

國家文藝獎

第二十屆國家文藝獎得獎者

【第二十屆國家文藝獎】 得獎者

詩人 李魁賢

藝術家 撒古流·巴瓦瓦隆

作曲家 金希文

編舞家 姚淑芬

劇作家 陳勝國

建築師 黃聲遠

電影音樂創作者 林強（林志峰）

提名/評審委員名單

■ 各類提名委員名單

<u>文學類</u>	阮美慧、楊順明 (羊子喬)、許有吉 (許悔之)、駱以軍、廖志峰
<u>美術類</u>	林志明、蔣伯欣、陳泰松、陳懷恩、張正仁
<u>音樂類</u>	邱 瑗、邱君強、黃正銘、李和甫、趙靜瑜
<u>舞蹈類</u>	詹佳惠、吳義芳、何定照、周書毅、林亞婷
<u>戲劇類</u>	耿一偉、王麗嘉、黎家齊、郭亮廷、李舒亭
<u>電影類</u>	孫松榮、鄭秉泓、李泳泉、丁祈方、黃皓傑
<u>建築類</u>	殷寶寧、金光裕、劉木賢、劉舜仁、施植明

■ 各類評審委員名單

<u>文學類</u>	陳玉峯、鄭炯明、劉克襄、許俊雅、林淇瀟、彭瑞金
<u>美術類</u>	陳愷璜、林 平、李玉玲、楊永源、龔卓軍、陳貺怡、陳永賢
<u>音樂類</u>	徐玟玲、吳榮順、劉富美、張己任、蘇文慶、林淑真、陳樹熙
<u>舞蹈類</u>	王雲幼、鄭淑姬、林秀貞、楊桂娟、李曉蕾、陳德海、賴翠霜
<u>戲劇類</u>	姚立群、劉晉立、紀慧玲、卓 明、李國俊、林鶴宜
<u>電影類</u>	胡台麗、廖金鳳、郭力昕、小 野、王耿瑜、吳珮慈
<u>建築類</u>	龔書章、簡學義、安郁茜、黃健敏、阮慶岳

■ 決審團委員名單

李敏勇、邱坤良、鄭德淵、平珩、王嘉驥、何榮幸、馮賢賢、姜樂靜

李魁賢、撒古流·巴瓦瓦隆、金希文、 姚淑芬、陳勝國、黃聲遠、林強 榮獲第二十屆國家文藝獎

藝文界矚目的「國家文藝獎」於 12 月 5 日，由國家文化藝術基金會（以下簡稱國藝會）董事長林曼麗公布第 20 屆得獎者名單，分別為：詩人李魁賢、藝術家撒古流·巴瓦瓦隆、作曲家金希文、編舞家姚淑芬、劇作家陳勝國、建築師黃聲遠、電影音樂創作者林強。

為獎勵具卓越藝術成就、且持續創作或展演之傑出藝文工作者，國藝會自 1997 年開始每年辦理「國家文藝獎」，2015 年經董事會修訂辦法通過，調整為兩年一次受理推薦，今年是第一次間隔兩年辦理。

林曼麗表示，第 20 屆國家文藝獎從今年 5 月開始辦理推薦、提名，經過各類複審以及 11 月 27 日的決審，每個階段加總、共計超過 80 位提名及評審委員參與討論，今召開董事會通過得獎者名單，7 位獲選的藝文創作者，都以強烈的熱忱與旺盛的生命力，在藝術創作與展演的道路上努力不懈，臻至卓然成家：

李魁賢（80 歲），秉持「生在怎樣的時代，寫怎樣的詩」的詩觀創作，以敏銳的觸覺觀察世界事物，關心時代的形相也堅守批判的立場，主張詩作是詩人經驗的投射、對世界事物的觀察體驗，詩作之外，其評論、國外文學的譯介質量豐碩均精，對台灣文壇影響深遠。

撒古流·巴瓦瓦隆（57 歲），透過書寫、思考及創作進行全方位的藝術社會實踐，從文化踏查到教育推廣，創立部落學校，展現文化自覺。其創作穿梭傳統與當代之間，悠遊於族群過往的藝術與圖像，展現多重藝術能力與對當代社會的省思。

