財團法人國家文化藝術基金會
2013 藝文風向球

創作・跨界・平台
藝文補助觀察座談會

案 例 分 享 摘 要

【跨域思維】/林昆穎(豪華朗機工藝術家)

【當藝術與科技相互啟發或牽制的時刻】/孫平（一當代舞團製作人）

【Herstory—「影像」•「詩」•「插畫」的跨界創作歷程】/游書珣(詩人及紀錄片導演)

【創作/策展的藝術生產模式】 /吳達坤（策展人）

【談製作平台角色及資源整合的思考與方法】/李慧娜（創作社劇團行政總監）

【這樣又小又擠，好嗎?---超親密小戲節之不可能任務】/石佩玉(飛人集社劇團團長)

時間：12/16 (一) 10:00~17:00

地點：台北國際藝術村 幽竹廳

跨域思維

內容摘要

- 豪華朗機工由個人藝術家- 張耿豪、張耿華、陳志建、林昆穎，轉型為兩個團體- 豪華兄弟/朗機工新媒體團隊，在 2010 年整合成全新「豪華朗機工」 。
- 我們以「合作」為創作主題，跨領域、跨概念、跨新舊科技，用不同邏輯同時思考一件事，定義出「混種」精神。
- 透過對自身環境的觀察，來發想計畫，不限對象、媒材、技術與規模，並有機地與他者共生作品，創造出新的邏輯，留下完整經驗發表為作品。
- 作品「日光域」持續改良至今，為一現地製作類型作品，也是豪華朗機工第一件獲收藏的作品。

作品分享

【日光域】

結合活動與電子裝置， 透過豪華朗機工發起回收活動，號召群眾捐出家中棄置不用的燈具，並經團隊創意設計後，完成操作空間光質感的作品。【日光域】利用電子控制技術，獨立調變每一顆 LED 燈泡的明暗，讓太陽陰晴圓缺，在展場中產生不同的光影變化。

2012 日光域・國美館_2012 Solar・NTMOFA

https://www.youtube.com/watch?v=oi57LGU2tqU

2013 日光域・寶藏巖(安裝紀錄)_2013 Solar・Treasure Hill Artist Village(Setting)

https://www.youtube.com/watch?v=H7GKFXHqMWo

【天氣好不好我們都要飛】

由〔合作共感〕概念出發，【天氣好不好我們都要飛 】 是與台新銀行文化藝術基金會共同企劃，發展出來的複合型創作。延續豪華朗機工關注的兩大主題—「照顧(Project Woodpecker)」與「混種(hybrid))」，透過一隻手工模型鳥，經由電腦 3D 影像程式運算後，製成 37,200 張編號空白鳥圖紙，從而開啟了一段孩童間的繪圖飛翔旅程。

天氣好不好我們都要飛(完整版)_Fly! no matter what (Full version)

https://www.youtube.com/watch?v=iwXOj3NPeZM

講者簡介

林昆穎 / 豪華朗機工

豪華朗機工由個人藝術家- 張耿豪、張耿華、陳志建、林昆穎，轉型為兩個團體- 豪華兄弟/朗機工新媒體團隊，在 2010 年整合成全新「豪華朗機工」，英文團名「LuxuryLogico」。我們以「合作」為創作主題，跨領域、跨概念、跨新舊科技，用不同邏輯同時思考一件事，定義出「混種」精神。透過對自身環境的觀察，來發想計畫，不限對象、媒材、技術與規模，並有機地與他者共生作品，創造出新的邏輯，留下完整經驗發表為作品。

當藝術與科技相互啟發或牽制的時刻.....

