

出國報告（出國類別：考察）

2008 年美國公共藝術國際交流參訪報告書

服務機關：行政院文化建設委員會

出 國 人：第三處處長黃才郎、呂仁華

出國地點：美國紐約、費城、華盛頓

出國期間：2008 年 9 月 19 日至 9 月 30 日

報告日期：2008 年 10 月 31 日

摘 要

本次國外參訪行程為美國紐約、費城及華盛頓 D.C.三大城市，與當地公共藝術相關機構、策展人及藝術家進行交流座談，並參觀當地著名的公共藝術作品。為因應國內《公共藝術設置辦法》新修正方向，本次考察以四個面向作為切入點：

- 一、新類型公共藝術
- 二、建築與藝術的融合
- 三、以城市為視野的公共藝術計畫
- 四、藝術教育與觀念的推廣

在此次公共藝術深度之旅中，歸納當前美國公共藝術之發展新取向如下：

- 一、藝術作品作為聚焦的公共藝術(地標型建構性藝術品)
- 二、公共空間中的公共藝術(公園、市中心休憩園區)
- 三、公共議題形成暫時性公共藝術活動題材。
- 四、公共藝術案中民眾、社區與藝術行政工作者扮演積極的角色，而非全部責成藝術家。

關鍵字：紐約、費城、華盛頓 D.C.、公共藝術

目 次

壹、前言.....	04
貳、參訪行程.....	05
一、行程表.....	05
二、每日行程紀錄.....	07
參、重要行程紀錄.....	30
肆、心得與建議.....	45
伍、附件.....	48

壹、前言

為增進地方政府及興辦機關公共藝術承辦人員對公共藝術觀念的了解，培訓辦理公共藝術設置業務之能力，本會特於今年規劃赴美實地參訪公共藝術設置，並與當地公共藝術執行專業人員及藝術家交流，實地學習和觀摩當地公共藝術。此行由文建會第三處黃才郎處長率團，由國內公共藝術相關業務人員及專家學者共同組團，前往美國紐約、費城及華盛頓等地，進行 12 天的公共藝術考察行程。

以民主社會公共藝術為標榜的美國公共藝術作品風貌多元，費城是全美最早公共藝術立法的城市，紐約則由非營利組織基金會推動而後立法，華盛頓 D.C. 則大型地標型公共藝術作品林立，別具代表性。團員們在這次參訪行程中，除了現場實際感受公共藝術作品的藝術性、議題性與環境的妥適性，更從與工作執行者的互動中獲得激盪與啟發。

紐約，不僅是國際級的經濟、金融、交通、藝術及傳媒中心，更被視為都市文明的代表。眾多世界級博物館、畫廊和演藝比賽場地所在，使其成為西半球的文化及娛樂中心之一。除了傳統美術館、畫廊等藝術展示空間之外，紐約擁有另一頗具特色的藝術欣賞場域——公共藝術。紐約的公共藝術反映多元性社會特質，以提升各類型都市建築與空間為責任，並扮演社區自我表達、形象塑造的管道與地標的角色。

擁有「美國誕生地」、「自由發源地」之稱的費城，不僅是賓州最大的城市、美國主要的經濟、交通、文化中心之一，也是全美第一個正式執行「百分比藝術條例」的都市。其中，最引人注目的公共藝術計畫是從市政廳到費城美術館的「富蘭克林藝術大道」，大道旁建有費蒙特公園、羅丹博物館、費城美術館以及眾多國際知名藝術家的作品，為名符其實的露天藝術博物館，並見證費城公共藝術的發展歷史。

此行最後一站為華盛頓。美國立國之初，因南北差異的爭議不斷，便以當時十三州的中心—馬里蘭及維吉尼亞的一部分，劃分為現在的 DC 特區，繼紐約及費城之後，成為美國的首都。當地以整齊的街道及翠綠的草坪為市容，藉由越戰紀念碑、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂等象徵美國國家價值的巨型紀念物，呈現公共藝術在政治都市中與民眾對話的方式。

文建會近年來致力於國際文化交流，這次考察重點因應《公共藝術設置辦法》的新修正方向，分別從新類型公共藝術、以城市為視野的公共藝術計畫、藝術與建築的融合、藝術教育與觀念的推廣、國際交流等議題切入，透過與美國公共藝術專業機構的交流討論，除了師法其優點，藉此機會建立雙方良性的溝通平台及國際網絡，並將台灣多年在公共藝術領域的耕耘經驗，向國際傳達分享，提升台灣國際形象。

本報告內容包括每日行程摘要、重要的座談紀錄及心得與建議，將此次的考察成果作完整的呈現。

貳、參訪行程

一、行程表

時間	活動
第 1 天 9/19(五) 紐約	台北→紐約 14:00 桃園國際機場 集合 16:15 出發：中華航空(CI 12) 台北(TPE) 桃園國際機場 22:05 抵達紐約甘迺迪機場(JFK)
第 2 天 9/20(六) 紐約	10:00-12:00 參觀大都會博物館 13:30-15:30 中央公園公共藝術導覽(李安如教授、Sarah Haviland) 15:30-17:30 參觀古根漢博物館
第 3 天 9/21(日) 紐約	10:30-12:00 參觀紐約現代美術館 13:30-15:00 參觀洛克斐勒中心、中城等處公共藝術 15:30-17:00 參觀 Creative Time 公共藝術 <i>DEMOCRACY IN AMERICA</i> 開幕及拜會該會執行長
第 4 天 9/22(一) 紐約	10:00-12:00 參觀中央車站、14 街車站等處公共藝術 14:00-18:00 砲台公園城市公共藝術計畫導覽 19:30-21:00 參觀紐約瀑布 New York City Waterfall 臨時性公共藝術作品。
第 5 天 9/23(二) 紐約	10:00-12:00 拜會 Arts for Transit 執行長 13:30-16:00 拜會駐紐約台北經濟文化辦事處 16:30-18:00 拜會 Public Art Fund 執行長 18:30-21:00 與公共藝術策展人 Joyce Pomeroy Schwartz 及紐約當地藝術家餐敘
第 6 天 9/24(三) 費城	08:00 搭車前往費城 13:30-15:00 費城壁畫之旅 15:30-17:00 參觀羅丹美術館
第 7 天 9/25(四) 費城	09:00-10:00 參觀富蘭克林藝術大道至新市政廳廣場公共藝術景點 10:00-12:00 參觀費蒙特公園藝術協會案例：Jody Pinto "Fingerspan" 12:00-14:00 午餐座談：費城公共藝術發展現況與未來 15:00-17:00 Mark Dion 在 Bartram's Gardens 的作品導覽(由策展人 Julie Courtney 導覽)
第 8 天 9/26(五) 華盛頓	10:00-11:00 參觀費城美術館 11:00 搭車前往華盛頓特區 16:00-18:00 雙橡園導覽(駐美辦事處)
第 9 天 9/27(六)	9:00-10:00 參觀越戰紀念碑、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂 10:00-12:00 拜會 Americans for the Arts

華盛頓	13:00-17:00 參觀 Smithsonian
第 10 天 9/28(日) 紐約	09:00-15:30 自由活動 15:30 搭乘巴士前往華盛頓 DULLES 機場(IAD) 19 : 35 搭乘 B6 1310 班機華盛頓(IAD)→紐約(JFK) 21 : 00 抵達紐約甘迺迪機場 23 : 45 搭乘華航 CI 11 紐約甘迺迪機場(JFK) 出發回台北
第 11 天 9/29(一)	機上
第 12 天 9/30(二) 台北	12:00 抵達：台北(TPE) 台灣桃園國際機場

二、每日行程紀錄

(一) 9月19日

全體團員於桃園中正機場集合，搭乘華航 CI 12 飛往紐約甘迺迪機場。抵達時為當地時間 22:05，文建會駐紐約辦事處台北文化中心徐主任水仙及劉忠耿秘書親蒞機場接機。

(二) 9月20日

行程一：參觀大都會博物館

首日行程由參觀大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）展開序幕，該博物館位於紐約市中央公園旁，建築物面積約 8 公頃，展出面積約 20 公頃，外形氣勢恢弘，廳堂高大敞亮，具有文藝復興時期的風格，共超過 200 萬件藝術品於 19 個區域分別管理及展示，為美國紐約著名之藝術展覽景點。

本次行程特別安排參訪該館頂樓的「Jeff Koons on the Roof」特展。該展位於開放的中庭空間，可遠眺中央公園及曼哈頓地平線。藝術家 Jeff Koons 以美國文化中通俗元素為題材，如喜慶、歡宴中常見的糖果、輕汽球等造型作為創作意向，此次共計展出三件公共藝術作品，搭配壯麗的紐約高樓景色，融入現代的都市環境中，十分難得。Jeff Koons 以金屬材質創作，呈現出輕盈的質感，鮮豔亮麗的色彩令人愉悅；作品的普普藝術風格，以虛虛實實的透明感在陽光下閃耀著色彩，實為佳作。而館外也正逢德裔美籍人士歡樂大遊行，展現德國各種傳統服飾、樂器、舞蹈、花車等隊伍，實與 Jeff Koons 的喜慶作品互為輝映，增添生動情趣。

大都會博物館豐富的館藏，不吝向來自世界各地的遊客展示，遊客可近距離欣賞近代西洋藝術史上的名畫，如：雷諾瓦、塞尚、畢沙羅、梵谷、竇加、羅丹、莫內、米勒等。在參觀的同時，可看見藝術系的學生低頭臨摹，老師也帶著小學生到博物館進行校外教學，解說畫作的意義及欣賞角度，在此氛圍下，西方人的美學教育自然落實在生活教育中，讓文化藝術不斷成長。

大都會博物館 Jeff Koons 公共藝術作品全景

大都會博物館 Jeff Koons 公共藝術作品之一

大都會博物館 Jeff Koons 公共藝術作品之二

大都會博物館 Jeff Koons 公共藝術作品之三

行程二：中央公園公共藝術作品導覽

順著大都會博物館旁的街道步行約數分鐘，轉入小巷便進入紐約的心臟—中央公園（Central Park）。中央公園設置之初，為了解決都市繁忙的交通問題，因此將主要的交通要道從公園下方穿過，配合環形的大眾交通系統，保全了整個公園的完整性，成為其他都市設計的典範。步行遊歷公園的同時，看見形形色色的紐約客，不分種族、階級，共同分享城市的綠洲，讓公園成為名符其實的公眾之園。

中央公園不但是紐約人日常休閒、運動、接近大自然的好去處，也是外地人經常坐著復古馬車尋幽訪靜，享受浪漫的活動地點。近年來，在公共藝術基金會的推動下，中央公園也逐漸成為世界藝術菁英大顯身手的競技場。

公共藝術基金會除了固定在六十街與第五大道交接口的費李得曼廣場，曾邀請包括比利時的維敏·代佛宜、義大利的瓊安·墨納茲、美國的喬治·席格等國際知名藝術名家，在這個中央公園人口廣場上設計臨時性公共藝術品之外，自2002年起，公共藝術基金會與惠特尼美術館形成策略結盟，在惠特尼雙年展舉行的期間，運用中央公園的空間展出臨時性公共藝術品，推出「中央公園裡的惠特尼雙年展」(Whitney Biennial in Central Park)，不但使得惠特尼雙年展的展場從美術館裡延伸到中央公園，也透過公共藝術的形式，讓更多一般社會大眾在戶外活動時接觸到藝術，進而走進美術館；相對地，公共藝術品的設置在美術館的運作與支持下，更加受到藝術愛好及專業族群的重視。

此行由紐約市立大學人類學李安如教授，及美國藝術家 Sarah Haviland 共同

導覽解說。首先在 Pat Hoffman Friedman 的公共藝術作品「Three Bears」前，針對中央公園作整體介紹，接著前往童話中愛麗絲夢遊仙境的銅雕大作。這件作品與公園內林木、草地、湖泊、遊艇連結，提供市民（尤其是親子間）最佳的遊樂場所，可攀爬、可摟可抱，滿足了孩子的夢想世界，孩子與作品間的純真對話是創作者成功的公共藝術表現方式。

