

「以聾為榮」特展 的社會參與藝術實踐

文 | 董維琇 臺南大學視覺藝術與設計學系副教授 圖 | 國立臺灣文學館

文化

藝術的想像力將文化變成可感知的對象，藝術進入日常、走入社會的對話過程，讓我們得以看見生活與環境中更加真實與多元的面相，促成新價值的建構。面對互相連結的全球網路，博物館當然也參與其中，藉由「以聾為榮」特展，透過新方法，臺灣文學館為不同差異性的公眾而開放，實踐藝術的社會參與。

一、前言：博物館作為社會參與藝術實踐的平台

藝術與社群或公眾關係的連結與互動，往往透過美術館、博物館、演藝廳作為藝術家的展演空間與社會性藝術教育的中心，由於其具有典藏、展演與推廣教育的功能，得以作為一個藝術與社群互動的平台，但是藝術與觀眾仍然是保持特定的距離。近年來，傳統的藝術創作（生產）、消費與展演的模式，受到自 1960 年代以來西方當代藝術運動的挑戰，藝術不僅具有批判精神與主動扮演一個社會介入的媒介，帶來變革，也使得藝術和社群（community）生活產生更直接的連結。

許多投身在社會參與藝術的藝術家，發現一般教育實踐如觀眾參與、探究與解決問題、合作性對話和動手做等，為以歷程和合作概念為主的社會參與藝術（socially-engaged art）提供了理想的框架，這些投身社會參與藝術的藝術家，即便希望能在展覽部門受到認同，但是他／她往往是在與美術館或博物館的推廣教育部門合作時，更顯得有歸屬感，因為透過教育實踐與觀眾參與的歷程，社會參與藝術所關注的人與人的連結、彼此的了解以及對某些敏感議題或不為人知、甚至是被遺忘的社群議題得以帶來改變並且創造新的可能。

社會參與藝術的實踐在今日關心的不是一種與觀眾互動的表面形式，而是將藝術帶入日常生活中，走入地方與社會，如同德國藝術家波伊斯（Joseph Beuys）所言，這是一個擴大的藝術界域，在不斷地與社群對話、交往、合

平權

作的過程中，得以看見生活與環境中更加真實與多元的面相。就博物館或展演空間的角度來看，藝術也賦予個體與社群以一種嶄新的能動性，以富有想像力的方式揭露社會或文化議題，或是將歷史與文化轉化為可感知的對象，促成重新的學習溝通與價值的建構，有助於可見與不可見的新公眾空間（public sphere）的創造，這是藝術帶給我們這個時代新的、富有潛力的文化動力。

二、吸引新一代觀眾：多元議題的關注

在當代，隨著當前民主思想與文化平權的散佈、科技的發展以及更多元開放的文化融合，博物館或美術館的社會角色已經從藝術聖殿轉變成為各種不同文化議題、藝術交流的觸媒與平台，從啟蒙和教育大眾這種從上對下的或說是知識授與的姿態，轉變成自由開放並接納多元文化的生活共同體。有鑑於此，國際博物館協會（ICOM）每年都會選擇社會關注的核心議題做為國際博物館日的主題。2018 年國際博物館日的主題為「超連結博物館：新方法 新觀眾」（Hyperconnected museums: New approaches, new publics），「超連結（Hyperconnectivity）」一詞發明於 2001 年，在設計今日的多種傳播方式，例如視訊溝通、電子郵件、即時訊息、電話或網際網路時，就會用到這個詞彙。互相連結的全球網路，每一天都變得更複雜、更多元、更緊密整合，今日超連結世界的趨勢，博物館當然也參與其中。然而，並非所有的新連結都該歸功於科技。博物館努力維持在社會中的存在意義，同時轉而關注地方社區與當中多元的群體，因此博物館必須找到新方法來詮釋和展示館藏，以吸引新觀眾並加強連結。

以臺灣文學館為例，在文化部「文化平權」政策的推動下，自 2014 年起成立文化參與無障礙推動小組，並執行聽障服務觀摩、聾友讀書會等文化平權活動，並專案提供手語翻譯及聽打服務，2016 年推出手語導覽 APP，在期望聽障朋友也能親近臺灣文學、享用博物館資源。博物館是為所有、各

種不同差異性的公眾而開放的空間，期許藉由「以聾為榮」特展這個嶄新的主題，提供更多元的文化觀，帶來更多聽障朋友的博物館參與，以及聽人世界的同理心，能夠達到聾人與聽人的相互尊重、平等及友善關懷。

三、臺南大學的在地參與及推廣教育的實踐

規劃與設計臺灣文學館 518 博物館日「以聾為榮」特展的團隊為同樣位於孔廟文化園區、鄰近的臺南大學，其策展團隊由視覺藝術與設計學系暨特殊教育學系師生所組成。在展覽設計上，設計者潘奕丞以耳的造型作為展場設計理念，強調多數為聽人的民眾每天都可以聽到世界的聲音，有吵雜的、美妙的，但是世界上有一個族群是聽不到這些聲音的，他們用著跟我們不一樣的方式來表達自己的心聲與聆聽別人的心意，所以這次整體展覽空間採用耳朵造型，代表「心靈的耳朵」，因為手語也是一種語言，只是跟聽人的溝通方式不一樣而已。特展中並且設計了吉祥物「小龍」的角色以及各種可愛插畫，使展覽對一般民眾及學童更具可親性。「小龍」的角色設計，藉由諧音聾和龍來發想：聾人也許在社會中屬於較為弱勢的一群，然而利用龍的意象去設計，讓被認為是一種神獸且具有奇特力量的「龍」的象徵來帶出「以聾為榮」、「Deaf People Can Do Anything」的特展主題概念。

