

出國報告（出國類別：訪問）

紐約青少年當代藝術機構 策展交流訪問計畫

服務機關：國立臺南生活美學館

姓名職稱：黃瓊瑩 館長

派赴國家/地區：美國/紐約

出國期間：114 年 5 月 15 日至 5 月 23 日

報告日期：114 年 6 月 5 日

目次

壹、前言

- 一、 參訪緣由
- 二、 參訪目的

貳、行程安排及參訪議題

- 一、 參訪行程簡表
- 二、 參訪單位、議題及內容

參、參訪心得

- 一、 駐紐約辦事處臺北文化中心
- 二、 台美文藝協會及總督島
- 三、 皇后美術館
- 四、 惠特尼美術館
- 五、 大都會藝術博物館
- 六、 紐約現代藝術博物館
- 七、 Cope NYC
- 八、 Creative Time
- 九、 布魯克林美術館

肆、建議事項

- 一、 立即可行建議
- 二、 中長期發展建議

壹、前言

一、參訪緣由

國立臺南生活美學館今年適逢成立 70 年週年，從社會教育館到生活美學館，營運功能需轉型並與時俱進，俾能發揮功能。因應文化部重視青少年藝文參與的文化政策，本館展望未來的目標之一，是打造青少年藝術育成基地，支持青少年藝術體驗及創作發表。

目前已在館內設置：新世代藝術實驗室、少年家美學基地、兒童青少年戲劇基地，並策辦青少年當代藝術體驗工作坊、青年視覺藝術培力計畫等，支持青少年跨領域當代藝術發表及體驗。

本次訪問紐約，主要參訪紐約當代藝術機構推動青少年當代藝術體驗情形，並研議交流合作機會。參訪單位包含：駐紐約辦事處臺北文化中心、臺美文藝協會、總督島、皇后美術館、惠特尼美術館、大都會藝術博物館、紐約現代藝術美術館、Creative Time、COPE NYC、布魯克林美術館等。未來將促進國際交流機會，俾利豐富培育青少年當代藝術欣賞資源。

二、參訪目的

(一)參訪紐約當代藝術機構推動青少年當代藝術參與現況，俾利本館推動青少年文化近用、生活美學、藝術體驗等計畫參考。

(二)增進本館與國際機構推展青少年藝文參與的交流與連結。

貳、行程安排及參訪議題

一、參訪行程簡表

日期	地點	內容	備註
5/15(四)	航程	航程 19:10 搭乘長榮航空(BR32)前往紐約 22:05 抵達紐約	
5/16(五)	紐約	1. 拜會駐紐約辦事處台北文化中心 2. 參訪 Creative Time	
5/17(六)	紐約	1. 拜會台美文藝協會 2. 參訪總督島 3. 參加台美文藝協會於總督島展覽開幕	
5/18(日)	紐約	1. 拜會皇后美術館	
5/19(一)	紐約	1. 拜會惠特尼美術館	
5/20(二)	紐約	1. 參訪紐約現代藝術美術館 2. 拜會大都會藝術博物館	
5/21(三)	紐約	1. 拜會布魯克林美術館 2. 拜會 COPE NYC	
5/22(四)- 5/23(五)	航程	航程 01:25 搭乘長榮航空(BR31)返臺 05:15 抵達臺灣桃園機場	

二、參訪單位、議題及內容

(一) 拜會駐紐約辦事處臺北文化中心

日期：5 月 16 日(五)

會晤對象：

駐紐約辦事處臺北文化中心張惠君主任、負責視覺藝術同仁盧筱萱。

參訪議題及內容：

臺北文化中心為文化部駐紐約辦事處，以文化中心為基地，向北美地區推廣臺灣文化藝術，包含邀請臺灣表演及視覺藝術團隊或藝術家至紐約或北美地區展演、駐村；參與北美地區重要藝術節慶活動，提升臺灣文化藝術的國際能見度。

與中心交流本館辦理青少年當代藝術推廣現況，希望中心協助促成本館未來與紐約文化機構交流合作機會。

(二) 拜會台美文藝協會 TAAC 暨參訪總督島駐村展演計畫

日期：5 月 17 日(六)

