

唧喳工坊 Jizha Atelier

日期: 二〇二三年三月至五月

唧喳工坊意指提供互動討論交流和動手製作的空間，是墨爾本首個為華語藝術家而設的創意專業發展計畫。唧喳工坊整個計畫包括了業界趨勢講座、實務互動工作坊、藝術家交流活動、展示機會、製作資助和一對一指導服務等。

作為一個居於墨爾本的華語藝術家，你遇到甚麼困難? 你瞭解本地的文化和藝術業界嗎? 你是否知道作為一個華語族群，你的優點和強項是甚麼? 你可以如何找到本地的藝術實踐機會和資源，讓你的創意發光發亮? 你認識其他在墨爾本可以與你共同合作和分享過程的華語藝術家朋友嗎? 如果你也對這些問題感興趣，來唧喳工坊和大家一起聊聊吧。

計畫將在二〇二三年三月至五月舉辦六個工作坊環節，並涵蓋以下內容:

- 華語藝術圈的交流
- 瞭解澳洲各地，包括市區和偏遠地區的藝術和文化環境
- 如何尋找機會和資源，鞏固個人藝術事業
- 瞭解不同的藝術形式的可能性，如社區參與藝術、藝術與科技等

工作坊完結後，我們將為有興趣並獲選的華語藝術家們提供:

- 在 2024 年墨爾本藝穗節(Melbourne Fringe Festival)上發表作品的機會
- 藝術家費用（金額取決於專案規模）
- 製作支援
- 一對一藝術指導

工作坊內容

4/3/2023 10:30am-12:30pm

場地: Footscray Community Arts, Basement Theatre

初次見面，Curatorial Collective 將先向大家介紹整個 Jizha Atelier 計畫。然後我們會與 Footscray Community Arts 藝術界別發展統籌 Asha Bee Abraham 談談，瞭解更多關於這個墨爾本著名社區藝術組織所提供的機會。她還將分享她的社區參與實踐經驗。為了讓大家都認識和聯繫彼此的機會，首次會面我們將以一起餐聚作結。

18/3/2023 2pm-4pm

場地: Fringe Common Rooms

第二節提供了讓大家能互動討論和介紹自己作品的機會。上半場先邀來墨爾本藝穗節節目主管 Danny Delahunty 介紹在藝穗節創作和發表作品的機會。然後華裔藝術家 Sai-Wai Foo 將和大家聊聊天，分享她的藝術實踐和心得。下半場則由參與者主導，你可以向大家展示你最近正在探討的事情和發展的項目，以及遇到甚麼問題等。你也可以尋找志同道合的夥伴，一起完成某個神奇的項目。本環節歡迎使用中文或英文討論，我們的翻譯小助手可從旁協作。

1/4/2023 2pm-4pm

場地: Footscray Community Arts, Basement Theatre & Riverside Lawns

科技和社區都是藝術界十分熱門的概念。第三場請來兩位分別以社區參與和 VR 技術融入藝術的新晉華裔藝術家 Ye (Sherry) Liu 和 Rosina Yuan 分享他們最近的專案。活動包括了互動環節，讓參與者可與一起動手製作和體驗。或許你可以從這次活動中激發你下一個項目的新點子。

22/4/2023 2pm-4pm

場地: Footscray Community Arts, Basement Theatre

聯邦政府，州政府、地區政府和其他藝術基金有甚麼不同? 國際留學生、非本地居民、個人與藝術小組又分別可以在哪裡找到適合你的藝術製作費? 第三節上半場由 Auspicious Arts Project 負責人 Selene Bateman 主講，宏觀地帶你勾畫澳大利亞的藝術資助地圖。第三節下半場邀來擅長為個人藝術家撰寫資助計畫書的 Kim Suree Williamson，手把手教你尋找合適的資助機會的有效方法，撰寫令人眼前一亮的計畫申請書。歡迎自備過往或籌備中的計畫書，與導師討論。

