區域中，藉由重劃的方式，擴大了都市的範圍。這種快速的城市空間形式，缺乏一種累積感，一種基於土地上長期生活的情感。於是形成一種「新舊街區模式」(community pattern) 區隔明顯的都市空間經驗。「閒置空間」將眼光重新關注於既有城市空間中的資源與生活累積的（空間）文化經驗，這些年來被指出的「閒置空間」，大都具有空間上的美學效果，正是台灣都市快速發展以前所存在的、城市空間中的建築物。

從這種都市發展的空間經驗來看，尋求「閒置空間再利用」的公共意義將不斷生產出來，成為面對今日生活的一種積極行動。例如對於資源的保育，地方經濟發展，或人文藝術的培養等等。因此，「閒置空間」不應只是作為新規劃工作的對象而已，而是面對當前都市實踐的生活價值觀的追求。

「閒置空間」是一個不易界定清楚的名詞，主要是在內容上與經營主體上存在著極大的差異性。在具體的行動上，「閒置空間」主要是希望藉由社會主體的能力介入，以導正都市生活空間中一些「錯置」的空間，那些因為外來干預或是內部機能調整所造成的空間現象。

「閒置空間」不應只是一種新的規劃工作對象而已，而是對於生活方式實踐的一種生活價值觀的追求。藉由這些新空間使用計劃的擬定，我們有機會提出另類的空間想

像，以調節與滿足社會生活的新需要。例如以一些手段去縫合長期以來所造成土地過分使用或是惡化的開發行為，而同時這些作為有可能成為地域創生新產業的可能措施。這些有關於新文化空間的建構行動，本身就是新文化經驗的具體形式。

在社會需要與政策的支持下，「閒置空間」已經成為落實文化環境改造的具體手段。同時，藝文形態與機能結構也面臨內外的巨大轉變，社會大眾對於文化與藝術的參與，更是與日俱增，因而帶動了藝文空間與文化交流的廣泛需求。相較於國際的經驗，台灣在這方面，尚需要開拓更多的想像與視野。因此，本研究的目的在於，藉由國際文化交流資訊的取得，提供國內有志於從事相關空間經營工作者，多一些可能性的想像與具體的做法，同時也可以提供政府調整政策腳步，更符合此一社會性的需要，發揮關鍵性的政策作用。

空間的「被閒置」與「被使用」，都是一種對待都市空間的態度。台灣所謂「閒置空間」可以視為「空間解嚴」的一種延續形式，一種關注於城市多元文化營造的「運動」。包括這幾年來所發生的，地方文化作者尋求在地工作的機會與條件；社區尋求閒置空間作為公共生活的使用，或是藝術家關注於藝文環境的想像養成。

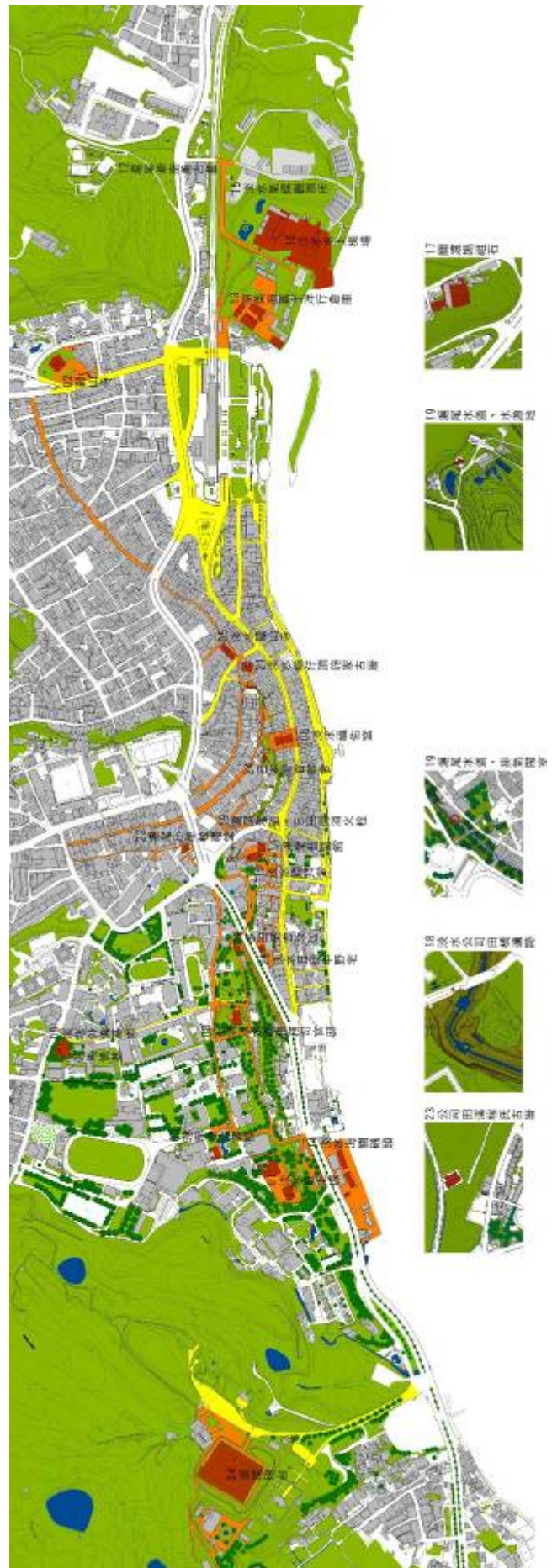
我們的城市經驗中，一直欠缺公共空間的使用經驗與想像，主要是因為長期偏重於都市大型建設，而較少關注城市或是社區生活尺度設施提供。也就是說，市民欠缺「接近城市的權力」。從空間的解嚴到空間的釋放，「閒置空間再使用」作為一種調解的機制，可以很快地滿足需求。不管是社區性的需要，或是對於藝文空間的需求，以及在空間型構過程中再加上對於市民社會的期待。放到今日的現實來看，如何孕生市民文化社會時勢與條件下的需求，特別是社會型態轉變，（如在家工作者增加、週休二日實施之後，都市休閒機能的增加）。因此，雖然我們關心「閒置空間」使用的可能性，但是其關鍵仍在於這些空間孕生的「社會想像」的內容。

因此，嘗試連結文建會一系列有關於空間的政策，一方面嘗試回應社會轉變所浮現的需求，其中「閒置空間再利用」的「空間生產的社會過程」是需要關注的基點。另一方面，成為引導城市文化發展的新的想像力。這些「以空間為名」的政策，在現實執行層面上，直接衝擊的是既有社會空間中的「空間想像」；特別是進到生活世界中，「空間」

是一種資源，屬於地方政治的核心內容。因此，在既有的許多早發的案例中，充滿了需要放在政治協商領域中處理的事務。

台灣的舊建築再使用，一度是以「閒置空間」為名，說明在投機城市中建築的挪用與轉用是不合時宜的，拆除重建符合於社會認知。於是在部分專業者眼中美美的建築物，但是在地方上則視為「破舊建築」需要翻新。而作為地域運動的戰略性考量，我們可以將這些「閒置空間」視為「空間解嚴」的一種延續形式，一種關注於城市多元文化營造的「運動」。包括這幾年來所發生的，地方文化作者尋求在地工作的機會與條件；社區尋求閒置空間作為公共生活的使用，或是藝術家關注於藝文環境的想像養成。十年過去了，舊建築再使用已經成為城市生命歷程的一部份，也是建築專業的業務類門之一。

四、淡水經驗的回顧

淡水地區的古蹟與文化資產十分的豐厚。從 16 世紀西班牙與荷蘭人先後殖民淡水，建造紅毛城；1861 年英國在淡水建立領事館，1867 租借紅毛城，1872 加拿大馬偕牧師來台宣教，河口的歷史被註記在淡水的地景之上。相較於台灣其他地方，淡水古蹟與歷史建築的再利用情形與密度，創造了很好的空間經驗。仍有部分古蹟因地處偏遠、屬於私人或空間腹地狹小，沒有使用，需要新的空間思維與文化的創意。

（一）立地條件

1、線性聚落的基地環境

從空間內容的分析呈現，可看出淡水地區正式的表演場所不足，包括音樂、舞蹈、戲劇所需用的場地設備，也較為缺乏。河口地區有相當多的舞團和小型樂團，然而能提供在地表演團體演出、提供良好音響效果，或適合舞蹈表演地板材的場地，除了校園的音樂廳、演藝廳和鎮公所的文化大樓的演藝廳外，並無適切的場所。亦即，河口地區能夠供給的藝文活動以靜態展覽為主，提供動態表演藝術的演出場地，仍有待補足及改善。

小型可供展演的空間雖多，空間原先設定機能不盡相同，然而經由藝術家與藝術團體巧妙的構思、創新的嘗試，讓空間的潛力有更好的發揮。淡水河沿岸屬於舊市街區可供使用的各類型空間密度相當的高，離河岸越遠的地方，藝文空間便相對不足。

2、山河背景的自然優勢

以金色淡水的水上舞台為例，以觀音山和淡水和為背景，夕陽在其左方落下，為水上舞台抹上一絲紅暈。表演藝術被關注的不只表演本身，而是讓地方美學藉由表演、創作和活動被看見。一如聯合國科教文組織對世界文化遺產的期待：「現代最大的挑戰在於，在歷史空間舉辦活動，並藉由活動的參與讓人體驗空間和歷史的氛圍。」淡水地區所表現出來的環境特色既富有時代意義又具有人文情懷的空間，以及富涵與自然景觀相融合的水岸與山景，結合人造的綠地與廣場。八里地區近海口的河岸軍事碉堡遺跡，亦為結合水岸與山景為環境地景的特色。

3、小型異質空間的發展

從空間規模加以分析，可以發現河口地區大規模、可舉辦大型活動的戶外空間充

足，戶外音樂會、環境劇場、文化慶典有相當多可供選擇和創新的機會，而室內的大型空間，則以附屬於學校為多，申請較不容易。淡水地區小規模的空間讓藝術家舉行小型表演、展覽甚至座談的空間，相較於台北其它地區十分密集而多元。竹圍工作室、有河BOOK、重建街美術館等都提供在地的、非主流、小規模的藝術工作有發展的空間與機會。

4、地方傳統產業的發展轉型與回饋

淡水的地方產業相關的文物館有「登峰魚丸博物館」和「三協成糕餅博物館」。「三協成糕餅博物館」將文物的展覽與產業結合，早年在淡水老街上的三協成餅店，使用後在門口晾乾的餅模，常吸引眾多的遊客及居民詢問糕餅的製作與典故。經營者李志仁進而興起籌備小型文物館的想法。如今「三協成糕餅博物館除了古老餅模模具的展示、製作方法與流程介紹，也將各種風俗習慣、淡水的歷史文化、古蹟建築，和淡水早年的照片呈現給來淡水的遊客和居民。登峰魚丸博物館則將魚丸魚酥的產業做了詳盡的介紹，陳列了各種捕魚的器具與照片，提供了與海洋、漁業等相關的訊息。

（二）特徵

1、特定的空間形成過程

在都市演進的過程之中，空間的形成可分為三種型態：

（1）歷史脈絡與城市變遷而累積的「文化空間」經驗

文化空間、民宅、墳墓、宗教，隨時間流逝沖積成的文化平原，講述著小鎮的故事，成為記憶和生活的場景。斑駁的紅磚，一磚一磚砌起古厝和宗祠，更砌下拓荒者移世的落寞。荒煙蔓草中若隱若現墓碑，一如碑上功績的銘刻，隱匿在巷弄間，和口耳的絮語。踩街的陣頭踏遍淡水的小巷，落鼻祖師鐵黑的臉，蔭蔽海風吹襲的每一個角落。隨著時間而累積的空間、地景，蘊藏著文化豐富的內涵，與場所精神是集體潛意識的凝聚，成為淡水藝術與人文興起的背景。

除了在都市計畫之中由政府規劃提供的文化設施，當人們的活動與都市相互影響進而激發出都市的潛力，許多民間自發性的能量在都市的角落裡逐漸嶄露頭角，例如藝

文空間和地方的文物館。以藝文空間而言，畫廊、畫室、各私人藝術空間的工作室，除了帶給附近居民接觸藝文的機會，部分對外開放展覽使用的空間，更提升了藝術家之間的交流管道，以及民眾和藝術家之間的互動機會。淡水地方的文物館，不但記錄了地方的產業，也書寫了地方的歷史。

（2）都市計畫所提供與劃設的生活設施

所謂都市計畫是指「在一定地區內有關都市生活之經濟、交通、衛生、保安、國防、文教、康樂等重要設施，作有計畫之發展，並對土地使用合理之規劃而言。以改善居民生活環境，並促進市鎮鄉街有計畫之均衡發展。」此類型的空間在本規劃案中以「生活」與「藝文」兩種類型區分。生活上的公有空間與設施，意在提供生活中各種的需求，包含活動中心、機構、學校和戶外空間。藝文空間的類型則特定指在空間的內容與規劃之中，以文化美術為目的，提供藝文的活動、展演為主的空間，包含了藝文空間和博物館。

淡水一帶的公園規模均為中小型的鄰里公園，較大型的延河綠帶又較市中心為偏遠、不易抵達或附屬於某機關、博物館，為付費才能使用的空間。以淡水地區而言，運動公園、百齡公園的規模均不足以提供足夠的活動空間，只能作為簡單的休息活動使用，而古蹟園區所轄有的博物管區均需付費進入。

以淡水老街和親水空間加以探討，淡水沿岸為侵蝕岸，加上河岸空間的規劃、設施、堤防圍塑，居民親水的機會較少。

（3）「後工業地景」中的空間轉化經驗

台北市自 1980 年代後期，隨著台灣在全球化過程中的除工業化發展，進到後工業化都市。位於台北市區經濟心臟外圍的重要工業區，也因此開始經歷了前所未有的轉型發展。隨著台北市由過去的單核心都市，發展到後工業的多核心都市，其餘的工業廠區卻面臨著轉型治理的危機，並涉及到更為寬廣的跨界時空接合的治理，以及相關再利用的區域結構策略的問題。復甦舊的閒置廠房及工業空間，也成為一種後現代城市的發展策略。相對於現代工業發展的階段所帶來的污染，結合生態、替代能源的再利用策略，也在試圖彌合因產業發展所帶來的污染、廢土、水質等問題。而結合工業史跡、文化資

產、藝術創作、河口生態，也是一個呈現後工業地景的思維規劃。

在現階段區域都市的發展過程中，觀察後工業地景的現象，也從這些零星、片段的文化活動及都市行動的拼貼過程，進一步思索一個通盤而長程的文化策略，使過往失衡的產業發展政策所造成的區域衰退，能化危機為轉機，並將過去零星發生的行動，匯聚整合為具有文化生命的力量。而尊重工業文化與歷史，保留工業脈絡與印象，呈現或轉化過往產業脈絡的整體氛圍，並運用多元的介面達成。在投機城市的發展與操作中，淡水河口的諸多區域成為河口高灘地的工業發展邊緣地帶，隨著台北市後工業化的過程，河口的工業小區也慢慢隨著產業轉型而荒廢，留下宛如工業廢墟的小型廠房或工廠。

淡水除了官方古蹟的整修與開放，民間力量也開始回應淡水城市氛圍下的在地美學，雖然主要是成為商業的附加價值。台灣多元的自然與人文環境以及豐富的地方特色是文化創意產業發展的重要基礎，它所凝聚的民間活力，具有美學經濟體的價值。除了沿淡水河岸許多日式宿舍紛紛開起了咖啡館，以增加觀光客來訪淡水時休閒觀景的誘因。在民間也有不少原有的傳統產業，藉觀光風潮的興起，更加意識到在地文化認同與情感，遂以強化原有建築特色或產業特色的方式，開創了文化再生產的意義轉化，同時也增加了文化和經濟上的雙贏效益。

2、空間與設施聚集成為明顯的分區

從分佈的幾個區塊來看，可分為三個主要核心區域，三個主要的文化設施，於鄰近區域擔負了較大支持及主題使用。淡水三個核心區塊：

（1）以「淡水古蹟博物館」為主的埔頂地區

包含紅毛城、小白宮、埔頂公園、馬偕墓園等古蹟群及文化空間。「淡水社區工作室」曾於 2002 年舉辦《時間的形狀---自導式歷史步道系統建構》淡水埔頂文化步道修景與地點營造。淡水地區早期的學校都分佈於市街外的埔頂與附近山崗地帶，學生經由馬偕街上下課穿過市街到達埔頂，而成為其成長經驗中重要的生活景觀經驗。而此計劃動態地聯結了地域中所浮現的各種行動，並且嘗試掌握淡水近年所展開一系列的空間改造行動，以土地文化經驗作為主軸，重新擬定公共空間營造的行動議程。

淡水大部分的歷史文化空間都市座落在沿河岸的市街上。這些傳統歷史文化空間的整建，除了將大力貢獻於淡水文化、經濟的轉型外，也應是市鎮歷史與生態重建的重大工程。藉由公共藝術裝置結合地景，藝術家與參與民眾重新藉由藝術的手法重新界定公共空間的形式。這樣的藝術節慶不僅僅回應了觀光的成效，更以社區營造的參與為體驗在地生活空間的文化行動。

（2）以「文化大樓」為主的老街藝術街坊區

中山路上的「文化大樓」擁有完善的舞台設備、展演空間、圖書館等多重機能的文化機構；通往馬偕街，到達淡水老街中正路上預計規劃為「老街藝術工作坊」及「紅磚藝術村」位於淡水中正路十八巷內。其中十八巷 1 號到 6 號屬木造日式房舍，將規劃作為「老街藝術工作坊」使用。在正式定位及修繕完成乃至營運的時程，尚須於今年年底之後。由於目前屋況良好，做簡單修繕可先進駐使用，因此將於暑期進行「試營運」計畫，以及相關藝文活動的進駐推廣，以作為藝文能量測試，並引發民眾、專業者及參與者對於此區域未來做為藝術村議題的討論。

在強調民主及在地文化主體性的時代，社區參與及腦力激盪的過程，將在互相感染交織的過程中，使藝文場域的規劃及使用，不僅僅是一種抽離現實的客觀、中性的理論呈現或他者的經驗移植，而在人、場域特性、歷史、自然的交織之中，討論出最符合在地的需求，以及能融入在地、補足不足、提供願景與發展的可行方案。

位於馬偕街 19 號的為過去淡水街長多田榮吉故居，是少數保存完整的紅檜日式房舍，為日本治台時期官員之住宅，具有歷史見證意義，此處佔地約 100 坪，建物約 30 多坪，最早是清朝學海書院的學田，後為日本學產集團的產業，民國初年由多田榮吉購得，並申請自用自來水，成為全台灣第一戶接用自來水的民宅。而此日式建築面對淡水河，庭院植栽完整，位於淡水古蹟園區之中繼樞紐位置。目前產權為經濟部所有，並列為古蹟由台北縣政府列管。

（3）以穀牌倉庫為主的捷運站周邊地區

許多人搭捷運來到淡水，一下車往往就直奔老街，如果向後轉，朝老街反方向而

行，將會看見「殼牌倉庫」，一個見證了一個農漁小聚落如何蛻變為十九世紀末的知名商港，又眼見了她的沒落。直到 1997 年，交通部提出「淡水河北側環河快速道路」計劃，才又讓它受到關注。搶救聯盟便積極向台北縣政府，提出殼牌倉庫的古蹟申請，2000 年，殼牌倉庫公告為縣定古蹟後，殼牌集團也將建築物權贈予淡水文化基金會。未來它更將化身為結合藝文展演、社會教育的淡水文化新窗口。

殼牌倉庫園區面積約近 3000 坪，內有四座大型倉庫歷史建物及三座小型歷史建物，均在古蹟指定範圍。淡水社大也在殼牌倉庫設立，成為在百年古蹟的歷史空間中，進修大學課程的學校，其所開設的「在地文化人才培訓班」，更是專門教授古蹟的解說、修復紀錄與營運。淡水文化基金會也利用殼牌倉庫的場地，舉辦「淡水文化五月節」、「淡水西洋藝術節」、「台北縣古蹟日」，甚至有「金枝演社」將倉庫的自然空間化為現有劇場，所演出的《觀音山恩仇錄》，台北藝術大學的學生，也曾把畢業展移到此舉行，不過，殼牌倉庫因年久失修，多處磚牆、屋瓦均存危險性，因此，自 2006 年 1 月經台北縣政府正式發包進行修復，暫時關閉，約費時兩年的修復之後，將活化成為一座展現淡水特色的文化博物館，對外開放。

淡水的古蹟數量約佔台北縣總數的一半，而殼牌倉庫也是淡水 23 個古蹟中，唯一與產業文化有關，其所在位置，更是台北往淡水方向，所經過的首處古蹟，所以修繕完成後，它的確將扮演淡水文化窗口的角色。

3、大量的文化資產空間（包括古蹟、歷史建築與傳統文化空間）

藉由對古蹟、歷史建築、文化遺產的標記，指涉古老的建築、文化遺跡，讓交通網絡的建構、指標系統的設置、旅遊行程的安排、有清楚的脈絡可循，也使得藝文工作者，輕易的找尋適合展演份氛圍的空間、場域。在地的文史教學、文化工作與學校教育，也可藉此相互串連。

淡水一直擁有豐富的藝文資源及特殊的歷史背景、觀光休閒特色，不需要以激烈的方式進行更新及重組，而可以用彈性及整合的方式進行調整。目前，將整個淡水視為「大藝術村」是一個突破性的概念，破除了近十年來，台灣藝術村的定位和困境。「淡

水大藝術村」所指的並非在一個封閉範圍的區域之內進行駐村創作的招募計畫，而是將整個河口地區的人才、軟體、空間、文史脈絡等資源納入思考。如目前台北縣政府文化局及淡水鎮公所都有共識，將鎮上閒置的公有房舍收回做為藝文空間使用。其中位於淡水老街十八巷內的眷村宿舍，以規劃為「紅磚藝術村」及「老街藝術工作坊」在積極規劃中。

淡水空間回顧；淡水的特殊條件下的「替代空間」發展經驗，歸納出一些特徵，包括空間條件與演化出來的空間類型（以空間的描述為主軸），「不同的展演空間經營型態與模式」。所以進行進一步討論的案例選擇（用表來呈現）；下一章進行討論；

貳、淡水個案

藝文展演空間營運模式

說明

本研究即希望能歸納出不同的展演空間經營型態與模式，並選擇案例進行個案研究，對台灣當代藝文空間的空間特質及其與藝術內容的互動關係進行描述，包括如何導入藝術內容、藝術呈現方式與角色、各個藝文空間的經營模式、發展困境，以提出展演空間與藝文生態發展及創新策略研析，並思考藝文團體、藝術家如何在新興展演空間中找到更多的位置與發展的可能性。個案描述架構說明如下

（一）說明：

在上一章的架構中的定位來做為敘述主軸，說明案例空間在整體市街空間中的角色與其特殊性。

（二）關於個案之展演活動之描述，包括藝術類型或是活動屬性。

（三）營運模式分析：包括以下各項目，

- 1、經營主體：主要是以案例空間作為介入都市之據點，說明案例空間的市街中的角色作用的主動性。
- 2、經營模式：經營目標設定，藝術展演內容如何導入或是活動的社會與空間想像；支持運作的物質條件，例如經費來源，去爭取、營利的設定。
- 3、個案所連結藝術社群或是在地生活，討論區域性美學網絡的關連及互動情形。
- 4、目前的發展困境。

