

融入在地，連結國際

臺灣創藝駐村概念的 開路先鋒

文、圖／林蔓禎

▲ 在淡水河堤邊的竹圍工作室。

▲ 隱身在菜園及農場之間，富設計感的「圍」字圖騰。

從臺北捷運竹圍站 2 號出口出站後，右轉經過涵洞及竹圍橋，竹圍碼頭近在咫尺，而放眼望去就是沿著淡水河岸興建，連接關渡與淡水的親水步道，這條步道總長約十多公里，不僅擁有關渡、竹圍、淡水渡船頭等特色碼頭，還有淡水老街、紅毛城、紅樹林生態展示館等多處名勝景點可探訪，不論散步、健走或騎腳踏車都很適宜。沿途經過任何路段，都能隨時停下腳步欣賞山河美景：天氣晴朗時，遠眺對岸八里，觀音山稜線依稀可見，陰雨時分，氤氳朦朧、波光粼粼，更顯河岸風情；一年四季、朝陽夕照，景致各有不同。加上竹圍一帶沿河岸生長的整片紅樹林，兼具氣候調節及候鳥棲地的功能，對生態議題的關注，讓這條美麗的金色水岸更融合知性與感性之美。

竹圍工作室緣起

沿著與河堤步道及捷運線平行的馬路往淡水的方向步行約 10 分鐘，一道彩繪牆面躍入視線，接著，一個富設計感的「圍」字圖騰亦緊跟其後，原來，隱身在附近菜園及農場之間、緊鄰竹圍熱鬧街區的「竹圍工作室」便座落於此。

早在 20 幾年前臺北捷運尚未通車的年代，舊鐵道路線就是現在的捷運線，以往從臺北市到淡水得花上 1、2 個小時通勤的過往歲月已不復記憶；如今，河岸步道、馬路及捷運軌道，三條線各自以不同的功能及角色存在著，佇立於此將近 25 年的「竹圍工作室」，是走過時代軌跡的最佳見證。

「三位需要空間的藝術家，以及一個殘破的雞舍，促成了竹圍工作室的誕生」，竹圍工作室營運總監洪秉綺指著一張上頭布滿深淺不一刻痕的木頭桌面說，「這張桌面其實是一面匾額改製而成」，上頭字樣因為過度斑駁以致難以辨認…。雞舍的歷史已不可考，僅知早期因位於鐵道旁，受噪音及其他因素干擾，老舊雞舍遂逐漸荒廢。民國 84 年（西元 1995 年）前後，蕭麗虹因深刻感受到國內藝術家創作空間有限、資源匱乏等困境，廢棄的養雞場因此成為改變的契機，同年 11 月，原雞舍成了「竹圍工作室」，以獨立自營的方式，開放給國內外藝術工作者及團體短期進駐，從事創作、研究、文化交流及藝術教育等活動。民國 100 年，竹圍工作室正式申請為非營利組織（北市演藝團體第 1158 字號），期許成為國內外文化與藝術的交流平台，讓藝術家及各類文化團體能充分運用工作室空間及場地，結合各式創藝能量，

讓想像力無限延伸、創作動能源源不絕。

讓藝術發聲的創作場域

「從創意文化出發，關心社會永續與生態，並以服務『創藝者』(Creative Talent) 為主要任務，提供各項資源，協助創藝者以藝術行動回饋社會。…」這是竹圍工作室創立初始即立下的宗旨及目標，25 年來，以時間軸為概念，歷經「另類空間 1995~2003」、「藝術介入空間 2002~至今」、「藝術工廠 2003~2006」及「藝術村 2009~至今」四大階段，各時期的發展時間或作品創作形式或許有所重疊，但初心不變，依舊是提供國內外藝術工作者一個純粹展演的空間，一個可以沉澱心情、醞釀創作題材的發想源頭。