會晤對象：

台美文藝協會執行長李美華、顧問侯康德博士 (Dr. Ken Howell)、總督島管理單位 Juan Pablo Siles/Associate Curator & Producer 等。

參訪議題及內容：

台美文藝協會(TAAC)是2014 年設立於美國紐約的非營利組織，由台灣在海外的藝文工作者結合社區意見領袖所創設，該協會懷抱著對台灣藝術文化推展的熱誠，在紐約推展台灣和國際鏈接的藝術文化工作。

1. 參訪台美文藝協會在總督島的進駐空間。
2. 參與總督島「島嶼日出」展覽開幕活動。

總督島簡介：

總督島(Governors Island)位於紐約市曼哈頓區南端，這個小島是荷蘭西印度公司於 1624 年在紐約最早佔領的一個殖民地，1800 年被改建為軍事基地及軍營，後來亦是美國海岸警備隊

與總督島管理單位交流

的駐地，在過去一直是保衛紐約市港灣的軍事要塞。2003 年正式由紐約州政府接管，保留並修繕島上原有的建築群，以休閒與藝術兩大主軸，開發此島成為紐約市獨特的觀光景點，從曼哈頓搭船僅需 5 分鐘的船程。紐約總督島歷經 20 年的細心營運，2023 年的訪客數高達 71 萬人次，已然成為紐約客和國際觀光客拜訪的藝文聖地。

2023 年總督島開始推動駐村藝術展演計畫(Governors Island Arts annual Organizations in Residence program)，營運單位提供了 25 個修繕後的房屋，讓紐約藝文單位或非營利組織提案申請，若通過評選將可自 5 月到 10 月無須支付租金進駐半年，同時進行駐村創作和展演

活動。

台美文藝協會在總督島藝術駐村計畫

2023 年，台美文藝協會在總督島公開徵選計畫中，以「From Island to Island 從島嶼到島嶼」主題脫穎而出，獲選進駐紐約總督島諾蘭公園旁的 7B House，是唯一進駐總督島的亞洲非營利藝文組織。

2024 年則以「Island Sunrise 島嶼日出」再度成功獲選，成為台裔非營利組織在美國的重要里程碑。

台美文藝協會(TAAC)在兩年的馬拉松展演活動裡，總共邀請了上百位來自台灣、紐約及國際藝術家參與展演活動，成功推展各項藝術主題，並建立台灣藝術在國際的形象。

台美文藝協會進駐的 7B House 為 2 層樓空間，1 樓作為藝術家展演空間、2 樓為藝術家工作室。協會未提供住宿，但與布魯克林驛站合作，由驛站提供免費短期住宿，協會並酌予提供藝術家展演材料費。

台美文藝協會在總督島開幕活動

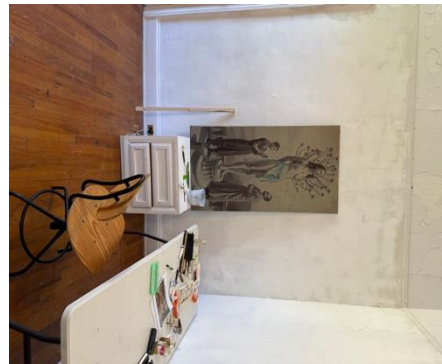

台美文藝協會進駐的 7B House

1 樓展覽會場

2 樓藝術家工作室

(三) 拜會皇后美術館 Queens Museum

日期：5 月 18 日(日)

會晤對象：

Sally Talent 館長等。

左為 Sally Talent 館長

皇后美術館外觀

參訪議題及內容：

皇后美術館位於紐約市皇后區，經歷 2 屆世界博覽會及聯合國辦公處，1972 年才正式成立皇后美術館。皇后美術館位於紐約多元族群及移民聚集之處，皇后區超過一半人口為外來移民，包含南美、亞洲、中亞、非洲等地區，形成皇后區的多元文化特性。皇后美術館重視它的多元種族背景、以關懷社區、藝術家為目標，希冀透過展覽及推廣活動，打造皇后美術館為一個開放、包容的場域。

