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。為了讓大家都有認識和聯繫彼此的機會，首次會面我們將以一起茶聚作結。

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? 第四節上半場由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。 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。

29/4/2023 2pm-4pm

場地: Footscray Community Arts, Basement Theatre

本節探討多樣化的藝術舉措和社區創新如何提升社會意識和完善未來的技能。來自維州多元文化藝術協會（MAV）的Andy Millar，將分享他的團隊在維州充滿活力的藝術環境中宣導文化多樣性的工作。Andy將介紹提倡移民身份在原住民領地內獲得認同的藝術舉措，強調培育一個慶祝多樣性的包容性社會的意義。

墨爾本音樂人Pete Cohe同時是研究跨學科項目和不斷變化的勞動力的複雜性的學者。Pete將分享他在創意產業中駕馭挑戰和機遇的經驗，及對藝術家作為自由職業者工作的獨特觀點。

13/5/2023 2pm-4pm

場地: Fringe Common Rooms

來自Sangam的Priya Srinivasan博士將通過講述她在戲劇界與難民、移民和多元文化社區合作的豐富經驗，瞭解如何將他們強大的故事巧妙地編織在一起，以提升邊緣化群體的聲音。學者、藝術家和策展人Tammy Wong Hulbert博士將帶領我們回顧她與墨爾本澳華博物館(Chinese Museum) 的合作，以及她如何在Maroondah市策劃了一個充滿感染力的展覽 - “[安家：澳洲華人的故事](https://www.chinesemuseum.com.au/becoming-home-stories-of-chinese-australians)”。

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，引入了自己的人類生態學背景，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沈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。

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説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。

Andy Miller. Multicultural Arts Victoria(MAV) 聯合總監及總經理

Andy Miller最初在堪培拉藝術學院學習繪畫，之後在劇院工作了幾年，然後致力於建立社區部門的藝術項目。在兩個地方政府擔任藝術和文化官員數年後，Andy開始在州公共服務中擔任各種高級職務，包括在Arts Victoria和Creative Victoria工作，並被派往Creative Partnerships Australia擔任高級項目經理。除了擁有藝術學士學位外，他還擁有墨爾本大學的公共政策碩士學位和藝術管理研究生文憑。

製作單位

楊俊瑋 (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」側重于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也熱心于文化企業管理，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。