

反轉 35 分鐘的參觀—— 索菲亞王后國家藝術中心博物館 Gira 教育計畫

■ 吳佩娟

據索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía，以下簡稱索菲亞王后博物館）的官方新聞稿，觀眾平均在藝術機構停留的時間約為 35 分鐘；為反轉此一現況，該博物館教育部門經長期分析、研究調查，並獲得西班牙桑坦德銀行基金會（Fundación Banco Santander）贊助，於 2019 年 7 月推出全新的教育推廣計畫「Gira」，試圖與觀眾建立更長久、深遠的互動關係。本文將介紹該計畫之緣起、實施理念及活動策略，一窺其反轉契機。

圖1 索菲亞王后博物館正面建築 Ignacio García Pegado攝於2022年

圖2 努維爾大樓近入口處 作者攝於2010年

圖3 索菲亞王后博物館 水晶宮展館 作者攝於2009年

簡介索菲亞王后博物館

索菲亞王后博物館（圖1）是一座國家級的現/當代美術館，位於西班牙馬德里的市中心，並與普拉多大道上的兩大博物館——普拉多博物館（Museo Nacional del Prado）與提森—博內米薩博物館（Museo Nacional Thyssen-Bornemisza）合稱為「藝術金三角」，為當地著名的文化觀光景點。索菲亞王后博物館主館由薩巴提尼大樓和努維爾大樓（圖2）組成，其分館則位於麗池公園的水晶宮（Palacio de Cristal，圖3）和委拉斯奎茲宮（Palacio de Velázquez）。

索菲亞王后博物館前身是一座十八世紀的醫院，自1980年進行大規模的擴建翻修，1986年成為索菲亞王后藝術中心，1988年開放部分展廳，同年成為一座博物館，1990年正式對外開幕。2001年委任法國建築師努維爾（Jean Nouvel）增建新大樓，並於2005年落成。館藏以十九世紀末到二十世紀的西班牙藝術與國際藝術珍品為主，超過兩萬多件藏品，包括繪畫、

雕塑、版畫、攝影、錄像和裝置藝術等。其中最廣為人知的館藏，莫過於畢卡索（Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973）的〈格爾尼卡〉（Guernica，圖4-1、4-2），被視為反對壓迫、力抵戰爭的標誌。

現任館長博爾哈—比列爾（Manuel Borja-Villel）自2008年上任至今，推動索菲亞王后藝術中心專法、成立索菲亞王后博物館基金會，積極搭建歐洲與拉丁美洲永續交流的平臺，重新論述西班牙藝術史的思維方向；據藝評家畢沙普（C. Bishop）觀察，「索菲亞王后博物館開始以自我批判的方式，重現西班牙這個國家的殖民主義史，從而把西班牙自身的歷史，定位在更廣泛的國際脈絡中」。¹博爾哈—比列爾並倡導「解放的教育學」，²反對獨斷、強制的知識灌輸，提出教育不是「有」向「無」的單向傳播，而是立基於對等的雙向交流，觀眾享有充分的參與權，可主動建構其自身觀點，該理念也反映在教育計畫的實踐方向。

圖4-1 索菲亞王后博物館的鎮館之寶〈格爾尼卡〉 柯太云攝於2011年

圖4-2 大量參觀人潮聚集在〈格爾尼卡〉畫作前 柯太云攝於2011年

轉動應運而生——Gira 教育推廣計畫之源起

阿卡索 (María Acaso) 女士於 2018 年 10 月起擔任索菲亞王后博物館教育部門主管，並在 2019 年夏季推出全新教育計畫。阿卡索為西班牙著名藝術教育研究者，自 1994 年任教於馬德里康普頓斯大學 (Universidad Complutense de Madrid) 美術學院，投身教育界近二十五年，致力打破藝術 vs. 教育、學術 vs. 大眾、理論 vs. 實踐之間的分歧。著有《藝術思維：藝術如何改變教育》、《教育改革》、《藝術教育不是手工藝》等書籍。³

