

都會場館作為社會藝術教育中心的實踐

容淑華

一、前言

在全球化與現代化的過程中，都市化快速發展，都市空間不僅成為經濟與政治活動的焦點，更逐漸成為藝術文化的展演平台。城市中的大型場館，如博物館、紀念館、藝術中心等，不僅肩負著文化資產保存的任務，同時也具備社會藝術教育的功能。這些場館所扮演的角色與其公共性的功能，是否如臺灣傳統社會中的廟宇，既是人們的信仰中心，也是社區社會的活動空間、地標、生活文化的精神指標。

國父紀念館最初的設計與建設，主要是為了紀念孫中山先生的偉大事蹟，並作為展覽歷史文物與進行政治活動的場所。但，隨著時代的變遷與社會需求的演進，該場館逐漸從一個政治象徵性的空間，轉型成為一個多功能的公共藝術與文化教育的場域。這一現象反映了現代都會場館的公共性在文化教育與藝術的扎根上扮演越來越重要的角色，以及如何活化場館活動彰顯實際執行的效益與影響，值得關注。

二、國外案例

國父紀念館作為一複合式館所，內含劇場、展場、教室、小型商場等，這些公共空間是否可以藉著有形與無形的文化藝術活動的連結與聯展，產生藝術聯網，加深加廣活動與開放空間產生的意義。作者認為要理解都會場館作為社會藝術教育中心的作用，除了國內的案例之外，這裡列舉幾個國外案例，關於這些公共場館在藝術教育活動辦理的方向，所帶動的影響，提供參酌。從倫敦的泰特現代美術館（Tate Modern），到紐約的大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art），這些知名的都會場館，不僅在展示藝術作品方面有卓越成就，也積極推動藝術教育，將社會文化教育融入日常生活。

1. 倫敦泰特現代美術館

泰特現代美術館作為全球著名的當代藝術場館，透過其展覽、公共教育計畫以及社區合作計畫，成為倫敦市民與國際遊客探索當代藝術的重要場所。泰特現代美術館的社會藝術教育策略包括：提供多層次的藝術教育活動，如藝術家工作坊、導覽活動、公共講座以及針對不同年齡層的教育課程。泰特現代強調「參與」的概念，並邀請社區居民與藝術家合作，共同創作，讓藝術成為社會對話的一部分。

2. 紐約大都會藝術博物館

大都會藝術博物館擁有跨越數千年的豐富藏品，但其社會教育功能同樣值得注

意。大都會博物館設有多樣化的藝術教育計畫，包括學校參訪、社區藝術推廣計畫、兒童及青少年藝術教育活動等。該博物館不僅展示藝術作品，還與學術機構合作，透過研究與教育推動藝術的社會影響力。大都會博物館也積極利用數位科技，讓世界各地的觀眾透過網絡參與其中，實現藝術教育的無國界化。

3. 巴黎龐畢度中心

龐畢度中心作為巴黎的藝術與文化心臟，是另一個將場館功能與社會教育緊密結合的例子。除了展示現代藝術的精華外，龐畢度中心還擁有一個專門為兒童和青少年設立的藝術實驗室，該中心重視藝術的互動性和教育性，通過多媒體、互動展覽、藝術工作坊等方式，吸引各種年齡層的參與者。龐畢度中心的教育理念強調「藝術是一種生活方式」，並致力於將藝術融入日常生活，促進大眾對當代藝術的理解和接納。

這些國際案例展示了都會場館如何通過多元化的策略成為社會藝術教育的核心地點，並啟動該國國內場館的轉型與發展。國父紀念館位於東區的重點位置，其所屬的公園腹地的面積也是人們交流頻繁之處，如何進行田調，在藉著活動策展，媒合社區的學校與機構成為夥伴關係，該館應是混合使用開發「藝術特區」的絕佳地點。