29/4/2023 2pm-4pm

場地: Footscray Community Arts, Basement Theatre

當代藝術如何介入社區和公共空間，並將其轉變為未來的創意工具？如何利用藝術的知識和技能將不同職能、學科、組織和部門的人們聚集在一起，共同開發創意專案？本次會議將邀請兩位創意製作人和促進者 **Joseph Norster** 和 **Pete Cohen** 分享他們的專業公共藝術和社區創新項目。**Joseph** 將帶我們瞭解他的團隊—**These Are The Projects We Do Together** 如何在 **Testing Grounds** 製作「專案中的專案」模型。**Pete** 將討論他和他的團隊如何與各類型團體合作，以應對不同創意專案和企業的挑戰，提高社會意識並為未來發展技能。

13/5/2023 2pm-4pm

場地: Fringe Common Rooms

來自 **Sangam** 的 **Priya Srinivasan** 先會與大家分享她與難民、移民、以及各多元背景文化社群合作的經驗，以及如何把他們的故事融入藝術，為小眾社群發聲。然後學者兼藝術家及策展人 **Dr Tammy Wong Hulbert** 會與大家分享她在與澳華歷史博物館合作，在 **City of Maroondah** 舉辦的「安家:澳洲華人的故事」展覽中的見解和心得。

嘉賓簡介

Asha Bee Abraham 是一位擁有華裔和印度裔的新加坡及澳籍藝術工作者。她在 Wurundjeri Woi Wurrung 和 Boon Wurrung 土地上生活和工作。Asha 堅信社群和藝術在解決關鍵的社會和生態問題時至關重要。她在管理 Footscray Community Arts 的藝術家發展專案和藝術宣導活動時，引入了自己人類生態學背景，以及作為藝術家和獨立製作人的經驗。

自從 2013 年從可持續發展領域轉投藝術界以來，Asha 曾在 Arts House 擔任製作人，在 RMIT 擔任創意藝術管理專員，並作為獨立製作人和藝術家與許多獨立藝術家和團體合作。Asha 也曾在澳大利亞藝術委員會(Australia Council for the Arts)、維州創意局(Creative Victoria)、墨爾本市議會(City of Melbourne)和 Merri-bek 市議會(Merri-bek City Council)的撥款評估和藝術顧問小組任職。

Sai-Wai Foo 生於馬來西亞，是一位在 Naarm/墨爾本的華裔新晉藝術家。她在時裝設計方面曾經接受的訓練，尤其是對於制衣技術、加工方法和物料等的認識，深深地影響並指引著她的藝術實踐。Foo 是一個會通過巧妙的雕塑技巧來賦予廢棄物品新生命的專家。她主要利用紙和紡織品進行創作。Foo 活用物料的方式促使觀眾重新審視被丟棄的物品，並反思在這個過度包裝和貪得無厭的消費社會中，我們是如何使用資源的。Foo 擅長透過精緻巧妙的作品與人們緊密連結。

Ye (Sherry) Liu 是澳大利亞墨爾本皇家理工大學藝術學院 (RMIT) 的博士生。Sherry 的藝術實踐研究了情感參與如何在自然、人和社區之間重建聯繫，以及創意實踐如何照亮多元文化社區的價值。她的作品專注於情感、社會參與、社區重塑，探索關係美學和連接美學，挑戰公眾重新考慮我們的社區和環境。

最近，Sherry 與上海花鳥島國際公共藝術節的藝術總監合作，在島上發起了社會參與的藝術項目。她正在探索多元文化社區如何共同生活並適應新的社區環境。在她的社會實踐中，她追求人、社區和環境之間的情感動態，這是由她對自然環境的喜愛以及對感知生命和與他人建立聯繫的渴望所推動的。她的文章發表在中國的《公共藝術雜誌》和《藝術研究雜誌》上。

Rosina Yuan 是一位出生于紐西蘭的華裔藝術家，她的作品涉及繪畫、數位媒體和裝置藝術。她的創作內容自小受到紐西蘭自然環境和中國傳統的影響，尤其是她對景觀和空間實踐的參與。Rosina 現在在墨爾本皇家理工大學(RMIT)就讀博士學位，她目前的研究將道家哲學與數位媒體聯繫，從而討論虛擬實景(VR)獨特的空間性質。對她來說虛擬實景既是一種藝術媒介，也是一種用來製作公共投影和沉浸式體驗的創造工具。她最近的作品以當地環境為參考，並以虛擬探索作為一種另類的表現方式。