皇后美術館 ArtAccess 開放工作室計畫

皇后美術館為身障兒童、青少年和成人提供與同儕交流的機會，並透過藝術創作和畫廊探索活動擴大參與者藝術興趣。每個月都會探索一個新主題和不同的活動。美術館也會根據參與者的

需求調整活動內容。

參觀世博會留下的城市模型
依舊作為教育推廣使用

(四)拜會大都會藝術博物館 The Metropolitan

日期：5月20日(二)

會晤對象：

Sara DeYoung(the Head of Visitor Experience),David Freeman(assistant educator)等。

參訪議題及內容：

大都會藝術博物館建於1874年，迄今已是全世界規模最大、參訪人數最多的博物館之一。大都會博物館運用豐富的館藏及諾大的展演空間規劃不同年齡層的推廣活動。

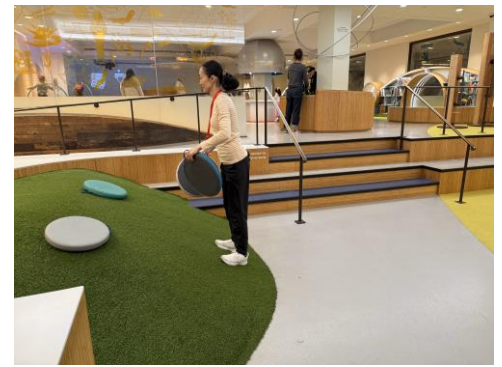
在Teens Programs (青少年計畫)方面，大都會美術館為青少年專門設計相關課程、研討會和特別活動，以培養他們的技能、展現創意以及與其他青少年建立互動關係，包含專為15-18歲青少年規劃的Teen Fridays (開放工作室，實驗時尚、繪畫、寫作及音樂等)、Teen Studio (實驗藝術創作的材質及手法)、及Career Labs (學習實務技巧)；專為13-18歲規劃的Teen Event(為青少年規劃的藝術創作、表演及音樂活動)；以及為11-18歲規劃的暑假計畫等。

交流現況

第 81 街工作室，外觀及內部

第 81 街工作室，是博物館專為 3-11 歲兒童與家庭所設計，是藝術、科學與探索的新空間。內設有親身體驗高科技探索、讓素材唱歌、沉浸於書籍、成為氣象現場科學家、聽故事及各項家庭參與的活動。

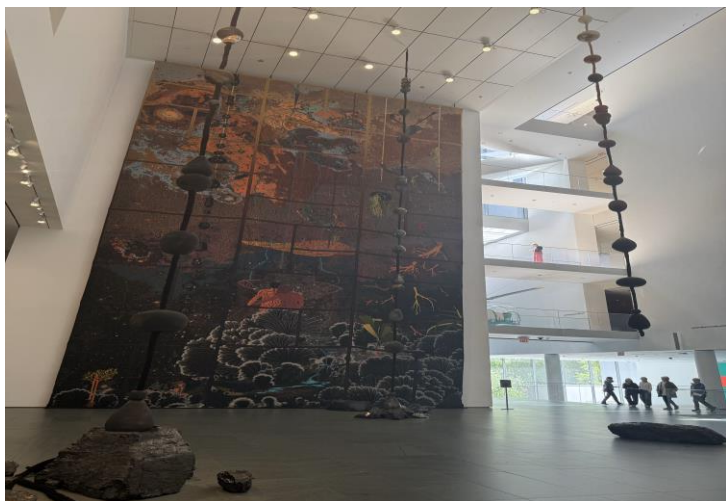
(五) 參訪紐約現代藝術美術館 MOMA

日期：5 月 20 日(二)

參訪議題及內容：

紐約現代藝術美術館建立於 1929 年，是世界現代藝術典藏最豐富的美術館之一。紐約現代藝術美術館提供各不同需求參觀者，在豐富龐大的展場中，選擇適合的參觀動線，特別是家庭親子。亦提供各級學校教師，藝術教學支援系統。

