

南華大學

文化創意事業管理學系碩士論文

A THESIS FOR THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

Department of Cultural & Creative Enterprise Management,
Nanhua University

農村公共藝術與社區發展影響之研究---以台南市土溝社區為例

The Research on the Influences of Public Art and Community Development:
Take Tugou Community in Tainan County as an Example

指導教授：黃淑基 博士

ADVISOR : Huang , Shu- Chi, Ph. D.

研究生：蔡蕙蓬

GRADUATE STUDENT : TSAI, Hui-Peng

中 華 民 國 105 年 6 月

南 華 大 學

文化創意事業管理學系文創行銷碩士班

碩 士 學 位 論 文

農村公共藝術與社區發展影響之研究——以台南市土溝社區為例

The Research on the Influences of Public Arts on Community Development: Take

Tugou Community in Tainan County as an Example

研究生：蔡蕙蓮

經考試合格特此證明

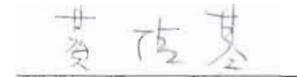
口試委員：

指導教授：

系主任(所長)：

口試日期：中 華 民 國 105 年 06 月 19 日

南華大學文化創意事業管理學系 105 學年度第二學期碩士
論文摘要

論文題目：農村公共藝術與社區發展影響之研究—

以台南市土溝社區為例

研究生：蔡蕙蓬

指導教授：黃淑基 博士

論文摘要內容：

台灣農業經濟在過去追求經濟成長及工業化進程中，逐漸成為弱勢產業，從而導致年輕人口外移、老化、農村沒落殘破。近年來，在政府政策推波助瀾及熱心人士的推動之下，以社區發展協會為基礎，陸續展開農村更新的行動，希望能夠活絡農村，為農村生活找到新的生命力。

本研究以台南市後壁區土溝里為研究對象，探討此地區的公共藝術與社區發展之影響，先整理歸納社區總體營造、社區藝術和藝術行銷管理的相關文獻資料，再進行社區發展協會、駐村藝術團隊、地方業者和居民代表的深度訪談，並分析訪談資料後得到研究結論。

本研究發現，農村復甦的主要機制仍是以農村在地居民為主，在地方組織的帶領之下，以生命共同體的認同感結合文化或生態等特色主題從事農村再生，才能真正引導農村重新創造嶄新的經濟、文化、與生活圈，經營優質的永續家園。期盼本研究結果能作為日後台南市土溝地區發展之參考建議。

關鍵詞：社區營造、土溝社區、公共藝術

**Title of Thesis : The Research on the Influences of Public Art
and Community Development:
Take Tuguo Community in Tainan County as an Example**
**Name of Institute : Department of Cultural & Creative Enterprise
Management, Nanhua University**

Graduate date : June , 2016

Degree Conferred : M.B.A.

Name of student : Tsai,Hui-Peng

Advisor : Huang,Shu- Chi, Ph.D

Abstract

The agricultural economy in Taiwan has become a disadvantaged industry gradually. In the process of pursuing economic growth and industrialization, thus will cause the problems such as the emigration of the young people, the aging of the population and the decline in the rural area. Recently, the enthusiastic people with the government policy intend to contribute to revive agricultural culture on the basis of the assistance of community development association in order to preserve agricultural values life styles and strengthen the vitality in this area.

This research is aimed at taking the Tuguo Village as an example and exploring how public arts influence the community development. The literature review was consisted by community building, community arts and marketing management of art. In depth interviews with the Community Development Association, the regional artists in residence, the local businessmen and residents are conducted, analyzed and concluded.

The study finds that the success of any rural rejuvenation in agricultural region has to rely on local people's awareness to treasure their lifestyles and self-identification. With the support of the local organizations, the rejuvenation is about to bring a superior socioeconomic and cultural sustainable homeland in the rural area. This study can be viewed as a reference for the development of the Tuguo Village in Tainan City in the future.

Key Words : Community Building, Tuguo Community, Public Arts

目錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
目錄.....	iii
表目錄.....	vi
圖目錄.....	vii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2、研究目的.....	2
1.3 研究方法與流程.....	3
1.3.1 研究方法.....	3
1.3.2 研究流程.....	3
1.4 研究對象與範圍.....	5
1.4.1 土溝農村美術館.....	5
1.4.2 土溝里地理位置圖.....	5
1.5 研究限制.....	7
第二章、文獻探討.....	8
2.1 社區總體營造.....	8
2.1.1 社區.....	8
2.1.2 社區總體營造.....	10
2.2 社區藝術.....	12
2.2.1 藝術的本質.....	12
2.2.2 社區藝術的定義.....	15
2.2.3 公共領域與公共藝術.....	17
2.2.4 藝術進駐.....	20
2.3 藝術行銷管理.....	24

2.3.1 藝術行銷.....	24
2.3.2 藝術管理.....	28
第三章 研究設計及方法.....	31
3.1 研究架構.....	31
3.2 研究方法.....	33
3.2.1 質性研究.....	33
3.2.2 深度訪談法.....	33
3.2.3 文獻分析法.....	34
3.3 研究設計說明.....	35
3.3.1 訪談對象的選取.....	35
3.3.2 訪談大綱設計.....	36
3.4 研究執行.....	37
3.4.1 深度訪談步驟說明.....	37
3.4.2 訪談主軸編碼說明.....	38
第四章 資料研究與分析.....	39
4.1 在地文化特色發展與社區認同度.....	39
4.1.1 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？.....	39
4.1.2 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？... ..	43
4.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程.....	47
4.2.1 居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？	47
4.2.2 藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？	50
4.2.3 「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？.....	53
4.2.4 在營運及管理上與美術館成立之前有何差別？.....	58
4.3 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程.....	62
4.3.1 公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？.....	63
4.3.2 學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？.....	65
4.4 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業.....	67

4.4.1 社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？.....	68
4.4.2 社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？.....	71
4.5 土溝社區未來的發展規劃.....	73
4.5.1 未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？.....	74
4.5.2 未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？.....	75
4.5.3 未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？.....	77
4.5.4 您對土溝社區的未來有何期許和建議？.....	79
第五章 結論與建議.....	84
5.1 研究結論.....	84
5.1.1 文化特色發展與社區認同度.....	84
5.1.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程.....	85
5.1.3 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程.....	85
5.1.4 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業.....	86
5.1.5 土溝社區未來的發展規劃.....	86
5.2 研究建議.....	86
5.2.1 後續研究者的研究建議.....	87
5.2.2 台南市土溝農村未來發展建議.....	87
參考文獻.....	89
附錄 訪談逐字稿.....	92

表目錄

表 3.1 訪談對象及訪談時間表	35
表 4.1.1 在地文化特色發展與社區認同度之題項 1 結論歸納表.....	43
表 4.1.2 在地文化特色發展與社區認同度之題項 2 結論歸納表.....	47
表 4.2.1 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程之題項 1 結論歸納表.....	50
表 4.2.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程之題項 2 結論歸納表	53
表 4.2.3 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之題項 3 結論歸納表	58
表 4.2.4 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之題項 4 結論歸納表.....	62
表 4.3.1 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程之題項 1	65
結論歸納表.....	65
表 4.3.2 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程題項 2 結論歸納表.	67
表 4.4.1 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業之題項 1 結論歸納表.....	71
表 4.4.2 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業之題項 2 結論歸納表.....	73
表 4.5.1 土溝社區未來的發展規劃之題項 1 結論歸納表.....	75
表 4.5.2 土溝社區未來的發展規劃之題項 2 結論歸納表.....	77
表 4.5.3 土溝社區未來的發展規劃之題項 3 結論歸納表.....	78
表 4.5.4 土溝社區未來的發展規劃之題項 4 結論歸納表.....	81
表 4.6 土溝農村美術館發展歷程與協力單位	81

圖目錄

圖 1.1 研究流程圖	4
圖 1.2 土溝里區域範圍	6
圖 3.1 研究架構圖	32
圖 4.1 水牛精神（土溝農村文化營造協會提供）	42
圖 4.2 阿嬤ㄟ花布裝置藝術.....	51
圖 4.3 駐村藝術家王國仁作品	55
圖 4.4 優雅巨農	56
圖 4.5 土溝農村美術館藝術圈域圖	61

第一章 緒論

1.1 研究背景

在已開發的先進國家中，近數十年來都陸續面臨因經濟掛帥且過度工業化的影響，造成各個重要都市的沉重負擔與嚴重破壞，環境污染、空氣污染、噪音污染、交通擁擠、垃圾超量等，都讓原本人文薈萃、景緻優美的城市，退去光環，蒙上一層揮不去的陰影；因此，各先進國家都積極地在為城市的環境改造而努力，希望能再次賦予這些城市新的生命。

邁入21世紀，人類積極追求發展與上一個世紀不同的風貌。其中最重要的莫過於反思過度追求工商業發展的高峰期之後，人類所真正渴望的是什麼？而隨著網路無國界及科技日新月異的發展，人與人之間關係愈顯疏離；地球村時代的來臨亦昭示著全球一致的趨勢。但每個國家，每個地方的人民均有其獨特的歷史及文化型態，如何將在地文化突顯出來與落實地方，並且將其加以產業化，達成居民的團結、向心力與社區共榮的投入，將是國家未來政策發展的重心。

自經濟全球化後，台灣的地方文化面臨了全球化的衝擊與流逝的危機。相對於七〇年代西歐多數國家即開始建立文化組織架構與文化產業發展策略，台灣的文化政策卻是自九〇年代才開始重視「本土化」與「全球化」的問題，且亦屬於起步的階段(廖淑容、古宜靈、周志龍，2000)。

一方面要保持經濟發展，一方面又要保護環境不受污染，甚至要對已破壞的環境進行改造，實非易事；臺灣就在此矛盾衝突的情境下，於九〇年代由前文建會陸續推出「公共藝術」及「社區總體營造」兩項文化政策，試圖從文化及環境重建的角度切入，促進居民的自覺與動員，重建人與人、人與環境及人與社區的和諧關係，進而帶動地方社區的全面改造與發展。

配合2002年至2007年當時的文建會推出「挑戰2008：國家發展重點計畫」之「新故鄉社區營造計畫」，土溝於2002年底提出以藝術作為社區經營方向。再加上前文建

會已啟動的「台灣生活美學運動」，就是要透過子計畫「藝術介入空間」，將台灣各角落打造成處處有美景、生活即藝術的環境。

早在生活美學運動計畫啟動前，前文建會就補助台南土溝村等八個社區，做為「藝術介入空間」示範計畫。原本人口外流、嚴重老化的社區，因藝術家進駐，與居民齊心改造，純樸的農村多了藝術氣息，也注入新生的活力。前文建會指出，「藝術介入空間」不是由上而下，而是民間自主、自發投入，藉由藝術駐鄉行動，藝術家與居民共同參與討論，運用當地素材，共同完成社區環境的美化。前文建會已訂定「藝術介入空間計畫補助要點」，第一梯次從去年下半年到今年預計補助十三案，後三年則補助三十案，四年半將投入二億八千多萬元經費。（聯合報，2009/03/24）

台南縣後壁區土溝里是近年台灣推行社區總體營造一個相當成功的案例，因為現代農村的價值瓦解，農村留不住年輕人，使得原本的傳統地方產業沒落、農地廢耕，當地的文化特質和歷史遺產都在不斷的消失。而土溝社區的總體營造計畫是從村裡最後一頭水牛導引出台灣水牛的精神，接著前村長提供自家廢棄豬舍將它改造成文化學堂，提供當地社區導覽和營造課程的進行。除了將閒置空間改變再利用之外，也漸漸凝聚村裡民眾對社區改造的認同，並提升社區美學和人文素養，卻意外的帶出觀光人潮，整個過程令筆者深感興趣。

1.2、研究目的

2003年台南藝術大學進駐土溝社區，7年級生與70歲老農的對話，將藝術與在地生活、文化結合，展開藝術農村營造之路。「這些屬於民眾自發性的藝術活動不僅傳遞了傳統的美感經驗及文化觀，更孕育了深厚的集體情感。」邱坤良（1997）

本研究擬透過文獻分析及深度訪談瞭解土溝如何成功推動社區營造及土溝農村美術館行銷與管理過程中所遭遇的問題，來了解執行單位(協會)、協力者和民眾所應具有的功能與角色。期許藉由研究結果，提出建議，使「美術館是村，村是美術館」的土溝農村美術館，能夠永續經營。

依據前述研究動機，本研究主要目的如下：

- 1、探討在地文化特色發展與社區認同度。
- 2、藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。
- 3、探討公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝社區。
- 4、探討土溝農村文化營造協會如何結合藝文活動來行銷地方產業。
- 5、探究土溝社區未來的發展規劃。

1.3 研究方法與流程

1.3.1 研究方法:

採用質性研究，擬透過文獻分析法及深度訪談法來進行。

1.3.2 研究流程:

本研究在確定所要研究的主題之後，藉由閱讀相關的文獻資料來了解過去與本研究主題相關的探討，並且與指導教授進行討論，接著進行本研究之訪談稿的擬訂，設計訪談大綱，訪談稿完成後，開始進行深度訪談與分析，藉由訪談的過程，來了解本研究對象的發展狀況。之後開始進行論文的撰寫，最後提出研究結論與研究建議。詳細流程如圖1.1所示：

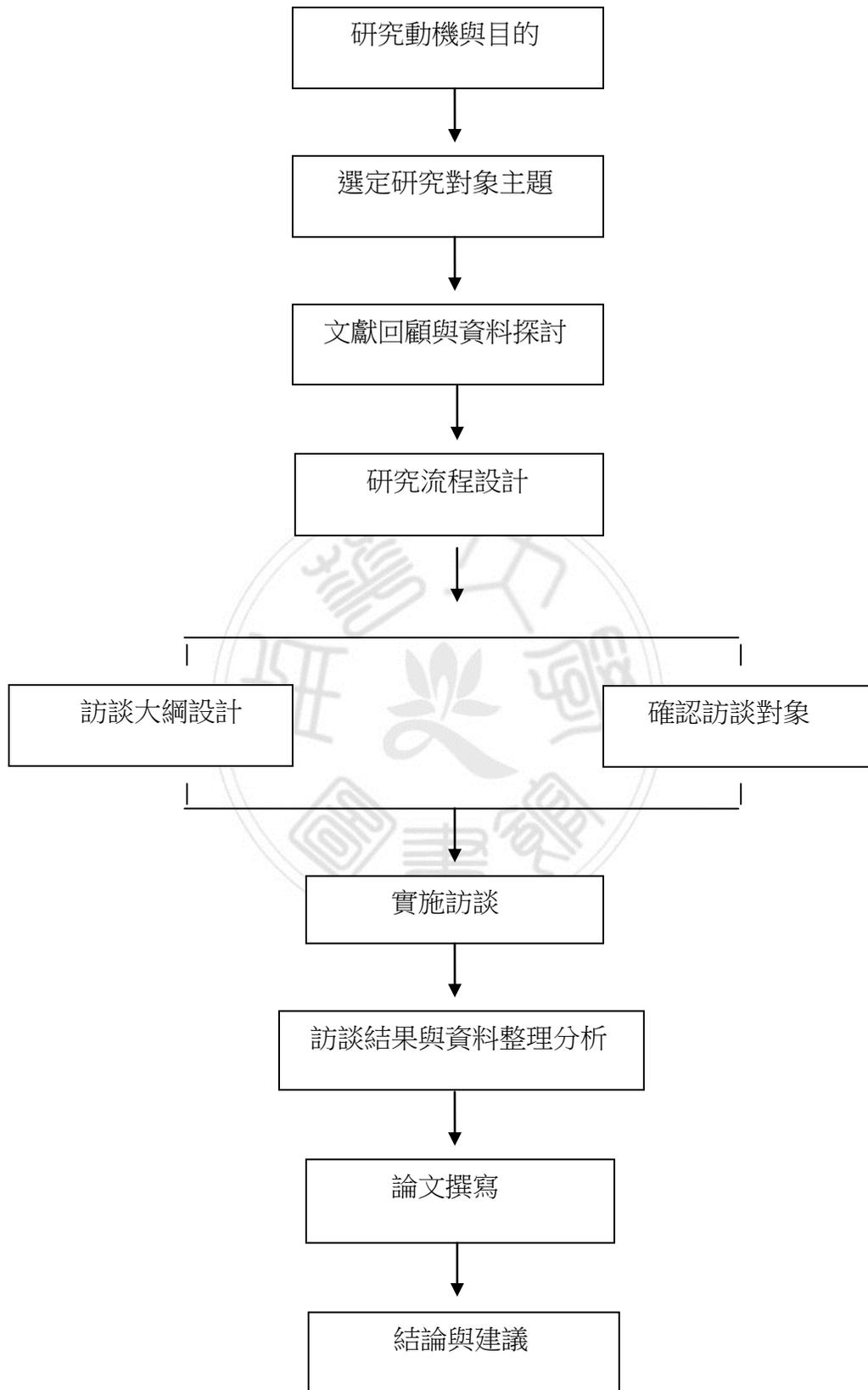

圖 1.1 研究流程圖

1.4 研究對象與範圍

本論文的研究對象土溝里位於台南縣最北邊，與嘉義縣交界處。近年來，當地居民積極參與公共藝術建置與社區營造，激發共同意識，建立屬於自己文化特色的家園。本研究即以土溝農村美術館作為研究探討個案，以台南市後壁區土溝里為研究區域範圍。

1.4.1 土溝農村美術館

經歷十多年社區營造的歲月，土溝村社區營造已逐漸成熟，不僅成為明星社區，亦為假日觀光的好去處。2012年土溝農村美術館正式開館，秉持著「沒有成果，只有過程」的永續經營理念，土溝朝向另一個階段邁進，把過去十多年社區營造的成果，視為土溝農村美術館的籌備階段，將十年來創作的作品視為藝術品館藏，要把整個土溝村打造成一個農村美術館，營造「村是美術館、美術館是村」的概念，範圍涵蓋農民、聚落、農田、甚至農產品。

在經費的運作上，也不再申請政府對農村的補助，而採自主經營的方式，希望排除官方的法規限制，土溝才能走出自己的路，打造地方公共財並共享土溝地域品牌，使經濟效益回饋地方居民。

1.4.2 土溝里地理位置圖

後壁區有 21 個村，土溝村(現已改為土溝里)占全區面積近十分之一，不過卻只有 460 戶人家、1700 多人。土溝里地理區域範圍由凹仔、下土溝、頂土溝、無竹圍厝、竹子腳、過埤，六個聚落構成：

- 1、凹仔：侯伯村「大路墘」庄東的「嘉南大圳」圳東小庄，昔因地勢低窪，常有水患，故名「凹仔」，意塌陷之地。
- 2、下土溝：在「凹仔」的東邊，是「土溝庄」的西庄。此地的水牛公園擁有土溝居民之精神象徵，台灣水牛石雕塑像。
- 3、頂土溝：於「下土溝」東邊，是「土溝庄」的東(頂)庄故名。中央公園是由當地居民自行設計建造完成。

- 4、無竹圍厝：位在「下土溝」南邊的小庄，早年墾民在田野間竹寮蓋屋，因庄域無竹林圍籬而得名。
- 5、竹仔腳：在「頂仔庄」庄東的小庄，昔日因庄域多竹林故名。
- 6、過埤：隔「將軍埤」與白河鎮廣安里「枋仔林」西入此庄，皆得渡過「將軍埤」故名。

村裡絕大部分土地是農田，這裡生活步調緩慢，民風也很淳樸、保守，就像多數農村一樣，晚一輩的人出外讀書、謀生，導致年輕人口大量流失。

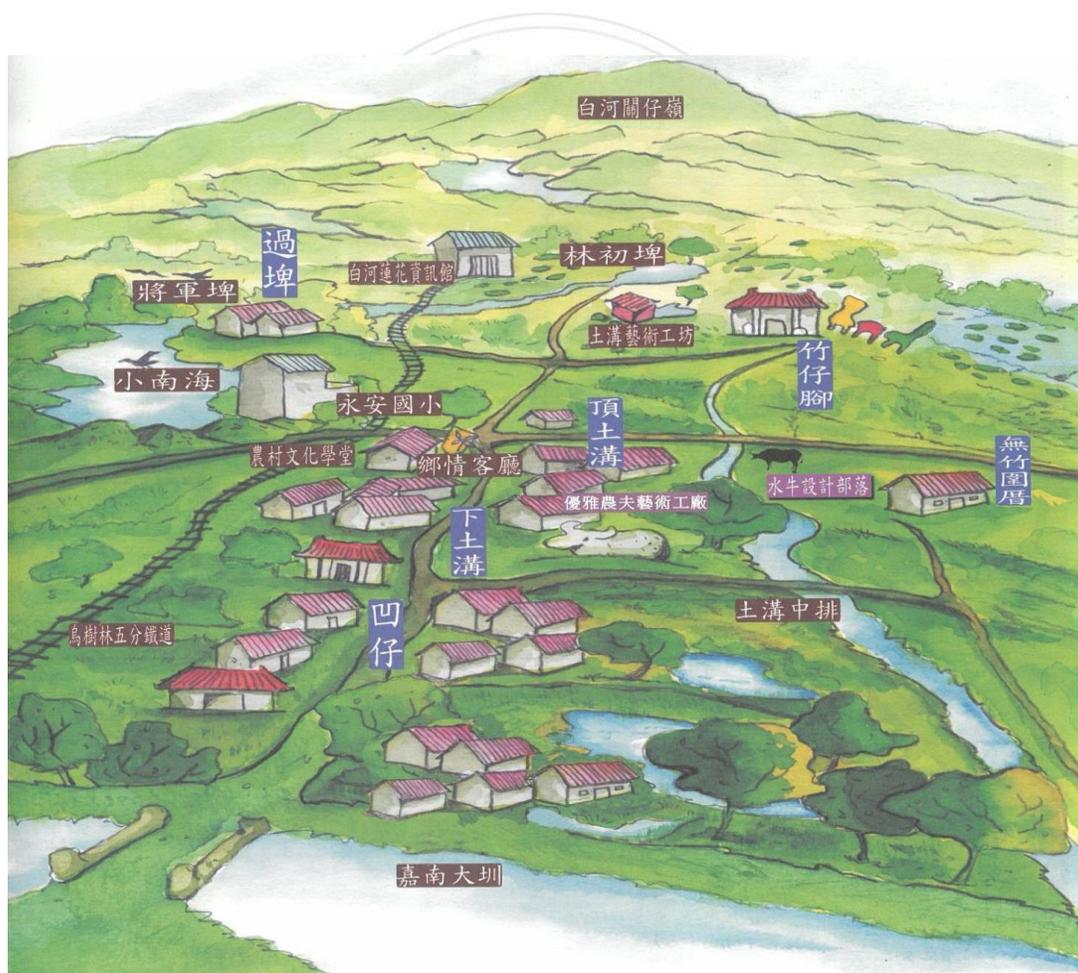

圖 1.2 土溝里區域範圍（轉載自土溝農村美術館計劃說明書）

1.5 研究限制

本研究以台南土溝里為主要研究對象，並不包含其他社區，所以研究結果受到地域性因素限制。土溝社區營造正邁入第十四年，期間所累積的經驗，加上前十年有駐村藝術團隊加入共同執行，其他社區並不具有這樣的條件，所以無法比較。

第二章、文獻探討

第二章為文獻探討，分別針對三個方面來作說明，其中第一節為社區總體營造，第二節為社區藝術，第三節為藝術之行銷管理。

2.1 社區總體營造

家庭是人們私人生活最重要的領域，而社區則是民眾公共生活中最基本的單位。文化的發展必須紮根於社區，才能開花結果。然而很可惜，臺灣到目前為止，一直沒有發展出完整的社區觀念，而鄰里的社會關係，在文化層面上也不具重要地位，人與社會的關係，似乎一直停留在以家庭為基本單位、裡外分明的狀態裡，家裡（家庭）的生活是以倫理的規範為核心，家外（國家）則以國家的權威和制度作為行為的標準。然而，面對急速變遷的台灣社會，家庭的機制與國家的管制，已無法處理多元及複雜的公共事務。而大部分的公共性議題，他們的領域與尺度是在家庭之外，國家之下的社區場域出現，如公園綠地、停車問題、捷運工程、開放空間的問題、居住環境的問題…等，這些都是現階段面臨且急需解決的問題，卻不是公部門能依法順利執行，也不是個人能處理的課題，這也是為什麼需儘快建立一個較佳的社會機制，來協助解決的主要原因。

2.1.1 社區

「社區」基本是譯自英文的「Community」，而日本將它翻譯成「生命共同體」，並不侷限在具體的空間或建築上，泛指具有共同體意識的團體組織(陳其南，1995)。社區代表一種現代人集體生活的方式，具有共同「生活型態」和「生活價值觀」的居民，所形成的社會空間 人因共同利益而結合，為共同目標而努力，這一股連結的力量使人的社會不斷發展、轉變，這樣一個共同生活圈的人群所建立起的關係，也就是大家所謂的「社區」(陳秋山，1996)。

開創「社區」為學術性探討的德國社會學家杜尼斯(F.Tonnies)指出「社區」是具有根源、道德一致、親密及有誼連結，成員對團體認同，根據人們的自然意願結

合而成，是一個具有生命共同體感的社群。由此可知，「社區」並非只是受外在地理環境的限制，更包含由一群人，一個有特定目標的團體所組成。

(一) 社區的定義

社區的概念至少包括三個要素：(1) 一群人，(2) 一定的地理範圍，(3) 人的社會性，包括其社會意識、關係及活動總稱(蔡宏進，1985)。徐震(1992)對於社區(Community)一詞的論述也涵蓋了這三個要素，做了最清晰、貼切的說明，他曾分就一般用語與學術用語加以分析，其歸納社區的定義：「社區是居住於某一地理區域，具有共同關係、社會互動及服務體系的一個人群。析言之，這個人群住在相當鄰接地區，常有往來；具有若干共同的利益，彼此需要支援；具有若干共同服務，如交通、學校；面臨若干共同問題，如經濟的、衛生的；產生若干的共同需要，如生活的、心理的等。有這些共同的利益、問題及需要，而產生共同的社區意識。為了這些共同目標，社區組織必須組織起來，互助合作，共同發展。具備這些或其中一部份條件或其潛力的一個人群，即可稱之為一個社區。」因此，對於社區的定義，除需有居民、地區、共同關係、社會組織及社區意識外，亦應強調社區參與，唯有社區居民實質參與社區公共事務，才具社區實質存在的意義與價值。

(二) 社區的意義

在劉可強「環境品質與社區參與」中，對社區做了一些論述——「社區」(Community)的主要意義是在它非實質的層面。社區是一個社會的單元，由一群人、一個工作的組織、一個有特定目標的團體結合而成的。在這個組織的運作過程裡，社會關係的建立、文化的生產、環境空間的塑造，不斷的被這一社區成員的想像力所詮釋。在這個動態過程中，新的空間形式、新的活動內容、新的生活方式、新的思想、新的事物，在一個綜合性的互動中產生，這是所謂的「社區發展」，重新建構一個新文化的社區基礎。

(三) 社區的類別

(Community) 包含地緣性的社區，也包括非地緣性的社群，如職業社團、專業社群和各種市民組成協會、團體。雖然(Community)所指的主要對象是地

緣性的「社區」，但非地緣性的社群也是民主社會中不可或缺的一環。當地緣性的社區成員具備了民主素養和共同體的認同之後，那些非地緣的社群自然就會形成自治化的另一種「社區」。如此一來，社會從地緣性的社區擴延到非地緣性的社群，由「裡」到「外」，從「左」到「右」，才可能完全民主化。社區共同體意識就是透過這樣的過程與關係，才得以建立民主化的社區制度，讓社會的基礎結構得以屹立不搖。

2.1.2 社區總體營造

在台灣於1960年代有「社區發展」的政策推動，直到陳其南教授於1994年在前文建會提倡「社區總體營造」的新概念之後，才逐漸改用「社區營造」之詞。

近年來，在全球一片分權化（decentralisation）與地方化（localisation）的改革呼聲下，社區營造（community empowerment）成為政府施政的重點，不僅培育眾多的社造人才，更推動許多促進社區治理的相關政策，如：2002年至2007年間的「挑戰2008：國家發展重點計畫」之「新故鄉社區營造計畫」、2007年規劃的「新故鄉社區營造第二期計畫」、以及整合眾多社區營造計畫的「臺灣健康社區六星計畫」等，目的在於提升社區居民的生活品質，透過當地居民的共同參與，凝聚社區意識，並結合當地傳統文化、地方產業、生態環境等，邁向社區永續發展的願景（行政院文化建設委員會，2010）。

曾旭正（2007）對當下的社會觀察，都市發展所造成的社會狀態可歸三類：

1. 都市新社區－環境改造
2. 都市及邊緣村落－社區自救
3. 鄉村及老市區－社區認同。

由此了解，當時的社會極需對生存、認同、文化進行環境政策的修正。90年代，台灣民主社會的萌芽，應映著「都市化」造成的人口外流、人群疏離的社會現象。國家政策於1992年提出「社區總體營造」、「文化獎助條例」兩項政策進行社會改革行動，以「知識教育」、「經驗學習」、「組織動員」有計畫性的喚醒在地意識，並鼓勵居民關懷社區公共事務，在集體行動中打造社區共同願景作為目標。兩項政策從時間點及背後的思想是相似的，諸多的相關論述中，皆以提昇「社區參與」及「公共意識」作為出發，以地方實踐作為經驗中反省。

倫迪·鶴斯特在《造坊有理》引用學者高斯曼理論將「社區設計解釋為溝通過程」。學者劉可強(1995)指出社區設計主要宗旨在塑造並維護人們的生活環境，其重點在了解人與實質場所之間的關聯，而專業者之責任，是協助社區釐定價值系統，作一個專業人員，最關鍵的能力為與社區居民溝通。而本研究個案——土溝社區，每一個營造點都顯示出溝通理論的實踐。

倫迪·鶴斯特(1999)指出社區設計的指導原則，立基於對使用者參與的堅定信念，回應沙諾夫的主張「受設計決策影響的民眾，應該參與決策的過程」，最好的設計為融入使用者與他們的特殊情境。黃世輝教授於〈談社區資源運用五十招〉文中，所談的五十個切入社區營造的方法之一「居民參與設計」，地方公共環境是與居民最貼切的領域，本來就應該由居民創造與構想，只有當地居民才最清楚自己的需求。

前文建會1992年通過文化獎助條例，1995~1996年在全台推動公共藝術設置示範計畫，同時「社區總體營造」也在地方深耕著。由於社區營造政策在客觀條件較文化獎助條例為之普及，觀看十餘年的推動發展，社區營造成為社會運動中較為活躍的角色。然而公共藝術在採取民眾參與、重視場所精神中也不斷提醒藝術專業者進行修正與調整。

社會參與的力量也喚醒了藝術專業本身，觀看文化獎助條例中執行要點：(1)運用公共經費(2)形式多樣化(3)須與在地環境人文配合(4)強調參與，指涉的價值都以創造人群互動作為出發。社區能量提升方面包含：在地精神建立，地方遠景與理想、健全的組織運作、地方結社能力的提升。(黃俊豪，2009)

社區總體營造由下而上的行動策略，鼓勵地方透過行動來凝聚地方意識，在行動中帶動結社能力的提昇。社區營造所關懷的面向，總的來說可從人、文、地、產、景五個面向(宮崎清，1996)來進行分類。宮崎清教授主張將社區議題區分為「人」「文」「地」「產」「景」五大類，係指針對不同類的社區議題而行動，「人」指的是社區居民的需求的滿足、人際關係的經營和生活福祉之創造；「文」指的是社區共同歷史文化之延續，藝文活動之經營以及終身學習等；「地」指的是地理特色的維護與發揚在地性的延續；「產」指的是在地產業與經濟活動的集體經營，在地產品的創發與行銷等；「景」指的是社區公共空間的營造、生活環境之永續經營、

獨特景觀之創造、居民自力營造等。而在宮崎清教授的區分之中，土溝社區營造十四年過程中一直不斷的在針對各項進行討論及願景的建立，其中在「景」的部分融入「人」、「文」、「地」的特色，了解及符合居民的需求；建立於居民的共同生活經驗、重建過去生活記憶的情感與新生活美學的注入；結合實際的場域、在地性的延續；結合以上之條件共同自力營造出社區公共空間及永續的生活美學環境。

「社區總體營造」是臺灣近年來最具突破性的政策，以最易喚醒社區居民共同記憶與認同的「文化」為切入點。在前文建會的主策下，最大的意義在社區的「認同」與「實踐」，也特別強調「以社區民眾為主軸，由下而上推展工作」，最核心的部分是在於有關社區的各種公共事務，都應該由社區居民來共同參與和關心，可見推展目的都是希望「能透過民眾參與來凝聚公共意識，並企圖建立社區民眾參與公共事務的可能模式」。

2.2 社區藝術

李謁正所指出的地方美學即是對生活世界的重新凝視，從生活世界中找到地方特有的情感、記憶、生產地景、地方技藝，所指的是一個站在當下的再發現過程。

1983年日本社區美術館經驗如雨後春筍般的在社區展開，2002年台灣社區營造提出地方文化館的概念，紛紛成立社區文物館。土溝農村美術館並非以建設美術館為目的，而是以藝術圈域的概念逐年累積、逐年推動，以農村美術館重新審視土地的美學，建構社區經營模式的新型態，土溝農村美術館的基礎在農村，面對農村產銷結構失衡，人口外移的都市化現象，地方將重新找回詮釋權。

回憶祖先留下的美好，積極的以創意的轉換使其符合當下的社會需求，即是土溝十幾年來所不斷努力的社區藝術。

2.2.1 藝術的本質

藝術被認知的形態依循社會的發展有所差異；過去藝術以儀式慶典的模式，表達了當代人文社會的喜、怒、哀、樂，它成為了人們情感轉達的重要媒介。隨著生活世界的轉變，藝術已成為特定訓練者所特有的工具，成為某些族群身份及品味的

象徵，甚至在當代的社會中淪為文化工業的品味商品。「藝術」已被視為特定代名詞滿足著某種階級，放置在特定生活的時空下被觀賞著。然而藝術是否應該如此？在當代社會下應該呈現何種樣貌？因此，筆者試圖在現今的社會脈絡中找尋線索，試圖找出強調「公共性」的藝術在當下應有何種精神，來關懷社會的整體。

藝術，和它所存在的時代，一向有不可分離的關係，不論是時代還是藝術的前衛精神帶動時代的風潮，都不可諱言藝術反映著時代，因時代產生藝術，自古至今始終如是（陸蓉之，1994）。從陸蓉之對藝術的詮釋中發現，藝術的產生與時代的社會情境有著密切關聯，「藝術」本身即是一個「社會狀態」詮釋的載體，無論媒材如何轉換，它都是社會現象的表徵，並隨著社會變遷有所轉變。掌握藝術與社會不可切割的特質，就可進一步的從歷史情境中，理解藝術對於社會的價值與意涵。

由人類學的觀點看來，藝術是地方、社會、生活文化的表現。藝術是生活狀態、宗教及文化…等層面的結合。藝術伴隨著祭典儀式而產生，生活、宗教信仰、休閒娛樂的交織關係，儼然成為藝術與生活共構的關鍵。舉凡繪畫、雕刻、編織等工藝或是戲曲舞蹈等表演，皆反映著生活思維及美學。民俗藝術在描述地方美感經驗外，背後更意涵社會分工、合作、凝聚的目地。以表演藝術來說，搭戲棚、作大戲、繞境、謝神陣頭等…都需集眾人之力共同分擔。民眾在慶典若能擔當職務，在地方都視之為最高榮譽，是地方精神領導者的表徵。在地方慶典的主軸下，一般民眾透過觀賞參與表演，從私人空間走出戶外接觸群眾，有目的性的參與公眾，藝術不僅愉悅了生活，更在觀賞中達到社交的目的。

西方世界對藝術的定義中，從古希臘到現代，藝術有多種的詮釋。例如：柏拉圖（Plato）、亞里斯多德（Aristotle）一派，以為「藝術是對自然的模仿」，或是托爾斯泰（Leo Tolstoy）「藝術是傳達感情的手段，是人類藉由外在的符號，傳達情感給他人的活動。」或者柯林烏（R. G. Collingwood）的宣稱「藝術是種想像（意識）或語言的情感表現活動。」及海德格（Martin Heidegger）所認為的「藝術是真理或存有的呈現」等。

在西方的社會歷史中，藝術之於社會禮儀與日常生活也是結合在一起，它更是群體信仰、歡喜、哀傷的表現。藝術當時為社會人民所共有，並共同成就。

希臘時期，公共空間的諸神及英雄的雕像；中世紀時，聖母瑪利亞、耶穌及十二使徒等聖經故事佈滿教堂內外，為歐洲人民的信仰中心；文藝時期的各式流派，巴洛克、洛可可、野獸派、立體派等…直至二十世紀藝術開始擺脫社會束縛，作為自我的展現。在此，何謂藝術無法妄下定論。但觀察到就連最蠻荒的部落，也有著詮釋社會狀態的藝術存在。

從恩斯特·格羅塞的描述中：「狩獵的部落從自然取得的裝飾題材完全是動物和人的型態，因為他們挑選的是他們最大實際趣味的現象。原始的狩獵者把對於他們當然必要的採集植物事情，看做下等的工作交給婦人們，自己對它一點不感興趣。在他們的擺飾中，我們甚至連植物題材的痕跡也見不到。而在文明民族裝飾中，這個題材卻有著十分豐富的發展。事實上從動物裝飾到植物裝飾的過渡是文化史上最大的進步——從狩獵生活到農業生活的過渡的象徵。」(GV .Plechanov , 1986 ; P31)

邱坤良 (1997) 「這些屬於民眾自發性的藝術活動不僅傳遞了傳統的美感經驗及文化觀，更孕育了深厚的集體情感。」由此可見，藝術反映著生活態度及生活方式，並且與社群互動息息相關，台灣藝術的本質風格，在常民生活的文化中形成。一旦藝術從生活抽離，地方文化的力量將會從根本的社群結構中瓦解。

以Herbert Read (2006) 的觀點來看，藝術這個字眼，通常總是和具有「造型」或「視覺性」的藝術相連。更精確地，它還包括文藝和音樂。他認為藝術之間有它存在的共同特質。因此，不論各家學說認為藝術是「模仿」、「情感」、「想像」、「語言」、「活動」、「真理」等定論，藝術必存在著於對照面——「社會的再詮釋。」社會情境及時代環境的語言傳達，不論是學派的發展或技法的改變，藝術（作品）必抒發一種社會情感，哪怕是現代主義極端抽離社會，他（它）的思想也必與社會時代轉變有所關連。

藝術無法脫離社會而獨立存在，藝術與社會並存或對立的共通特質，就成了判別何謂藝術的標準。「社會」是流動的狀態存在，社會情境差異則導致藝術型態及觀念的轉變。回到當代背景中，觀察藝術存在的意涵及時代的社會價值，進而詮釋當下「藝術」的時代意涵，理解公共藝術的公共本質為何。

2.2.2 社區藝術的定義

(一) 以社區為中心

社區藝術是以社區為核心使議題向外擴散，社區藝術所產生的一切源自於社區的需要，他所做的一切都以社區利益作為依歸。社區藝術並非藝術家個人的思想，而是群體的、眾人的想望。它依循著社區的需求，整合藝術資源進入行動，它因應社區的需要而產生，社區藝術不能由外來的誘因而強加執行。不論是成果是；行動、過程、雕塑、美化，都應以社區為核心作為出發。

(二) 藝術為主，社區至上

Dreeszen & Korza (2000) 社區藝術努力維持兩者並行不違悖地發展，促使社區活動藝術活動更加蓬勃；同時社區藝術也協助整合兩者，使得以正常運作。…一個肩挑「社區為中心」使命的社區藝術團體，不代表不在乎藝術。社區藝術所關心的是並存的兩者；一為社區、一為藝術。

(三) 一致性的理念

社區藝術的合作基礎，建立於一致性的關係上。議題可能來自專業，或者來自社區的理想。社區藝術是一種夥伴關係的建構，它同時存在藝術與社區兩種價值的對話與修正，彼此扮演角色，互為主體，一切的目的則為營造出理想的生活。而藝術家應有的關懷為；社區藝術行動是「社區的藝術創造，而非藝術創作。」以下的一段文章，可清楚掌握出，社區藝術在近150年的發展下，社區與藝術互惠互助的合作狀態：

美國社區的藝術團體已經發展出兩條路線：製作、呈現生動活潑的藝術節目和發展具強大生命力的社區。當藝術和社區共同發展出的價值觀、目標和方法互補至和諧的境界時，仍不免會產生摩擦，對推展的目的地產生懷疑，甚至爭論：「我們該鼓勵業餘的社區藝術團體？還是讓專業的巡迴團體演出？」「我們該鼓吹教育藝術化？還是致力倡導通識教育？」「我們該為藝術工作者及他們所屬的單位爭取權益？還是以社區需求做為優先考量？」諸如此類的爭論必須二擇一的情況，不會發生在社區藝術團體，因為社區藝術團體早已將兩者：藝術和社區融合為一體。（社區藝術管理學，2000）

觀看台灣十餘年的發展，就有如美國社區藝術的縮影。從社區營造的發展，到藝術進入社區的行動，美化案喚醒社區美學後，社區開始尋求藝術的支援。而在新類型公共藝術的論述下，藝術工作者開始脫離既有的框限，轉向投入關懷社會的議題，並以社區作為基地展開實踐。

社區營造與公共藝術的本質都以「參與」及「公共」做為出發，「民主」、「參與」、「由下而上」以成為社會行動的主軸。在此主軸下會衍生：

（一）夥伴關係的產生

創作已不再是藝術家個人所獨享，所有的人們都可參與其中，共構新的關係。以參與作為核心，藝術家不再是獨立的個體，藝術家必須從封閉的體系中解放出來。走進社會與群眾進行溝通，甚至引導成為夥伴關係進行創作。一方面指涉藝術家、觀眾等參與者的關係，是一個有機的互動過程形成夥伴，另一方面關注著，藝術家在與社群的互動下對生活世界產生行動關聯。

