探索多元藝術創作與拓展國際藝術交流

英國藝術觀摩之旅

行政院客家委員會「築夢計畫」計畫

姓名：劉佳玲

預定出國期間： 101 年 5 月3 日至 7月 31日

預定出國目的地：英國

附表二：行政院客家委員會「築夢計畫」計畫

一.計畫主題

探索多元藝術創作與拓展國際藝術交流-觀摩與參與英國藝術活動之旅

希望藉由多元的藝術共同創作的交流，增進國際與一般民眾，對於台灣以及客家文化藝術的認識，推廣在地及國外藝術家之間的合作交流經驗，讓國際發現台灣客家藝術家之特色，拓展台灣多元藝術創作落實生活與教育，讓世界文化走進來的同時，也讓台灣走向世界，是我身為客家子弟最渴望的目的與使命感。

二.動機與目的。

動機與目的

對於如何推動台灣與客家藝術產業國際化，如何讓國際藝術愛好者能注意台灣客家文化藝術家的藝術表現，讓台灣本土客家藝術家能夠走出去，並且分享我的經驗給其他的台灣在地藝術家，帶動正向的互動關係。

觀摩與學習英國如何發展在地藝術文化並加以推動，讓藝術帶動觀光讓藝術普及於生活，回國後能將這些成果整理成有用的資料，作成電子書分享出來。也希望透過這個機會，將我整理的個人畫作資料，分享給當地的藝術工作者或著藝術中心進行交流，並瞭解有無任何合作的可能性是我主要的目的與動機。

藝術創作的起源

某種象徵性的重生與意識上的蛻變我一直在轉變，體驗生命在所謂的困境中自我的設限，在死亡中學習到活在當下與珍惜每一刻，儘管自我懷疑與擔心他人質疑的眼光考驗著我，生命是自我探索的旅程，我探索自己藝術創作無限的可能性。

2008年發生了好多好多事情，死亡在我面前來了又走，母親發現癌末後治療了兩年，在年初去世，在安寧病房裡我觀察到面對死亡的種種面向，隔了幾個月我發生嚴重的意外車禍大約快兩個月無法行走，接著父親意外車禍離開，很多震撼，在父親的葬禮上我思考著這些死亡與意外要教導我什麼？什麼是我想要的生活？我為自己做了什麼？我想成為什麼？
剎那間我忽然意識到，往後我再也沒有理由推卸了，也沒有藉口欺騙自己，從現在開始沒有牽掛的事物，可以專心去做所有我想做我想成為的一切，全然的為自己的每一個選擇每一個念頭負責，那些死亡教我的事情，那些生命展現在我眼前的道路，而我終於邁開步伐往前走，實踐我最渴望的事，就是成為藝術家。

從有記憶以來一直到專科我總是拿著筆不停的在畫各式各樣東西，畫畫的時候最快樂了，我的父母都是客家人，家境非常清貧，父母都從事著勞動的工作，從小看著母親作手工，幫傭洗衣服非常的辛苦忙了一整天，回家還要照顧家裡起居跟我們三個姊妹，父母常常為了錢發愁擔心繳不出房租或沒錢買吃的，當獲得老師賞識要支援我到紐約學畫，幫我申請學校與獎學金時，我卻放棄了，我告訴自己不能再增添父母的壓力，我希望自己能趕快獨立自主。

專科念書那段時間我常常畫圖就是畫一整天，有時候畫完才驚覺已經天黑，週遭的同學早已走光，教我們畫圖的劉勝雄老師是啓發我最深的老師，他常常鼓勵我並激發我的潛能，非常不同於我遇見過的任何一位老師，老師在紐約念藝術大學並且開過幾次畫展，他的教學方式非常有創造力，那一年的時間，我深深被他啓發與激勵，展現了旺盛的創作力，畫技突飛猛進，由於我對畫圖的熱情請求老師額外教導我油畫，老師親切的答應了並提供免費的畫布給我，當