愛麗絲夢遊仙境的銅雕作品完成於 1959 年，當時的公共藝術作品多由中央公園管理局提供土地，私人的基金會捐贈作品，但其後因強調公園環境的自然化，擔心過多的人工設施將破壞原始生態，故審查公共藝術設置的過程趨於嚴格，私人捐贈的合作模式已不復見。

Sarah 於中央公園「三隻熊」作品前解說公

中央公園內的「愛莉絲夢遊仙境」作品

中央公園噴泉旁之公共藝術作品

中央公園內之廊道

行程三：參觀古根漢博物館

古根漢博物館（Guggenheim Museum）是名建築師萊特的作品，建築物本身就是一件大型雕塑作品，螺旋狀不規則的外型，非常醒目，這正是當代建築所欲實現的「場所精神」，亦體現了建築物本身即為公共藝術的精神。除了特殊的外觀外，內部螺旋式的參觀走道也是其精心設計的傑作，走道並無窗戶，唯一的照明來自頂樓設計成類似蜘蛛網結構的天窗。自然光穿透屋頂，照耀在螺旋走道的展覽品上，別有一番風味。觀賞的動向可由下拾級而上，亦可搭電梯直上頂端，然後沿著螺旋走廊順勢而下欣賞作品。雖然該館因外觀被譽為漂亮的白色貝殼，但是該館的功能性也因建築體的創意而受限，蓋因螺旋坡道使得掛畫、策展都受到空間限制，亦突顯了美術館實用與美觀難以兼備的窘境。

參觀時館內正展出 Louise Bourgeois 作品，她的大理石石雕作品非常細緻溫潤，手法高超，也使用複合式媒材創作裝置藝術，充滿對「性」的批判及對社會主義的評論，所表達的方式大膽突出，造成視覺上的聳動，與近幾年常見的裝置、影音互動的藝術表現手法一般。美國 20 世紀 70 年代以後，作了許多與社會生活相關的公共藝術嘗試，並且與當代藝術新思潮的前衛美學理論相呼應，各種驚世駭俗、標新立異的裝置紛紛出現，因此也激起了公共藝術設置形態的多方討論。

古根漢美術館內 Louise Bourgeois “The Crunching Spider” 之作品

古根漢美術館之建築外觀

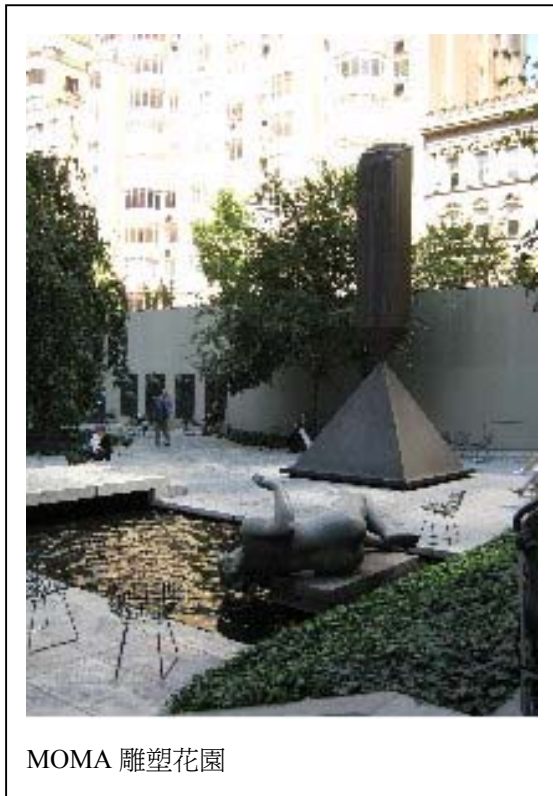
古根漢美術館內 Louise Bourgeois 之藝術作品

(三) 9月21日

行程一：參觀紐約現代美術館

1929年成立的紐約現代美術館(The Museum of Modern Art, MOMA)於2004年11月擴建完工後重新開幕。63萬平方英尺的展覽空間，堪稱全美最大的現代藝術殿堂。館藏包括15萬件畫作、雕塑、素描、版畫、建築模型、設計及攝影作品，及2萬2千部影片及四百萬張劇照，時間涵蓋自1880年代歐洲藝術革新至今日；而該館豐富的藝術專書期刊與藝術家檔案，搭配常態展覽及特展，使其成為紐約重要的文教中心。

除了室內展示之外，戶外還有一座由Philip Johnson於1953年設計建造，以Abby Aldrich Rockefeller命名的雕塑花園。花園中各種造型的雕塑藝術作品林立，具象與抽象的作品散落其中；而來到戶外的人們，在紐約秋日的午後，悠閒啜飲咖啡，或閱讀手中書籍，或與身旁友人聊聊館中的作品，與花園中的公共藝術作品交織出一幅完美的圖案。

行程二：洛克斐勒中心、中城區公共藝術作品導覽

由建築師雷蒙·霍德(Raymond Hood)所設計的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)，是一個由街道、摩天大樓群、人行大道、花園及寬敞的廣場空間所構成的一個巨大商業及辦公網絡。從第五大道上的薩克斯百貨公司(The Firth & Saks)穿過二旁都是商店的甬道花園，便來到地下與地面二層式的廣場，周圍則是統一風格的摩天大樓群；前者可直至金黃色的普羅米修斯雕像前，然後進入地鐵站；後者在繞過地下層的廣場後，直通第六大道方向，再繼續往西走一條大道，就可抵達時代廣場及百老匯劇院區。

該中心自 1931 年竣工開放以來，冬季在普羅米修斯雕像下溜冰，或是參加每年聖誕季節超大型聖誕樹的點燈活動，一直是紐約人最喜愛的消遣活動，洛克斐勒中心因此聲名遠播，成為來自世界的觀光客必定到此一遊的據點。

本行程由紐約的藝術家 Sarah Haviland 進行導覽解說，分別參訪洛克斐勒中心及中城區之公共藝術作品。

洛克斐勒中心 (Rockefeller Center) 由 19 棟建築物所圍成的公共空間，範圍從第五大道至第七大道，區內餐廳、辦公大樓、服飾店、銀行、郵局、書店等林立其中，以地下鐵通道貫穿連結，人們也可從大樓間的廣場、空地與樓梯間通行，每日約超過 25 萬人次往來，這種為普羅大眾設計的空間概念引發後來對於「市民空間」(Civic Space) 的重視。

遍佈大樓各個角落的公共藝術已於 1930 年代存在，無論是牆面上精緻的雕刻藝術，或是建築物前的休憩空間、廣場上的雕塑品，皆豐富此商業機能公共空間的文化內涵，成為公共藝術與都市計劃、建築工程結合的完美典範。整個洛克斐勒中心的建設，投射出當時對美國未來的想像，建築與雕塑進行的同時，藝術品的創作融合了資本主義、科技與藝術的集體想像，成為這個區域特有的地標色彩。

洛克斐勒中心之廣場

洛克斐勒中心之公共藝術作品之一

洛克斐勒中心之公共藝術作品之二：GE 通用大樓「智慧」

由於美國建築的規定，大樓前方若保留一定面積的廣場予公眾使用，可換取大樓的高度（與我國規定保留騎樓的意義相近），因此許多大樓的正門口，都保留公共空間，而公共藝術作品正可用來填補這個空間的不足，藝術的創作可以是單純抽象概念的呈現，也可以兼具實用性的功能。

洛克斐勒中心的第一號大樓為目前的 GE 通用電器大樓，這是一個重要的臨時性公共藝術展示場所。這裡冬天作為人工滑冰場，夏天則為露天花園雅座。GE 大樓正門上方是以玻璃鑄造的石灰石雕塑作品「智慧」(Wisdom)，中間的天神代表智慧之神，宇宙的創造力，他向人類詮釋宇宙力的規律與循環，並控制所有的人類活動。

在 Avenue of the Americas 的 1250 號大樓一樓的室內空間內，可以看到巴里·福克納設計的鑲嵌圖「智力喚醒人類」(Intelligence Awakening Mankind)。這幅圖長 79 英尺寬 14 英尺，由 250 種色度的玻璃釉彩鑲嵌而成。此外，同一條大道上的 Radio City Music Hall 的大樓門面上，亦可看到希爾德雷斯·米埃爾設計的三個金屬與釉彩版畫，分別描繪了「歌曲、戲劇與舞蹈」。

洛克斐勒中心之公共藝術作品之三：巴里·福克納「智力喚醒人類」

希爾德雷斯·米埃爾之作品一

希爾德雷斯·米埃爾之作品二

希爾德雷斯·米埃爾之作品三

紐約市立圖書館位於中城區，其後方的 Bryant Park 早期是作為蓄水池之用，在世界博覽會期間曾有一個類似倫敦的水晶宮建築。1970 年代紐約經濟衰退，當時這個公園的別稱又叫 Needle Park，這是因為公園中常聚集了施打毒品的人，而施打毒品需要針頭，故有此暱稱。1980 年代以後，公園附近的公司決定出錢進行公園的整修，現在公園的狀況，有如歐洲的花園一般，有活動的桌椅和賣簡單餐飲的小店舖，整體環境舒適自然，逐漸擺脫之前針頭公園的污名。不過，在此也同時發生了幾個爭議點：第一，由於這是公部門與私部門共同合作的規劃案，因此常發生贊助的公司廠商佔用公園的情形，例如每年的九月到十月紐約 Fashion Week 期間，這裡就會被封閉作為贊助公司表演展示場地之用。第二，公園的安全是由私人公司所提供的保全所負責，因此保全若懷疑有人破壞公園的使用（例如過於嘈雜等），保全會加以驅逐，但如此一來市民的權利何在？為何屬於市民的財產卻似淪為私人公司的後花園？這是對於 Bryant Park 一直以來存在的爭論，但到今日仍未解決。

Bryant Park 一隅

Bryant Park 一隅

行程三：參觀「創意時代」(Creative Time)展覽：Democracy in America
詳見重要行程紀錄。

(四) 9月22日

行程一：參觀中央車站、14街車站等處公共藝術

本日首先參觀中央車站(Grand Central Terminal Station)，車站大廳的圓頂是星座的圖像，樑柱及壁面有許多工法細緻的雕刻、古典華麗的吊燈，建築內外均美輪美奐，經常出現在好萊塢影片的場景中，是紐約人最浪漫的不朽建築，也是建築主體本身即為公共藝術的代表作。

中央車站是紐約市返紐約上州、康乃狄克州及連接通往加拿大鐵路的北郊線鐵路系統(Metro North Railroad)的終點站，位於公園大道，列辛頓大道及四十二與四十五街之間。每天有五百個車次、五十萬人次的進出量，並與4、5、6、7、S五線地鐵車站相連通的綜合型車站。

近年來，中央車站的總站空間可說是全紐約市的各種公共空間中，最受到青睞的公共藝術舞台。大都會捷運局公共藝術計畫室、「創意時代」等機構，在這個車站的各個不同空間中，盡情揮灑創意與資源，使得每天進出這座原本就已經以法國巴黎歌劇院風格建築裝飾藝術聞名的十二萬五千通勤人口，有如置身於華麗精緻卻不失輕鬆的藝術殿堂。

14街是曼哈頓「中城」與「下城」的分水嶺，沿著十四街西自曼哈頓第八大道向東橫跨至布魯克林區的地下鐵L線，在十四街與A、C、E及4、5、6線地鐵相會，成為布朗區、皇后區與布魯克林區的居民進出曼哈頓的主要交通輸送帶。而14街/第8大道站(14 Street/8th Av)與14街/聯合廣場站(14 Street/Union Square)，皆在2000年前，完成車站的重建與內部整修，添增了從屋頂、牆面到地面，散布在整個車站空間的新型態公共藝術作品。

團員們搭乘地下鐵到14街車站參觀湯姆·歐特尼思(Tom Otterness)設置在車站各角落的銅雕作品，就像走進小人國的世界。長久以來，「紐約的地下水道中住著鱷魚，半夜才會出來吃人」的傳說，一直是大人最喜歡對小孩講述的床邊故事；而在地下鐵車站中最常見到掉落在地上的一分錢硬幣，也不見有人彎身撿起來。雕塑家湯姆·歐特尼思在這個車站設計的作品，巧妙地將這二個元素融合成爲故事的主體，並創造出一個住在地鐵車站的裡的圓頭族小人國。

