

將日常拉入一種 集體創作

黃海鳴 × 毛家駿

談創意市集與在地文化
相互鏈接深耕

文 | 劉致良

圖 | 黃郁芳、毛家駿、吳欣穎

2012年台北「好樣本事」獲選為全球最美的20間書店之一，背後的推手是毛家駿先生（以下簡稱「毛」），該年他也創辦了「時常逛市集」，邀請朋友一起玩市集。他經常踏查日本與台灣不同的古道具市集，也在台北市中山區有自己的小店「時常在這裡」。

「牯嶺街」是台北著名的文化觀光景點，其中最著名的「書香創意市集」，已經連續舉辦了十五屆，創辦人黃海鳴先生（以下簡稱「黃」），他也是國立台北教育大學文創系教授、北美館的前館長，從十幾年前就開始透過「創意市集」型態，推廣藝術與文化。

本次邀請兩位一同來談談，台灣的創意市集，為何有趣？背後又串聯哪些不同的藝文社群？

毛家駿（左）與黃海鳴（右）以不同角度切入對話，分享創意市集與在地日常相互鏈接深耕的可能性。

Q 心中理想的創意市集型態？

黃：因為我是搞藝術的，藝術能量從殿堂放到街頭，很不一樣。我不太喜歡在一個乾乾淨淨的廣場或草地上辦市集，我喜歡在「真的」街上。創意市集也像是一個大型的展覽，光是攤位怎麼擺，它的顏色，該放入哪些裝置、音樂與戲劇等，甚至是街頭論壇，都需要設計，才能成為好的市集。

毛：我對「市集」的想法，其實是找了一些好朋友，看他們最近有什麼新的作品，加上我最近正在做的東西，用一個市集的方式呈現出來，像朋友們彼此的聚會。譬如舉辦「時常逛市集」的時候，邀了設計師何佳興一同參與，我找來一台老腳踏車和一只斑駁的木箱，組成移動式書本展台放置佳興設計的書。透過這樣的互動，讓市集不單是物件的販售，也是和參與的朋友之間的分享跟交流。

黃：我們的準備時間很長，會辦展覽、工作坊，每年都有一個特別的主題，例如第十五屆的主題是：「家居・連環畫」，之前則有「書的日用品」、「工具書」等不同主題。牯嶺街平時很荒涼，可是書香創意市集的時候，動員非常多學生和社區裡的人，裡面會有豐富的色彩與活動，也跟周邊的商家配合一些折扣的活動。我們也幫獨立出版做了比較集中的展區，有台灣、大陸、香港的獨立出版。2015 年「城南藝事」，則把市集做成「街道博物館」。

毛：在日本旅行時，我不喜歡安排好的行程，常會發現有些小站，居然還保留了昭和時期的樣貌。我覺得很有趣，那些空間和物件都有長久的延續性，可是現在卻漸漸變少了，我希望可以把過去的記憶找回來。譬如已經沒有用的老衣架，可以變成餐巾紙的捲軸，延續物件的生命，而非只是收集與販售。我很喜歡物件可以延續或轉換，這是在尋找東西方面很大的原則。我不喜歡塑膠類的東西，喜歡回到最原始狀態的東西，譬如木頭啊、玻璃啊，這些是人的手去創作出來的東西。台北的赤峰街以前是打鐵街，賣很多汽車器材零件，有一次我經過一間店家，看到很多工具箱，我很喜歡他使用很久的痕跡，於是買了二、三十個，現在都拿來放我的鞋子，一個工具箱一雙鞋子，堆起來變成一片牆。

黃：這可以辦展覽啊！

毛：哈哈，滿有趣的，只要一點點小小的轉化，可以讓生活空間有不同的樣子，而且以後也可以有其他變化，因為它其實是活性很高的東西。

Q 除了善用當地街道，創意市集還可能跟在地社群與文化有更深入的連結？

陳佩潔（黃老師長期合作的助理，以下簡稱陳）：「金頭獎」是我們一直持續在做的，我們要求藝術家必須為牯嶺街做一件與在地有關的作品，這不是一個多大的比賽，但這是我們對社區小小的回饋，象徵我們對牯嶺街的定位與想法。我們並不是一個主導的角色。

黃：是互相串聯的角色，當藝術家沒有人和他串聯的時候，會很寂寞的。很多以前還是小咖的藝術家，我們就跟他們合作了，現在都很大咖了。他們有社運的社群，有表演、文學、藝術或文創的社群。創意市集不只在街道上，也是不同社群間的串聯。像是藝穗節、台北設計師週、台北詩歌節都會跟牯嶺街合作，我們在戶外搭一個舞台，可以一直有活動，維持好幾個月，把時間拉長。

陳：因為經費很有限，所以彼此可以借力使力。

黃：我們曾經晚上辦過「肥皂箱」（源自於倫敦海德公園，只要站上木箱就開始表達言論自由的方式），當時天色已經暗了，大家可以一起討論社區的議題，你要知道那種感覺還真好！比一個正式的空間更好，可以直接用手指出來社區哪塊有問題。

毛：都是當地居民嗎？

黃：都有，有學者、專家，也有當地居民，我覺得通過市集創造人與人之間的關係很有趣。我們也受都更處的委託，從都市規劃的角度，把附近所有重要的建築與街道在地圖上全部列出來，配合學校、交通要塞，做通盤的研究，規劃不同特性的藝文區域。

Q 舉辦、逛創意市集，其實是把生活本身拉入一種集體創作？

毛：當然啊，我很喜歡這種創作與變化的感覺，即使是拿同一個蛋糕出去，我也會使用不同的道具。常常在想客人把東西拿回家之後，那些物件又會發生什麼其他的事情。我的物件變成他的風格的一種，我反而不會想去影響他也變成我的風格，因為每個人都有自己的樣子。

黃：舉辦展覽與市集，雖然無法完美，可是能創造彼此的影響。讓大家都出來，有機會見面，並且去談論社區，了解彼此。我們也邀請博物館的志工一起來做「家庭故事屋」，把跟自己家庭的重要回憶放入一個 PIZZA 盒子裡，變成一本「生命之書」，發現每個人都有一些很有意義的東西，變成「行動圖書館」。我們其實是透過展覽或市集，促成這些東西跑出來，讓不同的生命彼此被看見與溝通。

Q 市集舉辦多了，創意容易制式化，該如何維持源源不絕的創意呢？