（二）社群感的產生

生命共同的關係，基本上包含兩個層面：一是人與人之間形成社會和心理的連繫關係。另一是人們與他們生活所在的環境之間，形成社會與心理的連繫關係。這種社會的心理的連繫，我們稱之為「社群感」（曾旭正，2007）。當藝術家與眾人共同為一個目標努力的同時，藉由課題的討論，重新理解生活與環境的關係。在行動中人與人得以重新相遇，並且共同來完成某項任務，在互動中肯定了彼此。對人與環境的從新連結，差異的個體在主題的建構下對話、合作、辯思，群眾在行動中產生一個新的關係，即為「社群」的產生。

（三）世界差異的尊重

藝術的創作過程，發想來自於藝術家的獨白，藝術品詮釋著藝術家對世界的理解，而欣賞者在無法感受藝術家的世界時，只能在心中嘀咕喃喃自語。當創作的愉悅為眾人所共有時，藝術品背後的世界則必須由眾人來共同詮釋與討論，已不再是藝術家個人的獨白。在參與合作下，溝通對話先於藝術品完成前所發生，公共的藝術不是藝術家個人的生命經驗，合作過程則引導不同出的生命經驗來共同對話。在對話中，找到彼此對課題詮釋與解答的最佳方式，讓群眾的經驗得以交流。

（四）多向度美感體驗

美感經驗在參與的互動下，民眾得以用更多元的角度切入美感的體驗之中。作品的觀賞是美感經驗最常見的互動方式，大多在視覺的接收中完成。強調參與的美感經驗，提供更多元的切入視角，使不同的群眾，在不同條件下進入美感經驗的愉悅中。長期以來「藝術」所掩蓋住的不只是有關藝術作品之「欣賞經驗」的分享；更阻斷了一般人分享「創作快感」的可能（曾旭正，2005）。在參與的連結下，以多元的途徑，取代單一性的視覺接受。「對話」、「協力創作」、「發想的引導」、「視覺的觀賞」，每一條路徑都可通往美感經驗的體驗。

以土溝的經驗來說，計畫若與居民生活領域無所關聯時，大多數會以觀望的角度參與。以生活空間改造為例：由於生活領域無所關連，討論策劃居民大多不願表達意見。多層次的參與，則是依居民的差異，調整參與的內容，甚至修正設計本身。創造對話的開始則是將居民的生活領域產生關聯，技術、環境、諮詢、尋求協力…等，以多層次的參與盡可能提供對話的產生。目的只為更多的人，在行動中互動合作，並在協力過程中達到彼此生命的認同。

2.2.3 公共領域與公共藝術

民主參與的社會條件下，藝術思維開始回歸關懷社會走向人群，也催生當代藝術走向生活化、通俗化、平民化，使精英主義轉向關心社會，擁抱群眾。西方對於「公共領域」或「公共空間」的討論，以鄂蘭及哈伯瑪斯為重要的起源。因此，依其論點進一步來思考公共領域的核心價值。

「人做為個體是獨立的，充分自由的，但同時又是群體的，體現出突出的多元性特徵。行動的具體表現形式就是互動，是相互聯繫、交流和理解。這種行動所建立的是高於私人領域的公共領域，公共領域的活動是政治性的。」（鄂蘭，1958）

鄂蘭（Hannah Arendt）認為個體的獨特性與群體產生的差異性，是人類行動的條件，並肯定了語言與行動的作用有打開公共領域的價值。在差異性及公共性的對

立觀點中，強調出社群平等及參與公共事務的保障。她更指出公共性的存在論的基礎在於差異性的存在。因為人本就不同且多樣的，個體本身就是獨特，而不是族群與族群的差異。因此，生存在世界上的每一個人才有相互交談理解的需要，甚至用行動來表達需求，公共性才有存在的可能。

鄂蘭更進一步的指出「公共空間」的特質有二：（1）公共領域是行動者透過言行展現自我與他人協力行動的領域（2）公共領域是一個人以意見取代真理，從意見中掌握真理的領域。在鄂蘭的論述中，公共領域並非是固定不變，觸手可及的絕對實體。而是讓人們可以進行對話的場域，並且在對話溝通中對彼此對世界有更完整的瞭解。在公共領域人人有平等的參與、發現現實、建立關係、並且改變現實。

哈伯瑪斯從鄂蘭「溝通權利」的概念啟發延伸出「對話倫理」（discourse）與溝通理性（communicative rationality）的理論。「對話倫理」是指做為自由平等的公民，在日常生活實踐互動中，根據何種預設進行辯論，並獲得集體可接受的決議或共識。而「理性溝通」哈伯瑪斯認為共識的達成，必須假設參與對話的人都具備理性能力，足以判斷真實性或正當性與真誠性的人。哈伯瑪斯假定一種「理想的言說情境」條件；「任何具有言說及行動能力的人都可自由參加對話；所有人有權利提出任何他想討論的問題，對別人的論點加以質疑，並表達自己的慾望與需求；既不刻意欺騙別人，也不受外在權力或意識型態的影響；對話的進行只在意誰能提出『較好的論證』（better argument），我們應該理性的接受具說服力的論證，而不是任何別的外在考量。」

依照前述公共領域的觀點來重新看待「公共藝術」的本質，藝術做為一個社會討論的載體，它必須具備（1）溝通性（2）對話性，並且讓不同的差異個體，藉由藝術進行探討，並形成集體的經驗。而藝術做為主體的討論過程中，以理想的言說情境，藝術及藝術家本身有接受修改、反省的能力，接受好的論證，且無關個體角色階級的差異。

在主張公共性的社會下，可預見的，藝術的活力應有更多元的樣貌產生。更積極的，藝術也應在生活世界的轉變中不斷的努力修正。唐曉蘭（2000）指出：「20 世紀藝術的訴求，是藝術應該與日常生活結合，而不是虛幻式的虛像，並且創造行為也不只是藝術展演（空間）地點，時間與現實中的空間、時間等…其

間相互交錯與聯繫的探討使發展出多樣的生活形態」。

在公共性的檢視下觀看公共政策，可以看出台灣的公共藝術正處於萌芽階段。公共領域並非指向實質的物體本身（空間、構件），是人的相聚、互動、平等所產生。也就是說，公共的藝術可以用無形的姿態存在；公共性強調理性平等的接納，指出了公共的藝術並非替特定的階級服務，甚至對於創作也無主從關係。美國一個非營利性藝術機構，長期以來就是鼓勵各類型的藝術型態，參與社區民眾生活與社區發展，他們對公共藝術的定義提出了宣告：

「公共藝術已不再簡單的被定義為壁畫、地標或紀念碑類型的作品。新的公共藝術定義對藝術創作之過程與結果提出了同等的重視。今日的公共藝術除了在公共空間內設置繪畫或雕塑類的藝術作品之外，還包括了活動、表演、暫時或短期的藝術品裝置或設置、影像的投射、音效工程、互動式街頭等。這些為特定地點（place-specific）所設計的活動或裝置，通常都要能具體反映出該地點所具有的歷史、街道鄰里環境、居民生活、當下議題等元素或特性。因此，公共藝術不但是一種具創造性的行動與實驗，藉以探索不同類型的觀眾與藝術形式之間的互動關係與可能性。同時也是藝術家、設計師、社區領袖、民眾、社區內部的組織或機構、藝術行政人員、場地或基地持有者之間的互動與解決問題的過程。」 William J. Byrnes（2004）

陳碧琳（2001）「公共藝術計畫其實也是社區營造計畫的一部分。在這種情形之下，公共藝術著重的是參與過程，而非結果的呈現，藉由民眾參與，對生活空間產生認知，營造社區的共同感。公共藝術塑造的部分功能是作某一領域內不同的生活主體溝通對話過程。並且藉由社區總體營造政策，讓公共藝術在台灣成為新的美學運動。」

社區營造的發展，除了立基於居民參與、地方自主的基礎上，對於地方美學的思考，在社造推動歷程中也有所啟發。前文建會於1998年推動「美化公共環境」計畫，意圖在社區營造的基礎上，鼓勵居民利用環境的營造，提升公共意識，並同時深化地方生活美學的創造，並於1999年社區營造「社區美學」作為議題，探討著地方美學的判準與價值的建立。

而公共藝術的適時到位，亦有助於社區營造經營另一條以社區公共環境為取

向的路線，同時社區意識的體現成為公共藝術承載的任務之一。而社區意識被視為一種「文化主張」的政策推動下，公共藝術設置新的理念與社區營造有逐漸「合體」的明顯趨勢（顏名宏，2005）。

「公共藝術是一種形式；它是使存在於公共空間的藝術，能夠在當代文化的意義上與社會公眾發生關係的一種思想方式，是體現公共空間民主、開放、交流、共享一種精神和態度」（孫振華，2003）。當藝術與生活的點滴及活動結合，會形成一種新的雙向關係；生活可以啟發藝術家的創作與公共的藝術經驗，而藝術經驗本身則可以豐富生活本身。（MaryJanc Jacob，2005）

因此，越來越多的藝術家同意，公共藝術的任務不是在眾所公認的地點上，置放永垂不朽的物件。公共藝術家Lacy 則正面主張：「『新類型公共藝術』不只是關於主題本身，不只是關於藝術的置放與場所，而是關於所要推動的價值系統的美學表述。」

當前以「民主」、「由下而上」、「民眾參與」已然成為社會行動的主軸，更是社會改革的重要方針。不論是「社區總體營造」或「社區美學」，從社會情境中可看出，舉凡所有的方針都指向；人與人、人與土地、人與社會的再次相遇。綜觀上述論點，土溝農村美術館並非新穎的名詞創造，而是在經驗的轉移當中，實踐農村經營適地性的地方美學。

2.2.4 藝術進駐

九〇年代以後至今，「藝術家進駐」的觀念在英國被廣泛的接受並推廣，其中尤以「駐校藝術家」最為普遍，其施行遍及中小學及大專院校，其他如藝術機構、畫廊、美術館裡的進駐計畫也是最常見的例子，這些藝術家進駐計畫多半具有藝術教育性質，藝術家往往在計畫中被要求需要與學校裡的美術老師合作，或在美術館裡創作一系列的作品或進行藝術工作坊，以回應當期的展覽，對於此類型的進駐計畫，藝術家的反應因人而異，有些藝術家認為基於經濟的考量，他們會去參與此類的活動，但其本身對藝術家的創作幫助不大，相反的，也有許多藝術家認為透過形式多元的藝術進駐活動，它們得以和不同的觀眾對話，深入社區與各種社會機

構，使他們的藝術創作產生了無限的可能性，它也可以是一種間接、和緩的社會改革，或是異文化交流的機會，帶給藝術家在創作上潛能的激發及突破，這是英國藝術進駐讓藝術家趨之若鶩的原因（董維琇，2004）。

社區藝術計畫的關鍵則在於居民的「參與」，參與的目的引發人對生活環境有所思考，並成為獨立的個人。藝術計畫在社區營造的脈落下，參與成為其關鍵的要素。藝術作為課題，便是希望透過行動對生活世界尋找解放的方式，失去了參與，一切便失去了目的性。就如同凱思特所主張的「對話性創作」，藝術家和他人合作，在過程中彼此的認同感式創作的必要元素，經由它可以促進人與人之間互惠性的交流活動，跨出自身的生活經驗建立起更富有同理心的感受。（Kaster，2000）

藝術家藉由現地創作的目的地，增加創作本身的事件性，讓過程被看見並產生對話。顏明宏（2005）當藝術家進駐公共空間時，除了存有藝術品中藝術家所獨特細膩深厚的論述觀點之外，藝術家能否透過作品對外界、環境、事件、人群的「互動溝通態度」成為了公共藝術的重要指標。「溝通」本身就是目的，社區藝術參與的核心即是對話的經驗交流過程。

在社區管理學（2000）指出行動者引導居民互動的三個要點：1.使用觀眾熟悉的語言；2.決定何時是最適當的時機，與觀眾介紹所有的藝術訊息；3.選擇呈現資訊時，要有創意。邁向理想的參與目的取決於行動者本身的策略。

為了引導居民有更深刻的體驗，當「參與」作為方法的同時，是一種動態的轉變，參與應隨社區條件而有所轉變。更深刻的，「參與」的行動是透過行動者對地方的理解所做出的行動判斷。引導居民可共同沉溺在事件當中，並逐步的往下一個任務前進。

李查·賀奇（1984）則指出居民參與藝術計劃與藝術創作的最高層次：1.重新思考人們創造的渴望；2.參與的意義在於對參與者的作用3.喚起「去異化」的需要；4.從環境營造的能力，經驗共同工作的樂趣，發展出質疑人造世界的的能力；5.有一種對能力、基本需求的深沉動力，可使人類成為歷史的主體而非客體；參與的目的不僅在於好的建築或創作，而是在於好社會中的好市民，以及進一步成為有自信，有想像力與創造力的好人。

藝術家的創作強調是一個認同過程，不是拿藝術品強迫欣賞者接受故事。透過

故事的傳達將模糊的概念漸漸在描述中產生認同，而藝術品也在認同的過程中找到雛形。侯家福表示：「當一群人一起說著一樣的故事時，其實作品已經完成了。」（侯家福，2006）

Dr. Craig Dreeszen and Pam Korza（2000）指出：「對藝術家的作品進行詮釋，可以幫助觀眾獲得更多、更豐富的作品欣賞經驗。」觀賞者接收藝術形式的解讀與生活經驗習習相關，不同的經驗會導致詮釋的差異。「看不懂」是誰的責任？社區藝術行動應有一種詮釋性地互動，引導觀者進入創作者的世界，並在經驗產生共鳴與交集。

藝術家的進入並非直接以作品的模式進入，在環境改造的過程中，藝術家以融入生活，用生活話語進行經驗的發想。

藝術家進入公共領域中，面對著群眾態度，是一種對「我執」的轉換過程。素人石雕家侯家福長年以個人工作室的模式進行創作，在進入社區操作後，對創作思考有了很深的影響。「竹仔腳創作重點不是蝸牛，那種在地精神才是藝術。因為在社區創作融入生活，才讓遇到瓶頸的我，找到另一段創作的喜悅。」（侯家福，2008，藝術觀點）互動性的創作有別於工作室的獨白，與眾人在經驗上交流，在議題上協商，並使溝通經驗回饋藝術工作者本身，使創作的思考注入不同的視野。

作品形體的詮釋，與生活經驗息息相關。經驗的差異則會導致解讀作品的誤差。土溝社區藝術計畫中，是一連串的賦形過程，除了引發居民認同，經驗共鳴外，筆者發現對話的詮釋其實是一種生命經驗的交流。對話中，策劃者也可進一步關懷觀者的感受，並且適當處理，避免於生活中爭議。以土溝的計畫為例，座落於社區生活空間的每件作品，與生活息息相關（視覺、行為、生活），因此居民的感受力與詮釋是作品成敗的關鍵。

社區藝術在生活中的發生，作品是永久的存在狀態。藝術家離開後，居民必須每天去面對作品，對圈外者或者無礙，但對排拒者則是每天需要面對的。土溝的藝術創作，之所以會不斷的進行修正，其因一切都從生活出發，作品是居民每天所必要去面對，而非藝術家。社區藝術沒有失敗的作品，只有不願意修正造成的衝突，才是失敗的開始。（黃俊豪，2009）

藝術進駐的價值是什麼？我們將藝術家視為一條路徑，當你在這條路徑發展，不免要在進入學校、畫廊或藝術村之間抉擇，而藝術進駐又在這些選項之間，顯現出什麼樣的價值？

我們將藝術進駐視為「推進器」（Catalyst），這個推進器在藝術家生涯的不同段落出現，可能會出現不一樣的效果，但是，藝術家經歷了駐村的這個過程，他們本身，或者為藝術村帶來的轉變都顯而易見，這樣的轉變，可大、可小，從藝術家個人的創作視野，到台灣、亞洲和整個世界的駐村與文化交流關係，藝術家藉由駐村的過程，讓許多事情有了改變，而藝術村以及所處的社區和社會，也是正在改變。

在安德森牧場藝術中心發現到西方對於陶瓷教育異於我們對於陶瓷的教育，他們對於土這一個材料開放的態度，致使陶者在創作時有更活潑、更自由的表現，非一開始就把土設定在工藝性的材料，也非單純對於技巧性的追求，反觀台灣習陶的之初就是強調對於工藝的表現，過程中也充滿對於各種陶藝技巧的追求，過度的強調技巧反而失去作品原創性的呈現。我想這樣的領悟對於我在大學任教有莫大的幫助，實地的體驗到如何透過教學的引導，來尋找創作的原創性。

在知識經濟時代，創造力被認為是人類最珍貴的資產。全球的科技與經濟，不斷地往前推演，地球村的樣貌漸漸浮現，隨之地域性的文化也逐漸的難以察覺，對於一個創作者來說，我想自身的文化是所有一切思想與創造力的根基。收穫最大的，並不是在材料上或是技術成面的突破，而是透過文化差異所產生的衝突，進而察覺自身的文化特質，這樣的價值是無形的，但卻是對一個創作者產生深遠的影響。（摘自藝術家王幸玉之駐村心得）

藝術駐村作為一種行動方法，關乎於文化測量和去呈現歷史運動的過程，當我們開始定義歷史，並賦予其形象（動態或靜止）、意義（本質與表象）或任何記錄的形式，這些舉動都是基於當代藝術存在一種現象「我們很容易遺忘歷史」，然而藝術產業相信當代藝術需要持續更新，

但若要發現新的事物則需要很長的時間，所以我們重新利用過去的事物，輔以新的詮釋來處理檔案，此法則便形成了當代藝術的濫觴。

當我們習慣於現代博物館的展示分類時，它將遮蔽了我們對檔案的多重想像。(摘自藝術家丁昶文之駐村心得)

由於文化在地性日益盛行，世界各國不斷有新的藝術村成立，藝術進駐各具特色，有的將古蹟或閒置空間再利用，有的則以專業設備為號召，有的強調議題創作，顯見藉藝術進駐進行文化交流及在地元素運用的方式分歧而多樣精彩，重要性不可言喻：

1. 古蹟活化再生
2. 閒置空間再利用
3. 以專業設備為號召
4. 議題性創作

由上述可知，藝術進駐是落實文化交流的重要媒介。而藝術進駐從交流活動所獲得不只是創作上的切磋、視野的開闊，更重要的是對於在地文化的不可取代性有更深刻的體認。台灣如果能早日建立多種類型、不同型態的藝術創作空間與藝術村，與各地藝術家互動、學習、交流的理想很快就可實現。(張珥君，2005)

從社區營造的發展，到藝術進入社區的行動，美化案喚醒社區美學後，社區開始尋求藝術的支援。而在新類型公共藝術的論述下，藝術工作者開始脫離既有的框限，轉而投入關懷社會的議題，並且以社區作為基地展開實踐。在兩者的行動中，已逐漸看到藝術與社區能量的成長，一是地方能量基礎的建立，二是藝術家專業態度的轉向。

2.3 藝術行銷管理

2.3.1 藝術行銷

「行銷」，堪稱近年來藝術產業界最關注的顯學之一，根據夏學理指出，「不論是國家、公司、營利或非營利機構，行銷功能都是成功的重要關鍵。對藝術團體而

言，行銷是溝通藝術團體與其觀眾之橋樑，是一種有效率的交換和相互影響行為，良好的行銷策略規劃能使雙方（藝術家與觀眾）互惠受益。」（夏學理，2002）

「美國行銷協會」（American Marketing Association）為行銷所下的定義是：「將想法、商品及服務加已成形、定價、促銷及分銷，以創造交換，讓個人及組織的目標獲得滿足的規劃與執行過程。」

而藝術的領域包羅萬象，舉凡音樂、舞蹈、繪畫、雕塑、建築、戲劇等，已然成為現代人繁忙生活中，供我們陶冶心性、舒展身心的一股清流。但是「藝術」是屬於文化、精神領域的層次，要如何探出觸角，攫取更多社會大眾關注的目光呢？這正要仰賴藝術行政管理當中，極為重要的一環——「藝術行銷」。

藝術行銷「是一種有效率的交換和相互影響行為，使兩方都能受益」，「讓觀眾享受藝術表演美感經驗及附加之服務價值，藝術家（團體）享有提供作品因而產生的報酬和成就感，使雙方達到互惠的地步。」為了達成此一目標，藝術行銷工作應包括，「瞭解你的觀眾，並做好市場區隔、市場調查及設定目標市場，最後加以產品定位等」（夏學理，2002）無論藝術團體如何自我定位，都必須設定「行銷」之對象與關係，而透過各項論述重新定義「行銷」概念，不但關乎團體實質的生存空間，同時也有助於團體經營之思考與作為。（吳碧容，2008）

藝術行銷（Art Marketing），按照台藝大教授蔡瑞麟先生的解釋，是一門結合企業經營理論，加上藝術的實踐經驗的專門學問。許多人常感覺藝術遙不可及，甚至認為藝術和大眾文化是相互衝突的兩個概念。其實，藝術作品本身即為創作者所追尋的，和欣賞者溝通的管道，故藝術行銷的工作主要在於，拉近創作與觀賞兩者之間的距離，進行疏通與接軌，使大眾文化和藝術相輔相成，也就是所謂的藝術平民化，以創造最佳的效益。不過現實情況是，藝術組織是在一個高度競爭的娛樂市場中運作，如果音樂演出或藝術作品展出無法為觀眾提供某種程度的滿足感，到頭來觀眾是不會繼續購買這項產品的。

藝術的經驗存在於舞台上演出者和表演廳裡觀眾的交流之中，促成此種交流，並因此實踐該組織之使命，是整個組織共同的責任。行銷是一種工具，用來幫助藝術節組織做想做的事，藉由將藝術家的作品予以包裝，並與大眾溝通以滿足觀眾需求與偏好的方式，來吸引最廣大的觀眾。行銷組合是現代行銷理論最基

本的觀念之一，是組織在目標市場中，用來追尋行銷目標的行銷工具之組合，包括廣為人知的 4P：產品、價格、通路和促銷(Kotler & Scheff, 1998)。

藝術節必然有行銷活動，創造出藝術節和潛在觀眾之間的關聯性(呂宜玲，2000)。一個節日和盛會必須要有許多當地的追隨者及基本的狂熱者，這才能繼續辦下去，成功的盛會是因為愛好者的期待和支持。通常，只有這些節日和盛會變得有名，才能成為吸引遊客的賣點(馮久玲，2002)。因此藝術組織要經由各式的行銷宣傳策略與工具，為藝術節招徠觀眾。

藝術文化節慶活動的行銷管道通常透過發送各式充滿劇照的宣傳品、發布新聞稿給平面及廣播媒體、藉由好的口碑以招徠觀眾，以及各式購票優惠等。隨著科技的進步，目前網站及電子報等也是重要的宣傳管道。即使是每隔一年或者每二年才舉辦的藝術節活動，也發展出會員制的行銷方式，會員通常享有優先購票、優先選位及購票折扣等優惠。除了個別藝術節組織的行銷宣傳活動之外，也常和同時期或演出劇院舉辦的其他活動整合宣傳，以共享資源。(林佳慧，2007)

劉新圓(2001)則提及，一直以來，藝術，文化總是被看做賠錢的事業。許多政府都只以「提升精神生活」作為發展文化的號召，如此缺乏經濟誘因之號召，在經濟不景氣的現時，只會遭受更大的漠視。而文化產業的觀念則是企圖扭轉文化政策「只賠不賺」的觀念。

推廣藝術教育或許不算是藝術節的主要宗旨，但大部分的藝術節還是會安排示範演出、講座、工作坊及座談會等活動，以加強觀眾對藝術的興趣和瞭解。透過教育性節目，觀眾會因為知道更多或親自參與創作，因而更喜愛節目內容(呂宜玲，2000)。

吳淑鈴(2002)指出，現在幾乎每個地方都有可能隨時產生一個新的藝術節，也有可能隨時就有一個藝術節因失敗而消失，因為藝術節雖是簡單地就可以創立，但要使其永久的經營下去，當然要有一個嚴密的計畫與運作組織。

關於藝文活動的展演部份，鄧佩瑜談到「藝術團體的經營與管理」時表示藝術事業由於製作成本高，商品又無法大量複製，市場亦有限，所以不適宜以商業公司、

個人或數人出資的型態經營，以免因為盈餘不彰而影響組織運作。在經營理念方面，她認為藝術團體首應注重使命與目標：「使命應是具有前瞻性和正面的建設性，能持續和系統地發展出可行目標。」（鄧佩瑜，1997）其次，由於藝術活動有別於一般物化的商品，因此產品要重質勝於量。再者，因為藝術展演的重要性不易被一般大眾所認定，所以藝術團體若要永續經營，應該重視行銷與推廣。她認為：「由於藝術展演的收入不易平衡成本，故要爭取補助和贊助，因此行銷的對象，除了顯著的顧客外，還要針對政府相關單位和可能捐款或協助找到財源的擁護群，以及可能被培養成為觀眾的潛在市場」（鄧佩瑜，1997）。

盧家珍認為藝術團體應先思考角色定位的問題。她建議：「團體定位分析可以從人事、財務、特色、競爭力及社會需求這五方面去思考，你必須了解自己的團體有什麼優勢。」而且，藝術團體還需要規劃明確的組織發展計畫，訂定短中長程發展目標。對於這點，她認為應把握四個原則：

- 1、能具體化。
- 2、能階段化。
- 3、能共享，有共識。
- 4、能與現實連結在一起，可調整，具彈性。（盧家珍，1997）

在藝術機構的行銷方面，莉茲·希爾、凱莎琳·歐蘇利文和泰瑞·歐蘇利文在《如何開發藝術市場》（林潔盈譯，2004）一書中強調藝術機構應善用有限資源，包括財務與人力資源等方面的管理，去做有效的經營。此外，英國管理大師查爾斯·韓第（Charles Handy）認為藝術團體若欲永續經營，同樣地也必須考量到影響到組織發展的各種因素，包括環境、機構文化及個人因素（林潔盈譯，2004）。隨時加以審核調整腳步，並且要善用有限的資源去做有效的經營，如此組織才可能達成永續經營的理想。

不論使用哪一套行銷理論，均是幫助行銷者釐清運用哪些要素能夠成功行銷產品。而藝術組織除了應用理論以外，更應向長期支持者討教：線上問卷或是電子郵件回覆其對表演的看法，亦是與觀眾保持聯繫的好方法。整體而言，行銷活動能否成功，有賴於行銷資料系統收集的正確且即時。

2.3.2 藝術管理

何謂「管理」？管理學家Follet 精要地指出，「管理乃是經由他人而完成工作的藝術」，而管理研究會更進一步詮釋，「管理是將人力與物資導入動態的組織單位中，以達成目標，使接受服務者獲得滿足，並使其提供服務者提振士氣，而且有所成就。」

企業管理可分成資訊、人員、產品及財務等四個方面之管理。學者林建煌將管理之功能與活動概論整理如下：

1. 規劃：決定目標及執行。
2. 組織：招募人員，並進行訓練及發展後，整合、分派任務並授以職權。
3. 領導：指導並引導員工往目標邁進。
4. 控制：比較績效與目標，並進行誤差矯正的角色。

企業透過「生產、行銷、人力資源管理、研究發展、財物控制及掌握資訊」等方式進行管理。而管理活動則包括：

1. 傳統管理：制訂決策、規劃及控制。
2. 溝通：交換日常資訊。
3. 網路活動：社交、政治活動及與組織外界活動。
4. 人力資源：激勵懲戒、處理衝突、調配人力及訓練等。

以管理階層簡單地劃分工作任務時，「基層管理者處理今日的問題，中層管理者處理短期的問題，而高層管理者要處理長期的問題。」，頗能適切說明不同階層管理者之於組織之任務。（林建煌，2007）

威廉.伯恩（William J Byrnes）所著的《藝術管理這一行》中提出的，「運用企畫、組織調度、領導和管控等四大技能來解決組織問題，並在不確定的時段裡完成任務。」（桂雅文等譯，2004），表達出企業管理學與藝術團體經營觀點非常相近。藝術管理者究竟應具有何種形象？根據Byrnes 所曾進行之美國641 家提供專業管理服務的表演藝術組織調查指出，成功的藝術經理人大多具備領導能力、募款能力、溝通及寫作能力、行銷與開發觀眾能力，以及編列預算的能力等。「不論成立初期團體規模的大小或專業度如何，其藝術事業能否成功，會與他們運用管理四大要素

是否得宜有直接的關係。固然導致失敗都有其不可抗衡之因素，然而造成藝術界一再地耗損卻是不爭的事實，其也正凸顯藝術界需要優秀的管理人才。」（桂雅文等譯，2004）

Johnny Allen (2004)指出一個活動若要成功，整個執行團隊都必須懷抱同樣的理念及願景。大意即是說整個藝術節團隊上自執行長等高階管理層級，下至每位表演者、宣傳公關、舞台監督及警衛，甚至是清潔工，都必須保持相同理念。無論人數多寡，執行團隊本身就是活動的門面，每位成員也都會直接影響活動的成與敗。因此，根據組織架構及藝術活動的規模給予適當的人力配置，是藝術節（季）成功的關鍵之一。

呂宜玲(2000)也提出選擇最佳地點需考慮的因素包括：展演內容本身的要求，室內或戶外，作品和觀眾容納空間大小；符合美感，聲光效果、周邊氛圍協調與否；周邊交通設施狀況；場地租金或改裝成本；藝術家的住宿便利性和費用合理性；技術方便基本所需的水電、安全條件等。至於相同藝術節不同展演節目的場地，可選擇集中一地，或分散多地。集中的好處是：容易營造出節慶氣氛，觀眾明確知道參加地點。分散在不同地點，則可因地制宜，可盡量針對適合特定展演項目安排場地，也較多變化。除了時間、地點的考量之外，藝術節最主要的運作項目就是節目的規劃安排。一般來說，歐美的藝術節都傾向有一名具有相當權力挑選節目、決定藝術節整體方向和節目內容的藝術總監，由其決定節目的挑選與安排，並為藝術節成敗負起責任。

趨勢科技創辦人張明正說：「成長＝創造性的活動＋有紀律的流程」，往往藝術家被視為具有主觀性強的人格特質，從事創造性的工作，然而，紀律與規範卻是藝術經營者在自我管理與團隊管理上，相當重要的條件，而管理和藝術的關係也被一再討論、定義。夏學理指出藝術組織應考量上述的「想像力、實際性與計畫」，是為其持久性之必要條件。近年來，藝術管理盛行，政府、學界、藝文界無不希望用現代化管理方式經營藝術市場，讓藝術組織運作邁向永續經營。

大衛·索羅斯比企圖從社會與文化的層面來探索永續發展的理念。他在「文化與經濟」一書中談到永續性與文化資本的關係，並指出：將「文化」視為「資本」的觀點是考量其長期性，亦即考量到文化的動態、演進、及跨代等方面的問

題。(David Throsby, 2003) 此種觀點的理論架構是來自於永續性概念，這是一個在環境領域裡最常看到的術語，於此「永續」一詞常與「發展」一詞相連。永續發展結合了永續經濟發展與生態永續性的概念。前者是指發展不會減緩而會自我永存，後者是指透過維護自然界中的生態體系以保存和提高環境價值(張維倫等譯, 2003)。

藝術管理者將這些概念運用在藝術文化上，藉由管理現代化，提升藝術價值、提高民眾生活水準，讓藝術組織能持久經營，朝永續發展之路邁進。

第三章 研究設計及方法

3.1 研究架構

本研究採質性研究，主要目的在探討土溝此一新類型藝術之農村美術館，如何以藝術融入社區生活並提升民眾社區認同度以及行銷地方產業觀光。其中第一節為研究架構說明，第二節為研究方法說明，第三節為研究設計說明，第四節為研究執行的說明。

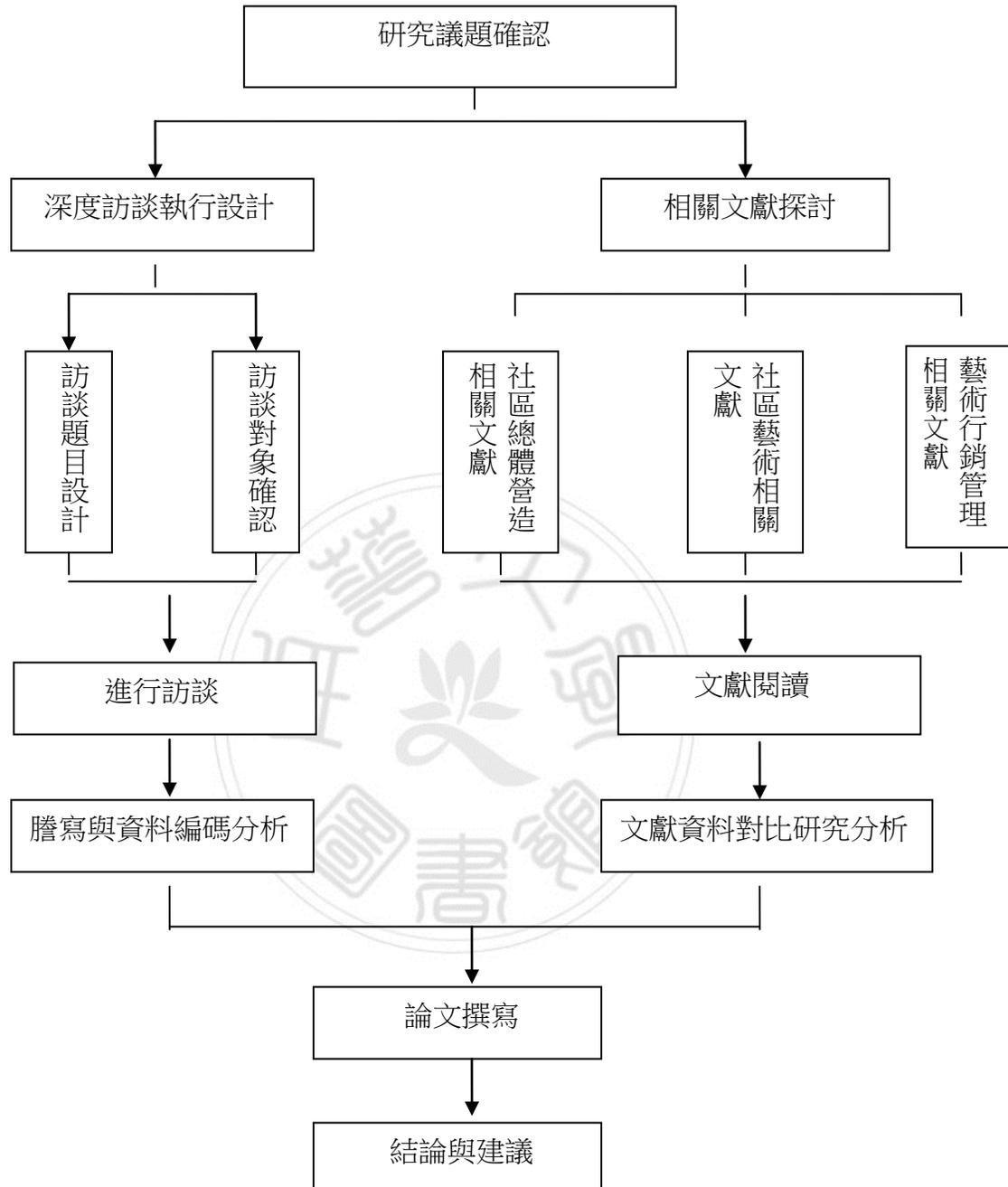

圖 3.1 研究架構圖

3.2 研究方法

本研究主要研究方法如下：

本研究採質性研究方法，除了採用現有資料、文獻資料分析之外，亦採用了深度訪談法加以佐證原有蒐集的文獻資料。

3.2.1 質性研究

Bogdan 與 Biklen (1992) 曾指出質性研究有如下五個特徵：

1、研究場域是屬於自然式的 (Naturalistic)

研究者本身即是關鍵的工具，深入自然的情境而非刻意塑造的環境，在真實自然的情境下，對所發生的人、事、物做真實描述，作為研究資料的直接來源。

2、描述性的資料 (Descriptive Data)

重視文字或圖畫資料，因其蘊含脈絡意義，而非脫離情境的數字資料。

3、歷程的關注 (Concern with Process)

質性研究者關注的是研究的歷程與事件意義的詮釋，而非研究的結果如何，此一是量化研究無法顧及的。

4、歸納性的 (Inductive)

質性研究者以歸納的方式來分析資料，經由不斷歸納的方式聚焦到有意義的問題上，尋求可能的意義以建構出完整的圖像。

5、意義 (Meaning)

質性研究者強調透過對話與互動方式，體驗與理解研究參與者如何詮釋。

3.2.2 深度訪談法

深度訪談法是質化研究中常見的一種方法，它是一種互動取向的模式，而且是一個相互連結並具彈性的結構。文獻上資料往往是呈現一些已經存在許久的狀態及事理，但透過深度訪談，卻能幫助研究者獲知一些文獻上所無法提供的訊息，並透過與訪談者之間的互動，釐清更多研究上的盲點。

Maxwell (2001) 提到，透過深度訪談這樣的一個互動取向的模式，能夠為研究者提供一個清晰的、明確的計畫，並協助研究者將各項要素妥善安排、歸類，成為進行研究的一系列步驟，並與所欲研究的問題相符合。因此，這樣的研究計畫其最終的目的在於了解研究的基礎架構與各個原素間的相互關連性，以及原素間彼此間互動隱含的意義。Maxwell 也提出五項要素，包括目的、概念性情境、研究問題、方法以及效度，讓質化研究者在設計研究問題時，能夠清楚的知道所問的問題與研究結果間會出現如何的因果關係，意即，設計出怎樣的問題，能得到研究者想要的答案。

Patton (1995) 指出，深度訪談 (in-depth interview) 為質性研究資料蒐集方法之一，指藉由面對面的言語交談，引發人們的意見、感受、經驗與知識之直接引述，以獲得受訪者對於個案或現象的主觀看法。其目的在於透析訪談真正內幕、真實意涵、衝擊影響、未來發展以及解決之道 (萬文隆，2004)。

3.2.3 文獻分析法

文獻分析法所蒐集的文獻，包含現有資料與理論資料兩部分。現有資料方面，藉由網站、坊間出版書籍、相關刊物、訪談所獲得的企劃書，評估報告等整理，分析而得。本研究主要所蒐集的資料大約可分為以下三種：

- (一) 相關學科的研究報告、定期刊物、學位論文。
- (二) 類似學科學說與理論。
- (三) 一般著作、民間通俗典故、具創造性或思考性的文章。(轉引自丁美月，2010)

本研究蒐集公共藝術與社區總體營造相關資料，如國內外政府或民間出版品、法規、圖書、期刊雜誌、研究會資料、研究報告等，以及其他相關翻譯書籍，同時運用網路搜尋國內外相關資料，以作為分析、比較、論述之參考。

3.3 研究設計說明

3.3.1 訪談對象的選取

本研究深度訪談的對象為土溝農村文化營造協會理事長、優雅農夫音樂工廠負責人、前土溝村長、駐村藝術家、土溝農村美術館執行長、當地居民、返鄉工作者，共計七人。

表 3.1 訪談對象及訪談時間表

受訪者身分	編號	訪談日期	時間	地點
土溝農村文化發展協會理事長	A	2015/11/19	16:25~18:00	優雅農夫藝術工廠
優雅農夫音樂工廠負責人	B	2015/10/21	10:10~11:50	土溝農村美術館藝文特區
前土溝村長	C	2016/03/10	15:00~16:30	鄉情客廳
駐村藝術家	D	2016/03/10	10:30~12:30	土溝藝術工坊
土溝農村美術館執行長	E	2015/11/19	14:30~16:10	優雅農夫藝術工廠
當地居民	F	2015/10/28	15:30~16:50	TOGO MY PIZZA
返鄉工作者	G	2015/10/22	14:30~16:30	安妮咖啡

資料來源：研究者整理繪製

3.3.2 訪談大綱設計

本研究針對研究目的擬定訪談大綱如下：

第一部份在地文化特色發展與社區認同度

Q1：土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？

Q2：藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？

第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。

Q1：居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

Q2：藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

Q3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

Q4 在營運及管理上與「土溝農村美術館」成立之前有何差別？

第三部份公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝。

Q1：公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

Q2：學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。

Q1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

Q2：社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

Q1：未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？

Q2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

Q3：未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

Q4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

3.4 研究執行

3.4.1 深度訪談步驟說明

以下將從深度訪談的執行步驟與深度訪談編碼方式進行說明，在確定研究問題與目的之後，開始擬定訪談大綱。本研究者依照訪談大綱之內容進行訪談，在受訪的過程中通常會機動性的提出問題或是調整問題的方向。

在訪談之前，研究者先以電話聯絡受訪者，說明研究目的以及詢問受訪意願，然後再親自或以郵寄電子信件或將訪談大綱先行給受訪者過目。在受訪者願意接受訪談並瞭解訪談內容後，再與受訪者約定訪談時間與地點。在訪談開始之前會先詢問受訪者是否願意接受錄音，為了有利於訪談資料的後續整理，本研究訪談過程中全程錄音，除了避免遺漏受訪者談話內容外，更可增加資料的正確性。最後再以編碼方式進行資料整理與分析。

研究者在完成訪談後，清楚記錄每次訪談的日期、時間、地點，並將訪談內容化為文字資料，訪談錄音內容以逐字稿方式呈現，盡可能呈現當時訪談的完整過程。

在實際訪談過程中，訪談大綱提供了一個脈絡，也是本論文主要想獲得的目的。藉由訪談大綱可以提醒研究者不致遺漏問題，也有助於受訪者事先知道問題核心所在，心中有所準備，或事先調閱資料，不至於慌亂、沒有安全感或是答非所問，也能回答出較為詳備的內容。在實際訪談進行時，會依不同受訪者的背景、負責工作項目不同，與訪談當時的實際情況調整訪談題目的順序，而且受訪者可根據本研究的訪談題綱，決定回答詳細與否，不一定每題都要回答，也能提及相關內容或建議，希望給予受訪者很大自由空間，在安全、愉悅的氛圍中，能暢所欲言、分享心得與經驗。