小人國的人們，他們的頭、身體、手腳都是圓圓的，每天的工作就是戴著帽子、穿著工作服與大皮鞋、背著袋子，在車站裡拾起人類懶得撿的一分錢硬幣；不工作的時，他們就面帶微笑坐在候車椅、樓梯旁的銅樑、天花屋頂的橫樑、樓梯扶手上，看著腳步忙碌、穿梭往來的人們。在樓梯下的空間中，幾個小人正在用掃帚推起一堆一分錢硬幣；另一邊人孔蓋中鑽出一隻鱷魚，咬住了一個小人的屁股，作勢就要將他吞下。這裡還有不同造型的動物或是大臉與大腳，散布在樓梯牆角或鋼樑上，像是小人國的紀念碑。

14 街車站間隨處可見小人偶的存在，柱子、梯角、欄杆、橫樑、座椅都有逗趣可愛的銅雕人偶或銅雕動物，各種姿態動作，令人莞爾。其所表現的主題是紐約拜金下的浮華人生，雖是卡通童趣造型，寓意卻是發人深省的成人世界。金錢、謊言、性，藝術家藉此反諷，讓搭地鐵的紐約人候車時可以會心一笑。此外，我們經過其他地鐵站也看到許多由馬賽克拼貼及石材鑲嵌的作品。

中央車站大廳

中央車站內之公共藝術作品

紐約州政府於一九六八年立法成立的公共福利機構「炮台公園城管理局」(Battery Park City Authority)，是負責規劃與管理這一新生土地區塊的開發機構。法令明定此區土地使用比例為：住宅 42%、商業及辦公空間 9%、開放空間 30%、街道與路面 19%，在經歷近四十年的開發與建設之後，炮台公園城呈現出今天的規模。「炮台公園城管理局」在規劃初期階段，便立定心意將藝術家與藝術創作溶入整個炮台公園城的空間、活動規劃與硬體建設過程中，使得炮台公園城從南到北的區域之內，歷年陸續累積了 20 件個個精采的大型戶外公共藝術作品，以及規劃許多個室內及戶外的廣場，為暫時性公共藝術品及各類藝術表演活動的場地。

砲台公園城 (Battery Park City) 的行程在公共藝術策展人 Joyce Pomeroy Schwartz 的帶領下，分別參觀了兩件公共藝術作品，並有幸與藝術家本人面對面討論。

Tom Otterness 的一系列創作「真實世界」(The Real World)，在藝術家的創意下，大大小小的銅雕人偶、動物，在路燈上、在水池旁、在石桌、在門墩，將公園點綴得有如進入傳奇國度，表現藝術家的赤子之心，與我們早上在地鐵欣賞的作品一般，十分可愛討喜。然而，我們不時在這個宛若童話世界的空間中，發現死神在遠處看著我們，或是成堆的亮晶晶銅板，反映出童話也有黑暗的一面，呼應作品標題「真實世界」，暗諷人生常墜入物慾橫流、權謀算計的追逐中。孩童暱稱此公園為「The Penny Park」。

Tom Otterness 作品導覽

Tom Otterness 之作品之二

Tom Otterness 之作品之一

Tom Otterness 之作品之三

Tom Otterness 從黃處長手中接過禮物

另一件作品是 Brian Tolle 所創作的愛爾蘭大饑荒紀念碑（Irish Hunger Memorial）。紀念碑的入口是山洞式的穿堂，石灰石片砌成的牆面上鑲嵌著條狀玻璃，玻璃上有文字顯示愛爾蘭大饑荒的記憶，配合聲音的敘述，從入口暗處走到光亮的出口，竟是一片荒蕪的農舍景象。原來藝術家以愛爾蘭大饑荒時期遺留至今的農舍實景重現，老舊的愛爾蘭石灰塊及荒野中常見的花草，都是運自愛爾蘭的實物，對全美愛爾蘭裔人士而言，斯土斯景都足以讓他們淚濕滿襟。站在土坡上還可以見到北灣遠景，隔河遙想家園，憶起大饑荒的殘敗痛苦，藝術家就是

想觸動那份情。這種公共藝術表現手法融合建築、景觀設計，以文字、聲音配合傳達主題訊息，與民眾對話。

Brian Tolle 導覽作品

Brian Tolle 作品「愛爾蘭飢荒紀念碑」

行程三：New York City Waterfall

此瀑布計畫是紐約市公共藝術基金會（Public Art Fund）委託丹麥籍藝術家 Olafur Eliasson 所設置，展期至 2008 年 10 月中旬止，四座瀑布分別安置於布魯克林橋下、曼哈頓 35 號碼頭、布魯克林第 4 與第 5 號碼頭之間、總督島北岸。團員們乘著船，眺望燈火中的紐約夜景，途經自由女神雕像時，女神在燈光輝映下，美麗又堅毅，整體的環境氛圍表現出人類追求自由民主的決心。

「紐約市瀑布群」是丹麥籍藝術家 Olafur Eliasson 接受紐約市公共藝術基金會委託設置的暫時性公共藝術作品，展期從 2008 年 6 月中旬開始至 10 月中旬止，作品瀑布的高度介於 90 至 120 呎之間，最高一座相當於自由女神像之高度，而南街海港則是紐約市政府所建議的主要觀瀑景點之一，可以在該處將四座瀑布的壯麗景致盡收眼底。

「紐約市瀑布群」，顧名思義，其所運用的創作元素是地球上所有生物賴以為生的水；地球上最主要的自然元素之一，而瀑布是地球上最壯闊的自然景象之一。Olafur Eliasson 冀望以人的力量來擬造自然景象所帶來的震撼與感動，冷靜得近似科學，卻能觸及生命最原始的直覺，也是此公共藝術計畫的創作概念。他對於作品創作概念與呈現手法早於多年前大致底定，然而所需要的是一個合適的

展場，讓作品與設置環境相互呼應，更能添增作品張力，這也成為選擇紐約市水岸作為他的畫布的主要原因。

「水」對於紐約市可說是別具意義。就自然環境因素的考量，紐約擁有美麗的水岸景致；但相較於紐約的都會生活、忙碌的華爾街、繁華的第五大道之下，往往容易被人們所遺忘。Olafur Eliasson 希望藉由公共藝術的設置，讓都市生活的重心回歸到更親近的自然，而映襯於瀑布之後的華爾街金融特區、工業發展的軌跡以及曼哈頓都會區的天際線，變成為紐約市瀑布群最精彩的背景。

基於文化歷史因素的考量，紐約曾經扮演著新世界的大門近四百年之久，是所有歐洲移民遠渡大西洋抵達美國必經的港口，也因此紐約下城的水岸可說是所有紐約文化的發展起點。當然，能在全球的大都會－紐約市設置作品，是許多藝術家都是個遙不可及的夢想，對於 Olafur Eliasson 也不例外。紐約市是他夢想已久的展場，特別是本次的計畫案：水岸生活與紐約市的再結合，紐約市政府實際上是樂見其成的。近年來環境保護等相關議題一直是紐約市政府施政的重心，尤其在哈德遜河、東河及河岸整治，在過去的六年裡，紐約市政府開放許多具代表性的河濱公園供民眾休憩，例如：布魯克林橋下公園、總督島，以及曼哈頓下城東河河濱步道。市政府並且承諾，在未來河川整治後，將開放百分之九十的水道供民眾使用，本次公共藝術設置，與市政府的重點活動相互結合，也是今夏紐約市最盛大的活動之一。

曼哈頓區白天時摩天大樓林立，白天是摩天大廈林立，玻璃閃耀著陽光，雄偉的古典與現代建築交疊出大都會的繁榮驕傲；入夜後，整個城市更是輝煌壯觀，泱泱大國氣勢攝人心弦。一個小時的行程中，團員們親臨瀑布四座，夜色中白花花的水瀑成為奇觀，對照紐約繁忙的意象，將大自然的元素納入創作的題材，讓人心靈沉澱。

紐約夜景

紐約市瀑布群一景

(五) 9月23日

行程一：拜會 Arts for Transit

詳見重要行程紀錄。

行程二：拜會 Public Art Fund

詳見重要行程紀錄。

行程三：拜會駐紐約台北經濟文化辦事處

本次參訪行程在徐水仙主任的陪同下，順道至駐紐約台北經濟文化辦事處拜會廖港民大使及文化組郭秋義主任，黃才郎處長與廖大使及郭主任交換國際文化推廣事宜之心得，並感謝廖大使對文化推廣之重視。黃才郎處長並聽取徐水仙主任對本會在美國地區業務推廣之簡報，商談未來文化工作推行重點；會後在徐水仙主任的安排下，由紐約當地之平面媒體記者專訪黃才郎處長，就此次本團至美國考察行程之目的做說明，及未來公共藝術推行之重點，相關剪報資料詳見附件「紐約平面媒體刊載本團參訪活動內容」。

紐約當地之平面媒體記者專訪黃才郎處長

行程四：與公共藝術策展人 Joyce Pomeroy Schwartz 聚餐

結束在 Public Art Fund 的拜會行程後，公共藝術策展人 Joyce 很熱心地邀請團員們到她家參觀，不僅可以深入了解美國家庭的生活，同時也與這幾天見過面的各公共藝術策展人、藝術家、建築師等人見面餐敘，機會非常難得。

在這次的餐敘中，到場的有紐約捷運局的陳小姐，Battery Park City 整體規劃的建築師、愛爾蘭飢荒紀念碑的藝術家、李安如教授、Sarah、和其他一些 Joyce 邀請而來的當地藝術家。團員們也把握機會將這幾天見聞到的問題與感想，以及

對於美國公共藝術發展的現況與未來，或者台灣目前公共藝術執行的狀況，與當地藝術家進行交流，氣氛熱烈愉快。而黃處長也代表大家，向 Joyce 表達我們最真摯的感謝。

黃處長與公共藝術策展人 Joyce Pomeroy
Schwartz

團員與當地藝術家聚餐合影

(六) 9月24日

行程一：壁畫之旅

費城壁畫有長久的歷史，早在 1930 年代費城就有壁畫的創作，由 the Works Progress Administration、費城美術館（the Philadelphia Museum of Art）和近期的反塗鴉網絡(the Anti-Graffiti Network)所發起。壁畫作品具有象徵性的意涵，提供社群表達其觀點、價值、及渴望的媒介，希望能有一個更好的世界；有時也表現了恐懼，或是免於暴力的訴求，因此，壁畫藝術也成為社會變遷的催化劑。

透過壁畫，居民不僅共同討論壁畫的設計，也參與鄰里變遷的策略執行，將居民的生活聯繫在一起，工作範圍包括清除障礙物、設置園藝、為年輕人所設計的藝術教育計畫等。一幅壁畫在創作前，必須經歷幾星期或是幾個月的協商，以獲得居民的共識；作品完成後，壁畫組織以及藝術家會正式將壁畫轉移到其權利擁有者(社區)的手中。此後，壁畫成為一種地標、驕傲以及靈感的泉源，無論表達的是富有靈感的、具有挑戰性的、神秘傾向的、或是純粹的樂趣，壁畫總能引起人們的注意，只要用心聆賞，就能聽見社區的聲音，這也就是公共藝術被注意及被討論的功能。

首任壁畫主持人 Jane Golden Heriza 於 1996 年過世，現任主持人為 Jane Golden 小姐。本計畫由費城都市文娛中心(the city's recreation centers)所主導，目的在於透過壁畫運動凝聚社區居民共識，美化及改善公共空間，並實地促進商業店家的繁榮。本組織為非營利組織，針對青少年初犯者、逃學者以及監獄受刑人

教畫，作為藝術拯救生命的實踐者。

參與藝術家及藝術教師皆受過良好藝術教育，參與者協會將發給折價券以及糧食券做為獎勵。每年約有 100 至 150 件作品是由可口可樂等企業贊助，但畫面上並不會出現企業的標誌，因為贊助藝術的目的不在於促銷其商業。由此可見，透過壁畫運動美化社區環境景觀，促進商業的繁榮，其成果有如台南市海安路藝術造街計畫一般。