我把圖書館所有藝術相關的書都看完之後，他慷慨的借給我他私人的藏書，把學校畫室鑰匙交給我讓我在任何時間都能使用，但畢業後從事設計工作之後我就停止繪畫，夜深人靜時我常常想如果當初選擇了畫畫現在會如何？對老師也有種莫名的愧疚，覺得辜負了他對我的期望。

荒廢畫圖大約十幾年，直到2008年車禍那段時間，因為腳傷很嚴重，朋友擔心我無法行走躺在床上會無聊，所以買畫冊給我，才開始重拾畫筆，又開始畫圖讓我感受到無限的喜悅，常常忘記時間的流逝與疼痛的傷口，當我做我最喜歡的事情時，我感到生命是喜悅的是精彩的是值得活著的，也慢慢療癒了我最深愛的母親離開的傷痛。

學習療癒結合藝術表達的過程

母親是肺癌，發現時已經是癌末，看著她從標靶藥物到化學治療，經歷了無限的痛苦，化學藥物帶給她許多痛苦的併發症，雖然抑止癌細胞的蔓延卻帶來很多的副作用，例如她的頭皮與皮膚整個潰爛與流膿常常癢到痛不欲生，於是我開始研究各式各樣的自然療法，希望不需要透過化學藥物來進行療癒，母親往生後我花費所有的時間與金錢開始學習身心靈平衡，能量醫療與北美原著民的自然療法，心靈諮商與催眠，舞蹈藝術治療，我向許多老師學習如何保健與瞭解身體，在許多國家自然療法與藝術療法都非常普及，這些療法都能申請健保與保險補給，我學習到如果能恰當的釋放情緒，是可以免除很多疾病的痛苦與幫助精神與情緒障礙的復原，這些在科學上已經有了證實，許多身體的疾病是因為情緒壓抑與生活壓力所造成，我也開始學習如何透過藝術的幫助人們釋放情緒，透過繪畫理解自己目前的身心狀態。

讓藝術普及於生活

當我決定成為藝術家後我開始大量創作繪畫，每畫一幅畫就經歷一場更深的內在革命，畫畫時的我是如此的專注，沒有時間空間就在那個當下，畫完之後我會被自己畫的圖像吸引住，每當凝視那符號圖像時，就好像有什麼在意識中蛻變，甚至做夢時那圖像變成有生命似的成為能量在意識裡流動，我感覺藝術不是單單只能在美術館或著明信片上能觀賞，於是我跟朋友成立藝術結合能量工作室，我想起小時候的棉被都是客家古老的美麗花朵圖騰，蓋上棉被總是感到特別的溫暖，於是我們將圖案畫在生活用品上，像是衣服杯子袋子上，希望透過這樣能將美落實於生活。

我開始帶領繪畫工作坊，帶領人們藉由繪畫塗鴉來透視內在身體與情緒訊息。因為畫畫時是很直接很原始，把內在的東西利用這個儀式-畫圖，從無意識顯化成具象，圖案會透露內在的訊息，可以清楚的檢視內在或心靈、情緒真實的樣貌。

透過彩繪圖形、從選擇圖案、決定色彩運用、著色的過程，能沉澱我們的思緒，摒除雜念而提升專注力，藉由結合凝視圖形與塗繪動作來認識自己，我傳達不需要任何繪畫技巧讓每個人隨時隨地都能利用繪畫來抒發情緒提升直覺與創造力。

我想分享我的經驗給更多人，在畫畫裡我常忘記時間空間不是為了什麼目的，只是允許這想畫的感覺流經我透過手出來，通常畫完這些畫，我會感動不已，很多阻塞的情感都透過繪畫釋放了，我由衷地感激被賦予這樣的天賦，在帶領課程的同時，我也發現透過繪畫能解讀每個人內在的身體與情緒的狀態而且非常準確，因為圖畫是最直接的表達方式無法說謊，經由討論圖畫讓每個人更理解自己的狀態，也有更多管道來進行自我的情緒釋放。