金希文（60 歲），作曲家暨指揮家，活躍於國內樂界，也在國際藝壇佔有一席之地，創作獨具風格，作品種類眾多、質量均佳，著重於探索如何在作品中融入台灣元素與意象，其音樂內容的邏輯敘述、作曲構思的嚴謹度，足徵為台灣代表性的音樂創作者。

姚淑芬（53 歲），透過女性細膩視角，創造多元而獨特的舞蹈風格，舞作關懷社會議題，堪稱近年跨域跨界風潮的重要人物，並積極與國際連結，打造舞蹈創作

平台，建構年輕創作者交流、發表、展演機會。

陳勝國 (63 歲)，少數由民間劇場密集實作訓練出來的劇作家及導演。編創的歌仔戲劇本，充分掌握語言、表演、場面、技術，展現戲劇表現力、手法靈活、風格獨具又親近觀眾，為台灣傳統戲劇開創新局。

黃聲遠 (54 歲)，「田中央工作群」創辦人，以一種「生活」的工作基調，在宜蘭耕耘、創作，以友善的環境思考、超越建築專業本身的侷限，尋求人和土地最自在的相處關係，豐富、自然地體現出「建築是在地的社會實踐」的理想典範。

林強 (53 歲)，電影音樂創作融入電子音樂風格及東方傳統音樂元素，透過音樂深刻勾勒電影情境，塑造完美的感知體驗，國內外多次獲獎。個人創作軌跡不僅包含知名導演，也積極與新生代導演、跨領域藝術家共同創作。

以上得獎者的藝術成就卓越，其精神與專業學養，對國內藝文環境發展具有深刻的影響與貢獻，可為國內藝壇典範。國藝會於今日公布得獎者，另將於 2018 年 3 月底、4 月初舉行頒獎典禮，分別贈予 7 位得獎者獎金 100 萬元及獎座乙座，以表推崇。

詩人李魁賢

■ 得獎理由

李魁賢耕耘文學一甲子，詩作具現實經驗與藝術功用，累積豐碩創作，豐富台灣文學內涵，致力於台灣文學之國際交流、推廣，為台灣文學發聲，且透過世界文學漢譯，在台灣打開世界文學之窗，是具有本土性與世界觀的重要作家。

■ 簡介

李魁賢，筆名楓堤，1937年生於台北太平町（今涼州街），畢業於台北工業專科學校化工科，曾任輪胎廠助理工程師、台肥南港廠工程師、設計公司廣告文案企畫、國際專利法律事務所副總經理等職，其後更投入發明專利事業，代辦專利申請和專利品外銷。

自小熱愛文學，1953年（16歲）開始在《野風》雜誌發表詩作，迄今超過一甲子依然筆耕不輟，創作橫跨小說、散文、評論、翻譯等，堪稱文學界述作最勤的模範生，國內外獲獎無數，包括英國國際詩人學會傑出詩人獎（1976）、義大利藝術大學文學獎傑出獎（1982）、韓國亞洲詩人貢獻獎（1993）、印度國際詩人學會千禧年詩人獎（2000）、行政院文化獎（2001）、孟加拉卡塔克文學獎（2016）等。

■ 藝術成就與作品評述

李魁賢是台灣戰後第二代重要詩人之一，創作和文學事業大致可分為四大區塊：詩作、詩論、詩評、譯詩。

李魁賢1953年開始發表詩作，1964年加入「笠」詩社，詩的創作量已逾千首，2001年文建會曾出版《李魁賢詩集》6冊，共收入773首詩作，之後又出版《安魂曲》、《秋天還是會回頭》、《我不是一座死火山》等詩集，今年有《存在與不存在：李魁賢漢英雙語詩集》。

他的詩作從年少青春的舞曲、中壯年代的嘶吼到邁入古稀之後的沉思詩語，內容具現實性與藝術性，重視詩意象的經營和語言之創造性，不做多餘、過度藻飾的風格，打動人心，代表作如〈紅蘿蔔〉、〈相思陶〉、〈鸚鵡〉等。

