

聚攏與發散—— 初探臺南替代空間展況

替代空間 (Alternative space) 源自美國，其出現乃是因1960至1970年代，紛沓而至的藝術家在美國開展出蓬勃熱烈的創作盛況，但畫廊與美術館的空間有限，無法展示所有的藝術作品。走在時代前沿擁抱實驗精神的新銳藝術，首當其衝被拒於門外，小規模非營利的藝術空間因此開始出現，提供新創者容身之地。替代空間的自由開放，給予當時許多新創藝術發展的契機，例如裝置藝術、錄像藝術與行為藝術，其前衛新穎的藝術思想，連帶使得替代空間浸潤反體制與反商業的氣息，具有超然的獨立性。到了1980年代初期，美國的替代空間性質逐漸轉變，除了受到公私立機構的贊助，或因科層制度的滲透而變得較具組織性（註1），替代空間與商業藝廊之間的界限也不再清晰，甚而替代空間的前衛藝術性格，轉而被藝廊當做一種行銷作品時標榜的特色和精神。

臺灣·臺南：橫向的播散與轉變
臺灣最早的替代空間發展可以追溯至1980年代，時序上與歐美的發展相近，其中較具代表性的有SOCA現代藝術工作室、NO-1、二號公寓、伊通公園等空間。它們的成立背景，俱是為了抵抗當時學院教育及寫實主義的樣板藝術，使擁抱前衛意識的創作，獲得更多的展演空間及發表機會。
臺南的替代空間是在1980年代初期逐漸興起，當時臺南的展覽空間以臺南市立文化中心及中華藝文中心為主，然而1990年代的藝術家卻需要更多的展演舞台。在此背景下，新的藝術空間開始應運而生，例如1991年許自貴負責的「高高畫廊」、1992年由李坤霖、郭憲昌、莊秀慧與薛湧等人創立的「邊陲文化」（1992至1995年）、1992年由杜昭賢成立的「新生態藝術環境」（1992至1999年），以及1998年李坤霖、謝宏明、葉啟鋒、林文章、陳美澍等人創立的「原型藝術」（1998至2005年）。以上空間，可以說是1990年代臺南替代空間的代表。

在地特色的萌發

2000年代，臺南的替代空間更是蓬勃發展，經過1990年代的空間試驗之後，臺南的替代空間經營更趨成熟，在此藝術風氣下，有更多藝術家投入，例如2003年有「臺灣新藝當代藝術空間」，其初始成員為方惠光、李慶泉、林彥良、李儒杰、劉米山、洪莉雯、林敏智、吳宏翔和郭瑞祥等人。2007年，「76藝文空間+黑蝸牛工作室」及「57藝術工作室」則誕生於充滿歷史韻味的神農街裡，前者的主要創辦人為林育正和施建伍，後者則為黃美惠、朱盈螢等人。當時的他們多是甫畢業的大學生，憑藉熱血衝勁和同盟情誼鼓足勇氣，將傳統老屋加以改建成展覽空間，使臺南在地呈現出老屋欣力和新興藝術交織而成的特殊風景。例如，1999年由李旭彬成立的「海馬迴光畫館」是一個展覽與教學並重的空間，志在延展攝影於當代藝

術中的各種可能。同年，臺南藝術大學學生邱榮漢、王鼎元等人也在臺南官田成立「MIGA」，將碾米廠改建成展示空間，以藝術連結地方，進行社區空間營造。（註2）
2010年起更有「草埕文化藝術工作室」、「Zona Fenix 鳳凰特區」、「REC」、「馬門」、「駒空間」等替代空間相繼成立，其若干共通點是，創立者幾乎為1980年代出生者，意味著臺南替代空間的經營迎來世代交替，而這些空間也多為複合式性質，服務項目包含展覽、餐飲、美術教學等內容，使替代空間的型態邁向了新的發展之路。為了使替代空間擁有更多經費來源而朝向複合的經營方式，負責人在空間裡加入販賣手工藝品、餐廳美食、美術教育與設計編輯等功能，甚至產生了以藝術帶動社區經營的理念。這種複合多元化的替代空間經營方式，與姚瑞中所闡述的「後替代空間」相同。它們不對商業活動排斥，甚至承接公部門的藝術活動規畫案，以便爭取更多的營運資金，使空間自身秉持之精神與理想的藝術擘畫得以延續，與早期的替代空間性質已有所不同。（註3）

1. 位於永福路上的蕾絲洋房結婚相館昔日為臺南早期替代空間「新生態藝術環境」。室內空間約400坪的新生態藝術環境，當時是一個複合式經營的美好綜合體，提供展覽、劇場、書店、咖啡廳及講座活動等服務項目。
2. 2010年代臺南「駒空間」成立，在經營上除了持續新穎的藝術實驗之外，更多了圖書室、廣播、藝術研究等新元素。此外，因應網路社群之發達，與他國藝術家的交流也越趨頻繁，代表了當今替代空間的多元包容性。
3. 臺南1990年代具代表性的替代空間「原型藝術」於青年路發跡，曾短暫於吳園公會堂藝文中心地下室進駐，以微件展示形式舉辦多場當代藝術展覽，甚至邀請歌手陳綺貞前來演出。