內容摘要

YiLab. 一當代舞團於 2005 年成立，團隊負責人為蘇文琪，合作團隊成員皆為台灣各領域活躍的藝術家。現今致力於新媒體與表演藝術的實驗與結合，嘗試從新媒體的思維中，重新探索表演藝術的可能性，延伸當代藝術面對數位時代衝擊所帶來的提問與省思。

團隊理念為：一個作品中沒有唯一的中心媒介，只有看似相同卻又互相衝擊的概念；每位受邀參與的藝術家都是一個獨立的個體，皆可獨立創作，自由提出各種觀點以深入作品命題之核心。

然而，在新媒體表演藝術的創作與製作過程中，藝術與科技之間依存的關係，會因為應用的新媒體技術所需要的實驗與研發，產生各種預料外的變化。如何讓科技形式呼應藝術主題，且在技術研發設計的過程中，找到相互啓發的契機；又或者，當實驗遇見難題，必須調整應變之時，藝術創作群要如何應對處理。此外，新媒體表演藝術的團隊組成，時常跳脫過去舞蹈戲劇製作的團隊規劃，期許以較為開放平等的態度，討論表演與視覺藝術兩種領域在創作結合中的各種可能，卻又要避免有多頭馬車領軍的失焦危機，這樣開放性的討論機制，要如何發展，也是我們不斷思考的重要層面。以下 5 點是舞團製作新媒體表演節目時，持續衡量評估的原則性方向。

1.從藝術概念出發，引導科技運用的可能方向

2.藝術概念如何與技術實驗連結，由抽象思維走向具體落實

3.技術實驗受挫時，藝術層面應對的方法或原則

4.創作／製作期的時間控管／進度控制

5.保持開放性討論（共同創作）的精神，而不拘泥於其形式

以 2012 年的科技與舞蹈跨界作品『WAVE 城市微幅』為例，強調跨界合作時，彼此之間觀念溝通、取捨的重要性，在跨界製作作品的過程中，團隊必須花許多時間在評估、實驗計畫的可行性，並在不斷調整、抽換元素的過程中，重建作品的樣貌。在這個不斷溝通的過程中，「共同創作」的概念過於理想性，儘管需要保持開放性的討論，但在不同的製作階段，仍應由各領域的專業人才引領主導。同時也鼓勵創作人在平常看展演的經驗中多多去認識和接觸不同領域的藝術家，藉此尋找可能合作的對象。

講者簡介

孫　平

偶然機緣在法國歌劇院後台實習，被節目的幕後工作深深吸引，轉而開始了表演藝術的自由工作者生涯。於 2007 返台後，持續協助台灣與法國之間橫跨各類藝術領域如戲劇，當代舞蹈，新馬戲，傳統戲曲，電影，裝置藝術與電視節目的交流專案。近期沈迷於新媒體表演藝術的實驗製作，協助蘇文琪統籌一當代舞團的節目製作與國際巡演，亦參與旅歐編舞家孫尚綺台灣的節目製作與亞洲巡演。

Herstory—「影像」•「詩」•「插畫」的跨界創作歷程

內容摘要

■ 形式的跨界—詩和其他藝術領域的結合

1. 「影像詩」：強調詩作具「畫面性」的特質，以停格動畫創造具詩意、手工質感的詩作，如：〈造詩術〉、〈黑色詩〉。
2. 「插畫詩」：詩作配合「插畫」創作，在詩與圖像的共同閱讀中，創造作品互補的互文性。

■ 內涵的跨界—在詩裡的其他藝術領域

1. 「文字詩」：在詩語言及意象的營造上，結合其他藝術領域的元素，如：詩與現代舞的結合，〈公路之舞-寫給段氏日玲與蘇莉娜〉，將現代舞元素融入詩語言及詩意象的營造，將兩位受虐婦女：外籍新娘段日玲與印尼勞工蘇麗娜，化身為舞者，以公路為舞台，舞著她們受虐棄屍的不堪故事，也以最後氣力舞著求生之舞。本詩獲得林榮三文學獎首獎肯定。

- 寫詩寫了不算短的時間，但除了文字本身，我更有興趣以詩來進行跨界創作，以下將分享我的相關作品。

一、影像詩：

為了追求某些畫面上的手工質感，我經常使用停格動畫(stop-motion)來表現。近年來的作品較完整的有《獻給獨角獸》、《造詩術》、《小孩》、《黑色詩》等，我將說明各作品中詩的表現方式及製作過程，並於現場播放影片集錦。