（四）空間狀態—原本狀態與創造性的使用

主要針對個案的使用經驗，討論空間生產的社會意義，關注於空間特色如何支持活動，以及活動如何表現空間的特色。

（五）小結：指認出個案的創造性的經驗，展演空間與藝文生態發展及創新策略研析，並思考藝文團體、藝術家如何在新興展演空間中找到更多的位置與發展的可能性。

主要的內容整理如〈表 1、藝文展演空間營運模式研究計畫—淡水藝術網絡---各空間分析內容表〉。

表 2-1、藝文展演空間營運模式研究計畫－淡水藝術網絡--各空間分析內容表

	類型	個案	1.敘述軸線		2. 展演類型與屬性	3.營運模式		4.空間描述/空間內容	5.創意性經驗	備註
			(定位、在地意涵)	條件與脈絡						
1	古蹟再使用	淡水古蹟博物館	※縣政府的機制設計，淡水古蹟博物館的在地經營。	※縣政府機構 ※古蹟建築的歷史性；	展覽 古蹟參訪 推廣活動	1、經營主體	淡水古蹟博物館	※空間規模與古蹟使用規範的限制。	※古蹟再使用模式； ※連結，「文化派出所」在地經營。	(主要經營紅毛城等三棟古蹟空間)
						2、經營模式	公辦公營，在經營中尋找各種可能性。			
						3、網絡的關連及互動	※發展與執行在地文化規劃工作。			
						4、發展困境	古蹟空間規模有限制；古蹟空間使用規範。			
2	古蹟空間成為環境劇場	金枝演社在淡水古蹟的「環境劇場」演出經驗	※金枝進駐淡水，以地域做為創作的內容。	※金枝演社與淡水古蹟博物館合作。 ※場地與交通的限制。	劇場演出 場所體驗	1、經營主體	金枝演社	※臨時的裝置使用。 ※舞台、動線管制。	※藉由劇場演出，提供新的古蹟空間體驗。	(穀牌--基督山恩仇記，砲台一祭特絡伊+山海經，小白宮一仲夏夜夢)
						2、經營模式	※門票收入、申請補助、贊助			
						3、網絡的關連及互動	※發展「椅仔會」會員網絡。 ※發展在地駐校教學活動。			
						4、發展困境	※真實空間演出面對不可預知的條件，如氣候等等。			
3	工廠設施再使用	竹圍工作室/竹圍國際	※結合竹圍高灘地的自行車道系統 ※竹圍工作室本身也成為竹圍地區建構的想像之一（在快速道路的爭議中）	※閒置廠房再使用為藝術替代空間 ※綜合性的藝術園區	視覺藝術 展演空間 駐村創作 創作發表 行政研發	1、經營主體	竹圍工作室（自有土地與建築物）	※園區逐漸形成，從一個展覽空間與創作空間開始，駐村、表演空間等等。	※台灣北部重要的替代空間。 ※連結在地城鄉發展的藝術村經營。	※在尋求資源與發展在地經營的意圖下的重要個案經驗。
						2、經營模式	※爭取相關補助資源 ※執行相關研究案			
						3、網絡的關連及互動	※都會區與在地藝術網絡的建構 ※國際/亞洲藝術網絡的連結			
						4、發展困境	※設施條件限制，音光熱條件不佳。			
4	日式宿舍再使用	「淡水老街藝術街坊」中正路298（296-302）號	※閒置，配合計畫進行暫時使用	※位在老街藝術街坊的核心位置，可結合觀潮廣場成為完整的展演空間。	視覺藝術 環境裝置 藝術教育 社區論壇	1、經營主體	※淡水古蹟博物館代管	※四連棟日式宿舍。	※結合周邊巷弄的裝置型塑街區意象。 ※成為中小學教育的場所，一種活化使用的經驗。	※配合縣政府的政策進行社區使用經驗動員的行動。
						2、經營模式	※「試營運計畫」--活動的觸發			
						3、網絡的關連及互動	※社會資源的動員，論壇的聚集交流			
						4、發展困境	※累積了使用經驗，但是將拆除。			

5	市街 上的 住屋	有河book書店	※放在台北都會區 來觀察	※對於淡水河的 想像 ※經營規模的限制	書店 詩歌發表與 朗誦 電影欣賞	1、經營主體	※個人經營（租用）	※鬧中取靜	※淡水河成為意象 進行網絡經營。 ※淡水的新經驗	
						2、經營模式	※獨立書店			
						3、網絡的關 連及互動	※都會區社群網絡的經營 ※參與地方文化			
						4、發展困境	※營收			
6		紅樓餐廳	※歷史建築的活化	※目前一二樓為 中式餐廳，三樓 為咖啡廳使用。	餐廳 戶外表演 室內展覽	1、經營主體	※自營	※淡水景觀的眺望 點。	※歷史建築的活化。 ※積極參與地方文 化工作的推動。	※在房地產價 值作用下，民間 如何致力於文 化經驗的維護 的重要案例。
						2、經營模式	※主要是餐廳與咖啡廳為主，參與市 街文化活動。			
						3、網絡的關 連及互動	※積極參與街區活動。			
						4、發展困境				
7	歷史 巷弄 中的 街屋	布袋戲館	※地域文化的復甦。	※經營時間長， 已經成為重建街 的文化經驗的重 要據點。	展覽 販售 推廣、教學	1、經營主體	※自營	※傳統街屋使用。 ※位在重建街中 段，成為中正路遊 客動線的起點。	※成為老街的文化 據點。連結尋幽探訪 遊客的經驗。 ※成為電影場景，成 為影迷探訪之地點。	
						2、經營模式	※傳統文化的櫥窗，也是社區生活空 間的一部份。			
						3、網絡的關 連及互動	※參與街區的活動，推動社區劇團。			
						4、發展困境	※空間規模不大。			
		重建街28號	※地域文化的復 甦；街道生活的重 現。	※搶救街道，地 方工作、社區營 造	社區教室 展示空間 社區活動	1、經營主體	※租用（淡水社區大學）。	※傳統街屋使用。	※從真實使用中，發 展種種的街道空間 使用經驗，如街道美 術館。 ※進到社區空間中 的社區大學教室。	※在搶救活動 中成為推動淡 水街道文化的 認識。
						2、經營模式	※街區居民以志工方式，開放使用。			
						3、網絡的關 連及互動	※社區大學的駐點計畫。 ※開放為社區聚會場所。			
						4、發展困境	※社區組織籌組中，需要尋找永續經 營的機制。			
		奇迹餐廳	※特色空間的營造。	※結合傳統淡水 街巷空間的特 色。	餐廳 展示	1、經營主體	※	※傳統街屋使用。	※提供遠離觀光淡 水街景的休閒去處。	
						2、經營模式	※餐廳，開放展示使用。			
						3、網絡的關 連及互動	※參與街區的活動。			
						4、發展困境	※需要強化與中正路的識別與導引 作用。			

案例一、淡水古蹟博物館

（一）博物館定位

「淡水古蹟博物館」隸屬台北縣政府，為公辦公營的社教及公益機構。

博物館在實體的經營上，主要執行淡水已指定古蹟空間的經營管理。成立初期，在定位上博物館執行三個面向，即是淡水古蹟保存及營運管理中心、淡水河右岸的生活博物館、民眾在社區的教室。經過初期的定位與實踐，博物館在步上正軌之後，有了修正的作為，並且更明確的確立方向，重新打造了博物館的定位，那就是：博物館是淡水文化管理的規劃及執行單位、是淡水文化資產管理的中心、是文化資產教育推廣的中心，是淡水文化創意產業研發的中心，並以淡水現有 23 處古蹟及 2 處歷史建築為中心，執行古蹟空間的活化與再利用、公有古蹟的管理與維護、文化資產的推廣教育、文化創意產業的開發，並從古蹟維護、教育推廣、社區總體營造及文化觀光的面向，實踐了博物館的任務，也確立博物館在地方的角色，更經營出博物館、地方與生活一體的文化軸線。

（二）成立背景及脈絡

淡水古蹟博物館的成立，有其先天條件與後天因緣的促成。這個肩負全國第一個以古蹟建築為展示內容的博物館，在創立當時，考量的基礎在於「淡水」擁有台北縣三分之一數量的古蹟點，已指定及登錄的古蹟數量及價值，除了是台北縣之冠，更為全國鄉鎮市之翹楚。這些為數眾多的古蹟空間，證明了淡水在台灣歷史發展的地位及紀錄多國文化洗禮後的印記。如果要探究博物館成立與經營的面向，就必須走進淡水的歷史脈絡，瞭解過去，會更加肯定博物館成立的價值。

「淡水」位於淡水河口的北岸，自古以來即是北台灣門戶的樞紐。十七世紀，歐洲列強為了拓展勢力，在世界各地開疆闢土，淡水因為地處優勢而成為歐洲列強覬覦的目標。首先入侵淡水的是西班牙人，他們將淡水取名為「嘉士多」港，並在淡水河口北岸地形險要的山崙處建立「聖多明哥」城。1642 年，荷蘭人趁西班牙忙於菲律賓的戰事，出兵基隆結束了西班牙人在台的統治，並在已毀損的聖多明哥城遺址附近，興建了「安東尼奧」城堡(即今紅毛城)。荷蘭統治時期，希望以淡水港作為中、日貿易之中途站，也因為守軍與原住民經常發生衝突而成效不大。1661 年，鄭成功驅逐荷蘭人，當時的淡水和基隆，已成為華南和馬尼拉間的通商中心。

清乾隆後期，船運及商業發展快速的淡水，很快就成為漢人移民的重要地區，並且成為台灣北部繁榮的商港和中西文化匯聚的代表。清廷為因應日漸頻繁的移民熱潮，繼鹿耳門、鹿港後，開放淡水的八里，不過當時八里港因為淤塞，船舶出入不便，因而港深又利於大船停泊的北岸滬尾，就取代了八里，成為北台灣的外港。鴉片戰爭之後，台灣的自然資源和戰略位置再度引起列強注意，淡水及其腹地的物產和廣大的市場更令他

們覬覦，以英國為首的船隻私闖入關至淡水貿易時有所聞，英法聯軍之役，清廷戰敗，台灣被迫開放通商與內河航運權，二年後北京條約確立淡水等港口的開港，之後的海關、洋行在清同治、光緒年間進入鼎盛時代，各國貿易的商船往來頻繁，碼頭、貨棧、衙門、商行、洋樓在淡水處處林立。

日據時代，日本政府積極經營淡水。惟淡水港因為貿易對象的改變，加以台北上游的大量開發導致水土保持失衡，河床淤積日深，大船已難入淡水河，幾經疏濬的淡水河依然每況愈下。而此時日本正大力建設基隆港，日益繁榮的基隆港，終在 1903 年取代了淡水港。二次大戰爆發後，社會進入戰時體制，大船不再入港，此時的淡水也進入一個艱困的時代。

民國 85 年捷運通車，便利的交通為淡水帶來蓬勃的觀光，每逢例假日，各個景點充滿人潮車陣，遊客一邊吃著淡水傳統小吃，一邊欣賞淡水好山好水，而淡水也藉由觀光的接待，讓遊客緬懷、休憩在流金歲月的故事中。這時候的淡水，已風姿綽約的成為了全國觀光第一的旅遊勝地。

綜觀淡水在歷史發展的過程，能擁有如此豐厚的文化風貌，除了過去的歷史及曾經是經濟、政治、軍事的重要據點之外，許多民間遺留下來的故事、事蹟、文物與多樣建築，也讓淡水成為多樣生活型態又擁有豐富文化資產的城市。隨著文化資產保存意識的提高及推動文化觀光的趨勢，社會對文化資產保存的觀念已經從過去的保存、修復，進程到活化與再利用的議題，社會期待透過古蹟活化的機會，帶動地方的觀光及產業發展，為地方經濟再創新契機。淡水先天擁有自然與歷史的好條件，加上日益發展的觀光產業，該如何善用資源且透過古蹟空間的活化來帶動地方發展，自然成為政府與地方在發展上共通的課題。

民國八十九年文建會在匯聚多方意見後，選出國內十一處世界遺產潛力點，亦即四處的自然遺產：太魯閣峽谷、棲蘭檜木林、地熱滾滾大屯山、澎湖玄武岩，五處的人文遺產：卑南遺址、淡水紅毛城、金九傳奇、金門、蘭嶼，二處的複合遺產：舊山縣鐵道、阿里山鐵道。淡水紅毛城名列為人文遺產潛力點之一，這項殊榮讓已擁有眾多古蹟的淡水，更成為台灣保存文化資產的典範。

九十二年，原為內政部管理的淡水紅毛城，為配合地方自治管理條例，決定從內政部轉交台北縣政府管理維護，就是這許多因緣和條件的促成，啟動了台北縣政府對淡水文化資產管理與活化有積極的作為，「淡水古蹟博物館」因此而成立，政府希望藉由博物館的設置，執行地方發展政策並整合各方資源，為淡水在文化觀光的發展上有一番新視野。

（三）現有條件分析

古蹟博物館的成立，不僅象徵著政府落實古蹟管理的作為，更從過去公務系統單向指示的思維，轉換成相對等、在地的、服務的、文化接待的新意圖。因此，如何將古蹟博物館的經營作為地方發展的觸媒，是一種目標也是一種趨勢，一種以貼近生活在地性的管理機制，主要是透過文化行政的規劃，讓地方的文化特色得以發展，促動地方經濟發展及區域的獨特風格。因此，淡水有哪些條件值得博物館去經營？博物館擁有哪些可供發揮的空間？博物館會面臨哪些問題與困境？S W O T 分析，提供博物館更清楚的方向。以下 S W O T 分析內容是提供博物館經營考量的依據：

優勢	（一）自然資源 淡水河與觀音山、大屯山架構出的淡水自然環境，有多樣的生態區、豐富的農業產品及河海的漁業景觀，生物物種除了珍貴的紅樹林之外，還有沿岸與海洋的自然生態，另外，淡水的五虎崗山坡生態系統加上近陽明山及大屯山系的資源，淡水山與水提供了不同其它城市的自然景觀。 （二）歷史資源 淡水，四百年多國文化的洗禮，造就了豐厚的文化資產，現有國定古蹟 8 處，縣定古蹟 15 處及 2 處歷史建築，合計 25 處。修復後開放參觀古蹟計 11 處，整修中 2 處，其他古蹟尚未編列經費整理。縣府管理 7 處，餘為私有古蹟、廟產、軍方及其他部門管理，古蹟風貌多元，有洋樓、民宅、日式宿舍、軍事設施等，所在點的位置集中且通路順暢。 （三）人力資源 豐沛的資源需要「人」的善用，淡水擁有關心文化發展的人及許多文史工作團體，他們致力於文史的保存與田野調查，熱情參與解說與傳承史實的任務，並積極透過動員，嘗試淡水新生活圈的開發與運轉，因此，園區在人力資源的尋求上有豐沛來源。 （四）交通資源 「淡水」位於淡水河出海口，背山面海，視野遼闊，四通八達的交通動線更為淡水的觀光資源加分，現有便捷的陸路（捷運、公路），景色優美的水路（船運），還有近國際機場便捷的航運，堪稱是一座擁有完整交通網絡的地方，而園區古蹟點的匯聚加上便利的交通，是個優勢的城市。 （五）技術資源 淡水擁有淡江、真理及聖約翰三所大學，在都市規劃，觀光發展、歷史研究及各國語言，大眾傳播學上的專業都是園區整體發展最佳諮詢的對象，加以長期關注古蹟維護的專家學者不定期的協助，對各項技術問題的解決是暢通。
----	--

劣勢	(一) 一陳不變的視覺展示 古蹟主體內的陳展空間再利用與陳展品的更新，受限於專家對古蹟使用保守的思維，加上經費籌措不易，不定期的換展與更新機率幾乎等於零，而一陳不變的視覺感受卻是推廣的瓶頸，園區要突破瓶頸需要挑戰「金錢」、「權力」與「認同」。 (二) 服務人員專業素養不足 受限於編制與薪資及員工的來源，園區服務人員的專業素養不足，雖有短期的成長課程與較專業工讀生的加入，仍無法讓專業素質提高，要達到一個有內涵的文化接待空間，專業服務素養的提升是必要。 (三) 營運計畫需挑戰「經費」的籌措 創意的活動設計、陳展內容的規劃、陳展品的更新、展演設備的建置及傑出的展演團體接洽等，各項營運推廣活動計畫，受限於現行法令對古蹟保存的定義及短絀的經費，讓歷史空間創意再造，難有較大的發揮空間。 (四) 人力不足 由於古蹟點持續增加，園區的管理營運範圍，成為一個不確定的空間，行政組織若無法適時增加，服務與管理工作的相對吃緊，以園區現有編制 10 人，經營管理已開放的空間，每日服務遊客量達每人服務 150 人，沉重的負擔，相對降低了服務品質。
機會	(一) 再度躍上國際舞臺的機會 多國文化交織出的淡水，除了先天條件的優勢，由於人文薈萃的感召，許多外國人士選擇定居其中，加上享譽國際藝術大師林懷民老師的加持，及紅毛城在國際歷史地位的重要，淡水在推向國際觀光舞台的條件充足，值得以此努力。 (二) 創意文化產業的加入 淡水不只有觀光資源，藝術能量亦為淡水重要的民間資源，以古蹟園區的整體規劃，將閒置空間釋出提供文化創意產業使用，並協助無污染的文創產業的發展，將文化創意產業與觀光結合，呈現文化產業再利用的多樣性，也可為全國的一個典範。
威脅	(一) 主管機關對文化資產的認同不足 古蹟雖貴為地方發展的新契機，淡水且為臺灣申請世界遺產的重要潛力點之一，然主管機關對它的關注以及所給予的資源和支援、與對其地位的肯定有很大的落差，因此，主管機關對有形文化資產的認同和定位，將決定淡水文化資產的發展。 (二) 一陳不變的呈現無法與其它博物館競爭 由於觀光的興起，不同型態的公私立博物館如雨後春筍爭相成立，民眾在選擇參訪的機率隨著博物館數量的多寡，有所增減。因此，博物館在內涵及展示的呈現，在面對市場的競爭上，博物館的一陳不變是經營上的威脅。

（一）展覽

一般博物館的展示類型為「靜態展覽」、體驗活動或聲光效果的視覺呈現。可是在古蹟博物館所呈現的展示，卻不同於一般博物館的模式，當你走進古蹟空間，發現展示是隨時隨處存在，從古蹟建築體、空間內的自然生態開始，加上不同年代的歷史發展、歷史事件、飲食起居、人物報導、不同時期的建材、工法等，展示的內容可以是屬於過去建築用途或其中人的食、衣、住、行、育樂，也可以是正在發生的人事物或未來生活的想像，展覽的進行是一種在人間、時間及空間交錯的氛圍中呈現，有別於一般博物館的主題性、專業性及學術性，而是一種融合了歷史、考證、生活、想像及藝術的議題，在透過視覺、感覺、觸覺、聽覺乃至味覺、嗅覺的傳達，提供給參訪者在真實及想像中探索過去，觸碰現實、想像未來。

我們以淡水紅毛城的展示型態來說明。淡水紅毛城歷經西班牙、荷蘭佔領，清朝的管理，法國的攻打，英國的管理，日本的統治到澳大利亞及美國的代管，多國的進駐，讓紅毛城的空間融合不同的建築形式，而不同民族烙印的生活痕跡，給參訪者一個很不一樣的空間經驗。因此在展示規劃上，我們以過去所發生在紅毛城的人、事、物做為展示的架構，以西班牙、荷蘭、英國、法國、清朝、日本、澳大利亞、美國做為展示時間的軸線，並以實物實景、靜態文件及文物陳展、體驗活動等方式呈現，同時在紅毛城的庭園咖啡，亦搭配展示的主題開發餐飲，讓參訪者走入展示空間，感受空間、時間與人間的真實。其它還有配合主題而開發的紀念品、活動、導覽與網站建置等策略，全面展現了生活化的陳展。而周邊的古蹟「滬尾砲台」及「小白宮」亦配合時間軸線及主題營造過去古蹟的意象，並展出藝術創作及體驗活動的辦理，以一種全套的展出概念，規劃、執行、行銷，打造出有別於一般博物館的展出。

小白宮室內展覽展示。

依據荷蘭風格修復的起居室。

（二）古蹟參訪

參訪古蹟是一種親近古蹟的策略之一，一個好的參訪，能讓人走進空間時，感受到空間的變化，如果在參訪時能聆聽空間所發生的故事，人們對於空間想像就會有不一樣的思維。過去參訪古蹟，人們總停留在單點建築內，透過解說來想像過去空間裡人事物的歷史和狀態，對於古蹟空間在城市歷史串聯上通常被忽略了，這樣的模式下想瞭解城市的前世今生，在時間與空間的軸線上總有被切斷的感覺。因此，博物館在古蹟參訪的設計，跳脫過去單點呈現的模式，以區域或主題的架構，從時間的軸線上與空間串聯，讓空間的參訪是架構在時間的演進上。例如以馬偕博士生活在淡水的空間為主題的「馬偕之路」，即是以馬偕到淡水所發生的事蹟及駐足過的空間，以上岸處做為起點，參訪最初在淡水的租屋處、宣教的空間及行醫的偕醫館、結婚後的生活空間、辦學的學堂等，最後來到馬偕博士的墓園，走過了馬偕所經歷過的空間，看到也聽到了馬偕一生的事蹟，讓走在歷史小徑的現代人燃起思古幽情之情。還有以中法戰爭所經歷過的「老戰場之旅」；以漢人宗教起程所設計的「寺廟之旅」，以河系生態演變為主的「生態之旅」；以藝術聚落為體驗藝術的「藝術散步」等，不同的參訪行程，將古蹟的參訪延續到現實生活，讓古蹟的參訪不只停留於過去，而是個生生不息的延續。

另外，除了行程的規劃掌握了時間與空間的軸線之外，參訪的過程還有專業解說員解說，紙本文字解說折頁、書籍，自導式解說系統設置等，許多軟硬體解說的機制，期待能協助古蹟的參訪是一個更貼近真實的情境。

紅毛城景觀。

紅毛城與領事館官邸空照。

（三）推廣教育

空間的整合，可以讓人不知不覺的進入城市的故事，教育推廣的功能是可以讓人在無形中感受到潛移默化的改變。過去博物館在推廣教育的型態上強調專業知識的學習，博物館總是扮演一個社會教育機構，強調這是有別於課本的專業學習，在作為上採被動的等待，等待想要獲得該專業知識的人自己來到博物館學習。因此，真實的推廣教育成效是有限的。古蹟博物館為了落實教育推廣的功能，尤其現在社會對文化資產保存思維正改變著，文化資產的保存已是不可不做的重點。所以，該如何做才能讓民眾瞭解文化資產保存與再生的重要？如何透過教育推廣讓文化資產守護成為全民生活的一部份？博物館在推廣教育上以家鄉守護為主軸，從認識自己的家鄉開始行動，藉由推廣喚起居民珍愛生活的土地，關照祖先留下的文化財。因此，博物館成立文化資產守護網絡，建置導覽解說系統，與教育系統結合，與社會教育結合與辦理文化活動為推動策略，企盼以不同的管道主動出擊，並朝生活化的模式帶動推廣教育。

1. 成立文化資產守護網絡

每一個城市都會有老的空間、老的建築、老的故事、老的人與老的記憶，這所有記憶的開端都曾經是：年輕的、小的、新的…，就在時間故事的發展中，這些故事中的主角曾經有的青春與夢想，正和現在的你我一樣精采。如果我們願意走進城市每個角落，「城市裡所有的青春與夢想，正和現在的你我一樣精采。博物館配合文建會積極推動「社區文化性資產守護網」，其目的是希望透過地區古蹟、歷史建築、傳統建築保存等文化設施的興建與整修過程，逐步推動在地社區居民文化資產守護概念，擴大居民公共參與的興趣與意願，以草根人文力量的展現，進而達到地方活化、在地認同的功效。目前博物館已建構完整的文化社群網絡，未來透過與其它城市守護網絡的連結，希望營造出社區與社區間相互學習與交流的互動平台。