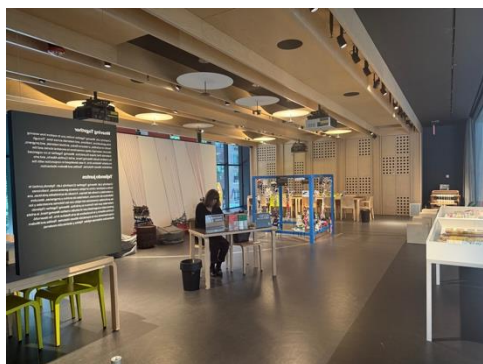
配合展覽建構的創意實驗室(Creativity Lab)，鼓勵各年齡層，從展覽作品中汲取靈感，體驗創作屬於自己的作品，館方並提供探索及創作所需材料。

展覽

Cadence 節奏

Otobong Nkannga 奧托邦.坎恩加

創意實驗室(Creativity Lab)

配合展覽主題布置可提供參觀者創作空間

教師帶領參觀、講解作品情形

(六) 參訪 Creative Time 藝術進入社區

日期：5 月 20 日(二)

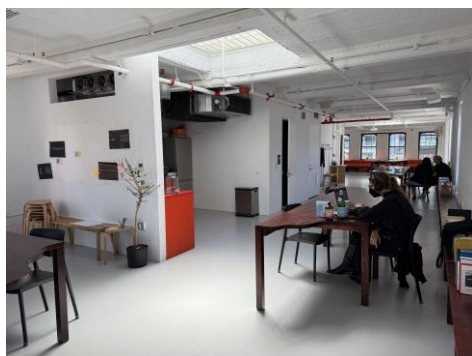
會晤對象：Anna Harsanyi, associate curator

參訪議題及內容：

1974 年起，Creative Time 致力於藝術推動社區實驗、對話、交流等創作及社會行動，與藝術家、紐約布魯克林的藝術機構合作藝術創作，地點包含布魯克林大橋(Brooklyn Bridge Anchorage)、時代廣場(Times Square)、洛克斐勒中心(Rockefeller Center)、總督島(Governors Island)及高架公園(the High Line)等，希望透過藝術行動與創作，打破地域、種族及社會經濟的邊界。

Creative Time 對所有民眾開放的空間

藝術家與民眾進行的社區計畫

Creative Time 與藝術家執行的社區計畫之一

(七) 拜會 COPE NYC

日期：5 月 21 日(三)

會晤對象：

Vida Sabbaghi(Founder and Executive Director of COPE NYC)執行長等。

參訪議題及內容：

COPE NYC 為紐約非營利文化機構，提供在地、全國、國際性組織在多元的社區裡面跨域合作的機會，彼此交換跨文化的想法及創意。COPE NYC 長年耕耘紐約及國際藝術進駐計畫，也致力推動紐約市青少年的藝術推廣，例如 Harlem 藝術學校的高中生社區建築壁畫創作計畫等。

照片右一是 COPE NYC 執行長 Vida

研議國立臺南生活美學館、台美文藝協會、COPE NYC 三方 2026 年青少年計畫的合作。

(八) 拜會布魯克林美術館 Brooklyn Museum

日期：5 月 21 日(三)

會晤對象：

Alison Day, Youth and family program manager 經理

參訪議題及內容：

布魯克林美術館是一座綜合藝術與歷史的美術館。美術館所在是個具有多元族群的社區，美術館自 20 世紀以來不斷改變其定位，從 1907 年以帕德嫩神殿的建築設計、到 2004 年重新改造大門入口，讓入口更加挑高、透明及開放，以視覺與空間呈現美術館從以館方為中心轉變為以社區民眾為中心的過程。

在青少年藝術計畫方面，美術館規劃不同主題的活動，支持青少年培養領導力、批判性思考和創造性表達的能力。美術館也致力為藝術領域的邊緣群體發聲，如有色人種、LGBTQ+、藍領階級和移民青年等，都是美術館青少年藝術計畫推動的對象。例如：By teens, For teens 計畫由 14-19 歲青少年規劃藝術活動，邀請同年齡的青少年免費參與。

Creative Practice 給薪實習計畫則是開放 15-19 歲紐約市的青少年申請，由美術館支付實習生時薪，全年有 120 小時的實習時數。實習計畫創造青少年與藝術家、博物館成員見面、連結的機會，並學習如何和不同年齡的觀眾互動、交流；透過創造藝術，學習表達自我的能力。青少年也會協助美術館其他計畫，了解計畫規劃、執行及時間管理等技巧。