本研究是採取一對一的面對面訪談，訪談時間從2015年10月開始，一直到2016年3月結束，從多次電話或電郵約談，到全部訪談完成，歷時五個多月。訪談人數總共有七位，每位訪談時間大約一個多小時至三小時不等。

3.4.2 訪談主軸編碼說明

編碼方式將訪談逐字稿分為左右兩欄，左欄是原始的訪談內容，右欄是原始逐字稿整理過後的訪談重點。

本研究訪談對象分別以編碼代號 A 代表土溝農村文化營造協會理事長、編碼代號 B 代表優雅農夫音樂工廠負責人、編碼代號 C 代表前土溝村長（土溝村現已改為土溝里）、編碼代號 D 代表駐村藝術家、編碼代號 E 代表土溝農村美術館執行長、編碼代號 F 代表當地居民、編碼代號 G 代表返鄉工作者。

針對訪談內容的各主軸以及細目做資料編碼，以下列出其所代表的編碼內容：

一、在地文化特色發展與社區認同度

1-1 代表 Q1. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？

1-2 代表 Q2. 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？

第二主軸的第一細目以 2-1，第二細目以 2-2……，以此類推。例如：在文中若是引用到受訪者 A，談到有關土溝的在地文化特色和其在社造過程中有何激勵作用時，會以 A-1-1、A-1-2、A-1-3 表示，以此類推。

第四章 資料研究與分析

本章節依據訪談的五個層面進行分析與說明，第一節在地文化特色發展與社區認同度；第二節是藝術進駐，如何與在地居民建立共識基礎；第三節公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝社區；第四節土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業；第五節是關於土溝社區未來的發展規劃。

本研究將研究對象以編碼 A 土溝農村文化發展協會理事長，B 優雅農夫音樂工廠負責人，C 張前村長，D 駐村藝術家，E 土溝農村美術館執行長，F 返鄉工作者，G 當地居民，作為本章節受訪對象之代號。

4.1 在地文化特色發展與社區認同度

在這一部份訪談兩個題目，第一是關於在土溝地文化特色以及這樣的特色對於社區營造有何激勵作用，第二是訪談藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度。

談起土溝的在地文化特色，得到的答案令人有些意外，從「沒有特色就是我們的特色」開始營造，因著土溝民眾的信念和熱情，秉持著水牛的精神耕耘在土溝的每一寸土地上；過程中所凝聚的共識提升了對社區的認同度，使得既優雅又實用的公共藝術在這裡遍地開花。

4.1.1 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？

如同台灣其他的農村一般，土溝沒有特別鮮明的在地文化特色，但是有著鄉下人的熱情與好客，和有別於其他社區的高度自我意識及前瞻性，促成了社區營造過程中對公共性議題的多元對話及高度參與。

受訪者 C 一點兒也不避諱談自己土生土長的家鄉是沒有特色的：「很簡單，我們常講一句話嘛，我們沒有特色就是我們的特色。」(C-1-1-1)

受訪者 F 直覺說出記憶中，自己的家鄉就是一個沒什麼特別的農村：「其實我小時候這邊也沒有…也沒有什麼特別，這邊就是一個農業的，就是一個農村。」
(F-1-1-1)

受訪者 G 講的也是自己小時候的印象：「就是沒什麼文化，都種田的，很純樸的農村。」(G-1-1-1)

受訪者 E 也提到台灣農村本來就沒有它自己的文化特色，我們會認知農村文化特色就是三合院、紅磚牆、或是土墘厝，甚至豬糞、牛糞的味道…，也許是小時候的生活經驗，也可能是報章媒體長期或是學校教科書教導我們的，重點是當地居民不要這樣的文化特色：「最初一開始進來就是沒有文化特色。其實不只土溝，我們覺得台灣農村本來就沒有它自己的文化特色在。很多人曾經問我們，為什麼要在農村做創作？為什麼紅磚上面會有馬賽克？它沒有農村原來的特色？我們也曾想過這問題，到底什麼是農村的的文化特色？這是一個沒有人知道的答案。或許你會覺得農村的的文化特色就是三合院、紅磚牆、或是土墘厝，甚至豬糞、牛糞的味道…。這就是我們剛開始最大的衝突點。我們會認知農村是長這個樣子的，因為那是我小時候的生活經驗。也許是對於報章媒體長期或是學校教科書教導我們農村是長這個樣子的，所以就會覺的農村就是有這樣的文化特色。可是實際上當你講入這樣的一個概念的同時，真正居住在這邊的人，他是不要這樣的文化特色。因為相對的，老屋就等於老房子，等於破舊房舍，他是沒有任何經費可以去修繕。」(E-1-1-1)

受訪者 A 進一步說明文化特色的意涵，文化是人創造出來的，所以土溝的沒有特色變成一個重要特色，它像一張白紙，沒有任何包袱，可以用創造來取代過去：「我們剛搬進來的時候，社區的幹部長輩跟我們講的，因為這裡沒有特色，所以沒有特色就變成土溝村的很重要一個特色。前期就是這樣。我們要回過頭討論文化特色這些東西是甚麼？文化特色是有一群人用了一個生活方式然後長年累月下來，他不是制式的，可是時間一到這些人就會去做那些事情，譬如說廟宇文化這些事情，所以文化是人創造出來的。所以沒有特色就是最大的特色，因為他沒有任何包袱，他可以用創造來取代過去的復古懷舊。」(A-1-1-1)

其實土溝的特色不在於地景，而在於「人」。

受訪者 E 再以「人」的角度提到土溝的特色，表示土溝居民知道自己要的是什麼，不會完全接受專家學者的意見，對事情也想得長遠：「我覺得有一個是不變得道理，土溝這裡，不只土溝，應該是台灣整個農村，最大的文化特色是在於人的部份，人的熱情和親切。以一個角度面來說，這個是最大的特色。土溝人還有一個很大的優勢，很大的特點：他們的自我意識還蠻高的，他們很清楚知道自己要的是什麼東西，他們不會完全接受專家學者的意見。他們想的不是當下，會想十年、二十年後會變成什麼樣子。這是在思考面的部份。」(E-1-1-2)

受訪者 C 也表示當地居民的熱情、好客才是真正的特色：「我們也是要讓你感受務實的農村生活，這是我們鄉下人的熱情，我們的好客，這是我們的特色。」(C-1-1-2)

受訪者 B 在人的特色方面也很有感受，提到土溝當地居民自我意識很高，會清楚表達自己的意向：「那其實跟一般的農村不會差別太大啦，就是基本上該有的東西它都有。然後只是我覺得說，這邊的特色是人。這邊的人其實很特別，對，他們跟我們進到其他社區不一樣；就是很有自我意識的一個社區，就是土溝很清楚說他們要幹嘛。」(B-1-1-1)

當土溝「人的特色」遇見了藝術家和一群二十幾歲的年輕人，共同找出可以凝聚村民共識，作為一個精神的標記，原來是水牛這個共同的記憶。

最後一頭水牛，是舊時代的式微，或是象徵新時代的來臨？進步的代價若是剝奪了幸福的記憶，或許我們應該找回水牛精神，象徵著吃苦耐勞，歡喜做、甘願受的生命信仰。在水牛精神的號召之下，土溝農村有了很大的轉變，逐漸崩解的社會關係漸漸被重新建構起來，人與人、人與土地的價值觀也產生了變化，並且持續發酵著。

受訪者 B 表示為了把大家凝聚起來，協會發起了一個尋找水牛的活動，想喚起老一輩的共同記憶：「協會就發起了一個活動，因為之前種田的人家就是有水牛

嘛，那如果說我們把全村的都找出來，對，然後它就會形成一個很大的特色，大家就開始找，但是，找到最後只剩最後一頭水牛．．，所以我們是由那個水牛開始，有一個凝聚力，之後才會有動力說，繼續做其他東西。」(B-1-1-2)

受訪者 B 娓娓道來長輩們的生活經驗，從中引導學習水牛的精神，作為精神標記：「水牛跟這裡的長輩們一起生活過，幾乎家家戶戶都有水牛，就是種田，成天都和水牛在一起工作，這種記憶要把它找回來。先將水牛的精神找回來，作為一個精神的標記。」(D-1-1-1)

受訪者 C 也說到在改變的起點，社區需要一個精神的引導：「在十三年前我們要開始改變的過程裡面，我們土溝村剩下一頭牛，所以我們就把牠引導出來變成我們社區的一個精神。」 C 更接著闡明水牛的精神，不能單顧自己，要大家一起站出來，用台灣水牛的精神刻苦耐勞、任勞任怨的把社區這片土地耕耘成未來舒適的生活空間：「用台灣水牛的精神刻苦耐勞，任勞任怨。回到現今的社會來看，社會的氛圍不是這樣子嗎？大家都認為我自己好就好，我管你做什麼，所以就缺乏這個動力；但是社區改變不是單靠一兩個人嘛，一定要有很多人去參與，才有辦法去推動這個艱困的工作。所以你的精神提出來以後，大家的想法被水牛的精神感動之下，大家願意站出來，大家來共同努力，把社區這片土地打造成未來我們一個舒適的生活空間，所以這是我們最大的一個動力。」(C-1-1-3)

圖 4.1 水牛精神（土溝農村文化營造協會提供）

水牛精神成為社區重要的指標，以社區最後一頭水牛為社區營造的開端，社區意象當然少不了水牛的影子；居民整理家中老舊的牛車，佈置成公園中的公共藝術，亦舉辦牛車踩街的活動，除了使居民回顧水牛拉車的辛苦，亦讓新一代青年瞭解當時農村的文化背景。

受訪者 A 提到土溝社區營造前十年及現階段的特色：「土溝村一開始是因為水牛精神開始有社區營造這工作。以現在來看的話，土溝村的文化特色當然就是藝術的能量跟農村美術館這樣的一個主題。」(A-1-1-2)

表 4.1.1 在地文化特色發展與社區認同度之題項 1 結論歸納表

土溝的在地文化特色為何及在社造過程中有何激勵作用？	
一般傳統農村的特色	如同台灣其他的農村一般，土溝沒有特別鮮明的在地文化特色
人的特色	土溝社區有高度自我意識及前瞻性
水牛精神	在水牛精神的號召之下，象徵著吃苦耐勞，歡喜做、甘願受的生命信仰，開始改變土溝。

資料來源：研究者整理繪製

4.1.2 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？

這十幾年來土溝社區可以發展到現在這個地步，所有的受訪者對成功的關鍵點都有一致的看法，就是社區的認同。

受訪者 C 簡明扼要的回答：「社區的認同。」接著加以闡述：「在設計的過程裡面，我們就先去把大家的回憶先挑出來，讓大家團結在一起。記憶非常多、非常深刻嘛，所以他們對牛的記憶除外，他們還有一種很好的信仰，牠就是我們重要的夥伴，符合農村我們這些老年人最重要的東西。」(C-1-2-1)

擔任前土溝村村長達九年多，從社區改造的推手、當地居民與藝術家之間重要的溝通橋樑到土溝成立農村美術館，一路走來全程參與的張前村長一語道破影響社區發展最關鍵的一點，就在於社區的認同。然而形成認同的過程中，溝通、參與和引以為榮是缺一不可。

首位駐村藝術家在溝通的層面可以說是嚐盡了苦頭，但也做足了工夫，受訪者 D 回憶起當時的情景：「我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通，在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難、、、、。經過半年的溝通，才開始打造水牛。並且牽涉到要放置這頭水牛的地點，那塊土地是許多人共同持有的，還要再去一一溝通，等大家都滿意，大家都去看過這個原石，才同意我開始進行雕刻這頭水牛的藝術創作，放置在現在這個公園，找回我們以前的水牛精神。」

(D-1-2-1)

受訪者 A 表示水牛精神和土溝農村美術館一樣，是需要持續的行動、恆心的溝通：「一開始有多少人認同水牛精神？兩個、三個。所以一個故事當然是由少數的人開始講，透過每年的行動慢慢的把這故事擴散出去，讓更多人認同。、、、所以回到農村美術館的概念也是一樣，農村美術館的概念它不是因為這個村子裡面辦了公投之後才做的農村美術館。而是有一群人對這東西有一些想法跟理念，然後透過每年美術館的經營把這些事情不斷不斷的擴散給更多人去。」(A-1-2-1)

受訪者 E 提到溝通技巧還需要一些生活經驗的磨合，產生同理心，才能拉近與居民之間的距離：「以前我會跟他們說我覺得你們這裡應該要做一個小公園，可是一年後我會說我們住的那附近可以增加一個小公園，因為早上六點本來就會有人在那邊散步、、、，那個『你們』會變成『我們』，其實這個最大的磨合就是在於生活經驗。」(E-1-2-1)

有了溝通的基礎，大家才願意一起來參與，而當大家一起來參與之後，認同度就又提升了。

受訪者 D 舉當地有名的臭水溝為例，提到除了全民參與以外，還將過程都拍成紀錄片，在廟口放映，讓參與的人產生優越感：「像水水的夢，那條臭水溝很骯髒的，我們也是捲起褲管下去撿垃圾、清淤泥，就是要讓大家知道，我們就是要這麼用心來關照這條臭水溝，它才不會再長雜草、孳生蚊蟲，這個認同意識才能提高，他們才願意一起來做。任何事情就像這個水牛起厝、像水水的夢一樣，都是要邀他們一起來參與，並且把創作過程拍攝起來。不只拍攝起來，還要教老人家們使用照相機或是攝影機，自己去照相和攝影，那他們在晚上有時間的時候就在廟口放映，那時候大家真的是很用心，村裡才會這樣團結起來。每一種的營造，要讓他們熱絡起來，除了要請大家一起來參與，還拍成紀錄片，晚上放映出來讓他們看，好與壞都要討論，他就會有一個參與感，對於自己能參與創作會有一種優越感，長時間以來我們都是這樣在做，不管是踩街或是任何活動。」(D-1-2-2)

受訪者 G 也提到居民的認同感出來之後，就會自動自發去維護。他們自己會去整理、去當志工，每次里長號召就會有一些人一起參與。「現在閒置空間大概都有做一些綠美化之類的，廟前那塊土地，本來不是都沒有整理嗎？後來不是放了一隻牛之後，就變得乾淨漂亮，大家都很喜欢也常常聊起這件事啊！」(G-1-2-1)

受訪者 E 表示當地居民的信念很強，而且會去影響身邊其他人產生共鳴，然後一起達成目標：「土溝這裡的人信念很強，講難聽一點就是自己騙自己的能力很高。、、、營造過程中一定會遇到很多困難和挑戰，但是他們知道我就是一定要去，否則就不能達成目標。當一個人有這樣的信念時，他就會去牽動身邊其他人也會有這樣的決心跟信念。」(E-1-2-2)

受訪者 F 為了能讓來店裡的客人更了解土溝，對村裡的每個營造點都仔細做功課，這是土溝人的熱情、好客與投入：「進而去了解比較細部的，其實還是有一些文化元素，有一些創作的那個典故，至少有時候來這邊的客人，我們可以跟他講解啦！所以我們一定要先去了解。你簡單跟他介紹一下這個創作過程，或者是它背後的故事，他再去看比較會去注意，會覺得比較有趣，然後他還會再介紹給他的朋友，叫

他們再來土溝走走逛逛這樣。」(F-1-1-2)

每次大家參與自力營造都會有某些成果展現出來，長時間下來的日積月累，因著家鄉變美了，社區有了自己的文化特色，以「我是土溝人」為傲的心情也就跑出來了。

受訪者 A 表示孩子長大出外讀書，會帶同學到土溝來玩，介紹家鄉的特色和有趣的事：「小孩子從這裡出去讀大學之後，到學校他會帶他同學來到土溝村玩。這代表甚麼意思？因為家鄉有特色、有趣的事情，他們才會願意帶他的朋友再回來阿！」(A-1-2-2)

受訪者 E 提到這十幾年來，當地居民對家鄉認同感的轉變、對家鄉能夠引以為傲，在別人看來可能是一小步，但是對一個社區工作者來說，是步步艱辛地走了十幾年的路：「幾個例子，前幾天有一個阿嬤跟我說，現在做這個美術館好多人知道哦，他跟我說她才去成大看醫生，醫生問她說你從哪裡來，以前土溝人不會說他是土溝人，他說他是白河、新營、台南後壁。後壁現在很少講。現在問說你從哪邊來，會說阿我就從土溝來啊！我們這邊有一個專員，她上禮拜參加表哥婚禮，她和她阿嬤北上，去台北參加宴客。宴客過程中，八十歲的阿嬤也不識字，她跟所有的朋友說，你們有空來台南玩，我們土溝好漂亮。你從這個話語中，你聽到她對她自己的家鄉的認同感出來了。小朋友去別的地方打工，跟人說我家在土溝，別人問他說土溝在哪裡，小朋友會跟他說你真得很遜，去網路上查詢，有很多土溝，看了就知道土溝在哪裡，這樣的自信感就跑出來了。其實你心裡面要有一個位子，知道我的家是在這裡，會開始去掛記著，我家變得不太一樣了，有時間我要回來，這樣就夠了。這個轉變別人聽起來可能很小，但這是我們花了十多年的時間才得到的改變，這個真的要花很長的時間才看得到這個成效。」(E-1-2-3)

表 4.1.2 在地文化特色發展與社區認同度之題項 2 結論歸納表

藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？	
溝通	跟居民變成朋友、持續的行動、恆心的溝通
參與	除了全民參與以外，還將過程都拍成紀錄片，在廟口放映，讓參與的人產生優越感。
陪伴	陪伴大家一起整理環境，創造乾淨舒適的生活空間。
引以為榮	當地居民對家鄉認同感轉變，出外的學子會帶同學到土溝來玩，介紹家鄉的特色和有趣的事。

資料來源：研究者整理繪製

4.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程

藝術對於沒落中的傳統農村居民來說，是個既遙遠又不實惠的夢想，但夢想接近的人總是會互相吸引、彼此遇見，土溝就在這個機緣下，開始了與藝術對話的第一次接觸。原來藝術不在曲高和寡的藝術殿堂中，田園才是土溝的畫布，農民是藝術家，農產品是藝術品，就這樣牽引著記憶中老祖先所留下來的的美好，努力開創屬於自己的優雅生活。

4.2.1 居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

第一位來到土溝的藝術家受訪者 D 回憶著十幾年前初來乍到的情景，是那麼孤單又無力，第一個公共藝術（水牛）的設立，歷經半年的溝通才開始創作：「第一天來到土溝農村文化營造協會，每個人的臉色都很難看，我覺得好孤單，無力感很重。鄉下長輩們的頭殼不知道藝術，沒有這個概念。他們就是不要，他們就不能了解藝術的概念是什麼，他們看不到的情況之下，我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通；在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難，所以我必須要先去找一個石頭，必須用一個比較神化的具體東西，在還沒開始打造之前看起來就

像一頭水牛。、、、就冥冥之中，也不知道怎麼回事，整個尋找石頭的過程，我都有把它記錄下來，從我開始溝通水牛，尋找石頭和創作的過程，共寫成三大篇。」
(D-2-1-1)

根據當時還是南藝研究生的受訪者 E 表示，剛開始居民對南藝大的學生要加入社區營造，社區還不明白學生的意向時，態度其實很冷漠，一直到學生在土溝住下來、進而與居民變成朋友之後，才開始合作談社區的改造：「一開始來接觸土溝，跟他們表明我們是南藝，若有社區相關的活動請聯絡我們一起參與，過了一段時間都沒聯絡，我們再去觀察後發現，社區其實一直持續在推動。社區的意思是說，我們不清楚你們要幹嘛，你們只是沾醬油(台語)，怎會知道社區工作是怎麼一回事。後來就決定每天來，沒有工作沒關係，就坐在那邊聊天，聊一聊久了之後就變得跟朋友一樣。後來他們才說你不是建築科的嗎？我們這邊有一個小公園營造，你要不要去參與設計的這個部份，然後才開始這樣結合在一起，接著才去 run 後面的。」
(E-2-1-1)

身為藝術團隊一員的受訪者 A 說到自己在角色上的轉變，從陪伴者、學習者到專業者的歷程，從一開始不談藝術，只跟著大家一起整理環境，接著因應地方課題的需要去學習鐵雕、木工、雕塑、甚至策展，學了很多之後，就被稱為藝術家，專業者了。「剛進來土溝村的時候沒有在跟他們談藝術啦！也不跟他們談社區營造，對。就跟著大家一起做事，就是那時候在做環境改造，然後就跟著大家去做事。像做聚落藝術空間改造的時候，其實我們都不是藝術家。然後因為你六十五萬要改造一個聚落，你怎麼找的到藝術家啊？對阿，而且要長期陪伴在那邊，那誰最適合當這樣的藝術家？當然就是我們阿！因為第一我們不用錢，第二我們就住在這裡，第三就差一個東西就是我們的身分不叫藝術家。所以怎麼辦？所以我們去學創作。我就去學鐵雕，另外一個夥伴去學磚雕、雕塑、、、，自己抹水泥自己貼磁磚，那個計劃之後我們就被人家稱之為藝術家。你去面對那些問題的時候，你就會進入到那個角色嘛！然後我們現在要被叫策展人嘛！以前我也不知道什麼叫策展，對啊！可是因為你要做農村美術館，你要有策展的概念。」(A-2-1-1)

受訪者 B 也提到一開始陪伴清裡環境，一步一腳印地引導出水牛的精神來凝聚共識，這才取得當地居民的信任：「一開始我們邀請居民，一起來清掃我們社區。要把居民先凝聚起來，所以我們是由那個水牛開始、、、，當大家的意識都是認同某一件事情的時候，這件事情就會成功。所以居民他基本上他對你已經取得了一個基本的信任，就知道說你們可以替這社區做些什麼事情。」(B-2-1-1)

受訪者 C 談到土溝與藝術家的第一次接觸，藝術家在土溝不能單以自己的想法來創作，社區要的是大家集體、大家共同的想法透過藝術家把他操作，變成一個意識或藝術，大家才會去關照，才會形成好的模式：「當然也是非常辛苦的一件事啦，因為你要讓社區參與這個東西的話，他的想法一定會被質疑的啊，會被大家討論的。所以他必需要說服，他要提出一套他的講法，那後來的營建過程，我們就變成一個非常好的合作模式。所以當初過程裡面，侯老師他剛進來的時後，他也立刻知道社區的一個重點，社區的重點不是由你藝術家帶進來的想法，要的是我們大家集體、大家共同的想法所呈現出來以後，透過你們藝術家把他操作，把他變成一個意識也好，這個公共空間裡面的一個藝術也好，這樣大家才會互相去關照，才會得到最好的一個模式。」(C-2-1-1)

受訪者 E 認為不用去堅持所謂的藝術，因為在生活的層面裡，它就只是一個媒介：「『什麼是藝術，藝術是什麼』，不用琢磨在那個點，因為他對我來說只是一個媒介而已，我們並不會去確認說他的這個藝術性多強這個部分。」(E-2-1-2)

受訪者 D 舉例說明藝術生活化，以及提升居民美學素養的過程是需要耐心教育的：「我們知道藝術，但他的生活裡，是沒有用到這麼藝術的洗手台，我們就試著去影響他，告訴他說，這是我從山谷裡面搬來的一塊石頭，要把它做成洗手台，讓你們在使用廁所之後，可以很優雅的洗手，也可以很享受的洗手。在這裡幫他們做一個提昇，我用心良苦，在這裡不但要讓他們知道這是藝術，還要很實用很優雅，讓他們洗手洗得很享受，還要跟他們訴說這個藝術的過程。這個就是生活教育，也

是素養的提升。」(D-2-1-2)

土溝農村的藝術從物件到生活空間，同一條街巷到聚落的改造，耕耘藝術思考著廣義藝術的可能。耕耘藝術即打開過去藝術思考的圈域，更廣義的思考生活、生產、生態的樣貌，當農村的優雅具有生活反思的價值，當老農的哲學有別於競爭的都市進程，當農田的勞動者將庸俗生活片刻轉換，農村的藝術，就像種子靜待於泥土之中等待耕耘，而耕耘收成的果實則名為感動，引發人與農村情感的交流。

表 4.2.1 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程之題項 1 結論歸納表

居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？	
溝通	社區的重點不是要藝術家帶進來想法，要的是我們大家共同的想法去呈現，因此溝通的課題在土溝更形重要。
生活經驗的磨合	學生在土溝住下來、進而與居民變成朋友之後，才開始談社區的改造
因應地方課題 轉變角色	從陪伴者、學習者到專業者

資料來源：研究者整理繪製

4.2.2 藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

有一群人把創作當作生活的樂趣，從稻草人、鳥屋到花球的創作，阿嬤畫著油畫，阿伯熬夜創作木雕，生活的趣味不僅改變了土溝人，生活的互動更改變了藝術家創作的看法。藝術農村不再是一個人的夢想，夢想的力量感動了一群新生代紮根農村，一個人的力量看似薄弱，但夢想感召力量的連結，藝術農村不再遙遠，正在土溝農村逐步地實踐。

受訪者 C 表示大家共同討論、一起實踐彼此的想法，創造乾淨舒適的生活空間，就是生活的藝術：「當初沒有甚麼藝術不藝術的，剛開始只是個非常簡單的邏輯，要把社區變得非常乾淨就好了嘛，就是很簡單。但是這個你一旦做下去之後，我們把這個髒污清除以後，就會感到非常漂亮嘛，那麼這個過程就會引起我們參與同仁的積極，他們會想提出他們的想法，譬如這裡多一個花、多一個什麼放這裡好，透過大家的想法去處理這個東西，大家慢慢去談論出來，這個區塊變成非常舒適後，還可以加上甚麼大家想法的東西，把他融入這個營造點裡面來，就會造成藝術。」(C-2-2-1)

受訪者 G 也提到在地居民自發性地去整理、美化自己居家附近的環境，也許是一個花台，一小片草皮，家家戶戶的一點小改變，造就了整個村落的大不同。「改變最大就是環境阿，有很多小小的閒置空間，他現在就做綠美化起來，都整理起來啦，種花花草草種草皮啊！」(F-2-2-1)

受訪者 A 覺得能夠好好生活就是藝術，不管是泡茶、聊天、畫油畫，好好去享受就是生活的提升：「就是生活阿！就是好好泡茶、好好聊天、好好看報紙。然後我們會辦一些展覽，然後透果展覽的創作過程理念，然後適時的找適合的角色來參與。對，然後像阿嬤他們就畫油畫嘛！阿那個就變成現在他們生活的一部份啦，就像進化史。在美術館之前的層次是以生活為出發，讓他們好好生活。所以在這一部份，生活的提升是有的。」(A-2-2-1)

圖 4.2 阿嬤ㄟ花布裝置藝術（土溝農村文化營造協會提供）

受訪者 B 表示在地居民面對來到土溝的訪客一個態度上的轉變，背後更顯示出居民在美學素養上的提升：「其實一個有很重要的轉變啦，因為就是開始慢慢會有人走到土溝裡面來，對，然後再變成土溝農村美術館的時候，那個人潮是更多的。一直到現在，那個轉變很大，就是原本可能比較害羞一點，變成他會主動跟你打招呼，會主動跟你聊天啊！甚至就是說，很多人來到這邊就是不知道所謂美術館在哪裡，『阿伯，請問一下，美術館在哪裡？』（台語），然後他就會跟你講：『整個村都是美術館（台語）。』，他們現在都知道這個理念。」（B-2-2-1）

受訪者 C 提到社區居民隨著社區的改變，自己也開始去整理、美化自己的空間，社區美學就這樣默默地在生活當中實踐出來：「社區內有社區的改變，甚至在我們的看法裡面，每個假日他們都會整理自己的空間，默默去增加自己的環境美化，慢慢去改變自己一個生活步調，隨著社區一起合作、一起改變過程中，這是我覺得最好的東西啦！」（C-2-2-2）

受訪者 F 說起對藝術的想法很是謙虛，但事實上他已經將美學融入生活，把自己父親的油畫與店裡烤 PIZZA 的磚窯搭配得體，讓客人覺得像是置身在田園裡烤 PIZZA：「我本身我對藝術是沒有什麼研究啦，但有一些阿嬤她們是有老師來教她們畫那個油畫。甚至有一些都畫出興趣，就在自己家裡面的倉庫或是客廳什麼的，就成立自己一個畫室、工作室，然後越畫越多。」筆者好奇地問起店裡的所掛的油畫，「牆壁上的油畫都是我爸爸畫的，去年要開展的時候，他說，好，那配合一下藝術展，拿起畫筆又畫了兩幅。」（F-2-2-1）

受訪者 E 則是說到鄉下人的面子問題所造成的壓力，也是自發性整理居家環境的一個因素；動手整理之後，自己看了開心、心情變好，就有動力了。「你的家門前亂七八糟你也會有壓力，一整條街道都這麼乾淨，只有你家亂七八糟的時候，你會成為一個焦點，鄉下人其實面子問題蠻在意的。會開始去思考他要怎樣的一個居住環境，先姑且不論漂不漂亮、美不美，起碼他自己看了會開心，看了使自己心情變好。」（E-2-2-1）

受訪者 E 談到居民自發性地維護並美化週邊環境，並且說故事給附近的小朋友聽，已經從有形的美化生活環境提升到無形的社區凝聚力：「那邊有一個小公園，一個年輕媳婦她嫁過來，她也覺得說既然是自己的地，那他們自己家族的人自己去動手把那塊地維護起來，阿他只是一個一般的公園而已，也沒有做什麼特別的美化喔，他後來自己整理起來之後，他們自己幫那邊取了一個名字，然後那個年輕的媳婦她偶爾假日的時候是會在那邊帶說故事的，帶那個他們自己聚落的那些小朋友，他們自己會去整理出那樣的一個環境。」(E-2-2-2)

表 4.2.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程之題項 2 結論歸納表

藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？	
綠美化生活環境	創造乾淨舒適的生活空間，在花台、草皮加上自己的創意。
創作當作生活的樂趣	從稻草人、鳥屋到花球的創作，到阿嬤畫油畫，阿伯作木雕等等。
美學素養的提昇	原本羞澀面對訪客的村民，能夠主動打招呼，介紹「整個村都是美術館（台語）」。
提升社區凝聚力	居民自發性地維護並美化週邊環境，說故事給聚落的小朋友聽。

資料來源：研究者整理繪製

4.2.3 「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

2001 年 4 月土溝農村文化營造協會正式登記成立，將十幾年來的社區總體營造歷程，當作是農村美術館的籌備階段，表象地以藝術來傳達營造精神，並非難題；更困難的是，不斷挑戰著社會既存的傳統、主流價值，並且在這震盪、差異之中，打開自我省思與對話的契機，讓這些不斷反覆的辯證過程，內化成為在地經驗與知識經濟。

受訪者 D 表示那個階段剛好南藝大的學生沒有持續再進來，促成了這個轉變：「一個階段一個階段的不同吧！那個階段剛好是南藝大的學生已經沒有再過來了，社區也已經做得差不多了，接下來他們討論後，就想要擴展為一個美術村的概念。」(D-2-3-1)

受訪者 C 也表示這是一個過程，隨著社區的成熟度衍生出不同的概念，以期永續的發展：「這是一個過程啦！就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到，這是一個社區成熟度的問題嘛，所以社區要有成熟度，一個有成熟度的社區不會去談那個一年兩年的事情，那這個過程中社區去探討說，想要繼續下去，是不是要跳脫？美術館那個只是一個概念而已啦！」(C-2-3-1)

受訪者 E 談到美術館執行團隊牽涉到一些專業性的工作，因此必須從協會裡面拉出來營運，而協會則是繼續做整個掌握與監督的工作，畢竟美術館有太多工作是需要協會一起支援的。「美術館的 TEAM 會從協會裡面出來的原因，是因為土溝農村美術館其實他算是一個還蠻專業性的一些工作在這裡面，社區幹部幾乎都 70 幾 60 幾歲，你要他去策畫美術館的活動，要他去跟社區跟藝術家溝通，阿伯大概只會跟藝術家說現在農藥一包大概多少錢吧，他只能去講到這個部分，所以他必須要有一個美術村的營運小組在這裏面，那這個營運小組到底該怎麼來，就是其實土溝已經有這麼多的青年在這邊開公司，這些其實也就是當初南藝大留下來的，所以決定就從我們這批人裡面去籌組一個營運小組出來。」(E-2-3-1)

受訪者 B 提到經費來源的問題：「為什麼會轉變成美術館，也是因為這樣，因為每年就是去申請那些經費實在太少了。公部門雖然幫助不大，雖然少少的，但我們也善用那些錢，就一點一滴一點一滴的慢慢做慢慢做。那我們就想說倒不如自己去募款啦，然後自己去籌辦美術館。」(B-2-3-1)

受訪者 E 提出另外一個層面的問題，來自政府的補助少而且綁手綁腳、多有侷限，導致無法作一個完整而全面的執行；相對地，如果能跳脫不斷尋求公部門補助

的窘境，反而可以做到「跨部門資源整合」：「我們開始去思考我們今天拿政府經費我們會綁手綁腳，你只能做這件事情，他侷限的、劃分的非常清楚，喔，這個是只能做環保喔。我們在思考未來我們土溝的藍圖，整個的一個環境空間的藍圖，我知道做這件事情我要全面性的去做，可是我對應到各局處的時候，我要怎麼樣一個說詞、一個說法可以去弄到？在思考之後，我們自主經營。」(E-2-3-2)

受訪者 A 提到藝術的能量必須擴大，不能只靠南藝大，還需要更多繪畫、編織、甚至音樂及表演藝術的人加進來：「一個農村美術館要持續經營下去，藝術的能量很重要，那藝術的能量不能被侷限在所謂過去的南藝大這個事情。你一定要把它打開，如果你都只是南藝大，南藝大學生如果沒有進來的話，那這個村子怎麼辦？因為你不可能一直靠建築的人，我們需要更多繪畫、編織更多的人，阿這些人怎麼進來？甚至不是不是只是讓他進來做創作，而是讓他留在土溝村，變成土溝村的一部份。」(A-2-3-1)

圖 4.3 駐村藝術家王國仁作品（研究者拍攝於土溝藝文特區）

受訪者 B 提到因著美術館的展期，居民在非展期可以休息。而美術館本身是一個更大的活動，在行銷或宣傳上面會更有力道，帶來的人潮也讓出外的年輕人願意返鄉：「變成美術館，他會變成是，有特定的時間，然後會開放展覽，對，就會有朋友進到農村裡面，那，另外的半年，就會是一個休息的期間，就對居民來說是一個休息的時間。美術館他其實是一個更大的一個活動，不管說我們在做行銷或做宣傳上面會更有力道一點。那也是因為美術館帶來這些人潮，然後讓很多一些出外的青年再重新返鄉。」(B-2-3-2)

城市與鄉村並非站在對立的兩端，城鄉之間的變遷與差異並非藝術表現的對象，而是藝術存在力量的來源。因此，肯定農鄉多元的文化底蘊，風土、民情與生活節奏，在土地紋理、環境與生態的脈絡之下，透過藝術來彰顯"農"的核心價值，批判與反思當下"農"的議題，重新取回"農"的詮釋權，是土溝農村美術館的期盼。

圖 4.4 優雅巨農（研究者拍攝於藝文特區）

受訪者 A 再進一步提到農村美術館的重點其實不在藝術，而在於創造不同層次的對話空間，進而想要改變外面的人看待農村的目光：「空間的目的不是為了要讓他漂亮，空間目的是為了要對話。農村美術館其實也不是為了要藝術啦！農村美術館也是一個媒介在對話，只是對話的層次不一樣。一直到農村美術館，我們對話的人是外面的這些人。我們在改變的是外面的這些人，他去看待農村的目光啦！這是重點啦！對，所以農村美術館，村是美術館，美術館是村，房舍為展場、農民是藝術家、農產品是藝術品，當你去看待他的眼光改變的時候，他才會變成藝術品啦！」
(A-2-3-2)

受訪者 A 說明成立土溝農村美術館的意義，在突破了牆壁建築物的框架之後，以一個區域為單位，才能整合人、環境和產業，其核心概念有兩條軸線，一條是藝術，另一條是時間（四季）軸線。「農村美術館本身就是一個藝術行動了啦，所以那時候設定是這樣，把過去十年的作品視為籌備的一部分，所以為了這個農村美術館，我們已經對外宣布我們已經準備了十年，那農村美術館他不是很單純的一棟建築物，是因為說它其實在一個村做為一個區的時候，它會思考到人、環境和產業這些事情的整合，所以美術館它的核心概念有兩個軸線，首先是藝術軸線，一條是時間軸線。」(A-2-3-3)

在文化形成的過程中，若缺少人的參與，則僅是意識與象徵的意義而非生活的一部分；特別是文化產業的發展，民眾的參與、地方自主力量的介入、民間文化資源的主導、加上公部門政策的整合，是促使文化產業得以發展、再生及循環的關鍵；如此文化產業在民眾的心中才不會處於偏向心理層面、而非實際行動的地位。(廖淑容、周志龍、古宜靈，2000)

表 4.2.3 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之題項 3 結論歸納表

「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？	
南藝大的學生沒有持續進來	土溝社造成果豐碩，不再適合初階參與社區營造並想創造成果的學生進入。
公部門經費來源少又侷限多	來自政府的補助少而且綁手綁腳，導致無法作一個完整而全面的執行。
藝術的能量必須擴大	不能只靠南藝大，還需要更多繪畫、編織、音樂及表演藝術的人加進來。
創造不同層次的對話空間	改變外面的人看待農村的眼光，村才會是美術館，美術館才會是村。

資料來源：研究者整理繪製

4.2.4 在營運及管理上與美術館成立之前有何差別？

受訪者 A 提到目前農村美術館以耕耘藝術絢麗創作計畫的方式，將農村美術館的成本降到最低，並且擴大了藝術的能量，在特定的商業模式之下，已經能支撐農村美術館的營運了。「要開一間農村美術館，或成立一間美術館不容易，要讓一間農村美術館不會倒才是困難。農村美術館第一年的民間募款經費是一百四十萬，第二年為了要讓經費運作下去的話，一共花了三百多萬，也是民間募款。那第三年、第四年怎麼辦？這邊現在開設有五間公司，有幾間商店，然後有些藝術家留在這邊。現在我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，這計畫的目的就是在地的藝文企業或是年輕的藝文團體，每年捐一件作品送給農村美術館，經費自籌，所以他一定要有商業模式。這一部份把農村美術館的成本降到最低，所以從第一年 140、第二年 300 到第三年之後，美術館的成本降到一百萬以內。能量提升之後美術館票務，從第一年只賣 30 萬到第三年的時候賣了 160 多萬的營業額，所以這些經費就可以回過來支撐我們農村美術館。所以今年幾乎都沒有申請任何計畫，讓美術館就持續運作下去，那今年如果再過關，之後美術館就可以用這個方式運作下去。」(A-2-4-1)

受訪者 E 表示美術館到第三年時，見時機已成熟，就開始售票，期許票務能修正到有固定的基金去運作土溝農村美術館的工作。「今年幾乎是沒有政府補助的經費在裡面，也沒有募款，今年是用去年的盈餘來做的，因為你第一年美術館募款，第二年辦募款餐會，如果你這個區域連續三年四年五年都用募款，那你永遠等於是說在原地踏步阿。那同一個時期我們覺得時機應該成熟，第三年可以嘗試，所以我們三年我們才開始售票，你要來逛我們美術館可以，一個人要 150 塊。其實過程中我們都會分析各個利弊的部分，然後一直去修正，因為我們希望可以修正到，以後美術館就是有固定一筆基金，他就是在那裏去運作土溝農村美術館的工作，這樣我不需要你任何部門的錢進來。」(E-2-4-1)

受訪者 E 指出美術館不想要直接拿企業捐款，而是希望企業以員工旅遊的方式，讓更多人接觸土溝農村美術館：「大概從第三年開始，企業如果要給我們幫助我們，也不是說你給我錢，我不是直接拿你的錢，而是你帶你員工旅遊來到這裡，然後更多人會認識我們，對企業來說你把你的經費跟員工旅遊結合在一起了；對我來說我就是正常的業務在做這些工作。阿這個才是真正社區、還有我們自己能夠成長的方式。」(E-2-4-2)

受訪者 A 表示組織的年輕化帶來大量的創意跟能量：「農村美術館的推動，其實他需要很大的創意跟能量，他非常需要，對！原本的 10 個展場變成 22 個展場，而且現地創作都有大型的作品，幾米也來了。那所以有件事情就是組織一定要年輕化。十幾年前的組織一直到前年，這些組織的幹部其實都是一樣的。十幾年前他們是青壯年嘛！十幾年後，都中老年嘛！」(A-2-4-2)

長年居住在土溝的 C 也對組織須年輕化有同感：「就是年輕人的注入，補足我們缺少的這個區塊。」(C-2-4-1)

受訪者 A 提到美術館透過地方陪伴的關係，找到一個社區永續發展的契機；返鄉務農也好，開個人工作室或開個小店都好，每年都產出一個作品去支持農村美術

館，透過藝術展覽的方式解決地方的課題。「如果藝術創作失去了一個跟地方陪伴的關係，農村美術館其實也不存在。因為你要去看那些雕塑阿，你去看那些大師的作品，其實你不用來這裡看，你去國立美術館看就好了。所以在這裡，你看到的每一個藝術創作或藝術作品，他背後都會希望藝術家去思考地方產業與陪伴。年輕人回來農村，那要怎麼辦？你要先讓他活得下去，你不能叫他一直務農阿！對阿！所以我們就用公司的方式去陪伴年輕人回來創業。而「陪伴」這個議題、這件事情就會變成農村美術館每個展覽的特色，因為他關心社會，他不是很獨立的一個處理。這年輕人來這裡他不只是做一個藝術創作，我們希望鼓勵他留下來，在這邊開一間你的工作室或開一間小店，所以你每年都一樣會做一件作品去支持美術館。這樣透過藝術展覽的方式解決地方的課題。」(A-2-4-3)