2. 建置導覽解說系統

解說導覽是一種透過各種媒體傳達溝通的教育活動，他藉由許多媒介使訊息的傳遞者與接受者有所互動，透過解說導覽可以瞭解過去與現在，自然及人為景觀的差異，並從歷史及文化事件的意義帶領人走進傳達者的意境。因此，想要傳達城市的空間與人的故事，導覽解說系統的建置分外重要。博物館在導覽解說系統的設置，分成硬體導覽設置如，自導式的指標導覽系統、網路系統，軟體解說規劃以文字解說折頁及書籍、解說人員設置。在硬體解說系統的裝置，在城市不同的交通中心或人潮匯聚空間，設置自導式解說指標，透過指標傳達各古蹟及景點的位置、歷史背景與方向，遊客可藉由指標系統，瞭解前往點的歷史脈絡與方向。在軟體作為，除了文字解說外，還規劃以 PDA、手機的導覽途徑及導覽人員的組成及培訓。博物館除了自行辦理志工導覽培訓外，還委託社區大學對社區民眾辦理優質導覽培訓課程，讓有興趣的民眾藉課程的參與，認識家鄉的文化與歷史，並能實際參與家鄉解說的工作。

3. 與教育系統結合

教育的可貴來自於「引導」和「潛移默化」的功能，每個人從小到老都在學習、在教育、在生活，因此，學習是無所不在，從社區到學校、國家，甚至於世界，每一件事物都在被發掘與探索。文化資產是集祖先智慧所保存下來的文化財，「文化資產」的保存，可以說是生命傳承最真實的活教材，可惜當今，文化資產面臨觀光化及拆除的負面衝擊，想要導正對於文化資產不當行為與錯誤的訊息，唯有藉由「教育」來做為改變的契機。

博物館與教育系統的結合策略是，積極參與體制內學校教師的進修活動，透過宣導來傳遞文化資產保存的重要，且協助教師開發文化資產融入課程及學生的學習單等，另外為教師及學生辦理古蹟導覽培訓課程，並以辦理認識古蹟日，古蹟導覽，寫生等藝文活動來引導學生親近古蹟，以更積極的態度與教育系統結合。

4. 與社會教育結合

社區營造的目標，不僅在於營造實質的學習環境，更重要的在建立社區成員對於社區事務的參與及地方共識的建立，進能提昇社區居民對生活空間的瞭解與生活美學的實踐。一個落實的社區營造，可以讓民眾透過過程更加瞭解生活的土地，並認同家鄉的文化，肯定自己在人群的價值。因此，博物館秉持社區總體營造的理念，希望能融入地方，並以人為本、文化資產守護、地方產業發展等面向切入社區，從民眾生活問題的解決、社區環境的改善到文化資產的保存與再利用的議題，透過討論、組織、行動，促使社區重視生活週遭的事物，讓生活有活力與生機，並將之轉化，成為民主社會中公民意識的覺醒與社區凝聚的作用。

5. 辦理文化活動

地方文化活動的辦理可以活絡節慶，展現地方特色，促進產業經濟發展，同時也可以帶動觀光，展現生機。淡水在地，過去擁有豐富的文化活動經驗，除了展現出淡水人的創意及活動力之外，更是活化空間及促進地方發展重要的策略。近年來，淡水的各項文化活動發展已漸趨完整。因此，博物館在文化活動的規劃會配合在地文化活動的辦理，除了參與在地已蔚成風氣的活動如，由農場休閒協會所辦理的「淡水蘿蔔節」，清水祖師廟所籌辦的「五月節」，由淡水教會所辦理紀念馬偕博士逝世紀念的「馬偕日」，由淡水八庄頭所輪流辦理的「大道公祭典」，還有由公所舉辦的「藝術嘉年華」及文化工作團隊舉辦的「埔頂鐘聲」音樂會等屬於地區性的大型活動。而博物館也會在每年九月的第二個星期假日，辦理「認識古蹟日」活動，透過古蹟的免費開放，帶領居民參訪古蹟，藉空間來瞭解過去，並認識欣賞這些古建築藝術。另外，在假日或夜間，博物館也會邀請在地藝術工作者，將藝術與古蹟空間結合，開創空間活化的可能性，如與金枝演社結合的環境劇場，與藝術家結合的藝術駐館，藝術表演或展覽等。這些屬於文化性、宗教性及創意的活動不斷，讓淡水在山明水秀及人來人往的環境中，

增添了不一樣的氣氛及盎然的生氣。

在文化活動的辦理上，博物館除了秉持「地方文化規劃」的任務，積極參與深耕地方許久的文化活動外，還配合節日，如，兒童節、母親節、父親節、情人節、春節等，針對特定節日所舉辦的活動，及以老人、青年、青少年或兒童這些特定對象所舉辦的活動，甚至於協助文建會、縣政府與鎮公所辦理各項文化活動。透過活動的辦理，博物館希望能提高民眾「參與」的動力及親近藝文的機會。從活動中凝聚人氣；從活動中教育民眾；從活動中拉近情感；從活動中學習特定的主題；從活動中獲得商機，當然也從活動中延續文化傳承血脈，辦理文化活動，確實是一個發展地方文化很好的策略。

家鄉守護地圖
繪製工作坊。

三、營運模式

(一) 經營主題

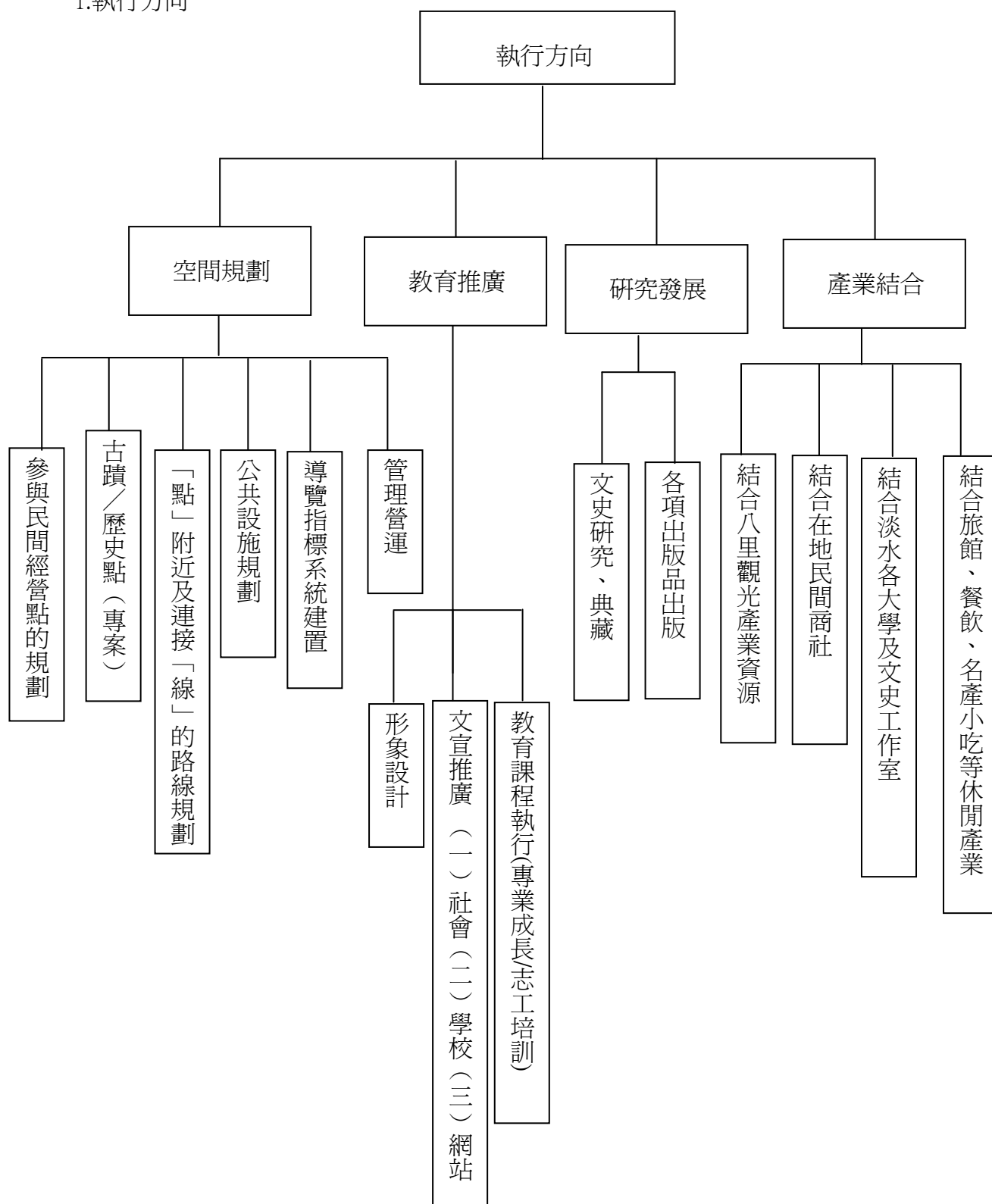
「淡水古蹟博物館」是一個不以營利為主的機構，所有運作經費均來自政府的補助，目前以行銷淡水 25 處古蹟及直接經營管理的 6 處古蹟為主，其中以完成修復對外開放的淡水紅毛城、滬尾砲台及前清淡水稅務司官邸（俗稱小白宮）為中心。在經營上，以販售門票、部分空間委外做為博物館基本的收入。在主題定位上，博物館放棄過去一般博物館經營的窠臼，以園區的「大博物館」概念經營，並以「生活博物館」思維，架構博物館的內涵與目標，戮力於地方特色的經營及活化文化資產的實踐中，在整體策略上，以結合社區營造行動與居民建立資源共享的思維，讓居民成為城市最佳的導覽員，細數城市中每一條「市街」及生活的點滴，分享淡水的歷史，建築藝術、自然生態、生活藝術與飲食文化，點滴呈現都是博物館展示的一環。淡水，透過「淡水古蹟博物館」的經營，希望呈現一種與居民夥伴關係的模式，更重要是「人」將為城市的最佳化妝師。

(二) 經營模式

博物館最重要的任務是作為地方發展的觸媒，因此，博物館不應只有建築、展示和活動的呈現，在地方的經營，要跳脫過去民眾對公立博物館經營的認知。「淡水古蹟博物館」經營的模式是將園區結合地方的自然生態、歷史傳說、教育、產業、觀光景點與古蹟空間，做整體內容的規劃，在行政服務思維上採用「文化事務派出所」及時在地化辦理的概念，在經營上，跳脫一般博物館的窠臼，採用企業管理的模式，讓不同點的空間能在一個營運架構下，保有各個點的特色及經營模式。更重要的是，博物館整體規劃配合城市的紋理設計符合在地的模式，讓空間、歷史脈絡、推廣策略、社區互動上，建立一個屬於地方生活的「生活及環境博物園區」。

從博物館在執行方向中的空間規劃、教育推廣、研究發展乃至與產業結合的方向上，可以看出博物館營運的模式與策略，面對現階段觀光行為的衝擊及地方發展的需求，博物館的經營模式除了要做好地方發展觸媒的角色外，更應以博物館所能擁有的公部門支援協助地方文化管理與產業的發展。

1.執行方向

2. 空間分區策略

淡水古蹟博物館在空間分區的原則，是以「區域」為整合概念，將散落各點的古蹟，依其歷史發展脈絡與城市紋理結合，並藉地緣關係而形成區塊，這些區域的空間及生活特色，融合政府在地方發展的政策，博物館將淡水空間區分成：鼻仔頭史蹟園區、漢人市街區、埔頂地區、中法古戰場四大區，並以文建會「區域型文化資產保存及活化計畫」為中心，按期分區做歷史的調查、風貌保存的規劃及修景改善工程。這些構想正與博物館原以推動的生活（生態）博物館的作為不謀而合，是故，博物館在中央補助下推動活化空間及區域型文化資產保存的工作，不僅想彰顯區域環境是文化資產風貌保存的重點，更是活化經營的基礎。因此，不論在空間架構、歷史深度、社會資源的各個面向中，博物館都將以區域的概念進行整合、發展與改善的機制。

3. 區域型保存

隨著觀光開發所造成空間的改變與衝擊，博物館在保存與發展的拿捏中，藉由空間整合的模式，以歷史氛圍及空間特色來營造不同區域的氛圍，而不同的區域有不同的定位及遊憩方式，提供了參訪遊客瞭解淡水豐富多樣性的生態與人文的機會，再加上博物館將這些空間融入城市的發展紋理中做整體的規劃，因此當你進入不同的空間，就像走進城市不同的時代，空間與人間的故事給了你不一樣的感受，而空間所創造出來的故事正是博物館在整合空間策略的目的。博物館除了在空間做整合之外，並加強對於淡水在區域型保存與活化計畫上，依據博物館在區域型保存與活化計畫的重點目標鎖定以下四個工作重點：

- (1) 依據現有的資料，對轄區內之史蹟據點進行整體評估：鑑識目前文化資產指定、登錄及保存維護現況，重新評定其區域性的角色與地位。
- (2) 以整體性的場域(site)環境概念，將轄區內的古蹟、歷史建築、傳統聚落與街道、傳統老店與技藝、自然地景等等有形或無形的文化資源，作全盤性的了解或調查，並提出完整性的保存維護計畫，以活化經營的角度切入，以提昇其經營能力與管理品質，並積極地形塑出地區意象，維繫集體記憶與意識，建立在地文化認同價值。
- (3) 掌握既有社區組織、非營利組織以及專業團隊的曾經參與情形或所執行的相關計畫，以廣納豐沛的人力與專業能力，成為文化資產人力庫。
- (4) 最後，綜論上述所及，提出史蹟據點及其週遭地區的都市設計綱要計畫。

(三) 網絡的關聯與互動

活化經營除了空間的整合，建立與地方產業網絡的關聯與互動，可以讓文化資產的經營更為多元，尤其是一個城市沒有產業，人民就必需外出求生存，在只有睡覺的城市裡，沒有生產及消費的互動關係，生活將產生許多的問題，例如通勤問題，城市活力與創造力不振等，城市活力不足，生存的基礎就薄弱，而地方發展自然蕭條，蕭條的地方經濟將成為城市發展的隱憂。博物館雖然以地方文化為首要任務，但是對地方經濟發展

的促成自不可置之於度外，爲了協助地方產業的發展，博物館以帶動者的角色，邀約文化產業、觀光產業及地方產業，固定研討淡水所面臨的衝擊與困境，透過共業的概念，在不停的對話中，相互扶持，相互激勵並達成共識，希望面對淡水的問題來解決共同的困境。目前博物館與地方產業對話是每三個月聚會一次，每一次就淡水的現況、未來發展的議題做對話與討論，並採輪流承辦的方式，每一次更換會議所在，在持續的辦理中，尋求問題的解套與工作的分配。

博物館在淡水建立夥伴關係的機制已一段時間，不管是博物館產業或異業的結盟，始終抱持著支持、相輔相成的概念攜手前進，例如博物館與公車業、航運及其它博物館，共同面對往返淡水、八里的交通及旅遊的紓困所合作推出的「All Pass 券」，主要是結合古蹟博物館與十三行博物館的門票、兩地的公車及來返淡水、八里間的船票，另外，還有只在淡水旅遊的「一日券」等。除了與交通業及博物館合作外，博物館選定淡水紅毛城開放夜間營業，協助餐廳與飯店業者提高消費與住宿的機會，串聯山上觀光農場的特色，在辦理認識古蹟日時，配合辦理淡水旅遊展的宣傳與行銷，爲了協助藝術家販售藝術品，辦理展演及創意市集，爲了推銷淡水名產、規劃遊程而出版旅遊雜誌等，努力促成地方產業的發展與地方文化特色的建立。

爲了帶動產業，博物館在適當的條件與環境下，結合在地產業，從與產業的對話開始到活動的辦理，從同業結盟到異業的結盟，這些共同的行銷作爲不只單純的推動產業發展，更在資料系統的建置下，以創新永續的概念，凝聚共同的價值與行動，一起爲地方發展及家鄉資產守護而努力。

（四）發展困境

在歷史版圖上曾經起起落落的淡水，歷經了多國與多文化的洗禮，這個有山河海的小鎮，在詩、文與藝術的隱喻下，一直是大台北都會居民心靈休憩的窗口，過去人們漫步在淡水巷弄，找尋生活的驚奇，在自然換化的景觀中沉靜，在純樸的民居中找到真實。卻不知何時，掛上全國觀光客最多的光環，卻讓淡水在熙來攘往觀光客「第一」的舞台中迷失。現在的淡水，在房地產業者的凝視下，大樓一棟比一棟高，在觀光客的凝視下，淡水除了觀光產業，還是觀光產業。此刻的淡水，留在舞台上就只剩下「觀光客」凝視下，對物質慾望的好奇與滿足。五光十色變化迅速的觀光產業；爭奇鬥豔的房地產廣告；假日穿梭在大街小巷的自行車及人潮；忙碌迎接觀光客的淡水居民，這個看似活絡卻失真的實景狀態，讓來到淡水的觀光客看不到居民的生活，聽不到樹林裡的蟬鳴鳥叫，聞不到那空氣中略帶鹹濕的味道，吃不到淡水原味的小吃，卻總在晃蕩中拍了許多到此一遊的照片，從此影像成了他們對淡水的記憶，而淡水在地的經驗與生活的真實，卻在觀光的舞台中黯淡。如何重現「淡水」歷史小鎮的真實性，成爲博物館面對文化修補所面臨的第一個困境。

而博物館真的只是教育機構嗎？或者博物館只是在建築物內做展示的展示館？面對新的世紀來臨及觀光行爲的轉型，「文化觀光」將是未來觀光的趨勢，人們到博物館

不再滿足於看展示或聽導覽，他們希望藉由博物館來瞭解所在地生活的風貌及所有的故事，細細品味地方獨特文化已是許多觀光客追求的目的。因此，此刻的博物館必需解構過去的體制，重新建構博物館存在的價值與目標，更重要的是，博物館該如何定位自己在地方的角色，來回應時代的脈動與發展的趨勢，已是博物館要面臨轉型的第二個困境。

淡水古蹟博物館以「生活博物館」概念已實踐多個年頭，由於生活博物館概念的溝通與地方共識的建立仍嫌不足，加以博物館人力編制不足所造成人員的異動及素養不足，雖然博物館已加速辦理專業成長課程，卻總來不及訓練新人，在這樣困境下，博物館除了應付展示與活動、營運等基本工作外，實踐「生活博物館」的理念並與在地民眾繼續對話的機制明顯不足。此外，許多文獻及台灣博物館發展案例看來，臺灣以「生活博物館」概念操作博物館經營的經驗幾乎是零，在無前例引導的狀況下，對於「淡水古蹟博物館」以生活博物館概念來操作「文化事務派出所」的模式與成效，無法檢視與討論。種種因素的牽絆，導致在人事異動後，對於「生活博物館」與「文化事務派出所」的實踐，有很大的不確定數，這將會造成博物館在實踐上所面對的第三個困境。由於文化觀光的興起，導致文化資產的再利用受到了政府與民間的重視，因此，活化成為文化資產保存的重要目標，而文化資產再利用也迅速成為新的觀光景點，對於此刻，文化資產的活化只重視經濟的前提下，資產的保存與維護面臨了真實與改造的衝擊。博物館面對一波接一波的發展困境，唯有透過討論與對話的機制，才能共同面對淡水發展的問題。

四、空間描述

隨著文化觀光的興起，將文化資產活化並與觀光結合，已成為世界的趨勢。文化資產該如何保存、維護或發展也成為各國現階段重大的議題。淡水目前已登錄的古蹟與歷史建築共有 25 處，這 25 處古蹟及歷史建築，從關渡沿著淡水河一直到了漁人碼頭，分佈的範圍甚為遼闊，各古蹟點所代表的空間範圍都不大，就維護管理與歷史風貌上的保存確有難處，因此，博物館透過「區域」的概念，以分區模式來進行管理維護，同時也因應遊客參訪的方便性，將這些古蹟點及周邊空間以區域整合概念來賦予生命力，沿著淡水河岸分別區分鼻仔頭史蹟園區（含英商嘉士洋行倉庫、湖南勇古墓、鄞山寺、水上機場、氣象觀測所），漢人市街區（含福佑宮、龍山寺、祖師廟、施家古厝、老街、日商中野宅），埔頂地區（含紅毛城、前清淡水關稅務司官邸、理學堂大書院、馬偕墓園、外僑墓園、多田榮吉故居、淡水禮拜堂、滬尾偕醫館），中法古戰場區（含滬尾砲台、忠烈祠、公司田溪程氏古厝、公司田溪橋遺址）。就管理維護，這四區所有的古蹟點，屬於公有古蹟由公部門負責管理與維護，私有古蹟部分由所有權人負責管理維護，每個古蹟點，博物館均配有專人定期巡視並督導其管理維護的責任。在空間活化與推廣上，四區各依其歷史背景、空間環境、保存現況及再利用目標，架構該區的保存及推廣計畫，並透過空間修景、古蹟點整修、活化再利用、活動推廣的策略來形塑每一區域的風貌與特色。目前這 25 處的古蹟與歷史建築現況如下表：

	古 蹟 名 稱	指定類別	種類	所有權屬	所有或使管理單位	目前使用情形	建築物現況
鼻仔頭史蹟園區	鄞山寺	國定古蹟	寺廟	私有	鄞山寺	寺廟，對外開放	已調查及修復
	滬尾湖南勇古墓	縣定古蹟	墓葬	公有	土地：淡水鎮公所， 管理：臺北縣政府	墓園，開放空間	已做歷史調查
	原英商嘉士洋行倉庫	縣定古蹟	其他	土地公有 建物私有	土地：中華民國、淡水鎮公所， 建築：淡水文化基金會	半公用：社區大學	已 做 歷 史 調 查，目前修復中
	淡水氣候觀測所	縣定古蹟	其他	公有	交通部中央氣象局	氣象局使用，部份開放	已做歷史調查
	淡水水上機場	縣定古蹟	其他	公有	中華民國空軍總部	軍事重地不開放	已做歷史調查
漢人市街	淡水龍山寺	國定古蹟	寺廟	私有	淡水龍山寺	寺廟，對外開放	已調查及修復
	淡水福佑宮	國定古蹟	寺廟	私有	淡水福佑宮	寺廟，對外開放	已調查及修復
	淡水崎仔頂施家古厝	縣定古蹟	宅第	公有，小部分私有	大部份為淡水鎮公所， 小部份施真美等	民居，未全面徵收	未做調查修復
	日本警官宿舍	歷史建築	宅第	公有	淡水警察局	閒置	未做調查修復
埔頂地區	淡水紅毛城	國定古蹟	衙署	公有	臺北縣政府	實景陳展及庭園咖啡， 收費參觀	已調查及修復
	理學堂大書院	國定古蹟	書院	私有	真理大學	真理大學校史室， 有條件開放	已調查及修復
	馬偕墓	國定古蹟	墓葬	私有	淡江中學	墓園，有條件開放	已做歷史調查
	前清淡水關稅務司官邸（俗稱小白宮）	國定古蹟	衙署	公有	臺北縣政府	實景展出，收費參觀	已調查及修復
	淡水外僑墓園	縣定古蹟	墓葬	私有	外僑協會	墓園，開放空間	已調查及修復
	淡水禮拜堂	縣定古蹟	教堂	私有	台灣基督教長老教會淡水教會	公用，禮拜堂	已調查及修復
	滬尾偕醫館	縣定古蹟	其他	私有	台灣基督教長老教會淡水教會	有條件開放，假日為咖啡廳	已調查及修復
	淡水海關碼頭	縣定古蹟	其他	公有	中華民國海軍總部	軍事重地不對外開放	已做歷史調查
	多田榮吉故居	縣定古蹟	宅第	公有	中華民國經濟部	閒置	未做調查修復
	滬尾小學校禮堂	縣定古蹟	其他	公有	淡水鎮公所	閒置	未做調查修復
	日商中村野宅	縣定古蹟	宅第	公有	淡水鎮公所	閒置	未做調查修復
中法古戰場	滬尾砲台	國定古蹟	關塞	公有	臺北縣政府	實景展出，收費參觀	已調查及修復
	淡水公司田溪橋遺跡	縣定古蹟	橋樑	公有	所有權內政部營建署管理：臺北縣政府	公共道路	已調查及修復
	公司田溪程氏古厝	歷史建築	宅第	公有	臺北縣政府	閒置	已做歷史調查
其他	關渡媽祖石	縣定古蹟	碑碣	公有	竹圍國小自強分校	學校用，開放	未做調查修復
	滬尾水道	縣定古蹟	其他	公有	台灣省自來水公司	水源重地不對外	未做調查修復