三、策略與主體性

國父紀念館作為一個具有高度象徵意義的場館，以及位於臺北市東區重要位置，可以是東區的社會藝術教育中心代表。若企圖成為東區藝文的精神標的，明確的策略性思考與主體性發展是必須思考的。作者認為可思辨下列幾個面向，

1. 作為文化交流的平台

國父紀念館應積極與國際藝術機構合作，舉辦國際性的藝術展覽與文化交流活動。這些活動不僅促進了臺灣與其他國家的文化交流，還提升了本地觀眾對世界藝術潮流的認識。通過這些交流，國父紀念館進一步鞏固了其作為國際文化平台的地位，並推動臺灣文化在國際舞台上的能見度。

2. 策展策略的多元化

策展策略不須侷限於政治歷史的展覽，而是通過策劃不同類型的藝術展覽，包括現代藝術、當代藝術、傳統文化藝術等，吸引更多廣泛的觀眾。這些展覽不僅提升了觀眾對藝術的欣賞力，還促進了社會對多元文化的理解與包容。同時展藍之間可以透過主題串聯在一起，造成跨域的知識連結。

3. 社區參與與共創

積極推動社區參與計畫，搭起「藝術夥伴關係」的橋樑，與當地藝術家和文化團體合作，促進場館與周邊社區的緊密聯繫。例如，舉辦的「藝術走入社區」計畫，讓居民有機會參與藝術創作，並將作品在館內或公共空間展示，增強了市民的歸屬感與參與感。這樣的共創模式強化了場館的社會功能，讓藝術不再是少數精英的專屬領域，而是全民共享的文化資源。

4. 教育資源的廣泛投入

通過多種形式的教育活動來推動藝術教育。除了展覽，該館設立了多樣的藝術工作坊、講座、藝術家座談會等，並針對不同年齡層設計適合的課程，從兒童到成人，從基礎到進階的藝術知識教育。這樣的廣泛投入不僅提升了觀眾對藝術的興趣，也在潛移默化中培養了下一代的藝術欣賞力與創造力。與附近的中小學合作體制內的彈性課程，以藝術統整的方式，或是STEAM的協作教學，都是很好藝術扎根，美感素養生活教育的養成。

5. 科技與藝術教育的結合

可以積極地應用科技手段，提升藝術教育的普及性與互動性。該館透過線上展覽、數位導覽、虛擬與現實體驗等方式（例如AR、VR、XR、MR），打破了時間與空間的限制，讓更多民眾，特別是無法親臨現場的觀眾，也能透過網絡參與藝術活動。這樣的創新手法不僅提高了藝術教育的可及性，還增強了觀眾與藝術作品的互動性。

6. 辦理各種主題不同的類節慶活動

根據社區、文化或特定意義來選擇活動主題。例如，國父紀念有許多經典藏書，可以選擇一個時期，每年固定辦理「曬書節」，根據曬書節的主題進行活動內容設計。活動目標可以是促進社區凝聚力、提高文化認識或慈善募款等。

四、結論

國父紀念館作為臺灣重要的都會場館之一，從紀念性空間逐漸轉型為社會藝術教育中心的實踐，不僅是場館功能拓展的典範，也是現代都市藝術教育發展的縮影。其多元的策展策略、社區參與計畫、教育資源的投入以及科技的應用，展現了現代都會場館在推動藝術教育中的重要角色。期許國父紀念館作為社會藝術教育中心的實踐，可以有轉身華麗的姿態如下，

1. 人人都是生活藝術家

生活在藝術公園旁邊，路過就是藝術氣息的浸潤，隨手可及，不需遠求。

2. 大眾藝術欣賞力的提升

透過豐富的展覽與教育活動，更多的民眾將接觸到多樣的藝術形式，提升對藝術的興趣與理解，奠定整體社會的藝術文化素養。

3. 社會凝聚力的增強

國父紀念館通過社區參與與共創模式，促進民間的文化交流與合作，這不僅增強了社區的凝聚力，也讓藝術成為促進社會和諧的重要平台。

（容淑華／國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 專任副教授兼師資培育中心主任）