竹圍工作室占地 2,645 平方公尺，老舊雞舍經拆除及整修後餘下 4 座，也就是現在看到的樣貌：「6 個房間」（即個人工作空間）供中外藝術家短期進駐，除了提供日常生活家具等基本配備外，亦提供廚房、衛浴、交誼廳等包含室內與戶外的多處空間，做為駐村藝術家彼此互動、交流及構思創作之用；「十二柱」（名稱源於該場地原有 12 根柱子，為竹圍工作室最大的室內空間），可作為會議、展覽及多用途的表演場地；「交流中心及土基舍」可舉辦小型研討會、工作坊…；「雕塑工坊」則

配備有電窯、練土機、砂輪機…設備，以及足以容納 2~3 位陶藝家的工作空間。緊鄰雕塑工坊的是花木扶疏、綠意盎然的花園，除了部分室內區塊可展示藝術作品，廣闊的自然景致都是創作的靈感與繆思。室內展區羅列了荷蘭藝術家以臺灣水泥（傳統材料有蚵殼、沙、糯米等）為實驗題材所進行的「水泥的創作」，他以豆腐模型、磚塊等作品來呈現；雖然不算完整，但實驗性質濃厚，也極具參考價值。廚房同時具備餐廳的功能，提供藝術家在此下廚、聚會，牆上張貼的鍋具與食物，則是國外藝術家進行「參與式」創作的成果；另一面牆上滿滿的留言，其實是 400 多位駐村藝術家的親筆簽名。此外，包含戶外廣場及小舞台等處，都是戶外裝置藝術、行動藝術家及劇團得以施展才華的自然場域。

臺灣「藝術村」概念的先行者

竹圍工作室是個「充滿實驗性質」的地方，根據洪秉綺總監所說的，曾經來過這裡的藝術家，也就是曾以竹圍工作室為創意發想，在此駐村創作或展出作品的藝術家，有些在當時只是初試啼聲或者才剛斬露頭角的新秀，還不見得是完整或成熟的狀態，然而經過醞釀、歷練及持之以恆的努力，如今都在各自的領域獨占鰲頭，譬如民國 87 年展出大型「花布創作」的林

明弘老師，民國 91 年舉行大型裝置藝術的「竹編裝置」藝術家王文志等。許多年輕藝術家透過竹圍工作室的資源，也獲得更多展演的空間與機會。

竹圍工作室還有另一項特色是「藝術村」計畫的推動與實踐。國內的藝術村概念最早源自 20 年前，蕭麗虹老師赴國外考察、參訪藝術村型態，回國後向文建會提案，同時結合藝術家協會的力量，共同參與並經營華山藝文中心最初的籌備階段。而竹圍工作室的創藝駐村計畫，明確的起始點則是民國 98 年，除了「予藝術家創作的時間和空間之外，也對於藝術家的實驗工作、延伸專案以及相關調查給予支持協助」。耕耘多年來，竹圍工作室擁有許多國外藝術村合作夥伴，經由創意駐村計畫，竹圍工作室以「交換藝術家」的概念，送臺灣的藝術家赴國外藝術村短期充電並創作，同時接受藝術夥伴推薦的國外藝術家，到竹圍工作室駐點交流。不僅提供優質的住宿空間、設備，以及接近大自然、鬧中取靜的創作環境供藝術家短期駐村外，另有藝術單位身聲劇場，以及陶藝家陳正勳、張瓊如等在此長駐，進行藝術創作。

最近幾年，工作室更以實際行動呼應生態永續、關心社區及環境改造等議題。在《藝教於樂：山水之間的藝術遊廊》、《與河共舞：藝術作為環境永續發展的策略》、

《樹梅坑溪環境藝術行動》等一連串介入行動，透過藝術的型態或方式，來提醒或喚起人們對環境的關心。其中，最具代表性的就是「樹梅坑溪環境藝術行動」。

樹梅坑溪環境藝術行動

哪裡有樹梅坑溪？到底位在何處？其實多數當地居民應該知道，竹圍捷運站旁有一條溪（當地人稱「大坑溝」），下游穿過涵洞，至河堤旁即匯入淡水河，這條溪便是「樹梅坑溪」。據資料記載，該地區早期因遍植樹梅，文史學者吳春和老師為紀念此一歷史，並期待有朝一日能重現樹梅與溪水相映之美景，而將大坑溝取名為