五、創意經驗

（一）古蹟再使用的模式

放眼全球探討「文化在地化」的今日，在地文化資產的活化與再利用已成為打造地方意象的媒介，因此，古蹟再利用要有創新的作為並突破過去文化資產再利用只開咖啡廳與博物館的窠臼，就必須在活化資產的思維上有寬闊的想像。看古蹟點的再造不該再侷限於個體，而是以整體規劃的概念來確認古蹟再利用的方向，因此，古蹟的定位會是個體，也應該會是一個支援體，就看區域中空間角色擺放的重要性與位置的功能。以淡水這個城市而言，攤開 24 個古蹟分布在淡水的位置，博物館以區域的概念將各古蹟匯聚成聚落，對於每個聚落中各古蹟點的角色，在尊重原古蹟空間的用途後，博物館挑選較為精采的古蹟空間做為中心，從聚落主體的顯現方向，重新定位古蹟點的功能與方向，以用途不重複的原則下，古蹟與古蹟間的再利用就會是個相互支援的空間意向。因此，當這個聚落需要有旅遊資訊中心，就找到適切的古蹟空間來支援它成為旅遊資訊中心，需要有飲食或休憩空間時，某個古蹟空間中的區塊，將會成為這個新用途的空間。

在這樣的想像中，淡水的古蹟空間不再只是靜態的展示場，可能會有旅遊資訊中心，會有咖啡廳或餐廳，會有居民活動中心，會有社區大學，會有環境劇場，會有民宿，會有賣店，會有舞蹈或戲劇排練場，會有宴會中心，會有書局，甚至會有從沒有想過的可能發展，因為一切，就在整體規劃後所要的需求下，發展出不同以往的一個新思維。

砲台壅道中的
講座活動。

（二）連結文化派出所的在地經營

過去台灣的各級政府，因為憲政體制的任期制，在講究短期內有政績的前提下，所有首長都以建設來做為政績好壞的衡量，對於建設之後的管理維護，通常因為選民關注

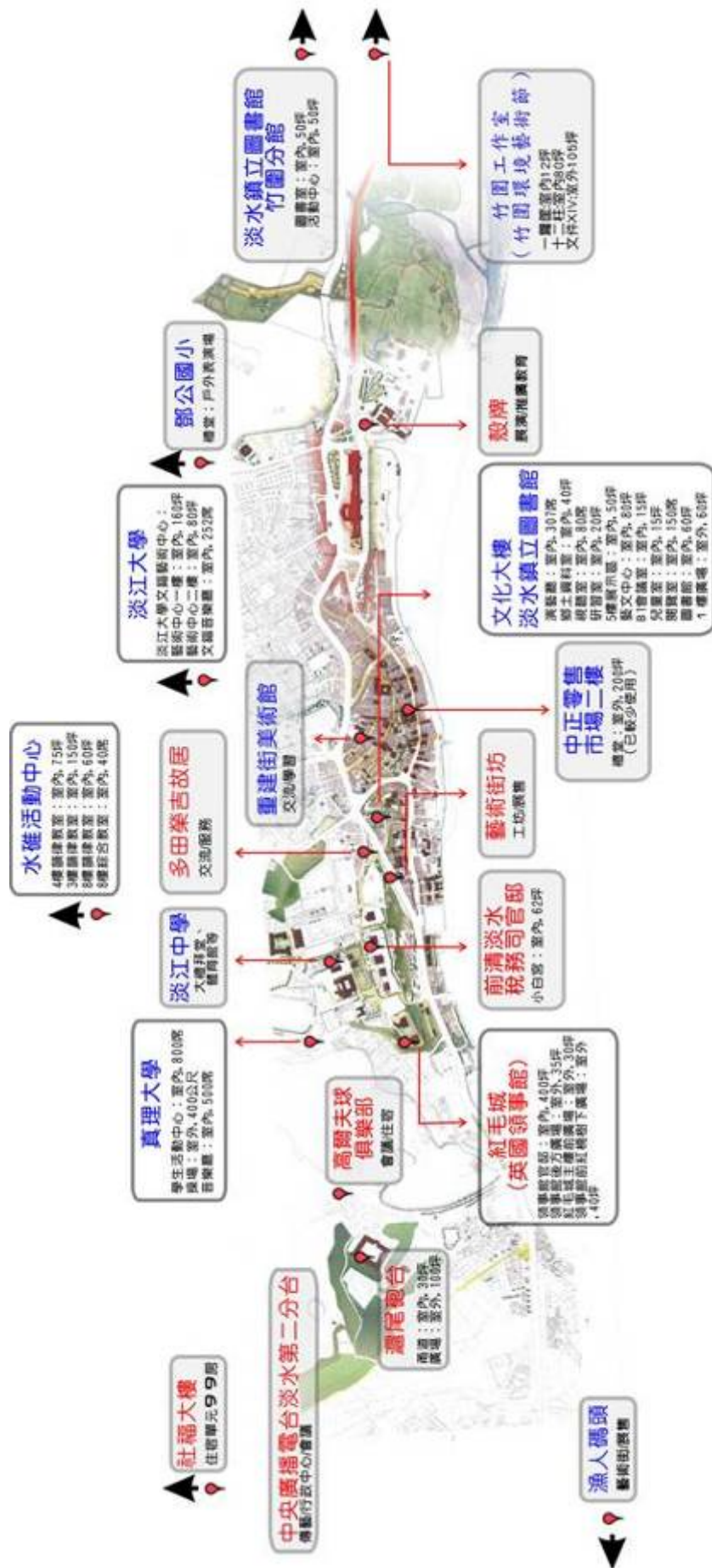
的少，加以現任首長不願意為上一任首長所做的建設加分或背書。因此，管理維護這件不討好的作為，自然很少被強調，導致許多在地方建設的大型博物館、體育館或公園等公共設施，在首長易主後，面臨關門或閒置的事件發生。另外，臺北縣因管轄的面積廣闊，在鞭長莫及的因素下，常以金字塔式的統一管理，來經營各地方的「文化規劃與管理」，欠缺和地方充分的溝通與在地方的耕耘，如果再加上承辦人員因專業不足或業務量太多所延誤的事實，將導致政府的政策無法有效的貼近民意，更讓在地知識與經驗的傳承或地方特色的建立難有成效，以上種種因素的累積，導致民眾對公部門有「官僚文化」、「沒有效率」的評價，漸漸對於政府的能力與誠信失去了信心。

面對這種現象的發生，「創意的政府」除了要放棄過去只重硬體不重軟體的思維，更應建構所有大型建設開發的同時，必需納入成立管理機制與管理單位的思維，讓建設與管理共同參與過程、一起成長，並在啓用後以「文化事務派出所」的概念，設置一個在地的管理機制，讓「文化事務派出所」除了執行應有的管理、維護與營運外，對在地的文化特色規劃及地方發展，才會有更真實且貼近民意的作為。

而所謂「文化事務派出所」本意是指文化局派駐地方服務的分機構。而「文化事務派出所」的作為是，為地方規劃文化脈絡、辦理文化活動、促進文化消費、研究文化開發及生活美學與為民服務等文化事務上。希望因為「文化事務派出所」的設置，能提昇居民生活品質及對文化獨特的品味，當然更重要的是對政府的信任。

不過，目前政府在地方設置「文化事務派出所」的作為，由於現階段法令及觀念尚未成熟，面對經費籌措與人事調度的困境也尚未解套，要在每個鄉鎮市成立「文化事務派出所」，的確有其困難點。先期可以實驗性方式來選擇發展上迫切需求的地方，以政府既有的機關如「博物館」、「風管所」或「發展穩定及程度較優的鄉鎮公所」，以基本業務組織調整或以專案編組的模式思考，透過行政設計轉換及人員專業概念的成長，建立地方「文化規劃及管理」機制，並在專案專人執行下啟動「文化事務派出所」的作為。在後期就法令與經費的整合下，政府可重新就地方特色來分區，並就各分區原有的機關以整併、轉型或新設立的模式來設置「文化事務派出所」的組織，例如，將台北縣依文化發展背景與地緣區分成幾大區，並就現有四大博物館與風管所來擔任各區「文化事務派出所」的任務，這樣的改變，實質上在經費及人事費上不但不增，反而可以精簡組織編制，並達到更務實的成效。

「淡水古蹟博物館」的經營對淡水的發展確實有一定的成效，對於以「文化事務派出所」的模式來執行在地文化規劃及管理的運作，確實也達到了活絡地方發展及扮演好觸媒的角色，博物館的作為讓政府在地方發展的著力與承諾落實了，當然，也看到了人民在生活的改變與觀光品質的提昇。因此，成立一個在地的文化管理機關，確實是面對新世紀的轉型可以解決問題的一種作為。

2007 淡水古蹟博物館藝術文化空間推動構想

案例二：金枝演社（本案例照片由金枝演社提供）

金枝演社創立於 1993 年，其融合了傳統與現代的創作能量，探索屬於台灣的原創舞台表現形式，呈現台灣戲劇多元表演的極大可能性。其獨特的美學風格，反映出台灣民間的生命力與民俗美學，底層、俚俗而野味十足的創作特質，自然地散發出『金枝』特有的草根氣質魅力。

以戲劇表演作為呼應空間場域、歷史氛圍的金枝演社，劇團落腳於淡水，從歌仔戲中的「胡撇子戲」¹形式出發，巡演全省夜市演出；並且從 2002 年開始，嘗試以淡水的古蹟及歷史建物作為演出時的舞台，深化為「環境劇場」²的演出。如同視覺藝術中的公共藝術將展演場域從白盒子的美術館中走出到生活場景中的公共空間，藝術品不再是供觀眾朝聖其「靈光」（aura）的神聖物，而是可親近、可象徵其地點感的象徵物。金枝演社也始終秉持著「靈感從土地而生」的使命，在每一齣戲的編寫中，加入了在地的情感與元素，結合生活場景與歷史意涵，擴充了「環境劇場」不僅跟「空間環境」對話的意義，更實踐了在非常規演出環境中，與民眾深切相關的集體意識。

淡水近二十年來，因著捷運的通車，從小漁港迅速都會化，即使承載著豐富的歷史空間意義，卻也成為台北都會區在休閒中的「後花園」角色，再者也成為當地人對於淡水發展為「觀光休閒都會化」的想像。「都市化」既被想像為一種所謂現代化的形式，而城中的舊建築、舊街道和舊區，那怕是擁有歷史價值和地方色彩的，都成為一種「鄉愁」式的緬懷。以「環境劇場」為金枝演社的空間實踐，金枝演社在淡水演出的劇碼中，則重新賦予戲劇本身及空間舞台的主體性，創造其「空間的歷史與空間被再現的歷史」。同時也擴展了遊客對於古蹟管理、古蹟群的展演方式過於單一、同質性的認知想像，將空間生產、戲劇的呈現與文化意義重新拆解與構築，賦予「空間再生產」的積極意義。

一、說明

從一九九三年成立以來，金枝演社的發展，以歌仔戲為主要的演出形式，結合戲劇與生活，並將演出的場景從室內搬演到戶外，試圖將台灣的傳統表演融入接近土地與普羅大眾的特質。從九六年《台灣女俠白小蘭》四處巡迴夜市演出、《群蝶》出國展演、到《可愛的冤仇人》結合內台歌仔戲的活潑形式，一路以來，已經逐漸累積出自己的味道。「過去是刻意加入歌仔戲等民俗表演形式，現在已自然而然成為創作思考的一部分，

¹ 「胡撇仔」一詞，來自日語外來語「オペラ」(opera)，是一種融合新劇、歌舞劇、西樂等的表演風格，普遍存在於台灣傳統戲曲如歌仔戲、客家戲、四平戲等之中。

² 1973 年，美國紐約大學(NYU)大學教授、同時也是劇場導演的理查·謝喜納(Richard Schechner)發表了「環境劇場」(Environment Theater)一書。「環境劇場」的特色，是強調劇場環境因素的重要性，認為所有的劇場空間，包括觀眾席皆是表演空間；強調劇場內所有的元素皆是平等的，不應讓劇本的文本主宰了劇場的一切發展；「環境劇場」的演出場地可以是街頭廣場、公園綠地、山崖水濱，意將劇場活動推向廣大的群眾，實際達到演員與觀眾之間直接以及面對面經驗交流的目的。

是金枝的風格了。」

金枝演社向來善於將戲劇與生活結合，以最接近土地質感的質樸與熱情，打動民間普羅大眾，讓民眾重新找回戲棚腳的感動。簡單、俚俗、直接而訴諸情感的戲劇表演方法，有別於西方劇場的創作特質，形塑金枝演社與眾不同的台灣風格。2004 年金枝演社更與淡水古蹟博物館合作，於滬尾砲台演出《祭特洛伊》共 10 場。不管是《胡撇子戲：台灣女俠白小蘭》、《可愛冤仇人》、《觀音山恩仇錄》、《祭特洛伊》；等作品，都堅守著「從土地出發，向土地學習」的理念的金枝演社，是堅持生活在這片土地上的表演實踐者，是吸取淡水土地養分，萌芽茁壯的表演團體。

金枝演社做為淡水在地的表演團體，並將古蹟的空間氛圍、歷史脈絡結合戲劇演出，使「環境劇場」的實踐，從過往的遺跡，重新被賦予文化意義的重構與空間形式使用意涵的轉換。我們已不可能從時間看到歷史的改變和發展，而只能看到空間的改變和發展。一個城市的魅力，就是源於土生土長的地方色彩，不僅僅是在地居民所感受到，源自於土地的底蘊所激盪出來的戲劇，遊客所嚮往的也是這種獨特的本土生活文化。難怪總是以創新語彙賦予本土劇場元豔麗的舞台，金枝演社因此被譽為「台客第一天團」。

二、條件與脈絡

金枝演社落腳於淡水，並多次在淡水古蹟園區的場地演出，將戲劇結合空間歷史，進行了「空間再生產」的符碼再造，賦予原本被定義為古蹟歷史意涵新的「再現的空間」（Representational spaces），將社會構成與歷史以戲劇的方式呈現，激盪出生活經驗空間中的文化生產。隨著金枝演社所呈現不同劇碼的意義，演出地點也從早期「胡撇仔戲」的全省夜市巡演，到為古蹟空間中量身訂作的演出，秉持著「從土地出發，向土地學習」的精神始終沒有改變，也落實在不同的戲劇主題及空間使用上。

金枝演社於淡水古蹟園區「環境劇場」演出年表

劇碼	年代	演出場地	備註
觀音山恩仇記	2002	殼牌倉庫	
祭特洛伊	2005	滬尾砲台	首演於 1997 年台北市建國啤酒廠
浮浪貢開花	2006.11/25	淡水鎮立圖書館演藝廳	
仲夏夜夢	2007 / 09 / 07 (五) 至 2007 / 09 / 09 (日) 2007 / 09 / 13 (四) 至 2007 / 09 / 15 (日)	淡水小白宮	原訂為 2007.6/15~6/20 演出，因大雨延期
祭特洛伊攝影展	2007 / 07 / 07 (六) 至 2007 / 09 / 02 (日)	滬尾砲台	
山海經	2008.4/17-20、24-27	滬尾砲台	
浮浪貢開花二	2008	淡水鎮立圖書館演藝廳	

（一）金枝演社於淡水演出之「環境劇場」劇碼

2002：觀音山恩仇記

2002 年，金枝演社推出《觀音山恩仇記》，是個發生在淡水觀音山延續以六個段落的神話，由古至今，講述人類起源、爭戰、欲望、毀滅，以至求道的諸多過程，可視之為六世的輪迴，或者是六場夢境。

所選定的演出場地「殼牌倉庫」原是英商殼牌石油的廠房，具有一百多年的歷史，並由台北縣政府指定為縣定古蹟。《觀音山恩仇記》以殼牌倉庫中傾頹的油槽舊址等戶外場地做為主要的演出場地，該處地形層次豐富，本身即具有相當的舞台效果，再加上景觀藝術家張鶴金的裝置藝術相結合，在不損古蹟原貌的原則下營造出戲劇與地景相融的氛圍。

為了這個場地，編劇游蕙芬修改了原先的劇本，進而尋找更多的素材去豐富整個演出。而負責舞台裝置的藝術家張鶴金，也將針對高低起伏的地勢與階梯，規劃出如同古希臘圓形劇場的環境，讓觀眾可以遙望在小山坡上呼喝行走的演員。為了更熟悉環境，演員將搭起帳棚，在園區裡住一個月，感受整個環境的地勢與朝夕變化

此外，導演和全體演員也在演出的一個月前駐紮到殼牌古蹟，使演員必須自然的成為演出場地的一部分，這是截然不同於戲院演出的一項重要挑戰。猶如過去曾在廟口夜市搬演的諸多「胡撇仔」戲碼，場地本身確實會讓戲的內容、韻味被襯托的更完全；至於藉由戶外演出讓劇場藝術納為生活的一部分，則是「金枝演社」始終希望讓觀眾感受到的。

2005：祭特洛伊

《祭特洛伊》改編自世界最偉大的詩篇之一：荷馬史詩鉅作「伊利亞特」所記述的一場戰爭，描述了英雄征戰、死亡暴力、以及文明輓歌的特洛伊之戰。

故事穿越三千年前，以這場舉世聞名的特洛伊戰爭為背景，金枝演社藝術總監王榮裕，藉著西方經典文本思考自身的文化處境，從「虛擬的古台灣王國神話」意識出發，重新解讀特洛伊故事，描繪戰爭、人民、自由、意志等命題他從台灣的觀點看這一齣海洋悲劇，影射從未脫離戰爭、侵略陰影的台灣近代四百年命運。對他而言，「祭特洛伊」實為「祭台灣」，跨越三千年今昔，吟唱家園與故國的動人生命篇章。

演出地點為「滬尾砲台」，現址位於臺北縣淡水鎮中正路一段 6 巷 34 號。視野良好，可遠眺淡水河口及關渡大橋，四周景觀盡收眼底，可惜今為樹木所遮。砲台西側為淡水忠烈祠，東側為台灣高爾夫球場，北側為財團法人中央廣播電台，現定為二級古蹟。首次以「滬尾砲台」為演出舞台的大製作，有許多過去以來金枝所粹練成熟的舞台技巧與場面調度，尤其是透過戲劇把空間環境（「觀音山恩仇記」的殼牌倉庫）的創意，提升到一般黑盒子室內劇場無法表

現的空間美學意境。透過劇場來開拓古蹟的美學體驗，並以全本福佬話演出的千年史詩，充分表現台語的音韻之美，結合古蹟與劇場，在百年古砲台的星空下，神話、現實與戲劇融入一體。金枝演社的《祭特洛伊》創造了獨一無二的美感體驗，展現東西跨文化劇場風貌，並開發出前所未有的演出風格。

在往前回溯，早在 1997 年底，導演王榮裕便領著「金枝演社」團員在廢棄的台北建國酒廠演出現代寓言《古國之神——祭特洛伊》，在當時，此舉被警察單位指為「竊占國土」，但沒有料想到的是，這些風波竟成為往後華山藝文特區啟動藝文界及都市規劃者的關切，並成為文化政策關注的主要助力。再回到淡水的演出，則結合了演出地滬尾砲台現有的場地特色：土垣、壕溝、營門、子牆、砲座、被覆、甬道與廣場，構造層次分明。

2007：仲夏夜夢

2007 年九月七日起在淡水古蹟小白宮，演出最新力作「仲夏夜夢」。小白宮全名「前清淡水關稅務司官邸」，是清朝時期淡水海關稅務司官邸，在 1862 年時滬尾洋關正式設立，小白宮是一棟殖民地式建築，建築為西班牙白堊迴廊式建築，洋人俗稱小別莊 (bungalow)，可遠眺淡水河，景色絕佳；政府於西元 1997 年評定小白宮具有歷史意義，在建築上也具有其獨特的價值，而定為第三級古蹟。

淡水名勝古蹟小白宮外草坪，在金枝演社的變造下，變身成戀人及精靈們出場的魔法森林。戶外觀眾席備有充氣軟墊，觀眾可鋪坐在草地上，或坐在竹椅子上，恣意享受一場台式懷舊歌舞夢境。導演施冬麟在《仲夏夜夢》中嘗試在淡水河畔戶外演出，並融入火舞、雜耍，創作浪漫瘋狂的喜劇風格，以求做出台灣人看得懂的仲夏夜夢，並以鬧劇來表現戀人之間的浪漫瘋狂與嫉妒的情緒張力。

2008：山海經

2008 年 4 月 17 日起二級古蹟滬尾砲台，上演古蹟環境劇場大戲《山海經》為金枝演社的十五週年大戲。曾在台北華山藝文特區、高雄旗後砲台、淡水小白宮及殼牌倉庫等古蹟演出，《山海經》導演、金枝演社藝術總監王榮裕說，觀眾從各地來到淡水，走進由劉銘傳題字的「北門鎖鑰」營門後，也走進異時空。《山海經》這齣戲不但要用露天劇場來演出，還要以台語史詩的形式，來進行一場文化尋根。整齣戲不但在自然的環境中、和著風聲雨聲一同演出，還採用了不少幾乎失傳的原住民音樂、和平埔族古調。

在古蹟中演出的《山海經》以古老母語河佬話，重新詮釋中國神話經典《山海經》后羿射日、女娃化鳥、刑天爭神、夸父逐日四段故事，王榮裕說，《山海經》神話中也有和台灣原民相通的思維，他也以平埔族傳唱的

守牛調—滿洲景色入戲，在古蹟中和祖先連結，回應土地的呼喚。由於這齣戲是在近百坪大的砲台裡露天演出，不論是功力還是唱腔對白，對演員來說都是一大考驗。

位於淡水的真理大學邀請金枝演社在校園辦一場演前校園宣傳。因為山海經的展演於滬尾砲台發表，讓同學能在生活的校園週遭不經意地接觸戲劇活動，看到表演藝術的活潑性，並能鼓勵同學進入劇場。此外，在古蹟裡的彩排，也吸引了五常國中美術班的學生前來寫生，演員特殊的造型打扮，讓平常沒機會接觸現代戲劇的學生，大開眼界。

2007：祭特洛伊攝影展

向來以古蹟環境劇場聞名的金枝演社劇團，於2007年7月7日至9月2日期間，於淡水百年古蹟—滬尾砲台策劃了《祭特洛伊攝影展》，集結了兩大攝影名家—陳少維、陳逸宏之精采劇照與台前幕後側影。並特邀服裝設計賴宣吾、化妝設計洪祥翰，同步展出精彩創作手稿，並規劃砲台一隅作為服化製作場景，供來訪的民眾一窺演出現場時的後台風貌。

金枝演社藝術總監王榮裕表示，美國學者漢米爾頓所寫的《希臘羅馬神話故事》，其中一段寫道：「距今三千年前，在靠近地中海的小亞細亞東端，有一個大城市，其富庶和強盛舉世無匹，甚至今日，也沒有一個城市比它更出名，該城名叫特洛伊。」³讀完這段文字後，在我心裡響起的聲音並不是『特洛伊』，而是這段文字只要抽換幾個名詞，就可以變成『台灣』；台灣是個年輕卻歷盡滄桑的島嶼，在各個年代，都有如特洛伊版本的故事發生，只是規模大小不一。時至今日，我們仍然在面對的威脅，也是如此。」王榮裕藉著西方經典文本思考自身的文化處境，他從台灣的觀點看這一齣海洋悲劇，影射從未脫離戰爭、侵略陰影的台灣近代四百年命運，對他而言，「祭特洛伊」實為「祭台灣」。該劇並以台語演出詮釋千年史詩，充分表現台語的音韻之美。