受訪者 A 進一步談到未來美術館經營的課題，要本著生活為出發點，再來是農村的生產，然後是農村生態，以及這三者藝術和時間的軸線之下會衍生出什麼樣的議題，是美術館要去思考的一些價值課題：「農村是一個同心圓，最裡面是農民的生活，第二圈是農村的生產，然後最外圍是農村生態，然後他有兩個軸線，一個是藝術軸線，一條是時間軸線；就是藝術她做一個媒介去傳述，透過藝術的媒介傳述生活這件事情，所以藝術跟農民的生活在時間的概念之下他是什麼？那藝術跟農村的生產在時間的概念下，所謂的時間就是四季啦，這些事情是依循著四季所產生的，所以稻田是畫布，農產品是藝術品，那你這樣的圈域的概念來思考的話，他就會衍生出一些思考，就是藝術與生產的四季，對，他就有很多事情可以思考，藝術與思考在四季下他有很多事情可以思考，所以這些事情就變成美術館他要去推動的一些價值的課題啦，那他再衍生出來就會變成美術館未來可以經營的一些題目這樣子，對，所以還是以生活為出發。」(A-2-4-4)

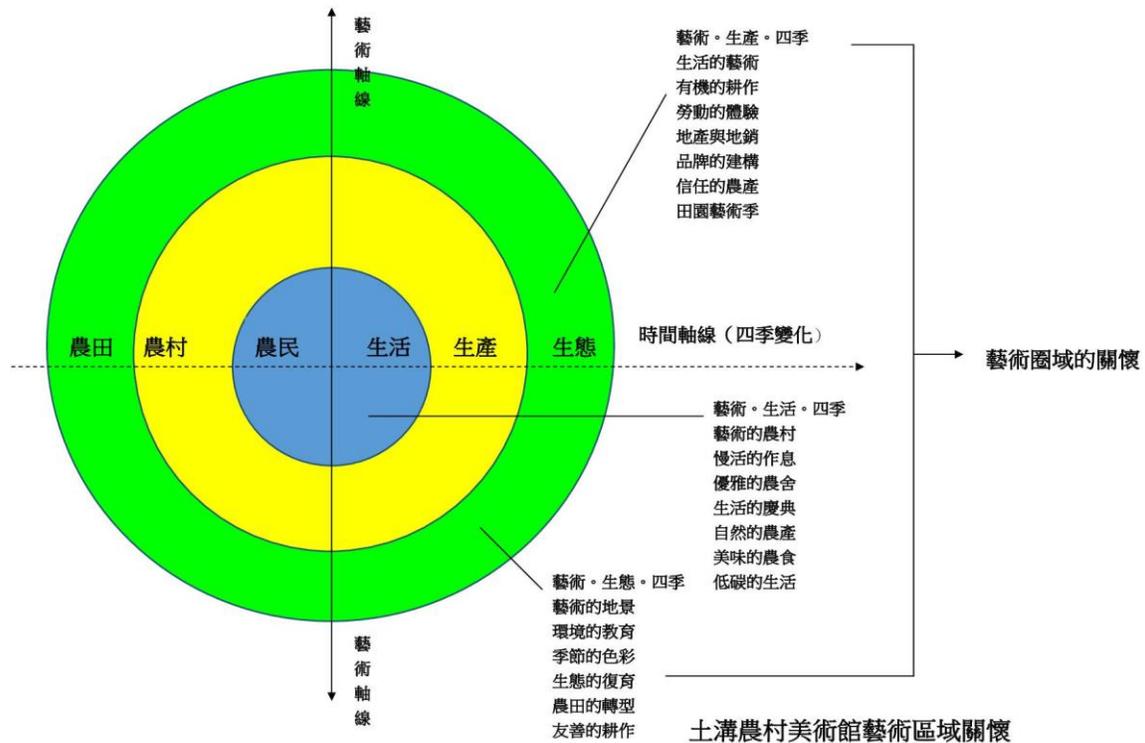

圖 4.5 土溝農村美術館藝術圈域圖 (土溝農村美術館提供，研究者繪製)

受訪者 E 提到農村美術館成立之後，土溝有開始經營到產業的部分；以前是南藝大時期不會做的，因為學生他會有畢業的一天，起了這個頭之後誰來延續後面更多的步驟？「可是美術館出來的時候其實是已經沒有南藝大啦，土溝也根本就沒有南藝大了，所以對我們來說我們也就是一般在這邊生活的人啊！其實現在你看到土溝有開始經營到產業的部分，農田體驗阿或是旅行策畫等等相關的活動，以前是南藝大時期的時候不會做，原因很簡單，學生他會有畢業的一天，我如果今天我起了這個頭，而我知道如果這個頭沒有趕快趁他的熱度還在，延續更多後面步驟的話，他有可能未來 20 年他不會再出現，所以有一些的東西並不會在有南藝大的時候會去推的。」(E-2-4-3)

受訪者 A 說到土溝是先有管理機制才做空間改造，成立美術館之後的展覽空間是由地方美術館執行團隊管理，那些戶外的作品是過去十年營造的空間，是由居民

來管理。「做空間改造之前，就有先有管理機制，對，先有管理機制才做空間改造，你不管理我們也不會做啊！美術館之前的空間管理是由居民管理，美術館之後的空間管理是由地方美術館執行團隊管理，不一樣。美術館的展覽空間是由協會的人員來管理，然後你看到那些戶外的作品是過去十年營造的空間，那是由居民管理。」
(A-2-4-5)

與其他社區營造團體較不同的特點是，土溝農村文化營造協會具有相當高的自主性，協會對社區營造有一套自己的想法，畢竟這是居民生活的地區。在社區營造的夥伴關係的建立，青年學子與居民間建立的是平等、互惠的關係模式，此類夥伴關係的建立是非常特殊且獨特，對未來社區發展有相當大的貢獻（Wheeler and Thomas, 2010）。

表 4.2.4 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之題項 4 結論歸納表

在營運及管理上與美術館成立之前有何差別？	
商業模式	有固定的資金去運作土溝農村美術館的工作
組織年輕化	組織的年輕化帶來大量的創意跟能量
地方陪伴	透過藝術展覽的方式解決地方的課題
跨部門資源整合	生活、生產、生態的藝術圈域

資料來源：研究者整理繪製

4.3 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程

從社區總體營造的概念進到土溝以後，以經是民國九十到九十一年事了。當地居民才開始著手去談論，社區未來怎麼去改變，怎樣去創造自己想要的生活。在這個時間點，遇上南藝大一群年輕人的熱血加上當地居民自力營造，期間公部門的補助經費雖少，在三方共同努力付出之下，為土溝開創了一條通往美術村的夢想之路。

4.3.1 公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

在這個題項的訪談裡面，不難聽出公部門的經費太少、限制又多的抱怨，而且不會踏進社區給予關懷或主動規劃區域資源整合的活動，但是土溝社區的自主性和創造力打破了這些侷限；從另一個角度來說，公部門給土溝的最大助力不是錢，而是拋出土溝從沒接觸過的概念，導引了公共性議題的討論，點燃了居民對社區改革的熱情。

受訪者 A 表示大多數的營造點都有申請到公部門的補助，因為土溝不是看哪裡有錢就去提計劃，而是依社區需要去找對應的單位提計劃，因此絕大部分都能爭取到補助：「很多都受惠於公部門的政策啊！因為他們都給錢都是受惠啊！這裡土溝村他很獨立，他自主能力很強，所以他不會因為政府有了哪些案子去行計畫，而是我們知道我們需要什麼的時候，我們才會去找適合的案子。對阿！阿所以不追計畫的話，你說到底哪個案子對這邊有幫助，其實這個有給錢都是受惠嘛！阿最重要的是因為我們自己知道要做甚麼阿！對啊，你就算不給我錢我也是會做啊！」(A-3-1-1)

受訪者 E 認為公部門還是有一些幫助跟協助，只是後來進入農村美術館的時代，就必須談到整個區域資源的整合，才能切合大的土溝農村美術館未來的發展：「應該是說他還是有一些的幫助跟協助在，基本上社區他做這些工作，因為社區本來就是非營利組織，他是需要經費的，所以公部門有一些經費的時候，我們去那邊會去做申請，那只是說我們的習慣性，不會說什麼部門的來我們都需要，我們會評估。所以也是有協助的一個角色在，只是還是有限啦，他的有限其實是在於是說，其實我們自己的意識也蠻堅定的，就是說我不會因為這個計劃要幹嘛，我就屈就你這個計畫。那其實到後面有一些公部門的協助，現在是我們會去跟他們談，我所謂的跟他們談是，我要幫助你們，告訴我妳要什麼幫助？對，那我們會跟他講，『我現在不要你的幫助，你有空多過來我們這邊走走』，因為你們所謂的幫助，可能你們剛好手頭上的一個案子是一個 30 萬的案子，喔補文宣還要補什麼？對，所以當每次他們在跟我們講這件事情的時候，我們就來講更大的，我們來講大的土溝農村美術館未來

可能去發展出什麼，我已經講到整個區域資源整合，其實那個講的有點像是公部門在辦一個什麼大型的活動，這樣的幫助才是真正的有效幫助啦！（E-3-1-1）

受訪者 B 提到很多政府單位想把土溝農村美術館作為自己的政績，但是當初申請經費又給得很少並且干涉頗多，這種事情會讓美術館執行團隊覺得很不舒服：「就是都有，但是就是很小額很小額，其實有支助我們做這些事情就 OK 了，但是也不用說，干涉太多。像現在美術館辦了第四年了嘛，其實很多政府單位都想要把這個納入他們的政策成果裡面，對，那這個也會讓我們覺得有點不爽，這樣那你為什麼不給我們多一點錢？」（B-3-1-1）

根據受訪者 C 的描述得知許多營造點都有拿到政府補助，額度雖不大，卻也不無小補；這過程中最遺憾的，算是公部門缺乏主動性的關切和完整的規劃。「這空間大概都是公部門的比較多啦，多多少少都有他們的資金在進來啊，大部分都有。社區自己如果完全沒有資源的話，你是不能動的，會非常難去動這些東西；如果一些資源進來最起碼你可以去買材料嘛，一些技術工的東西也是可以去請的。這些事的關鍵在社區裡的想法，想法要融合到這整個案件裡面。其實在這個過程裡面送件是比較不會那麼困難，主要我們提計畫他們才會有參與的機會，但是他們在參與的過程都不會非常認真在執行這些東西啦，只要符合他們計畫案，你就是只是把它完成，就是核銷了啊，但是過程裡面他們缺乏一些關心的動作啦，應該他們要主動關切啦！公部門應該是要主動踏到社區來，這個社區是有願景的、有熱情的、有夢想的，那公部門怎麼去運用你們公部門的那個力量，來幫社區做發展，這個才是一個比較完整的一個模式啦，在我的看法他們缺乏這個區塊啦！」（C-3-1-1）

表 4.3.1 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程之題項 1
結論歸納表

1.公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？	
引導社區改革的新觀念	拋出土溝從沒接觸過的概念，導引公共性議題的討論，點燃居民對社區改革的熱情。
小額經費補助	依社區需要去找對應的單位提計劃，大多數的營造點都有申請到公部門的補助。

資料來源：研究者整理繪製

4.3.2 學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

青春有的是熱情，而農村只剩下鄉情，讓青春進入農村，讓鄉情展現熱烈的農村風情！

當大學生，特別是大學這樣的學術機構，從事社會福利工作的時候，不只是我們要去幫忙人家，重點是怎麼去把我們的學術專長，應用在有需要的人身上。大學學習能力與專長可以提供更迫切的需求與幫忙。（林福岳，2012）

透過社區與學校之間學習體系的建立，可使社區全體成員投入地方社區的發展事務，使得社區整體的人力資源得以再度開發，除了可提升社區整體文化素養，更可建立對於社區事務主動積極參與的認同感。同時亦能夠有效使用學校資源帶動社區終身學習，使得所謂的社區總體營造不僅是為社區創造外在的實質環境與建設，更重要的是透過資源整合的方式，結合社區資源、學校資源、文化生活與產業活動，使其社群成員彼此之間形成一個互相開放、交流、整合的體系，進而形成社區活動永續發展的指標，營造「學校社區化，社區校園化」的整體環境。（陳國明，2006：279-280）

剛進土溝時是研究生的受訪者A提到角色的轉換，從開始就跟大家一起做事，接下來會隨著地方課題的需要，去不斷地學習：「你會因為地方課題需要去改變自己的身分，會從陪伴者、學習者跟專業者，然後最後到陪伴、協助、學習。大概是這

幾個階段啦！」(A-3-2-1)

受訪者 E 也提到角色的轉換，剛進社區時是一個學習者，融入社區生活、了解居民的想法之後，會變成協助者：「我們一開始進來其實名字是學習者，才大學畢業就進來，你只是進了一個研究所叫社區營造組，也許你多看了 10 本的理論書，那到底怎麼做你不知道阿！那一直到後來你才會變成是一個協助者，協助者的原因是在於你已經會思考了，而那個思考點是在於你已經了解這裡社區脈絡之後，去思考這件事情為什麼要這樣做，他可以達到的效益是什麼？當你有辦法去獨立思考這件事情的時候，去跟其他人溝通討論的時候，那你就變成是一個協助者的角色，對，那彼此是互相協助的，所以是一個這樣的轉換的關係。」(E-3-2-1)

受訪者 C 提到年輕朋友的加入，無疑地為農村注入了活力，而活力剛好是只剩下小孩和老人的農村最缺乏的，學術單位帶著青年學子補足了土溝缺乏的那個區塊：「年輕人的注入嘛，就是年輕人的注入補足我們缺少的這個區塊。就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到。所以在這個過程裡面我們就訓練這些學生嘛，一個社區你要幹什麼才會更清楚，我們的關鍵是你要幹什麼。對我們來講，有年輕朋友願意來跟我們合作嘛！其實這個對我們來說是非常棒的，是補足我們缺乏那個區塊，就是社區裡面沒有年輕朋友就缺乏活力。」(C-3-2-1)

受訪者 C 是以社區的角度提到陪伴的重要性，社區先陪伴年輕人融入社區生活、了解居民的想法與需要，然後公共藝術創作才能符合社區所需：「學術單位也是一樣嘛！如果你社區的共識不夠就會被他們牽著走，所以社區的共識非常關鍵。在過程裡面他們學生進來以後，我們用非常多的時間跟他們對談，來蹲點的學生我們就是培養他們，培養他們和藝術家一樣，你先不要做什麼東西，你先融入我們的生活，再來瞭解到底這裡的居民，他的想法是甚麼，那才是關鍵。所以這裡看起來就是很不同，因為去到其他的地方，就是看到公共藝術裝置都就是藝術家的想法呈現在那裏，但是沒有居民的想法在那裏，而這裡就是很不同。」(C-3-2-2)

受訪者 C 再以學術單位的角度談陪伴：「他們其實也是算是陪伴，對，是陪伴。就是，那時候學校有他們的資源嘛，那有學生會進來土溝嘛。當然他是一個很大的助力啦，如果沒有這些人，也不會有這些成果出來。然後其實主導的，還是以社區為主，彼此再去做調和這樣。」(C-3-2-3)

由以上訪談得知，土溝的社區營造模式符合專家所謂「青年學子參與社區營造活動的五大原則」：

- (一) 青年學子與居民的夥伴關係
- (二) 對社區資產的活化
- (三) 個人才能的發揮
- (四) 組織團隊運作
- (五) 反饋機制

因此，外來的社區營造工作者與當地社區居民建立良好的協力夥伴關係，應該被視為是促進社區發展的關鍵要素。(王光旭、鍾瑞萱，2014)

表 4.3.2 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程題項 2 結論歸納表

學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？	
提供熱情活力的學生	補足了土溝最缺乏的那個區塊
培養青年學子具公共意識，關心地區事務	社區先陪伴年輕人融入社區生活、了解居民的想法與需要，然後公共藝術創作才能符合社區所需
在地陪伴，共同成長	有效使用學校資源帶動社區終身學習，應用在有需要的人身上。

資料來源：研究者整理繪製

4.4 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業

從土溝開始營造的十幾年來，辦裡過無數的藝文活動，但是對於地方產業的行銷都還很保守，而且見仁見智。目前土溝農村美術館致力在做的是，建立土溝自己的品牌，建立一種信任農民跟崇尚自然的精神。

4.4.1 社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

受訪者 B 提到美術館辦藝術季會帶來人潮，因應產地直銷、採果體驗的趨勢，多少有幫助到一些居民，但成效尚不清楚：「地方產業的話，因為他其實第一個會帶來人潮，潛在的一些客群，對，帶來人潮之後，我們也鼓勵這邊的一些居民，把他們自己種的南瓜啊小番茄啊，也拿出來做販售的一個動作。就是有一點像產地直銷的這種概念，對。當然說，我們這邊也會舉辦一些活動，像是．．一個體驗吧，假設說採小番茄的一個體驗，像這樣，然後我們會跟農民之間做合作這樣。不同的季節會有不同的水果或是說農產品，對啊，那其實體驗也會有不同的東西出來。」

(B-4-1-1)

受訪者 G 提到美術館活動對自己農產品的銷售幫助不大，但是對於共構土溝的在地品牌應該會有幫助：「像是音樂祭嘛，或是展期的週末，我們就可以在旁邊擺攤位，那個特區裡面也會擺一些東西（農產品）賣。」(F-4-1-1)

受訪者 C 也說到社區的藝文活動沒辦法改變產量太大的地方產業，只是透過農村美術館的概念，讓大家認同土溝，進而網購土溝的農產品：「多少有幫助啦，這個我們也沒辦法，目前協會也沒有能力將產業做怎樣的改變，量都太大了，所以我們這個概念是有人加入，自己居家你有種什麼、創作什麼就拿出來販賣。我們這邊算是稻米為大宗嘛，小番茄或是西瓜比較難配合到社區的藝術活動的展期。要通過技術上的門檻嘛，我們透過這個機制，可以讓大家認同社區，其實網購社會非常方便，現在大家都是網購。」(C-4-1-1)

受訪者 F 則是在地商家的角度，盡量去配合美術館的各項活動，達到互助互惠的成效：「有時候有接團體的話，他們會跟我來訂那個甜 PIZZA，讓他們去做飯後甜點這樣。然後去年還有今年藝術展，是有叫我們商家看說，配合一下就是說，看我們有什麼優惠啊什麼的；去年，他們那個農村搖滾音樂祭，我就說你們憑票來我就送一片 PIZZA，今年的話，憑那個愛農卡來，一片 PIZZA 我就折抵 10 塊錢給你。每一個商家有他自己的優惠方法。」(F-4-1-1)

受訪者 A 指出這個問題背後的問題，就是地方產業這個課題不應該由社區工作者來承擔，這是政府應該要做的事。回到問題本身，美術館辦理各種藝文活動其實無助於大量的農產品推廣，但也許可以幫助小農，因為這個地方需要的是一個品牌，而不是一個商品，品牌才有辦法去幫助需要的人，讓他去使用。「地方發展跟農業產業發展是兩件事情，對，所以農村美術館的成形之後，她其實無助於地方產業的實質幫助啦，所謂的實質幫助就是他沒有辦法很大量的去讓在地的農產品推廣出去。這是一個批判的題目啦，我們都會去思考社區營造這種東西要關懷到產業、社會福利、老人照顧這些事情，可是問題是這些事情本來應該是政府要做的事啊，好，那現在大家反過來去問社區工作者說那你做了多少這樣的事？好，那我還是要回答你的問題啊！我們沒有辦法幫到大量，可是小農的話是有機會去協助他的，這個地方需要一個品牌，而不是需要一個商品，品牌才有辦法去幫助需要的人去讓他去使用，譬如說她用優雅農夫的，他用土溝農村美術館，或者是她的農產品出去的時候，他也可以說她是來自於土溝，以農村美術館的角度目前只能做到這個區塊啦！」

(A-4-1-1)

受訪者 C 強調社區要讓人感動，讓人家願意常常來，才是長久之計。社區成立一個農村美術館就要達到產銷結構的改變或產業的提升，實在是無法承受之重責大任啊！「這要慢慢建構啦，未來也需要談到社區產業觀光，一個農村要發展觀光或產業要回過頭來談論，我們這個農村、這個社區要讓人家感受到哪個層面的感動，讓人家願意常常來，社區有什麼可以讓我感受到的，這才有用。我們來談無米樂這個品牌，賺錢都是誰在賺，我們要追問到後面嘛！誰賺去啊？怎麼去帶動起來，帶動起來之後誰賺去？其實在我的看法這個過程，提出的想法、動機都是好的，怎麼去落實它，達到公平正義，做到便宜又好這才有用。你說要達到產銷或是產業，其實在我們的看法裡，社區（協會）有必要承擔這麼大的責任嗎？有需要嗎？」

(C-4-1-2)

受訪者 E 也提到農村美術館並不想太快的去行銷整個土溝的產業，現在去創造的是，轉換外人整個的思維，用一個尊重的角度在看這個農夫，賦予這個產業一個

新的價值。我們其實在建立的是，屬於土溝自己在地的一個品牌，他建立的是一種信任跟一種與大自然和平共處的精神。「不可能一個美術館出來，我就可以改變整個土溝的產業，對，可是我們其實在推的那個步調，也沒有想要整個土溝的產業是因為美術館而去做大的行銷，不會這麼快，我推出去到底是準備好了沒有？這件事情能不能做？其實我們現在去創造的是，來美術館的人，他對於我們的產業這個部分他可以有一個新的認同，他是從各種不同的角度去認識我們土溝的產業，轉換你整個的思維；你轉換你的眼光了，你用一個尊重的角度在看這個農夫，你賦予這個產業一個新的價值了。在這樣的一個互動的過程中，現在的詞叫做直接跟農民購買，那我們看到的是、我們其實在建立的是，屬於土溝自己在地的一個品牌，他建立的是一種信任跟一種自然的精神。所以你看到我這邊為什麼去經營農田體驗的部分。」

(E-4-1-1)

受訪者 E 談到永續經營的方式，不用人很多，但求來過的人會再帶朋友過來：「而且我們覺得一天來 1000 個人對我們並不會有幫助到阿，1000 個人會在我這邊消費嗎？他到底留下來的是什麼東西？我如果一天只來 100 個人，而這 100 個人還會再帶他的好朋友過來，這個才是我們要的地方行銷。如果以觀光產業來說的話，這個才是真正的永續經營的方式。」(E-4-1-2)

土溝以農村美術館重新審視土地的美學，建構社區經營模式的新型態。土溝農村美術館的基礎在農村，面對農村產銷結構失衡，人口外移的都市化現象，地方將重新找回詮釋權，並積極透過經營建構新的社區運作機制，並且在經營過程中讓參訪者與生產者進行互動，協助農民提升收益。而藝術作為方法的農村實踐，則關乎食、衣、住、行、育、樂的美學詮釋，創造新農村生活美學的價值，讓地方美學的經營合乎生活、生產、生態的共生模式。

表 4.4.1 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業之題項 1 結論歸納表

社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？	
每年持續辦理藝術展	對於地方產業的行銷還很保守，而且見仁見智。 對於小農比較有所助益。
農們囍宴音樂餐會	目前致力於建立土溝自己的在地品牌，建立一種信任農民跟崇尚自然的精神。 品牌做得出來，商品就是無限可能。

資料來源：研究者整理繪製

4.4.2 社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？

受訪者 A 並不著眼在文創商品這個區塊，而是強調品牌，品牌做得出來，商品就是無限可能：「文創商品就是美術館的票。我在思考這是文創商品的時候，你在思考的是商品還是品牌，那不一樣；如果你的品牌做得出來，你的商品就是無限可能，可是如果你針對在一件商品上面，那他就只是那個商品。去年美術館的票務衝到 160 萬嘛，所以週邊商品會有啊，就是以農村美術館的品牌你要去做什麼商品都可以嘗試，你要賣明信片可以、賣毛巾也可以，可是我們的核心價值就是這個品牌。」(A-4-2-1)

受訪者 B 也說到現行的文創商品，大多只是在比設計：「我們目前是沒有在做文創商品。因為他其實這個東西會很容易變成、就是說，文創商品到最後就是在比設計。」(B-4-2-1)

受訪者 E 也提到目前所謂的文創商品已經太過泛濫了，那些多是商品包裝，並非文創。土溝沒有文創商品，土溝最大的資產是這裡的人，跟這裡的腦袋，因為沒有這些人的創意就沒有土溝農村美術館，這些創意都在這些人的腦袋裡面。「我們不做文創商品，也不是不想啦！大家直接想到的文創商品就是農產品包裝，然後拿去做怎樣的一個轉換。可是對我們來說，我們不覺得那是文創啊，那叫商品包裝啊！

你知道為什麼，我們原因是這樣子的，因為我知道那個賣價變很高了，包裝很漂亮，可是我也很清楚的知道農民交出去的錢還是跟他交給外面的也是一模一樣的錢。到底文創商品是什麼？我覺得這已經有點氾濫了，我覺得文化創意這個部分是知識經濟層面的，這個東西是在你腦袋裡面的。土溝沒有文創商品，土溝最大的資產是這裡的人，跟這裡的腦袋，因為沒有這些人的創意就沒有土溝農村美術館，也不會有未來的土溝農村美術館在，而這些創意都在這些人的腦袋裡面。」(E-4-2-1)

受訪者 B 提到遊玩土溝的套裝行程，會有作品故事的分享、跟農民的面對面接觸這些特色。「套裝行程大部分會是搭配美術館展期，像我們去年就有推一個 888 行程，對，就是你來這邊我們會發給你一張地圖跟套票，還有一台腳踏車，吃中餐（割稻仔飯），對，可能跟你分享一個故事，然後下午茶，然後有音樂，就是有演奏，也一樣跟來玩這些朋友去做一個分享。對，有時候也會拉去外面，可能去控窯，對，他會是定點的時間，其他的時間你去玩美術館，自己到處去看這樣。今年也會有類似的行程，但是內容可能會是不太一樣的東西。」(B-4-2-2)

受訪者 E 則是強調散客和團體會規畫不同的遊程：「去年我們推一個 888 套裝遊程，你來玩啊，下午茶什麼的都在這裏面。那今年我們的套裝遊程是沒有把下午茶放在這個裡面，對於散客的套裝遊程，今年推的一個是 600 套裝遊程，你來這裡有美術館的票卷，然後一台腳踏車跟一條運動毛巾跟中餐幫你準備好了，然後團體他們來的時候我就會另外規劃。」(E-4-2-2)

受訪者 E 表示今年美術館更進一步推出「美術館親子日」的特別活動，讓全家老小用比較省錢的方式，一起來認識土溝農村美術館：「今年好玩的是今年有去推特別活動，譬如說 11 月 28 那天就是美術館親子日，爸爸媽媽帶小朋友來，就收爸爸媽媽的費用，爺爺奶奶爸爸媽媽孫子來，我就只收你爺爺奶奶的票卷錢，我說的是票務的部分，不可能再送你腳踏車，不可能再送你吃飯或什麼，因為商家會倒。」(E-4-2-3)

地方發展的意義在於由社區自我決定其地方產業發展的價值與目標，再由公部門、地方團體或社區居民等共同合作扮演地方開發者的角色，型塑生命共同體，共同為發展地方產業而努力。也唯有社區居民自發性的對地方公共事務的參與，連結地方認同感與歸屬感，享有充分的授權與參與機制，和相關地方制度的配套措施，始能發揮地方發展的成效。(楊敏芝，2002)

表 4.4.2 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業之題項 2 結論歸納表

社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？	
美術館的票	以農村美術館的品牌，要去做什麼商品都可以嘗試
土溝沒有文創商品	強調品牌，商機無限
土溝農村美術館	土溝最大的創意就是農村美術館
套裝行程搭配美術館展期	有地圖跟套票，一台腳踏車

資料來源：研究者整理繪製

4.5 土溝社區未來的發展規劃

2012 年土溝農村美術館正式開館，期待參訪者轉換頻率，而農田、聚落、街角巷弄就是展場，藝術作品除了呈現美感的永恆之外，期待參訪者學習思考與重新定位。或許農人的生活本是藝術，雕塑出肥美豐碩的果實，那皺褶粗糙的雙手，象徵著理想堅持的人生信仰。

土溝農村美術館以村是美術館、美術館是村的概念擴及村落，藝術並非全由外來的文化賦予，土地的藝術更應該從田園中滋養茁壯，藝術圈域的開展讓這片土地的人們聽見稻海的聲音，看見村屋的色彩。

4.5.1 未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？

受訪者 E 談到在地陪伴是最重要的課題，陪伴年輕人返鄉或是外面的人過來創業，積聚夠大的能量之後，就有能力回饋地方，創造就業機會。「我們跟這些旁邊的人都是會有緊密的連結在的，我們彼此是互相陪伴的，你幫我我幫你。陪伴年輕人過來創業或陪伴年輕人過來做什麼，我們要的回饋是，請你好好想辦法讓你在這邊好好生活 20 年。因為當這件事情你有辦法做到的時候，你的專業就可以回饋在我們美術館裡面，那美術館就可以再做更大的事情，我們可以陪伴更多人來。那更多年輕人回來，他的小店可能需要人力需要人手，村莊的孩童或者是媽媽們就會進到這個體系裏面。」(E-5-1-1)

受訪者 C 強調改造的過程一定要融合在地生活、文化及大家的想法，慢慢的來呈現與其他地方不一樣的創意：「保持我們原有的面貌，慢慢來呈現，透過這改造的過程，把在地的文化、在地的生活、在地的大家的想法融合到裡面來，來呈現一個新的農村，讓人來到我們農村感受到和別的社區不一樣的創意，這才是關鍵嘛！」(C-5-1-1)

受訪者 B 提到美術館的活動都會持續並且慢慢的擴大，以各種方式替土地發聲、為農民發聲：「其實也沒有想到那麼遠，因為其實每年會去更變的東西他其實很多。像今年農村搖滾音樂季嘛，照理說明年也是會去做這些事，明年那個音樂季的主軸就會放在外面這座巨農。那叫進擊的巨農啦，對，就是指說我們會替土地發聲、為農民發聲的這種活動性質。到時候就也是很多農民市集這樣子，對，然後去做一個地方的回饋。然後美術館這件事情是會持續發生的，然後就是我們，其實美術館會一直擴大。」(B-5-1-1)

表 4.5.1 土溝社區未來的發展規劃之題項 1 結論歸納表

未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？	
替土地發聲、為農民發聲	持續、擴大辦理農村搖滾音樂季農民市集。
在地陪伴，創造就業機會	陪伴年輕人過來創業，積聚能量回饋地方。
改造的過程須融合在地生活及文化	永續工程須呈現與其他地方不一樣的創意。

資料來源：研究者整理繪製

4.5.2 未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

根據受訪者 A 的意見得知，所有的規劃都立基於在地陪伴這件事情，耕耘藝術絢麗創作計畫若推展成功，每年每家公司或小店能夠自主創作去支持農村美術館，形成這個地方的生活文化，農村美術館就不用辦藝術展了，意即達成美術館的階段性任務了。「未來的發展因為覺得很重要就是，我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，呃，如果一年你可以留三個年輕人在這邊，十年你就可以留三十個。好，那三十個年輕人如果每年時間到的時候，他們就都會自主的去做一個作品去支持農村美術館。每年都會做一件作品哦，阿自籌，所以美術館有三十件作品，這代表什麼意思？農村美術館不用辦，因為根本不用辦，這些人時間到了，就會做作品去支持農村美術館。而這件事情，如果依每年發生的話，常態發生十年之後，這個東西叫作文化，所以他就會變成這個地方的生活文化，創作就變成他生活文化的一部份。」

(A-5-2-1)

受訪者 B 也提到在地陪伴的重要性，這些特色的商家、店家跟這些藝術家，都進駐在土溝的時候，他們其實就是美術館的其中一個展覽，也就沒有展期與非展期的問題了。「我們在陪伴新的藝術家在進到我們這個空間裡面，再去做創作，對，那

其實一年一年過去以後，這邊就會愈來愈多、愈來愈多藝術家。不只是一個定期的展覽，當這些特色的商家、這些店家跟這些藝術家，他們都進駐在土溝的時候，那其實有沒有展期是無所謂的，因為他們就是持續在做創作；當這些店家他是有特色的時候，對啊！他其實就是美術館的其中一個展覽。對，那每次來的人他可能都會感受到不同的東西，看到不同的作品。這樣來說會是比较好的一個成果啦！」

(B-5-2-1)

受訪者 A 談到今年的展場刻意延伸到隔壁里去，讓不同村落共同去做一些事；像是埤塘的問題、嘉南大圳、稻田、樹林、、、，這些自然資源常是村里之間的交界，需要共同來解決自然環境的議題：「我們都做到隔壁村去了，農村美術館的概念其實不只是土溝啊！行政區的劃分是市政府畫的，不是我們畫的，土溝農村美術館的概念其實是要把未來要把土溝這兩個字去掉，去地名化，叫做農村美術館。村里交界的自然資源就有環境的議題，而這環境的議題就很容易讓藝術家進去，讓不同村落共同去做一些事，所以我們今年就故意要把展場做到隔壁村，然後慢慢的把這件事情擴張出來，這樣未來就有機會去談到埤塘的問題，嘉南大圳，稻田，樹林，而不會被鎖死在一個土溝村裡面。」(A-5-2-2)

受訪者 B 提到土溝農村美術館會慢慢擴大到大台南農村美術館，去年就多規劃一個展場在隔壁里，接下來還會再擴散出去。「現在叫做土溝農村美術館，因為他主要是在土溝里裡面，然後我們去年多了一個展場在永安國小，他算是在嘉田里，就是在隔壁里。就是會慢慢去做擴散，那我們希望到最後他會變成一個大台南農村美術館，不是只在土溝，這是一個大方向。」(B-5-2-2)

受訪者 C 則希望永續工程的步調不要太快，要等大家一起慢慢的建構：「像我們也走向藝術化，還有很大的空間可以去呈現的嘛，一個部份一個部分慢慢去建構新的東西進來，慢慢的建構一個完整的社區生活層面，當然才會達成未來永續，我們都在談永續工程。我們在等大家，走太快也沒有用阿！」(C-5-2-1)

受訪者 E 提到以土溝農村美術館的策劃為主，今年就是兩班的長輩跟我們阿嬤聯展，未來可能規劃跨地域的藝術陪伴跟結合：「還是以土溝農村美術館的策劃為主啊！今年的畫家就新故鄉他們，一個是那個埔里桃米的長青繪畫班，跟那個內加道的長青繪畫班，兩班的長輩跟我們阿嬤聯展嘛！他策展費是拿來要讓他這兩班的阿嬤來土溝，然後哪一天他們就會跟我們的阿嬤一起創作，這又是另外一種的跨地域的藝術陪伴跟結合啦！」（E-5-2-1）

受訪者 D 談到自己的創作少有規劃，需要靈感。「沒有咧！基本上都是要靈感浮現，內心有所感動才會創作。」（D-5-2-1）

表 4.5.2 土溝社區未來的發展規劃之題項 2 結論歸納表

未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？	
在地陪伴	推展耕耘藝術絢麗創作計畫，特色商家與藝術家將弭平展期與非展期的落差。
展場延伸為大台南農村美術館	村里交界的自然資源就有環境的議題，讓不同村落共同去做一些事。
跨地域的藝術陪伴跟結合	以土溝農村美術館的策劃為主，今年是和埔里桃米及內加道的長青繪畫班聯展

資料來源：研究者整理繪製

4.5.3 未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

受訪者 B 目前進行中的行銷媒體，和未來將著眼在亞洲的能見度上面。「我們現在主要還是在 facebook 上面，對，那我們現在也是有跟一些團隊去合作，像剛剛不是有一個拍攝環境的團隊？那是 google 的合作廠商啦，他們叫台灣遛遛，他們也是在做各個地方各個景點的介紹，然後透過環景的方式。再來就是，我們有跟台南市政府那邊在談，就是在台南的公車上面，或是台南的一些大眾運輸的交通工具上

面都可以看到土溝農村美術館的一個展期，一個主視覺這樣。因為現在台南跟大阪可以直飛嘛，其實我們那時候也有去大阪那邊，有去跟那邊的旅行社和記者去做一個溝通，未來就是我們希望說，因為像土溝農村美術館這樣的概念，對於日本人來說是很喜歡的。未來當然是希望說，目標也是放在亞洲的能見度上面可以提高。」(B-5-3-1)

受訪者 A 具體談到行銷策略的主軸，第一就是把區域打開，第二是個創造一個年輕人到土溝來的一個模式，第三個它創造一個藝術做為地方陪伴的實踐。「第一個把區域打開，第二個它創造一個年輕人要回來的一個模式，那第三個他它創造一個藝術做為地方陪伴的一個實踐，而這些東西合起來之後，它就變成一個地方的主題跟議題，很多人就會因為這些事情來拜訪來參觀，他會有別於一般的美術館，而這些東西的議題跟經營，深刻的討論之後他就是行銷的子彈，所以未來的行銷就是這些事情的整合。」(A-5-3-1)

受訪者 C 對於行銷顯然趨於保守，不想要人潮太多，想要的是質：「已經非常有能見度了，這不用啦！我們不一定要人多啊，走馬看花對社區是沒有幫助的，我們要質。」(C-5-3-1)

受訪者 D 談到行銷也是保守，強調藝術創作須符合居民所愛、居民實用為主。「我們想要做的藝術，也不是光要做給人家看，我們的藝術是村民也喜愛、也會去使用的，不一定要吸引很多觀光人潮。」(D-5-3-1)

表 4.5.3 土溝社區未來的發展規劃之題項 3 結論歸納表

未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？	
把區域打開	延伸展場，聯結附近 3~4 個村落
創造年輕人到土溝來創業的模式	陪伴新的藝術家、特色商家進到我們這個空間裡面，其實就是美術館的其中一個展覽。
創造以藝術做為地方陪伴的實踐	從有形的環境藝術到無形的建構地方榮譽
做廣告	透過 facebook，台灣遛遛，台南的大眾運輸交通工具，大阪的旅行社

資料來源：研究者整理繪製

4.5.4 您對土溝社區的未來有何期許和建議？

受訪者 C 提到對土溝居民的期許，希望大家都要做憨牛，以一個志工的概念歡喜做甘願受：「希望住在這邊的人，大家都要變成這隻水牛一樣，就是你剛說的大家都要做憨牛才好，阿就憨厚的去種田；我們在台灣有一句話『歡喜做甘願受』，就是在談一個志工的概念。所以這是一個新的概念就是說，我問我自己，我在社區住這麼久了，那麼我有沒有為社區貢獻過一份力量，這個來做一個大家共同討論的話題。」(C-5-4-1)

受訪者 G 認為營造點的維護還是要靠附近居民，才能維持長久的乾淨；也不希望社區有太大改變，只要乾乾淨淨、清清淨淨過生活就好。「其實那些公共空間、綠美化那些，還是要村民自己去維護啦，或者住在隔壁的幫忙整理一下這樣子。也不要太多太大的什麼建設，就乾乾淨淨就好啦！不要太多人進來。」(G-5-4-1)

受訪者 D 則是盼望能夠再為土溝這塊土地有所付出，什麼都願意去做。也願意放手讓年輕一輩去主導，只盼望能再有一起參與、一起創作的機會：「我的就是說，年輕一輩的想法雖有不同，做法也不相同，就像那些一起完成的所有的藝術創作，不管是哪一部份我都願意去做，去指導他們，他們可以照自己的想法去做，放手去做，因為有主導權才有優越感。土溝營造至今日，是必然會走這樣的路，這條路開始走，我幾乎就不再過問了，讓他們自己去發展，讓他們盡情的展現自己的想法。」(D-5-4-1)

受訪者 F 因為開店的緣故，感受到美術館展期與非展期的落差很大，一定要追求客人的回流率；換句話說，土溝須創造一個可以讓人一來再來的環境，才能弭平這個落差。「土溝未來會變成怎樣，其實大家都不知道。以現實面的話，當然我這是做生意的，當然有人越多越好，這是很現實的問題。有時候那個展期跟非展期的時間，那個落差會很大，只要做到客人有回流率的話，那是 OK 的。所以說這個土溝你要永續經營，你可以讓人家一來再來，那才是成功的地方。太多人潮其實也沒有什

麼用，如果是走馬看花的話，沒有真正去用時間去了解、去體會，只是來過土溝，打個卡，就走了。」(F-5-4-1)

受訪者 E 也提出土溝未來的挑戰，就是要去經營展期的平日和非展期這段時間，才能吸引更多青年進來創業。「這個也是我們在想的事情啊！我覺得未來的挑戰是在於，要去積極討論的是非展期期間跟平日。因為這些商家、這些年輕人都在這，如果我非展期期間能夠去 RUN 出另外一個不同形式的話，那就會有更多青年想要進來，這樣子就會很好玩啦，這樣這些商家的資源才有辦法真正的整合起來，大家才能夠好好的一起生存。」(E-5-4-1)

受訪者 A 畫出十年後的大土溝區域文化應具備兩件事，就是年輕人自主創作和聯結了三、四個村的農村美術館：「如果十年後，我剛剛談兩件事嘛，一件事是年輕人自主創作，那另外一件事是如果我這裡連結了三個村到四個村，這些村每年時間到的時候，他們也會變成美術館展覽的一部分，對，那就是一個區域文化啦！」(A-5-4-1)

受訪者 B 強調藝術生活化這個部分，當全部的商家都有特色時，居民都過著藝術即生活時，有沒有美術館都無所謂了：「大期許應該會是在藝術生活化這個部分。就是整個土溝，然後全部的商家、全部都有特色，他已經變成是一種生活的時候，那時候有沒有美術館其實也無所謂。」(B-5-4-1)