在展出內容中將「以聾為榮」特展對聾文化的背景介紹並加以推廣，讓

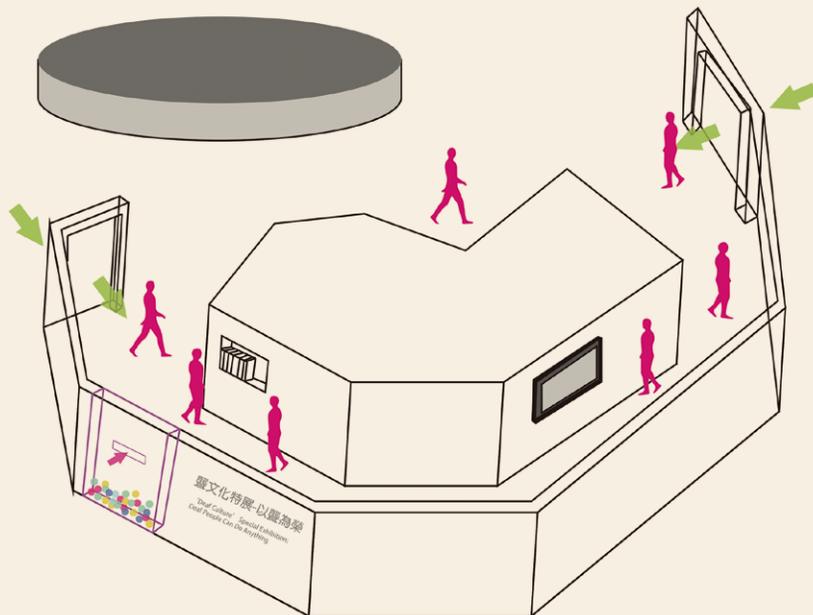
「以聾為榮」特展海報。

吉祥物「小聾」為展覽增添互動素材。

平權

「以聾為榮」特展之展場設計，藉耳朵造型，引領觀眾體驗聾人的文化。

一般民眾更了解聾人的語言方式（手語）、歷史、優秀人士與醫療輔具（助聽器）等，希冀透過此展覽增加聽障朋友的自信與使用文化資源的頻率，同時也增進聽人與聾人間的相互包容、體諒與友善互動。此外，展覽中也包含藝術家曾啟庭所創作的一件互動裝置藝術作品《我們的聽覺十分依賴所見及所感》，邀請民眾走入作品中，感受聽障朋友的感官經驗——由於神經學家和心理學家認為大腦在演化過程中各個感覺區域是彼此相互連結的，我們的感覺總是彼此相互幫忙、相互窺視。就如同聽覺皮質雖然主要在處理聽覺，但也解讀了其他感覺訊息的能力，這也就是表示，失聰者的聽覺皮質會重新組合為其他的感覺區域。在展覽中，觀者必需透過雙手的撥動以及眼睛的觀看才能慢慢前進，而在這個當中，聲音所帶來的幫助幾乎微乎其微，而藉由

這樣短暫的觸感以及視覺體驗中，讓觀者能夠更加感覺到人類五感相互合作的程度，是遠超出我們所知道的，也在這個這個作品的體驗中，覺知在寂靜之外，聽障朋友與聾人所擁有的細膩感官經驗。

四、改變的力量： 觀眾參與 (participation) 及 培力 (empowerment)

臺灣文學館為聽障友善博物館且致力推動文化部保障公眾之文化平權的政策，因此積極邀請聾友參與文學館各種藝文活動，期盼能提升其文化與社會參與的素養。面對未來的世代，相信社會參與的藝術實踐將扮演著相當重要的角色。當藝術文化活動與藝術家更自由解放時，我們不僅可以對自我的文化與形象更了解，也學習到藝術是不同社群生活的表達，讓每一個活動參與者在過程中得以體驗與學習，這對觀眾而言可能是內在心靈的革命與培力，可以為一個社會與世代帶來漸進的改變力量，因為人與具有創意的活動才是文化生產的主體。☒

展場設計互動裝置作品《我們的聽覺十分依賴所見及所感》，觀眾在裡面可以透過觸感和視覺，體會失聰者的世界。

參考文獻

Helguer, P. (2011). *Education for Socially Engaged Art*. New York: Jorge Pinto Books.

董維琇 (2017), 《當代藝術的社會實踐: 迎向真實與改變的力量》, 台北: 全華。

Press Release of International Museum Day 2018. *Hyperconnected Museums: New approaches, new publics*. http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/imd/2018/CP-JIM2018_ENG.pdf