2006、2007：浮浪貢開花 I / II

「浮浪貢」，福佬話念法是ㄉㄨˊ、ㄌㄨˊㄍㄨㄣˊ、《ㄉㄨˊㄍㄨㄣˊ》，三、四年級慣用的生活用語，泛指無所事事，閒著混日子、會亂說話的人，而關於這種人物描寫雖說感覺是負面用語，不過往往也用來形容身邊熟悉的朋友與親人，浮浪貢具有自由的性格、無法救藥的浪漫，有時在世俗的標準下，顯得很沒用，但其實有自己賴以信仰的生活方式。生活不是只有一套基準，浮浪貢往往看得到靈魂深處的慾望，勇於追求夢想的同時，也勇於放棄名利。³

³ 資料來源：「金枝演社浮浪貢開花網站」http://www.goldenbough.com.tw/flower/02_intro.html

《浮浪貢開花》架設在 5、60 年代的時空背景，加入了幾曲流行歌，配上西樂與霓虹燈光，增添娛樂效果，劇情走「愛情武俠倫理悲喜劇」的通俗路線。音樂多元，服裝傾向華麗鮮豔，演員亦會穿著洋裝及和服上場，表演方式較寫實生活化。百分百的「台客風」，結合復古的服裝、場景，又搭配「俗擱有力」的順溜台語演出，結合了胡撇仔風格、歌廳秀場、江湖賣藝、台語老歌等本土表演形式，以奔放狂野的姿態展現保守純真的情感，俚俗又濃烈的正港台灣味，讓看官們過足台客癮。

主角阿才設定為來自於淡水沙崙的「油車口」；舞台場景為淡水的「四季春」卡拉 OK 酒店；船板舞台的靈感來自於淡水河口停泊漁船的港口；電子花車的演唱橋段也來自於夜市的七彩霓虹燈...，正是在這些扣合著在地脈絡的故事與生活場景中符號元素的誇張化，因此能引起觀眾的共鳴。

三、經營主體/營運模式

經費來源

從 1993 年至今年 2008 年，金枝演社已經成立 15 年，並有 11 年獲選文建會扶植團隊，連續兩度獲得國藝會卓越計畫的創作演出專案贊助。贊助會員組織【金枝椅子會】捐助支持，逐步成長為 12 名支薪演員和行政的中型劇團，每年營運金額達 1000 萬元。

「椅子會」會員網絡

2002 年 9 月，在林懷民老師的建議下，【金枝椅子會】成立了。數年來，透過椅友們的熱情支持與推動，迄今，金枝的年收入有近三分之一是來自金枝椅子會和民間友人的熱情贊助。【金枝椅子會】亦成為金枝走演台灣、以戲劇形式回饋社會的堅強後盾。

四、空間狀態

（一）空間意義的轉變：歷史古蹟轉變為環境劇場

原本狀態與創造性的使用（與傳統展演空間的異同、空間支持活動，空間也是限制與挑戰）

「古蹟」往往被化約為單一想像形式的空間定位，再被賦予了歷史意義及教育的功能之後，空間不再是中性的，甚至在制度化的管理與政策保護之下，古蹟的建築或空間本身，成為展演與被觀賞、被知識性理解的場域，卻也因為被提升為歷史與知識載體

的「類神聖」場域，而使空間意義的演化靜止了。然而，「替代空間」的思維，則擴充了空間被單一解讀的可能性，其中有非常多的再利用方式，能夠促成空間的活化、與空間意義的再生產。金枝演社將空間意涵結合戲劇演出，便是將已被物化的空間(fetishized space)經由認識論提升到心靈空間的程度，具體化並擴充了空間的隱喻，釋放了抽象一致性的意識形態。

古蹟空間經由藝文創作的介入，以及參與者在觀賞體驗的動態過程中，是從日常(quotidian)到非日常(non-quotidian)的轉換，使「環境劇場」的操作過程加入流動的元素，不論是鄉土俚語、舞台設計中漂浮的船板、甚至淡水茶室的那卡西，將這些象徵性的符碼放入布景舞台中，以一種圖象方式去再現、組構或象徵其周圍環境。換句話說，淡水二十三處的古蹟園區，原本所構築而成的在地的「文化地景」(Cultural Landscape)，是一種空間硬體及歷史上被賦予的意義；而「環境劇場」的重新釋義及展演形式，則利用既有的空間情境塑造了歷史與當下日常生活中的片刻凝視，成為瞬間的凝結，導引並創新此歷史空間被重新想像的機會。

(二) 戲劇意義的轉變：賦予場域特性的戲劇轉譯

空間既是一個物理上的實質存在(physical space)，也同時具有一種抽象的意義。可以說，歷史建築或古蹟的空間定義，對大眾而言具有特定的認知，然而，當金枝演社的劇碼在這個空間中藉由空間設計、戲劇意義的連結以及作為演出的環境劇場，將會導引觀眾往一個奇幻的品質去重新想像這個空間的可能性，使戲劇成為一種中介者，使得人們忘記了它原本約定成俗意涵下的現實空間(古蹟)，而成為解密又加密過程中，對兩者主體——空間和戲劇的重新釋義。金枝演社進駐淡水，以地域做為創作的內容，兩者互相為用，使得不論使原本作為文本的西方經典戲劇，如祭特洛伊、仲夏夜夢，都因為環境劇場的空間歷史，而重新賦予場域特性的在地意涵，融合了淡水特定場域的自然、歷史與戲劇文本上的關連，使環境劇場在涉及「公共空間」的演出場域，加入了在生活場景或既有歷史脈絡的框架下去理解，而非僅帶著去欣賞一齣西方經典名劇的抽離觀賞。

這當中或許藉由影像、劇情的鋪陳，使得原本的空間屬性被加上了「懷舊」(nostalgias)的想像及象徵意義，但藉由環境劇場的設計揭露了另一種空間內涵的擴充和想像，甚至被掩蓋、遮蔽的意義，以戲劇的方式重新彰顯，形成空間與戲劇的相互映照，並使「空間再生產」的意義，從古蹟的單一想像，成為戲劇展演另類非正規的替代空間。至於被附加成為「緬懷」式的鄉愁，則成為戲劇改編及演出詮釋的另一層要素。

(三) 天候因素的影響：不可抗力之氣候

以多齣戶外劇場聞名的金枝演社，如《觀音山恩仇記》、《祭特洛伊》、《台灣女俠白小蘭》等，戶外演出經驗非常豐富，縱使遇到天公不作美時，也總能如期演出。準備輕便雨衣，或時而加上雨棚，觀眾看戲氣氛特殊，常有觀眾言，下雨天看戲，反而增添幾分環境劇場的美感。有時也難免因空間氣候的限制如颱風或連日來的大雨，而時有取

消的演出。

如 2006 台灣豪雨不斷，向來以環境劇場聞名的金枝演社劇團，原預訂於 6 月 15 日至 20 日於淡水古蹟小白宮戶外登場的草坪星光劇場演出之《仲夏夜夢》，因連日豪雨，天候不穩定，觀眾席草坪區泥濘積水嚴重，且當週仍持續發布豪雨特報，因顧全觀眾動線安全及觀戲品質，金枝演社劇組決定停演並延期至 9 月中旬。2007 年《浮浪貢開花二》遇颱風決定停演：8 月 17 日(五)Pm7：30、8 月 18 日(六)Pm2：30、8 月 18 日(六)Pm7：30 及 8 月 19 日(日)Pm7：30。因遇聖帕颱風影響而取消演出。2008《山海經》大雨特報，金枝則於現場免費提供輕便雨衣

五、小結

（一）從土地而生的創造性的經驗

金枝的觀眾時而能欣賞到氣勢磅礴、議題深厚有力的《祭特洛伊》、《山海經》，也可以看到花襯衫加喇叭褲、「台味十足」的《台灣女俠白小蘭》、《浮浪貢開花》。而以「環境劇場」為演出形式，致力打破了傳統文本及舞台侷限，而結合了社會議題與儀式行為。金枝演社的取材與環境劇場皆強調「取之於土地」，從聽覺上採用福佬話去演繹與詮釋莎翁名劇或希臘史詩，視覺上因應不同的劇碼而以諸多「台味」的符號或華麗磅礴的場景呈現空間氛圍。

案例三、竹圍工作室

位於竹圍高灘地的「竹圍工作室」十年來以發展成為北台灣重要的當代藝術展覽場所，近年來逐漸尋求與在地社區合作的可能性，一方面藉由國外藝術家的駐村帶動不同的創作經驗。「竹圍工作室」的目標設定在於促進台灣新生代的藝術發展和拓展藝術欣賞人口，同時也希望藉由邀請不同國籍的藝術創作者來此創作而達到文化觀點和創作意念的交流，並提供台北當前環境下不足的藝術空間。從提供展示空間開始，竹圍工作室即成為都會區周邊重要的展演空間。竹圍工作室除了藉由邀請不同國籍的藝術創作者來創作，以達到文化交流的目的，也實踐著「藝術介入生活」的藝術行動，以藝術為介面，帶領民眾及藝術工作者重新認識周遭的生活空間。

竹圍工作室提供空間以為短期駐地使用，並歡迎有具體工作計畫的藝術工作者、策展人、藝文研究者來此發展他們的概念與想法，依據申請者的個別需求來協助他們參與在地的藝文展演、論壇等等活動。並於藝術家駐地期間，僅可能提供他們協助尋找資源、發展計畫、舉辦社區工作坊、在地展示成果以及網絡連結，並促成他們與其他相關亞洲 / 國際藝文空間的交流。

推動藝術家進駐的概念，除了竹圍工作室本身的進駐計畫已經陸續推動之外，目前計畫結合古蹟博物館與淡水鎮公所的資源，將藝術家送到小學中進行創作活動。除了提供更藝術家表演展覽所需之場地與駐村，更擔起藝術家與各單位合作關係的建立。例如駐村藝術家與各級學校的配合，工作坊的舉行，駐校藝術家的引薦，或與環境結合的環境藝術節。

一、說明：敘述主軸（定位、與城市的關係）

（一）從竹圍環境藝術節到在地網絡、亞洲網絡的連結

竹圍工作室與竹圍地區的生活圈有一段空間上的距離，加上一般民眾仍然不將藝術文化活動的參與，視為日常生活的需求中，所以在推廣藝術活動的參與上，成效不是很好。例如以往推廣過「竹圍工作室 2008 春季計畫：放牛班系列」，從英文讀書會、藝術自由行、太極導引及電影讀詩會等不同主題出發，規劃了豐富多元的內容，每場只酌收講義影印費 30 元，即使安排了豐富的藝文分享會以及廉價的收費，來參與的人數仍然不多。竹圍工作室的負責人蕭麗紅與企畫總監姚孟吟也因此時常起衝突，討論竹圍工作室在鄰高灘地的空間環境背景之下，所要服務的對象為誰，才能在有限的經營人力之下，達到竹圍工作室扎根藝術的訴求。

蕭老師認為，竹圍工作室一貫期待而服務的是「社群」而非「社區」，因此對於來參與竹圍工作室活動的對象，並不侷限為「淡水」或「竹圍」以區域性地理概念來設定社區參與的對象，而是以不同的「社群」作為思考。與不同的單位合作，會針對不同參與的社群對象進行藝文活動介入空間的規劃。

姚孟吟則認為，工作室現有的人力與資源，不足以支持對象過於廣泛的社群對象，因此主張服務對象仍為藝術創作者，使竹圍工作室成為針對藝術創作者「育成」之地，

提供一定的駐地創作空間和展覽空間，應是現階段竹圍工作室營運比較合理的狀態。在缺乏人力的狀況下，爲了因應工作室的生計所接的補助案，卻因爲時間及人力上的壓縮，降低了事情完成度的品質。但這卻是在經營工作室的策略上的兩難，就負責人的立場來說，即使對工作室的營利而言，接案並無太大的幫助，但卻能降低人事成本，即使接一個案子要耗損掉力氣和時間，但能 cover 工作人員一到兩個月的薪水，還是得接受委託。企畫總監站在專業及執行品質的立場，則希望縮小服務社群，專心服務藝術家，兼顧藝術育成及空間處理的品質，避免多件事情都作不好。

（二）藝術教育系統

竹圍工作室近年來爲了實際營運上的生存，必須接一些補助案，另一方面也藉這些機會，實踐「透過文化藝術來作溝通」的目的。一方面竹圍工作室在對於所設定服務的「社群」上，包括兒童，有更多推廣的機會，一方面也是對於所服務的藝術家，在非市場機制之下的一種維生方法。2007 年申請的「寓教於樂」專案，以《山水之間的藝術遊廊》爲主軸，邀由竹圍工作室協同四位藝術家，以多種不同的媒材進入淡水地區的四所國小：淡水國小、鄧公國小、水源國小與中泰國小，進行「空間體驗」的藝術創作，將藝文資源融入學校正規課程。

藉由駐校藝術家的進駐與學校老師的合作，量身打造上下學期一系列共十六堂的課程，分別以舞蹈、藝術創作、空間、聲音藝術等種種不同的媒材，透過學童眼、耳、手、腳的感官訓練，訓練他們對空間環境的敏銳度、體認自然與人文環境對生活帶來的影響。這是竹圍工作室與在地四所學校首次合作，透過工作室爲平台把藝術家帶到校園，與學校老師共同討論、規劃課程，帶領淡水地區的兒童在人文與藝術教育課程更具啓發性的創造思維啓蒙。把藝術帶到學童的日常生活中，深刻他們對周遭生活空間美感的體驗。

淡水國中小藝術領域老師的聚會。

竹圍工作室舉辦戰鬥營活動。

（三）藝術網絡

2006 年開始，在當時淡水古蹟博物館張寶釧館長的推動之下，開始「淡水河口藝術網絡」的計畫。竹圍工作室因為與當代藝術的專業性與國際藝術村、國外藝術家的頻繁交流，亦成為推動「淡水河口藝術網絡」的一個重要交流平台。2007 年，竹圍工作室承接淡水古蹟博物館的專案規劃「淡水國際藝術駐地計畫」，邀請來自印尼、印度、以及英國三位藝術創作者，針對淡水不同的族群提出創作計畫。

印尼藝術家 Nindityo Adipurnomo 寧地玖在創作上一直以女性在社會裡的地位為主要關懷。這次進駐淡水老街藝術街坊的計畫裡，他也在萬般思量下，選擇淡水女性做為其作品主題。在過去的三週內，他總共訪談了淡水地區不同教育、身分背景的十一位女性，了解她們的生活型態與身分認同。這些訪談最後將集結蒐集的照片以及寧地玖對台灣特殊居住景觀的認知，於 2007 年 11 月在淡水老街藝術街坊（淡水鎮中正路 298 號）做《淡水婦女群像》定點空間裝置。

印度藝術家 NS Harsha 哈夏在歷經二~四周的進駐後，與鄧公國小六年級四百多名學生共同合作，引導他們在大人的襯衫上描繪他們對未來的憧憬，想像二十年後的身分與職業。這個製作最後將透過四百多人的集體呈現，幫助學童們更理解自身與同儕間的理想與差異，也能夠鼓勵他們相互提攜朝未來邁進。

英國藝術家大衛·黑利 David Haley 進駐淡水二週，和包括鄧公國小在內的四個淡水地區的國小進行合作教學，結合竹圍工作室和地方文史工作者，教師們帶領四年級同學，觀察記錄了原本無名的庄內溪：從上源到出海口，溪流沿線和住家、社區形成相互依存的關係，以及遭受垃圾污染的情況。為推廣考察的心得，最後孩子們把歷程和期望彩繪於校園外牆。他更深入與不同的在地社群針對全球暖化與氣候變遷的議題進行對話，然後將這些對話轉為詩文〈潮轉水飛舞〉，寫在淡水中正路老街上 298 藝術工坊的牆壁上，激發觀眾更多的想法與對話。

蕭麗虹表示，這個計畫的初衷，主要是「透過邀請國際藝術家進駐淡水，刺激淡水的藝文生態，並希望能創造新的淡水文化內容與居民生活記憶」，其次則是「三位藝術家皆是創作風格成熟且已具國際知名的藝術家，希望透過他們的觀察與構想，在淡水這個兼具新舊內容、都會與鄉村特色的小鎮創造出新的議題」。這項試行計畫已在 2008 年初暫告一段落，但其實過程精采火花不斷，結果也耐人尋味，對於淡水社區的影響正持續發酵，更有許多值得玩味的有趣議題有待未來持續討論。

「竹圍工作室」因為其經營民間駐村藝術村及當代藝術的背景，也成為協助淡水古蹟博物館邀請國外藝術家駐鎮、駐校，乃至於達到民間與公部門合作的一個平台媒介，讓公部門的補助資源能有效的藉由適合的管道，將各地的藝文工作者引介到河口地區的學校及藝術街坊，創造更多的連結管道。竹圍工作室與在地的空間、藝術、文化專

業者合作，將多元型態的藝術教育推廣到基礎教育系統中。

竹圍工作室於 2008 年承辦淡水鎮「藝居淡水－藝文中心十五豐年祭」，透過參展藝術家甄選、淡水藝術地圖、以及一連串系列座談的舉辦，深入理解淡水地區豐富的藝術資產，卻沒有足夠的相對藝文發表資源。在「藝居淡水－藝文中心十五豐年祭」參選藝術家的甄選過程，因為資源有限，僅能階段性地先把展覽機會保留給居住在淡水十五年以上的藝術工作者。但是，淡水近年來新崛起、新遷入、為老淡水注入新氣息的藝文工作者不免成為遺珠，實為憾事。為了彌補這個缺憾，竹圍將保留 2009 年臘月二檔空間，給大淡水地區的新秀創作者，特別是具實驗精神、願意挑戰自我、挑戰空間的個人或團體，做為免費展演或創作使用。

二、經營主體/營運模式

（一）竹圍工作室發展及轉型的幾個階段

從 1995 年成立以來，約每三至四年會調整一次經營管理策略，竹圍工作室之主要推廣發展方向，主要分為四期：

1、陶藝與前衛藝術

1995 年，在竹圍工作室負責人蕭麗虹和二位陶藝家陳正勳、范姜明道等三人的努力下，變身為藝術家工作室以及另類的展演空間。工作室雖於 1995 年成立，但於 1997 年正式立案，1995~1996 年的展覽多由范姜明道所策劃，類型從陶藝、較實驗性質的裝置藝術、實驗藝術皆有之。

2、裝置與實驗藝術

1997 年掛牌之後，開始接規劃研究案以及國際文化交流。同時竹圍工作室的營運方向將視野邁向「國際交流」，從 2000 年至 2005 年，竹圍工作室負責人蕭麗紅參與了多項協會，如中華民國藝術環境改造協會籌備會主任、中華民國視覺聯盟理事長等職位，藉由參與國際藝術村相關組織及舉辦論壇、進行之研究調查，欲使工作室在進行在地藝術家的駐地創作、展覽舉辦等形式，也能具有較大格局的視野。2003 年至 2004 年，蕭老師所參與世界各地的文化論壇及藝術村討論、藝術網絡的推動，更遍及丹麥、赫爾辛基、阿姆斯特丹、瑞典、巴西、雪梨、上海、香港、約旦，橫跨三大洲，因而帶回許多藝術村可操作的範例經驗和閒置空間再利用、藝術介入空間等操作模式，唯台灣文化政策的變動及觀念尚未發展成熟，要落實在自己的土地上反而不容易。

3、空窗期

竹圍工作室面臨與土地所有權中的佔地戶廟公發生官司糾紛，因此從 2003 年至 2005 年勝訴之前，竹圍工作室暫停營運計畫，僅將工作室出租給藝術家做為創作使用，一直到 2006 年法院判決廟公將土地歸還。約兩年的時間，竹圍工作室的行政營運團隊完全退出。

4、跨領域藝術行動

經由前兩年的沈潛以及國外視野的擴充，2006 年竹圍工作室的營運團隊重新進駐之後，方向調整為「將國際視野帶入在地」，因此特別強調此處作為「育成、服務、基地國際交流」的推動，從永續、文化、社區、環境等多面向出發，強調「透過文化藝術來作溝通」的重要性。

原本在評估工作室重新營運之後的方向，有三種：一是作為年輕藝術家的工作室；二是陶藝的駐村藝術家工作室，並推動現代陶藝的發展；三是將蕭老師過去的華山經驗帶入竹圍，以「跨領域的藝術行動」為主軸。第一點主要是考量台北藝術大學就在附近，可以將工作室內部分成小間，供年輕藝術家租用，但評估藝術家比較需要私密的創作空間及環境，太多人之間共同使用有合作相處上的疑慮；再者，若年輕藝術家付不起租金，可能可以用技術或行政協助的方式分擔一些庶務工作，但並未設定一個完整的配套措施，在協調上可能要花更多的力氣，因而作罷。

後來在「跨領域藝術行動」的推動，以及「現代陶藝的推動」之間，選擇了「跨領域藝術行動」作為竹圍工作室推動藝術的重心，畢竟多年來參與華山藝文園區的經驗，以及跨國文化交流的經驗，已經累積了對於跨界合作的能量，強調「永續、文化、社區、環境」的關懷視野，也因此再有限的人力、金錢及資源條件下，選擇了最艱辛的定調。而表演藝術團體，如身聲演繹社的進駐，也可以藉由比較活潑的表演方式，拉近與觀眾的距離，引發來參與民眾有比較好玩、活躍的表演藝術的興趣。

身聲演繹劇場創團十周年，從台北市搬遷到淡水竹圍工作室於 2008 年滿兩週年，四度遷徙來到淡水河畔，結合竹圍工作室的獨特空間，堅持在地生活、在地創作，也在這塊土地上呈現。排練的過程也由於這個空間的力量與自身的體驗，撞擊出許多新樣貌，在這個團員親自參與修建老房舍的園地裡，過往的歷練所積累的能量為這個需長期耕耘建設的空間注入柔韌的力量；而同時，這個有自然生態環境為鄰的園地亦以源源不絕的活力親切回應。

除了表演藝術團隊的進駐竹圍工作室，起了育成的作用，蕭老師關注於藝術學院相關系所的學生離開學校之後，在社會上的藝文領域缺乏「育成」系統，台灣的藝文環境也沒有「文化智庫」進行相關領域的研究、研發和突破。因為資源的缺乏以及文化市場的不活絡，來竹圍的藝術行政人才，通常都是畢業後來學經驗，待個兩年，學到一點藝術行政的實務經驗，就會離開到能提供更好的薪資及物質環境的工作場所，這點很無奈，但竹圍工作室在現實環境中，無法在福利及薪資上提供更豐沛的可能。

（二）規劃研究案

蕭麗紅老師從 1992 年開始便出國訪視了許多國外「閒置空間再利用」做為藝文空

間使用的案例，開啓台灣早期「閒置空間再利用」概念之先河。並從 1992 年陸陸續續於雜誌上發表國外參訪的相關案例。

1998 年受文建會委託進行《全球藝術村調查與研究》蒐集了全球各地藝術村的空間使用模式及營運模式研究，並於 1999 年出版《藝術創作與交流的磁場---全球藝術村實例》；2002 年出版《文化空間創意再造---閒置空間再利用國外案例彙編》也使竹圍工作室的定位為推動國際藝術村之間的交流以及研究推廣之方向。此外，於 2001 年策劃主辦文化空間再造國際研討會、國際藝術村營運交流研討會，在台灣當時逐漸發展的藝術村發展營運，以及逐漸彰顯的社區營造意識，進行了長足的研究及持續在藝術村國際交流、閒置空間再利用、藝術介入空間等相關領域的關注。

（三）從竹圍工作室到竹圍創藝國際有限公司

早期成立困難重重，在 1995 年的時空背景，並沒有藝術家成立立案工作室的前例，而工作室立案必須向經濟部申請。經濟部要求必須提出需有「產值」的證明，不管從經濟、文化或價值的層面。經濟部建議先向文建會申請，由申請人提出「對國家有特殊文化貢獻」之證明，才能以藝術文化之名申請「竹圍工作室」，同時，申請人需有中華民國身份證，也因此負責人蕭麗紅正式申請了身分證。因此，竹圍工作室從成立到正式掛牌約進行了兩年，至 1997 年成為正式的組織，並開始申請補助案，推動國際間藝術村的交流，以及調查與研究專案。奠定了竹圍工作室在國際文化交流之間的視野以及研討會、工作坊豐富的操作經驗。