李魁賢主張，詩人不是只寫詩人自己的喜怒哀樂，詩寫的是眾生生活的甜酸苦辣，他的詩作從抒情開始、隨著生活經驗的擴展、心靈視野的開拓、思想的深化與開

闊，創作題材亦趨多元，從個人情念到現實關照、國族思考、歷史關懷，抒情之外也增加批判性與歷史性，如〈孟加拉悲歌〉、以二二八為題材的長詩〈安魂曲〉等，又如 1980 年代末以母語發表詩作〈红柿〉、〈行出歷史的監牢〉，融合「純粹經驗論的藝術功能導向」與「藝術功能論的社會功用導向」，建構「現實經驗論的藝術功能導向」的詩論，重視詩的文學性、戲劇性、同時展現台灣主體性，又深具普世價值。

「笠」是台灣戰後本土的現代詩社，成員當中，有人受到中國現代詩思潮的影響，多數是從日本現代詩汲取技巧及養分，李魁賢則是極少數不在這兩個詩根球擺盪的詩人，他從德國詩人里爾克（Rainer Maria Rilke）著手，另闢蹊徑。

李魁賢精通多國語言，花費不少時間與心血，譯介里爾克、波德萊爾、馬拉美、韓波、葛拉軾、卡夫卡、莎士比亞等世界重量級作家的作品，其中，里爾克的作品譯介最受國內外稱頌，包括《里爾克詩及書簡》、《里爾克詩集》、《里爾克傳》等。此外，他譯介的諾貝爾文學獎得主葛拉軾小說《貓與老鼠》，開啟了國內葛拉軾作品翻譯之先河，其他如：諾貝爾文學獎詩人卡度齊、瓜西莫多、謝斐利士的詩集、沙特小說《牆》、「歐洲經典詩選」25 冊等，堪稱國內外文譯作的經典，也是李魁賢對台灣文學的重大貢獻之一。

2003 年，台北縣政府文化局選錄出版《李魁賢譯詩集》8 冊，作者遍及歐、亞、美、非及大洋洲共 27 國、253 位詩人的 887 首詩。

1980 年代初期，李魁賢已參與台、日、韓為主的亞洲詩人交流活動，90 年代更帶動詩人組團參加各國舉辦的國際詩歌節，前往薩爾瓦多、印度、蒙古、土耳其、智利、古巴、孟加拉、尼加拉瓜等世界詩人聚會、推動國際交流，先後編印《台灣島國詩篇》（漢英雙語）、《台灣心聲：台灣現代詩選》（土耳其文）、《台灣詩人作品選集》（蒙漢雙語）、《詩人軌跡·台灣詩篇》（漢西雙語）等台灣詩選集，讓台灣詩走出台灣、推廣至世界，他的個人創作也有多國譯本。

李魁賢曾任台灣筆會理事長、國藝會董事長，不僅他個人擁有豐富的創作經驗和作品生產，也致力於將世界文學帶進台灣、將台灣文學推廣至世界，堪稱台灣文學第一人。

藝術家撒古流·巴瓦瓦隆

■ 得獎理由

撒古流·巴瓦瓦隆是一位創作與原運兼具的指標藝術家，超越現代國家的視野，投注藝術生命於傳統文化的追尋、保存與再創造。透過全方位的藝術社會實踐，不拘泥於任何領域，創立部落學校，展現文化自覺。創作穿梭傳統與當代之間的美學反思，悠游於族群過往的藝術與圖像，展現多重藝術能力與當代社會的省思。

■ 簡介

撒古流·巴瓦瓦隆，1960年生於屏東排灣族達瓦蘭部落，父親許坤仲（漢名）是排灣族口、鼻笛技能重要傳人、人間國寶，母親余素月（漢名）善編織、刺繡、繩結、民俗植物學，是部落古調傳唱者。1978年內埔農工電工科畢業，同年成立撒古流工作室，個人創作之外，也培訓石雕、陶藝、木雕人才，1980年起走訪部落田野調查，1990年代推動「部落有教室」喚起族人回歸母體文化，對部落文化紮根與推廣功不可沒，曾獲山胞十大傑出青年獎（1991）、民族技術終生成就獎（1998）、《祖靈的居所》獲金鼎獎優良出版品、台灣文化獎（2015）。