與在地及其他國家的藝術家合作多元藝術創作表達

在這期間我與在地及其他國家的藝術家合作，2009年 我和舞蹈藝術家林雅雯共同帶領舞蹈結合繪畫的課程形式，讓人們同時體驗多元藝術的表達。

參與莫比斯圓環創作公社【2012】劇場，除了展出脈輪系列畫作，在現場即興繪畫創作與觀者進行現場交流，同時與在地的藝術家結合韓國和日本的藝術家運用印度古老醫療觀念中的脈輪為題，經由不同的藝術形式，包括空間裝置、肢體、集體行為、繪畫、行動、錄像投影、擊鼓等七段各自獨立又彼此關聯的片段，透過藝術家的轉化演繹，展現多元的表演藝術。

2009年7月～11月在光中心 Light Center 繪畫創作展覽。並受邀【山丘上的曼陀羅】帶領心靈彩繪曼陀羅講座—用曼陀羅心靈遊戲之藝術分享。2010年再度參加莫比斯圓環創作公社【光之祭典】劇場畫作展出。同年受邀在花蓮縣銅門部落，集結不同領域多個藝術家的合作【巴托嵐之心】畫作展出。

2011年我與國際知名的音樂家理查舒曼合作【祝福：給台灣的音樂靜心】的音樂專輯，目前與英國當地鋼琴作曲家山姆約瑟夫共同合作藝術創作，我聽他們創作的音樂後進行創作圖像，這些跨國合作的體驗帶給我嶄新的創作經驗。與這些藝術家的交流，激盪更多藝術表達的可能性。

我經驗到在短暫時間內提高藝術創作的豐富性，加深作品的深度和宏觀的視野，這些國際間的交流開啟國與國，人與人之間突破種族、語言隔閡的友誼和藝術交流，因為藝術上的多元面向，產出更多的創新和創意，於是我渴望將我的藝術創作分享到世界更多的地方並與更多藝術家共同創造，激盪多元藝術的可能性。

觀摩英國如何發展在地藝術文化

英國以藝術成為觀光的資源，有知名的國際藝術節，像是布萊頓藝術節、愛丁堡藝術節、倫敦南岸藝術中心位於泰晤士河南岸，交通極之便利提供多元化的藝術活動，包括音樂、舞蹈、視覺藝術，大量的休憩空間，鼓勵普通市民逗留，舉辦多樣化的戶外活動，每年夏天中心會於休憩區城舉辦大型的戶外藝術活動，吸引大量市民參與。許多藝術中心提供培育年輕音樂家的機會，提供免費的排練場地、技術支援、市場推廣、演出機會等，利用不同管道鼓勵音樂家交流，收費全免，成功吸引年輕人士參與出席音樂演奏會。

像威爾士藝術中心有八間駐場藝術機構，除了多元藝術也落實於教育，派出駐場藝術家到學校進行藝術教育，學校資助藝術家於藝術中心進行創作，作為回饋。利用藝術進行藝術療癒的服務，教育活動主要針對學校課程而設，參與活動則針對社區需要，免費節目：音樂演出、藝術展覽，家庭藝術工作坊，及適合全家一起參與的活動，跟演出相關的演前演後講座、工作坊、教師專業發展課程，跟駐團機構合作等等。

三. 實施方法

走在倫敦街頭，處處都可撞見藝術，這或許跟藝術工作室的普遍有關。 SPACE Studios，是英國第一個提供藝術家低價工作室的組織，讓倫敦變身為當代藝術之都，為城市創造魅力與產值。專門幫藝術家找「家」的聯合藝術工作室組織，正是讓倫敦被藝術都市更新的重要推手。2001年，由老發電廠改建的倫敦泰德當代藝術館，一年吸引四百萬個觀眾，成為全世界最受歡迎的當代美術館。隨後一群藝術家搬進倫敦東區，讓貧民區成功翻身為時尚特區的奇蹟。