受訪者 D 則是以藝術的角度來看，希望有更多的藝術家、各式各樣的藝術作品展示在社區，而且大家還要一起成長：「對於土溝的未來，希望能看到有更多的藝術家過來駐村交流，有更多的、各式各樣的藝術作品展示在社區裡。他們會繼續成長，我住在這裡也繼續成長，他們會以美術館的方向繼續進行，我的期望也一樣，不會中斷的，生生不息的。」(D-5-4-2)

根據土生土長的土溝人受訪者 C 的說法，安居樂業可以用來涵蓋土溝未來所有規劃的藍圖，不要太多的人潮，不用賺很多錢，只圖有個乾淨舒適的空間，在這裡

一代傳一代。「這個問題用一句話來談就好了啊，就是安居樂業。他們老人家期待的是甚麼？他們的期待不是賺錢，他們要創造一個非常舒適的生活場域，舒適的生活空間給我的下一代，在這裡一代傳一代這才是他們期望的，這才是最好的一個畫面啦，所以用這句話來涵蓋叫做安居樂業。」(C-5-4-2)

表 4.5.4 土溝社區未來的發展規劃之題項 4 結論歸納表

您對土溝社區的未來有何期許和建議？	
做憨牛，做志工	耕耘土溝每一吋土地
不要有太大改變，只要乾乾淨淨	不用賺錢多、不要人潮太多，只圖安居樂業。
展期與非展期的落差大，要追求客人的回流率	藝術家、特色商家自主創作，充實農村美術館，而特色商家本身也是美術館的展覽。
年輕人自主創作	
藝術生活化	隨時綠美化環境，創作為生活樂趣
更多的藝術家、各式各樣的藝術作品展示在社區	融合在地生活、文化及大家的想法

資料來源：研究者整理繪製

表 4.6 土溝農村美術館發展歷程與協力單位

時間	事件	協力單位
2002	1.搶救五分車鐵道	自力營造
	2.水牛精神	城鄉新風貌計畫
	3.尋找老牛車、牛車踩街	
	4.綠色隧道景觀營造	
	5.中央公園、活力公園景觀營造	
	6.黃金稻田浪漫花海-田庄阿伯的稻草藝術	
	7.大樹公園景觀營造	自力營造
2003	1.成立農村文化學堂	92 年新故鄉社區營造計畫
	2.植樹節擴大植樹行動	
	3.水牛公園營造	
	4.水牛精神公共藝術設置	

2004	1.凹仔滿庭公園 2.無竹圍厝水井公園 3.黃金稻田浪漫花海-農村稻田藝術	自力營造
	4.土溝農村栽植志工計畫	行政院農委會林務局社區林業計畫
2005	1.土溝農村藝術季活動	行政院健康社區六星計畫之示範計畫
	2.水牛起厝行動	大專校院建築設計創意學養計畫
	3.水牛公園生態景觀改善計畫 4.豬舍文化空間藝術改造計畫 5.阿嬤的灶腳規劃設計	臺南縣政府社區營造補助
	6.黃金稻田浪漫花海-阿嬤ㄟ花布裝置藝術	行政院農委會林務局社區林業計畫
2006	1.幸福竹仔腳-竹仔腳聚落藝術改造行動 2.埤塘規劃座談會 3.阿嬤百寶箱藝術行動	行政院文建會公共空間藝術改造計畫
	4.凹仔花園空間自力營造	自力營造
2007	1.鄉情客廳公共藝術改造 2.水與綠願景工作坊 3.社區觀摩交流-日本沖繩經驗交流 4.教育部H2O環境探險隊	臺南縣文化處公共空間藝術改造計畫
2008	1.水水的夢-社區圓夢計畫 Part 1	臺南縣社區創新圓夢實驗計畫
	2.樹谷兒童環境體驗營	樹谷基金會
	3.土溝藝術工寮青年造屋-藝術家驻村計畫	自力營造
2009	1.水水的夢-社區圓夢計畫 Part 2 2.夢的小屋藝術改造計畫	臺南縣社區創新圓夢實驗計畫
	3.村之屋寫真集	青輔會青年社區參與行動計畫
2010	1.農村再生先期規劃	未通過
	2.頂土溝牽手路藝術改造計畫 3.分子鏈青年農田體驗計畫	自力營造
	1.田園藝工隊籌組-青年農田體驗行動 2.搭呼爽蓋理想-田園藝術工班大競技	自力營造
2012	農村美術館正式開館	自力營造與對外募款
2013	土溝農村美術館-村之屋當代藝術展、農們囍宴音樂餐會	自力營造與對外募款
2014	土溝農村美術館-村之屋當代藝術展、耕耘藝術田園創作行動、展演活動	自力營造與對外募款

2015	土溝農村美術館-村之屋當代藝術展 展演活動、農村美術館主題曲發表	自力營造與對外募款

資料來源：土溝農村美術館提供，本研究彙整

第五章 結論與建議

5.1 研究結論

本研究的主要目的是瞭解農村公共藝術與社區發展的影響，並就文化特色與地方認同、藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程、公部門及學術單位如何以藝術形塑土溝、土溝農村文化發展協會如何結合藝術來行銷地方產業以及土溝農村美術館未來的發展規劃與建議等五個面向，對土溝農村文化營造協會理事長、當地開業者、前土溝村長、駐村藝術家、土溝農村美術館執行長、當地居民、返鄉工作者等七位訪談對象進行深度訪談後，將所得資料作分析整理，藉此瞭解土溝農村公共藝術與社區發展影響為研究成果。本章將依研究所得的資料分析及討論作成結論，並提出相關的建議。

5.1.1 文化特色發展與社區認同度

如同台灣其他的農村一般，土溝沒有特別鮮明的在地文化特色，但是有著鄉下人的熱情與好客，和有別於其他社區的高度自我意識及前瞻性，促成了社區營造過程中對公共性議題的多元對話及高度參與，進而提升了社區認同度。

在營造的起點，「沒有鮮明的文化特色」成為土溝最好的特色，因為沒有任何包袱，可以用創造來取代過去。當地方協會與駐村藝術團隊動手開始營造的第一步，就發現土溝「人是最大的特色」：原來土溝的特色不在於地景，而在於「人」；土溝居民知道自己要的是什麼，不會完全接受專家學者的意見，對事情也想得長遠，想要達成目標的信念很強，會去影響、動員身邊的人一起完成理想。於是地方協會與藝術團隊找出居民共同的生活經驗---與水牛一同耕種，做為社區的精神標誌，引導大家學習水牛的精神，不能單顧自己；用台灣水牛的精神刻苦耐勞、任勞任怨的把土溝這片土地耕耘成未來舒適優雅的生活空間。

依據深度訪談的結果，土溝地方認同度的提升分為四個步驟，第一是溝通，第二是參與，第三是陪伴，最後是引以為榮。在提升認同度的過程中，藝術只是個媒介、一個打開與居民對話、溝通的介質，藝術團隊在社區營造的過程中，尤其土溝許多營造點是自力營造，都不會特別強調作品的藝術性。

5.1.2 藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程

土溝第一個藝術創作(水牛精神)歷經半年多的溝通才得以建置,可以得知「溝通」的課題在土溝更顯其重要性。居民從一開始抗拒藝術、對藝術團隊冷漠,藉著不斷地溝通,生活經驗的磨合,大家一起參與動手美化家園的過程中,逐漸與藝術團隊建立共識。而藝術團隊的成員則是必須隨著地方課題的需要,轉變自己的角色,從陪伴者、學習者到專業者。

土溝的社區美學從創造乾淨舒適的生活空間開始,從稻草人、鳥屋到花球的創作,阿嬤畫著油畫,阿伯熬夜創作木雕,生活的趣味不僅改變了土溝人,生活的互動更改變了藝術家創作的看法;接著阿嬤的油畫與其他社區長輩的聯展,村裡長輩原本害羞的個性一直到主動跟到訪土溝的朋友介紹「整個村都是美術館」(台語),家家戶戶自發性地維護並綠美化週邊環境等等,這是一部藝術生活化的進化史。

5.1.3 公部門及學術單位協助土溝以藝術形塑社區之過程

在「社區總體營造」計畫提出後,地方的發展強調由地方上的居民主動參與,以由下而上的方式決定及推行地方活動,公部門是居於輔助的角色來協助地方的發展。土溝大多數的營造點都有申請到公部門的補助,只是經費太少、限制又多,並且在營造過程中,公部門缺乏主動性的關切和區域資源整合的規劃,整體而言,公部門給土溝的最大助力不是錢,而是拋出土溝從沒接觸過的概念,導引了公共性議題的討論,點燃了居民對社區改革的熱情。

政府也應該再持續投注更多的資源與關注來鼓勵學生參與社區營造活動,或透過與民間企業的合作來彌補資源的不足,讓政府、青年與社區建立起穩固的青年夥伴關係,培養一般青年具有公共意識,關心地區事務,也可讓大學與鄰近的社區之間能達到雙贏的局面。

學術單位提供了熱情活力的學生,補足了土溝缺乏的那個區塊。學生也透過參與及主導社區藝術營造活動,學習在地思維,和當地的居民逐漸磨合雙方彼此的想法與做事的態度,學術單位與社區的相互陪伴,產生了良好的互動;由於學生的積極主動,逐漸讓居民能另眼看待,而學生也在參與的過程中,更加的成熟與社會化。

5.1.4 土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業

從土溝開始營造的十幾年來，辦裡過無數的藝文活動，但是對於地方產業的行銷都還很保守，而且見仁見智。目前土溝農村美術館致力在做的是，建立土溝自己的品牌，建立一種信任農民跟崇尚自然的精神。

打造地方公共財，地域品牌回饋於農，是土溝農村美術館對產業的理想。長達十幾年藝術夢想的努力，地方美學價值由藝術家和居民共同經營，而美學的符號透過組織年輕化、擴大藝術能量、地方陪伴以及特定的商業模式轉化做為地方公共財，透過農田生產管理、農田教育體驗、農民市集推廣、農村創意商店、直接向農民網購，更積極回饋於地方產業，共享地域品牌資源，協助農產經營增加收益。

5.1.5 土溝社區未來的發展規劃

以土溝農村美術館的角度來說，未來的發展規劃可歸納出以下幾點：

1. 藝術做為地方陪伴的實踐，積聚能量，建立年輕人到土溝來創業的一個模式。
2. 持續並擴大辦理藝術季，以各種方式替土地發聲、為農民發聲。
3. 把區域打開，展場延伸，擴大為大台南農村美術館。
4. 讓地方美學的經營合乎生活、產業、生態的共生模式。

以在地居民的角度來說，期許土溝未來的發展涵蓋以下幾點：

1. 營造須融合在地生活、文化及大家的想法。
2. 做個憨牛，以一個志工的概念，耕耘土溝每一吋土地。
3. 不用賺錢多、不要人潮多，只圖安居樂業地一代傳一代。

5.2 研究建議

根據本研究研究目的與研究結論，本論文提出以下建議供後續研究者及台南市土溝農村未來發展作參考。

5.2.1 後續研究者的研究建議

隨著關懷在地意識的提升，農村與鄰近大學之青年學子及當地居民對社區營造的投入是值得進一步探討的議題。更進一步地婦女的角色、教師的角色、老人的角色，皆可能在不同的個案當中，對當前社區營造的工作肩負著舉足輕重的角色，對社區營造的推動與執行注入不同的能量，相關的運作模式無論成功或失敗，都值得我們進一步的探索。

5.2.2 台南市土溝農村未來發展建議

以現在來看的話，土溝村的文化特色就是水牛精神跟農村美術館這樣的一個主題，如何秉持著水牛精神，以藝術做為方法，從有形的環境藝術到建構地方榮譽，本論文提出以下建議供台南市土溝農村作為參考：

1. 加強公私部門的合作與溝通：

公部門和地方團體應共同合作，作區域性的資源整合與規畫，具地方美學的文化特色不僅凝聚居民的認同感，更能帶動地方的整體發展。

2. 展期與非展期的落差很大，須追求客人回流率：

在非展期推出符合節令的農田體驗，推廣農民市集，現採食材之田園野宴，辦裡城鄉學童交流營隊，藝文特區在非展期開放，皆能促進客人回流率，使在地商家在非展期能維持生計，有助於年輕人在地創業。

3. 推廣有機耕作：

以經濟角度而言，有機產品在市場價格上比非有機產品高，生產者亦可因而賺取較高的回報。以生態角度來看，有機耕作是一種對生態環境負責的耕種方法，減少對自然環境的損害。此種友善耕作方式要求在經濟、社會和環境三方面均取得平衡，提供永續農田良性循環之新契機。

4. 地方文化與教育的結合：

落實學校鄉土教育或社區教育，地方文化特色往下扎根並獲得下一代的認同與關心，不隨著時代的變遷而改變自我價值。

以上研究結論與建議，僅供台南市土溝農村公共藝術與社區發展影響之研究參考。

參考文獻

一、中文參考書目：

1. 王貳瑞(2005)，學術論文寫作，台北市：東華書局。
2. 曾旭正（2009），在社區營造藝術，台南：國立台南藝術大學。
3. 徐震(1986)，社區與社區發展，台北市：正中書局。
4. 行政院文化建設委員會著（1998），文化白皮書，台北市：行政院文化建設委員會著。
5. Dr. Craig Dreeszen and Pam Korza（2000），桂雅文編譯，社區藝術管理學，台北：五觀出版社。
6. William J. Byrnes（2004），桂雅文、閻蕙群譯，藝術管理這一行，台北：五觀出版社。
7. Constance Smith（2004），陳羚芝譯，藝術家這行 Art Marketing 101，五觀藝術管理有限公司。
8. Liz Hill、Catherine O'Sullivan、Terry O'Sullivan（2004），林潔盈譯，如何開發藝術市場 Creative Arts Marketing，五觀藝術管理有限公司。
9. Alvin Silk T. Levitt（2006），林奕伶譯，行銷是什麼 What is Marketing Marketing Success Through Differentiation—of Anything，大是文化有限公司。
10. 水牛起厝：大家來作伙！許老牛一個家（2005），臺南：土溝農村文化營造協會，中華民國社區營造協會。

二、期刊、雜誌、學術研討會：

1. 陳國明（2006）。〈學校社區化之探討〉。[Cheng, K. M. (2006). The study that the school community turns. *Journal of China Institute of Technology*, 第34期, 279-291頁。
2. 黃源協、蕭文高、劉素珍(2009)，從「社區發展」到「永續社區」-台灣社區

工作的檢視與省思，臺大社工學刊，第19期，87-132頁。

3. 蔣玉嬋(2004)，地方文化產業營造與社區發展，社區發展季刊，第107期，241-253頁。
4. 王光旭、鍾瑞萱(2014)，青年學子參與社區營造之研究：以臺南市土溝村為例，社區發展季刊，46-93頁。
5. 廖淑容、周志龍、古宜靈(2000)，文化產業生根與地方發展，都市與計畫，第27卷第3期，117-139頁。
6. 黃源協、蕭文高、劉素珍(2009)，從「社區發展」到「永續社區」-台灣社區工作的檢視與省思，臺大社工學刊，第19期，87-132頁。
7. 李永展(2005)，社區永續發展指標：以臺北市士林區名山里為例，研考雙月刊，第29卷第5期，79-91頁。

三、學位論文：

1. 古宜靈(2000)，都市藝文活動參與選擇行為之研究，國立臺北大學都市計劃研究所博士論文。
2. 林美鳳(2010)，社區發展與社區參與：以台中美術園道社區為案例，靜宜大學管理碩士在職專班碩士論文。
3. 張巧芳(2004)，地方文化的形成及其意義—安平地方的個案研究，國立臺南大學鄉土文化研究所碩士論文。
4. 張志弘(2009)，影響社區永續發展之關鍵因素研究—以台北市「奇岩社區」為例，國立台北大學公共行政暨政策學系碩士論文。
5. 郭筱葳(2007)，文化觀光對社區永續發展的角色探討—以澎湖縣望安島為例，南台科技大學休閒事業管理研究所碩士論文。
6. 黃鈺婷(2007)，地方文化產業發展與地方認同—以台南縣新化鎮為例，國立台南大學社會科教學碩士論文。
7. 黎斌儷(2012)，文化特色活化地方觀光產業發展之研究—以嘉義縣板頭社區為例，南華大學出版與文化事業管理研究所碩士論文。

8. 蘇明如(2001)，九〇年代台灣文化產業生態之研究，南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。
9. 張珮君（2005），台灣地區藝術村經營管理之研究，國立中山大學藝術管理研究所碩士論文
10. 楊敏芝(2002)，地方文化產業與地域活化互動模式研究—以埔里酒文化產業為例，國立臺北大學都市計劃研究所博士論文。
11. 程琦臻（2008），阿嬤的私房創藝：臺南縣土溝村女性參與社區營造之嘗試，臺南：國立臺南藝術大學建築藝術研究所碩士論文。
12. 陳麗如（2013），藝文活動對地方文化推廣發展影響之研究—以嘉義市國際管樂節為例，南華大學文化創意事業管理研究所碩士論文。

四、其他：

1. 「挑戰2008：國家發展重點計畫」（2005），行政院經濟建設委員會編印。
2. OTOP地方特色網 <http://www.otop.tw/about/index.html>
3. 村落文化發展計畫，2016.02.12擷取自文化部：
<http://www.moc.gov.tw/business.do?method=list&id=11>
4. 聯合報，2009/03/24。
5. 行政院文化建設委員會（2010）。《社區總體營造》。資料檢索日期：2015.05.06。
網址：<http://www.moc.gov.tw/business.do?method=list&id=5>。

五、英文參考文獻：

1. Throsby, D. (2001), *Economics and Culture*, Cambridge : Cambridge University Press
2. Wheeler, W., and Thomas, A. M. (2010). *Engaging Youth in Community Development*. In Robinson, Jr. J. W. and Green. G P., *Introduction to Community Development: Theory, Practice, and Service-Learning*(pp.209-227). America: Sage Publications.

附錄 訪談逐字稿

訪談對象編號：A

訪談時間：2015.11.19， 16：25-18：00

訪談地點：優雅農夫藝術工廠

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 1. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ 這個地方的文化特色是甚麼呢？這個地方的特色就是沒有特色。對，因為這是我們剛搬進來的時候，社區的幹部長輩跟我們講的，因為這裡沒有特色，所以沒有特色就變成土溝村的很重要一個特色。 這件事情其實到後來驗證的啦！然後我先講前期就是這樣，因為因為我們我們去進入到社區的時候，我們太習慣去做一個田野調查、社區的特色分析，然後做 swot 分析。可當你做到一個社區，他 swot 分析全部都是劣勢的時候，你要選擇放棄他嗎？不是嘛！應該不會是這樣子的。 那我們要回過頭討論文化特色這些東西是甚麼？文化特色是有一群人用了一個生活方式然後長年累月下來，他不是制式的，可是時間一到這些人就會去做那些事情，譬如說廟宇文化這些事情。好，所以文化是人創造出來的。所以沒有特色就是最大的特色，因為他沒有任何包袱，他可以用創造來取代過去的復古懷舊。我們在做這件事情，是在創造一個文化，讓那個文化一直推展下去這樣子。 土溝村一開始是因為水牛精神開始有社區營造這工作。以現在來看的話，土溝村的文化特色當然就是藝術的能量跟農村美術館這樣的一個主題。那可是這些事情是人創造出來的。然後人創造出來之後反而這些東西變成他的資本。 2. 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？ 土溝村一開始是因為水牛精神開始有社區營造這工作，那水牛精神他原本是不存在的。它是真實的東西，可是故事是人創造出來的。對！那所以一開始有多少人認同水牛精神？兩個、三個。所以一個故事當然是由少數的人開始講，透過每年的行動慢慢的把這故事擴散出去，讓更多人認同。所以回到農村美術館的概念也是一樣，農村美	我們剛搬進來的時候，社區的幹部長輩跟我們講的，因為這裡沒有特色，所以沒有特色就變成土溝村的很重要一個特色。前期就是這樣。我們要回過頭討論文化特色這些東西是甚麼？文化特色是有一群人用了一個生活方式然後長年累月下來，他不是制式的，可是時間一到這些人就會去做那些事情，譬如說廟宇文化這些事情，所以文化是人創造出來的。所以沒有特色就是最大的特色，因為他沒有任何包袱，他可以用創造來取代過去的復古懷舊。(A-1-1-1) 土溝村一開始是因為水牛精神開始有社區營造這工作。以現在來看的話，土溝村的文化特色當然就是藝術的能量跟農村美術館這樣的一個主題。(A-1-1-2) 一開始有多少人認同水牛精神？兩個、三個。所以一個故事當然是由少數的人開始講，透過每年的行動慢慢的把這故事擴散出去，讓更多人認同。所以回到農村美術館的概念也是一樣，農村美術館的概念

術館的概念它不是因為這個村子裡面辦了公投之後才做的農村美術館。而是有一群人對這東西有一些想法跟理念，然後透過每年美術館的經營把這些事情不斷不斷的擴散給更多人去。所以一年可以改變一個或兩個，對我們來講都是成功。對！阿所以就很難量化，那以質性來看，認同感是有的！

可他看到一件事情，就是這條路很乾淨。對，又漂亮又乾淨，又有人願意來農村裡面走一走。小孩子從這裡出去讀大學之後，到學校他會帶他同學來到土溝村玩。這代表甚麼意思？因為家鄉有特色、有趣的事情，他們才會願意帶他的朋友再回來阿！

第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。

1. 居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

剛進來土溝村的時候沒有在跟他們談藝術啦！也不跟他們談社區營造，對。就跟著大家一起做事，就是那時候在做環境改造，然後就跟著大家去做事。譬如說整理環境還有環境美化，像做聚落藝術空間改造的時候，其實我們都不是藝術家。我們身分都是學生不是藝術家。然後因為你六十五萬要改造一個聚落，你怎麼找的到藝術家啊？對阿，而且要長期陪伴在那邊，那誰最適合當這樣的藝術家？當然就是我們阿！因為第一我們不用錢，第二我們就住在這裡，第三就差一個東西就是我們的身分不叫藝術家。所以怎麼辦？所以我們去學創作。我就去學鐵雕，另外一個夥伴去學磚雕、雕塑，自己抹水泥自己貼磁磚，那個計劃之後我們就被人家稱之為藝術家。對啊！所以人的角色是…其實就是這樣，你去面對那些問題的時候，你就會進入到那個角色嘛！然後我們現在要被叫策展人嘛！以前我也不知道什麼叫策展，對啊！可是因為你要做農村美術館，你要有策展的概念。然後我們有我們的優勢阿！我們對地方的認識我們對地方的熟悉這些，那是一般策展沒有的。對，所以當我們把這兩個東西結合起來之後，我們做的東西就會有別於一般的藝術市場策展這樣子。

2. 藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

對阿，就是生活阿！就是好好泡茶、好好聊天、好好看報紙。然後我們會辦一些展覽，然後透果展覽的創作過程理

它不是因為這個村子裡面辦了公投之後才做的農村美術館。而是有一群人對這東西有一些想法跟理念，然後透過每年美術館的經營把這些事情不斷不斷的擴散給更多人去。(A-1-2-1)

小孩子從這裡出去讀大學之後，到學校他會帶他同學來到土溝村玩。這代表甚麼意思？因為家鄉有特色、有趣的事情，他們才會願意帶他的朋友再回來阿！(A-1-2-2)

剛進來土溝村的時候沒有在跟他們談藝術啦！也不跟他們談社區營造，對。就跟著大家一起做事，就是那時候在做環境改造，然後就跟著大家去做事。像做聚落藝術空間改造的時候，其實我們都不是藝術家。然後因為你六十五萬要改造一個聚落，你怎麼找的到藝術家啊？對阿，而且要長期陪伴在那邊，那誰最適合當這樣的藝術家？當然就是我們阿！因為第一我們不用錢，第二我們就住在這裡，第三就差一個東西就是我們的身分不叫藝術家。所以怎麼辦？所以我們去學創作。我就去學鐵雕，另外一個夥伴去學磚雕、雕塑，自己抹水泥自己貼磁磚，那個計劃之後我們就被人家稱之為藝術家。你去面對那些問題的時候，你就會進入到那個角色嘛！然後我們現在要被叫策展人嘛！以前我也不知道什麼叫策展，對啊！可是因為你要做農村美術館，你要有策展的概念。」(A-2-1-1)

就是生活阿！就是好好泡茶、好好聊天、好好看報紙。然後我們會辦

念，然後適時的找適合的角色來參與。對，然後像阿嬤他們就畫油畫嘛！阿那個就變成現在他們生活的一部份啦，就像進化史。就是拉出來的阿！因為他們拿那支筆，比那隻鋤頭還重。阿所以一開始就是就是其實另外一件事就是打開經驗啦！對，就是我們一直在做很多事情就是為了把經驗打開，甚麼意思？你去跟農民談自然農法，你要去跟他講那些學校跟你講的道理。對，可是當你要實際操作的其實是有困難的啦！對阿，所以要怎麼辦？種一塊田阿種一塊田給他看阿！對阿，然後告訴他說打破一般的慣行農法的方式，其實你的收益可以增加。對，阿所以我們做空間改造其實也是這個目的阿！空間環境改造的過程裡面，如果他認為這個東西是好的，我們就鼓勵他說，如果這東西你來做，你覺得好不好？在美術館之前的層次是以生活為出發，讓他們好好生活。所以在這一部份，生活的提升是有的。

3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

農村美術館它只是一個概念，就是在這個村裡面花了十年的時間去做的藝術跟農村的結合，然後他所講的東西大家認為它是一個文化般，然後在 2012 年農村美術館被提出來之後說，阿原來你過去十年做的東西叫做農村美術館。那一個農村美術館要持續經營下去，藝術的能量很重要，那藝術的能量不能被侷限在所謂過去的南藝大這個事情。所以你要把這件事情打開。你一定要把它打開，如果你都只是南藝大，南藝大學生如果沒有進來的話，那這個村子怎麼辦？因為你不可能一直靠建築的人，我們需要更多繪畫、編織更多的人，阿這些人怎麼進來？甚至不是不是只是讓他進來做創作，而是讓他留在土溝村，變成土溝村的一部份。阿這個很困難，因為如果你沒辦法做到這一塊的話就跟一般的藝術村是一樣的。

空間的目的不是為了要讓他漂亮，空間目的是為了要對話。農村美術館其實也不是為了要藝術啦！農村美術館也是一個媒介在對話，只是對話的層次不一樣。大概都會認為說我們在討論的，在過去我們做的空間環境改造，我們對話的人事都不同。阿所以他是兩個層次在操作啦！一個是對內，一個要對外。所以我要講的事情是什麼？我們在改變的人，其實不是這些農民啦！一直到農村美術館，我們對話的人是外面的這些人。我們在改變的是外面的這些人，他去看待農村的眼光啦！這是重點啦！當你在看待

一些展覽，然後透果展覽的創作過程理念，然後適時的找適合的角色來參與。對，然後像阿嬤他們就畫油畫嘛！阿那個就變成現在他們生活的一部份啦，就像進化史。在美術館之前的層次是以生活為出發，讓他們好好生活。所以在這一部份，生活的提升是有的。
(A-2-2-1)

一個農村美術館要持續經營下去，藝術的能量很重要，那藝術的能量不能被侷限在所謂過去的南藝大這個事情。你一定要把它打開，如果你都只是南藝大，南藝大學生如果沒有進來的話，那這個村子怎麼辦？因為你不可能一直靠建築的人，我們需要更多繪畫、編織更多的人，阿這些人怎麼進來？甚至不是不是只是讓他進來做創作，而是讓他留在土溝村，變成土溝村的一部份。(A-2-3-1)

空間的目的不是為了要讓他漂亮，空間目的是為了要對話。農村美術館其實也不是為了要藝術啦！農村美術館也是一個媒介在對話，只是對話的層次不一樣。一直到農村美術館，我們對話的人是外面的這些人。我們在改變的是外面的這些人，他去看待農村的眼光啦！這是重點啦！對，所以農村美

農村的眼光改變的話，這個農村的產物就是藝術品。對，所以農村美術館，村是美術館，美術館是村，房舍為展場、農民是藝術家、農產品是藝術品，當你去看待他的眼光改變的時候，他才會變成藝術品啦！不然我一直跟你說農產品是藝術品，其實你也不會相信啦！嘿。

農村美術館本身就是一個藝術行動了啦，所以那時候設定是這樣，把過去十年的作品視為籌備的一部分，所以為了這個農村美術館，我們已經對外宣布我們已經準備了十年，那農村美術館他不是很單純的一棟建築物，是因為說它其實在一個村做為一個區的時候，它會思考到人、環境和產業這些事情的整合，所以美術館它的核心概念有兩個軸線，首先是藝術軸線，一條是時間軸線。

4：在營運及管理上與「土溝農村美術館」成立之前有何差別？

要開一間農村美術館，或成立一間美術館不容易，要讓一間農村美術館不會倒才是困難。阿所以這個就是地方發展要先回到美術館的課題，所以它是有裁員的問題。那另外第二個是農村美術館的社長或經營者，其實大部分都是無給職的，對，那都是由這間公司來承擔。那如果說農村美術館開展之後呢，每年會有一個課題就是什麼，農村美術館第一年的民間募款經費是一百四十萬，第二年為了要讓經費運作下去的話，一共花了三百多萬，也是民間募款。那第三年、第四年怎麼辦？這邊現在開設有五間公司，有幾間商店，然後有些藝術家留在這邊。好，那這些年輕人的公司跟美術館有甚麼關係？我們一直到現在我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，這計畫的目的就是在地的藝文企業或是年輕的藝文團體，每年捐一件作品送給農村美術館，經費自籌，所以他一定要有商業模式。所以我跟藝術現性創作理念，我剛條件跟他們講，第一個條件是經費自籌，第二他要思考商業模式，他一定要有商業模式，比如說你你你售票，你有商業模式，你有錢會進來，這也是一種，你要賣東西也是一種，因為你沒有商業模式，你今天這個作品做完之後，你花了一百萬，隔年你就不會再

術館，村是美術館，美術館是村，房舍為展場、農民是藝術家、農產品是藝術品，當你去看待他的眼光改變的時候，他才會變成藝術品啦！」(A-2-3-2)

農村美術館本身就是一個藝術行動了啦，所以那時候設定是這樣，把過去十年的作品視為籌備的一部分，所以為了這個農村美術館，我們已經對外宣布我們已經準備了十年，那農村美術館他不是很單純的一棟建築物，是因為說它其實在一個村做為一個區的時候，它會思考到人、環境和產業這些事情的整合，所以美術館它的核心概念有兩個軸線，首先是藝術軸線，一條是時間軸線。(A-2-3-3)

要開一間農村美術館，或成立一間美術館不容易，要讓一間農村美術館不會倒才是困難。農村美術館第一年的民間募款經費是一百四十萬，第二年為了要讓經費運作下去的話，一共花了三百多萬，也是民間募款。那第三年、第四年怎麼辦？這邊現在開設有五間公司，有幾間商店，然後有些藝術家留在這邊。現在我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，這計畫的目的就是在地的藝文企業或是年輕的藝文團體，每年捐一件作品送給農村美術館，經費自籌，所以他一定要有商業模式。這一部份把農村美術館的成本降到最低，所以從第一年140、第二年300到第三年之後，美術館的成本降到一百萬以內。、、、能量提升之後美術館票

做了。所以這如果只是單純為了一個作品，這是不具永續性的一個計畫。這一部份把農村美術館的成本降到最低，所以從第一年 140、第二年 300 到第三年之後，美術館的成本降到一百萬以內。、、、能量提升之後美術館票務，從第一年只賣 30 萬到第三年的時候賣了 160 多萬的營業額，所以這些經費就可以回過來支撐我們農村美術館。所以今年幾乎都沒有申請任何計畫，讓美術館就持續運作下去，那今年如果再過關，之後美術館就可以…。

農村美術館的推動，其實他需要大量的創意跟能量，他非常需要，對！原本的 10 個展場變成 22 個展場，而且現地創作都有大型的作品，幾米也來了。那第三件事情就是組織年輕化，那所以有件事情就是組織一定要年輕化。十幾年前的組織一直到前年，這些組織的幹部其實都是一樣的。十幾年前他們是青壯年嘛！十幾年後，都中老年嘛！對阿，之前四十五歲到五十五歲，阿有些五十幾歲現在已經六十幾歲啦！

如果藝術創作失去了一個跟地方陪伴的關係，農村美術館其實也不存在。因為你要去看那些雕塑阿，你去看那些大師的作品，其實你不用來這裡看，你去國立美術館看就好了。所以在這裡，你看到的每一個藝術創作或藝術作品，他背後都會希望藝術家去思考地方產業與陪伴。對，所以大概有這幾件課題要解決，好！阿所以呢，為了解決這些課題呢，第一個是經費，年輕人回來農村，那要怎麼辦？你要先讓他活得下去，你不能叫他一直務農阿！對阿！所以我們就用公司的方式去陪伴年輕人回來創業。所以這邊現在有五間公司。對！有幾間商店然後有些藝術家留在這邊。而「陪伴」這個議題、這件事情就會變成農村美術館每個展覽的特色，因為他關心社會，他不是很獨立的一個處理。好，那所以這樣就解決了嘛！然後另外一部份是什麼？就是說每年做一件作品去支持農村美術館，然後年輕人要思考商業模式，然後作一個地方陪伴。這個事情到底是甚麼？這個事情就是，這年輕人來這裡他不只是做一個藝術創作，我們希望鼓勵他留下來，在這邊開一間你的工作室或開一間小店，所以你每年都一樣會做一件作品去支持美術館。所以每一件作品的背後都希望那個人是可以留下來的。這樣透過藝術展覽的方式解決地方的課

務，從第一年只賣 30 萬到第三年的時候賣了 160 多萬的營業額，所以這些經費就可以回過來支撐我們農村美術館。所以今年幾乎都沒有申請任何計畫，讓美術館就持續運作下去，那今年如果再過關，之後美術館就可以…。(A-2-4-1)

農村美術館的推動，其實他需要大量的創意跟能量，他非常需要，對！原本的 10 個展場變成 22 個展場，而且現地創作都有大型的作品，幾米也來了。那所以有件事情就是組織一定要年輕化。十幾年前的組織一直到前年，這些組織的幹部其實都是一樣的。十幾年前他們是青壯年嘛！十幾年後，都中老年嘛！(A-2-4-2)

如果藝術創作失去了一個跟地方陪伴的關係，農村美術館其實也不存在。因為你要去看那些雕塑阿，你去看那些大師的作品，其實你不用來這裡看，你去國立美術館看就好了。所以在這裡，你看到的每一個藝術創作或藝術作品，他背後都會希望藝術家去思考地方產業與陪伴。年輕人回來農村，那要怎麼辦？你要先讓他活得下去，你不能叫他一直務農阿！對阿！所以我們就用公司的方式去陪伴年輕人回來創業。而「陪伴」這個議題、這件事情就會變成農村美術館每個展覽的特色，因為他關心社會，他不是很獨立的一個處理。這年輕人來這裡他不只是做一個藝術創作，我們希望鼓勵他留下來，在這邊開一間你的工作室或開一間小店，所以你每年都一樣會做一件作

題。好，重點是未來的發展嘛！那未來的發展因為覺得很重要就是，呃…如果一年你可以留三個年輕人在這邊，十年你就可以留三十個。假設啦，好，那三十個年輕人如果每年時間到的時候，他們就都會自主的去做一個作品去支持農村美術館，每年都會做一件作品哦，阿自籌，所以美術館有三十件，這代表什麼意思？農村美術館不用辦，因為根本不用辦，這些人時間到了，就會做作品去支持農村美術館。當前做的事情就是要為十年後去做準備，這樣才會長出來啊！阿如果你是為了要當前的話，你就會那你今年就做一個作品就好啦！嘿啊！阿可是明年怎麼辦？每年你都要去想這個問題阿！

農村是一個同心圓，最裡面是農民的生活，第二圈是農村的生產，然後最外圍是農村生態，然後他有兩個軸線，一個是藝術軸線，一條是時間軸線；就是藝術它做一個媒介去傳述，透過藝術的媒介傳述生活這件事情，所以藝術跟農民的生活在時間的概念之下他是什麼？那藝術跟農村的生產在時間的概念下，所謂的時間就是四季啦，這些事情是依循著四季所產生的，所以稻田是畫布，農產品是藝術品，那你這樣的圈域的概念來思考的話，他就會衍生出一些思考，就是藝術與生產的四季，對，他就有很多事情可以思考，藝術與思考在四季下他有很多事情可以思考，所以這些事情就變成美術館他要去推動的一些價值的課題啦，那他再衍生出來就會變成美術館未來可以經營的一些題目這樣子，對，所以還是以生活為出發。

做空間改造之前，就有先有管理機制，對，先有管理機制才做空間改造，你不管理我們也不會做啊！因為事實上每一件作品出來，困難的是事後的維護嘛，是永久的維護，那是需要居民投入很多的啦！在做的之前就有溝通到說事後的維護是要怎麼樣進行。對，每個區塊一個是美術

品去支持美術館。這樣透過藝術展覽的方式解決地方的課題。」

(A-2-4-3)

農村是一個同心圓，最裡面是農民的生活，第二圈是農村的生產，然後最外圍是農村生態，然後他有兩個軸線，一個是藝術軸線，一條是時間軸線；就是藝術它做一個媒介去傳述，透過藝術的媒介傳述生活這件事情，所以藝術跟農民的生活在時間的概念之下他是什麼？那藝術跟農村的生產在時間的概念

下，所謂的時間就是四季啦，這些事情是依循著四季所產生的，所以稻田是畫布，農產品是藝術品，那你這樣的圈域的概念來思考的

話，他就會衍生出一些思考，就是藝術與生產的四季，對，他就有很多事情可以思考，藝術與思考在四季下他有很多事情可以思考，所以這些事情就變成美術館他要去推動的一些價值的課題啦，那他再衍生出來就會變成美術館未來可以經營的一些題目這樣子，對，所以還是以生活為出發。(A-2-4-4)

做空間改造之前，就有先有管理機制，對，先有管理機制才做空間改造，你不管理我們也不會做啊！美術館之前的空間管理是由居民管理，美術館之後的空間管理是由地

館之前的空間管理是由居民管理，美術館之後的空間管理是由地方美術館執行團隊管理，不一樣。因為他居民沒有住這裡啊，我把空間給你用啊，你做美術館展場嘛，裡面都放一些藝術品阿，居民沒有住這裡啊，所以我說你講的事情是分開的，一個是美術館的展覽空間是由協會的人員來管理，然後你看到那些戶外的作品是過去十年營造的空間，那是由居民管理。

第三部份公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝。

1：公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

很多都受惠於公部門的政策啊！因為他們都給錢都是受惠啊！我跟你說他們不會派輔導員啦！我之所以說很難回答的原因是說，這裡土溝村他很獨立。土溝村他很獨立，他自主能力很強，所以他不會因為政府有了哪些案子去行計畫，而是我們知道我們需要什麼的時候，我們才會去找適合的案子。對阿！阿所以不追計畫的話，你說到底哪個案子對這邊有幫助，其實這個有給錢都是受惠嘛！當然過去概念在提農村生活美學的時候，每個階段其實每一年都執行兩個計畫都是來自於公部門的支持啦！阿最重要的是因為我們自己知道要做甚麼阿！對啊，你就算不給我錢我也是會做啊！對，所以他不會被公部門框住，所以農村美術館才可以產生啦！因為如果你要到公部門政策來支持農村美術館的話，他其實有一個困難點是，第一我們開館那一年時候，台灣沒有這樣的經驗。沒有經驗、沒有政策、沒有補助。對，所以當你說農村美術館…你會產生什麼現象？就是你會拿到填充式經費。

2：學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

你會因為地方課題需要去改變自己的身分，會從陪伴者、學習者跟專業者，然後最後到陪伴、協助、學習。大概是這幾個階段啦！

第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。

1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

地方發展跟農業產業發展是兩件事情，對，所以農村美術館的成形之後，她其實無助於地方產業的實質幫助啦，所謂的實質幫助就是他沒有辦法很大的去讓在地的農產品推廣出去。那就算不做農村美術館也做不到，因為

地方美術館執行團隊管理，不一樣。美術館的展覽空間是由協會的人員來管理，然後你看到那些戶外的作品是過去十年營造的空間，那是由居民管理。(A-2-4-5)

很多都受惠於公部門的政策啊！因為他們都給錢都是受惠啊！這裡土溝村他很獨立，他自主能力很強，所以他不會因為政府有了哪些案子去行計畫，而是我們知道我們需要什麼的時候，我們才會去找適合的案子。對阿！所以不追計畫的話，你說到底哪個案子對這邊有幫助，其實這個有給錢都是受惠嘛！最重要的是因為我們自己知道要做甚麼阿！對啊，你就算不給我錢我也是會做啊！(A-3-1-1)

你會因為地方課題需要去改變自己的身分，會從陪伴者、學習者跟專業者，然後最後到陪伴、協助、學習。大概是這幾個階段啦！(A-3-2-1)

地方發展跟農業產業發展是兩件事情，對，所以農村美術館的成形之後，她其實無助於地方產業的實質幫助啦，所謂的實質幫助就是他

如果做得到的話，就去當農委會主委就好了，我就不用在這裡了，你知道嗎？對，農委會主委也不見得做得到這件事情，所以這件事情為什麼是我們的責任？這是一個批判的題目啦，我們都會去思考社區營造這種東西要關懷到產業、社會福利、老人照顧這些事情，可是問題是這些事情本來應該是政府要做的事啊，好，那現在大家反過來去問社區工作者說那你做了多少這樣的事？好，那我還是要回答你的問題啊！如果我們要去幫忙地方產業的時候，他會落入到一個困境啦，第一，這裡有 400 多公頃稻米喔，然後呢，這邊的產業是什麼？最大宗就是稻米嘛，然後如果你要以稻米作為主體的產業來行銷的話，這裡有 21 個里 21 個里，後壁有 21 個里裡面全部都種稻米，所以要怎麼比？對阿，隔壁的無米樂他那麼厲害你拼不贏他阿，所以我們在做什麼事情，我們不是在單純的去幫助一個農產品而已，因為你我們沒有辦法幫到大量，可是小農的話是有機會去協助他的，而那個協助其實是為了創造跟打開今天。像去年辦的最大行動是農們喜宴，餐會阿，啊在村子裡面辦 100 桌，一桌收兩萬塊阿，然後找了台灣 21 位友善小農去講農產品的故事啊，阿也希望大家透過這個辦桌吃不一樣的料理，然後直接去跟農民購買，可是對我們來講那個東西也不是很實質的去幫助農民阿，他可以看成是一個行動，可是對我們來講，他是在募款阿，對阿，我們只是在募款。所以那這個地方需要什麼？這個地方需要一個品牌，而不是需要一個商品，品牌才有辦法去幫助需要的人去讓他去使用，譬如說她用優雅農夫的，他用土溝農村美術館，或者是她的農產品出去的時候，他也可以說她是來自於土溝，對阿，阿所以，以農村美術館的角度目前只能做到這個區塊啦！