「樹梅坑溪」。樹梅坑溪總長約 12 公里，上游源自大屯山系，水源清澈，由坪頂里的水尾及吳仔厝流下，與來自北藝大後面民生里山區及福德里的關渡埔頂等支流，經過竹圍市街中心，再交會於竹圍里的竹圍橋下，匯集注入淡水河。如果不是刻意觀察並進一步了解，一般人很難想像這條溪原來流經這麼多區域，尤其流經多處住宅密集的區段，許多民生用水皆透過樹梅坑溪匯流入淡水河。然而，幾十年來隨著都市化的腳步加快，水泥建物覆蓋下的樹梅坑溪逐漸被遺忘，很多在地人甚至不知這條溪的存在，幾十年來涵養、灌溉竹圍土地的樹梅坑溪，在諸如不當施工等人為

▲ 竹圍工作室以實際行動支持「樹梅坑溪環境藝術行動」計畫（竹圍工作室提供）。

▲ 每回的走溪活動，總能吸引許多朋友參與，共同為生態環境盡一份心力（竹圍工作室提供）。

▲ 竹圍工作室開放給國內外藝術工作者及團體短期進駐，圖為工作室室內空間。

因素下，整條溪流的生態、景觀及面貌都產生極大的變化。

為落實「環境永續，關心社區」的理念，身為護溪聯盟成員之一，竹圍工作室以實際行動支持「樹梅坑溪環境藝術行動」計畫，擔任發起者角色，並且串連附近北藝大、竹圍國中與竹圍國小學生參與，民國 99 年至 101 年間，在多位生態學者及文史專家的協助之下，透過一系列的課程及走讀活動，帶領社區居民、學生及關心生態的民衆，深入了解溪流概況、水泥河道的影響、中游及下游河口生態、與社區生活場域的共存等議題。為期近兩年的樹梅坑溪文化踏查及生態之旅，不但讓參與者有機會了解水利工程樣貌及流域周邊生態，同時藉由文史環境實境觀察的特殊體

驗，更能深刻理解居民自身與身邊河川溪流的關係，進一步喚醒居民的社區意識、參與公共議題。

樹梅坑溪走讀活動即便已告一段落，但竹圍工作室秉持經驗傳承與環境永續的初衷，每年不定期舉辦「走溪」活動，透過生態學家、農業專家或文史學者的生動解說與帶領，更有來自外縣市及香港學生的參與，洪總監也強調，或許樹梅坑溪環境藝術行動不見得能明確地去影響當地的生態計畫或政策，但藉由一次又一次的走溪及討論，民衆的生態保護觀念也不斷在增強之中，甚至主動關心政府施工過程或探討原因等等，這些潛移默化的影響，也一步步蓄積著人們的環保意識與能量。

▲ 竹圍工作室花園中放置著創辦人蕭麗虹的陶藝作品。

與在地的深刻連結

竹圍工作室關心的事物、囊括的工作範圍既廣且深，除了上述「藝術駐村」及「樹梅坑溪走讀」，「發行社區報」又是另一壯舉，也是深入社區、連結在地的最佳例證。類似的社區報或企業刊物其實不勝枚舉，但這份由竹圍工作室從企劃、訪寫、編輯到發行一手包辦的《樹梅坑溪阮報》，內容豐富多元、觀點擲地有聲，可讀性相當高，雖然刊載期僅約兩年、共 23 期，內容卻涵蓋藝術教育、創作分享、環境生態、人文風貌、社區意識及社會議題等面向，特別是竹圍熱鬧街區生活中的各種大小事也在報導之列，包含與民生消費關係最為密切的食衣住行資訊、流浪貓狗助紓團的活動響應、太極拳高手的運動健身經驗傳授…，麻雀雖小，五臟俱全，是難得一見真正融入在地，最接地氣的優質社區報。