巧遇藝術家施工現場

藝術家分享創作歷程

壁畫的製作方法共有四種：

第一種：放樣(Grid System)：是費城所見最常用的方法(比例通常為 1：1)

第二種：轉印紙(Photo Transfer)。

第三種：Stencil(a.k.a. Michelangelo Method)在紙面上畫出所需形狀後，在其上打出小孔，經噴漆後即在牆壁上留下噴漆，並印出所需圖案外形。

第四種：直接投射(Direct Projection)幻燈機，打出畫面照樣畫圖，須在晴天的夜間工作，較費工但可以讓藝術家較快的將影像轉換到牆面。

使用油漆顏料：為特殊的油彩，只在美國洛杉磯和德國生產。一加侖價格自 45 至 120 美金，具有抗紫外線的功能，可以讓壁畫保存十年。

費城壁畫作品之一

費城壁畫作品之二

行程二：羅丹美術館

從韋貢廣場，沿著富蘭克林林園道向西走赴費城美術館，在途中會見到羅丹的「沉思者」，其正是費城羅丹美術館的入口標誌。費城羅丹美術館隸屬於費城美術館，規模雖不大，但內藏許多羅丹之作品，是巴黎羅丹美術館館外，全世界度藏羅丹作品最多的美術館。羅丹的巨作「地獄門」，首件銅作品就位在此館的門廊處，映在館前的水池，水中的倒影更予人地獄虛幻感。

羅丹美術館前全體團員合影

(七) 9月25日

行程一：富蘭克林大道至新市政廳廣場沿線公共藝術景點

費城是美國建國史上重要的都市，曾一度成爲首都，是美國第一個實施 1% 法案的都市，其街頭充斥著多樣多色的藝術品，由市政廳到美術館之間的富蘭克林林園道(Ben Franklin Parkway)就是一條藝術大道。

費城市政廳是建築與藝術結合的最佳典範，這幢建於一八七一年法國帝國二世式樣的建築，係仿法國羅浮宮之風格，高度達 547 英尺，當年曾列名爲全球最高的磚石承重構造物。市政廳內內外外，有多達 250 件的雕塑，其四個立面有不同的象徵意義，如東立面以亞洲爲主題，出現亞洲人與大象，在西側是水牛與印第安人，代表著美洲，北立面以維京人與馬來代表歐洲，南立面是非洲，有駱駝與非洲人。每個拱門的正中則刻有費城歷史名人的頭像，每一層的窗楣石或窗側立有代表性的神像，其內容豐富得足可著書專論。

富蘭克林林園道的中段有個大廣場－韋貢廣場(Logan Square)，廣場正中有個巨大的噴泉，這個噴泉是爲紀念費城噴泉協會首任主席史溫(Dr. Wilson Cary Swann)所建。噴泉內有象徵流經費城三條河的三位河神。雕塑家柯德爾巧妙地將

天鵝與河神共處，藉由天鵝與史溫相同的發音來誌念費城的名人。

富蘭克林大道公共藝術之一

富蘭克林大道公共藝術之二

富蘭克林大道公共藝術之三

費城市政廳是建築與藝術結合的最佳典範

靱貢廣場之個巨大的噴泉

行程二：參觀公共藝術作品”Fingerspan”

費爾蒙特公共藝術協會（Fairmount Park Art Association）創建於西元 1872 年，是美國的私人性非營利組織，致力於整合公共藝術以及都市計畫，由一群具有公共精神的市民所組成，他們相信藝術應該在一個發展中的城市裡扮演重要的角色。成立之初致力於改善費城費爾蒙特公園，但很快地它所關心範圍迅速擴展到整個城市。費爾蒙特公園藝術協會工作範圍包括委託製作、保存，以及費城公共藝術教育(二名工作人力)，透過計畫執行以及言論辯護的努力，保護費城藝術遺產。協會組織採會員制，年度會議由來自藝術、建築、計畫以及設計的專業代表共同參與。

公共藝術作品「手指橋」(Fingerspan)完成於 1987 年。此作品為費城市政府藝術委員會所負責，為費城 1980 年代具功能性且永久性的公共藝術作品。作品橫跨山林步道之溪谷，具有橋樑的實際功能。費爾蒙特市藝術委員會得到社區的觀點並接受藝術家送件，所送計畫須包含設置地點等公共藝術設置說明，經藝術委員討論取得共識後，再送至藝術委員會。

「手指橋」為藝術家 Jody Pinto 利用山區地形所設置的一座咖啡色鐵橋，材質為耐候鋼。施作鐵橋的大型架構鐵件是用直昇機空運而來，小件的東西則由人力扛上來，施工過程並未損及周圍的環境。鐵橋整體架構有如一隻手指甲，為中空網狀，每次可同時承載五人步行通過，作品自然且恰如其分地融入自然環境中。

Jody Pinto 的公共藝術作品“Fingerspan”

團員於費爾蒙特公園聽取導覽

行程三：午餐座談：費城公共藝術發展現況與未來
詳見重要行程紀錄。

行程四：參訪 Mark Dion: Bartram's Gardens

由策展人 Julie Courtney 帶領團員參訪藝術家 Mark Dion 在 Bartram 花園的裝置性作品。Mark Dion 1961 年生於麻州，追隨著 Bartram 旅遊美國的腳步，將途中所收集到的自然動植物標本，重新詮釋並呈現在觀眾的面前，表現對這座花園主人的禮讚。

這座花園原屬 18 世紀 John Bartram (1699~1777) 所有，與其子 William (1739~1823) 曾以步行騎馬及搭船的方式（有時是自己一個人前往、有時則兩人同行）從佛羅里達州(Florida)到安大略湖(Lake Ontario)，西至密西西比河(the Mississippi River)探索大自然的動植物及礦物，收集、分類、照顧及宣傳他對大自然的知識及發現；透過植物素描的方式記錄其顏色、結構和外表，而被喻為全世界最偉大的植物學家。藝術家 Mark Dion 也追隨著他們的腳步，再次走過他們曾經走過的路，並且將旅程中蒐藏所得標本，以裝置藝術的形式呈現在我們的面前。

策展人 Julie Courtney 與全體團員

策展人 Julie Courtney 解說 Bartram 花園內的裝置性公共藝術作品

(八) 9月26日

行程一：參觀費城美術館

費城美術館 (Philadelphia Museum of Art) 不僅建築堂皇，視野也極為開闊，從大門往外看，整個費城的天際線一覽無遺，電影洛基男主角跑步時衝刺的階梯以及階梯下方豎立的雕像，也成為費城藝術博物館公共藝術的一部分。費城藝術博物館館內收藏十分豐富，是屬於百科全書式博物館，世界文化的遺產，時間上從古埃及、古希臘羅馬、歐洲中古世紀、文藝復興時期至巴洛克時期皆有收藏，尤其是印象派畫作之多，令人驚豔。空間上還包括印度、中國、日本、阿拉伯回教世界等。

費城美術館內，美術館即教室

洛基雕像

費城美術館前大門遠望

行程二：參訪雙橡園

本次行程在本會駐約文化辦事處的協助安排下，於華盛頓當地參觀公共藝術的同時，順道拜會駐華盛頓辦事處文化組陳懺珍主任，陳主任與團員相互交換文化推廣之經驗，並在其引領下得以參觀別具歷史意義的雙橡園。園中橡樹蓊鬱、楓樹成行、碧草如茵、古木參天，景緻秀麗，潔白的西式風格建築物為主體，而內部裝璜卻十足的中國風，古色古香的中式家具伴著骨董字畫，中西合璧，令人讚嘆。

雙橡園一景

全體團員於雙橡園合影

(九) 9月27日

行程一：越戰紀念碑

美國首府華盛頓有許多戰爭紀念碑，一一為美國參與歷次戰爭做歷史的見證。越南戰爭是美國歷史的分界線，雖然多數美國人認為，越戰是一場不光彩的戰爭，然而越戰紀念碑的建立，則顯示美國人面對歷史的勇氣。

越戰紀念碑是由當時仍就讀大學建築系的華裔學生林瓊所設計，在四千多份設計稿中脫穎而出。越戰紀念碑反傳統設計，沒有高聳的建物，簡單有力的在地平面上展開，象徵大地切開的傷口，黑色的大理石牆上，刻著V字形的兩道黑色花崗岩，上面刻了五萬八千多個在越戰中陣亡、失蹤的美軍名單，見證了戰爭的無情與可怖。紀念碑前經常有人前來追思、獻花，更令人感受到失去摯愛的悲傷，無疑的越戰紀念碑的精神已深深刻在每個人的心版上。

相對於華盛頓紀念碑高聳的方尖碑的建造方式傲視紀念碑充斥的華府，越戰紀念碑以「最不突出」的方式深埋大地，以時間和青草撫平創傷，展現出截然不同的世界。

華盛頓紀念碑

越戰紀念碑近景

越戰紀念碑全景

行程二：拜會 Americans for the Arts

詳見重要行程紀錄。

行程三：參訪 Smithsonian

城市規劃著重機能性考量的華盛頓，其遊覽景點依機能別而集中於特定區域。例如市中心有國家畫廊、航太博物館、自然歷史博物館等史密蘇尼博物館群匯集於此，其東側有國會大廈，西側有林肯紀念堂，周邊為聯邦政府主要公務大樓集中之區。政府機構由白宮沿著賓夕法尼亞街，向東為財政部、商務部、FBI總部、國家檔案館依序排列，而白宮西側附近，則屬可可然美術館、任威克美術館等小型美術館或畫廊林立之區。

遵循周密的都市計劃興建的華盛頓，市區街道結合棋盤式與放射狀道路，結構簡單清晰。基本上以國會大廈為中心，向北、東、南延伸的3條國會大道(North Capitol St., East Capitor St., South Capitol St.)將市區劃分為東北 N.E.、西北 N.W.、東南 S.E.、西南 S.W.等4區，以國會大廈為起點，南北向的街道以數字標示，而東西向街道則以字母命名。

Smithsonian 博物院於 1846 年成立，資金源于英國科學家詹姆斯·史密森尼 (James Smithson) 對美國的遺贈，其目的是積累和傳播知識。史密森尼博物院中有十幾座博物館和美術館位於國家廣場 (the National Mall) 兩側，在華盛頓紀念碑和國會大廈之間，是全世界最大的博物館系統。以其豐富博大來展現美國文化的多樣性及內在的深度，所有的博物館都是免費參觀。

國家畫廊位於美國首府華盛頓特區 (National Gallery of Art)，有兩棟風格全然不同陳列館，位在西廂的主館多收藏 19 世紀前古典主義畫風的藝術品，東廂新館由貝聿銘設計 1978 年完成，收藏 20 世紀的現代藝術作品。兩樓之間有廣場和地下通道連接。國家畫廊裡收藏了從 12 世紀到 20 世紀大量美國和歐洲的繪畫、雕塑、裝飾藝術以及圖像藝術。尤其有代表性的作品是義大利文藝復興時期、17 世紀的荷蘭以及 18~19 世紀法國藝術家們的作品。

國家畫廊廣場之公共藝術作品

印地安博物館

參、重要行程紀錄

創意時代 (Creative Time)

- 一、時間：97 年 9 月 21 日 (星期日) 下午 3 時 30 分
- 二、地點：Park Avenue Armory (643 Park Avenue NY, NY10065)
- 三、主持人：Anne Pasternak/President and Artistic Director、文建會黃處長才郎
- 四、與會人員：Katie Hollander、Joyce Pomeroy Schwartz/independent curator、紐文徐主任水仙、Sarah Haviland、李安如教授、全體訪問團員
- 五、紀錄：李昀芳
- 六、座談內容