阿卡索加入博物館的第一年，正值烏拉圭藝術家卡尼策 (Luis Camnitzer) 的回顧展，她首度將工作坊設置於展廳內，打破過往展覽空間與教學現場的疏離，原地 (*in situ*) 展開一系列討論思辯。她指出博物館教育部門的工作型態，常如「倉鼠轉輪」般，因機構量化之邏輯，經常性地追趕時程，執行大量短期的教育活動，少有時間探索其教育之目的及深層意義。有鑒於此，整個教育團隊決定放慢腳步，重新規劃梳理博物館教育的定位、任務及願景。恰如學者王嵩山所述：「要踐履成功的博物館文化與自然生命，教育推廣有沒有自成一格的生命形式呢？」⁴

該館教育團隊經研究調查，觀眾在博物館平均停留的時間約為 35 分鐘，由此探討如何從「快遞式的參觀」 (*visita exprés*) 發展與觀眾更深入的交流。阿卡索表示該教育計畫的核心理念，⁵ 受到阿根廷人類學家塞加托 (Rita Segato) 啟發。塞加托提及一次在馬德里搭乘計程車的經驗，司機為了與朋友的聚會，毫不猶豫地放棄載往機場的車資利潤——並進一步闡述世上存有兩種獲得幸福的歷史方案 (*proyecto*

histórico)，⁶ 一以物質生產力為導向，另以建立社群聯繫為目標；而司機正選擇了交流與社群，放棄了經濟效益。如此一來，肩負社教功能的索菲亞王后博物館不正應該成為聯繫情感、相互關懷的發生地？

此外，阿卡索提出「博物館是否真的為大眾所有？」的疑問，博物館會不會仍運作於一種「包容的排他性」模式卻不自知？如同西班牙哲學家普雷西亞多 (Paul B. Preciado) 的觀點，此一概念並不代表排除「他人」，而是將所謂的「被包容者」視同「他者」，並將他們再次排除在外。⁷ 阿卡索認為博物館的可及 (近用) 性 (*accesibilidad*)，應當從「他者化的包容」轉化為「不排他性」，不排除任何一位走進博物館的觀眾，在此前提下，與觀眾的連結、情感交流才會真實產生。

Gira 教育計畫架構理念

2019 年索菲亞王后博物館全新教育推廣計畫 Gira 因應而生，又名「建立連結的博物館」 (*el museo de los vínculos*)。Gira 作名詞為「巡迴」，而動詞則代表「旋轉、轉動」，意指軸心一旦轉動，改變也隨之發生。該計畫提供分齡、分眾的教育活動，為確保文化、藝術及教育近用的最大效益，讓博物館成為「學習」及「忘卻學習」的公共場域，培養批判性思維，關注社會公共議題，與大眾建立更穩定密切的關係。

該計畫以下列三大架構為發展基礎：其一、為建立長期的社群關係，共組成六大團隊小組，進行九個月的工作計畫，活動對象分為 15 至 17 歲、18 至 21 歲的青少年、親子家庭、年長者、專業教育人員及一般成年觀眾；其二、該計畫認為「當代藝術應作為一種方法論」，不該僅限於藝術形式的探究，因此邀集藝術家及表演

藝術團隊合作開發實驗性的教育提案，設計情境式的導覽活動；其三、「教育活動可以是一種自主批判性的文化生產」，例如 *GIRA* 一書是《忘卻學習》（*Desaprender*）系列的第一本出刊物，集結了該計畫的系列專文。以下就以學校、社區群體、中介計畫三大項目，分別討論其中較具代表性的活動案例。

學校項目

博物館擴充自己的角色，作為學校向外延伸的學習場域，提供混合型的聚會空間，讓家長、學生、老師搭建持續性的對話，強化情境學習的體驗，以下就四項活動分別介紹。

探討公眾議題——「注意！注意！」導覽活動

「注意！注意！」（¡Atención, atención!）針對中小學的導覽活動，由藝術家巴列斯特爾·莫雷諾（Antonio Ballester Moreno）及策展人佩雷斯－巴雷羅（Gabriel Pérez-Barreiro）設計，旨在激發觀者的好奇心，聚焦於當下，培養聆聽的能力，進而提問、討論、反思，慢慢走進館藏作品的讀「畫」術。

該活動配合西班牙義務教育課綱，以培養公民與道德價值觀為主軸，自館藏作品中規劃

四大導覽路線：其一、「女性主義」，回顧藝術史文本的建構，識別父權思維下對女性的刻板形象；其二、「生態學」，由批判性的視角探討館藏與自然環境相關之議題，反思人類的居住型態，對現今地球造成的危機；其三、「記憶」，探索歷史事實如何構建而成，以及二十世紀國際間協商破裂導致的衝突；最後，以「語言」為題，發掘多元的藝術語言表現，並分析跨學科的交互關係。