藝術的群聚效應還包括曝光機會，許多藝術經紀和評論家會在開放日尋找新秀與合作對象。許多藝術家如果只是關在家中創作，伯樂可能會遲來好幾年。藝術工作室還提供社區居民親近藝術的機會。 在這裡，一般民眾可以親眼看見藝術家如何生活與創作。

越來越多的英國城市認識到舉辦藝術節對發展文化旅遊，提高城市魅力和推動城市經濟發展的重要作用。 舉辦藝術節已普遍被視為發展文化旅遊、樹立城市形象的核心手段之一。英國政府更是明確地把舉辦藝術節作為旅遊戰略的一項重要內容。布萊頓藝術節最早開始於1966年，是享有流行尖端盛名的年度藝術活動。活動包括藝術表演、舞蹈、音樂、書展、喜劇及其他的戶外活動等等。布萊頓藝術節會有所謂的藝術家的周末(Artists' Open House Weekends)開放給民眾參觀。在藝術家的周末，有超過1000位藝術家在布萊頓或附近展示他們的作品。 國際藝術節雖來帶來大量的觀光營收，但藝術節的重點不是贏利，而是普及對公眾的藝術教育，提高公眾尤其是年輕觀眾的藝術素養。

1.參與布萊頓藝術節

每年五月的英國布萊頓藝術節（Brighton Festival），是英格蘭最大的國際藝術節，其中有超過４５０項藝術表演，還有戲劇、喜劇、現代舞和嘉年華遊行，吸引許多當地及歐洲各地居民前往。當地的藝術家在那個月當中還會特別開放房子供民眾參觀，提供購買作品的機會。布萊頓裏有很多博物館和藝術畫廊。布萊頓的海灘，由漁民區發展而成的海灘藝術區，在那裏售賣許多由當地藝術家製作的獨一無二的紀念品和禮物。

實施方案

一. 將我繪畫作品的介紹手冊，介紹與給當地藝術家，並探索是否合作的機會。
二. 參與藝術節現場藝術繪畫創作。
三. 觀摩與連結當地藝術家的表演形式，以影像及文字紀錄下來。

2.觀摩 SPACE Studios與承租聯合藝術工作室進行創作

1968年，知名藝術家Bridget Riley在倫敦成立SPACE Studios，是英國第一個提供藝術家低價工作室的組織。英國文化協會在藝術工作室組織ACME、ACAVA等協助下，統整全國的藝術工作室組織，組成全國藝術家工作室連線（National Federation Artists' Studio Providers，簡稱NFASP）。 NFASP也是英國培植藝術新秀的重要管道。在英國，藝術新鮮人都會向這類組織申請工作室，因為他們優先錄取年輕人。 藝術工作室的群聚效應可創造新的價值。 藝術聯合工作室達20間以上，具有設置藝廊、咖啡館與教育工作坊的商業規模，進而創造回饋藝術家的利潤。10年前，倫敦東區還是名聲不佳的貧民窟。2002年，一群藝術家看上這裡現代感的老工廠，租下做為聯合藝術工作室。這樣的老工廠在台灣很多，但是面對都市更新時卻隨時會被拆除，在倫敦卻成為藝術家孵夢的搖籃，英國成熟的聯合藝術工作室制度，讓倫敦可以成為當代藝術之都。