註釋：

1. 連德誠，〈替代空間，替代什麼？〉，收錄於《炎黃雜誌》（44）（高雄：炎黃藝術雜誌編輯委員會，1993）。
2. 楊佳璇、侯昱寬、陳聿寧、鄭雯仙，〈在微光下，從南方出發—臺南藝文空間回訪1980-2012〉（臺南：佐佐目藝文工作室，2012）。
3. 姚瑞中、吳坤達、呂佩怡，〈搞空間：亞洲後替代空間〉（臺北：田園城市文化事業有限公司，2011）。
4. 臺南市美術館組員吳家瑛，於2017年12月28日訪問駒空間負責人楊佳璇。

撰文：吳佻峻 攝影：湛文甫

毋須替代什麼 Via 新義的創造
自馬里內蒂 (F. T. Marinetti) 在米蘭舉辦了首場未來主義音樂會、伊夫·克萊因 (Yves Klein) 以交響樂的演奏和群青色的人體測繪出著名的單色畫、亞倫·卡布羅 (Allan Kaprow) 將日常物件放置到展示空間或在任意的空間執行偶發行爲，這些足具挑戰空間預設定義意味的行動，早已步步預示，「替代空間」在徹底發揮包容另翼冒險的場所精神之後，其集結的各種嘗試，勢必以令人意想不到的轉換、連袂、複合等方式，生成新的藝術型態，再次衝撞和突破既有空間的制式與僵化。2017年，北部傳來1998年成立的伊通公園即將歇業的消息。時隔不久，2018年初的此刻，臺南的展覽空間也即將迎來一波結束營業和經營型態的轉型。
這次的板塊震盪看似令人沮喪的集體出走，但之於對空間的可能性有無邊想像的經營者而言，此番變動，或可視為順應時移境遷而自覺導向的必然變化。當代藝術已可憑藉多媒介的共生和策展概念的多元化，為自身締造出煥然一新的表現，創作的付諸實踐，遂不再局限於特定空間。甚而，在這科技、訊息、網路和媒體漫漶的時代，它擺脫了固著於實體結構的美學，更可為觀眾帶來多重現實的體驗。對於空間的想像，由是朝向更無以復加的尺度開展，光是「替代空間」一詞已不足以涵納當下包羅萬象的藝術形變。儘管如此，臺南府城幸得替代空間在此安營扎根，成為一個個原點，去聚攏藝術的異音、觸發創作的契機，發散能量的火種，讓事情在此發生，讓臺灣當代藝術得以在南臺灣擴增幅員、造動繁景。
替代空間的退場不是結束，而僅僅是毋須再去替代什麼，於是暫且沉寂自處，思索遷徙的方向，好將主體整裝完備，去適應不斷變形再變形的未來生態。（註4）

走！空間——

撰文・攝影——湛文甫

品味臺南藝術替代空間

恰如五條港與運河見證臺南的商業聚落興衰，那麼從藝術替代空間到後替代空間的成立、遷徙與凋零，則堆疊出臺南藝術替代空間的發展面貌。「邊陲文化」的會員制合作畫廊、「新生態藝術環境」的複合服務，以及「原型藝術」的藝術徵件籌畫展等空間經營形式，皆蔚為一時風潮。視角北移，位於臺北「新樂園藝術空間」為專營兩年一期的會員制藝術替代空間，自1995年成立至今20餘年，現仍保持每期至多20位藝術家的員額，為臺灣當代藝術續寫新頁。2017年初特此舉辦以檔案為展陳主軸的展覽「類似過於喧囂的孤獨——新樂園20年紀念展」，透露前衛、實驗、自主的藝術精神，在時光之河更迭中逐漸被稀釋。諸多藝術空間場域也因現實環境考量而歇業，使得20年不算長的時間裡，新樂園藝術空間的堅持，似乎顯得格外孤獨。

鮭魚與候鳥

日本雜誌曾以國華街永樂市場做為當期封面，連篇報導老店傳統小吃的驚奇美味，將臺南美食之都的形象輸出國外，讓不少饕客願以味耑與老店締結一同變老之約。老屋的時光刻畫容顏，也如同美食一樣深具魅力，足以吸引鮭魚返鄉、候鳥停棲。藝術替代空間源起於突破體制、容許批判社會自由的強烈意識，現也逐漸進入溫潤的體驗經濟時期。以老屋改造的空間為場域，以多樣化的服務如提供住宿、餐飲、閱讀、課程活動等形式為主要營收項目，並與展覽結合混搭孳生而出的「後替代空間」（註1）在2000年代逐漸成立。遍布於府都各處的老屋，就像是一塊塊散佚的拼圖，待遊人憑藉雙腳漫步在如鐵窗花曲折的巷內，以美食和藝術為經緯，循線撿拾，拼整出令人驚喜萬分的回憶寶圖。