2：社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？

文創商品就是美術館的票。這跟我剛剛談的是一樣的啦，就是說我在思考這是文創商品的時候，你在思考的是商品還是品牌，那不一樣；如果你的品牌做得出來，你的商品就是無限可能，可是如果你針對在一件商品上面，那他就只是那個商品。所以所以什麼文創商品最好賺呢？就是一張紙嘛，一張紙如果你要花 200 塊跟我買的話，就是最好賺的文創商品阿，我不用去我不用去包米賣米阿，不用去賣木瓜這樣。像去年美術館的票務衝到 160 萬嘛，所以週邊

沒有辦法很大的去讓在地的農產品推廣出去。這是一個批判的題目啦，我們都會去思考社區營造這種東西要關懷到產業、社會福利、老人照顧這些事情，可是問題是這些事情本來應該是政府要做的事啊，那現在大家反過來去問社區工作者說那你做了多少這樣的事？好，那我還是要回答你的問題啊！我們沒有辦法幫到大量，可是小農的話是有機會去協助他的，這個地方需要一個品牌，而不是需要一個商品，品牌才有辦法去幫助需要的人去讓他去使用，譬如說她用優雅農夫的，他用土溝農村美術館，或者是她的農產品出去的時候，他也可以說她是來自於土溝，以農村美術館的角度目前只能做到這個區塊啦！（A-4-1-1）

文創商品就是美術館的票。我在思考這是文創商品的時候，你在思考的是商品還是品牌，那不一樣；如果你的品牌做得出來，你的商品就是無限可能，可是如果你針對在一件商品上面，那他就只是那個商品。像去年美術館的票務衝到 160 萬嘛，所以週邊商品會有啊，就是以農村美術館的品牌你要去做什

商品會有啊，就是以農村美術館的品牌你要去做什麼商品都可以嘗試，你要賣明信片可以、賣毛巾也可以，可是我們的核心價值就是這個品牌。

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

未來的發展因為覺得很重要就是，我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，呃…如果一年你可以留三個年輕人在這邊，十年你就可以留三十個。好，那三十個年輕人如果每年時間到的時候，他們就都會自主的去做一個作品去支持農村美術館。每年都會做一件作品哦，阿自籌，所以美術館有三十件作品，這代表什麼意思？農村美術館不用辦，因為根本不用辦，這些人時間到了，就會做作品去支持農村美術館。而這件事情，如果依每年發生的話，常態發生十年之後，這個東西叫作文化，所以他就會變成這個地方的生活文化，創作就變成他生活文化的一部份。對，所以在所以我們回到最剛開始跟你講的，我們在做這件事情，是在創造一個文化，那個文化一直推展下去這樣子，好。阿就是你解決的當前，其實是十年後的問題。可是當前做的事情就是要為十年後去做準備。對，這樣才會長出來。

那個東西，我們都做到隔壁村去了，農村美術館的概念其實不只是土溝啊！行政區的劃分是市政府畫的，不是我們畫的，對阿，所以我住土溝我是土溝人嘛，隔壁叫白河叫白河人嘛，是這樣嗎？不是阿，土溝農村美術館的概念其實是要把未來要把土溝這兩個字去掉，去地名化，叫做農村美術館。阿什麼意思？人跟人的關係在一起，村里之間他們界線叫做生活圈，而不是行政圈阿，然後農村跟農村之間有一個很特別的是說村落之間他有一個天然交界就是幾乎都是天然資源，譬如說嘉南大圳，河川，然後或是地形，那村里交界的自然資源就有環境的議題，而這環境的議題就很容易讓藝術家進去，讓不同村落共同去做一些事，甚至讓這些事情走到其他村裏面去，對，阿所以我們今年就故意要把展場做到隔壁村，然後慢慢的把這件事情擴張出來，這樣未來就有機會去談到埤塘的問題，嘉南大圳，稻

田，麼商品都可以嘗試，你要賣明信片可以、賣毛巾也可以，可是我們的核心價值就是這個品牌。

(A-4-2-1)

未來的發展因為覺得很重要就是，我們用的方式叫耕耘藝術絢麗創作計畫，呃…如果一年你可以留三個年輕人在這邊，十年你就可以留三十個。好，那三十個年輕人如果每年時間到的時候，他們就都會自主的去做一個作品去支持農村美術館。每年都會做一件作品哦，阿自籌，所以美術館有三十件作品，這代表什麼意思？農村美術館不用辦，因為根本不用辦，這些人時間到了，就會做作品去支持農村美術館。而這件事情，如果依每年發生的話，常態發生十年之後，這個東西叫作文化，所以他就會變成這個地方的生活文化，創作就變成他生活文化的一部份。(A-5-2-1)

我們都做到隔壁村去了，農村美術館的概念其實不只是土溝！行政區的劃分是市政府畫的，不是我們畫的，土溝農村美術館的概念其實是要把未來要把土溝這兩個字去掉，去地名化，叫做農村美術館。、、村里交界的自然資源就有環境的議題，而這環境的議題就很容易讓藝術家進去，讓不同村落共同去做一些事，所以我們今年就故意要把展場做到隔壁村，然後慢慢的把這件事情擴張出來，這樣未來就有機會去談到埤塘的問題，嘉南大圳，稻田，樹林，而不會被鎖

田，樹林，而不會被鎖死在一個土溝村裡面。因為如果你要這樣子操作的話，五年內一定飽和，然後五年，我這樣講，你這個議題玩五年，在這個村子玩五年就沒得玩了，對，所以我說那還是十年後的問題，現在就要做了。

3：未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

其實你就擷取我剛才講的裡面應該都有，而且就是那個那個行銷那件事情啊，就是第一個把區域打開，第二個它創造一個年輕人要回來的一個模式，那第三個他它創造一個藝術做為地方陪伴的一個實踐，而這些東西合起來之後，它就變成一個地方的主題跟議題，很多人就會因為這些事情來拜訪來參觀，他會有別於一般的美術館，而這些東西的議題跟經營，深刻的討論之後他就是行銷的子彈。所以很多人來土溝村，他/她記者來他會去問農村美術館，他問年輕人跟農村的結合，所以他就是年輕人跟農村的結合又做的藝術變成農村美術館，這件事情就是她新聞行銷的點嘛，而不是藝術品嘛，對阿，所以未來的行銷就是這些事情的整合。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

沒有期許，我 45 歲就要退休了，所以我沒有什麼期許，這個東西我剛才就是講了就是十年後會發生的世代是那樣啦！對阿，所以有什麼期許，我只能講一個畫面，對，就跟我十年前人家跟我講說你把藝術跟農村結合在一起之後，你對這個村子的期許是什麼？我那時候講的答案不叫做農村美術館，對，我們講的話是說，希望這個村子裡面有一群人，然後我們在這邊有年輕人在這邊創業，然後做作品，然後透過藝術在講這個農村的故事，好，那是那時候講的一個狀態，可是到現在那個狀態叫做農村美術館。對，所以我對未來的狀態大概就是，這裡慢慢的有一群年輕人留在這邊，他們開了自己的小店，有在地的也有外地的，因為我們沒有所謂的在地化的差異，那彼此商家是可以合作的，那每年時間到的時候這些人就會替這個村子做作品，然後歡迎大家來參觀，對，然後街上的人你會看到他們是在路上散步慢慢走，然後你不會看到流動攤販。對，如果十年後，我剛剛談兩件事嘛，一件事是年輕人自主創作，那另外一件事是，如果我這裡連結了三個村到四個村，這些村每年時間到的時候，他們也會變成美術館展覽的一部分，對，那就是一個區域文化啦！

死在一個土溝村裡面。（A-5-2-2）

第一個把區域打開，第二個它創造一個年輕人要回來的一個模式，那第三個他它創造一個藝術做為地方陪伴的一個實踐，而這些東西合起來之後，它就變成一個地方的主題跟議題，很多人就會因為這些事情來拜訪來參觀，他會有別於一般的美術館，而這些東西的議題跟經營，深刻的討論之後他就是行銷的子彈，所以未來的行銷就是這些事情的整合。（A-5-3-1）

如果十年後，我剛剛談兩件事嘛，一件事是年輕人自主創作，那另外一件事是，如果我這裡連結了三個村到四個村，這些村每年時間到的時候，他們也會變成美術館展覽的一部分，對，那就是一個區域文化啦！（A-5-4-1）

訪談對象編號：B

訪談時間：2015.10.21， 10：10-11：50

訪談地點：土溝農村美術館藝文特區

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 1. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ <u>那其實跟一般的農村不會差別太大啦，就是基本上該有的東西它都有。然後只是我覺得說，這邊的特色是人。這邊的人其實很特別，對，他們跟我們進到其他社區不一樣；就是很有自我意識的一個社區，就是土溝很清楚說他們要幹嘛。對，就是假設他們，呃…假設好了啦，應該可能，因為一般就是以藝術，然後到社區裡面的話，當地居民可能會認為說啊你們是專家啊，然後就…你們講說該怎麼做就怎麼做，恩，一般都會這樣。對，但是土溝不一樣，土溝會說…假設說我這邊要做一個花台好了，那花台我們大概可以怎麼弄，但是他們會有辦法跟你講說：欸為什麼花台做這樣不好？它是不是可以再有用性一點，它可能會變成一個，旁邊有一些桌椅，變成一個居民的聚會場所。對對，他們會考慮到這個點，所以我們當初進駐的時候，就是，也是在學習。就是我們一起參與，然後跟居民一起去討論。</u> 一開始我們邀請居民，一起來清掃我們社區。清掃完以後，然後就成立一個土溝農村文化營造協會，對，然後在那時候，就我們又，就是<u>協會就發起了一個活動，因為之前種田的人家就是有水牛嘛，那如果說我們把全村的都找出來，然後我們幫它蓋一間房子，對，可能之後人家會知道，可能水牛村啊，或是什麼之類的。對，然後它就會形成一個很大的特色，大家就開始找，然後在這個過程當中，我們就開始找嘛，就居民大家就開始找，但是，找到最後只剩最後一頭水牛，然後其實我們為什麼要，就是我們就決定要幫它蓋一間房子嘛，蓋牛舍。然後，因為牛舍那種是，那個叫土塆，因為那種磚我們不會做嘛，就是那種土的，就是又請來這邊的老師傅，就是跟他們學習，然後去做這樣。所以我們是由那個水牛開始，有一個凝聚力，之後才會有動力說，繼續做其他東西。</u> 第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。 1：居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出	那其實跟一般的農村不會差別太大啦，就是基本上該有的東西它都有。然後只是我覺得說，這邊的特色是人。這邊的人其實很特別，對，他們跟我們進到其他社區不一樣；就是很有自我意識的一個社區，就是土溝很清楚說他們要幹嘛。(B-1-1-1) 協會就發起了一個活動，因為之前種田的人家就是有水牛嘛，那如果說我們把全村的都找出來，對，然後它就會形成一個很大的特色，大家就開始找，但是，找到最後只剩最後一頭水牛．．，所以我們是由那個水牛開始，有一個凝聚力，之後才會有動力說，繼續做其他東西。(B-1-1-2)

第一步？

一開始我們邀請居民，一起來清掃我們社區。土溝一開始，它其實是一個很，比較髒亂的一個小社區。然後台糖的一些，就是廢棄物都會傾倒到土溝來，那居民就會開始就是，開始有意識說它想要把這個地方去重新做一個讓它美化。就還是要把居民先有一個凝聚力，把它凝聚起來。要把居民先凝聚起來，所以我們是由那個水牛開始。對，把它凝聚起來，然後之後才会有動力說，繼續做其他東西。當大家的意識都是認同某一件事情的時候，這件事情就會成功。所以居民他基本上他對你已經取得了一個基本的信任，就知道說你們可以替這社區做些什麼事情。恩對，它其實第一個還是需要居民的認同啦！

2：藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

恩對一開始、一開始當然就是還是會跟居民，就是一起去聊天啊，去找居民去聊這些東西，就是因為我們一開始就有水牛這件事情。那這是第一步嘛，咳，那第二步是說，就像我們之前在做竹子腳的時候，我們那時候想說在牆面上面，然後畫一些那個扶桑花或者是說那個，就是我們早期那個家家戶戶的棉被不是就有花的圖騰，那我們其實想要透過這個東西然後去喚醒一些、就是大家對早期的一種回憶。就是因為這樣所以我們也跟居民開始開了好幾次的說明會，然後，在最後一次，就決定要執行的時候，因為，我們要找居民去談嘛，談說，你家的牆壁是要讓我畫畫，對，讓我去做這件事情，對，然後那時候、那時候我們就找個幾個暗樁嘛，都找好了，然後就很奇怪的就是，當天就沒有暗樁出聲，本來找好的人他們都『惦惦』。其實在農村，就是當你要把印章拿出來的時候，對老人來說會是一件很重的事情。然後我們原本就是要做的是整個聚落，但是我們只做了一家。畢竟也是十年的時間嘛，其實一個很重要的轉變啦，因為就是開始慢慢會有人走到土溝裡面來，對，然後變成土溝農村美術館的時候，那個人潮是更多的。對，那所以居民一開始都會覺得，可能比較害羞一點，或是不習慣，一直到現在，那個轉變很大，就是原本可能比較害羞一點，變成他會主動跟你打招呼，會主動跟你聊天啊！甚至就是說，很多人來到這邊就是不知道所謂美術館在哪裡，『阿伯，請問一下，美術館在哪裡？』（台語），然後他就會跟你講：『整個村都是美術館（台

一開始我們邀請居民，一起來清掃我們社區。要把居民先凝聚起來，所以我們是由那個水牛開始、、、，當大家的意識都是認同某一件事情的時候，這件事情就會成功。所以居民他基本上他對你已經取得了一個基本的信任，就知道說你們可以替這社區做些什麼事情。

(B-2-1-1)

其實一個很重要的轉變啦，因為就是開始慢慢會有人走到土溝裡面來，對，然後再變成土溝農村美術館的時候，那個人潮是更多的。一直到現在，那個轉變很大，就是原本可能比較害羞一點，變成他會主動跟你打招呼，會主動跟你聊天啊！甚至就是說，很多人來到這邊就是不知道所謂美術館在哪裡，『阿伯，請問一下，美術館在哪裡？』（台語），然後他就會跟你講：『整個村都是美術館（台語）。』，他們現在都知道這個理念。(B-2-2-1)

語)。」，他們現在都知道這個理念。

3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

為什麼會轉變成美術館，也是因為這樣，因為每年就是去申請那些經費實在太少了。並且政府單位的廠商，然後直接去弄他們的．．，因為他們的都同一套設計，然後套在不同的社區裡面，恩對，那其實，這個對我們來說，是沒有意義的。因為其實你沒有跟這邊居民去討論說，我們這邊到底需要什麼東西，然後你需要做些什麼事情。然後這個就會比較沒有那個實質幫助啦！公部門雖然幫助不大，雖然少少的，但我們也善用那些錢，就一點一滴、一點一滴的，慢慢做、慢慢做。那我們就想說倒不如自己去募款啦，然後自己去籌辦美術館。

對，因為其實跟我剛剛講的一樣，他其實就是依靠一些早期的募資，那其實那個速度比較慢。變成美術館，他會變成是，有特定的時間，然後會開放展覽，對，就會有朋友進到農村裡面，那，另外的半年，就會是一個休息的期間，就對居民來說是一個休息的時間。他其實是一個更大的一個活動，對，一個大型的活動，然後讓，因為大型的活動讓我們去發揮，不管說我們在做行銷或做宣傳上面會更有力道一點。那也是因為美術館帶來這些人潮，然後讓很多一些出外的青年再重新返鄉。

第三部份公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝。

1：公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

就是都有經費，但是就是很小額很小額．．，其實有支助我們做這些事情就OK了，但是也不用說．．．干涉太多。那其實，這些東西就是現在我講比較、比較難聽一點，可能我講很直接。像現在美術館辦了第四年了嘛，其實很多政府單位都想要把這個納入他們的政策成果裡面，對，那這個也會讓我們覺得．．有點不爽，這樣那你為什麼不給我們多一點錢？

第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。

1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

地方產業的話，因為他其實第一個會帶來人潮，潛在的一些客群，對，帶來人潮之後，我們也鼓勵這邊的一些

為什麼會轉變成美術館，也是因為這樣，因為每年就是去申請那些經費實在太少了，公部門雖然幫助不大，雖然少少的，但我們也善用那些錢，就一點一滴、一點一滴的，慢慢做、慢慢做。那我們就想說倒不如自己去募款啦，然後自己去籌辦美術館。(B-2-3-1)

變成美術館，他會變成是，有特定的時間，然後會開放展覽，對，就會有朋友進到農村裡面，那，另外的半年，就會是一個休息的期間，就對居民來說是一個休息的時間。．．．他其實是一個更大的一個活動，不管說我們在做行銷或做宣傳上面會更有力道一點。那也是因為美術館帶來這些人潮，然後讓很多一些出外的青年再重新返鄉。(B-2-3-2)

就是都有經費，但是就是很小額很小額，其實有支助我們做這些事情就OK了，但是也不用說，干涉太多。像現在美術館辦了第四年了嘛，其實很多政府單位都想要把這個納入他們的政策成果裡面，對，那這個也會讓我們覺得有點不爽，這樣那你為什麼不給我們多一點錢？(B-3-1-1)

地方產業的話，因為他其實第一個會帶來人潮，潛在的一些客群，

居民，把他們自己種的南瓜啊小番茄啊，也拿出來做販售的一個動作。就是有一點像產地直銷的這種概念，對。當然說，我們這邊也會舉辦一些活動，像是．．一個體驗吧，假設說採小番茄的一個體驗，像這樣，然後我們會跟農民之間做合作這樣，讓來玩的這些朋友可以直接吃到自己現採的東西。他會變成一種體驗的行程啦，那來玩的人他們其實也會覺得很、蠻有趣的。但是我們變成只限於產季才能做，譬如說南瓜可能一年收一次吧？小番茄可以收比較多次。不同的季節會有不同的水果或是說農產品，對啊，那其實體驗也會有不同的東西出來。那我們無意間其實打通了他這邊．．因為他可能試過他的東西，欸這個東西很好吃，可能每天採幾籃 P O 上網，就馬上就會來訂購一空。其實我們在 2013 年底，我們有辦一個農們囍宴音樂餐會，一方面也是在替美術館去募款，對，然後另外一方面就是結合不只是土溝啦，當然有土溝的東西，對然後就是全台灣的有機食材，對然後透過創意料理去煮，辦了一百桌這樣。

2：社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？

我們目前是沒有在做文創商品。因為他其實這個東西會很容易變成．．就是說，文創商品到最後就是在比設計。當然啊，所以我們其實就是想做自己的品牌、或是土溝的品牌，對，那這個當然就是我們希望未來也可以去發展這個部分，但是以現在目前美術館的能量來說，還沒辦法說就是整個推出去。現在其實他的通路來說，是不夠廣泛的。

套裝行程大部分會是搭配美術館展期，像我們去年就有推一個 888 行程，對，就是你來這邊我們會發給你一張地圖跟套票，還有一台腳踏車，對，然後你就拿這些工具然後自己去逛美術館，然後在指定的、指定的時間就是要回來這裡，他可能會有吃中餐（割稻仔飯），對，可能跟你分享一個故事，然後下午茶，然後有音樂，就是有演奏，也一樣跟來玩這些朋友去做一個分享。對，有時候也會拉去外面，可能去控窯，對，他會是定點的時間，其他的時間你去玩美術館，自己到處去看這樣。然後我們去年還有給他們一些實質的商品的東西含在內。配合美術館的展期，美術館展期大概都是十月到二月底，對。因為其實這段時間也是比較不熱了，然後逛起來就會比較舒服。今年也會有類似的行程，但是內容可能會是不太一樣的東西。

對，帶來人潮之後，我們也鼓勵這邊的一些居民，把他們自己種的南瓜啊小番茄啊，也拿出來做販售的一個動作。就是有一點像產地直銷的這種概念，對。當然說，我們這邊也會舉辦一些活動，像是．．一個體驗吧，假設說採小番茄的一個體驗，像這樣，然後我們會跟農民之間做合作這樣。不同的季節會有不同的水果或是說農產品，對啊，那其實體驗也會有不同的東西出來。(B-4-1-1)

我們目前是沒有在做文創商品。因為他其實這個東西會很容易變成就是說，文創商品到最後就是在比設計。(B-4-2-1)

套裝行程大部分會是搭配美術館展期，像我們去年就有推一個 888 行程，對，就是你來這邊我們會發給你一張地圖跟套票，還有一台腳踏車，吃中餐（割稻仔飯），對，可能跟你分享一個故事，然後下午茶，然後有音樂，就是有演奏，也一樣跟來玩這些朋友去做一個分享。對，有時候也會拉去外面，可能去控窯，對，他會是定點的時間，其他的時間你去玩美術館，自己到處去看這樣。今年也會有類似的行程，但是內容可能會是不太一

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

1：未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？

其實也沒有想到那麼遠，因為其實每年會去更變的東西他其實很多。像今年農村搖滾音樂季嘛，照理說明年也是會去做這些事，明年那個音樂季的主軸就會放在外面這座巨農。外面不是有一個巨人嗎？那叫進擊的巨農啦，對，就是指說我們會替土地發聲、為農民發聲的這種活動性質。到時候就也是很多農民市集這樣子，對，然後去做一個地方的回饋。然後美術館這件事情是會持續發生的，然後就是我們希望，美術館會一直擴大。

2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

其實我們一直都是這樣啊！就是說我們不會變成是有一棟建築物叫做美術館。我們在陪伴新的藝術家在進到我們這個空間裡面，再去做創作，對，那其實一年一年過去以後，這邊就會愈來愈多、愈來愈多藝術家。對，還是會去慢慢去做這些東西啦，就像我們剛剛有講到說藝術生活化。不只是一個定期的展覽，當這些特色的商家、這些店家跟這些藝術家，他們都進駐在土溝的時候，那其實有沒有展期是無所謂的，因為他們就是持續在做創作；當這些店家他是有特色的時候，對啊！他其實就是美術館的其中一個展覽。對，那每次來的人他可能都會感受到不同的東西，看到不同的作品。這樣來說會比較好的一個成果啦！

現在叫做土溝農村美術館，因為他主要是在土溝里面，然後我們去年多了一個展場在永安國小，他算是在嘉田里，就是在隔壁里。然後今年多了一個是在後壁，後壁國小，對，後壁，對，所以那就是會慢慢去做擴散，那我們希望到最後他會變成一個大台南農村美術館，不是只在土溝，這是一個大方向。

樣的東西。(B-4-2-2)

其實也沒有想到那麼遠，因為其實每年會去更變的東西他其實很多。像今年農村搖滾音樂季嘛，照理說明年也是會去做這些事，明年那個音樂季的主軸就會放在外面這座巨農。那叫進擊的巨農啦，對，就是指說我們會替土地發聲、為農民發聲的這種活動性質。到時候就也是很多農民市集這樣子，對，然後去做一個地方的回饋。然後美術館這件事情是會持續發生的，然後就是我們希望美術館會一直擴大。(B-5-1-1)

我們在陪伴新的藝術家在進到我們這個空間裡面，再去做創作，對，那其實一年一年過去以後，這邊就會愈來愈多、愈來愈多藝術家。、、不只是一個定期的展覽，當這些特色的商家、這些店家跟這些藝術家，他們都進駐在土溝的時候，那其實有沒有展期是無所謂的，因為他們就是持續在做創作；當這些店家他是有特色的時候，對啊！他其實就是美術館的其中一個展覽。對，那每次來的人他可能都會感受到不同的東西，看到不同的作品。這樣來說會比較好的一個成果啦！(B-5-2-1)

現在叫做土溝農村美術館，因為他主要是在土溝里面，然後我們去年多了一個展場在永安國小，他算是在嘉田里，就是在隔壁里。就是會慢慢去做擴散，那我們希望到最後他會變成一個大台南農村美術館，不是只在土溝，這是一個大方向。(B-5-2-2)

3：未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

我們現在主要還是在 facebook 上面，對，那我們現在也是有跟一些團隊去合作，像剛剛不是有一個拍攝環境的團隊？那是 google 的合作廠商啦，他們叫台灣遛遛，對，台灣遛遛。對，然後他們也是在做各個地方各個景點的介紹，然後透過環景的方式。環景，就是你可以很直接地去看看到那個地方長什麼樣子。再來就是，現在就是我剛剛不是有講到，我們有跟台南市政府那邊在談，就是在台南的公車上面，或是台南的一些大眾運輸的交通上面工具都可以看到土溝農村美術館的一個展期，一個主視覺這樣。因為現在台南跟大阪可以直飛嘛，對，接下來要直飛，對那直飛的話，其實我們那時候也有去大阪那邊，有去跟那邊的旅行社和記者去做一個溝通，就有去開那個會這樣。未來就是我們希望說，因為像土溝農村美術館這樣的概念，對於日本人來說是很喜歡的。他們很喜歡去走這個行程，那未來、未來當然是希望說，目標也是放在亞洲的能見度上面可以提高。現在是直航嘛，那直航就是會有那邊的旅行業者，他可能把土溝這邊放入他們其中一個行程裡面。對，因為像其實，那個日本的瀨戶內，瀨戶內藝術季跟大藝術節，他其實跟我們這邊的那種型態很像，對，可能就是村民家裡啊或是什麼地方，他就會是一個展場。像我們去日本，五月去瀨戶內，然後我們去的時候其實居民也都很熱心，然後也，就是他剛好在農田裡面去忙，對，然後他們也跟我們介紹說欸這個是什麼啊，他們種的，然後是說他還會帶你到他的展場裡面去跟你做一個解說，對，那其實到最後，那其實已經是他生活的一部分了。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

大期許應該會是在藝術生活化這個部分。就是整個土溝，然後全部的商家、全部都有特色，他已經變成是一種生活的時候，那時候有沒有美術館其實也無所謂。對啊，那其實就是對自己的地方有一個認同感的時候，這些事情就會發生。只是還是要有一個中心做為居民可以諮詢或是他需要幫助的時候，因為居民畢竟不是學藝術出來的，他的想法要真的落實還是需要有一些幫忙和一些幫助。

我們現在主要還是在 facebook 上面，對，那我們現在也是有跟一些團隊去合作，像剛剛不是有一個拍攝環境的團隊？那是 google 的合作廠商啦，他們叫台灣遛遛，他們也是在做各個地方各個景點的介紹，然後透過環景的方式。再來就是，我們有跟台南市政府那邊在談，就是在台南的公車上面，或是台南的一些大眾運輸的交通上面工具都可以看到土溝農村美術館的一個展期，一個主視覺這樣。因為現在台南跟大阪可以直飛嘛，其實我們那時候也有去大阪那邊，有去跟那邊的旅行社和記者去做一個溝通，未來就是我們希望說，因為像土溝農村美術館這樣的概念，對於日本人來說是很喜歡的。未來當然是希望說，目標也是放在亞洲的能見度上面可以提高。
(B-5-3-1)

大期許應該會是在藝術生活化這個部分。就是整個土溝，然後全部的商家、全部都有特色，他已經變成是一種生活的時候，那時候有沒有美術館其實也無所謂。
(B-5-4-1)

訪談對象編號：C

訪談時間：2016.03.10， 15：00-16：30

訪談地點：鄉情客廳

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 2. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ <u>很簡單，我們常講一句話嘛，我們沒有特色就是我們的特色。(C-1-1-1)</u>我們就沒有特色啊，沒有特色就是我們的特色嘛！沒有特色也是很大的好處，就是說他就像是一張白紙。所以我剛剛問你一個問題是說，你來農村是要感受什麼，對不對，那才是農村的特性。 每樣都非常困難，這個東西就是說，其實沒有特色變成我們的特色，所以我剛才問你說你來農村要感受甚麼東西，決定你要看到哪個點線面，所營造改變的空間，<u>我們也是要讓你感受務實的農村生活，這是我們鄉下人的熱情，我們的好客，這是我們的特色。</u>這沒有什麼好的跟壞的。保持我們原有的面貌慢慢來呈現透過這改造的過程把在地的文化在地的生活在地的大家的想法融合到裡面來，來呈現一個新的農村，讓人來到我們農村感受到和別的社區不一樣的創意，這才是關鍵嘛！ 找不出來什麼可以代表的東西嘛，因為我們這裡幾乎沒有文化嘛，又沒有後面的資源嘛，所以要尋找很困難，但是在<u>十三年前我們要開始改變的過程裡面，我們土溝村剩下一頭牛，所以我們就把牠引導出來變成我們社區的一個精神。</u>大家對牛的記憶都非常深刻的，因為我們早期，我們家家戶戶都差不多是田地嘛，都是種田，稻子有時候牛車兩三台載不完，記憶非常多嘛非常深刻嘛，所以他們對牛的記憶除外，他們還有一種很好的信仰，他就是我們重要的夥伴，符合農村我們這些老年人最重要的東西。牠是幫我們做什麼，犁田耕種，所以大家對牛來說，非常有一種心，感恩的心、感心，變成我們農村的夥伴，所以我們種田的人很多不吃牛肉的，為什麼？大家很感謝嘛，所以在設計的過程裡面，我們就先去把大家的回憶先挑出來，讓大家團結在一起。所以我們就把他變做一個，這隻牛下去轉換變成社區的特質，這是非常關鍵的，所以我們就因為這頭牛的關係，我們就給大家當標竿，這隻牛有什麼值得我們學習的東西？其實我們要的是說，這隻牛引導	很簡單，我們常講一句話嘛，我們沒有特色就是我們的特色。 (C-1-1-1) 我們也是要讓你感受務實的農村生活，這是我們鄉下人的熱情，我們的好客，這是我們的特色。 (C-1-1-2) 在十三年前我們要開始改變的過程裡面，我們土溝村剩下一頭牛，所以我們就把牠引導出來變成我們社區的一個精神。用台灣水牛的精神刻苦耐勞，任勞任怨。回到現今的社會來看，社會的氛圍不是這樣子嗎？大家都認為我自己好就好，我管你做什麼，所以就缺乏這個動力；但是社區改變不是單靠一兩個人嘛，一定要有很多人去參與，才有辦法去推動這個艱困的工作。所以你的精神提出來以後，大家的想法被水牛的精神感動之下，大家願意站出來，大家來共同努力，把社區這片土地打造成未來

出來以後，牠有什麼東西值得我們社區來學習，這才關鍵的，這樣你聽得懂嗎？就是說社區這些老年人的過去都是種田的，所以牛就像我們家庭裡面的一個人一樣啊，阿牠幫我們做事啊、犁田啊，然後也支持了我們經濟嘛！那就是我們把那個古老的精神召喚出來之後，就是說大家現在對社區，用台灣水牛的精神刻苦耐勞，任勞任怨的這個精神延續下來，讓現在我們的子孫對社區繼續付出。回到現今的社會來看，社會的氛圍不是這樣子嗎？大家都認為我自己好就好，我管你做什麼，所以就缺乏這個動力；但是社區改變不是單靠一兩個人嘛，一定要有很多人去參與，才有辦法去推動這個艱困的工作。所以你的精神提出來以後，大家的想法被水牛的精神感動之下，大家願意站出來，大家來共同努力，把社區這片土地打造成未來我們一個舒適的生活空間，所以這是我們最大的一個動力。

2：藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？

社區的認同。當初沒有甚麼藝術不藝術的，在設計的過程裡面，我們就先去把大家的回憶先挑出來，讓大家團結在一起。記憶非常多、非常深刻嘛，所以他們對牛的記憶除外，他們還有一種很好的信仰，牠就是我們重要的夥伴，符合農村我們這些老年人最重要的東西。因為你要去找出一個什麼東西可以代表社區的精神，那時候去尋找是非常辛苦的啦，因為我們這個是邊陲地帶嘛，沒落的農村嘛，沒人要理會的社區嘛，所以這個過程裡面我找到一個頭兩個大，覺得很難找。但是在十三年前我們要開始改變的過程裡面，我們土溝村剩下一頭牛，我們就把他引導出來變成我們社區的一個精神。

第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。

1：居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

當然也是非常辛苦的一件事啦，因為你要讓社區參與這個東西的話，他的想法一定會被質疑的啊，會被大家討論的。所以他必需要說服，他要提出一套他的講法，那後來的營建過程，我們就變成一個非常好的合作模式。其實侯老師也是對這個談論很多啦，他對這個也是非常瞭解，其實侯老師是非常有心的，他也是當初被我們感動到，他是被我們感動感覺人跟人的感情啊，人跟人之間的想法，大家共同提出一個可以去創作、可以去改變自己社區的那

我們一個舒適的生活空間，所以這是我們最大的一個動力。
(C-1-1-3)

社區的認同。在設計的過程裡面，我們就先去把大家的回憶先挑出來，讓大家團結在一起。記憶非常多、非常深刻嘛，所以他們對牛的記憶除外，他們還有一種很好的信仰，牠就是我們重要的夥伴，符合農村我們這些老年人最重要的東西。(C-1-2-1)

當然也是非常辛苦的一件事啦，因為你要讓社區參與這個東西的話，他的想法一定會被質疑的啊，會被大家討論的。所以他必需要說服，他要提出一套他的講法，那後來的營建過程，我們就變成一個非常好的合作模式。所以當初過程裡面，侯老師他剛進來的時後，他也

個完整的計劃，而且所以整個社區裡面變做一個大家的夢想，所以裏頭有一個完整的面向，侯老師他感受的到，所以他是來幫忙我們的才會來住在這裡。所以當初過程裡面，侯老師他剛進來的時候，他也立刻知道社區的一個重點，社區的重點不是由你藝術家帶進來的想法，要的是我們大家集體、大家共同的想法所呈現出來以後，透過你們藝術家把他操作，把他變成一個意識也好，這個公共空間裡面的一個藝術也好，這樣大家才會互相去關照，才會得到最好的一個模式。所以說這個過程裡面除了他的想法之外，我們也注意老師說，你來到我們社區接近我們生活，就跟大家談天去瞭解我們的想法是甚麼，那個過程裡面才會達到一個非常好的作品出來。

2：藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

當初沒有甚麼藝術不藝術的，剛開始只是個非常簡單的邏輯，要把社區變得非常乾淨就好了嘛，就是很簡單。但是這個你一旦做下去之後，我們把這個髒污清除以後，就會感到非常漂亮嘛！那麼這個過程就會引起我們參與同仁的積極，他們會想提出他們的想法，譬如這裡多一個花、多一個什麼放這裡好，透過大家的想法去處理這個東西，大家慢慢去談論出來，這個區塊變成非常舒適後，還可以加上甚麼大家想法的東西，把他融入這個營造點裡面來，就會造成藝術。這個概念就是從這邊慢慢去凝聚出來的東西嘛，那當然那個是不是藝術我們不曉得嘛，但是大家的創意大家喜歡啊，阿我們集體把他共創出來嘛，變做一個作品嘛，就是最漂亮的東西，大家都很喜欢嘛，做得非常漂亮大家就認同這個地方了嘛！所以這個當初沒有這個藝術不藝術的概念，沒有這個東西啦，絕對沒有的啦！只是改變過程裡面，你要讓人願意自動說出他的想法，在別人的想法裡面付出行動，然後大家把它完成，大家一起去完成一個最好的作品。

看到社區改變嘛，其實每個家家戶戶裡面，他們都有隨意地改變自己，那才是最好的一個模式，不是社區一直在做這些公共藝術的東西啦！社區內有社區的改變，甚至在我們的看法裡面，每個假日他們都會整理自己的空間，默默去增加自己的環境美化，慢慢去改變自己一個生活步調，隨著社區一起合作、一起改變過程中，這是我覺得最好的東西啦！以前那種胡亂丟垃圾之類的，

立刻知道社區的一個重點，社區的重點不是由你藝術家帶進來的想法，要的是我們大家集體、大家共同的想法所呈現出來以後，透過你們藝術家把他操作，把他變成一個意識也好，這個公共空間裡面的一個藝術也好，這樣大家才會互相去關照，才會得到最好的一個模式。
(C-2-1-1)

當初沒有甚麼藝術不藝術的，剛開始只是個非常簡單的邏輯，要把社區變得非常乾淨就好了嘛，就是很簡單。但是這個你一旦做下去之後，我們把這個髒污清除以後，就會感到非常漂亮嘛！那麼這個過程就會引起我們參與同仁的積極，他們會想提出他們的想法，譬如這裡多一個花、多一個什麼放這裡好，透過大家的想法去處理這個東西，大家慢慢去談論出來，這個區塊變成非常舒適後，還可以加上甚麼大家想法的東西，把他融入這個營造點裡面來，就會造成藝術。
(C-2-2-1)

社區內有社區的改變，甚至在我們的看法裡面，每個假日他們都會整理自己的空間，默默去增加自己的環境美化，慢慢去改變自己一個生活步調，隨著社區一起合作、一起改變過程中，這是我覺得最好的東西啦！
(C-2-2-2)

都不會了，對不對？

3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

這是一個過程啦！就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到，這是一個社區成熟度的問題嘛，所以社區要有成熟度，一個有成熟度的社區不會去談那個一年、兩年的事情，那這個過程中社區去探討說，想要繼續下去，是不是要跳脫？美術館那個只是一個概念而已啦！這就是一個概念嘛，我們看到社區也是這樣，和公部門也有關係，公部門所提的案件都是社區美化環境嘛！他們好像很少有進階的東西嘛，那這個過程中，社區就去探討說，想說要繼續下去，是不是要跳脫，跳脫這個既有的想法嘛，一個農村不是只有綠意美化空間而已嘛！怎麼去提升這個東西嘛，當初在談這個東西的時候，什麼是藝術、農村美術館的概念，一個比較新潮流的名詞。阿其實美術館是以村為單位，村即美術館。我們要講得很簡單，我們土溝的地景就像一塊畫布，另外，經過詳細說明後生產出來的農產品會變成藝術品。

第三部份公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝。

1：公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

這空間大概都是公部門的比較多啦，多多少少都有他們的資金在進來啊，大部分都有。這都有嘛，牽手路這都有嘛！水水的夢那個也都有，鄉情客廳也有啊！：對對，我們大家都是私有土地嘛，但是有一個條件是這樣子，你私有空間必須簽同意書這樣就可以了，這是都有契約的嘛，比如說每個案件的都有它的時間，比如說六年、十年、或是七年阿，你必須簽同意書出來嘛，但是經過這個機制改變之後要變成公共空間嘛！過了效期看你要不要再提供嘛，你也可以不要提供啊！：除非說這個土地要蓋房子，不然你除非有急迫性的需求，不然是不會改變他的啦！這個空間的水電費是由協會來負責。社區自己如果完全沒有資源的話，你是不能動的，會非常難去動這些東西；如果一些資源進來，最起碼你可以去買材料嘛，一些技術工的東西也是可以去請的。這些事的關鍵在社區裡的想法，想法要融合到這整個案件裡面。其實在這個過程裡面，送件是比較不會那麼困難，主要我們提計畫他們才會有參與的機會，但是

這是一個過程啦！就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到，這是一個社區成熟度的問題嘛，所以社區要有成熟度，一個有成熟度的社區不會去談那個一年兩年的事情，那這個過程中社區去探討說，想要繼續下去，是不是要跳脫？美術館那個只是一個概念而已啦！（C-2-3-1）

這空間大概都是公部門的比較多啦，多多少少都有他們的資金在進來啊，大部分都有。社區自己如果完全沒有資源的話，你是不能動的，會非常難去動這些東西；如果一些資源進來，最起碼你可以去買材料嘛，一些技術工的東西也是可以去請的。這些事的關鍵在社區裡的想法，想法要融合到這整個案件裡面。其實在這個過程裡面送件是比較不會那麼困難，主要我們提計畫他們才會有參與的機會，但是他們在參與的過程都不會非常認真在執行這些東西啦，只要符合他們計畫案，你就是只是把它完成，就是核銷了啊，但是過程裡面他們缺

他們在參與的過程都不會非常認真在執行這些東西啦，只要符合他們計畫案，你就是只是把它完成，就是核銷了啊，但是過程裡面他們缺乏一些關心的動作啦，應該他們要主動關切啦！公部門應該是要主動踏到社區來，這個社區是有願景的、有熱情的、有夢想的，那公部門怎麼去運用你們公部門的那個力量，來幫社區做發展，這個才是一個比較完整的一個模式啦，在我的看法他們缺乏這個區塊啦！不是為了活下而活下，這才是關鍵，所以我們做出來的東西都物超所值，才不會浪費資源，都用很少的錢做。所以在這部分來說，公部門來說，我們雖然跟他們拿錢，但是事實他對我們社區的發展，其實他們沒什麼出到力，他們只是出錢的單位啦！