(一) Creative Time 介紹

創意時代成立於 1973 年，由於美國經濟大蕭條造成都市環境逐漸惡化，紐約市民積極尋求改善週遭環境的行動，因此實際參與各項美化環境的歷程，同時藝術家開始實驗各種新的藝術形式與媒材，使藝術品由美術館及畫廊走到戶外，更使創作的動機由純藝術走進社會議題與關照的領域。創意時代便是在這樣的歷史背景中，將自身的宗旨定為支持另類藝術家在畫廊及美術館之外的其他場域有所表現的機會。1980 年，創意時代走出曼哈頓，到布魯克林大橋的橋墩基座，舉辦「橋墩裡的藝術」，建立了具有開創性、未來性的實驗型短期公共藝術展覽形式。

本次適逢創意時代展覽 Democracy in America: The National Campaign，展出地點為 Park Avenue Armory 在 19 世紀曾是軍事訓練所，民主與軍事一直都是美國最關心的議題，因此創意時代結合競選議題時事，在這個時間點推出這樣一個藝術行動方案。這次是創意時代成立 34 年歷史中最大的公共藝術行動，整個計畫包含拜訪皇后區和布魯克林區社區的方案、來自全美各地藝術家的聯盟、提供藝術家交流平台的出版品、在公園大道兵工廠的展覽等等。本次的展覽呈現藝術家以時事議題為發想所創造出來的作品，例如，死刑犯、家庭與教育、軍方虐俘事件、人身自由、總統選舉、媒體現象、黑人、同性戀等問題。現今藝術家越來越積極的參與公共空間文化創作，只要提供足夠的機會，藝術家絕對是民主過程的重要角色。

(二) 交流討論

黃處長才郎 (以下簡稱黃)：請問貴單位與紐約市百分比公共藝術的關係為何？

Anne Pasternak (以下簡稱 Pasternak)：我們是完全獨立的公共藝術執行單位，主要以藝術家的想法為核心價值，且公共藝術作品的設置跳脫以環境為考量的傳統做法。

黃：對於臨時性公共藝術及永久性公共藝術設置的看法？

Pasternak：我肯定永久性公共藝術設置的價值，但隨著城市不斷更新改變，臨時性公共藝術更能反映當下環境現況，同時容許藝術家有更多自由揮灑的空間，不像永久性公共藝術需考慮社區、政府觀感、後續維護管理費用等。

許玲齡：請問創意時代的經費來源？

Pasternak：創意時代每年預算約 290 萬美元，其中 270 萬是自籌，20 萬為政府補助，政府補助主要來自於聯邦政府、州政府與市政府，舉例來說，像這次展覽的場地屬於美國軍方及州政府所有，目前轉型為文化中心提供展覽用，須視租用天數收取租金，但因為創意時代向政府爭取的關係，所以這週是提供給我們免費使用的，這也算是另種形式的補助。

（三）作品導覽（略）

七、散會（下午 5 時）

八、活動照片

團員與當地藝術家座談

藝術家 Pasternak 向團員解說作品

紐約交通捷運局公共藝術計畫室 (Arts for Transit)

一、時間：民國 97 年 9 月 23 日 (星期二) 上午 10 時 0 分

二、地點：紐約大眾捷運局公共藝術計畫室

(347 Madison Avenue, New York, NY10017-3739)

三、主持人：Sandra Bloodworth/Director、文建會黃處長才郎

四、與會人員：Amy Hausmann/Assistant Director、Yaling Chen/Manager、紐文徐主任水仙、全體訪問團員

五、紀錄：尹倩妮、吳金杰

六、Arts for Transit 簡報 (略)

七、帝門藝術教育基金會簡報 (略)

八、座談內容

(一) Arts for Transit 介紹

紐約地鐵係於 1904 年完成，規劃地鐵之初即相信設計的元素應展現對顧客的尊重，除了給予大眾便捷的功能性之外，也希望能透過公共藝術建立視覺美麗的景觀，並強化旅行的經驗。紐約地鐵原先採不同路線各自經營的方式，於 1950 年代合併成 Metropolitan Transportation Authority (MTA)，以作全面性的管理。目前，MTA 除了負責紐約市地鐵 (NYC Transit) 之外，亦包括北線鐵路網 (Metro-North Railroad)、長島鐵路網 (Long Island Rail Road)，及橋樑隧道網 (Bridges and Tunnels)。

為因應紐約市政府 1982 年頒布「百分比藝術條款」(Percent for Art Legislation)，凡市屬單位之建設工程，規定均須提撥百分之一的經費作為設置藝術品之用，因此，紐約交通捷運局於 1985 年成立公共藝術計畫室 (Arts for Transit)，站在使用者便利的立場，協助旅客辨識車站及鼓勵使用大眾運輸工具，並美化運輸空間。1980 年代經濟蕭條，紐約地鐵瀕臨破產，後來以「資本預算專案」(Capital Program) 投注經費重新整理建設，公共藝術亦包含其中，始恢復原狀。

MTA 成立之後車站陸續的改建計畫中，以總經費二千萬元以內的建設中，提撥百分之一的經費用來設置公共藝術作品；超過二千萬元以外的部份，以百分之零點五的比例計算，與前項百分之一的數目併撥。

紐約地鐵的公共藝術是生活美術館，雖然是百年建設，但其更新卻是持續進行，公共藝術手法多元且隨處可見，如：地鐵海報陳列、以燈箱展示的攝影展，車廂及售票機設計等。

(二) 交流討論

黃處長才郎 (以下簡稱黃)：請說明 MTA 公共藝術計畫與紐約市百分比公共藝術計畫的關係為何？

Sandra Bloodworth (以下簡稱 Bloodworth)：在 1985 年 MTA 公共藝術室成立時，

當時的負責人為紐約市的副市長，然 MTA 並非為紐約市的下屬機構，係為紐約州之下屬機構，故 MTA 的藝術計畫與紐約市的百分比計畫為平行關係，且紐約市的百分比計畫並未包含 MTA 的藝術計畫。

黃：MTA 的藝術計畫與私人的贊助及其他藝術基金會之間是否有任何關係？

Bloodworth：MTA 在 1987 年剛成立到 1992 年這段期間，有做一些臨時性的公共藝術計畫，但因為整個車站重建計畫的數量非常龐大，MTA 主要仍關注在永久性的公共藝術設置，不過有相關經費時將視情況而定，不排除合作關係。

黃：如何選擇設置公共藝術作品的地點？

Bloodworth：在所有地下車站中，作品可設置點最多選擇壁面設置。媒材方面，採用很多馬賽克作品，傳統上來說，馬賽克的運用已經有長久的歷史。無論如何，藝術形式運用非常多元，這代表地鐵藝術並非要與其他藝術類型相競爭，這點紐約時報甚為肯定。

黃：車站設置點係藝術家選擇還是 MTA 組織選擇？

Bloodworth：選擇根據不同需求而定，當然最主要的是預算，及車站建築過程中建築師與室內設計師的整合，藉以選擇最適合的位置，以保證最多人可以看到及使用。

李億勳：請問 MTA 用什麼方式徵選藝術家及公共藝術作品？

Yaling Chen：評審委員會由五位評審委員組成，由 MTA 的資料庫選出。其中三位為外界專業的評審（包括曾合作過的藝術家一位，及當地文化局官員或當地美術館、博物館人員二位），第四位評審為 MTA 的人員，第五位為鐵路局相關人員。評審委員小組將選出三到五位的藝術家，並提供必要的協助供其創作，最後再評選出最佳作品。

尹倩妮：徵選結果報告書需要往上級單位陳報審核同意嗎？

Bloodworth：徵選過程中一定會邀請社區的代表來參與，他們可能沒有投票權，但是意見卻是非常重要的，有可能左右投票結果。最好的作品被選出後，礙於經費係由年度計畫中支應，故 MTA 必須將決選的結果提報董事會，待董事會審核通過後，此件公共藝術案才算成立。這麼多年執行成果下來，這樣的制度是被肯定的。

九、散會（12時20分）

十、活動照片

座談會一景

座談會一景

紐約公共藝術基金會 (Public Art Fund)

- 一、時間：97 年 9 月 23 日 (星期二) 下午 4 時 30 分
- 二、地點：紐約公共藝術基金會 (One East 53rd Street New York, NY 10022)
- 三、主持人：Susan Freedman/President、文建會黃處長才郎
- 四、與會人員：紐文徐主任水仙、劉忠耿、賴麗惠、李安如教授、全體訪問團員
- 五、紀錄：許玲齡、張靜玉
- 六、座談內容

(一) 歷史沿革

紐約公共藝術基金會是由桃莉絲 費德曼 (Doris C. Freedman) 女士於 1977 年所創辦，費德曼女士是紐約公共藝術界的指標人物，不僅紐約市的百分比藝術法由她催生，她也曾是紐約市文化局的首任局長，紐約市「百分比藝術法」的制定與前期工作也委由紐約公共藝術基金會來執行。因此，費德曼與「公共藝術基金會」的名號是紐約公共藝術發展史中頗具標竿意義。

費德曼女士於 1971 年應邀擔任「城市牆」(City Wall) 的會長，這是一個以藝術美化環境為目的的民間非營利性機構，她也在同年創立公共藝術協會，結合兩者的角色與方式，擴展藝術家與社會大眾共同參與城市公共環境的機會。1972 年，費德曼女士出任紐約市政府文化局的首任局長，兼任紐約公共藝術協會會長，大力推動公共藝術與公共環境的結合；1977 年進一步將「城市牆」與紐約公共藝術協會兩個機構合併為公共藝術基金會，成為紐約市民間公共藝術的先驅。費德曼女士能夠贏得紐約文化界人士高度尊敬的主因，乃是因為紐約市政府百分比公共藝術的相關法令、政策及操作模式，包括 1982 年紐約市議會通過「百分比公共藝術法」、1983 年紐約市政府文化局正式推出「百分比公共藝術計畫」等，都是經由她十餘年持續不懈地推動及參與才能有這些成果。

紐約市政府版的「公共藝術設置流程」，是由費德曼女士帶領的公共藝術基金會完成，1983 年至 1986 年期間公共藝術基金會擔任紐約市政府「公共藝術設置計畫案」的執行團隊，直到 1986 年，才由文化局聘任專案經理組成「百分比公共藝術計畫室」，將委外執行的公共藝術業務回歸文化局。

公共藝術基金會從參與公共藝術設置流程規則的制定與實際案例的設置經驗中，省思到由政府機構主導的永久性公共藝術設置計畫，往往為了遷就「公共議題」的紓解，難免需尊重各方意見，以致於使藝術的「自由度」與「創意」的發揮受到限制；另外，公共藝術本來就希望能讓民眾主動參與，但民眾對藝術的認知與喜好差異是極大的，何況現在獲得民眾的喜愛，不見得能獲得未來民眾的認同，這是「永久性」公共藝術可能造成的價值與邏輯上的矛盾。因此，公共藝術基金會轉而發展與推動「暫時性」公共藝術，採取「民間資金 + 暫時性公共空間 + 當代藝術 + 非營利性機構運作模式」的組合方式，持續在紐約市的美術館與畫廊以外的公共空間中，支持藝術家發揮巧思與設計創意，到現在為止，歷經三任執行長，已支持了超過 500 位成名或未成名的藝術家，在紐約市做新穎、具創意

的短期作品展出。有的是藝術家主動提計畫案，有的則由基金會公開徵選作品。基金會的財源除來自私人企業的捐贈外，還包括其他基金會、國家藝術贈予基金、紐約州藝術學會和紐約市的文化部門。

該基金會前任執行長湯姆·艾可思（Tom Eccles），解釋基金會對「暫時性公共藝術」所依持的理念時強調，每一件暫時性公共藝術作品的設置，所需要花費的時間、經費、考量的層面、執行的複雜度等工作本質，與執行一件永久性公共藝術品設置計畫差別不大；唯一差別是「暫時性公共藝術」讓同一個公共空間中所設置的公共藝術作品，是有限時間內存在的、是會定期更換的。民眾不會永遠只面對同一件作品，不同創作類型的當代藝術家都能對同一個場域，做不同的詮釋或顯現不同的關照層面。湯姆·艾可思（Tom Eccles）認真的說：「此設置方式對未來社會，或許可降低製造視覺垃圾的機率，又可在作品的更換之間，讓不同喜好與不同藝術品味的觀眾，都有機會愛上或唾棄某些作品。」換句話說，這種理念透過暫時性公共藝術的操作模式，不僅間接地表達實踐民主社會中，人與人之間彼此互相尊重的理想與精神，也讓公共藝術與公共空間之間，存在著鮮活、可持續探討的多元公共性議題。