值得一提的是，導覽活動由 55 歲以上文化志工共同參與，負責接待、引導陪伴學生們，從中建造「（世）代間」對話和交流空間，了解彼此對於公共議題的不同立場與觀點。

觀看即是創造——「閃閃發光」實驗性導覽

「閃閃發光」（*Brillante*）計畫由藝術團體 *Orquestina de Pigmeos* 設計，提出「沒有膠片的電影」（*cine sin película*）的集體創作方式，運用聲音藝術、表演藝術及電影創作的元素，以一種實驗性的方式走進博物館，也走入校園，拍攝一部「想像中的電影」，沒有攝影機、沒有屏幕，透過遊戲的方式連結作品和空間，活動對象以中、小學生為主。（圖 5、6）

教育人員化身為「默劇」表演者，把語言

圖5 「閃閃發光」導覽活動宣傳照 索菲亞王后博物館提供 Uno de los gestos coreográficos de Brillante. Cine sin película. © Fotografía: Marco Godoy. Museo Reina Sofia, 2019

圖6 「閃閃發光在學校」活動照 索菲亞王后博物館提供 Brillante en la escuela. © Fotografía: Cristina Gutiérrez. Museo Reina Sofia, 2021

圖7 「這個地方」影片紀實片段 取自Museo Reina Sofia官網：<https://www.museoreinasofia.es/multimedia/este-lugar>，檢索日期：2022年4月20日。

藏於肢體裡，以眼神和手勢邀請學生們打開想像的鏡頭，透過簡單的舞蹈手勢取景，盡情發揮想像力，精心建構每一電影場景，不論是展示中的作品、博物館的參觀動線，周圍的生活場景，任何微小的細節，將構成獨一無二的藝術創作。藉此強化學生對時空場域的感知，提供一種欣賞作品的方法和步驟，參與者從客體變為主體，從被動觀者成為主動的創作者，讓觀看成爲一種創造性行爲。

讓藝術滲透——「裂縫」到校服務計畫

「裂縫」(Una grieta)到校服務計畫，與不同的藝術領域創作者、表演團隊共同合作，實地走進特教中心、兒童醫院學校、弱勢及移民社區的公立學校。考量校方有限的時間及人力，於2019年至2020年規劃一系列藝術展演活動，如郵件藝術、表演藝術、音樂劇或文獻劇等，

藉由長時間的交流進駐，讓藝術思維在學校慢慢發酵。正因計劃的成效非能立竿見影，有賴於長期的耕耘，教育團隊希望發揮「滴水」穿石的精神，得以從「裂縫」中見到微光。例如，「這個地方」(Este Lugar)到校計畫，由藝術團隊 Cross Border 規劃帶領國小三年級至五年級的學生，透過遊戲對話的方式，穿梭行走在學校、居住社區、博物館的路上，一同找尋童年的記憶、身分，分享對個人別具意義的生活場域，活動過程並逐一收錄爲音檔，整合建置爲線上版的聲音地圖。(圖7)

「傾聽的學校」增能交流計畫

「傾聽的學校」(Escuela de la escucha)項目，針對教師專業社群，以及學生、家長，規劃工作坊、專題講座或研討會等，提供交流反思的對話空間。例如，爲教師社群規劃的工作

坊，大致以「身體」、「情感」、「關懷」主題出發，強調「安頓身心」的重要性。

如「知（與不知）」（Saber [y no saber]）即興創作工作坊，由編舞家斯圖亞特（Meg Stuart）引領老師，發掘不同時刻的身心狀態，探索身體已知或未知的記憶；而「更多的觸摸」（¡Hay que tocarse más!）敏覺體驗工作坊，則思索教育工作並非僅是挹注知識來安頓不安的匱乏感，應回溯自身內存的能量，如官網所述「當身體不舒服了，又怎能好好授課？」。「一步煉金術：失衡」（Alquimia de un paso: desequilibrios）工作坊，由瑞士舞蹈家托爾曼（Imre Thormann）從觀察日常步行開始，每一移動的腳步有何意涵？進而回想嬰兒時期如何從蹣跚學步到穩健地踏出步伐，並且在跌撞搖晃中找尋平衡，藉此對照教學現場面臨的不確定性、未知及各種變異，即是學習與成長的必經歷程。