「竹圍創藝國際有限公司」則於 2004 年成立，在竹圍工作室營運多年之後，由國稅局輔導成立正式立案的公司。不過公司登記為營利組織，但竹圍近十年來為持續虧損的狀態，甚至被國稅局連續查帳兩、三年。竹圍工作室從起初之經營，便以工作室出租為 50% 的收入來源，另外 50% 為負責人自付，但平均仍每個月虧損約五萬元；成立「竹圍創藝國際有限公司」之後，每個月虧損則高達 10 萬元。主要的支出在於人事費用。

竹圍工作室 2008 年獲得文建會補助藝術村改善設備及設施，以及國家文化藝術基金會新興私人展演場所 2009 年的營運補助。2009 年竹圍工作室將以嶄新的面貌以及場地獎助申請辦法，繼續服務新銳藝文工作者及團體。

淡水義合團合照
於竹圍工作室。

三、空間狀態—原本狀態與創造性的使用

竹圍工作室在空間使用的規劃上，亦經歷了四個階段的轉變：

（一）陶藝及跨領域藝術的使用

從 1995 年開始，竹圍工作室內約有兩間大工作室，並以推動現代陶藝及當代藝術媒材為主要訴求。當時主要由蕭麗紅、范姜明道、莊普、陳正勳等人經營及進駐使用。活動範圍則以工作室內的空間為主。

（二）藝術與空間介入（竹圍工作室園區內）

竹圍工作室發展了一段時間之後，開始整理竹圍工作室園區內的空間，營造園區內的空間氛圍。

竹圍工作室園區內的戶外草坪空間。

（三）藝術介入社區

至 2002 年開始進行外牆的彩繪識別，以增加竹圍工作室對外界的地域性識別，坐捷運經過時，也比較可以看到竹圍工作室作為藝術展演空間及藝術家工作室的視覺意象。另外，也於 2002 年與法國獨立策展人卡特琳·古特共同策劃《城市與河流的交會——竹圍環境藝術節》開啓竹圍工作室與鄰近的淡水河、竹圍社區之間的對話，並著重國際交流經驗。

竹圍工作室園區內新做的表演平台。

（四）創意城市

2006 年竹圍工作室解決土地產權的官司問題之後，重新調整了空間策略，除了將當初在爭取及保留華山園區的精神帶入，也將過去的國際視野回歸到在地藝文工作者的育成。2008 年舉辦的《啟動亞洲城市創造力研討會》與淡水古蹟博物館、英國在台協會及淡水社區工作室的合作及交流激盪，將竹圍工作室的腳步邁出淡水河岸的基地，而作為一個推動淡水地區成為「創意城市」的平台。透過藝術與文化得到持續性推動，成為核心議題。此項理論發展的潛力所在，協助淡水找到創意策略，把這些都市問題與既有元素做全面性的整合與利用。譬如，由下而上的參與機制，理解在地價值觀，並釐清在地創意解決方案。落實永續經營流程的概念，並非為了逐利與經濟競爭而努力。每一個城市都需要為人與環境發展找到新的方針，確保人類文明能平衡地維繫發展下去。

雞舍改造的藝文空間。

二樓的行政空間。

「竹圍工作室」空間使用一覽表

空間名稱	空間大小/屬性	空間說明
土基舍	20 坪展演空間	含一面向腳踏車與捷運軌道之玻璃展示窗；背抵寬敞後花園，視線、採光絕佳。
實驗室	20 坪個人工作室	附獨立住宿房間、冷氣與盥洗設備。含工作桌與收納架，適合雕塑、裝置、繪畫等不同類型之藝術創作。
交流中心	30 坪工作展演複合空間	包括 20 坪開放性場地、個人房間與小型會議間，可適當調節作為創作或展出、排練使用。
十二柱	70 坪大型展演空間	內含多根柱條。無與倫比的後現代空間氛圍，吸引眾多實驗性劇場、多媒體科技藝術與舞蹈演出於此進行。上列空間，即日起開放下年度申請空間租用，一律提供保全系統、網路寬頻、星期二～五展場有負責行政人員駐守（星期一為公休日）等最佳條件。

四、小結：創造性的經驗

建立連結關係的過程，成為在地方空間的基礎上建立替代空間，在民間的資料庫、互動通訊系統、更為緊密的將淡水與台北連結起來，可以提供更多的資源。講求淡水河口成為「創意城市」的此時，更需要有具有實驗性、更具有生產性的藝術形式介入。「竹圍工作室」因為其經營民間駐村藝術村及當代藝術的背景，也成為協助淡水古蹟博物館邀請國外藝術家駐鎮、駐校，乃至於達到民間與公部門合作的一個平台媒介，讓公部門的補助資源能有效的藉由適合的管道，將各地的藝文工作者引介到河口地區的學校及藝術街坊，創造更多的連結管道。

亞洲藝術網絡的建構，淡水可以有機會成為互訪的基地，在台北城市周邊進行世界的連結工作，在世界的連結中看到自己。竹圍工作室在一次次與基地對話的藝術行動中成為淡水藝術網絡的一員更是推動者。在國藝會「寓教於樂計畫」中進行一次新的成長教育美的經驗的實驗。在反對淡水河北側快速道路的行動中，竹圍工作室在高灘地已經成為社區居民的一種想像。

從個別創作者的因應創作空間需求及生活空間地逐漸群聚，到近幾年來眾多藝術資源的浮現，不論從民間或官方，已經在試圖彼此連結。目前看來，淡水河口地區尚缺乏可供實驗性展演的場地，如何創造出用藝術創作為創造國家經濟競爭力工具的空間，一方面需要藝術能夠生活化、常民化，能夠較廣泛的滲入生活，另一方面又能夠有另外一個面向的思考，以藝術促成社會的反省及批判議題，揭露某些生活真實的面向。而「當代藝術」在台灣本來就是一個弱勢，如何在眾多奇觀的商業文化及消費文化的視覺影像中，形成當代藝術微弱的「自我形成機制」。過去仰賴「公立美術館」機制引進當代藝術，向民眾推介，而在淡水河口地區，我們已經看到由民間自發的力量，如何為「小眾文化」的推介平台在作努力。

案例四、淡水老街藝術街坊

一、說明

觀光化的淡水老街擁有各式各樣的工藝古玩、特色藝品、連鎖商店與風味小吃等等商店空間。每逢週末假期絡繹不絕的人潮，將整個市街占滿，使得淡水老街的風貌逐漸難以辨識，更遑論旅遊品質日益下降。

「藝術街坊計畫」選擇淡水老街的末段作為老街改造行動的對象，主要是因為這一段市街空間的商業氣息較為紓緩，而且路段當中大部分為公有設施與公有地，容易進行協調工作。如果這一段的街道空間營造有所成就，則將可以作為特色營造街區的典範，可以推動到整個淡水老街的改造行動。

二、條件與脈絡

淡水老街中正路 298 至 302 號規劃為「老街藝術工作坊」。2007 年開始將原閒置的警察日式宿舍，做簡單的修繕之後，先進駐使用，並進行相關藝文活動的推廣試營運，工作坊的試營運則以「社區工作站」作為操作的方式，安排人員於 2007 年 10 月至 12 月底進駐三個月的時間，包括街坊的訪談、做為駐地藝術家與民眾對話的中介、假日廣場活動的推廣。運用大型的區域街廓模型，可供民眾指認、建立生活路徑的認知，以作為藝文能量測試，並引發民眾、專業者及參與者對於此區域未來做為藝術村議題的討論。

縣政府與鎮公所合力於該年 12 月底完成「觀潮藝術廣場」的環境美化工程，以「減量」的方式打開中正街區與河岸空間的串連，開闊的視野可以直接通視落日景觀。在美化工程中，特別邀請淡水國小美術班學生與縣長及鎮長共同進行磁磚拼貼創作。在有限的經費下完成廣場的美化工程。目前已成為淡水地區遊客的新的經驗，更是淡水居民傍晚散步閒逛的所在。在廣場開幕的當日也舉辦了「創意市集」活動，希望透過創意市集活動的舉辦，形成街區使用的文化經驗模式。

「觀潮廣場」的開闢逐漸吸引居民與遊客對於淡水河景觀的關注，從老街空間可以直接穿透到落日景緻。一種不同以往的空間體驗逐漸發酵。

接著「老街藝術工作坊」的建築設計與道路美化工程的規劃設計已經發包，配合下水道工程的設置，將在明年底完成道路施工與建築的完成。

三、經營主體/營運模式

在正式定位及修繕完成乃至營運的時程，尚須於今年年底之後。由於目前屋況良好，做簡單修繕可先進駐使用，因此這是一個「臨時使用」的個案。因此將進行「試營

運」計畫，並以「社區工作站」的工作坊作為操作的方式。本計畫主要是由淡水古蹟博物館負責管理做為老街藝術街坊的營運據點，以工讀生的方式開放、進駐，包括街坊的訪談、做為駐地藝術家與民眾對話的中介、假日廣場活動的推廣。運用大型的區域街廓模型，可供民眾指認、建立生活路徑的認知，描繪未來藝術街坊的想像。試營運項目包括以「巷弄空間環境改造」、「社區參與」、「工作坊試營運」、「藝術論壇」、「廣場公共藝術」、「創意市集」等模式的操作。

因為資源有限，本計畫先邀請淡江大學建築碩士班與大四學生加入從事空間初步的整理與修繕，並進行模型與大圖製作，建立一個可以進駐使用的可能。藉由藝術操作過程中的民眾參與過程，結合淡江大學建築系與在地國中小學學生參與，讓創作同時建構在地脈絡的關係，更理想的方式是邀請民眾成為藝術生產的創造者，以藝術語言呈現出在地的文化主體性。

淡江大學建築系學生動手整修與裝置藝術街坊。

在計畫的協調與整合工作持續進行中，位於中正路 296-302 號之「老街藝術工作坊」木造日式房舍，於 2007 年 10 月起開放試運作計畫，淡水古蹟博物館結合竹圍工作室邀請國內外藝術家進駐創作。包括邀請印尼藝術家 NINDITYO ADIPURNOMO 進行「淡水婦女」生命經驗的創作。英國藝術家 David Haley 進行有關於「氣候異變」的創作。並且邀請淡江大學、淡江中學（楊智富策展）與淡水國小美術班師生（詹曜君與劉慧琪老師）進行各項裝置藝術創作，再現了藝術街坊的巷弄美學行動。這段時間中也藉由這個空間召開街區居民的說明會以及有關於淡水藝文發展的論壇活動。

淡水國小進行環境體驗活動。

此外，由國家文化藝術基金會以及雄獅鉛筆公司所獎助的「藝教於樂 II--透過藝術學習專案」計畫，2007 年補助由竹圍工作室與淡水地區四所小學共同合作的「山水之間的藝術遊廊」計畫，把藝術家帶到校園，把藝術帶到學童的日常生活中，深刻他們對周遭生活空間美感的體驗。今年度以「空間探索」作為主題，希望能發展出能被其他不同環境鄉鎮學校參考的教學範例。以淡水空間發展出的「山水之間的藝術遊廊」，將有淡水區域內四所國小與一所國中共同參與。這一個計畫的最後成果也是在淡水老街藝術街坊中展出，建立一個小鎮藝術教育與公共空間使用結合的模式，動員學校教育與家長志工的參與。也提供一個新的想像。

1

2

3

4

1. 藝教於樂活動開幕。
2. 水源國小藝教於樂文件展。
3. 淡水國小藝教於樂活動文件展。
4. 鄧公國小藝教於樂文件展。

四、空間狀態—原本狀態與創造性的使用（空間支持活動，空間也是限制與挑戰）

在內容上，將以藝術相關事務的引進作為街區空間改造的行動，以深度化觀光市街的商業內涵為方向。具體行動上將結合淡水鎮公所的清查土地與基礎建設工作的落實，一起打造一條具有環境品質的老街。整體規劃工作正在進行中，首先由鎮公所辦理「淡水藝術街坊推廣方案」，進行馬偕藝術穿廊工程、整修紅磚藝術村、街道藝術化及街道家具設置等工程，接著縣政府將進行「老街藝術工作坊」的新造建築作為整個計畫的核心工程。

由專業藝文工作者帶領學生進行學校與生活空間的導讀與發現，讓學生能充分掌握其生活周邊資源，並協助其轉換為創意表現的基礎。以行動的方式讓學生不僅以腦袋，更以身體的實作來記憶其成長空間，成果裝置及過程記錄，於 2008 年的 4 月，在中正路 298 號進行完整的裝置藝術展及文件記錄。這是一個將被拆除的日式建築，在被拆除的這段時間中，進行「試運作」。是一種行動。體現了「閒置空間」的能量與機會。

五、小結：創造性的經驗

2007 年 12 月底完成「觀潮藝術廣場」的環境美化工程，以「減量」的方式打開中正街區與河岸空間的串連，開闊的視野可以直接通視落日景觀。在美化工程中，特別邀請淡水國小美術班學生與縣長及鎮長共同進行磁磚拼貼創作。在有限的經費下完成廣場的美化工程。目前已成為淡水地區遊客的新的經驗，更是淡水居民傍晚散步閒逛的所在。在廣場開幕的當日也舉辦了「創意市集」活動，希望透過創意市集活動的舉辦，形成街區使用的文化經驗模式。

「觀潮廣場」的開闢逐漸吸引居民與遊客對於淡水河景觀的關注，從老街空間可以直接穿透到落日景緻。一種不同以往的空間體驗逐漸發酵。這是有關於市街空間想像的期望工程。

淡水藝術網絡建構座談會。

淡水藝術網絡建構討論會。

案例五、有河 BOOK 書店

2006 年 11 月，淡水河岸的「有河 Book」書店準備以淡水河岸獨立書店的姿態開始營運，書店主人之一隱匿寫下了這樣的句子：「我想我會甘心過這樣的日子／有一間書店，緊臨著河岸邊／我為祂，守候著時間」，經過幾個月，她再度寫下「一定是的／我想我將會後悔／這道理就像是／天書不該被書寫／愛情不該成為永遠／所謂的度假勝地，應該／只存在於陽光燦爛的週末午後／而不是日常生活的每一天」。也許人們可以歸納為這是夢想與現實之間的裂縫，然而，有河 book 的處境，不過是提前揭露了全各地獨立書店的困境。

獨立書店顧名思義其特別之處便在於「獨立性」，「獨立性」並不僅止於店面招牌的獨特設計或店內裝潢的與眾不同，這些都還只是表面功夫；「獨立性」也應該表現在與市場其他相關單位人等的往來互動關係，從這點才能彰顯出「獨立性」的意義。連鎖書店由於資本大通路多，媒體能見度又高，可以說是市場內影響舉足輕重的角色，獨立書店就是該盡力發掘連鎖書店所無暇照顧或不予理會的那些遺珠，甚至不同的獨立書店彼此之間也該保持某種既競爭又聯合的關係，讓彼此的特色能相互輝映，真正共同朝向多元價值的方向努力，如此獨立書店的意義才不致被埋沒。

位於淡水的有河 BOOK 從 2006 年至今不過營運兩年，卻因為其獨立書店的特色及獨特性，以及網路部落格的串連效應，形塑出其口碑。特別從其活動舉辦的內容來看，可以看見其多元性，包含詩歌、文學、旅行、社區、影像、音樂、電影...等不同形式的座談會、表演會，吸引了關切不同主題及類型的讀者和書友來參與，也豐沛了淡水地區的文學能量。

一、說明：敘述主軸（定位、與城市的關係）

一個城鎮、一個街道、一條河岸的規劃都是因應政策整合發展的結果，但從社會發展的角度來看，經過這些年社區總體營造的提倡，以及淡水河口豐富的文史調查和產業發展、藝術文化發展，越來越多人體認到具有地方特色的生活方式，不僅能帶來一種「好生活」也能創造具有地方特色的價值。正是因為有各自地方文化的獨特性，無法移植與量產，才能吸引人非去不可。而「觀光」行為不只是吸引人來消費，同時也是為當地人創造在地認同感的一種方式。「有河 Book」便是形塑了淡水河岸一個利用「網絡平台」，以及獨特明確的獨立書店營運方向，所建立起具有口碑，又具備豐富文學、詩歌能量的河岸書店。

除了口碑，以及「河友」的號召，有河 BOOK 雖然位於淡水熱鬧的河岸邊，絡繹不絕的觀光客未必是書店的來訪者及消費者，大多數來書店的民眾仍然為慕名專程而來。而書店的生存，卻不能僅僅靠淡水地區的消費人口，或者久久來訪一次的顧客，是不爭的事實。畢竟相對於大臺北地區，淡水仍屬邊陲地帶，文學消費人口已屬小眾，加上都會地區有太多的連鎖書店能提供給消費者更多的折扣和活動。因此，確立自己的獨

特性而不盲從的攀附潮流或削價競爭，使獨立書店被吞沒在不健全的出版市場機制中，成為極重要的判斷。

此外，在 web2.0 時代，部落格 (blog) 則起了非常大的宣傳效益，不論從活動訊息的張貼、與其他獨立書店聯盟訊息的互通有無，書籍的代訂服務及兩位書店主人對書籍的評論或平台野貓的生活記錄，藉由網路平台，使現實中邊陲的空間位置，在光纖的傳遞中成為無疆界及時間差的實況報導。書寫淡水的舞鶴、傳唱淡水的王昭華、淡水社大的紀錄片拍攝成員，也藉由有河 BOOK 的空間，增添了表述與來訪者溝通的機會。

王昭華在有河--有河提供。

「河貓」則是有河 BOOK 另一個值得大書特書的風景。書店外的露台，成為野貓駐足流連的場所，店主人隱匿從 2007 年持續觀察來露台休憩覓食的野貓，也定時準備飼料及飲水，讓野貓有一個安全覓食的空間。持續在部落格上生動的敘述和紀錄，也成為吸引來訪書店顧客的另一個誘因。2008 年 9 月，淡水爆發了老街上的店家以「清潔」為理由，請清潔隊撲殺了一百多隻野貓，愛貓人士立刻群起撻伐，也引發了一連串搶救淡水街貓的活動，並提出具體建議方案。有河 BOOK 於 2008 年 11 月 8 日下午兩點，舞鶴、朱天心、朱天文等文壇作家，主動至書店舉辦了一場《搶救淡水倖存貓》的討論，希望能夠針對撲殺街貓的問題，提出有效的解決方案，縣長周錫瑋也來到現場聽取建議。

有河 BOOK 作為一家書店，其所引起關注的議題，不僅僅是地區中的「人」的議題，舉凡都市開發、商業機制和出版市場等，甚且區域中的野貓，因為人與野貓長久因為互

相尊重彼此生存場域而建立的關係，也促使有河 BOOK 在人治的社會中，為野貓發聲和請命，也列舉了國外不少知名觀光城鎮，因為野貓而成為城鎮風景的觀光誘因，希望能成為淡水老街可以借鏡的經驗。

有河三貓--有河提供。

二、條件與脈絡：展演之藝術類型與屬性、不同的展演空間經營型態與模式

座落於淡水河岸的「有河 Book」書店，位於捷運與渡船頭之間甫於 2006 年 11 月 25 日開幕。店內書即以文學、電影、生態、旅遊，以及二手書買賣、影音產品...等等。附設咖啡吧和不定期的電影播放、讀詩會、朗誦導讀會。開幕一年已成為藝文人士、詩人、電影愛好者的光臨據點。主題書店的號召不僅在於將淡水河岸的風光盡收眼底，經營者 686 與隱匿更期待經營書店的理念為：「將自我交還給每個人」。主題書店的經營不易，在河岸閱讀、挖掘自我價值的閱讀者。「有河 Book」試圖在商業經營的機制與追尋閱讀和文學詩歌創作之間，取得大眾書店經營之外的另一種清流。

2007 年的台北詩歌節，「有河 Book」邀請了尹麗川舉辦「影像與詩座談：尹麗川《公園》（光影詩歌）」。「有河 Book」的存在，使淡水河岸濃厚的商業氣息中，仍創造了文學詩歌與電影的人文氣息。2008 年的臺北詩歌節，也邀請了劇場工作者劉亮延及耿一偉針對捷克詩人、散文家、劇作家卡特琳娜·茹倩柯娃，的作品舉辦了《詩與劇場的野性思維》座談會，店主人隱匿甫出詩集《自由肉體》也邀請了黃梁、阿鈍、蔡宛璇舉辦了有河兩週年暨隱匿《自由肉體》詩集發表。這些活動與獨立書店經營所獲得的迴響，也可見所謂「小眾的詩文學」仍然有其所需的族群，不論是在地的學子或外地慕名而來的書友。而詩歌文學，也成為有河 BOOK 最暢銷的書種，完全與大型連鎖書店的暢銷排行榜相悖，也可見書店所集結的閱讀、消費族群，因為書店較為明確的特性，而獨樹一幟。

正如書店 686 於〈想像一家書店〉一文中所提到的：「書店不應該只是書的陳列販賣場所，更應該是閱讀者和書本之間進行碰觸甚至撞擊的場域。」686 盡可能地把他對書店的想像建構出來，並且期望它不但能引發讀者與愛書人更多的美妙想像，更能透過愛書人們的參與，讓想像得以繼續增添擴充；過去總認為社會不重視文化、對藝術冷漠，但進而再想，與其空口批評，不如自己捲起袖子來幹，與其鎮日空想空談，不如放手把想像落實。

三、經營主體/營運模式

現行我們所稱的「主題書店」或者「獨立書店」，幾乎都是以社群的經營概念出發、維持。「以社群經營的角度，無論是主題書店或者獨立書店，皆會面臨一個窘境：其所在的地理範圍內，沒有足夠的社群基礎，得以支持這家書店的存續。台北溫羅汀區域，或許是全台獨立書店裡，擁有最為豐富的人文色彩、需求相似、閱讀口味最接近的社群人口。除此之外，全台各地，我們幾乎看不見質與量都如此高的閱讀社群。溫羅汀的主題、獨立書店，正是因為面臨自己生存的困境，才相互結盟。現實的情況是：營收持續縮減，虧損無見止盡。」⁴自從 686 和隱匿在淡水河邊開了「有河book」這間獨立書店，

⁴ 〈誰需要獨立書店？——獨立書店的困境與出路〉《雙河灣》，馥林文化

大概因為被認為是「逆勢操作」，所以受到了一些矚目，只不過受矚目的程度和實際來客數仍然不成比例。

有河 BOOK 店內大部分的活動通常不是店主人自己安排的，如果出版社來找 686，只要內容議題是合適的都 OK，書店也不收場地費，所以通常是一拍即合！所以現在變成很多人來找我們，活動就辦成了。店內自己辦的活動就是看電影，因為那個很簡單，主人自己決定就好。686 表示，他並沒有什麼想做的，希望書店能夠維持久一點就好了！如果書店未來沒有了、維持不下去、要收了，那就收吧！這表示說這種模式或者是這些想法不足以支撐，那就把這個經驗貢獻出來讓大家了解，686 覺得這個也不是什麼壞事或是不好的事情。

此外，686 和隱匿原來不是出版產業中的人，算是自己突發奇想，要來開一個書店，也沒認識什麼行內人。可是比較好的結果是，既然用開一個書店的方式進入這個產業，那自然不用自己去認識他們，就會有這個產業的人來認識你。除了書商、經銷商、中盤商這些人以外，本來不認識什麼出版社的人，但是因為開了一個書店，出版社就會來認識你，編輯、總編輯、業務也會來認識你；那作家、詩人也會來。⁵