因此，紐約公共藝術基金會不僅對公共藝術在紐約市的推展貢獻極大，更因應著環境的變化，有挑戰公共藝術極限與定義的強烈企圖。在創新的藝術形式上不斷嘗試、推陳出新，以延伸公共藝術創作與展演的範疇；也讓空間規劃早已飽和的紐約市，公共藝術作品的呈現方式不再侷限於永久設置的形式，引領著民眾與專業藝術創作者一同思索：公共藝術的定義為何？

（二）討論交流

「紐約市瀑布群」New York City Waterfalls 的設置，整個計畫的幕後推手是紐約公共藝術基金會，接受委託創作的藝術家是丹麥籍藝術家歐拉佛·艾力森（Olafur Eliasson），展期從 2008 年 6 月 26 日開始至 10 月 13 日，此暫時性的公共藝術作品讓夏季炎熱的紐約市，注入了一股清涼的氣息，也讓觀光人潮增加了不少，經濟效益僅觀光一項就高達 5500 萬美元，其設置的過程、經費的籌措、行銷的策略，都讓大家非常好奇，因此訪談過程蘇珊·費德曼（Susan K. Freedman）都仔細的為大家一一說明。

尹倩妮（以下簡稱尹）：「紐約市瀑布群」設置地點如何選擇？

Susan Freedman（以下簡稱 Freedman）：「紐約市瀑布群」分別設置於曼哈頓 35 號碼頭、布魯克林橋下、布魯克林第 4 與第 5 號碼頭之間、總督島北岸共四處。布魯克林橋是紐約的最大地標，第 4 與第 5 號碼頭又有其歷史性意義，並要選擇能靠近曼哈頓住宅區，因此選了這四處來設置。

確定了設置地點，但設置的各種申請流程非常繁複，雖然都在公共用地上，仍花

了一年時間才完成申請的所有流程；一共要取得 40 個許可，包括州政府、市政府等 28 個單位的許可才可開始設置，還必須保證不影響動植物的生長。

「水」對紐約市可說是別具意義，就自然環境因素考量，紐約擁有美麗的水岸景緻，然而，紐約繁忙的生活，讓人們忘了水岸美景，再加上曼哈頓島道路環繞，很難親水，因此藝術家希望藉由公共藝術的設置，讓大家去發現「水」的美，進而將都市生活的重心能再回歸自然。

水岸生活與紐約市的再結合，紐約市政府樂見其成，因為近年來環境保護等相關議題一直是紐約市政府施政的重心，尤其是哈得遜河、東河及其河岸的整治，在過去六年裡，紐約市政府開放了許多具代表性的河濱公園供民眾休憩，例如：布魯克林橋下公園、總督島，以及曼哈頓下城東河河濱步道，此次公共藝術的設置，與市政府的重點活動相互結合，因此能獲得公部門的大力協助。市府規劃環河自行車道，也可租借自行車，市長希望整治河岸的成果，能透過「紐約市瀑布群」的設置計畫，讓民眾願意親近水。學生也可藉由觀賞瀑布去親水，這是一個難得的機會，可使學生對海洋生物、環境科學、水資源的維護等引起學習的興趣。

尹：「紐約市瀑布群」的設置經費有多少？

Freedman：此設置案總經費是 1550 萬美元，其中 200 萬是州政府補助的，其他 1350 萬是基金會自己籌措來的，紐約市因此「紐約市瀑布群」的設置，增加了相當多的遊客，經濟效益相當明顯，僅觀光一項之收益就高達 5500 萬美元。

張剛維：此設置案的行銷方法為何？

Freedman：紐約市有專門主管旅遊的部門，此次的行銷計畫由此部門與紐約公共藝術基金會共擬。今年初 1 月 15 日，由紐約市長領同相關單位，於南街海港（south street seaport），歡欣鼓舞的召開記者會，向世人宣告：今夏紐約將增添四座瀑布！此消息讓紐約市民相當期待。接著歐拉佛 艾力森（Olafur Eliasson）也於紐約現代美術館（MoMA）及當代館（MoMA PS1）舉辦回顧展，以為「紐約市瀑布群」的設置提前暖身；紐約市主管旅遊的部門，也到各國行銷介紹此活動，開幕時達到最高潮，是各國新聞的焦點，因此，「紐約市瀑布群」的行銷算是非常成功的。

歐拉佛 艾力森的研究團隊結合各種不同領域成員，共 30 餘人，完成的設計草圖，本來無照明設備、水流是直的，但為了融入紐約的夜景，還需營造出打在石頭上的水花，使水產生波動，為了達到這些效果，其工作團隊突破各種困難，努力修正。整個計畫有 200 位工作人員，分工執行，花了 3 個月時間才完成，開幕

那天，大家才一起看到成品（他們都各自負責一部分）。

尹：200 位的工作人員，如何整合其工作？

Freedman：行政上的管理，非基金會的工作，因為此設置案不僅需市政府內的人員協助，聯邦政府、州政府都要幫忙，甚至於白宮都要協助，因此需市府人員協助協調處理，才可能完成此設置案。而且此設置案市府不希望提早曝光，因此未完成時，大家都需保密，才能給民眾驚奇的感覺。

謝佩霓（以下簡稱謝）：水是從海水吸上來的，水受風的影響，是否會影響陸上植物的生長？

Freedman：民眾擔心海水受風的影響，飄向陸地，而影響陸上植物的生長；然環境保護是此設置案相當重視的問題，植物每天都會以清水澆過，因此到現在為止，仍未呈現此問題，樹木繼續發芽、成長。

尹：如何定義「成功的」公共藝術計畫？

Freedman：作品要能與民眾對話，才是好作品，且應是城市的一部份；尤其對小孩是最重要的，應能薰陶小孩，激發他們的想像力；就算有爭議的作品，也是很有意義的，他能激起民眾的注意力。

謝：基金會有沒有遇到一些挫折，讓大家灰心的？

Freedman：到現在為止，一切都相當順利，沒有什麼大問題。

七、散會（下午 5 時 40 分）

八、活動照片

李安如教授為我們翻譯講解

會後 Freedman 與紐文徐主任水仙及台北捷運工程局尹倩妮副工程司討論

座談：費城公共藝術發展現況與未來

一、時間：97年9月25日（星期四）12時0分

二、地點：The Moore College of Art(20th Street and the Benjamin Franklin Parkway)

三、主持人：Laura Griffith/Assistant Director of Fairmount Park Art Association、
文建會黃處長才郎

四、與會人員：

Susan Davis/ Director Fine Arts Program, Philadelphia Redevelopment Authority
Fine Arts Program 費城重建局藝術計劃室主任

Trudy Wang/ Project Management Division, General Services Administration 聯
邦事務管理總處（費城）

Eileen Giordano/ representative of the General Services Administration Fine Arts
Program for the Philadelphia region 聯邦事務管理總局藝術計劃室（費城）

Julie Courtney/ Independent Curator(curator of Mark Dion installation)獨立策展
人

Marsha Moss/ Independent public art curator and consultant, SEPTA Arts in
Transit 大眾捷運局公共藝術計畫獨立策展人

Theresa Rose/ assistant to Margot Berg 費城百分比公共藝術計畫室主任助理
全團訪問團員

五、紀錄：李幸潔、林宜君

六、座談內容

（一）各單位介紹

1.Susan Davis：費城重建局藝術計劃室主任，這個單位是一個民間機構，與「百分比公共藝術」是平行的關係，與各種私人百貨公司、建商、私人企業合作。

2.Eileen Giordano& Trudy Wang：聯邦事務管理總局的公共藝術部門，在全國共有9處辦公室，自1962年起執行公共藝術業務，該部門對於公有設施需提撥製作公共藝術的經費比例規定為0.5%。

3.Julie Courtney：主要參與的計畫都是由單位委託，也包含臨時性的公共藝術計畫。

4.Marsha Moss：獨立策展人，主要設置永久性的公共藝術作品，與費城的大眾捷運局有密切合作。所執行的「Art Front」計畫，讓廢棄的商店門面經由公共藝術的設置，有了新的面貌，並活化了街道景觀，同時也讓藝術家有收入。

5.Theresa Rose：費城百分比公共藝術計畫室主要執行市中心建築維護計

畫，1959 年開始百分比維護保管計畫，由費城市政府主導執行。

6.Laura Griffith：Fairmount Park Art Association 於 1872 年成立，著重藝術品與自然、土地等環境的對話與互動，10 年前執行“New Land Mark”的計畫，是較為著名的案例。主要的業務內容有以下幾類：(1)尋求贊助資金委託藝術家製作公共藝術作品(2)維護管理既有的公共藝術作品(3)公共藝術導覽解說活動。

(二) 討論交流

黃處長才郎（以下簡稱黃）：感謝大家的參與，我們的成員來自各單位不同背景的人員，帶著工作上的期許來到此地，很高興來這裡跟大家交流。台灣的公共藝術有法源背景，經過 10 多年來的努力，目前我們有八百多件公共藝術作品，最近將法令改變，有幾點創新：1.不再僅針對單一對象（作品、地點），而是以宏觀的角度提升為計畫，著重的是執行的過程；2.各縣市可匯入公共藝術基金統籌運用；3.鼓勵建築藝術化，建築體的設計可加入公共藝術的概念。透過剛才各位的引言，很高興可以和各位交流。

Teresa Rose：公共藝術不僅僅是藝術，還有景觀、建築等，我們的工作目標有兩個，一個是公共藝術的教育推廣，另一個是針對藝術家對公共藝術的執行過程；讓藝術家能夠投入公共藝術領域。成立工作室針對和政府單位合作沒有經驗的藝術家訓練，讓他們可以進入公共藝術執行的準備。

許玲齡（以下簡稱許）：費城私人的建築景觀是否納入公共藝術計畫？因為在高雄市的建築都必須經過都市計畫審議委員會審議。

Susan Davis（以下簡稱 Davis）：若購買公有土地，就有 1%的公共藝術基金提撥。

尹倩妮：我們在車站或地鐵時都被告知不准拍照，但是剛才拍攝大樓外面的公共藝術時也被警衛禁止，請問像大樓戶外這樣的藝術品是屬於私人，所以不能拍照嗎？

Davis：自從 911 之後，許多公共大樓、車站不允許拍照，但是大樓前面的公共藝術並非私人擁有，仍可以拍照。美國公共藝術獎每年會選出 2 件作品，GSA 也有類似的獎項，涵括建築等等，不只有公共藝術。像聯邦政府可以選擇藝術家直接委託執行。市政府市長辦公室組織下就有 2 個委員會選擇藝術家，並回報給市長。

Julie Courtney (以下簡稱 Courtney)：在不同的計畫中申請經費時，必須附加推廣計畫。就這些單位而言，工作人員都非常少，每人都有教育推廣的案子。

莊秋桃：是否有關青少年犯罪者的藝術教育計畫？

Courtney：其實有，因主事者的關係，所以經費不多，但計畫中包括戲劇、文學等，不只有視覺藝術。

許：參觀了費城的壁畫藝術，讓我聯想到台南市海安路的經驗分享，費城的壁畫都選擇大面積的區塊創作，但海安路的經驗是將一條不完美的街道變亮麗，改變了街道整體氛圍。

Marsha Moss：Artfront 也有同樣的效果，將廢棄櫥窗以藝術化的營造與改善，引入更多的人潮和連鎖商家的進駐。

七、散會（下午 2 時）

八、活動照片

文建會黃處長才郎致詞

午餐座談實況

Public Art Network

- 一、時間：97 年 9 月 27 日（星期六）上午 10 時 0 分
- 二、地點：1000 Vermont Ave. NW 6th Fl., Washington DC, 20005
- 三、主持人：Liesel Fenner/ Manager of Public Art Network、文建會黃處長才郎
- 四、與會人員：全體訪問團員
- 五、紀錄：張政宏、張剛維
- 六、黃處長才郎致詞（略）
- 七、美國公共藝術概況簡報（摘要）