美術館外觀

藝術參與工作室

青少年作品展覽

(九)惠特尼美術館 Whitney Museum

日期：5月19日(一)

會晤對象：

Araya Henry, Manager of K-12 initiatives and youth Learning 經理

Tom Finkelpearl 策展人

參訪議題及內容：

惠特尼美術館以收藏美國現代藝術作品聞名。在藝術教育推廣計畫中，勞瑞·M·蒂施教育中心是惠特尼美術館專門的教育空間。教育中心位於美術館三樓的中心位置，毗鄰蘇珊和約翰赫斯家庭劇院。不僅為美術館教育工作者提供以創新方式工作的機會，為觀眾提供即興節目、實踐學習以及深入和跨學科的節目。勞瑞·M·蒂施教育中心是遊客與藝術家互動、活躍和豐富美術館體驗的中心。

惠特尼家庭計畫提供藝術創作工作坊、特別活動等，鼓勵兒童和成人一起學習藝術。

每週六舉辦家庭日工作坊，歡迎有各個年齡層孩子的家庭來惠特尼發揮創意！

從收藏品和當前展覽中展出的作品中汲取靈感，創作觀眾自己的藝術作品。美術館每週提供不同的藝術創作項目。

交流青少年計畫

工作坊空間

聽障的共融展覽

在原定行程外，另增加參訪以下幾個單位：

(十) Independent Curators International 國際獨立策展人組織

日期:5月16日

拜會對象：Renaud Proch / Executive & Artistic Director

議題及內容：了解 ICI 對策展人的計畫，俾利後續規劃青年策展人的培育。

(十一) Flushing Town Hall, 法拉盛市政廳文化中心

日期:5 月 18 日

拜會對象: Ellen Kodedock, Director 主任

議題及內容: 法拉盛市政廳原是古蹟, 在多方努力下轉型為社區型文化中心, 如何保持與社區密切的互動。

市政廳內部歷史展陳、工作室及多功能演藝廳

（十二）Asia Art Archive in America 亞洲資料中心

日期:5 月 21 日

拜會對象：Jane DeBevoise 執行長

議題及內容：了解亞洲資料中心的研究，並贈送本館藝術轉動社區中英文書籍及青少年藝術參與計畫書籍，作為其館藏。提供後續參訪者認識台灣。

亞洲資料中心在紐約的內部空間

參、參訪心得

一、駐紐約辦事處台北文化中心

本次參訪認識駐紐約辦事處台北文化中心作為台灣文化藝術對外交流平台的重要性與努力，爾後可加強與其合作，促進國際交流。

二、台美文藝協會暨總督島駐村藝術展演計畫

台美文藝協會執行長李美華，分享如何與其他單位合作，共同努力提升公共參與的層次。她及總督島執行長介紹紐約總督島如何憑藉其獨特的地理位置和歷史背景，經過設施的發展與再利用，成為家庭，青少年與兒童的休閒與當代藝術文化體驗場所，目標、策略皆明確，也看見眾人努力後的效益。

未來在紐約文化交流上可與其合作。

三、皇后美術館

皇后美術館的建築體是紐約辦理世界博覽會後保留的硬體建設，作為美術館功能使用，具相當大的挑戰。但歷任館長，致力於軟硬體計畫並行，現任館長更將之定位為社區型美術館，發展與社區良好的關係。今年美術館空間已完成重新啟用的規劃設計，在設計階段即廣納未來使用者的建議，並同時推展各項跨齡及多種族的文化參與計畫。在青少年藝術參與部分，館方以藝術為方法，促使青少年關注社會。

四、大都會藝術博物館

大都會藝術博物館的教育與學校部門，針對觀眾是誰設計相關活動。青少年的議題有團隊專責主政，教與學實際在館內進行，並設有實習生制度。針對高中生有春季、夏季的實習計畫。11 年前啟動讓年輕人認領大都會博物館計畫，目前有 60 個團體一起參與，建立一個平台。