二、劇場投影：

在研究所時期，我結識了一些劇場界的朋友，於是有機會與他們合作，我通常負責投影的部分，根據劇本適度加入影像，以營造詩的氛圍，範例作品有《模擬市民》、《看•病》等等。

三、文字詩：

除了把詩放進其他藝術形式裡，我也嘗試過把其他藝術形式放進詩裡。如 2009 年，我以《餐桌上的陌生人》一詩獲得聯合報文學獎評審獎，頒獎典禮上，由詩人管管朗讀該詩文，同時有舞者在場上演出現代舞，自此我有了想法，就是將現代舞入詩，於是 2011 年我以這樣的概念，創作《公路之舞-寫給段氏日玲與蘇莉娜》一詩，獲得林榮三文學獎首獎。

四、插畫詩：

近來，我也嘗試將自己創作的短詩配上插畫，或者將自己創作的插畫配上短詩，實驗出圖與文的互文效果，期盼未來能集結出版。

除了精進目前所作的類型，其他未來也想嘗試的跨界類型有(音樂)歌詞、(詩意的)紀錄片等，並期望與各領域的創作者合作，激盪出更多關於詩的想法。

講者簡介

游書珣

現為自由藝術工作者，創作領域包含新詩、影像詩與插畫，為 2009 年優秀青年詩人獎得主。詩作〈穿過葉尖的名字〉甫獲 2013 年聯合報文學獎新詩首獎，其他詩作曾獲林榮三文學獎首獎、吳濁流文藝獎首獎等；影像詩《造詩術》曾獲台北詩歌節數位影像詩類首獎、實驗短片《找》亦曾多次入圍國內外影展。近年來創作不輟，履獲國家文藝基金會補助，創作紀錄片《繞著我旋轉的撒比西星》、圖文詩集《一隅》、詩集《天使降落的途中》等，期盼來年將作品集結出版。

創作/策展的藝術生產模式

內容摘要

- 藝術家擔任策展人的情況早在上世紀60六零年代“策展人”這個名詞尚未被使用即開始。
- A.策展人是為藝術家服務，並且作為藝術作品當中和廣大群眾中的橋樑。
- B.作為藝術家創作中的額外的一雙眼睛，提供必要建議。
- C.而策展人/藝術家可說是介於公眾、創作者之間的中間人。
- 而策展人和藝術家的最理想關係：相互“承諾” （Art of Engagement），的伙伴關係。
- 視覺藝術家/策展人如何和社會對話？
- 台灣視覺藝術發展已經從早期個人單打獨鬥進入，到成立工作室、集體策展、創作的聚落形創作樣態。
- 藝術家以團體形式進駐空間，對視覺藝術創作而言，空間並非僅是展演，而是網絡建構及長期的創作支點。透過空間能量自然形聚而成的環境，能夠發展成上下游的產業鏈。藝術家/工作室其實是各項文創產業的源頭。
- 今日藝術家的工作室仍可能是最有解放性格的空間，它作為公共空間與藝術家群體乃是一體兩面，以空間最為創作基地或以空間作為平台，進而生產展覽、交談與新事物等可能性。
- 政府應透過各項政策、租稅獎勵閒置空間的開發，可活化各地蚊子館、解決少子化問題、提供全體視覺/表演藝術工作者更多的舞台。

分享內容主題:

1.藝術家/策展人的身份轉譯
2.策展可以視為一種創作平台嗎？
3.案例介紹：18間藝術村、「空場」、奧德賽工廠、OCAC....等
4.藝術家（群體/聚落）身兼策展者的多重可能

講者簡介

吳達坤

1974 年生於台灣台北，1995~2000 就讀於國立藝術學院（現國立臺北藝術大學），2002 年國立臺北藝術大學美術創作研究所畢業之後分赴芬蘭北歐 NIFCA 國際藝術村（2002 ）、紐約 Location One 藝術村（國巨科技藝術創作獎）（2005）、紐約 ISCP 國際工作室與策展計畫（2006）、東京 Tokyo Wonder Site (2008/2012)、韓國釜山 Open Space Bae 國際藝術村（2010）等地駐村。