（一）Public Art Network 是私人非營利性組織，費用來自政府、國家藝術基金會、私人贊助等，是一個正式的、有關公共藝術的藝術行政專業組織。主要的工作包括公共資料庫的建立、出版，以及提供籌資（funding）的服務。自 2003 年起，開始辦理公共藝術獎，頒給藝術家、藝術行政者、機關組織等，如前總統卡特的夫人孟代爾即是 2008 年得主。此外，也從 2001 年開始，辦理公共藝術 Review，由 2 位專家擔任評審，從全國各地的送來上百件的作品中，選出約 40 件作品作為當年度的推薦作品，對各地方而言，這是很好的宣揚及努力的證明。Network 每年定期舉辦年會，明年將在西雅圖舉行，主題是環境永續，也會不定期舉辦小型研討會以教育成員。本組織的主要工作，則包括委託藝術工作、指定價購作品，以及捐贈與貸款等。

（二）藝術家選定的方式有許多種管道，第一種為公開甄選（open call），由 5-7 名委員組成評選會，成員均由具有 10 年以上經驗的資深藝術行政人員、藝術家等組成，共同進行評選。第二種則由名單中選出（pre-qualified list），由於藝術家的資料，包括名單、作品、專長等均已建立資料庫，政府或協會可以依其計畫從名單中選出適當的人選，委託設計工作。第三種為策展人提案（created），這種方式通常為私人贊助計畫才會運用。近年來國家藝術基金會（N.E.A）要求以第一種方式進行。

（三）就公共藝術基金而言，在全國約有 91%是來自政府預算，其他則是私人贊助。在西雅圖，公共工程經費的 1%須用於公共藝術，而這 1%經費的 20%則為行政費用。洛杉磯市，都市再開發局（CPA）要求私人開發案中，再開發計畫經費的 1%須用在公共藝術上。聖地牙哥市，公共工程經費的 2%須用於公共藝術，而私人商業開發案經費的 2%須用於公共藝術。

（四）公共藝術的案例介紹：聖荷西、丹佛市、科羅拉多、匹茲堡等案例。

（五）公共藝術的相關範疇及影響：公共藝術所及的範圍已經包括都市再開發的過程，環境藝術的教育，運輸空間及以社區參與等。公共藝術的種類除了永久性的藝術作品，也包括了臨時性的藝術創作，公共藝術節等。

八、台灣公共藝術概況（略）

九、討論交流

尹倩妮（以下簡稱尹）：請問公共藝術的維護管理及註銷的問題。

Liesel Fenner（以下簡稱 Fenner）：許多公共藝術計畫在設置之初，並未考慮到維護經費的問題，但許多城市如西雅圖、聖荷西及費城都已經有考慮維護的經費。至於公共藝術的移除，通常會涉及地區情感的問題，需要溝通。

許玲齡：在社區參與的過程中，社區居民的意見可能差異很大，請問如何整合與採納？

Fenner：居民的意見在愈初期取得愈好，藝術家在設計的過程中，通常會舉行許多社區參與的會議，意見也可能會很多，有許多的藝術家因為怕煩，所以不願意投入公共藝術的工作，因此，意見的取得對藝術工作者而言，愈早愈好。當公共藝術作品完成後，最好能建立與民眾對話的關係，但如何能建立好關係，則需要透過共同的討論，這種管道方式也是民主的一種過程，與美國的文化傳統是一致的。

尹：民眾參與是重要的，但民眾參與的範圍及人數如何界定？

Fenner：社區會有代表，組成的來源也會不同，取得協調對藝術行動者而言，應是一個重要的橋樑，事實上，充分溝通才是更重要的事。

黃處長才郎（以下簡稱黃）：台灣的民眾參與做得並不全面，但政府會在公開甄選的文件中，要求提案人提出民眾參與計畫，請問美國有否在文件中要求提案人，一定要檢附民眾參與計畫？

Fenner：美國的民眾參與案件中，往往也會有只做表面功夫的，會產生這種問題，往往是藝術行政的執行者，不了解該如何做社區參與。有些具爭議的案件，其產生的原因往往是因為未經過充分的溝通，所以，現今在學校教育的過程中，我們也會加以教導，而許多甄選簡章中也會要求做好社區參與，藝術家也會積極的做好這項工作。

黃：請問貴城市如何做 Master Plan？

Fenner：通常需要一年的過程，也會有民眾意見的徵詢，未來遠景的規劃也有都市發展、交通、環境等單位的參與，所以 Master Plan 是市政府施政的總體整合，也會有一定的程序。

謝佩霓（以下簡稱謝）：美國有沒有一個明確的公共藝術政策或願景？Americans for the Arts 有多少成員？

Fenner：1.美國聯邦並無官方全國性的公共藝術政策，N.E.A 只是一個建議單位，公共藝術的計畫與執行主要是地方政府的政策。

2.本組織共有 85 位員工，2 個辦公室，一個在紐約，一個位於華盛頓，因為有一筆基金的存在，所以在過去的幾年組織擴大了三倍，其中也有一個部門專門從事政府遊說的事務。過去，英國及法國都有訪問團來訪交流，英國也具有完善的系統，藝術與文化是很好的外交途徑，或許不同的國家對美國有不同的意見，但交流對於彼此的認識也會很有助益。

十、散會（12 時 30 分）

十一、活動照片

文建會黃處長才郎致詞

黃處長才郎致贈拜會禮物予 Liesel Fenner

肆、心得與建議

一、公共藝術新體會

台灣公共藝術辦法實行至今，為藝術家提供創作表現的新途徑，伴隨著現今環境意識與公民素養的提升，與基地人文歷史、空間紋理相結合的公共藝術創作，為空間改造的美感建設及作品社會性的意涵提供了良好的結合。然而，台灣公共藝術的發展與政策的主導關係密切，在藝術「公共性」的前提之下，藝術家的創意往往在行政程序的處理及與民眾溝通的過程中，失去了與當地民眾協商的機制，甚至最後放棄對話的機會。在公共藝術「藝術性」與「公共性」的矛盾中，此次參訪單位 Public Art Fund 與 Creative Time 的執行經驗，多年來一直創造「百分比公共藝術」之外的天空，致力於暫時性公共藝術的規劃，並站在捍衛藝術家的立場，詮釋作品與空間、大眾的關係；對於他們而言，公共藝術在創造與觀賞的關係中，主客體的角色疆界逐漸模糊，對於我們而言，是嶄新特別的體會。

以 Public Art Fund 而言，「民間資金＋暫時性公共空間＋當代藝術＋非營利性機構運作模式」的模式確立了該基金會的核心價值，公共藝術計畫的輪替，滿足不同民眾的喜好，在某種程度上，實現了作品與民眾互動的精神，尤其反映所在城市—紐約的多元性與民主精神。Creative Time 更將暫時性的公共藝術計畫推向更前衛與實驗性質的一端，宗旨便是將藝術帶到美術館之外，而選擇的議題多半具有強烈的社會性。對於 Creative Time 而言，公共藝術不在於純美學的空間表現，而是將藝術家個人意見，藉由當代藝術的表現手法，企圖介入或是重新詮釋政治事件、社會議題，這點 Creative Time 是百分百支持的。

由此可見，藝術家在公共藝術領域的聲音是可以被聽見的，在創作的過程中享有一定的主導權；此外，暫時性的公共藝術計畫也可讓台灣借鏡，尤其台灣與紐約一樣寸土寸金、族群多元、快速求變，在民主精神的催化下，一件好的暫時性公共藝術計畫是被期待的，可以不是永久的設置，可是卻能使人們對於空間的可能性抱持不同看法，亦可達成公共藝術「公共性」與「藝術性」的平衡。這些需要台灣相關單位的努力，除了要有彈性的眼光，尚須學習 Public Art Fund 與 Creative Time 一般，發展組織的核心理念，並持續不懈。

二、以城市為視野的公共藝術計畫

近年來，各個城市紛紛就公共藝術的規劃提出以城市為基礎的總體計劃（Master Plan），希冀藉由建築與藝術結合的都市規劃，在建設符合 21 世紀生活空間的同時，亦能增加許多附加價值，如觀光、城市行銷等。我們從媒體上得知杜拜這個中東小國吸引全世界目光的原因—不是雄厚的國力或是石油資源，而是驚嘆在沙漠中所創造的奇蹟，旅客寧可花上巨額金錢，也要體驗帆船飯店住宿一晚。由此可見，發展城市的特色，在重視五感行銷的潮流下，成為城市定位的策略，公共藝術亦然扮演重要角色。

此次參訪令團員印象深刻的行程，莫過於 Olafur Eliasson 所設置的紐約瀑布

群暫時性公共藝術計畫，反映目前水岸城市與環境永續的議題在全球發燒，成為各國政府施政重點，紐約也不例外。透過 Susan K. Freedman 的解說，我們了解到近年來紐約市政府對於哈德遜河整治的決心，除了規劃河岸自行車道之外，河濱公園的開放也讓市民有了休憩的新選擇。在設置的過程中，為了讓民眾產生新鮮感，刻意保持低調神秘，並展現與媒體合作無間的行銷策略，不僅是紐約市民，全世界都在注目這項公共藝術計畫。

我們可以從紐約瀑布群的成功，視為市政府各單位的協調有方，貫徹了城市行銷的策略，以公共藝術的方式，展現在世人的面前。相同地，台灣也乘著全球風潮，致力打造國際標準的水岸城市，像是沿河快速道路、淡江大橋、輕軌捷運的建設，皆是淡海重劃區的基礎，具備交通設施之後，接下來便是對「城市印象」的想像，需要公部門長遠的規劃，而公共藝術可以在當中扮演什麼樣的角色，紐約瀑布群的案例，值得借鏡學習。

三、建築與藝術的融合

根據公共藝術新法的修正，朝向建築與藝術融合的方向邁進，建築不光只是建築體本身，透過鼓勵建築藝術化的方式，建築體的設計可加入公共藝術的概念。

美國在建築與藝術融合的方面可謂一馬當先，早在 20 世紀初期所建設的洛克斐勒中心體現了相當的成就，成為公共藝術範例的首選。若不是親眼目睹，很難想像由 19 棟建築體所包圍而成的空間，對於市民每天的通勤，造成什麼樣的衝擊。我們團員一行人，跟隨著導覽，穿梭在高樓大廈之間，仰望著天際線，並為隨處可見的公共藝術而感到驚豔，如 GE 通用電器大樓前的作品「智慧」，或是人行道的綴飾，讓人體會到建設當時，石油大王洛克斐勒的雄心壯志，與美國國力鼎盛的時代背景。

費城的壁畫之旅也讓人大大開眼界，讓我們體會不同於紐約大蘋果的都會風情，因此無論城市大小，城市所展現的基調與風情，才是令人期待的，道理放諸四海皆準。其中，壁畫的主要意義在於與社區結合，及所衍伸的附加價值，最主要的是教育活動設計，針對弱勢族群或是社會邊緣人，提供生命拯救的出路。另外，企業或多或少在當地藝術計畫中參與，不過卻不見商業色彩的汙染，讓我們見識到企業社會關懷的實踐。

台灣的城市充滿風情、人民好客，然而國外遊客每當來台灣旅遊時，總對於骯髒狹隘的公共空間感到無奈。騎樓常見的景象為摩托車違規停放，不然就是堆放店家私人的雜物，不僅影響行人動線，也有礙觀瞻；店家的廣告看板也是「各自獨立、自由發展」，若是為了商業利益而影響市容，實在不值得。美國國土幅員遼闊，台灣麻雀雖小，五臟俱全，應建立建築與市民公生存的模式，畢竟從紐約及費城的例子得知，建築反映了城市前景與時代精神，藝術可以在當中穿針引線，催生美好的市容，如台南海安路的藝術造街，便是最佳證明。