Selene Bateman 在創意領域工作了近 20 年，是一位備受讚譽的藝術行政人員、製作人和專案經理。她曾製作過動畫電視系列、酷兒歌舞劇和兒童喜劇節目。作為 Auspicious 的總監和高級客戶經理，她曾與數百名不同藝術形式和職業階段的藝術家合作，幫助

他們瞭解資金來源分佈，製作預算，並管理他們的創作計畫。她也是一位經驗豐富的資助申請書撰寫人、工作坊主持和財政經理。

Kim Suree Williamson 是一位泰裔澳大利亞藝術工作者和資助申請書撰寫人，擁有音樂行業、青年藝術、市場行銷和數位述事的背景。Kim 熱衷於支持多元文化和種族背景的藝術家，並擅長通過資助申請、創意策略、可持續的商業實踐和藝術家發展來支持創作者取得傑出成就。她是 Digikillaz 唱片公司的經營者、Seed Fund 藝術家管理研習坊的校友，以及 AIR Women In Music Program 的首屆參與者。她是支援當地獨立音樂人和團體的墨爾本獨立創意機構——Melbourne Minute 的聯合創始人。Kim 現已為多個音樂人、樂隊和藝術家團體籌集了超過 22 萬澳元的藝術資助，並且是 Western Edge Youth Arts 的發展經理。

Joseph Norster

These Are The Projects We Do Together 擅於與所謂「有問題」的地方或場所合作，並在這方面的工作備受讚譽。團隊透過建築、設計、嵌入式教育、維持、看護、運營、創意項目和開放予公眾等方式，重新把這些「有問題」的地方定位為重要的、有創意的和具社群包容性的空間和社區。

我們目前正在管理三個項目：位於 Market Square 的 Testing Grounds，是墨爾本市議會的一個創意基礎設施和城市更新項目；位於 Brunswick 的 Siteworks 是一個屬於地方政府的社區和創意發展場地；位於維多利亞州 Otway Ranges 的 The Quarry 是我們的修復計畫正在購納的一個砂岩採石場。它將被改造成一個大型的跨代研究、藝術、設計和教育中心。

我們採用的是「專案中的專案」模式，意即主要專案容納並促進各種較小的合作項目，以促進更大專案生態系統的健全和活力。這些較小的項目通常是自發的，具有公共成果，而且帶有將不同行業、創意從業者和學生團體聚集在一起的元素。

我們的工作主要是自發的，並源於我們對做正確事情的願景和對世界的好奇心。

Joseph 熱衷於將公共空間帶入生活。他的職業生涯專注於為一系列公共和私人客戶提供複雜的專案。Joseph 擅長與地方政府團隊密切合作。他對地方政府的重要性的理解和承諾令其創造性的意念得到真正的發展和實踐。多年來，Joseph 為悉尼市議會、布里斯班和珀斯市議會、達爾文市議會和墨爾本的十多個地方政府，包括墨爾本市議會和維多利亞州地區議會制作了不同專案。

Pete Cohen 是一位資深音樂人。他非常熱愛與他的樂隊 Sodastream 一起創作和表演樂曲，在過往 20 多年已發行了五張專輯，並在 13 個國家進行國際演出。Pete 也是一名系統革新者和協作籌畫專家。他與不同團隊和大型機構合作，解決企業的挑戰，提高社會意識，並為未來提升技能。Pete 擁有橫跨心理學、傳訊、音樂、商業和科技的背景，並以此聚集和領導來自不同職能、學科、部門和機構的人們一起合作以達到共同目標。Pete 透過如 Flying Robot School 和 Random Hacks of Kindness 的社會倡議專案，以其深厚的科技和商業經驗說明個人和社區組織獲得創造公共價值的技能和方法，使