專長為影像裝置、新媒體藝術、公共藝術等範疇，吳達坤長期關注各類文化生成演變的過程，重視藝術生產的現場性與對話進行，反思文化體制中「交集/悖離」的核心面貌，試圖透

過創作展開多元的對話機制，藉此直視普羅大眾對於現實/歷史/慾望中的諸眾問題。呼應於藝術、文化、歷史或者全球化轉移的文化生產面向。近期互動錄影作品「迷樓-系列」持續受到國際各大展覽、美術館、機構邀約如國立臺灣美術館、韓國光州美術館、韓國釜山美術館、美國羅德島設計學院、中國廣東美術館、澳門塔石藝廊等地展出。作品亦被國立臺灣美術館及澳洲白兔美術館等諸多國內外基金會、私人藏家典藏。長期觀察藝文生態之外，亦從事教學、策展、出版、劇場…等工作，作品多次於台灣、英國、芬蘭、瑞典、西班牙、冰島、美國、印尼、中國、 日本、韓國、澳門…等地展出。

現任為國立臺北藝術大學關渡美術館策展人、臺北藝術大學動畫系兼任講師、La Vie 雜誌專欄作家。吳達坤為替代空間 VT ARTSALON (非常廟藝文空間) 發起人，擔任第二任總監。亦曾任中華民國視覺藝術聯盟理事、台北當代藝術中心協會發起人、視覺藝術政策監督聯盟發起人、台灣文化創意產業促進會發起人。 2011 年於高雄市立美術館所策劃之《後民國-沒人共和國》展覽獲得第十屆台新藝術獎評審團大獎、當年度藝術家雜誌評選十大公辦好展覽第一名。其餘策展有：《視域之方-臺灣當代藝術》紐約天理文化中心、 密西西比 JSU 人文藝廊（2013）、《替身術 II-台灣錄像新貌》香港中文大學（2012）、《替身術-台式錄像展》紐約 456 畫廊（2010）、《幻影劇場 —台灣當代新藝術》Blue Dot Asia 韓國首爾藝術中心（2008）、《ROOM19》關渡美術館（2008）等展覽。參與策劃則有：《第七屆釜山國際錄影藝術節》（2010）、《「夜視・台北」國際錄影藝術展》（2003）、《腦天氣》錄影藝術節（2003）… 等。

創作社與CS監製計畫--談製作平台角色及資源整合的思考與方法

內容摘要

以鼓勵原創為宗旨的創作社劇團，16年間除了創團的幾位核心資深編導作品之外，2011年起實踐思考多時的「啟萌」運動，開始了「CS監製計畫」；這是專為年輕編劇和導演而開啟的合作管道，藉由劇團藝術與製作的專業媒合，讓原本各自發光的年輕創作才華相互交會激盪，形成另一種光譜的燦亮。本座談將以「CS監製計畫」的兩部作品：《我為你押韻-情歌》及《檔案K》為案例，分享創作社在製作平台角色及資源整合方面的思考與方法。

1997~2010 時期

- 以製作劇團核心創作者作品為主。
- 宣傳行銷上，在風格迥異的創作者作品之外，努力建立創作社品牌。
- 品牌特質：多元劇場美學呈現、優質製作。

2011~CS 監製計畫

- 現已執行 2011《我為你押韻-情歌》、2013《檔案 K》兩個作品
- 為劇團創作注入新血，製作主導企劃執行。
- 尋找並媒合年輕編劇、導演，以創作社專業製作條件及資源，結合資深設計團隊共創新局。
- CS 監製計畫執行重點不只在作品，更在於提供平台協助人才的持續發展，促成更多創作的可能性。