「當今的學校」（Escuela presente）專題講座，則為所有關注教育議題的觀眾所規劃，邀集各專家學者集思廣益，探討後疫情時代教育現場的挑戰，例如實體學校將就此消失？哪些功能是不可取代的？教師與學生的角色是否因而改變？透過對談思辨，共同找尋解決的可能、應對策略及新的契機。

社群項目

本項目為兒童、青少年、親子家庭和年長者開發的活動計畫，旨在創建情感和知識的連結空間，改變即時性的參觀形態，進行長期的交流，發展密切的關係。

建立情感的「團隊」計畫

「團隊」（Equipo）計畫將觀眾視為長期的協作社群，依不同年齡社群之特性需求，規劃適切的活動主題，安排定期的聚會交流。博物

館下放權力，讓每位團體成員能自由地規劃部分活動內容及運用其中資源，不只是被動的受益觀眾，而是密切互動、主動涉入的成員。

為積極與青年展開對話與合作，館方特別招募 15 至 17 歲、18 至 21 歲的年輕族群，組成 1517 團隊及 1821 團隊。2019 ~ 2020 學年組成的 1517 團隊小組，以「博物館如何與青少年對話」為題，經由小組共同討論、發想，並在藝術團隊 Desmuesa 及教育人員的協力合作下，舉辦了「2050 時光膠囊」青年慶典，以館藏西班牙超現實主義女畫家瓦羅（Remedios Varo, 1908-1963）的〈冬日的寓言〉（Alegoría del invierno）為靈感，邀請世界各地的青少年提案，透由文字、圖檔、音檔或影像檔，任何可存取於隨身碟的檔案，共同創作時光膠囊（圖 8），約定於 2050 年重啟，也回溯 1517 小組在博物館自我實現的青少時光。

18 至 21 歲的西班牙年輕族群正是擴展社群及熱衷「派對」（fiesta）的階段，博物館為「投其所好」吸引其青睞，在 2020 ~ 2021 學年推出「寧靜狂歡」（Serenity Rave）專案，一改「制式感」的活動名稱，官網文宣引用巴西作家里斯佩克托（Clarice Lispector, 1920-1977）的一段文字：「我不是知識份子，我用身體書寫，我所寫下的是潮濕的霧。」作為引題，並在編舞家拉米雷斯·阿什博（Laura Ramírez Ashbaugh）帶領下，邀請青年們以另一種藝術形式探索博物館，融入電子舞曲、電音、舞蹈等不同元素，進一步思考身體與博物館空間的交互關係，發現另種「狂歡」的可能。（圖 9）

另為強化與地方社群連結的機會，深入瞭解居民觀眾的想法與需求，由六十歲以上組成的「樂齡團隊」（equipoM），十位成員中，館方特別保留三位居住於拉瓦皮耶斯（Lavapiés）

圖8 1517團隊準備在薩巴提尼庭院埋下「時光膠囊」 取自Museo Reina Sofia官網：<https://www.museoreinasofia.es/content/futuro>，檢索日期：2022年4月14日。

圖9 1821團隊「寧靜狂歡」活動照 取自Museo Reina Sofia官網：<https://www.museoreinasofia.es/educacion/como-palma-mano/gira-2021>，檢索日期：2022年4月27日。

社區（與博物館相鄰）的居民。此外，「家庭團隊」（equipoFam）亦以具地緣性的家庭或同住者為先，成員們將深入認識博物館的來龍去脈，並分享家族成員與博物館的各種淵源或趣事，讓博物館與社區的交流「實地」發生。

親子共遊導覽活動

「火炬」（¡Antorcha!）親子共遊導覽活動（圖 10），有別於一般的參觀模式，沒有既定的動線行程，無須預約報名，周六上午 11 點到下午 2 點，在展館的一樓、二樓和庭院中，每一家庭可自由加入或更改動線，教育人員將以零星、偶發式的導覽行動，透過遊戲提問，邀請觀眾探索博物館鮮為人知的故事。無可置疑，當活動的彈性愈大，更有賴於教育團隊事先充