英國的藝術家聯合工作室會刻意挑選不同領域的藝術家，讓他們一起學習、工作。「你不是一個人在創作，而是一群人在創作。」正因如此，英國藝術的「跨界」普遍而自然。

實施方案

一. 將我的繪畫作品介紹集結成手冊，介紹與給當地藝術家，並探索是否合作的機會。
二. 承租工作室進行創作。
三. 觀摩藝術聯合工作室，以影像紀錄下來。

3.觀摩與參觀英國藝術中心、博物館、畫廊

考察英國藝術活動場地，了解場地跟藝術團體結合營運的經驗；特別關於教育和普及項目的實際運作。參觀藝術中心或博物館為藝術家提供完善的支援，如永久演奏廳及排練場地、免場租、統一宣傳管道、藝術家或藝術團體間的合作機會，觀摩藝術團體如何為場地提供活動，令場地與當地社區加強連結，使市民有高度的參與感。

實施方案

參觀倫敦泰德當代藝術館/大英博物館/ 畫廊與藝術中心

四. 期程表

日期 2012年	行程內容	地點
0503 ~ 0531	參與布萊頓藝術節	布萊頓
0601 ~ 0630	觀摩 SPACE Studios與承租聯合藝術工作室進行創作	倫敦東區
0601 ~ 0730	參觀倫敦泰德當代藝術館/博物館/ 畫廊與藝術中心	英國
0731	返回台灣整理紀錄資料與撰寫成果報告。	台灣台北

五. 經費概算表

項 目	數量/單位	小 計	備 註
交通費	倫敦/台灣 來回機票	35,000	以倫敦台北來回年票票價計算
生活費	90天 (1,300元/天)	117,000	以客委會歐洲一日補助金額計算
保險費	一式	6,000	旅遊平安保險
學雜費	一式	9,0000	含相關研習、進修、參訪報名費、門票、個人藝術作品推展手冊、資料影印、繪畫材料、租用聯合藝術工作室費用、製作成果報告費用。
手續費	一式	5,000	含旅遊青年旅遊卡、預防針、結匯手續 、機場服務費等費用
總計		253,000	

六. 計畫可行性之評估

1. 本次參訪將請目前合作的英國藝術家協助我在當地的生活與參訪項目。

2. 行前計畫，將會在台灣蒐集好資料，預定好住宿地點、研究當地地圖、交通資訊、博物館與藝術中心資訊、藝術節的行程規劃。

3. 行前作品準備，印製個人藝術創作的自傳與作品集，翻譯成英文版本以供方便閱讀，進行推展多元藝術交流。

4. 我信任我對藝術創作的熱情、開放的心、生命經驗帶來的智慧累積、與在地及其他國家藝術家共同合作藝術創作的經驗、當過旅行團領隊的經驗，能帶領我穿越任何挑戰。

5. 我總是對每件事都全力以赴，我從不擔心失敗，因為在我的心，每件事都是機會與珍貴的體驗。

七. 預期成效

回國後我希望將我這次的經驗與在英國觀摩參觀的心得，將這些文字資料與圖像具體化集結成電子書，內容包含一個創作藝術家如何在英國當地生活，如何租用藝術工作室，以及與其他藝術家合作的經驗與感想，放在網路上提供下載，分享我的經驗分享給更多在地客家的藝術家。同時整合多元藝術創作到我帶領的繪畫課程裡。

電子書的內容大致架構

1. 我的創作歷程與自傳。
2. 有哪些方法可以提升創作力。
3. 如何在英國租用藝術工作室。
4. 台灣提供給在地藝術的資源。
5. 與藝術家如何在英國當地生活。
6. 其他藝術家合作的經驗與感想。
7. 英國提供給國內外藝術家的資源。

藉由多元的藝術共同創作的交流，增進國際與一般民眾對於台灣以及客家文化藝術的認識，推廣在地及國外藝術家之間的合作交流經驗，提倡生活就是藝術，藝術就是生活，學習接納與尊重文化之多樣性。讓國際發現台灣客家藝術家之特色，在地文化在世界文化版圖中的定位，拓展台灣多元藝術創作落實生活與教育，增進國與國地方與地方更多的交流，讓藝術無國界。

八. 其他

附件

個人完整介紹

簡易作品簡介-實際上我會製作成三種形式，包含單張DM，簡易版本與完整版，提供不同需求。