2：學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

年輕人的注入嘛，就是年輕人的注入補足我們缺少的這個區塊。就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到。很少阿，大概都是半年而以，半年一年，他們都是完成一個或兩個設計就離開。所以在這個過程裡面我們就訓練這些學生嘛，一個社區你要幹什麼才會更清楚，我們的關鍵是你幹什麼，以前他們來這邊是蹲點，他們要有實務的東西嘛！必須要到社區去做、取實務經驗嘛，所以要蹲點。對我們來講，有年輕朋友願意來跟我們合作嘛！其實這個對我們來說是非常棒的，是補足我們缺乏那個區塊，現在再回來談，現在農村剩下什麼人？老人小孩啊，年輕朋友呢？年輕人都出去了，就是社區裡面沒有年輕朋友就缺乏活力。對嘛，阿那時候剛好我們做第二年他們才進來，他們要來跟我們談要來參與我們的社造嘛，他和我們社區和別人的社區操作模式都不一樣，來加入我們做探討啦，未來想和我們合作啦！他就這邊蹲點嘛，蹲點以後他就把他們學弟妹引進來嘛，阿就慢慢一屆一屆慢慢地進來嘛，他說其實過程裡面大家都在衝撞嘛，因為讀研究所到社區來，他們的想法絕對和社區是不能、沒有辦法融入嘛！他有他的想法嘛，社區有社區的想法。

這時候共識非常關鍵，你社區的共識是什麼，非常關鍵，如果你社區的共識不夠，就會被他們牽著走，對不對？學術單位也是一樣嘛！如果你社區的共識不夠就會被他們牽著走，所以社區的共識非常關鍵。在過程裡面他們學生進來以後，我們用非常多的時間跟他們對談，我說這些學

乏一些關心的動作啦，應該他們要主動關切啦！公部門應該是要主動踏到社區來，這個社區是有願景的、有熱情的、有夢想的，那公部門怎麼去運用你們公部門的那個力量，來幫社區做發展，這個才是一個比較完整的一個模式啦，在我的看法他們缺乏這個區塊啦！
(C-3-1-1)

年輕人的注入嘛，就是年輕人的注入補足我們缺少的這個區塊。就是一個社區和學術單位合作這麼久的也很少見到。所以在這個過程裡面我們就訓練這些學生嘛，一個社區你要幹什麼才會更清楚，我們的關鍵是你幹什麼。對我們來講，有年輕朋友願意來跟我們合作嘛！其實這個對我們來說是非常棒的，是補足我們缺乏那個區塊，就是社區裡面沒有年輕朋友就缺乏活力。(C-3-2-1)

學術單位也是一樣嘛！如果你社區的共識不夠就會被他們牽著走，所以社區的共識非常關鍵。在過程裡面他們學生進來以後，我們用非常多的時間跟他們對談，來蹲

生到底大家也是非常不願意到我們這邊來，因為壓力太大啦！因為他們要面對我們居民的想法，絕對會有衝突的，比如說那是九一還是九二，因為那是要幫水牛蓋一間房子，你知道嘛，你看那些學生來都做3D的，都做夢幻的組合來讓這些村民、這些農民吐槽，對不對？那種東西在我那兒不實用啊，我這很簡單，四支柱子就牛寮了，這麼簡單的事情弄得那麼複雜要做甚麼，所以這個東西都會有很大的差距跟想法，所以過程裡面我們就是，來蹲點的學生我們就是培養他們，培養他們和藝術家一樣，你先不要做什麼東西，你先融入我們的生活，再來瞭解到底這裡的居民，他的想法是甚麼，那才是關鍵。所以這裡看起來就是很不同，因為去到其他的地方，就是看到公共藝術裝置都是藝術家的想法呈現在那裏，但是沒有居民的想法在那裏，而這裡就是很不同。我們務實再談到一個東西嘛，其實你一個藝術家在創作一個不要說什麼藝術不藝術的，一個創作品就可以了，這是在地的嘛！所以在過程裡面，一個社區改變非常關鍵在哪邊？第一個要件必須當地居民的需求，第二你創作的東西必須要融入你當地的農村的元素，那才有用，因為每個社區的元素都不一樣嘛！

有好幾樣是當地的居民一起做的，那才是關鍵點嘛，你一個創作的東西絕對不是你一個人操作完成嘛，而是集體把它完成創作的東西，那才是有故事性的，那個才可以說他是在地的東西嘛，那才是屬於在地的東西啊！他們其實也是算是陪伴，對，是陪伴。就是，那時候學校有他們的資源嘛，那有學生會進來土溝嘛。當然他是一個很大的助力啦，如果沒有這些人，也不會有這些成果出來。然後其實主導的，還是以社區為主，彼此再去做調和這樣。我們要求大家一起創作布置，這就是新的概念，我們希望藝術家願意走出自己的創作室，其實若沒有這種機制，他們都在他們自己的工作室展覽而已嘛，他們不會踏出來。他們有到社區踏出來，就會連結到社區的這塊能量。

第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。

1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

多少有幫助啦，這個我們也沒辦法，目前協會也沒有能力將產業做怎樣的改變，量都太大了。所以我們這個概念是有人加入，自己居家你有種什麼、創作什麼就拿出來販賣。我們大多是以這樣的方式談這個東西，有些人沒有能力可

點的學生我們就是培養他們，培養他們和藝術家一樣，你先不要做什麼東西，你先融入我們的生活，再來瞭解到底這裡的居民，他的想法是甚麼，那才是關鍵。所以這裡看起來就是很不同，因為去到其他的地方，就是看到公共藝術裝置都是藝術家的想法呈現在那裏，但是沒有居民的想法在那裏，而這裡就是很不同。(C-3-2-2)

他們其實也是算是陪伴，對，是陪伴。就是，那時候學校有他們的資源嘛，那有學生會進來土溝嘛。當然他是一個很大的助力啦，如果沒有這些人，也不會有這些成果出來。然後其實主導的，還是以社區為主，彼此再去做調和這樣。(C-3-2-3)

多少有幫助啦，這個我們也沒辦法，目前協會也沒有能力將產業做怎樣的改變，量都太大了。所以我們這個概念是有人加入，自己居家

以去說這些東西嘛！這會慢慢進步，對農村來說，這面積這麼大。接下來談到未來的經營模式，願意合作，大家願意一起變成一個組織，提供社區裡的農產品的販售平台，你要有固定的來源，才能談這個東西。我們這邊算是稻米為大宗嘛，小番茄或是西瓜比較難配合到社區的藝術活動的展期。要通過技術上的門檻嘛，我們透過這個機制，可以讓大家認同社區，其實網購社會非常方便，現在大家都是網購。問題是要有儲存的場所阿，這要很大型的場所要放像是烘乾機嘛，我們沒有場所阿！現在農村都賣濕穀，割完就交出去了，大部分都生意人收去。因為現在大家都吃冷藏米嘛，冷藏米也要有設備阿，不是我們談的那麼簡單。

這要慢慢建構啦，未來也需要談到社區產業觀光，一個農村要發展觀光或產業，要回過頭來談論，我們這個農村、這個社區要讓人家感受到哪個層面的感動，讓人家願意常常來，社區有什麼可以讓我感受到的，這才有用。其實喔，我們來談個題外話：居民不要改變的才是生活啊，你有聽懂嗎？這個機制裡面，我們談到未來這一塊會不會是農村，符合科技時代潮流。農村現在裡面都是農藥、保麗龍比較多嘛，是不是從這個層次跟我們的居民談，教育他們，教他們走向比較健康的，就是自然農法，健康的飲食，對未來都比較好嘛！沒有錯，這個問題就在這邊阿！我們來談無米樂這個品牌，賺錢都是誰在賺，我們要追問到後面嘛！誰賺去啊？怎麼去帶動起來，帶動起來之後誰賺去？其實在我的看法，這個過程提出的想法、動機都是好的，怎麼去落實它，達到公平正義，做到便宜又好這才有用。假如既得利益這個重點，有幾個，那我不會去強求，就不會太長遠，就這樣子。所以我們現在來談嘛，這段期間所有的政策，現在看到推廣農村的，不敢期望多好，大家都把最後的結果拿出來談，來談一個社區的產業、社區的觀光，你想要改變，自己就會去做了，我們試問台灣十幾年經過了，有幾個成功的案例？有合作社的社區，對於這種機制比較容易去掌握，有了既有的組織，就可以將既有的組織能力發揮得更大，這是可行性的，也有基本的組織在裡面，那個可行性非常高。在我們村里就是沒有這個機制，所以還有一段很長遠的路。你說要達到產銷或是產業，其實在我們的看法裡，社區（協會）有必要承擔這麼大的責任嗎？有需要嗎？我們就探討問題嘛，有需要嗎？我們

你有種什麼、創作什麼，就拿出來販賣。我們這邊算是稻米為大宗嘛，小番茄或是西瓜比較難配合到社區的藝術活動的展期。要通過技術上的門檻嘛，我們透過這個機制，可以讓大家認同社區，其實網購社會非常方便，現在大家都是網購。(C-4-1-1)

這要慢慢建構啦，未來也需要談到社區產業觀光，一個農村要發展觀光或產業，要回過頭來談論，我們這個農村、這個社區要讓人家感受到哪個層面的感動，讓人家願意常常來，社區有什麼可以讓我感受到的，這才有用。我們來談無米樂這個品牌，賺錢都是誰在賺，我們要追問到後面嘛！誰賺去啊？怎麼去帶動起來，帶動起來之後誰賺去？其實在我的看法，這個過程提出的想法、動機都是好的，怎麼去落實它，達到公平正義，做到便宜又好這才有用。你說要達到產銷或是產業，其實在我們的看法裡，社區（協會）有必要承擔這麼大的責任嗎？有需要嗎？(C-4-1-2)

來談這個東西嘛，一個社區比如說這是個農村，也是我們自己的社區嘛，我們有需要擔這個責任嗎？這個或許你們學生可以去探討這一個問題。

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

1：未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？

保持我們原有的面貌，慢慢來呈現，透過這改造的過程，把在地的文化、在地的生活、在地的大家的想法融合到裡面來，來呈現一個新的農村，讓人來到我們農村感受到和別的社區不一樣的創意，這才是關鍵嘛！是我們回頭談的那個東西，假如社區不值得人家去，是嗎？沒有定義社區給人家的感動，那麼去推動社區的產業和觀光也是不會走得太長久的，會變成說，大家吃了東西不會感動、不會感受，我去外面買就好，為什麼要跟你買，對不對？所以說還是要回到談社區生活，社會層面要讓人家有所感受到，這樣對未來社區發展產業才能提到，這樣才能永續的發展。

2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

像我們也走向藝術化，還有很大的空間可以去呈現的嘛，一個部份一個部分慢慢去建構新的東西進來，慢慢的建構一個完整的社區生活層面，當然才會達成未來永續，我們都在談永續工程。我們在等大家，走太快也沒有用阿！希望來到我們社區的人，都可以坐下來好好跟我們談，才會談論到這個過程，整個社區如果只是有藝術品的話是沒有用的，那個過程才能有體驗、有感受的，甚至是感動，這才是關鍵，對不對？當然是這樣子，要讓人家了解為什麼要改變它阿，在整個過程中看到整個社區的能量、這個動能，大家願意為這個土地付出心力、一份力量，這才是讓人感受農村的熱情和社區的活力，這是關鍵點，不管做的美醜，就是這樣嘛！講難聽一點，有心的看到才會有感受，沒心的就不知道看什麼啊，我在這邊面對太多人了，面對太多人來參觀的，已經看了非常多了，還是必須要有這個改變的歷程。以我們在這邊接待的團體非常的多，下車要來這邊看什麼，大家都在罵；經過我們的解說、我們的導覽之後才有不一樣，看完我們整個簡報後非常的感動，這就是社區要給人家的角度是什麼。有心的人就會看

保持我們原有的面貌，慢慢來呈現，透過這改造的過程，把在地的文化、在地的生活、在地的大家的想法融合到裡面來，來呈現一個新的農村，讓人來到我們農村感受到和別的社區不一樣的創意，這才是關鍵嘛！（C-5-1-1）

像我們也走向藝術化，還有很大的空間可以去呈現的嘛，一個部份一個部分慢慢去建構新的東西進來，慢慢的建構一個完整的社區生活層面，當然才會達成未來永續，我們都在談永續工程。我們在等大家，走太快也沒有用阿！（C-5-2-1）

到不一樣，那個就會吸引你，因為不一樣的態度阿！

3：未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

已經非常有能見度了，這不用啦！我們不一定要人多啊，走馬看花對社區是沒有幫助的，我們要質。這是我們社區的社會目的，那個質，別人看不到沒有用阿，所以我們才有那個導覽阿，我們要收導覽費的。我們社區沒有缺錢，人也沒有必要多啊！我們有多少經費就做多少啊，我們之前沒有（經費）也是在做啊，這就是社區發展的一個歷程、一個成長的步調阿，要設定未來發展走到哪個階段，要自己去做的，沒有錢有沒有錢的作法，有多少我們就做多少。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

談到永續社區，單要靠一個東西兩個東西去做永續是不可能的嘛，一定要達到全面性的東西，所以過程裡面要經過食衣住行育樂。就像組織裡你知道我嘛，把一些比較年輕的人帶出來去照顧老的。那我們現在提出一個農村再生案的裡面，我們有會談論到一個老人會館的東西，充實他們的生活嘛！教育的話要靠年輕朋友啦，這是未來社區有責任，這部分要去補足這區塊，社區有能量的話，這都要去長久的準備，這也有經費的話題，還有時間性的問題。總之，希望住在這邊的人，大家都要變成這隻水牛一樣，就是你剛說的大家都要做憨牛才好，阿就憨厚的去種田；我們在台灣有一句話『歡喜做甘願受』，就是在談一個志工的概念。所以這是一個新的概念就是說，我問我自己，我在社區住這麼久了，那麼我有沒有為社區貢獻過一份力量，這個來做一個大家共同討論的話題。保持原來那個初衷、那個心，剛剛說的，你願意付出的話就不會計較這些嘛！

這個問題用一句話來談就好了啊，就是安居樂業。他們老人家期待的是甚麼？他們的期待不是賺錢，他們要創造一個非常舒適的生活場域，舒適的生活空間給我的下一代，在這裡一代傳一代這才是他們期望的，這才是最好的一個畫面啦，所以用這句話來涵蓋叫做安居樂業。

已經非常有能見度了，這不用啦！我們不一定要人多啊，走馬看花對社區是沒有幫助的，我們要質。
(C-5-3-1)

希望住在這邊的人，大家都要變成這隻水牛一樣，就是你剛說的大家都要做憨牛才好，阿就憨厚的去種田；我們在台灣有一句話『歡喜做甘願受』，就是在談一個志工的概念。所以這是一個新的概念就是說，我問我自己，我在社區住這麼久了，那麼我有沒有為社區貢獻過一份力量，這個來做一個大家共同討論的話題。(C-5-4-1)

這個問題用一句話來談就好了啊，就是安居樂業。他們老人家期待的是甚麼？他們的期待不是賺錢，他們要創造一個非常舒適的生活場域，舒適的生活空間給我的下一代，在這裡一代傳一代這才是他們期望的，這才是最好的一個畫面啦，所以用這句話來涵蓋叫做安居樂業。(C-5-4-2)

訪談對象編號：D

訪談時間：2016.03.10， 10：30-12：30

訪談地點：土溝藝術工坊

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 3. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ 我在嘉義市開始參加第一屆石猴雕刻比賽，在戶外創作，有連續參加三屆比賽，有人在那個地方連續觀察我這三次的比賽，那就是土溝村裡的人，他們就邀請我過來村裡創作，那是 2002 年的事。在這個因緣際會之下，就是說因為石猴的戶外創作，連續三屆都獲得美猴王之後，他們就邀請我到村裡來打造一頭牛，就是這一隻大的水牛。<u>水牛跟這裡的長輩們一起生活過，幾乎家家戶戶都有水牛，就是種田，成天都和水牛在一起工作，這種記憶要把它找回來。先將水牛的精神找回來，作為一個精神的標記。</u>我來創作，他來訴說水牛的精神，來喚醒這邊長輩們的記憶，現在這邊都不用我們來講水牛的精神，他們就都自己會講了。 2: 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？ 來到這裡被罵，剛開始他們就說村子裡根本不需要這樣的東西，長輩們不了解藝術的價值，非常難溝通，當時搞得很不愉快，後來就慢慢的去克服，差不多半年的時間，用半年的時間去克服這個問題，之後才說要開始雕刻這頭水牛，過程很孤單、很辛苦。當時<u>我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通，在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難，所以我必須要先去找一個石頭，在還沒開始打造之前看起來就像一頭水牛。經過半年的溝通，才開始打造水牛。並且牽涉到要放置這頭水牛的地點，那塊土地是許多人共同持有的，還要再去一一溝通，等大家都滿意，大家都去看過這個原石，才同意我開始進行雕刻這頭水牛的藝術創作，放置在現在這個公園，找回我們以前的水牛精神。</u>接下來我們社區才開始動起來，過程真的是很辛苦。現在這裡的老人家都會說：侯老師，當初你若沒有來到我們村裡，來我們土溝這裡雕刻那頭水牛，今天土溝沒辦法變成像現在一樣。 <u>像水水的夢，那條臭水溝很骯髒的，我們也是捲起褲</u>	水牛跟這裡的長輩們一起生活過，幾乎家家戶戶都有水牛，就是種田，成天都和水牛在一起工作，這種記憶要把它找回來。先將水牛的精神找回來，作為一個精神的標記。(D-1-1-1) 我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通，在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難。經過半年的溝通，才開始打造水牛。並且牽涉到要放置這頭水牛的地點，那塊土地是許多人共同持有的，還要再去一一溝通，等大家都滿意，大家都去看過這個原石，才同意我開始進行雕刻這頭水牛的藝術創作，放置在現在這個公園，找回我們以前的水牛精神。(D-1-2-1) 像水水的夢，那條臭水溝很骯髒

管下去撿垃圾、清淤泥，就是要讓大家知道，我們就是要這麼用心來關照這條臭水溝，它才不會再長雜草、孳生蚊蟲，這個認同意識才能提高，他們才願意一起來做。不然我也是沒做過社區營造，我也不知道該怎麼做。我孩童時期在鄉下長大，來到這裡向他們學習藝術，他們會說：老師，你本來就是藝術家，怎麼還說是來向老人家們學習藝術呢？我不能做藝術給他們看，而是來跟他們學藝術的，學起來再將自己的藝術進化，我自己的藝術侵門踏戶、踏進他們這裡，難道不用事前的溝通，吃一點苦頭嗎？任何事情就像這個水牛起厝、像水水的夢一樣，都是要邀他們一起來參與，並且把創作過程拍攝起來。不只拍攝起來，還要教老人家們使用照相機或是攝影機，自己去照相和攝影，那他們在晚上有時間的時候就在廟口放映，那時候大家真的是很用心，村裡才會這樣團結起來。每一種的營造，要讓他們熱絡起來，除了要請大家一起來參與，還拍成紀錄片，晚上放映出來讓他們看，好與壞都要討論，他就會有一個參與感，對於自己能參與創作會有一種優越感，長時間以來我們都是這樣在做，不管是踩街或是任何活動。這一路走來都有緣由，我踏進來之後，完成水牛石雕。在開幕之後，隔一年就是 2003 年，南藝大就開始進來了，就和我一起經營社區，就成了今日社區的樣貌。接下來這裡變得有藝術，藝術氣息就一直起來了，再接下來這些年輕人就成立了美術館。

第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。

1：居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

第一天來到土溝農村文化營造協會，每個人的臉色都很難看，我覺得好孤單，無力感很重。鄉下長輩們的頭殼不知道藝術，沒有這個概念。他們就是不要，他們就不能了解藝術的概念是什麼，他們看不到的情況之下，我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通；在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難，所以我必須要先去找一個石頭，必須用一個比較神化的具體東西，在還沒開始打造之前看起來就像一頭水牛。就冥冥之中，也不知道怎麼回事，整個尋找石頭的過程，我都有把它記錄下來，從我開始溝通水牛，尋找石頭和創作的過程，共寫成三大篇。找到石頭後也是不肯打造水牛，後來只好把石頭

的，我們也是捲起褲管下去撿垃圾、清淤泥，就是要讓大家知道，我們就是要這麼用心來關照這條臭水溝，它才不會再長雜草、孳生蚊蟲，這個認同意識才能提高，他們才願意一起來做。任何事情就像這個水牛起厝、像水水的夢一樣，都是要邀他們一起來參與，並且把創作過程拍攝起來。不只拍攝起來，還要教老人家們使用照相機或是攝影機，自己去照相和攝影，那他們在晚上有時間的時候就在廟口放映，那時候大家真的是很用心，村裡才會這樣團結起來。每一種的營造，要讓他們熱絡起來，除了要請大家一起來參與，還拍成紀錄片，晚上放映出來讓他們看，好與壞都要討論，他就會有一個參與感，對於自己能參與創作會有一種優越感，長時間以來我們都是這樣在做，不管是踩街或是任何活動。(D-1-2-2)

第一天來到土溝農村文化營造協會，每個人的臉色都很難看，我覺得好孤單，無力感很重。鄉下長輩們的頭殼不知道藝術，沒有這個概念。他們就是不要，他們就不能了解藝術的概念是什麼，他們看不到的情況之下，我們突然跟他們提出一個水牛的精神，要經過很久的溝通；在這個溝通很困難的情況之下，我要克服困難，所以我必須要先去找一個石頭，必須用一個比較

寄放在廟方那附近，之後很多老人家都偷偷跑去看，大家都說：唉呀，這個石頭就好像一頭水牛呢！都還沒雕刻看起來就像一頭水牛，後來不知道怎樣的，就能慢慢的溝通，之後才答應要讓我做這個創作。我們兩個這種想法都一樣，興趣也一致，就是喜歡做社區。我的孩童時期住在鄉下，住在朴子溪邊，在那裡常常看牛，就是我剛剛提到當初來到土溝，感到非常困難的時候，也是要去克服這個困難。

一開始南藝大和我一起去鄉情客廳的時候，也是使用很有親切感的磚塊和溫馨的誠意去營造，像那個洗手台，我跟老人家們解釋的多有藝術感。我們知道藝術，但他的生活裡，是沒有用到這麼藝術的洗手台，我們就試著去影響他，告訴他說，這是我從山谷裡面搬來的一塊石頭，要把它做成洗手台，讓你們在使用廁所之後，可以很優雅的洗手，也可以很享受的洗手。在這裡幫他們做一個提昇，我用心良苦，在這裡不但要讓他們知道這是藝術，還要很實用很優雅，讓他們洗手洗得很享受，還要跟他們訴說這個藝術的過程。這個就是生活教育，也是素養的提升。就是用一個很自然、很生活化的方式，大家都用得到的東西，不是做一些漂漂亮亮的裝置藝術擺在那裡供人欣賞，那就是純藝術，曲高和寡。鄉下老人家們的生活就很藝術了，今天我不是來這裡創作藝術而已，我的心態是這樣的，我是來跟老人家們學習他們的藝術，然後來完成自己的藝術，是一個互動的過程，互相成就彼此。

3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

一個階段一個階段的不同吧！那個階段剛好是南藝大的學生已經沒有再過來了，社區也已經做得差不多了，接下來他們討論後，就想要擴展為一個美術村的概念。說是要跳脫！我們的藝術如果要繼續做下去，社區要繼續做下去的話，都是要跟公部門來申請，跟公部門申請是真的很囉唆，我該怎麼說呢？這些年輕人(指幹部)不知道是比較沒耐心還是怎樣，也不是說沒耐性，應該是說隨性吧！我們想要做的藝術，也不是光要做給人家看，我們的藝術是村民也喜愛、也會去使用的，不一定要吸引很多觀光人潮。所以他們年輕幹部就會有一些怨言：跟公部門請款那麼困難，還要計畫書、還要報告、還要做成果，過程中還會綁

神化的具體東西，在還沒開始打造之前看起來就像一頭水牛。、、、就冥冥之中，也不知道怎麼回事，整個尋找石頭的過程，我都有把它記錄下來，從我開始溝通水牛，尋找石頭和創作的過程，共寫成三大篇。(D-2-1-1)

我們知道藝術，但他的生活裡，是沒有用到這麼藝術的洗手台，我們就試著去影響他，告訴他說，這是我從山谷裡面搬來的一塊石頭，要把它做成洗手台，讓你們在使用廁所之後，可以很優雅的洗手，也可以很享受的洗手。在這裡幫他們做一個提昇，我用心良苦，在這裡不但要讓他們知道這是藝術，還要很實用很優雅，讓他們洗手洗得很享受，還要跟他們訴說這個藝術的過程。這個就是生活教育，也是素養的提升。(D-2-1-2)

一個階段一個階段的
不同吧！那個階段剛好是南藝大的學生已經沒有再過來了，社區也已經做得差不多了，接下來他們討論後，就想要擴展為一個美術村的概念。(D-2-3-1)

手綁腳。就像我們美術館開幕的時候，出個幾萬元的也要上台致詞，整個開幕一個多小時，光那些長官致詞，出錢的致詞，這些致詞時間就都不夠了，根本沒辦法談什麼美術館成立的宗旨以及與社區居民生活上的聯結。

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

沒有咧！基本上都是要靈感浮現，內心有所感動才會創作，或是等待一個機會，我想是沒有這樣的機會了，現在這些年輕人比較有衝勁，主導性也比較強，最近這幾年幾乎不曾來問過什麼，或討論過什麼事，就是台語所說的「近廟棄神」。

3：未來將有哪些行銷推廣策略提高土溝的能見度？

我用我的故事去做我的行銷。我從來都不知道要怎樣去跟人開口說，你買我的藝術品好不好，這方面我真的很笨拙。我們想要做的藝術，也不是光要做給人家看，我們的藝術是村民也喜愛、也會去使用的，不一定要吸引很多觀光人潮。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

社區裡面每個人都有自己的想法，這些想法都必須經過討論，成立美術館之前，也不知道村裡的動線是會塞車的。美術館在國外都是有收費的，那我們這裡也是有收費，至於有一些營造點是在開放式的空間就可以免費參觀，可以選擇不花錢的方式來參觀，這都是不勉強的；那願意花一點錢到園區參觀的，就可以看到更多、更精緻的藝術，只是要讓大眾養成一個習慣。這些沒有去做其實也都不曉得，其實是有利有弊。我的希望就是說，年輕一輩的想法雖有不同，做法也不相同，就像那些一起完成的所有的藝術創作，不管是哪一部份我都願意去做，去指導他們，他們可以照自己的想法去做，放手去做，因為有主導權才有優越感。土溝營造至今日，是必然會走這樣的路，這條路開始走，我幾乎就不再過問了，讓他們自己去發展，讓他們盡情的展現自己的想法。現在這些年轻人有他們的想法和做法，跟我們以前在經營社區不同，本來就需要改變，對吧？！

對於土溝的未來，希望能看到有更多的藝術家過來駐村交流，有更多的、各式各樣的藝術作品展示在社區裡。

沒有咧！基本上都是要靈感浮現，內心有所感動才會創作。
(D-5-2-1)

我用我的故事去做我的行銷。我們想要做的藝術，也不是光要做給人家看，我們的藝術是村民也喜愛、也會去使用的，不一定要吸引很多觀光人潮。(D-5-3-1)

我的希望就是說，年輕一輩的想法雖有不同，做法也不相同，就像那些一起完成的所有的藝術創作，不管是哪一部份我都願意去做，去指導他們，他們可以照自己的想法去做，放手去做，因為有主導權才有優越感。土溝營造至今日，是必然會走這樣的路，這條路開始走，我幾乎就不再過問了，讓他們自己去發展，讓他們盡情的展現自己的想法。(D-5-4-1)

對於土溝的未來，希望能看到有更多的藝術家過來駐村交流，有更多

理想與現實的執行面之間還是有一段差距的，在做與不做之間，不是二分法，在與有經驗的前輩討論過之後，才發現中間還有第二條路甚至第三條路可以走。年輕人的衝勁和我不同，他們所規劃的藝術作品和我也必定不同。我們是無限的，這裡是土溝，以後會一直擴展出去。他們會繼續成長，我住在這裡也繼續成長，他們會以美術館的方向繼續進行，我的期望也一樣，不會中斷的，生生不息的。

的、各式各樣的藝術作品展示在社區裡。他們會繼續成長，我住在這裡也繼續成長，他們會以美術館的方向繼續進行，我的期望也一樣，不會中斷的，生生不息的。
(D-5-4-2)

訪談對象編號：E

訪談時間：2015.11.19， 14：30-16：10

訪談地點：優雅農夫藝術工廠

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 4. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ <u>最</u>初一開始進來就是沒有文化特色。其實不只土溝，我們覺得台灣農村本來就沒有它自己的文化特色在。很多人曾經問我們，為什麼要在農村做創作？為什麼紅磚上面會有馬賽克？它沒有農村原來的特色？我們也曾想過這問題，到底什麼是農村的文化特色？這是一個沒有人知道的答案。或許你會覺得農村的文化特色就是三合院、紅磚牆、或是土墘厝，甚至豬糞、牛糞的味道。這就是我們剛開始最大的衝突點。我們會認知農村是長這個樣子的，因為那是我小時候的生活經驗。也許是對於報章媒體長期或是學校教科書教導我們農村是長這個樣子的，所以就覺的農村就是有這樣的文化特色。可是實際上當你講入這樣的一個概念的<u>同</u>時，真正居住在這邊的人，他是不要這樣的文化特色。因為相對的，老屋就等於老房子，等於破舊房舍，他是沒有任何經費可以去修繕。 我覺得有一個是不變得道理，土溝這裡，不只土溝，應該是台灣整個農村，最大的文化特色是在於人的部份，人的熱情和親切。其實很多的朋友，包括我自己第一次來到這裡時，都會說土溝這裡的人好熱情、好親切，好像妳來到這裡不會覺得來到觀光區或來到一個什麼地方，在跟這裡的人互動過程中，好像覺得回到了鄉下的阿嬤家。這些阿嬤都對你很好，左鄰右舍也都是。以一個角度面來說，這個是最大的特色。可是相對的，它反應出來的問題是，其實原本就應該，每一個人的生	最初一開始進來就是沒有文化特色。其實不只土溝，我們覺得台灣農村本來就沒有它自己的文化特色在。很多人曾經問我們，為什麼要在農村做創作？為什麼紅磚上面會有馬賽克？它沒有農村原來的特色？我們也曾想過這問題，到底什麼是農村的文化特色？這是一個沒有人知道的答案。或許你會覺得農村的文化特色就是三合院、紅磚牆、或是土墘厝，甚至豬糞、牛糞的味道。這就是我們剛開始最大的衝突點。我們會認知農村是長這個樣子的，因為那是我小時候的生活經驗。也許是對於報章媒體長期或是學校教科書教導我們農村是長這個樣子的，所以就覺的農村就是有這樣的文化特色。可是實際上當你講入這樣的一個概念的<u>同</u>時，真正居住在這邊的人，他是不要這樣的文化特色。因為相對的，老屋就等於老房子，等於破舊房舍，他是沒有任何經費可以去修繕。(E-1-1-1) 我覺得有一個是不變得道理，土溝這裡，不只土溝，應該是台灣整個農村，最大的文化特色是在於人的部份，人的熱情和親切。以一個角度面來說，這個是最大的特色。土溝人還有一個很大的優勢，很大的特點：他們的自我意識還蠻高的，他們很清楚知道自己要的是什麼東西，他們不會完全接受專家學者的意見。他們想的

活是長這樣的。人的部份，這對於你是在都市還是哪裡都沒有差別。只是在於你在那個生活型態去做改變，才讓你人原本最基本具備的熱情、親切、友善，然後跟人友善的這個部份消失了，所以這個的特色，相信每一個就像是我們當初的研究生來到這邊的時候也是這種感覺。就是你發現怎麼跟人去互動，其實不是你學會，是你找回來的。「在這樣的特色，社造過程有神麼樣的激勵作用？」我覺得最好玩的舉例是，以前剛開始的時候長輩們會說做這個有什麼用？做這個會好嗎？做這個會有什麼樣的幫助？但是你幫他們的房子圍牆美化了阿！但是我說的是在從零開始的時候，他們一開始是不能接受我們在他們的牆壁上作畫嗎？其實不是不接受，我們一開始也以為不接受，後來才發現到他們其實是看不懂我們在做什麼。你會覺得「彩繪牆面」這個詞很簡單，可是對長輩們來說大半輩子都在農村裡度過，沒有在外面讀書過居住過，所以你在跟他講彩繪牆面的時候，她無法想像這個是什麼，所以我們在做營造的過程中，其實我們從以前到現在都維持著一個很基本的工作原則。以前我們都是做政府補助案，人家一個 case，這個計劃可能從核准你到結案的時間是半年的時間，很多人都會一個月就趕快把他做完，我們都會拖到最後一個時刻，我們拉很長，時間都拉很久。因為空間要怎麼做，然後做的過程中要發生什麼事，那個「發生什麼事」會影響到他們以後會不會使用到這個空間，所以我們都拉很長。土溝人還有一個很大的優勢，很大的特點：他們的自我意識還蠻高的，他們很清楚知道自己要的是什麼東西，他們不會完全接受專家學者的意見。他們想的不是當下，會想十年、二十年後會變成什麼樣子。這是在思考面的部份。

2：藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？

學生剛開始進來的時候會角色錯亂，因為你會覺得我不是專家學者嗎，我怎麼來到這裡不是給你們提供意見，是你們告訴我應該做什麼事情，為甚麼我提供的你們都不 OK？這個問題會延伸出來，以前因為你只有學過理論你沒有做過，所以當然是他們跟你們討論，因為習慣不同，所以你會覺得為甚麼是他們下指導棋，其實久了你了解整個脈絡以後，其實你們不是雞同鴨講，是

不是當下，會想十年、二十年後會變成什麼樣子。這是在思考面的部份。

(E-1-1-2)

在講同樣一件事情，只是那個詞跟那個說法。以前我會跟他們說我覺得你們這裡應該要做一個小公園，可是一年後，我會說我們住的那附近可以增加一個小公園，因為早上六點本來就會有人在那邊散步、、、，那個『你們』會變成『我們』，其實這個最大的磨合就是在於生活經驗。因為我們的營造點其實不是要創造一件藝術品出來，是跟他們的生活行為、使用經驗去結合，對他們來說那是公園，不是藝術品。

土溝有自己的社區組織在，一開始是沒有我們，是由土溝農村文化營造協會開始的。從我自己進來到現在的觀察，我發現到一件事。我講的是全台灣農村的情況，社區工作的推動主要都還是要靠組織。而土溝這裡的人信念很強，講難聽一點就是自己騙自己的能力很高。比如說，今天我要做這件事，他們就相信我一定能夠去完成。營造過程中一定會遇到很多困難和挑戰，但是他們知道我就是一定要去做，否則就不能達成目標。當一個人有這樣的信念時，他就會去牽動身邊其他人也會有這樣的決心跟信念。所以每個人在看土溝的時候，會覺得土溝說要做什麼怎麼就真的辦到了。當我們南藝進來的時候，他們也是用這樣的信念教我們：你要相信自己，勇於去完成自己的夢想。他把這個教給我們之後，久了之後我們就變成了一個大的 team，所以我們就一直堅持美術館一定辦的成，這個東西我做的出來。媒體又報導，她去外邊的時候，別人跟他講：「土溝變得好棒」，他們也會開始會轉變。幾個例子，前幾天有一個阿嬤跟我說，現在做這個美術館好多人知道哦，他跟我說她才去成大看醫生，醫生問她說你從哪裡來，以前土溝人不會說他是土溝人，他說他是白河、新營、台南後壁。後壁現在很少講。現在問說你從哪邊來，會說阿我就從土溝來啊！她直接去掉縣市區，直接說那個名稱來。但這會有兩極反應，因為她當時講土溝的時候，醫生會跟她說土溝好有名、土溝好漂亮哦，阿嬤是很客氣的說：「哪有，阿就鄉下地方。」但是她回來的時候她很開心地跟我們講。我們這邊有一個專員，她上禮拜參加表哥婚禮，她和她阿嬤北上，去台北參加宴客。宴客過程中，八十歲的阿嬤也不識字，她跟所有的朋友說，你們有空來台南玩，我們土溝好漂亮。你從這個話語中，你聽到她對她自己的家鄉的認同感出來了。小朋

以前我會跟他們說我覺得你們這裡應該要做一個小公園，可是一年後，我會說我們住的那附近可以增加一個小公園，因為早上六點本來就會有人在那邊散步、、、，那個『你們』會變成『我們』，其實這個最大的磨合就是在於生活經驗。(E-1-2-1)

土溝這裡的人信念很強，講難聽一點就是自己騙自己的能力很高。營造過程中一定會遇到很多困難和挑戰，但是他們知道我就是一定要去做，否則就不能達成目標。當一個人有這樣的信念時，他就會去牽動身邊其他人也會有這樣的決心跟信念。(E-1-2-2)

幾個例子，前幾天有一個阿嬤跟我說，現在做這個美術館好多人知道哦，他跟我說她才去成大看醫生，醫生問她說你從哪裡來，以前土溝人不會說他是土溝人，他說他是白河、新營、台南後壁。後壁現在很少講。現在問說你從哪邊來，會說阿我就從土溝來啊！我們這邊有一個專員，她上禮拜參加表哥婚禮，她和她阿嬤北上，去台北參加宴客。宴客過程中，八十歲的阿嬤也不識字，她跟所有的朋友說，你們有空來台南玩，我們土溝好漂亮。你從這個話語中，你聽到她對她自己的家鄉的認同感出來了。

友去別的地方打工，跟人說我家在土溝，別人問他說土溝在哪裡，小朋友會跟他說你真得很遜，去網路上查詢，有很多土溝，看了就知道土溝在哪裡，這樣的自信感就跑出來了。那還有一部份是對於，小時候就在土溝出生、讀書，之後離開這裡了，這一批人來說，他會開始去掛記著，我家變得不太一樣了，我有時間我要回來，我要帶朋友回來。我們不會強求說所有的人都要留在這裡，其實你心裡面要有一個位子，知道我的家是在這裡，會開始去掛記著，我家變得不太一樣了，有時間我要回來，這樣就夠了。這個轉變別人聽起來可能很小，但這是我們花了十多年的時間才得到的改變，這個真的要花很長的時間才看得到這個成效。

第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。

1：居民都不太瞭解藝術的情況下，藝術家(團隊)如何跨出第一步？

我們其實不是一開始就有辦法可以完全的合作。一開始學長他們去其他社區做社區工作，別的社區常常在專家學者進來之後，就完全放手讓專家學者去做，這跟我們在學校所讀的理論不同。同一個時期，土溝進行社區營造大概一、兩年的時間，就有人提到後壁土溝這個社區的向心力和動員力都很強，他們清楚知道自己要的是什麼。一開始來接觸土溝，跟他們表明我們是南藝，若有社區相關的活動請聯絡我們一起參與，過了一段時間都沒聯絡，我們再去觀察後發現，社區其實一直持續在推動。社區的意思是說，我們不清楚你們要幹嘛，你們只是沾醬油（台語），怎會知道社區工作是怎麼一回事。後來就決定每天來，沒有工作沒關係，就坐在那邊聊天，聊一聊久了之後就變得跟朋友一樣。後來他們才說你不是建築科的嗎？我們這邊有一個小公園營造，你要不要去參與設計的這個部份，然後才開始這樣結合在一起，接著才去 run 後面的。之後的每一屆都會發生學生跟社區磨合的這個區塊。因為我自己來的時候，是因為大學自己的一個專題要來到土溝，我那時候來是覺得不要讓人家覺得我是因為功課所以才來，所以我就跟他們說我每天都會來調查，我調查器具可不可以放在這邊，其實我的目的是要找一個理由可以從開始到結束都跟他們聊天，我不想要做只是來這裡做報告做完就走的

小朋友去別的地方打工，跟人說我家在土溝，別人問他說土溝在哪裡，小朋友會跟他說你真得很遜，去網路上查詢，有很多土溝，看了就知道土溝在哪裡，這樣的自信感就跑出來了。其實你心裡面要有一個位子，知道我的家是在這裡，會開始去掛記著，我家變得不太一樣了，有時間我要回來，這樣就夠了。這個轉變別人聽起來可能很小，但這是我們花了十多年的時間才得到的改變，這個真的要花很長的時間才看得到這個成效。

(E-1-2-3)

一開始來接觸土溝，跟他們表明我們是南藝，若有社區相關的活動請聯絡我們一起參與，過了一段時間都沒聯絡，我們再去觀察後發現，社區其實一直持續在推動。社區的意思是說，我們不清楚你們要幹嘛，你們只是沾醬油（台語），怎會知道社區工作是怎麼一回事。後來就決定每天來，沒有工作沒關係，就坐在那邊聊天，聊一聊久了之後就變得跟朋友一樣。後來他們才說你不是建築科的嗎？我們這邊有一個小公園營造，你要不要去參與設計的這個部份，然後才開始這樣結合在一起，接著才去 run 後面的。

(E-2-1-1)

學生，起碼我想跟你們變成朋友，我們也真的熟了。所以我剛開始來第一件事要磨合的是語言，因為我不會講台語，不然就是印象中會講，但講出來就跟他們的腔不一樣，所以我來土溝的第一堂課，就是去學台語。然後有一次學長叫我去報告，可是我是用國語，因為我用台語我講不太出來，然後那一次我印象非常深刻，我們的文史組長就站起來跟我說，你身為一個社區工作者連最基本的語言，你都不會，你要怎麼出去工作。然後那個磨合就在於生活習慣，花最大的磨合是在於我一直用我既定的觀念認為農村需要什麼，就去跟他們做討論，社區的人就會說那是你想像的土溝，不是我們想要的。學生剛開始進來的時候會角色錯亂，因為你會覺得我不是專家學者嗎，我怎麼來到這裡不是給你們提供意見，是你們告訴我應該做什麼事情，為甚麼我提供的你們都不 OK？這個問題會延伸出來，以前因為你只有學過理論你沒有做過，所以當然是他們跟你們討論，因為習慣不同，所以你會覺得為甚麼是他們下指導棋，其實久了你了解整個脈絡以後，其實你們不是雞同鴨講，是在講同樣一件事情，只是那個詞跟那個說法。