譬如，根據樹梅坑溪環境走讀活動帶出的一連串漣漪及效應，在民國 103 年 11 月，以《與社會交往的藝術》為題，從「藝術介入」、「與社會對話」的角度，陸續於香港及高雄駁二特區正式展出。同年 9 月，樹梅坑溪行動計畫亦受邀於臺中市國立臺灣美術館主辦之《臺灣報到— 2014 臺灣美術雙年展》，於「再現社會」的主題中呈現，策展人楊智富為凸顯「行動」的

主軸，特別以「巡河日誌」的概念來呈現該計畫的精神，巧妙串聯計畫的主體內容，以及後續衍生的子計畫等，再現藝術家介入溪流議題的豐富性及表現方式。這些互動的過程、生態踏查的心得等內容，經過文圖整合，都一一披露在《樹梅坑溪阮入報》中。

目前，工作室因人力有限，社區報處於暫時停刊狀態，然而透過 23 期的文字書寫及圖像記錄，已匯集成一部珍貴的竹圍地方歷史，一份凝聚在地力量、陪伴居民共同成長的永久性刊物。

「藝術教育」的分享與交流

在推動藝術教育這個部分，洪總監指出，讓藝術進入校園、社區或不同的社群，透過藝術家對社會現象細膩的觀察，以及純粹個人心境上的傳達，各種不同面向的交互討論，常能激盪出意想不到的火花，尤其與竹圍國中、竹圍國小等校進行的學校教育的合作，不只成就了很多跟環境相連結的內容，更完成許多別具意義的專案計畫，民國 104 年與坪頂國小合作完成的「兒童偶戲夏令營」，便是工作室耕耘藝

▲ 充滿實驗性質的竹圍工作室，希望給予藝術工作者更多展演的空間與機會。

▲ 藝術家簽名牆。

▲ 竹圍工作室與坪頂國小共同合作，舉辦兒童偶戲夏令營活動的成果。

術教育領域的指標計畫之一。

坪頂國小校址位於樹梅坑溪源頭，因地利之便，樹梅坑溪計畫成為偶戲劇本的主要發想題材。竹圍工作室利用民國 104 年的暑假，藝術家在這兩個月期間，一周 5 天進到學校，帶領小朋友從認識附近環境、採訪老師及長者…，到自行撰寫劇本、DIY 偶戲劇面具…，最後上台正式演出。超過 40 天的互動和相處，小朋友從漫不經心到全心投入，從一無所知到可以獨當一面參與演出，甚至有好幾位後來都成了團體中的領袖人物，這些化學效應與累積的成果，帶領營隊的老師們感受特別深刻，「臺灣

的老師總是太快給答案，其實不妨放手讓學生去做，老師則學習當個引導者」。許家倫老師說。導演王健松則表示：「我們做的是引導，只提點他們重要的，其餘的讓他們自己完成。孩子們的創造力，反而是大人必須向他們學習的…，在藝術的領域，『回應』是很重要的。」這裡的回應，應該也是一種回饋與反映，尤其兩位老師同時提到「引導」這件事，其實也是藝術教育的重點之一，相同一件作品、計畫或展出，藉由不同立場、角色或面向的觀察與刺激，往往能發展出更多層次的脈絡及架構，歸納出更多有意義的見解。

回歸到工作室的角色，做為一座溝通的橋梁，提供一個特別的藝術空間，連結不同領域的人在這裡邂逅，提出各自的專業、見解、立場或觀察，進行經驗分享及思想交流。竹圍工作室就像一片藝術沃土，許多藝術家從這裡出發、在這裡萌芽，受到工作室的孕育和滋養，一步步成長茁壯，開花結成屬於自己的藝術特性及創作風格的果實。源

▲ 竹圍工作室深入社區，為店家鐵門藝術彩繪。

▲ 以特殊竹編為造型的竹圍工作室外觀，出自竹編藝術家王文志之手。