講者簡介

李慧娜

創作社核心團員、行政總監、製作人。輔仁大學大眾傳播系畢業，英國倫敦 City University 藝術評論碩士。曾任牛耳國際兒童藝術節企劃總監、新象節目部經理、「網路戲劇學苑」總監、《表演藝術》網路雜誌主編、《新象藝訊週刊》編輯採訪。迄今擔任創作社 20 部作品製作人，並構思啟動創作社「CS 監製計畫」。

創作社劇團小檔案

●**團齡**：16 年（1997 年創立）

●**核心團員**：紀蔚然、周慧玲、王孟超、魏瑛娟、李慧娜、林靜芸

●**特邀合作編導**：符宏征、王嘉明、劉守曜、傅裕惠、呂柏伸、徐堰鈴、楊景翔、馮勃棣、詹傑、吳瑾蓉

●**迄今累積作品**：24 部

-大型劇場製作：《拉提琴》、「夜夜夜麻三部曲」、《少年金釵男孟母》、《瘋狂場景》等 11 部

-中小型劇場製作：《嬉戲》、《無可奉告》、《記憶相簿》、《愛錯亂》等 11 部

-CS 監製計畫：《我為你押韻-情歌》、《檔案 K》

摘錄（1997～2013）

-獲第十一屆台新藝術獎年度十大：《拉提琴》

-獲第三屆台新藝術獎表演藝術首獎：《嬉戲：Who-Ga-Sha-Ga》

-獲第二屆台新藝術獎年度十大、藝評譽為年度最好的戲劇演出：《驚異派對》

-入選國藝會「表演藝術 精華再現」:《驚異派對》

-三度入選國藝會「表演藝術 追求卓越」:《影痴謀殺》、《倒數計時》、《西夏旅館》

-應邀參加「台北-北京兩岸城市藝術節」於北京演出：《驚異派對》

-兩度應邀參加「亞洲當代戲劇季」於上海演出：《嬉戲》、《不三不四到台灣》

-應邀參加「兩岸城市青年藝術節」於北京演出：《不三不四到台灣》

-應邀參加北京「兩岸三地小劇場戲劇節」、上海「國際五城市民戲劇展演」:《我為你押韻-情歌》

這樣又小又擠，好嗎?--超親密小戲節之不可能的任務

內容摘要

1/ 核心概念

創造多元觀賞體驗，維持高品質精緻化，把一件小事做好。

2/ 運作方式

觀賞形式

*演出時間：每年十月

*演出場地：挑選台北三區，每一區三個小戲各在咖啡廳、書店、畫廊、餐廳、髮廊等非劇場空間演出。

*每場觀賞總時間約為 100 分鐘，包含三場各二十分鐘小戲及場地之間步行 15 分鐘

*每晚觀眾分為 3 組，每組 25 人，三地同時出發。每晚總人數為 75 人，票價：600 元 (三不同場地觀賞三齣小戲)

節目挑選

邀請三個國外的 20 分鐘舊作，邀請台灣不同領域藝術家製作六個台灣新作。每一場可觀賞一個國外節目和二個台溫新作。

行政運作

每一年組織專案行政團隊。除藝術總監、策展人以及票務經理外，專案人員包括：宣傳行銷、執行製作、技術總監、製作經理。

3/ 未來

可能面對的問題：觀眾的新奇感降低。

講者簡介

石佩玉

現任飛人集社劇團團長。

行政經歷/曾任創作社劇團劇團經理、製作人。鞋子兒童劇團製作人。獨立製作人十年資立，與莎士比亞的妹妹們的劇團、河左岸劇團多次合作擔任專案製作人。

創作經歷/作品以「偶」為主要創作元素，2004 年起擔任飛人集社劇團偶戲編導。曾與沙丁龐客劇團、河床劇團、NSO 合作，擔任戲偶設計製作。近期導演作品：飛人集社《初生》、《長大的那一天》、《消失—神木下的夢》、NSO《鼠際大戰》、NSO《2009 萬聖派對》。2011 年於美國愛荷華州 Grinnell College 導演製作《naked》。

策畫經歷/2010 年起策畫第一屆【Close to YOU 超親密小戲節】至今，策畫製作迷你小戲。