他們能夠參與數位經濟。他現職於 RMIT FORWARD，主要探索未來的技能和勞動力轉型，並特別關注尤其是藝術家和自由職業者等工作類型的日益網路化。

Priya Srinivasan 是一位舞蹈家/編舞家/作家，她的表演和寫作致力於解決社會正義問題。她為國際和國內的藝術節編排了多個獨舞、雙人舞、合奏和大型項目，並與阿姆斯特丹冬宮博物館、柏林牆紀念館、上海外灘美術館、倫敦 Showroom 畫廊、Dakshina Chitra and Spaces Chennai、Adishakti Puducherry、Highways Los Angeles、DCA Darwin、Dancehouse 和 Bunjil Place 合作開展了大型專案。她的跨文化工作的大跨度主要集中在女權主義的合作上，最引人注目的包括。“Churning Waters”是原住民/印度人的合作作品，在印度和澳大利亞藝術節上巡演；“Encounters”是與安得拉省被邊緣化的 kalavantulu 社區的世襲藝術家 Yashoda Thakore、英國/斯里蘭卡維納藝術家/作曲家 Hari Sivanesan 以及 Bunjil Place 的墨爾本交響樂團合作。和“杜爾加編年史”，這是一個多學科的沉浸式作品，在 Artshouse 將舞蹈和 12 名婦女組成的卡納提克合唱團結合在一起，重點是預防對婦女的暴力。她是 Sangam 的聯合藝術總監：南亞和散居地的表演藝術平臺和節日，她在 2019 年創立了該平臺，並在資助的平臺上展示了 200 多位藝術家，作為對墨爾本有色人種藝術家缺乏機會的一種糾正。她擁有美國西北大學的表演研究博士學位，是廣受讚譽的書籍“Sweating Saris: Indian Dance as Transnational Labour”的作者。

Tammy Wong Hulbert 博士是一位華裔澳大利亞藝術家、策展人和皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 藝術學院的學者，在藝術碩士（藝術管理）專業講授策展課程。她也是 International and Art: History + Theory + Cultures 的統籌。Tammy 的研究重點是「策劃具包容性的城市」，通過與新移民社區的創造性合作，在全球化的城市背景下關心和表達他們的觀點。Tammy 的藝術實踐源於她對表達文化間多層次和碎片化空間的興趣，因為她生活在一個超級多元化的後殖民社會。作為一名策展人，她曾在悉尼、墨爾本、北京、上海、蘇州和香港的畫廊、博物館和公共空間與眾多亞洲當代藝術家合作。

製作單位

楊俊璋 (Wilson Yeung) 是一位藝術家—策展人、研究人員和創意製作人。他目前是皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 建築與城市設計學院 (School of Architecture and Urban Design) 的博士生。楊氏是國際獨立策展人協會 (Independent Curators International) 的合作者，也是上海大學上海美術學院上海策展人實驗室的校友。楊氏的特別興趣在於集體策展實踐和澳大利亞背景下的亞洲當代藝術。他以實踐為基礎的研究——「Curating In-Between」側重於探索策展人和策展實踐的作用，以發展集體策展策略和框架。這項研究闡明了策展人的實踐，審視了策展人作為“文化合作者”在促進跨文化合作中的角色。

Katherine Lee 是一位來自香港並現居於 Naarm/墨爾本的文化管理者、創意製作人和藝術籌款人。她熱衷於透過跨藝術形式的活動來促進藝術與社會之間的聯繫，曾舉辦多個文化項目包括社區藝術節、教育課程、戲劇表演、文化旅遊和展覽計畫。Katherine 也熱心於文化企業管理，並尤其關注藝術機構的財政可持續性。Katherine 在墨爾本大學(University of Melbourne)創立了 Arts Managers Society 並擔任主席，同時獲得澳洲維多利亞州立圖書館(State Library Victoria) StartSpace 頒發未來始創人獎學金(Future Founder Scholarship)。她在墨爾本大學完成了碩士學位，並被列入院長優秀學員名單及獲得墨爾本研究生獎學金。Katherine 曾在多個藝術機構中擔任製作人、項目統籌、和發展職位。

Curatorial Collective

由墨爾本皇家理工大學(RMIT)的研究生所召集的 Curatorial Collective 是一個藝術家主導的組織。組織旨在產生創新的見解和新的知識，使新晉藝術家能夠在社區中發展和貢獻他們的潛力，並加強文化多樣性和包容性。它試圖通過以亞洲文化為重點的計畫來實現這些目標，這些專案為新晉的和多元文化背景的藝術從業者提供了跨層次和跨學科的聯繫和合作。