人每天都在面臨這種掙扎、矛盾。若現在做的事情是書店主人自己決定要做的，所有遇到問題的解決方式，都是自己可以選擇的。以獨立書店和連鎖書店的活動性質舉辦來說，作者或出版社生產的新書常會希望書店能特別關注：或者合作辦新書發表會，或者辦個新書特賣或促銷活動，甚至要求特殊陳列方式；獨立書店的考慮則應該是書的主題及內容是否與書店相合。

有河書店的陽台--有河提供。

有河書店的樓梯間

⁵ 摘錄自 <http://blog.roodo.com/book686/archives/5252365.html> 2008/1/2

四、空間狀態—原本狀態與創造性的使用

686 以前做過廣告，所以傾向於從廣告或者是行銷的方面去思考這個東西，所以就想到一個概念叫做「風景書店」。思考怎麼樣把風景轉化成有益於書店這一面，而不只是說徒有風景，但是無法吸引人去。第一關是自己要先喜歡那個風景，再來是此風景怎麼和在這邊開一個書店能夠成立，所謂成立就是說開得起來。風景書店的意思是：「你從我書店裡面可以看到自然風景，書店裡面就盡量維持一個人文風景，所以若自然風景跟人文風景之間能夠有一個很好的結合，那風景書店的意義就可以成立。」

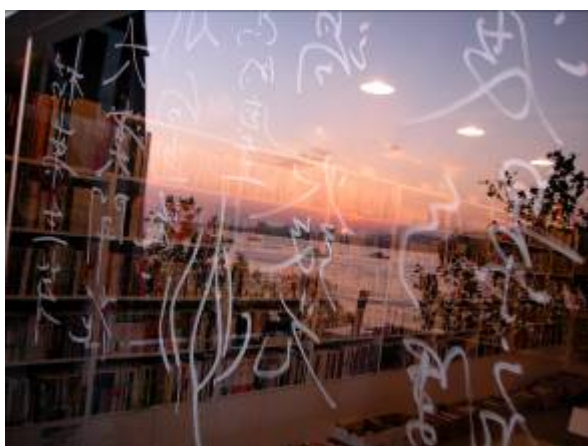

有河書店往下看到河岸空間。

有河夕陽--有河提供。

在書店通往外面的露台之間有一個玻璃，686 和隱匿就讓詩人來寫詩。這讓客人從書店裡往外面看，不僅能看到自然風景也看到玻璃窗上的詩，人文風景跟自然風景就疊在一起，成爲一個很好的結合方式。而且玻璃詩有延續性，可以一直不斷的寫下去，也很符合河流的性質，就是不斷的有詩人來寫詩，不斷的被擦掉，又有新的詩被寫上來，順著時間的流逝，跟河流有很類似的意像的關係。所以它們就不斷的輝映，河的風景每天不一樣，人文風景也盡量維持比較富涵變化，慢慢才把這個風景書店的內涵能夠充實。寫玻璃詩的想法，那些詩人都很高興有這個機會來寫玻璃詩，這樣就等於是魚幫水、水幫魚，就這樣把玻璃詩有一點點帶起來了，大家也很高興三不五時看到詩人來寫詩。

有河玻璃詩-藍毛山羊----有河提供。

有河玻璃詩-Yannick+蔡宛璇---有河提供。

如果沒有因應自然風景和人文風景之間的關連，設計出一個穿透又連結的玻璃詩，那訪客來看也不過就是一個普通的書店，外面的風景好看為何要到店裡來看，是因為來店裡看會有不同的風景。

有河從室內往陽台望出去。

有河 BOOK 的風景書店，也是跟誠品不一樣的，誠品是在都市裡面的、優雅的、中產階級的、布爾喬亞的，但那是他們的 style。我們因此不會設計出木地板那些東西。所以有河 BOOK 的店內風格以「藍白」色系，來跟室內室外呼應。「要想清楚原來最基本的東西是什麼，當每一件解決的辦法都能夠滿足當初的那個初衷，那所做出來的東西大概會跟當初想像的非常靠近。」這是 686 做這些事情整個過程中最大的感受。

有河室內擺設與色調。

五、小結：創造性的經驗、發展困境

在豐富的文化內涵之下，「有河 Book」所面臨的營運生存問題，仍為不可忽略的重點，在現有不健全的出版制度及被歸類到「營利事業」的種種限制底下，「強化社區、社群經營」的美好理念，是否因為在區域範圍內沒有足夠的社群基礎，得到支持書店存續的窘境？在這些都可再思考藝文之「生產性」的真實處境與環境、人之間的關係。而在現有不健全的體制之下，如何維持生存的機制，成為最急迫的重點。有河 book 實際上面臨的問題為書籍所佔營業額的比重過高〔超過七成〕似乎是個致命傷，但弔詭的是：一個書店倘若無法百分之百靠賣書的利潤來維持，那麼究竟要佔比多少才能不負書店二字呢？這個殘酷的現實注定了書店已然不可能「獨立」賣書，必須採複合式經營，飲料點心文具玩具甚至服飾精品樣樣都來，書店百貨化幾已成為不可逆的趨勢。

2008 年 11 月 10 日，有河 book 與台北的唐山書店、小小書房、有河 book；新竹的水木書苑、草葉集概念書店；台中的東海書苑；嘉義的洪雅書房；以及花蓮的凱風卡瑪兒童書店，正式命名為集書人文化事業有限公司。以 8 家獨立書店為首，帶著各自獨特的風貌，為追求一個共同的理想，組成「獨立書店聯盟」。在網路書店、大型連鎖書店夾擊下，殘酷的削價競爭中，獨立書店幾乎被擠到快要沒有生存的空間。「獨立書店聯盟」，不會只是一個虛設的機構，我們將在各獨立書店之間打開通路，以資源共用的方式推廣藝文活動，加強人、書店、社群及生活間的鏈結。讓各家獨立書店保有其獨特的風格，朝同一個理想邁進。

獨立書店間要談結盟、合作，之前有以台北公館區的獨立書店為主的溫羅汀聯盟為前例。然而溫羅汀運作一段時間之後，除了合辦書展、出過地圖之外，實際的運作以及跟其他獨立書店間的關係，並不特別鮮明。為了了解這些狀況，首先位於永和的「小小書房」的工作夥伴們，決定至少每個月親自拜訪、採訪、記錄、整理一家獨立書店的營運、經營理念、營運狀況、困難與光明面，以及面向未來的想法。為了要讓更多的聲音可以進來，為了要讓彼此的聲音可以出去，「獨立書店聯盟」決定，先從發行一份共同的電子報先啟程。因此先於 2008 年 2 月發行電子報：《非獨不可——獨立書店大小事電子報》！

結盟也不是為了擴大，希望的是能有更多的讀者以及出版社能留意到獨立書店的存在。結盟的四大主題——網站、活動、物流、出版——其實在在都需要資金的挹注，所以讓共同網站及聯盟電子報先行。其實，結盟最大的意義還是在於能藉此提供給書店的朋友們什麼樣更豐富而精彩的東西，然後，改善獨立書店向來最容易被詬病的效率問題。

案例六、紅樓餐廳

淡水紅樓起建於西元 1895 年（清光緒 21 年），歷時 4 年竣工，是淡水非常著名的古蹟，原是本地經營船頭行的富商李怡和建於清末的宅第。其建材多從中國引進，有別於其他外國人建的磚造洋樓，在建築上運用北投出產的唭哩岸石做為一樓內牆，二樓內牆及外觀牆面則運用不同形狀的清水紅磚做變化，是同時期洋樓建築所少見。往後淡水紅樓見證了淡水港的盛衰，也沈寂了數十寒暑，直到 1999 年三月经由專家考證修復，並於西元 2000 年再現百年前原貌。目前成為可以觀賞觀看淡水小鎮，也可以遠眺淡水河及對岸的八里和觀音山的複合式餐廳。歷經多年的提案討論，擁有者參與在地工作多年，更加深刻的理解此棟建築的價值，甚至在整修過程中看到建築本身在這些民間所推動的歷史空間活化的展開下，充實了淡水市街空間的積極角色，逐漸與河岸空間連結成為整個觀光環境的背景。

紅樓位在淡水坡邊
可以眺望河景。

一、說明：敘述主軸（定位、與城市的關係）

「紅樓餐廳」營運至今已經九年，老闆為世居在淡水的洪良鑑。營運的九年之間，淡水因為捷運的開通，政府相關觀光政策的轉變，皆會影響餐廳的營運策略。舉例來說，剛實施週休二日的政策時，中南部客人來淡水度週末，剎時餐廳便多了許多中南部的客人。後來縣政府規劃了漁人碼頭，一下子遊客又集中到漁人碼頭。而幾個相關的觀光計畫，不論八里左岸的旅遊規劃、雪山隧道的開通、貓空纜車的營運，或多或少都會分散掉客源。經營餐廳除了本身建築物及風景的優勢，也需要持續的發揮優點，才能夠隨時注意市場、來客層的轉變來因應。

此外，淡水的餐廳種類眾多，許多是家族經營的企業。台灣人又喜性追求新鮮感，因此紅樓餐廳的「品牌形象」特別重要。若盲目的壓低利潤、削價競爭，則容易失去原本的特色。首先，洪良鑑觀察到的便是淡水讓人「樂活」的放鬆氛圍，許多原本在都會區的主管階級或上班族，到了假日只想好好放鬆。淡水雖有多處的古蹟和歷史建物，但真的會來淡水抱著吸取新知、擴充知識的精神來探訪古蹟的，洪良鑑表示，多數為退休的老人或小孩，一般的年輕族群、家庭旅遊或上班族，只想來到淡水放慢腳步、欣賞山景、海景、隨意漫步，從平日用盡腦力的工作狀態，回歸到放空的自由感。

二、經營主體/營運模式

起初欲將此閒置荒廢已久的老屋改建為餐廳時，曾經徵詢過不同的意見，當時台灣很流行吃到飽的 buffet，但洪老闆卻不曾考慮過這個經營方向。他評估，「吃到飽」的邏輯在台灣是商家和顧客之間的拉鋸戰，兩方都怕吃虧，也都很精明。若店家準備的食材不夠精緻和多樣，客人會因此對餐廳有不好的評價；就餐廳營運的角度而言，則必須花更多的人力在食物的準備、替換上。「吃到飽」其實也不是一個可以讓人放鬆好好欣賞河岸美景和優雅用餐的飲食方式。

另外，開店之初前四個月生意較為冷清，後來可能因為紅樓的歷史建物再利特殊規劃之下，媒體採訪也是自然發生的，並不是用商業機制的方式去操作。但是洪良鑑反而不喜歡媒體播出紅樓餐廳後所帶來的人潮。他表示，通常新聞或採訪播出後，約有一兩週的週末會有許多人慕名而來，因此反而會讓餐廳大爆滿，但隨著時間，人們會淡忘，生意維持持平，長遠來看，並不是最好的宣傳方式。

客源的觀察也是紅樓餐廳得以營運有方的另一種經營觀察術。洪良鑑觀察到平常日來店裡消費的男女比例約為 8:2。此懸殊的比例也反映出紅樓餐廳深受女性顧客的喜愛。有鑑於此，他將許多餐廳的規劃運用巧思在女性顧客的需求上。如廁所的規劃上，經營成如 lunge bar 般的舒適，讓女性顧客在使用上感覺到舒適。假日的來訪客源較廣，男女比例較適中，也有家庭旅遊來飲食歇腳。

而開店之初的營運時間較晚，通常會到凌晨兩點，但近幾年來約晚上十二點可以打烊。洪良鑑認為這是因為近十年來網路的逐漸普及，從前年輕人喜歡夜遊，因此呼朋引伴之下，也會來紅樓。現在年輕人則變「宅」了，寧願在家裡利用滑鼠掌握全世界。

三、空間狀態—原本狀態與創造性的使用

目前紅樓餐廳的一樓外庭為開放空間，也曾經因應淡水文化基金會舉辦的「舞動藝術街坊」活動，有「天使樂舞集」在廣場上表演。但因為位於山徑旁的紅樓很容易與周邊鄰居的建築產生迴音，若舉辦戶外演出或表演，恐怕會對附近住戶造成噪音上的困擾，因此很少舉辦。不過基本上這個空間是開放給不論觀光客、附近居民或路過的人使用的。也曾舉辦過放映電影。許多人來紅樓不一定會進去消費，可能在此廣場中以紅樓為拍攝的背景，或為休憩觀賞河岸景觀的平台。

二樓為餐廳，現在多為複和式經營，因此也不再分中式或西式餐點，基本上台灣流行的異國風味料理都有。三樓為主要喝下午茶、欣賞美景的樓層，以前為半開放式的

空間，冬天較冷，現在則全面加裝落地玻璃，可開可觀，卻完全不會擋到視線，也維持了餐廳具備觀賞風景的號召力。

071021 廣場上的演出。

四、小結：創造性的經驗、發展困境

關於營運上是否遇到困境，洪良鑑表示，現在世界整體的環境不景氣，生意一定會受到影響，但他自信因為作為經營者所秉持的觀察力和判斷力，仍能夠持續讓紅樓餐廳的經營維持高朋滿座。而在經營遇到的消耗品，如餐桌椅、咖啡機等廚房器具，既是生財工具，也同時有更換汰舊的消耗。而老屋的重新翻修再使用，因為紅樓在百年前可以算是「豪宅」，蓋得非常紮實，因此在維護上並沒有遇到太大的問題，唯淡水地區氣候較為潮濕多雨，外牆每隔三年要重新做一次防水處理，並沒有太大的問題。

對於紅樓餐廳從舊建築再使用的商業經營成功經驗，洪良鑑表示，老屋的再使用，務必力求「符合生活的使用」，以及「簡化原則」。去強調老屋本身的生命和歷史價值，不需要再做太多的點綴，就能以最簡單的樣貌重現世人，卻也是最豐富的。而作為經營者，則需要將眼光放遠，時時調整方向，才能夠永續經營。而對於淡水地方上的事務和發展，也應該要時時保持觀察，才能夠動靜觀瞻。

案例七、歷史街屋的轉變

一、說明：敘述主軸（定位、與城市的關係）

擴大來看位於熱鬧的中正老街後方的重建街與清水街所構成的「淡水歷史步道區」，雖被大部分觀光客所遺忘，但仍有許多喜愛古色古香的民眾前來，沿著中正路上福佑宮旁的小巷弄爬上階梯，逐步往清靜的坡道而上，重建街的歷史風貌在這默默等著被發掘。淡水這個觀光勝地除了河岸、攤販與名產外，更重要的應該是歷史文化遺產，而重建街就扮演著這個歷史文化的重要角色，重建街代表著在地文化生活的特色與價值，正因有地方文化的獨特性，無法移植與量產，才能吸引人非去不可，要怎麼將河岸、中正老街與重建街串連起來是現階段重要的課題。

二、條件與脈絡

重建街被稱為淡水第一街，興建於前清嘉慶年間，因當年住在淡水對岸的八里災民到此重建家園得名，這裡巷道狹窄僅寬 10 公尺，卻是淡水的的第一條商業街，在淡水河沿岸的產業發展史上更有舉足輕重的歷史及文化地位，在台灣鄉土文化運動的風潮中，諸多藝文與攝影家多曾經以此作為創作之內涵，留下當時歷史風貌之記錄。尤當淡水中正路老街拆除之後，重建街成為體驗淡水歷史風貌的僅存經驗，包括重建街的街景，由牛灶口下來，觀音山身影成為前導的畫面。順著斜坡而下，觀音山如中國山水畫中「高遠」拉近了相對關係，連續的斜屋頂強化了街形，成為山形的襯托。

重建街從福佑宮連接到祖師廟基址的山坡邊上的石階步道，淡水山城意象所呈現的蜿蜒路徑經驗，仍舊隱居在小鎮一隅，等候到訪。沿著步道而下穿過老街的「公館巷」來到「屎鑿渡頭」，是淡水市街生活記憶之所在。

這些孕育於自然與歷史交會的歷史空間，如台灣第一書法家曹秋圃先生在祖師廟右側的字、王昶雄故居與施合發榮記大厝等等，即將要因為「道路拓寬工程」而被抹平消去。隨著「重建街拓寬」爭議與行動，淡水社區大學與淡水社區工作室自 2004 年起開設「重建街社區工作坊」培養居民對於社區營造的想像。

因為淡水的發展，目前重建街區已經逐漸出現幾家以傳統街屋做為基礎的新的使用經驗，例如「布袋戲主題館」就座落在淡水鎮重建街 14 號，致力於居民的藝術活動，舉辦 DIY 彩繪戲偶教學，甚至希望創辦社區劇團。奇跡藝術咖啡則位在靠近清水巖旁，不甘於只賣飲料和餐點，希望藉由舉辦音樂會與藝文展覽，讓遊客與居民可以獲得更豐富的知識饗宴。而近年因為搶救重建街行動而做為討論據點的「重建街 28 號」也在一次次設街區討論會與活動舉辦過程中成為社區活動的主要場所，藉由社區大學的課程而成為社區的學習中心，也是空間活用的一種模式。

這三者看似毫無關係的街屋使用經驗再加上不遠處的紅樓餐廳，一起為淡水歷史步道串起了具體的網絡。

重建街街屋形態藝文空間分布示意

三、布袋戲主題館：

(一)簡介：

「布袋戲主題館」位於淡水鎮重建街 14 號。遊客自捷運站下車沿老街步行至重建街後，本處可為第一個駐足據點。館中成列各式布袋戲布偶與相關寄賣字畫，並運用建築物原有三個階層作為陳設商品的分類區別。

「阮厝」餐廳（位於淡水水源街二段）老闆劉世哲由北投搬來淡水經營後，租下重建街三棟街屋並進行街屋利用計畫。其中一間街屋為重建街美術館（重建街 28 號）提供淡水文化基金會聚會與教學的討論場所。另設置「布袋戲主題館」。主要經營者鄭秀香曾於滬尾文物展示中心服務，現並兼任《淡海報導》的記者。

布袋戲主題館曾為電影「鬪茶」（王也民導演）的拍攝場景。本片 2008 年 8 月於台灣上映，並獲角川書店舉辦之第六屆日本電影天使大獎入選作品。

台北縣政府文化局於 2008 年 12 月 19 日將建築物本體指定為縣定古蹟。開放時間為早上九點半至中午十二點，下午一點半至五點，每週二公休。

(二)經營主體 /營運模式：

「布袋戲主題館」中主要販售布袋戲偶與字畫。除主題館免費開放參觀外，布袋戲主題館提供免費 DIY 彩繪戲偶教學，並接受各學校單位電話預約，由鄭秀香女士進行布袋戲與主題館建築物歷史導覽解說服務。在重建街社區中舉辦親子布袋戲研習，招收社區小朋友於課後編劇演出布袋戲戲碼，並結合重建街美術館相關活動進行表演。

訪談中經營者提出對於布袋戲主題館的長期展望。現有布袋戲劇團將擴大招收學員，並結合社區居民與淡水地區單親家庭兒童組成固定的布袋戲劇團組織，並積極拓展表演活動，與重建街其餘主題藝文商店結合，共同組成以街道為主體的群聚式藝文空間。

(三)空間狀態—原本狀態與創造性的使用：

現有建築物具有三個階差，將室內空間區隔為三個主題。除主要陳列之布袋戲偶外，其餘空間可配合彩繪布偶 DIY 教學、書法寫作與社區劇團排練做彈性使用。

布袋戲主題館受限於本身建築物規模，無法進行布袋戲劇演出，因此積極參與重建街美術館所舉辦的活動，其中於重建街 30 號（王昶雄舊宅）旁空地搭建臨時性表演舞台提供表演。「布袋戲主題館」於重建街美術館開幕活動中邀請社區小孩與布袋戲師傅進行演出。未來將推動社區劇場的活動演出。

1. 門口只有小小招牌的布袋戲主題館。
2. 從門口望進去，被兩段階梯分成三個空間。
3. 店內除陳設布偶外還擺放許多古色古香的物品。
4. 布偶陳設狀況。

四、奇跡藝術咖啡

(一)簡介：

奇跡藝術咖啡位於福佑宮後方與清水巖之間的步道，道路較為狹窄清幽，僅供機車與行人通行。建築物二樓視野良好，於露臺可遠眺淡水河口。經營者 Joy 居住於三芝並結識繪畫、音樂相關的藝文工作者，並於 2008 年起邀請共同進行改造工作，提供店內牆壁由畫家贊助壁畫多處，由視障音樂人卡布達漾多次進行薩克斯風演奏並現場演唱。與重建街美術館、布袋戲主題館的串連，可望將重建街共同描繪由美術、戲劇與音樂三種藝術形式的主題街道。

(二)經營主體/營運模式：

餐廳以簡餐飲料為主要營運項目，並透過 blog 與網路行銷吸引外地遊客。食材為當日由三芝漁市購買，配合活動的大量點餐須事先預訂。

演奏歌手卡布達漾是台東卑南族人，畢業於台北市啓明學校。現為黑門樂團主唱兼薩克斯風手、Am 樂團薩克斯風及電吹管手、凌華教育基金會及台北富邦銀行公益慈善基金會之「混障綜藝團」主唱兼薩克斯風手。現從事編曲、演唱及演奏的音樂工作。與曾慶瑜、小剛等人出過合輯；曾任知名歌手之專輯薩克斯風手，並與李正帆、貝斯手小六老師共同創作大陸「今夜風清月明」電影配樂。近期剛完成原住民新人吳昊恩與紀家瑩最新專輯之爵士樂風編曲及合聲。卡布達漾多次於「奇跡藝術咖啡」演出，並已儼然成為此餐廳觀光重點，於網路上搜尋與點擊次數主要來源。

(三) 空間狀態—原本狀態與創造性的使用：

店前街道築於擋土坡上，與對街建築物地面層約有兩米高差，造就奇蹟藝術咖啡面對淡水河口具有良好的視野。建築物二樓陽台種植龍吐珠，為一半戶外表演空間，讓觀眾聆聽音樂佐以美景。

建築物為二層磚造 30 年舊屋，原經營者提供現有經營之基本架構後，由現有經營者加以簡單改善後使用，創作者的壁畫是遊客的注目焦點。店內空間壁面粉刷由經營者自行創作，以紅、黃、藍、白、紫五色油漆，自行彩繪出色澤輕柔的壁面，搭配白色燈飾；吧台下方以蠟染渲染的藍色壁面，製造魚缸的視覺效果；畫家好友隨手在廁所內彩繪荷花，成為網路上閱讀者的討論焦點。

4

1

2

3

1. 店外彩繪畫作與綠意盎然的綠藤蔓。
2. 室內音樂表演區。
3. 店內氣氛柔和，吧檯下方藍色壁面為視覺焦點。
4. 廁所內彩繪蓮花。

五、重建街 28 號

（一）簡介

隨著「重建街拓寬」爭議與行動，淡水社區大學與淡水社區工作室自 2004 年起開設「重建街社區工作坊」以及相關社區營造的課程以培養居民對於社區營造的想像。

社區規劃師，獲得補助整修重建街 28 號做為工作站使用，同時推動街區活化工作，舉辦「重建老街藝術市集」搭建社區內外的在地情感。為了維繫街區的永續發展與研究推動，淡水社區大學陸續開設相關社區培力課程。2006 年邀請畫家劉秀美老師在重建街開課推廣國民美術，課後不僅集結作品讓居民自辦畫展並開設「街道美術館」，重新凝聚自身的生命經驗。2007 年「拓樸淡水」專案獲得台北縣文化局「社區營造點計畫」補助，也將家庭獻寶的觀念帶入，讓居民將自家童年經驗與照片秀出。

2007 年，台北縣政府推動四大旗艦計畫，有幸淡水被選定為執行北區「淡水河口藝遊網」的計畫區域。淡水古蹟博物館也申請到「淡水地區區域型文化資產保存及活化計畫」，重建街做為連結淡水埔頂洋人生活圈與漢人市街之間的交通連結「絲路」，重建街其重要性不可言喻。