街巷有藝思

在藝廊、替代複合式藝術空間林立的中西區內，競合關係十分緊密。由位於金華路四段的全臺開基藥王廟斜入神農街，來到與藥王廟比肩而高的「ㄣ」號旁老榕樹下歇腳，從這裡可以遠眺整條神農街。即如狹窄的街巷，可能矇騙初次造訪的旅人放棄一探究竟；隱身巷弄的替代空間，也如同立面窄仄卻縱深莫測的老宅一樣，擁有深不可測的藝術能量，稍一閃神即可能錯過深入臺南的機會。以公共藝術點景造街而成的海安路，群眾不少餐廳和酒吧，亦有進駐的藝術相關空間錯落其中。因此，即使原本彩繪於此的藍晒圖早已被白漆抹消，移轉到西門路另闢醒目天地，這裡仍舊吸引欣賞

它悠然快意的人駐足徘徊。走到銜續海安路二段的正興街，於周末時分可見20多隻「正興貓」街擋立牌，告訴駕駛現正實施封街時段。150公尺的徒步區，以免除人車交錯風險的逗趣裝飾，兌現了遊客享受慢慢走、安心逛的午後時光，讓人得以恣意貪看老屋修容翻新、風格商店群聚獻藝獻寶。2016年，由藝術銀行籌畫的「跳格子——2016藝術銀行接力展」，首站便從臺南正興街出發，以「迺格子：來去揆街路」（註2）為題，將藝術及現地製作融入街區，期間限定的展出，使空間處處有藝術，人人可以輕易體驗替代空間的既有品味，以及藝術融入生活的斬新樣貌。

我們的藝術踏尋

替代空間實現藝術被看見的可能，我們跟幾個喜愛的空間相識並談過幾次戀愛，雖不免分手，但依然期待轉角的不期而遇，亦如展覽呈現的作品及空間布置的景象，總帶來喜出望外之感。不久的將來，觀眾不僅可以走訪臺南市美術館，與藝術近身接觸，美術館也將與觀眾一同踏尋館外的藝術替代空間，為其客製專屬的臺南藝術地圖路線。

1. 原海安路藍晒圖，已於2014年初經白漆塗抹覆蓋。同年年底，藍晒圖文創園區邀請藝術家劉國滄，以裝置方式重現藍晒圖風貌。
2. 原是治安死角的藍晒圖文創園區，在文創工作者、藝術工作者及展演空間進駐後，從白天到入夜人流不息。
3. 神農街的商港歷史賦予它百年的韻味，街內亦有藝術替代空間。緊鄰海安路的神農街，即使因「府城軸帶」景觀工程造成交通不便，街上的藝文氣息仍吸引許多遊客前往走訪。
4. 神農街街底古榕樹旁的神農147，是一間民宿、咖啡及提供牆面展覽的空間。整棟建築依靠著榕樹退縮減建，謙虛又融洽的精神，正是臺南給人的第一印象。
5. 神農街金華府正對面的神農文創市集，聚集許多工藝創作展示販售獨一無二的作品。
6. 在居民及商家的合作下，正興街成功申請假日封街，遊客可以自由穿梭於周遭街巷探索店家，免除人車同行的路權爭奪戰。

註釋

1. 姚瑞中、吳坤達、呂佩怡，《搞空間：亞洲後替代空間》（臺北：田園城市文化事業有限公司，2011）。
2. 臺語迺（se），即逛、繞之意；取「揆（túh）街路」與together諧音，象徵街區友善熱絡凝聚之意。

作品簡介

畢業於臺南藝術大學造形藝術研究所的莊克柔，總試圖於當下時空尋找不尋常的人為痕跡，這份感性源自於臺灣地處戰略位置的政治歷史及其成長背景。做為西太平洋海峽扼制點的臺灣，這座多山的島嶼上設有多處依傍城市而建的軍用機場，且為了軍事操演之需，日日上演戰鬥機飛越城市上空的景象。許多市民對於F-16呼嘯而過的破表分貝習以為常，但對於生長於花蓮、鄰近臺灣最後一道防線「佳山基地」的莊克柔，戰鬥機所引發的風景質變觸動藝術家敏銳覺察環境動靜的神經，F-16的動態於是成了她生活中最高調的鄰舍和最奇特的景致，成為她靜觀浮光掠影所斬獲的異樣美感。她將此番潛藏於日常之中的凶險和敵意納入題材，發展了一些描繪陰森碉堡和詭譎民宅的風景畫作。這些夢境般不太真實的扁平化、圖案化空間，總令人感覺埋伏著未知的危險和不祥，使觀者產生緊張和恐懼的心緒，卻又情不自禁地被那疑似不單純的神秘景觀吸引。

▼ 莊克柔，沒有單純的風景-2，壓克力畫布，65x53cm，2015，臺南市美術館典藏