四、藝術教育與觀念的推廣

教育在藝術推廣具備潛移默化的功能，這次參訪也讓我們見識到不同層次的教育意義，而且都是在極少數人力資源上所完成的成果。群眾鎖定範圍從特殊族群，如費城壁畫計畫針對須感化的青少年，或是放學後的為彌補正規教育所不足的社區參與活動；而 Public Art Fund 則針對學生製作導覽紐約瀑布群的學習手冊，規劃上媲美永久性公共藝術的用心；擴大至對全民，諸如愛爾蘭飢荒紀念碑，不需要言語的解說，可從紐約水泥叢林中的一塊淨土，了解藝術家所要表達的意念。

另外，從這次參加團員的回應當中，對於美國藝術教育的落實感到欣羨不已；每逢我們參觀世界一流的博物館，總見學生在老師的帶領下，成群參加校外教學活動，印象尤其深刻。團員皆為經驗豐富之文化單位相關人員，對於國內故宮博物院、美術館及各縣市文化局的資源亦深具信心，但卻少見學生熱衷於藝術領域，可見藝術教育需要環境的沃土，與全民素養的提升，他們提出懇切的忠告，為此次美國公共藝術參訪的另一收穫。

五、國際交流的目的即是建立交流的平台

為提昇國內相關承辦人員的公共藝術知識，繼公共藝術國際研討會之舉辦，近年文建會致力於國外參訪的規劃，藉由實地踏勘的機會，除了可以近距離觀看作品，也可透過拜會及會見相關人士，深入了解當地公共藝術的執行狀況，並反顧台灣所遭遇的問題，期待可以他人經驗為借鑑，找尋解決之道，並激盪出新的火花。

此次出訪的團員皆具備公共藝術的經驗，然而實地走訪仍大開眼界。根據學員反映，在大都會博物館或是紐約現代美術館看到西洋美術史大師作品，讓人興奮不已。更重要的是，此次的參訪單位皆是美國代表性的公共藝術專業單位，藉此機會建立國際網絡，並且提升台灣在公共藝術領域的能見度，尤其是這次在拜會過程中所做的簡報，讓拜會的單位更深入地了解台灣公共藝術推行的現況與成果，尤其是新媒體在公共藝術的創作手法，最引人感興趣。

因此，無論國際交流或是文化外交，皆須充實本身的專業領域，在外參訪同時，可收事倍功半之效。如同美國藝術協會表示，他們與英國、法國皆有訪問團的交流，了解到對方在公共藝術領域上卓越的規劃；或許國家之間的差異性存在，但需要溝通增進彼此的認識，所以，對於此次文建會的參訪表示肯定，為往後相關活動的安排建立信心。

伍、附件

一、團員簡歷

	姓名	職稱
1	黃才郎	文建會第三處處長/全團團長
2	呂仁華	文建會第三處專員
3	熊鵬翥	帝門藝術教育基金會執行長
4	吳雅惠	帝門藝術教育基金會專案經理
5	鍾雨欣	帝門藝術教育基金會專案執行
6	莊秋桃	台灣高等法院高雄分院庭長
7	楊馥菱	台南縣文化處科員
8	張至敏	桃園縣政府文化局視覺藝術科科長
9	巫習民	宜蘭縣政府文化局助理員
10	張剛維	臺北市政府都市發展局專門委員
11	楊孝文	台南市政府文化觀光處文化發展科科員
12	李幸潔	高雄市政府文化局助理員
13	張政宏	國立高雄第一科技大學組長
14	陳富滿	台中縣立文化中心組長
15	尹倩妮	臺北市政府捷運工程局副工程司
16	吳金杰	交通部工程師
17	張靜玉	臺北市立文山特殊教育學校校長
18	張秀敏	南科管理局建管組科長
19	李億勳	國立高雄師範大學視覺設計系副教授
20	林宜君	臺北市政府文化局科員
21	陳雪妮	高雄市政府文化局第四科科長
22	李昀芳	高雄市政府文化局第四科科員
23	許玲齡	文化愛河協會理事長
24	謝佩霓	逢甲大學建築系助理教授
25	陳坤崙	文學台灣雜誌社社長
26	林宏澤	台南科技大學視覺傳達設計系副教授

二、紐約平面媒體刊載本團參訪活動內容

(一) 世界日報，2008年9月24日

考察公共藝術 文建會訪埠

黃才郎率26專家 參訪紐約、費城、華府公共藝術及文化設施

記者黃靖雯

紐約報導

由中華民國行政院文化建設委員會所組成的公共藝術參訪團19日抵美展開12天的取經之旅，行程中參訪紐約、費城、華府等地的公共藝術及文化相關設施，藉由實地觀摩及與當地公共藝術計畫執行人員進行經驗分享和技術交流，作為未來台灣公共藝術發展的參考。

本次公共藝術參訪團由文建會第3處公共藝術政策處處長黃才郎領隊，率領交通部、司法院、學術教育界等專家共26人，針對藝術與建築的融合、結合城市視野特色的公共藝術計畫、藝術教育與觀念推廣、管理維護機制的設計及執行等方面，在各城市作觀摩。

黃才郎表示，台灣自1998年始有公共藝術設置辦法頒布，迄今剛好滿10年，政府投入10億元新台幣的公共藝術經費，已逐漸在台灣各地發芽茁壯，然而城市的公共藝術發展為多樣性質，除了大家傳統印象中的地標雕塑品之外，配合各種場合的藝術創作，提供生活環境適當柔軟度的作品

和活動都在範疇內。因此參訪團今次將拜訪公共藝術類型創意十足的紐約、以壁畫型公共藝術創作為主的費城和地標型公共藝術眾多的華府，期待可以激發新的創意思考，搭配上台灣特有的文化和環境，設計出濃濃台灣味的公共藝術環境。

在紐約進行參觀後，黃才郎對曼哈坦14街和8大道地鐵站中的小銅人印象深刻，他笑著說，這些藝術創作表達出人生中美好的一面，同時也展現出人性真實面，即使是路過者也忍不住會心一笑，這就是一件優秀的公共藝術作品，達到生活美學的境界，把藝術融入生活，生活帶進藝術。他亦強調公共藝術注重民眾的參與程度，他舉了砲台公園裡的愛爾蘭紀念碑為例，碑上寫著愛爾蘭各小鎮的名字讓遊客們找尋自己的家鄉名字，提高民眾參與和認同感。

中華民國行政院文建會第3處處長黃才郎(左)到訪美東考察公共藝術發展，23日在駐經文處與媒體茶敘交流。右為台北文化中心主任徐水仙。(記者簡一夫/攝影)

圖台灣文建會第三處處長黃才郎(左)在駐紐約台北經文處。

台文建會黃才郎率團 參訪美城市公共藝術

本報記者趙韻韻紐約報道

台灣行政院文化建設會所組成之公共藝術參訪團，由行政院文化建設委員會第三處主管公共藝術政策處長黃才郎領隊近期參訪美國紐約、費城、華盛頓D.C.等地的公共藝術及文化相關設施，期間藉著實地觀摩及與當地公共藝術計劃執行專業人士交流，擴大台灣公共藝術推動品質。

黃才郎處長昨(23日)拜訪了駐紐約台北經濟文化辦事處，跟大家交流了這次參訪團的一些心得體會，以及介紹台灣公共藝術的發展。

黃才郎表示，本次參訪團就藝術與建築的融合；以城市為視野的公共藝術計劃；藝術教育與觀念推廣的實例；管理維護機制的設計及執行等四方面進行參訪交流。公共藝術這樣項目已經台灣推行10多年，政府也投資了過10億的新台幣去規劃、建設這一項目。從1998年開始新辦的公共藝術工程，在進過10年的發展後，在今年5月推出了一項新的設置辦法修正，為了對藝術創作更尊重，把審查公共藝術建築的辦法簡化。至於目前依然存在的挑戰就是公共藝術是否包括精心製作的建築，而此類建築是以藝術的形式來申請呢，還是以建築的形式？

黃才郎還表示，通過這今天對紐約市的參訪，讓他感覺到在民主之下的藝術發展。印象最深的是炮台公園的愛爾蘭藝術碑。

對於台灣未來的公共藝術發展，黃才郎表示，希望公共藝術能有民衆的參與，民衆與藝術家進行互動；還有公共性，在公共的空間中展現藝術的魅力。如紐約的聯合廣場地鐵站裡的小銅像，這一公共藝術充分把生活裡的黑暗面幽默化了。

最後，黃才郎說，希望通過費城壁畫型的公共設置以及華盛頓D.C.的地標型建設獲得發展台灣公共藝術的參考。同時，也希望台灣未來的公共藝術能做到「生活美學，行動計劃」。該公共藝術參訪團，除了黃才郎處長外，團員包括來自台灣各縣市政府負責公共藝術業務同仁及學者專家等人。

(三) 明報，2008年9月25日

台灣行政院文化建設委員會第三處處長黃才郎率領26名專業公共藝術行政人員，從19日起開始了對紐約、費城、華盛頓的公共藝術學習交流之行。黃才郎日前召開記者會，介紹了台灣這10年來在公共藝術方面的成就和未來規劃，並簡述對紐約的觀感。他表示，紐約很多地方的公共藝術都讓他印象頗深，例如14街地鐵上的小銅人，不需解釋就能讓人心領神會，從詼諧幽默的方式表達了社會的陰暗面。他表示，回台後，要在公共藝術方面，增加民衆的參與及互動性和公共性。

(圖與文 李曉謎)

台灣文建會訪美

圖：台灣行政院文建會公共藝術政策處長黃才郎（左）與駐紐約台北經濟文化辦事處台北文化中心主任徐水仙（右）。

台文建會公共藝術參訪團訪美東

【大紀元紐約訊】中華民國行政院文化建設委員會所組成之公共藝術參訪團訂於9月19日至9月30日參訪美國紐約、費城、華盛頓 DC 等地公共藝術及文化相關設施，期望藉實地觀摩及與當地公共藝術計劃執行專業人士交流，擴大台灣公共藝術行政人員的視野與體驗，以提升台灣公共藝術的推廣品質。

該公共藝術參訪團由台灣行政院文化建設委員會第三處主管公共藝術政策處長黃才郎

領隊，團員包括來自台灣各縣市政府負責公共藝術業務的同仁及學者專家等人。該參訪團將就下列四個方面進行參訪交流：一、藝術與建築的融合；二、以城市為視野的公共藝術計劃；三、藝術教育與觀念推廣的實例；四、管理維護機制的設計及執行。該參訪團預定參觀美國紐約、費城及華盛頓 DC 等城市公共藝術，並與當地公共藝術相關機構、策展人進行交流座談。◇

黃才郎率 26 位專家抵美 參訪紐約費城華府公共藝術

【本報紐約訊】由中華民國行政院文建會所組成的公共藝術參訪團，在文建會第三處長黃才郎率領下，一行26人19日抵達展開12天的訪問。行程中將分赴紐約、費城、華府等地考察公共藝術及文化相關設施，藉同觀摩與當地

黃才郎處長(左)與文建會駐紐約辦事處主任徐水仙(右)

公共藝術年畫執行人員進行技術交流及分享經驗，作為未來台灣公共藝術的參考。

黃才郎是文建會第三處負責公共藝術政策的主管，他率領交通部、司法院、捷運局及學術機構等代表26人來美參訪，針對藝術與建築的融合，結合城市視野特色的公共藝術計劃，藝術教育與觀念推廣，管理維護機制的設計與執行等方面展開研究觀摩。

黃才郎表示，台灣自1998年通過公有藝術設置法律後，迄今剛滿十年，法律規定凡屬公共建築物須留百分之一預算作為公共藝術經費，政府同時也投入十億元台幣作為公共藝術

預算，已逐漸在台灣各地深耕茁壯。可是城市的公共藝術發展為多樣性質，除了大家傳統印象中的地標雕塑品之外，配合各種場合的藝術創作，提供生活環境適當柔軟度的作品與活動都列入考量範圍。該團這次將考察公共藝術創作為主的紐約，以壁畫型公共藝術眾多的華府等三地，期待可以激發新的創意思考，為台灣特有的文化與環境，設計出新的風貌。黃才郎對紐約市的觀感舉例說砲台公園裡愛爾蘭紀念碑，碑上寫著愛爾蘭各小鎮的名字讓遊客找尋自己家鄉名字，提高民眾認同與參與感。