數年的社區工作經營，多數街區居民也從「鋪橋造路是好事」的過去認知中轉變，質疑道路拓寬是否帶來好的地方發展？

重建街拓寬與否延宕多年，對於街區生活而言卻是一個生活的主要場所，加上重建街是淡水重要的常民文化經驗累積做為豐富的場所。因此，歷經四年的社區工作，在新的條件下，既有以社區大學為平台所累積的基礎上，包括社區的與文化的，同時配合區域保存，提出新的經驗。一方面將繼續以「重建街 28 號，街道美術館」做為社區工作站推動的永續機制的建立。

為了落實在地社區營造的共同參與，淡水社區大學與台北縣社區規劃師將「重建街人文步道工作坊」活動教室——重建街 28 號規劃成「社區規劃施工作站」與「街道美術館」，做為居民聚會、活動的常態定點空間，亦提供各類藝術活動以及藝文作品、成果展示的場所，期使老街的人文更豐富、更生活化，並共同思索和開創老街的未來。

（二）經營主體/營運模式

重建街對於街區生活而言是一個生活的主要場所，加上重建街是淡水重要的常民文化經驗累積做為豐富的場所。因此，歷經四年的社區工作，在新的條件下，以既有社區大學為平台所累積的基礎上，包括社區的與文化的，同時配合區域保存，提出新的經驗。一方面將繼續以「重建街 28 號，街道美術館」做為社區工作站推動的永續機制的建立。

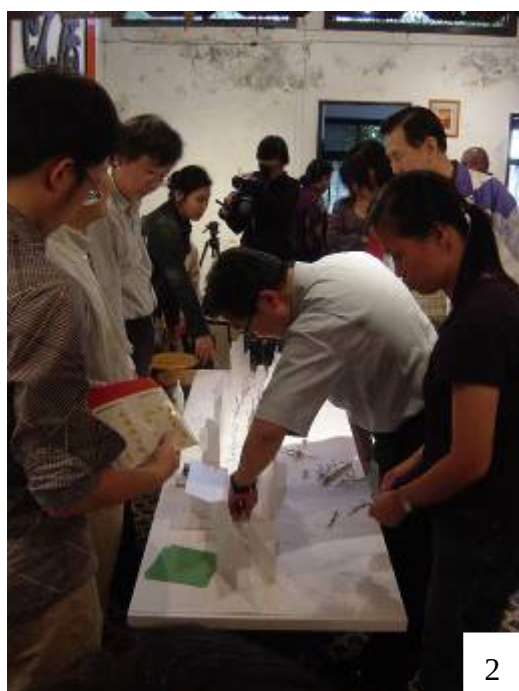
「重建街 28 號」是藉由一些補助計畫所獲得經費而租用的空間。在社區大學做為平台的架構下，94 開始台北縣社區規劃師黃瑞茂與淡江大學建築系以學校與學生修課做為資源進駐，動手將已經毀損的室內空間整理成立工作站。96 年結合淡江大學文學院田野工作室獲得縣政府文化局補助，97 年獲得縣政府城鄉局的社區規劃師補助，其空間改造與使用過程說明如下：

將重建街 28 號的功能導向朝社區的「訊息交換站」發展(例如：重建街週邊相關訊息、最新資訊、公部門訊息、社區民意的反應…等)。此外重建街 28 號也需要辦公功能，提供社區工作者作業及與居民溝通、訪談、討論的場所作為對話空間。

空間的規劃上，後段為駐站人員辦公空間，有基本辦公傢俱及印表機一台，可供 1~2 人辦公使用，前段大廳為主開放空間，牆面作為資訊的獲得及表達意見的功能使用，張貼公部門關於重建街最新與最正確的公告，以釐清居民對於資訊的混亂；大廳另一牆面為「重建街異言堂」收集及居民發表意見的牆面，初步規劃以 1.重建街目前的困境與問題，2.對於重建街未來的願景，兩個議題為主，收集社區居民意見，尋找未來討論的議題；亦設有白板可於會議討論使用，提供參與式討論及街區論壇討論公共議題…等會議的空間機能，約可容納 10~15 人左右的中小型會議空間，另外在重建街 32 號前空地，架設可拆式的戶外舞台做為社區活動廣場。在籌組工作站過程中，並製作宣傳 DM，公開宣告鄰近居民，邀請大家前來喝茶聊天，參與工作站空間規劃討論，增進與重建街居民感情。

重建街工作站平常除了提供計畫案中所安排的活動、座談會之功能需求外，同時也開放給社區居民，下午社區中的小朋友多了一處遊玩的場所，利用工作站的白板，在上面畫圖，或是玩「老師遊戲」或是玩「開會遊戲」(常常看到大人們在開會)，退休後的居民則自己提供全套茶具，在工作站裡泡茶聊天，有時也會說說重建接過去的小故事，或發表自己對道路拓寬的議題，更有許多居民則是利用晚間到垃圾的時候，順道來工作是看看，看看是否有些關於社區的新消息或新進展，同時也會幫忙傳達工作室的活動或是資料收集的調查。成為了社區鄰里間的公共客廳。

重建街工作站作為一個讓居民發表想法、意見的地方，也將是一個提供相關資訊與資料的地方，同時也是開放給居民的一個空間，空間如何利用有待眾人集思廣意。工作站期望成為公部門上位計畫規劃時的前置作業，藉由工作站討論出居民的共識與期望，讓公部門做出符合居民需求而且細膩的規劃。

1. 重建街居民討論重建街的規畫構想。
2. 重建街居民討論重建街的替代方案。

（三）空間狀態—原本狀態與創造性的使用

2008 年底重建街的擴寬爭議暫時告一段落，副縣長在重新評估拓寬計畫之後，裁示暫緩重建街中段的拓寬計畫，也希望街區可以積極提出相關的構想做為後續縣政府推動的參考。目前街區組織也在籌備的後期的程序中，社區工作站也開始討論不拓寬的積極作為，讓更多街區居民可以理解街區發展的重要性，而保存是一種可能性。

（一）重建街 28 號不只是空間使用計畫，而是街道文化復甦的重要機制，對於社區空間的社區參與經營計畫的推動，仍舊需要持續的關心與投入更多的參與，使得目前的提案可以落實。其中特別是有關於社區防災工作的推動需要整合一些政府相關資源。

（二）在幾次街慶活動的持續舉辦所提供的想像下，於是在社區組織辦法中明訂每一年古蹟日為淡水重建街的街慶日。

1. 重建街工作坊紀錄片首映與社區聚餐。
2. 藝術市集活動。
3. 街區辦桌活動。

（三）透過社區大學的造街課程的開設，從生活領與的參與與關心，進行各戶街道空間的美化工作，建議透過公共藝術的帶動，讓居民進行各戶特色營造之發想，將整條街裝置起來。同時擴及於公共空間部分，居民也提案再重建街大階梯設置「美術廣場」以體驗重建街的街道美學經驗。

另外，藉由淡水古蹟園區的在地守護工作的展開，社區組織將積極推動淡水歷史步道作為淡水城鎮經營主要工作內容，以強化淡水古蹟園區的積極作用。

1

1. 社區大學社區營造課程。
2. 重建街階梯欄杆完成活動。
3. 重建街階梯欄杆完成會勘。

2

3

六、小結：

這幾棟街屋的再使用將提供有關於「淡水歷史步道」建構的新任務。淡水歷史步道建構的工作關注於文化資產所在的真實條件與行動，回顧台灣或是淡水的在地經驗，「文化資產保存」伴隨著社會發展的價值觀脈絡而轉變。淡水地域的觀光發展讓此一轉變成為機會，不管是社會認知或是產業需求，文化資產的「資產」意涵已經成為淡水發展的基本條件。因此，在真實條件方面，「淡水歷史步道」的建構是立基於抵抗「唯發展取向」的價值觀，主要的工作議程在於如何修補過去的「破壞性建設」的街道景觀與歷史風貌？如何重建人與環境的互動經驗而能夠體現今人的環境文化經驗。在行動方面，藉由「淡水歷史步道」的建構需要的具體「修補」工作，逐漸營造居住者熟悉的通往河岸與山邊的路徑，一個可以容納美學孕生的空間場域。同時依據時勢條件提出新的空間的社會計畫書，以回應新的市鎮空間轉變的需要。

在城市快速發展的隙縫中，城市空間的斷簡殘篇重新成為城市發展的議題，在各種錯落的「回應歷史風貌」的行動中，「淡水」成為想像的焦點。透過「修補與綴補」的行動，不僅是在歷史風貌的維護與塑造工作，同時也是價值觀的回復過程。面對觀光、房地產種種開發力量進駐的情境下，逐步生產出「具有情感附著的」的空間質感，編織生活空間中的歷史，「淡水的時間形狀」便在這些零碎的片段中持續衍生。這樣的過程不但與當下的生活世界連結，更進一步形塑「家鄉守護」的觀念。文化資產的推動是需要「培育」的，持續累積的地方經驗可成為創意的內涵與利基。

由淡水歷史步道系統的建構可編織出古蹟、歷史建築與歷史街道等文化資產與地景，與觀光活動、規劃動線的區位關係，以做出適度的調節、引導與整體形象形塑，以中正路老街為例，假日人潮早已淹沒原本歷史街道的風貌，自由市場使得老街店家毫無地方特色；相對地，其他區位的古蹟景點則乏人問津，如何透過建立整體的形象，並發揮連結的作用，便是所謂「街角博物館」的思考起點。透過敏感地圖中各項資源的分佈點，疊上不同尺度的 30 分鐘徒步範圍、公車路線等等，便可從中發展活化策略。

參、結論與建議

2008 年獲得文建會的肯定與經費的補助完成「淡水地區區域保存計畫」，提出有關於以淡水古蹟與歷史建築做為架構下，淡水歷史城鎮的空間經營機制的建構計畫，可以視做為是一個從點到線到面的推動計畫。軟體方面，2007 年台北縣政府提出的「淡水河口藝遊網」計畫的整合架構中，嘗試將淡水之前的各種努力整合起來，依著淡水的特殊在地經驗，提出整合表演者、活動與空間的空間體驗架構。其中結合淡水鎮公所的執行，以「淡水老街藝術街坊」的工作陸續展開，以活化的方式選擇老街末段的地區作為未來的啟動點。

在推動策略上，首先提出「創意城市」作為第一個行動策略，主要希望擴大淡水的地域社會的挑戰。在 2008 年創意城市研討會中，提出發展策略。2009 年英國文化協會繼續支持的條件下，結合縣政府的「低碳」與鎮公所的「兒童藝術嘉年華」活動，而進行的「低碳慢活嘉年華」活動。

另外由淡水藝文團隊所組成的「淡水藝合團」也積極於推動淡水地區藝文環境的改善行動，自許作為平台的作用，扮演政策建議與促動地方藝文發展的使命。並協助「低碳慢活嘉年華」活動的舉辦。將在此一架構下進行「創意城市」架構下的行動計畫。

本案所介紹的幾個案例原本可以說是淡水推動「創意城市」的部分基本條件，也就是說藉由這些個案的經驗，淡水已經逐漸具有創意城市的雛型，接著就是各個部分的深化與充實。

在此一新的時勢條件下，提出以下的建議。

一、針對個案的建議

目前淡水這些空間的經營在更多在地聯結的經驗底下已經逐漸發展出一些新的可能性。依據淡水整體發展的想像，對於每一個空間據點提出建議如下。

1、淡水古蹟博物館：

從「淡水古蹟園區」到「淡水古蹟博物館」的行政機構化，體現對於地方文化經營的態度，特別是台北縣所包括的多元文化經驗（包括鶯歌陶瓷博物館之於三鶯，黃金博物館之於金九，十三行博物館之於八里）。以官方博物館作為地方文化經驗的經營據點，更為貼近於文化事務的特質。

除了既有所直接管理經營的空間之外，建議依循文建會所補助完成的「區域保存計畫」有計畫的經營淡水都市空間歷史質感的修補，同時藉由空間活化的目標連結更多在

地的民間資源，爭取文建會有關於地方文化館計畫的支持，帶動與串連私有相關的空間，以括擴大文化設施與生活世界的連結性。

2、金枝演社：

金枝演社進駐淡水，從淡水的城市經驗累積發展相關演出內容，讓淡水的美被經驗，更積極參與在地文化的培育工作，在學校與社區大學開設課程，並且積極參與淡水文化事務，將扮演淡水未來藝文發展的關鍵性角色。

本案所介紹的「環境劇場」的經驗需要進一步發展相關論述以做為體現淡水城鎮空間美學的一項特質，既是傳統也是創新。因為淡水古蹟規模不大，這樣的戶外空間使用是一種可能性，未來可以擴大到其他團隊也可以積極尋找淡水都市空間的可能性，藉由活動舉辦，讓參與的民眾可以體驗到淡水山水作為背景下的藝術創作。

3、竹圍工作室：

從「竹圍工作室十二年」的專輯中竹圍工作室已經提出非常清楚的定位，扮演國際化與在地工作的平台角色，以及藝文年輕世代的培育工作，並就近參與竹圍地區的藝文生活的推動。

竹圍工作室是台灣少數民間經營的「藝術村」，因此其生存之道在於不斷的摸索，並積極爭取資源以推動相關工作，而逐漸形成複合式的經營型態。

4、淡水老街藝術街坊：

在短暫的「試用」經驗中，靠著與地方社區與資源的結合，管理單位古蹟博物館免費提供空間以支持在地活動使用的條件下，也舉辦了多場次的活動與展覽。回顧這些活動提供了有關於淡水老街藝術坊規畫工作的參考。「試用」可以提供作為閒置空間再使用的推動模式與想像力，在使用中調整與測試使用的可能性，這樣的模式可以貼近於使用的需要。

5、有河書店：

「有河書店」跳開了目前舊建築再使用的一些刻板經驗。在以淡水河作為景觀的真實空間經驗的想像下，開展了「象徵空間」的可能性。在短短的經營時間中已經成為都會區重要的文化據點，雖然是小眾，但是在城市經驗中已經扮演重要的角色；再一些在地的生活世界中也獲得相當的肯定。目前為主經營的永續仍是個挑戰。主要來是需要歷史街區與河岸遊憩區的相關使用氛圍的調整。在經營議題上，除了針對大都會區或是台灣的社群網絡的經營模式之外，可以強化淡水地區大學等學校與機構的學生與老師的接近，也可以帶動地方氛圍的轉變。

6、紅樓：

紅樓經營者能夠掌握空間象徵與環境品質的優勢，在經營策略上有一定的成效，特別是咖啡廳部份在使用者設定的空間細緻化過程，讓更多顧客可以感受到。經營者熱於參與淡水歷史街區的公共事務，將可以藉由淡水漢人市街區的歷史步道的建構行動，擴大街區的歷史質感的串連，帶動週邊環境的優質化。

7、歷史街屋

街道活化是淡水未來的主要工作之一，是一項挑戰。在區域保存計畫中提出的活化保存的策略，建議是以「街角博物館」鼓勵「在地性」的經營或是將既有的歷史老店可以如何呈現其文化經驗。藉由公共資源的投入與輔導，或是藉由競賽與觀摩活動轉變街區經營的認知。

在此一基礎上，提供這些有意願的歷史街屋與建築可以朝著歷史質感的編織前進。這些空間雖然不是主要的景點，但卻是歷史街道質感的重要經營者，同時再街道的經營中可以發揮支持做用的角色，共同建構一條街道。

(1) 布袋戲館：目前已經通過台北縣文化局審查成為縣定古蹟，未來將可以扮演更為積極的經驗個案。雖然經營空間不大，但是經營者除了實體空間的經營之外，從事淡水地區地方報的記者，多元的經驗扮演積極的作用值得肯定。未來在重建街將成立的社區組織中將以推動社區劇場為任務，是一件可以期待的經驗。

(2) 「重建街 28 號」：這個空間的生產過程同時也是重建街歷史文化擴展與深化的歷程。2009 年初台北縣政府已經有共識不去擴寬重建街的計畫道路，挑戰正要開始，因此有關於重建街 28 號的永續經營其實也是重建街是否可以永續發展的另一面。目前重建街居民正在申請成立組織以推動街區營造事務，可以從外來的協助與輔導轉化到社區自主的行動，值得期待。所以在五年來重建街 28 號所累積的經驗將成為未來發展的重要想像。

(3) 奇迹餐廳：這個空間提供一個示範與想像，這樣的空間作用也能獲得街區居民的認同，所以在街區討論中，居民對於重建街是否要發展成中正路的景象也相當擔心。

二、從個案經驗看到淡水歷史市街經營的時機

淡水的舊空間再使用計畫主要是因為而空間本身的意涵在於生活使用，淡水一方面做為觀光參訪之用，同時也是生活者的使用生活所在。這是淡水的潛力與特別之處。藉由上述這些個案所累積的經驗與認識，我們可以開始從街區與區域建構的角度，來逐步

展開有關於街區關聯性的想像與行動的推動。並且在「淡水區域保存計畫」的架構下，進行以下的建議。

（一）在既有淡水的歷史街區的發展條件下，公部門應該更扮演積極的角色，藉由回應觀光與文化參訪的公共空間與設施行動去營造一個氛圍，以支持民間行動的活力。

同時，公共空間應該做一些民間無法做的，而且是帶動性的工作。並且以多元的考量提供可能的空間使用模式。對於公有設施的使用的想像，一方面去補充目前已經成為的淡水歷史文化旅遊的市街空間，另一方面藉由這些設施的使用去編織一個完整的生活與產業空間架構，這些肆放出來的空間，在再使用的計畫不要侷限於一般的「藝文想像」，可以增加對於社會性的功能的提供，包括社區鄰里的使用以及社會照顧或是成為中小學生的展演空間，或是回應在地各種民間社團的需要。在公共化的過程，中可以進一步成為地方這種經驗動員的機制，例如，提供某個空間做為淡水地區學童的展演空間，由這些學校的老師組成委員會共同經營，縣政府與鎮公所藉由補助機制鼓勵學校中的創作，在展演過程中可以動員家長的參與，負責相關展演的事務工作。

另外，在「淡水老街藝術坊」的個案經驗中，提出「試用」的方式，不用等待複雜的空間研究或是大手筆的修繕過程，可以直接回應市街空間的真實需要先行使用，在行動中累積實際的經驗。

（二）依據地方權責與發展的特殊性，制定相關地方自治條例，以鼓勵各種型態的非營利組織的成立，成為推動地方事務的機制。

「替代空間」不是純粹是空間的事務，而是行動的據點，藉以將城市中的能量釋放出來，也就是「公共化」的部份。

從地域文化與產業的發展來看，實質空間的條件並非是關鍵的要件，而主要的事有關於人的部分。因此需要一個機制可以協助生活在市街的人們去發展去想像與建構一個可居的生活環境，藝文活動是一個指標，同時從淡水過去所累積的城鎮經驗來看，具有多元文化經驗的生活世界是孕生藝文的所在。

（三）山水空間「氛圍」已經成為淡水空間再使用的條件之一，因此有關於淡水的公共建設應該照顧環境品質與歷史質感，減少不必要的建設與錯誤美學表現。在空間美學上是以「減法」為出發，公共力量可以不以表現為目標，專心提供一個好的環境背景，這樣可以鼓勵民間的表現與創意經驗。例如「有河書店」是在淡水河邊作為選址的目標，歷史空間的氛圍做為空間使用的主要因素，「奇迹餐廳」或是「紅樓餐廳」積極於利用歷史風貌成為形象的建構。

（四）淡水的古蹟與歷史建築規模並不大，但是擁有多樣的戶外空間，金枝演社的環境劇場已經提供相當的示範，而再以目前的街頭藝人的表演可以在品質與內容上有所規範與提升，將可以提升淡水整體的都市「空間體驗」，一種置身其中的美學體驗，轉變目前淡水因為觀光與過多建設的困境。

（五）過多的資源與過多的想像是目前淡水的處境，「歷史街道」的編織與串連是價值工程，也是與生活世界進行串連的啟動，一種新的生活方式的孕生。對於街道空間的串連與「說故事」，「斷簡殘篇」點點滴滴的對於歷史片段的撿拾與給於意義的能力是重要的，在工程計畫進行中如何結合在地歷史質感的編織是重要的能力。藉由這些新的經驗創造觀光者與居住者共享的歷史城鎮經驗。

附錄

一、財團法人國家文化藝術基金會結案報告審查意見回應

委員一	1	本案以非正式藝術場所觀點探討文化空間在地方的藝文角色，從地方展演與替代空間滿足居民或文化需求之觀點，值得肯定。	※淡水已經逐漸有這樣的氛圍，是淡水的特殊性。
	2	以下針對研究案內容提供協助的建議供參：	
	2-1	建議對非正式部門藝文為何落入淡水的選擇之個別因素，以及成長的社會因素（作用），可作更進一步研析，以便讓公部門更瞭解地方藝文的自行發芽及茁壯的原因，有助於政府處理此類型之分寸、態度及計畫。	※參與淡水經驗的回顧與結論不分已經補充。
	2-2	此類型空間其實在當地長出來之關鍵原因，為政府少管而自行發芽，即使「補助」都可能因為政府資源，而讓原有的「獨立性」及「自發性」特質流失，干預可能走味。	※建立常態性補助是一種可以嘗試的方式。更積極的是公部門要看到自己的關鍵性角色。
	2-3	倒是政府可以對已經自行 empower 的「另類」藝文空間，如何強化其在地地方上的功能即自行連結，來幾場聚焦座談，聽取他們需求。	※可以做為後續之研究建議。
	2-4	政府宜「間接」干預，而非「直接」干預（包括補助）。	※建立常態性補助是一種可以嘗試的方式。更積極的是公部門要看到自己的關鍵性角色。
	2-5	可思考各點以街道藝術串連之可能性	※這是淡水目前努力的方向，以提出相關建議與可能的機制。
	2-6	政府可鼓勵這些具實驗性的地方藝文跨出自己的工作室，至戶外公共空間演出或繪畫等，以 open space 作為視覺藝術及表演藝術的場域。	※這是淡水已經有的經驗，既有的經驗具有示範作用。
委員二	1	計畫主持人長期觀照淡水地區的空間發展，不僅是觀點的論述能力強，同時也是一位理念的實踐者。透過其所探討的案例，可以理解到淡水現今藝文展演空間發展的現況特色以及其所面臨的嚴肅課題。	※尚未成功，仍須努力。
	2	幾點建議提供研究單位參考。	
	2-1	本研究的目的應該是針對營運模式進行研討，很可惜的是，結論部份的內容似乎有點失	※已經修正，針對個案與整體提出建議。

		焦，偏重於空間特色的陳述。建議應該在這方面有所強化。	
	2-2	建議針對研究案例進行綜合分析比較，或者進行整理分析。建立各案例彼此之間的關聯性，將有助於人們了解淡水的發展。	※主要是空間的串連，以及這些個案所建構的整體氛圍，指出下一個階段的工作，結論中有所回應。
	2-3	研究單位應該針對各案例提出具體的營運建議，協助經營者了解其問題的所在，提供可能的創新途徑，對於淡水的發展帶來更進一步改造的契機。	※已經補充。
委員三	1	本研究案之研究架構清晰，個案之訪談調查用心，資料完整豐富，值得肯定。	※淡水仍在變動，個案需要長期的觀察與理解。
	2	【結論】可再加強從區域觀點看個案的比較分析，與個案間之網絡聯結與發展策略。	※已經補充如建議。
	3	請補政策建議，作為未來委託單位與公部門藝文獎助與扶植發展之參考。	※已經補充如建議
	4	本案有於時間經費，若有未盡之處，可建議後續研究方向。	※淡水仍在變動，個案需要長期的觀察與理解。

委託單位：財團法人國家文化藝術基金會

執行單位：中華民國專業者都市改革組織

執行期間：96 年 8 月 15 日至 96 年 12 月 15 日

出版日期：97 年 1 月 31 日

計畫主持人：黃瑞茂

專案助理：余素慧、鄭虹君

特約個案寫作：張寶釧（淡水古蹟博物館）、詹正德（有河書店）

（感謝個案的受訪者與國藝會的審議委員的指正）