因為藝術美感這種東西是非常個人的主觀，對，有時候你會覺得真的要放這個嗎？好看嗎？可是有時候你又會覺得好像放也可以啦，其實你會從中間去找出一個它的平衡點出來，那比如說其實到後來都還有居民跟我說，如果社區下次還有空間要做的話，因為我們現在沒有拿一些政府補助做這種傳統社區，因為現在台灣也沒有一個這樣的計畫案在了，幾乎沒有了阿，這個我後面在跟你解釋為什麼。對，然後他也會跟我講啊，然後他就說我跟你講，我這個牆面，就是下次如果你要這樣去做這樣的改造的時候，我家這個牆面你可以拿去用，阿我家可以變漂亮，啊這邊我要整理，阿但是我跟你講，因為土溝其他都有做了嘛，對不對？他會跟你說我要像哪一個聚落那樣子的風格，我不要哪邊的風格，我覺得這個風格太前衛了，我沒辦法接受。所以有些東西你說對這些居民們來說是個藝術，說這個是藝術但是他們到底懂不懂，沒有人知道，你會覺得說他好厲害，他怎麼可以解釋，因為那是他們的故事，那是他的東西，他才有辦法去解釋出來，所以到底要怎麼去解讀這個也不知道阿，你說他會去講這個作品的意涵，其實說穿了

「什麼是藝術，藝術是什麼」，不用琢

叫他去講別件他還不會講，這件他會講因為這是他的故事，他參與在這邊。「什麼是藝術，藝術是什麼」，不用琢磨在那個點，因為他對我來說只是一個媒介而已，我們並不會去確認說他的這個藝術性多強這個部分。

2：藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？

那也有也有一些朋友，我覺得那個是好的，因為你沒有放好有沒有，你自己也有壓力，就是譬如說你的家門前亂七八糟你也會有壓力，你買一個東西你會想這個放這裡好嗎？因為那個壓力是來自於兩個，一整條街道都這麼乾淨，只有你家亂七八糟的時候，你會成為一個焦點，鄉下人其實面子問題蠻在意的。那個客人很多，展場活動要開始了，當然要把這裡清乾淨一點，阿那個這麼多人來看到我們家這麼亂七八糟那是能看嗎？阿所以當有人跟你講說「喔，你們家好漂亮喔」她說「沒有啦沒有啦」，阿哪天媳婦回來要幫他買那個花要紅色的，阿擺旁邊這樣子才好看，會開始去思考他要怎樣的一個居住環境，先姑且不論漂不漂亮、美不美，起碼他自己看了會開心，看了使自己心情變好。這才是一個重點，我覺得這是一個很大的進步。

土溝最一開始的時候有做一個小公園的營造，那因為我們的一些營造點都是在我們私人土地上，就是私人土地，因為我們這邊沒有公有地，那因為那邊長期沒有辦法有人維護，所以我們就只好放棄他就是荒廢，我們很接受這樣的事實，因為這就是農村的現況阿。長輩他有辦法去整理，今年他已經 85 歲了，他再也沒有辦法拿起掃把去整理的時候，那就是讓他恢復原來的樣子，那之前兩三年前吧，我們在無竹圍厝那邊有一個小公園，一個年輕媳婦她嫁過來，她也覺得說既然是自己的地，那他們自己家族的人自己去動手把那塊地維護起來，阿他只是一個一般的公園而已，也沒有做什麼特別的美化喔，他後來自己整理起來之後，他們自己幫那邊取了一個名字，然後那個年輕的媳婦她偶爾假日的時候是會在那邊帶說故事的，帶那個他們自己聚落的那些小朋友，他們自己會去整理出那樣的一個環境。所以我也
不會去判斷他藝不藝術的這個部分

磨在那個點，因為他對我來說只是一個媒介而已，我們並不會去確認說他的這個藝術性多強這個部分。
(E-2-1-2)

你的家門前亂七八糟你也會有壓力，一整條街道都這麼乾淨，只有你家亂七八糟的時候，你會成為一個焦點，鄉下人其實面子問題蠻在意的。、、、會開始去思考他要怎樣的一個居住環境，先姑且不論漂不漂亮、美不美，起碼他自己看了會開心，看了使自己心情變好。(E-2-2-1)

那邊有一個小公園，一個年輕媳婦她嫁過來，她也覺得說既然是自己的地，那他們自己家族的人自己去動手把那塊地維護起來，阿他只是一個一般的公園而已，也沒有做什麼特別的美化喔，他後來自己整理起來之後，他們自己幫那邊取了一個名字，然後那個年輕的媳婦她偶爾假日的時候是會在那邊帶說故事的，帶那個他們自己聚落的那些小朋友，他們自己會去整理出那樣的一個環境。(E-2-2-2)

3：「土溝農村美術館」是在什麼情況下成立？

我們去申請經費我們會有一個壓力在，那個壓力是說妳已經是一個明星社區了你為什麼還要申請經費？為什麼不把這個機會讓給別人？那可是我們也是需要阿，我們也是需要做別的新的東西。雖然水保局把我們當成是示範社區，我們不是農村再生的社區，所以在這些我們什麼都沒有的情況下，我覺得我們是一個新的舞台。美術館的 TEAM 會從協會裡面出來的原因，是因為土溝農村美術館其實他算是一個還蠻專業性的一些工作在這裡面，社區幹部幾乎都 70 幾 60 幾歲，你要他去策畫美術館的活動，要他去跟社區跟藝術家溝通，阿伯大概只會跟藝術家說現在農藥一包大概多少錢吧，他只能去講到這個部分，所以他必須要有一個美術村的營運小組在這裏面，那這個營運小組到底該怎麼來，就是其實土溝已經有這麼多的青年在這邊開公司，這些其實也就是當初南藝大留下來的，所以決定就從我們這批人裡面去籌組一個營運小組出來。營運小組硬是要分是沒錯啦，是這批年輕人是營運小組，然後協會是一個他有點像是一個組織去看整個掌握跟監督，看起來是這樣，那是我硬分類的啦，其實沒有啦，我們是 DOUBLE 重疊的，因為美術館有太多工作也是協會幹部一起支援的在這裏面，然後一起去策畫去思考。

我們開始去思考我們今天拿政府經費，我們會綁手綁腳，你只能做這件事情，你不需要在幹嘛幹嘛，可是當我都沒有這些東西，我能自己想辦法讓自己有經費的時候，我可以自由的去運用，我可以做的一件事情叫做「跨部門資源整合」。我今天做這件事情的時候，如果今天對應到以前申請的計畫，我可能已經跨了水保、文化、教育這些局處的 CASE 了，我們在想一個 CASE 的時候，對我們從以前的時候我們都有一個觀念點在於說，我知道我是拿你文化局的補助，我知道拿你環保局的補助來做這個社區的空間。對社區來說，我來做一件事情我才不會把他侷限的、劃分的非常清楚，喔，這個是只能做環保喔。沒有，我們一定是全面性的去思考，所以那時候我們也很常會、要去想一下，我們在思考未來我們土溝的藍圖，整個的一個環境空間的藍圖，我知道做這件事情我要全面性的去做，可是我對應到各局處的時候，我要怎麼樣一個說詞、一個說法可以去弄到？

美術館的 TEAM 會從協會裡面出來的原因，是因為土溝農村美術館其實他算是一個還蠻專業性的一些工作在這裡面，社區幹部幾乎都 70 幾 60 幾歲，你要他去策畫美術館的活動，要他去跟社區跟藝術家溝通，阿伯大概只會跟藝術家說現在農藥一包大概多少錢吧，他只能去講到這個部分，所以他必須要有一個美術村的營運小組在這裏面，那這個營運小組到底該怎麼來，就是其實土溝已經有這麼多的青年在這邊開公司，這些其實也就是當初南藝大留下來的，所以決定就從我們這批人裡面去籌組一個營運小組出來。(E-2-3-1)

我們開始去思考我們今天拿政府經費，我們會綁手綁腳，你只能做這件事情，他侷限的、劃分的非常清楚，喔，這個是只能做環保喔。我們在思考未來我們土溝的藍圖，整個的一個環境空間的藍圖，我知道做這件事情我要全面性的去做，可是我對應到各局處的時候，我要怎麼樣一個說詞、一個說法可以去弄到？在思考之後，我們自主經營。(E-2-3-2)

我們其實在 2011 年，那個 2011、2012 的時候其實就已經沒有再申請經費了。在思考之後，我們自主經營。

4：在營運及管理上與「土溝農村美術館」成立之前有何差別？

我們美術館那時候第一次是嘗試企業募款，那所以到後來我們有政府的小經費的協助。如果以一個美術館他一年需要一個展覽需要 200 萬來說的話他如果補助 60 萬的話那真的是很小的這個部分。對，我們到後期幾乎，像是今年幾乎是沒有政府補助的經費在裡面，也沒有募款，今年是用去年的盈餘來做的，因為你第一年美術館募款，第二年辦募款餐會，如果你這個區域連續三年四年五年都用募款，那你永遠等於是說在原地踏步阿。我們第一年募款的原因是因為我們要有經費，讓我們知道我們可以怎麼去做，第二年可是同一年的時候，其實我們思考到募款他並不是我們能夠長久經營的方式，他只是幫助我們度過說，我們在思考之後我們自主經營模式這個過程中可以去尋求的方式，所以第二年的時候我們還是需要經費，那我們在想的募款不是說我們拿去跟企業說你可不可以給我 20 萬或 30 萬？不是，我們就辦企業募款餐會，這個變相就是說，你購買我商品的原理一樣啊！那同一個時期我們覺得時機應該成熟，第三年可以嘗試，所以我們三年我們才開始售票，你要來逛我們美術館可以，一個人要 150 塊。但是你有些部分的展覽，阿部分有些展覽是需要額外加收清潔費的，所以加一加大概就 300 塊這樣賣，所以有了第三年的經驗我就知道第四年，第三年的問題在哪裡？第四年該怎麼調整，所以你看我們今年推一票玩到底，就是因為我們發現到問題了，其實過程中我們都會分析各個利弊的部分，然後一直去修正，因為我們希望可以修正到，以後美術館就是有固定一筆基金，他就是在那裏去運作土溝農村美術館的工作，這樣我不需要你任何部門的錢進來。

所以我們知道不需要一直的企業募款下去，其實我們到很後期，我們大概從第三年開始，企業如果要給我們幫助我們，也不是說你給我錢，我不是直接拿你的錢，而是你帶你員工旅遊來到這裡，然後更多人會認識我們，對企業來說你把你的經費跟員工旅遊結合在一起

今年幾乎是沒有政府補助的經費在裡面，也沒有募款，今年是用去年的盈餘來做的，因為你第一年美術館募款，第二年辦募款餐會，如果你這個區域連續三年四年五年都用募款，那你永遠等於是說在原地踏步阿。那同一個時期我們覺得時機應該成熟，第三年可以嘗試，所以我們三年我們才開始售票，你要來逛我們美術館可以，一個人要 150 塊。其實過程中我們都會分析各個利弊的部分，然後一直去修正，因為我們希望可以修正到，以後美術館就是有固定一筆基金，他就是在那裏去運作土溝農村美術館的工作，這樣我不需要你任何部門的錢進來。(E-2-4-1)

大概從第三年開始，企業如果要給我們幫助我們，也不是說你給我錢，我不是直接拿你的錢，而是你帶你員工旅遊來到這裡，然後更多人會認識我們，對企業來說你把你的經費跟員工

了；對我來說我就是正常的業務在做這些工作。阿這個才是真正社區、還有我們自己能夠成長的方式。

可是美術館出來的時候其實是已經沒有南藝大啦，現在大家還很期望跟我們說南藝大南藝大，可是其實我們早就離開學校很久了，土溝也根本就沒有南藝大了，所以對我們來說我們也就是一般在這邊生活的人啊！只是我以前的身分叫做南藝大。那土溝農村美術館要開始去運作的時候，其實我們在做這個工作的時候我們也不會想說這個是由南藝大來操作。其實現在你看到土溝有開始經營到產業的部分，農田體驗阿或是旅行策畫等等相關的活動，以前是南藝大時期的時候不會做，原因很簡單，學生他會有畢業的一天，我如果今天我起了這個頭，而我知道如果這個頭沒有趕快趁他的熱度還在，延續更多後面步驟的話，他有可能未來 20 年他不會再出現，所以有一些的東西並不會在有南藝大的時候會去推的。我舉例來說，我現在的公司在做的是是一個農田體驗活動跟一個社區旅遊經營這相關的東西，我那時候思考點很簡單，農田他就是一個教育場所，他一個有很多可能性在那邊發生，這個那時候我研究所一年級我就提了，可是 4 年都不能做，不能做不是反對，他們會問到的是說，要做這個事情可以阿，你起了頭之後，誰來後續的經營管理，然後什麼什麼層面有誰可以做這件事情。社區不是不做，是因為社區在想的是，如果現階段我做了，我到底有沒有辦法達到。宛如一畢業了，我不在這，這個東西該怎麼辦？

第三部份公部門及學術單位如何協助以藝術形塑土溝。

1: 公部門輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

應該是說他還是有一些的幫助跟協助在，基本上社區他做這些工作，因為社區本來就是非營利組織，他是需要經費的，所以公部門有一些經費的時候，我們去那邊會去做申請，那只是說我們的習慣性，不會說什麼部門的來我們都需要，我們會評估。所以也是有協助的一個角色在，只是還是有限啦，他的有限其實是在於是說，其實我們自己的意識也蠻堅定的，就是說我不會因為這個計劃要幹嘛，我就屈就你這個計畫。所以在申請之前我們會看阿，看一看不對，他有哪一個哪一個我不

旅遊結合在一起了；對我來說我就是正常的業務在做這些工作。阿這個才是真正社區、還有我們自己能夠成長的方式。(E-2-4-2)

可是美術館出來的時候其實是已經沒有南藝大啦，土溝也根本就沒有南藝大了，所以對我們來說我們也就是一般在這邊生活的人啊！其實現在你看到土溝有開始經營到產業的部分，農田體驗阿或是旅行策畫等等相關的活動，以前是南藝大時期的時候不會做，原因很簡單，學生他會有畢業的一天，我如果今天我起了這個頭，而我知道如果這個頭沒有趕快趁他的熱度還在，延續更多後面步驟的話，他有可能未來 20 年他不會再出現，所以有一些的東西並不會在有南藝大的時候會去推的。(E-2-4-3)

應該是說他還是有一些的幫助跟協助在，基本上社區他做這些工作，因為社區本來就是非營利組織，他是需要經費的，所以公部門有一些經費的時候，我們去那邊會去做申請，那只是說我們的習慣性，不會說什麼部門的來我們都需要，我們會評估。所以也是有協助的一個角色在，只是還是有限啦，他的有限其實是在於是說，其

要，不會掙扎，因為我們知道接了才是痛苦的開始，我們其實很常會推掉阿，因為我們知道那個內容是不符的我們就會推掉，因為我們知道這個東西做了，對我們來說不會有一個幫助在，可能會延伸更多奇怪的，你會為了計畫而去做計畫啦，而不是說我為了我要做、我想要做的工作而有這些計畫來幫助我加分。那其實到後面有一些公部門的協助，現在是我們會去跟他們談，我所謂的跟他們談是，我要幫助你們，告訴我妳要什麼幫助？對，那我們會跟他講，我現在不要你的幫助，你有空多過來我們這邊走走。因為你們所謂的幫助，可能你們剛好手頭上的一個案子是一個 30 萬的案子，喔補文宣還要補什麼？對，所以當每次他們在跟我們講這件事情的時候，我們就來講更大的，我們來講大的土溝農村美術館未來可能去發展出什麼，我已經講到整個區域資源整合，其實那個講的有點像是公部門在辦一個什麼大型的活動，這樣的幫助才是真正的有效幫助啦！在還沒有達到這樣的一個彼此雙方還沒有達到這樣的一個，我們並不會去硬要達到那樣的一個階段，我們不會急，對，阿當然現階段有些覺得這個多少有些還可以幫助到我就會申請，比如說我的文宣補助或什麼的，阿因為我們基本上不會為了你有這個計畫而去做這個計畫。就是譬如說我要做美術館，我知道美術館他的經營大概有哪幾項的工作要去做，好，有這幾項工作的時候我們就去看公部門的計畫，公部門的計畫其實就有，以前曾老師很愛講一個舉例，他就是說社區工作就很像是你去大賣場，架上有許多商品，但是其實你已經知道你今天要煮的是什麼菜了，所以你從商品架上只是去挑選你今天為了要煮這道菜而需要用的調味跟食材有哪些，社區工作也是一樣的道理。我知道我要做這件事情了，我才去看對應的，有相關的類型，這些東西跟我現在要去做的事情有沒有辦法緊扣跟呼應到。

2：學術單位輔導社區發展藝術的進程中，扮演何種角色？

我們一開始進來其實名字是學習者，才大學畢業就進來，你只是進了一個研究所叫社區營造組，也許你多看了 10 本的理论書，那到底怎麼做你不知道阿！對，所以一開始進來我們是在這邊跟這裡的幹部長輩、學長姐學，有時候我們是師徒制的，真的在這裡帶我們的是

實我們自己的意識也蠻堅定的，就是說我不會因為這個計畫要幹嘛，我就屈就你這個計畫。那其實到後面有一些公部門的協助，現在是我們會去跟他們談，我所謂的跟他們談是，我要幫助你們，告訴我妳要什麼幫助？對，那我們會跟他講，我現在不要你的幫助，你有空多過來我們這邊走走。因為你們所謂的幫助，可能你們剛好手頭上的一個案子是一個 30 萬的案子，喔補文宣還要補什麼？對，所以當每次他們在跟我們講這件事情的時候，我們就來講更大的，我們來講大的土溝農村美術館未來可能去發展出什麼，我已經講到整個區域資源整合，其實那個講的有點像是公部門在辦一個什麼大型的活動，這樣的幫助才是真正的有效幫助啦！

(E-3-1-1)

我們一開始進來其實名字是學習者，才大學畢業就進來，你只是進了一個研究所叫社區營造組，也許你多看了 10 本的理论書，那到底怎麼做你不知道阿！那一直到後來你才會變成

這裡社區的幹部跟學長姐。那一直到後來你才會變成是一個協助者，協助者的原因是在於你已經會思考了，而那個思考點是在於你已經了解這裡社區脈絡之後，去思考這件事情為什麼要這樣做，他可以達到的效益是什麼？當你有辦法去獨立思考這件事情的時候，去跟其他人溝通討論的時候，那你就變成是一個協助者的角色，對，那彼此是互相協助的，所以是一個這樣的轉換的關係。到底學習者跨到協助者要多久的時間？看人，最少一年起跳最少一年起跳，然後就是看人。

第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。

1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？

不可能一個美術館出來，我就可以改變整個土溝的產業，對，可是我們其實在推的那個步調，也沒有想要整個土溝的產業是因為美術館而去做大行銷，不會這麼快，我推出去到底是準備好了沒有？這件事情能不能做？其實我們現在去創造的是，來美術館的人，他對於我們的產業這個部分他可以有一個新的認同，他是從各種不同的角度去認識我們土溝的產業，第一個因為美術館，你來到土溝農村美術館的時候，這個稻田你會說這是農民的藝術創作，轉換你整個的思維；你以前在外面，你可能經過稻田你正眼看都不看一眼，當你講出這句話的時候，阿伯在旁邊聽到他會說你是瘋子，就一塊田而已，你在說什麼是藝術品。你轉換你的眼光了，你用一個尊重的角度在看這個農夫，你賦予這個產業一個新的價值了。那來的朋友他經過，我們農民會開始在他自己的家門口，甚至是路邊的一個田園去販售他的農產品，所以來的朋友會跟這個農民認識，然後他會直接跟他買他的農產品，甚至農民帶他們去他的田裡去摘菜去購買，在這樣的一個互動的過程中，現在的詞叫做直接跟農民購買，那我們看到的是、我們其實在建立的是，屬於土溝自己在地的一個品牌，他建立的是一種信任跟一種自然的精神。因為你跟農民互動認識之後你覺得因為很親切，阿嬤真的對你好親切，阿嬤跟你說我這個都沒有噴農藥，你相信，你不會跟他講說阿你的認證數值給我看，但是你在超級市場的時候，你會看那個東西。所以你看我這邊為什麼去經營農田體驗的部分。是因為我知道農夫不可能叫他種田又要賣農產品，然後又要

是一個協助者，協助者的原因是在於你已經會思考了，而那個思考點是在於你已經了解這裡社區脈絡之後，去思考這件事情為什麼要這樣做，他可以達到的效益是什麼？當你有辦法去獨立思考這件事情的時候，去跟其他人溝通討論的時候，那你就變成是一個協助者的角色，對，那彼此是互相協助的，所以是一個這樣的轉換的關係。(E-3-2-1)

不可能一個美術館出來，我就可以改變整個土溝的產業，對，可是我們其實在推的那個步調，也沒有想要整個土溝的產業是因為美術館而去做大行銷，不會這麼快，我推出去到底是準備好了沒有？這件事情能不能做？其實我們現在去創造的是，來美術館的人，他對於我們的產業這個部分他可以有一個新的認同，他是從各種不同的角度去認識我們土溝的產業，轉換你整個的思維；你轉換你的眼光了，你用一個尊重的角度在看這個農夫，你賦予這個產業一個新的價值了。在這樣的一個互動的過程中，現在的詞叫做直接跟農民購買，那我們看到的是、我們其實在建立的是，屬於土溝自己在地的一個品牌，他建立的是一種信任跟一種自然的精神。所以你看我這邊為什麼去經營農田體驗的部分。(E-4-1-1)

去帶體驗活動，他沒有辦法專心，可是當這三件事情這裡有不同的青年有他的專業可以去做投入的時候，我們可以專心的在這裏面，我們橫向串聯以後才串聯的出來，農夫一定可以顧好他種植的品質，那行銷端這邊也有人去用，另外一個加值端的部分也有人去做提升。

其實美術館活動本身就是啦，土溝農村美術館本身就是，我們不會用到「行銷」這個詞，因為說行銷我們又沒有真的很行銷，真的要行銷的話我應該要開一到日，我不會只開六日。說行銷的話人越多越好，我們會擋遊覽車。而且我們覺得一天來 1000 個人對我們並不會有幫助到阿，1000 個人會在我這邊消費嗎？他到底留下來的的是什麼東西？我如果一天只來 100 個人，而這 100 個人還會再帶他的好朋友過來，這個才是我們要的地方行銷。我們並不會想要，譬如說我每次接團體，他跟我說我只有一個小時的時間，我說你如果沒有在我們美術館停留半天以上我不建議你來，因為你來你會看不懂，然後你也看不到什麼，你買了票你會覺得很貴，我不建議你來，我建議你們去其他地方。然後上次我遇到一個朋友，就說你怎麼又回來了，對阿我上次已經，他上次已經用一天的時間把所有的展場都玩完了，然後他就趕快回去跟他朋友說這裡很好玩，什麼東西可以吃什麼的，他第二次花錢買票然後帶其他 10 幾個朋友一起來玩，這個才是建立我們好的一個朋友關係，這個才是，如果以觀光產業來說的話，這個才是真正的永續經營的方式。

2：社區推出哪些具有地方特色之文創商品或觀光套裝行程？

我們不做文創商品，也不是不想啦！是很多人一直問我們的文創商品到底是什麼？怎麼不推土溝的文創商品，然後我們這裡又是農村，然後所以大家直接想到的文創商品就是農產品包裝，然後拿去做怎樣的一個轉換。可是對我們來說，我們不覺得那是文創啊，那叫商品包裝啊！你知道為什麼，我們原因是這樣子的，因為我知道那個賣價變很高了，包裝很漂亮，可是我也很清楚的知道農民交出去的錢還是跟他交給外面的也是一模一樣的錢。譬如說這包米我跟你說一包米 250 塊，商品包裝很漂亮，但是包裝全拆掉的時候他裡面還是一包一公斤 80 塊的白米阿，而且在地農民沒有真的受惠。

而且我們覺得一天來 1000 個人對我們並不會有幫助到阿，1000 個人會在我這邊消費嗎？他到底留下來的的是什麼東西？我如果一天只來 100 個人，而這 100 個人還會再帶他的好朋友過來，這個才是我們要的地方行銷。如果以觀光產業來說的話，這個才是真正的永續經營的方式。(E-4-1-2)

我們不做文創商品，也不是不想啦！大家直接想到的文創商品就是農產品包裝，然後拿去做怎樣的一個轉換。可是對我們來說，我們不覺得那是文創啊，那叫商品包裝啊！你知道為什麼，我們原因是這樣子的，因為我知道那個賣價變很高了，包裝很漂亮，可是我也很清楚的知道農民交出去的錢還是跟他交給外面的也是一模一樣的錢。到底文創商品是什麼？我覺得這已經有點氾濫了，我覺得文化創意

現在我們去做的東西是只有出我們自己的書籍，那個我們也很少出、非常少出，那只是剛好大家哪一個時間點要做的事情才出的，我們並不會一直刻意去出這樣的文創商品，因為到底文創商品是什麼？我覺得這已經有點氾濫了。我會覺得文創商品到底是什麼東西？道現在我還是不知，文創商品你舉例的出來是什麼嗎？有些人會跟你說阿這個就是文創商品(他可以涵蓋所有只要加上一點文化或者藝術的巧思，它就變成，至少在台灣看到是這樣啦)，所以他叫商品設計阿，這是我個人的認知。我覺得文化创意這個部分是知識經濟層面的，這個東西是在你腦袋裡面的。然後我覺得一方面是這個詞被用太久了，文創就是文創，所以你覺得是還是不是？連我自己都不知道這個答案在哪裡？如果你們之前有看到漢堡的老師寫的篇文章，你就會知道台灣的文化創意產業到底是什麼？文化创意產業好像最後去走的是商品設計這件事情，可是有很多的文化創意這個部分我們遺失掉一個東西所謂本質文化是什麼？創意只是從這裏面去增值可以持續、去延續而已，所以問到最後我們不說土溝的文創商品是什麼？土溝沒有文創商品，土溝最大的資產是這裡的人，跟這裡的腦袋，因為沒有這些人的創意就沒有土溝農村美術館，也不會有未來的土溝農村美術館在，而這些創意都在這些人的腦袋裡面。

去年我們推一個 888 套裝遊程，你來玩啊，下午茶什麼的都在這裏面。會去做一個套裝遊程原因很簡單，就是其實是先去遇到的是說，因為我在帶農村旅遊，一開始在做這件事情我們都想說很簡單，你就開團阿，網路招募滿了就可以去玩阿，你永遠開不滿阿，你放棄你開不成團的，然後你還是要辦最後你會賠本，所以我其實不太去做這種招募團體的一個動作，可是你還是必須要去推阿，要去做阿！那你就從裏面去思考你發現道你來逛美術館其實你很不方便，要吃飯沒地方吃飯，什麼什麼有的沒的，雖然我們這邊六日美術館都在，這些人也在他們都在各自的崗位，為什麼我不推套裝遊程出來。那今年我們的套裝遊程是沒有把下午茶放在這個裡面，對於散客的套裝遊程，今年推的一個是 600 套裝遊程，你來這裡有美術館的票卷，然後一台腳踏車跟一條運動毛巾、跟中餐幫你準備好了，然後團體他們來的時候我就會另外規劃。

這個部分是知識經濟層面的，這個東西是在你腦袋裡面的。土溝沒有文創商品，土溝最大的資產是這裡的人，跟這裡的腦袋，因為沒有這些人的創意就沒有土溝農村美術館，也不會有未來的土溝農村美術館在，而這些創意都在這些人的腦袋裡面。(E-4-2-1)

去年我們推一個 888 套裝遊程，你來玩啊，下午茶什麼的都在這裏面。那今年我們的套裝遊程是沒有把下午茶放在這個裡面，對於散客的套裝遊程，今年推的一個是 600 套裝遊程，你來這裡有美術館的票卷，然後一台腳踏車跟一條運動毛巾跟中餐幫你準備好了，然後團體他們來的時候我就會另外規劃。(E-4-2-2)

今年好玩的是今年有去推特別活動，譬如說 11 月 28 那天就是美術館親子日，爸爸媽媽帶小朋友來，就收爸爸媽媽的費用，爺爺奶奶爸爸媽媽孫子來，我就只收你爺爺奶奶的票卷錢。好玩阿，因為我們覺得還是要有一些好玩性的東西在這裡面，過去的美術館都比較少去推這種類似的活動；那就是我講的，其實我們也要開始換一個角度思考，其實某種程度來說我們也是服務業阿，人家一般的服務業都知道她每一個計劃期要推出一個什麼樣的檔期，我們應該也要去思考這件事情，這個才是我講的美術館的自主經營，裡面還有太多的層面是需要你去思考的。美術館親子日的活動，我說的是票務的部分，不可能再送你腳踏車，不可能再送你吃飯或什麼，因為商家會倒。

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

1：未來將規劃哪些類型的活動使在地居民更具向心力？

我們會因為這個藝術展，然後協助很多年輕人他想要來到這裡，這個年輕人不一定是土溝人，他會想要在這邊立業，然後想要在這邊生活，也許他會開一個小吃店，也許他會開一個小創作店，而這批年輕人他們都會生活在這個街道，有時候不一定是這個街道有可能到巷弄裏面去都有可能，所以他們才是這裡的生活藝術家，他們會去陪伴這裡的農民，這裡的一些需要去克服的問題。所以我們跟這些旁邊的人都是會有緊密的連結在的，我們彼此是互相陪伴的，你幫我我幫你。陪伴年輕人過來創業或陪伴年輕人過來做什麼，我們要的回饋是，請你好好想辦法讓你在這邊好好生活 20 年。因為當這件事情你有辦法做到的時候，你的專業就可以回饋在我們美術館裡面，那美術館就可以再做更大的事情，我們可以陪伴更多人來。所以當這個能量都開始有了之後，開始不同的藝術家在這邊，他會開始在這邊去生活，那藝術家其實是我們用的一個詞，其實是年輕人回來了，那更多年輕人回來，他的小店可能需要人力需要人手，村莊的孩童或者是媽媽們就會進到這個體系裏面。

2：未來將有哪些方面的規劃以符合土溝強調的「美術館是村，村是美術館」？

今年好玩的是今年有去推特別活動，譬如說 11 月 28 那天就是美術館親子日，爸爸媽媽帶小朋友來，就收爸爸媽媽的費用，爺爺奶奶爸爸媽媽孫子來，我就只收你爺爺奶奶的票卷錢，我說的是票務的部分，不可能再送你腳踏車，不可能再送你吃飯或什麼，因為商家會倒。(E-4-2-3)

我們跟這些旁邊的人都是會有緊密的連結在的，我們彼此是互相陪伴的，你幫我我幫你。陪伴年輕人過來創業或陪伴年輕人過來做什麼，我們要的回饋是，請你好好想辦法讓你在這邊好好生活 20 年。因為當這件事情你有辦法做到的時候，你的專業就可以回饋在我們美術館裡面，那美術館就可以再做更大的事情，我們可以陪伴更多人來。那更多年輕人回來，他的小店可能需要人力需要人手，村莊的孩童或者是媽媽們就會進到這個體系裏面。(E-5-1-1)

還是以土溝農村美術館的策劃為主啊！只是每一年都會看裡面有什麼要去做調整。今年的畫家就新故鄉他們，一個是那個埔里桃米的長青繪畫班，跟那個內加道的長青繪畫班，兩班的長輩跟我們阿嬤聯展嘛！他策展費是拿來要讓他這兩班的阿嬤來土溝，然後哪一天他們就會跟我們的阿嬤一起創作，這又是另外一種的跨地域的藝術陪伴跟結合啦！這也是算另外一種交流，然後我們沒有刻意的去辦怎樣的一些活動。所以你有時候看我們推特別活動，我就跟你說我其實我們是服務業又好像不是服務業，原因是因為服務業應該是要搶在前面搶到這件事情，可是我們是從發生問題之後，覺得發現小旅行的問題我去推套裝遊程，而從這裏面我才又去思考到另外一個點，其實我們是服務業阿。應該是說土溝農村美術館是在講整個大土溝，我不會因為特別這個展場，不太會去新增加一些新的空間出來，我們會先用既有的為主，然後有一些作品才會去做延伸。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

這個也是我們在想的事情啊！我覺得未來的挑戰是在於，要去積極討論的是非展期期間跟平日。這個問題接下來應該是好好的去著墨跟經營的一個重點，那為什麼要經營？因為這些商家、這些年輕人都在這，如果我非展期期間能夠去 RUN 出另外一個不同形式的話，那就會有更多青年想要進來，這樣子就會很好玩啦，非展期或是非假日的時候我們有美術館的玩法，假日的時候我們就回歸到大家來逛藝術展這樣的一個模式，那這樣這些商家的資源才有辦法真正的整合起來，大家才能夠好好的一起生存。

還是以土溝農村美術館的策劃為主啊！今年的畫家就新故鄉他們，一個是那個埔里桃米的長青繪畫班，跟那個內加道的長青繪畫班，兩班的長輩跟我們阿嬤聯展嘛！他策展費是拿來要讓他這兩班的阿嬤來土溝，然後哪一天他們就會跟我們的阿嬤一起創作，這又是另外一種的跨地域的藝術陪伴跟結合啦！（E-5-2-1）

這個也是我們在想的事情啊！我覺得未來的挑戰是在於，要去積極討論的是非展期期間跟平日。因為這些商家、這些年輕人都在這，如果我非展期期間能夠去 RUN 出另外一個不同形式的話，那就會有更多青年想要進來，這樣子就會很好玩啦，這樣這些商家的資源才有辦法真正的整合起來，大家才能夠好好的一起生存。（E-5-4-1）

訪談對象編號：F

訪談時間：2015.10.28， 15：30-16：50

訪談地點：TOGO MY PIZZA

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 5. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ <u>其實我小時候這邊也沒有什麼特別，等於是說我的童年是在…是在這邊而已啦！其實大家都是用我印象、那時候就是農業，這邊就是一個農業的，就是一個農村。大家除了耕種，不然就是…類似就養豬嘛！大部分都…大部分都是耕種較多。</u> <u>進而去了解比較細部的，其實還是有一些文化元素，有一些創作的那個典故，就是說不是單單看到一個作品而已，而是代表它背後有一些意義這樣。至少有時候來這邊的客人，我們可以跟他講解啦！所以我們一定要先去了解。你簡單跟他介紹一下這個創作過程，或者是它背後的故事，他再去看比較會去注意，會覺得比較有趣，他的印象會比較深刻，他們就不是走馬看花了，他就…～？原來是這麼有趣哦！然後他還會再介紹給他的朋友，叫他們再來土溝走走逛逛這樣。</u> 第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。 2：藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？ <u>我本身我對藝術是沒有什麼研究啦，但有一些阿嬤她們是有老師來教她們畫那個油畫。甚至有一些都畫出興趣，就在自己家裡面的倉庫或是客廳什麼的，就成立自己一個畫室、工作室，然後越畫越多。店裡牆壁上的油畫都是我爸爸畫的，這個小幅都是民國 69 年畫的，畫圖是我爸爸從小的興趣，然後去年我開店，他才拿出來裱框。去年要開展的時候，他說，好，那配合一下藝術展，拿起畫筆又畫了兩幅。</u> 第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。 1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？	其實我小時候這邊也沒有什麼特別，這邊就是一個農業的，就是一個農村。(F-1-1-1) 進而去了解比較細部的，其實還是有一些文化元素，有一些創作的那個典故，至少有時候來這邊的客人，我們可以跟他講解啦！所以我們一定要先去了解。你簡單跟他介紹一下這個創作過程，或者是它背後的故事，他再去看比較會去注意，會覺得比較有趣，然後他還會再介紹給他的朋友，叫他們再來土溝走走逛逛這樣。(F-1-1-2) 我本身我對藝術是沒有什麼研究啦，但有一些阿嬤她們是有老師來教她們畫那個油畫。甚至有一些都畫出興趣，就在自己家裡面的倉庫或是客廳什麼的，就成立自己一個畫室、工作室，然後越畫越多。店裡牆壁上的油畫都是我爸爸畫的，去年要開展的時候，他說，好，那配合一下藝術展，拿起畫筆又畫了兩幅。(F-2-2-1)

其實活動喔，活動從我所知道，從他們就十幾年前，十幾年前他們開始做社區營造的時候，那時候就一直都有在推活動。有時候有接團體的話，他們會跟我來訂那個甜 PIZZA，讓他們去做飯後甜點這樣。如果是接導覽團的，因為他們人數都很多，我這邊太小了，他們不可能進來，都會直接到美術館去吃那個「割稻飯」(台語)嘛，他們會跟我來訂那個甜 PIZZA，讓他們去做飯後甜點這樣。然後去年還有今年藝術展，是有叫我們商家看說，配合一下就是說，看我們有什麼優惠啊什麼的；去年，他們那個農村搖滾音樂祭，我就說你們憑票來我就送一片 PIZZA，今年的話，憑那個愛農卡來，一片 PIZZA 我就折抵 10 塊錢給你。每一個商家有他自己的優惠方法。

第五部份土溝社區未來的發展規劃。

4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？

土溝未來會變成怎樣，其實大家都不知道。以現實面的話，當然我這是做生意的，當然有人越多越好，這是很現實的問題。其實這邊平常是比較沒有人啦！啊如果是在展期的話，幾乎都是忙不過來，或是只要吃飯時間一到，都一定客滿，嘿都一定客滿。有時候那個展期跟非展期的時間，那個落差會很大，只要做到客人有回流率的話，那是 OK 的。因為我們附近有一些小學的校長，他們偶爾都會來這邊，他們這一些校長中午會來這邊，類似說聚餐聊天這樣，就利用這個午休時間。所以說這個土溝你要永續經營，你可以讓人家一來再來，那才是成功的地方。太多人潮其實也沒有什麼用，如果是走馬看花的話，沒有真正去用時間去了解、去體會，只是來過土溝，打個卡，就走了。

有時候有接團體的話，他們會跟我來訂那個甜 PIZZA，讓他們去做飯後甜點這樣。然後去年還有今年藝術展，是有叫我們商家看說，配合一下就是說，看我們有什麼優惠啊什麼的；去年，他們那個農村搖滾音樂祭，我就說你們憑票來我就送一片 PIZZA，今年的話，憑那個愛農卡來，一片 PIZZA 我就折抵 10 塊錢給你。每一個商家有他自己的優惠方法。(F-4-1-1)

土溝未來會變成怎樣，其實大家都不知道。以現實面的話，當然我這是做生意的，當然有人越多越好，這是很現實的問題。、、、有時候那個展期跟非展期的時間，那個落差會很大，只要做到客人有回流率的話，那是 OK 的。所以說這個土溝你要永續經營，你可以讓人家一來再來，那才是成功的地方。太多人潮其實也沒有什麼用，如果是走馬看花的話，沒有真正去用時間去了解、去體會，只是來過土溝，打個卡，就走了。(F-5-4-1)

訪談對象編號：G

訪談時間：2015.10.22，14：30-16：30

訪談地點：安妮咖啡

訪談逐字稿內容	編碼分析
一、在地文化特色發展與社區認同度 1. 土溝的在地文化特色為何？在社造過程中有何激勵作用？ <u>就是沒什麼文化，都種田的，很純樸的農村。</u> 6. 藝術創作如何帶動在地文化特色發展以及提升社區認同度？ <u>以前閒置空間很多啊，現在閒置空間大概都有做一些綠美化之類的，你像廟前那塊也是阿，廟前那塊土地有沒有，本來不是都沒有整理嗎？後來不是放了一隻水牛之後，變得乾淨漂亮，大家都很喜欢也常常聊起這件事啊！那塊就是他們自己整理的阿，阿就是都有志工，每次那個里長都會去號召一些人啊。</u> 第二部分藝術進駐與在地居民建立共識基礎之過程。 2. 藝術進入社區以來，居民對藝術的想法及美學生活化的進展如何？ <u>其實改變最大就是環境阿，因為這邊其實妳我不知道你有沒有走過，其實有很多小小的閒置空間，他現在就做綠美化起來這樣，嘿阿你看那廟旁，還有廟旁廟旁那個空地也是阿，差很多啊，像現在水牛建築有沒有，那個本來也是那邊本來也是，都是閒置的阿，阿現在都整理起來啦，種花花草草種草皮啊！</u> 第四部份土溝社區如何結合藝文活動來行銷地方產業。 1：社區曾經辦理哪些藝文活動來行銷地方產業？ <u>之前有活動的時候，譬如說像是音樂祭嘛，或是展期的週末，我們就可以在旁邊擺攤位，然後去參觀那個特區裡面也會擺一些東西（農產品）賣。</u> 第五部份土溝社區未來的發展規劃。 4：您對土溝社區的未來有何期許和建議？	就是沒什麼文化，都種田的，很純樸的農村。(G-1-1-1) 現在閒置空間大概都有做一些綠美化之類的，廟前那塊土地，本來不是都沒有整理嗎？後來不是放了一隻牛之後，就變得乾淨漂亮，大家都很喜欢也常常聊起這件事啊！（G-1-2-1） 改變最大就是環境阿，有很多小小的閒置空間，他現在就做綠美化起來，都整理起來啦，種花花草草種草皮啊！（F-2-2-1） 像是音樂祭嘛，或是展期的週末，我們就可以在旁邊擺攤位，那個特區裡面也會擺一些東西（農產品）賣。（F-4-1-1）

其實那些公共空間、綠美化那些，還是要村民自己去維護啦，或者住在隔壁的幫忙整理一下這樣子。其實認同還是認同啦，不認同還是不認同。也不要太多太大的什麼建設。就乾乾淨淨就好啦！就這樣子就好了，不要太多人進來。像是去年十月份太多人湧進來，報章媒體就報啦，就有聲音出來啦，擾民阿。

其實那些公共空間、綠美化那些，還是要村民自己去維護啦，或者住在隔壁的幫忙整理一下這樣子。也不要太多太大的什麼建設，就乾乾淨淨就好啦！不要太多人進來。(G-5-4-1)