分的準備及演練，規劃特定主題，並巧妙地穿插預留待挖掘的「彩蛋」。如官網活動文宣所述，面對未知的探索，更足以燎起每位觀者的好奇之火。

此外，「博物館怎麼玩？」（¿Cómo jugar el Museo?）親子工作坊（圖 11），針對學齡前 0 至 7 歲兒童及陪同家長，設計新穎有趣的互動遊戲。課程內容並依循教育學家史代納（Rudolf Steiner, 1861-1925）提出的十二項感官探索（觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺、生命覺、動覺、平衡覺、溫度覺、語言覺、思想覺及自我覺），將展示空間與作品相互扣連，今年三月更提供線上活動手冊，供家長自由下載運用。⁸

圖 10 「火炬」親子導覽活動 索菲亞王后博物館提供 ¡Antorcha! Museo Reina Sofía, 2021

圖11 「博物館怎麼玩？」親子工作坊活動照 取自Museo Reina Sofía官網：<https://www.museoreinasofia.es/actividades/savia-como-jugar-museo>，檢索日期：2022年5月20日。 Imagen para la actividad Savia 1. ¿Cómo jugar el Museo?

中介項目

「中介」(mediación)一詞最早用於調停上，中介位於兩邊之間，其功能為拉近兩方或使兩方相互適應尋求縮減的空間。在博物館學裡，「中介」首在法國及歐洲被使用，理解為搭建觀眾與博物館展覽之間的橋樑或媒介。⁹

圖12 藝術家以行動藝術探討博物館空間的可及性 取自Museo Reina Sofía官網：<https://www.museoreinasofia.es/actividades/cubrir-expediente>，檢索日期：2022年4月21日。 ¿Museo para tod@s? Una visita con la artista Costa Badía. Museo Reina Sofía, 2019

該項目主要為成人觀眾提供新型態的導覽形式，邀請觀眾主動表述對展覽、作品的想法，以其視角、觀點出發，透過對話、思辨及協商，主動構建作品的意義。以畢卡索〈格爾尼卡〉導覽專題為例，為讓觀眾真正「介入」發聲，活動人數以九人為限，觀賞內容不再限於藝術家的自身光輝或純粹的美學，而是從歷史、文化脈絡中提供觀眾多重的閱讀方式，探討〈格爾尼卡〉「如何」及「為何」成為西班牙民主轉型的重要象徵與世界熟知的反戰圖像。

此外，名為「敷衍了事」(Cubrir el expediente)的「實驗性」導覽活動，邀請觀眾重新省視索菲亞王后博物館各個空間的可及性，探討博物館建構的場域是為誰設計？由誰來規範身體的「正常性」？誰才享有空間中的移動權？參與者藉由實地走訪、測試及觀察，進而對博物館提出建議及優化方案。(圖12)同時，並為視障

圖13 1920年 古提耶雷茲·索拉納 龐波咖啡館的聚會 (La tertulia del Café de Pombo) 索菲亞王后博物館藏 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Register number: AS00915

朋友規劃「走入細節」(En detalle) 導覽活動，設計兩大主題，分別為西班牙表現主義畫家古提耶雷茲·索拉納 (José Gutiérrez Solana, 1886-1945) 於1920年紀錄當時知識份子於龐波咖啡館 (Café Pombo) 的聚會場景 (圖13)，及西班牙超現實主義女畫家桑托斯 (Ángeles Santos, 1911-2013) 的〈世界〉(Un mundo)，除了針對作品的內容、結構及創作背景等詳盡地介紹，並與修護保存部門跨單位合作，為觀眾揭開畫下暗藏的創作「秘密」，一同走進不為人知的「細節」。(圖14)

最後，由藝術家費爾南德斯·米倫 (Christian

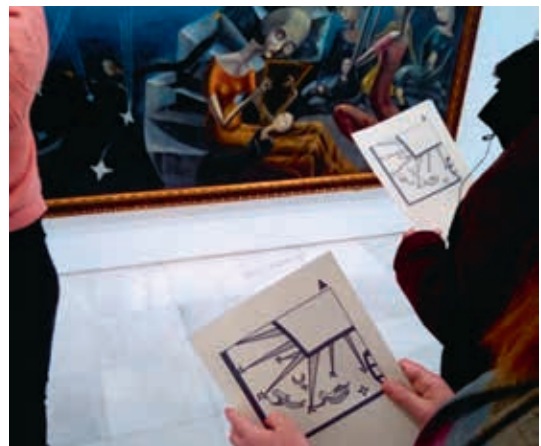

圖14 「走入細節」導覽活動 取自Museo Reina Sofía官網：<https://www.museoreinasofia.es/actividades/detalle-mundo>，檢索日期：2022年4月15日。Visita En detalle: Un mundo en el Museo Reina Sofía, 2021. Fotografía: Javier Sanjurjo