兩年前開始 Teen Fridays 計畫，提供青少年每月來美術館兩次。

並與教育局合作，指定部分學校素描課來美術館進行，不同層次的讓孩子喜歡藝術，得到創意的啟發，也可以參加其他活動。

五、紐約現代藝術美術館

MOMA 創意實驗室配合展覽主題，提供參觀者創作自己作品，深化青少年觀展體驗並鼓勵創作，適合運用在推展青少年藝術參與計畫。

六、Creative Time 藝術進入社區

Creative Time 以開放的態度，開放空間提供給社區、藝術家等討論使用。重視環境保護議

題，方法多元，落實社區自主的理念。

七、COPE NYC

透過與 Vida 執行長交流討論，具體研議青少年當代藝術國際合作展覽的可行方案。本館表達青少年藝術參與計畫，未來本館將針對環境議題，以藝術的方法，吸引青少年參與，並促進參與活動的青少年關心環境保護議題。

Vida 以紐約青少年參與的案例，說明策展理念、藝術家創作的方法等。扣和環保主題且有趣，未來規劃與本館及台美文藝協會合作引進台灣交流。

八、布魯克林美術館

布魯克林美術館教育部門針對四大部分觀眾做不同的推廣計畫，1、家庭親子 2、青少年 3、成人 4、學校教育。其中青少年計畫已執行 25 年，主要活動如青少年之夜，一年舉辦四次，館方培育青少年自己決定要什麼活動，由青少年自己策劃給青少年觀眾參與。從規劃、活動展演內容執行到活動現場服務，都由青少年主導。

館方的培育計畫採學徒制，由館內兩位同仁負責培訓青少年的領導人員，值得參考學習。

九、惠特尼美術館

惠特尼美術館長年執行藝術教育推廣計畫，尤其針對青少年，每項計劃執行前皆透過觀眾資料收集、分析、研究，再研擬計畫執行。

長期執行的青少年計畫有：1、青少年想成為藝術家的計畫，課程 13 週，師資是美術館進駐的藝術家，時間安排在學校下課後，來美術館的學習課程。

2、訓練青少年成為導覽人員計畫等，值得參考。

十、餘增加參訪的單位

Independent Curators International 國際獨立策展人組織、Flushing Town Hall, 法拉盛市政廳文化中心及 Asia Art Archive in America 亞洲資料中心等，所執行計畫皆具參考價值，可保持聯繫。

肆、建議事項

拜會 12 個紐約文化機構與交流後的結論，各機構一致認為，我們都在面對一個新世代，青少年。針對青少年發展相關藝文參與計畫有其必要性，也肯定國立臺南生活美學館以新世代的觀眾為主力經營，規劃各項參與計畫，在參訪交流中廣受肯定。

對於參訪中學習紐約各文化機構在青少年參與藝術計畫的理念及策略，提供後續國立臺南生活美學館參考：

一、立即可行的建議：

（一）青少年藝術培育有其重要性，建議在組織現行編制內成立專責小組，主責青少年藝術培育計畫。

（二）活動規劃分三大主軸：

1、一般青少年藝術參與計畫：結合現行文化體驗六大領域、文化近用當代視覺藝術體驗、及文化平權表演藝術青少年參與等計畫，系統性營造適合青少年參與各項藝術環境，俾利青少年親近藝術，引發對藝術的興趣，並增進青少年交流機會。

2、培養青少年志工：公開徵選青少年志工參與青少年相關藝術培育計畫。

3、專業青少年人才培育計畫：從對藝術有興趣的青少年中，策略性規劃長期參與的機會，包括實習，培育渠等專業性，讓青少年未來有機會規劃青少年的活動，由青少年主持、帶領青少年參與藝術發展。

二、中長期發展建議：

（一）青少年藝術參與計畫，長期以議題為發展主軸，如環境議題等。以藝術的方法，引發青少年對環境的關心，長期發展也可培育青少年策展人，主動規劃議題相關展演活動。

（二）建議增進國際交流機會，包括邀請國際在環境議題具經驗的策展人、藝術家等，為青少年策展並辦理相關工作坊，促進青少年參與並培育相關知識，並與台灣策展人、藝術家交流。