Fernández Mirón) 設計的「瞭若指掌」(Como la palma de mi mano) 項目, 讓觀眾透過行動裝置探索博物館的館藏, 共規劃了「大家庭的地圖」、「看不見的博物館」兩大線上虛擬行程, 適用於親子家庭、教師、一般大眾自主參觀學習, 也在疫情之下, 與觀眾建立新的聯繫, 提供非現場的博物館學習環境。

結語

回溯索菲亞王后博物館的歷史, 一座由醫院改建的博物館, 並未遺忘過往治癒 (curar) 和關懷 (cuidar) 的使命, 今日更成為 Gira 教育計畫的核心理念。該館教育團隊以近九個月的時間沉澱、反思, 重新規劃教育的經營方向及實踐理念, 並在桑坦德銀行基金會的支持贊助下, 集聚各領域藝術家、藝術團隊的豐沛能量, 根據不同觀眾群體策劃適切的教案內容, 構思別出心裁的活動名稱, 皆在明確的教育目標下, 相互串聯, 逐次推進優化, 形成循環有序的系統。

那麼, 這些活動是否已反轉 35 分鐘的停留? 或許, 改變的不是停留的「時間」, 而是與觀眾的「關係」? 當 1517 團隊成為 4547 團隊, 三十年後是否仍記得 2050 的時光膠囊, 並相約在博物館聚首? 當人民走上街頭以〈格爾尼卡〉作為反戰的標誌時, 民眾不僅看見畢卡索的鉅作, 更聽見對和平的強烈訴求?

Gira 教育計畫所帶來的影響, 難以短期「量化」其轉變, 但其活動理念和策略卻值得我們參考借鑒。各項教育活動不是為了灌注知識, 而是提供觀眾參與藝術的方法和途徑, 從專注、聆聽、對話、創造, 以及感受當下, 皆在一個更開放對等的場域, 實踐了社群的理想。無可置否, 館方與觀眾的對話方式決定了彼此的關係, 恰如教育學者諾丁斯 (N. Noddings) 的觀點, 「真正的對話是開放的, 參與者不知起頭為何, 也不知結果為何?」Gira 教育計畫仍持續運轉著, 透過嘗試、試驗、錯誤, 成為創新教育的實驗室, 其未來值得期待!

作者任職於本院展示服務處

註釋：

1. 克萊兒·畢沙普 (Claire Bishop), 王聖智譯, 《激進美術館學: 當代美術館的當代性 (Radical Museology: Or What's Contemporary in Museums of Contemporary Art?)》(臺北: 一行出版, 2019), 頁 42。
 2. Manuel Borja-Villel, "El (posible) privilegio del arte," *El País*, March 13, 2008, accessed March 20, 2022, https://elpais.com/diario/2008/03/13/cultura/1205362807_850215.html.
 3. 上述書名皆為暫譯, 其原文依序為: *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación, rEDUvolution: Hacer la revolución en la educación, La educación artística no son manualidades*。
 4. 詳參王嵩山, 《想像與知識的道路: 博物館、族群與文化資產的人類學書寫》(臺北: 稻香出版社, 2005), 頁 9。
 5. María Acaso, "El museo de los vínculos," *Gira. Colección Desaprender 1* (Madrid: Museo Reina Sofia, 2019), 9-14.
 6. Rita Segato, *Contra-pedagogías de la crueldad* (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2018), 16.
 7. Paul B. Preciado, "Cuando los subalternos entran en el museo: desobediencia epistémica y crítica institucional," *Exponer o exponerse: La educación en museos como producción cultural crítica*, editado por Belén Sola (Madrid: Los libros de la Catarata, 2019), 15-26.
 8. 親子活動手冊參考連結 <https://www.museoreinasofia.es/educacion/comunidades/savia> (檢索日期: 2022 年 5 月 16 日)。
 9. 安德烈·德瓦雷 (André Desvallées) 等著, 張婉真譯, 《博物館學關鍵概念 (Concepts clés de muséologie)》(Paris: Armand Colin, 2010), 頁 34。
-