■ 藝術成就與作品評述

身為工藝家族 Pulima 世家後裔，撒古流將他對傳統文化的體認，內化為當代創作的元素，悠遊於部落傳統藝術與圖像，對於當代藝術形式的自由實驗與媒材不拘的美學性格，無論是繪畫、雕塑、建築或裝置，都能無礙其敘事原民世界的雄心，穿越在傳統與當代美學之間的反思。

撒古流的文化自覺早在 1970 年代末便已開啟，他將耆老們的記憶，透過圖文手稿進行系統性的蒐集、描繪與整理，如 1984 年展開失落古陶壺工藝的再製作工程，建立相關完整資料，除了將其運用在自己的創作，更透過部落學校傳承，將古陶壺製作技術薪火相傳，也為「部落有教室」計畫奠立雛型。

數十年的田調工作，撒古流深刻瞭解部落族人的生存危機，他先帶動並開發部落發展傳統手工藝，期待族人在適應現代社會的同時，也能以母文化為本，發展生計產業，讓傳統與生計接軌。著作《排灣族的裝飾藝術》是對傳統工藝全面性的研究成果。

1989 年，撒古流擔任傳統石板屋建築人才培育師，1990 年推動「部落空間改

造：石板文化復興運動」，他設計的屏東三地門長老教會禮拜堂，是台灣第一座融入傳統排灣族建築理論與實作教學的教會建築，對日後台灣原民教會的設計影響深遠，2006 年再以傳統元素設計三地門鄉公所，改變長久以來公家機關刻板的建築設計。

1990 年代撒古流參與原住民正名運動，1993 年推動「部落有教室：菁英回流運動」，為推動文化紮根的思想運動，1997 年出版《部落有教室》專書，到部落、大專院校演講，喚起族人對文化傳承及民族教育的重視，其作育英才的努力，培育出古勒勒、峨格、雷恩等當代原民藝術家，可說是原民文化運動的先行者。

1994 年李道明教授執導《排灣人撒古流》紀錄片，曾入選香港國際電影節、新加坡國際電影節、巴黎民族誌電影展等。

撒古流也是民間與政府溝通的橋樑和諮詢對象，2009 年八八風災後，擔任部落遷村重建委員會總召集人，帶領族人面對重建的歷程。

2015 年，撒古流與阿美族藝術家拉黑子，在高雄市立美術館舉辦「邊界敘譜：撒古流 VS 拉黑子」雙個展，透過電、光、火三個基本的宇宙元素，發展出其特有的藝術認識論，和這些基本元素共同運作來思考宇宙，凝聚出饒富當代性的原民藝術本體論，由原民藝術家為發動詮釋的主體，以部落神話與物質文明的重新創作和教育，進行實踐式的詮釋，指向原民部落的當代精神地理學處境。

撒古流的當代性，翻轉當代部落如何與國家折衝協商的表現模式，創造出當代部落藝術如何超越、與拆解國家疆域的想像，在政治、文化與藝術認同上，跳脫主流的現代藝術思維，多角度地取代廉價的想像共同體。

作曲家金希文

■ 得獎理由

金希文作品融入台灣當代元素與意象，形式與風格多樣且質量均佳。以人文精神關懷社會與時代，持續創作與展演彰顯藝術家之毅力與專注。積累多年作品發表，活躍於國際樂壇且深受肯定。

■ 簡介

金希文，1957 年出生雲林斗六，在日本接受中學教育後，前往美國 Biola University 就讀，再進入 Eastman School of Music 攻讀作曲、鋼琴、指揮，取得該校鋼琴與作曲博士之後回台任教，現為國立台灣師範大學教授，並擔任音契管絃樂團音樂總監。

金希文活躍於國內外樂壇，經常在國內外重要城市與音樂廳發表作品，是台灣戰後嬰兒潮世代當中，具國際能見度與移動力的代表性作曲家，國家管絃樂團出國演出時，也常選用他的作品，作為推介給歐美音樂界的台灣代表作品，他的作品揭示了台灣近 30 年來樂曲創作的發展樣貌，堪稱當今台灣最優秀的作曲家之一。1995 年曾獲中興文藝獎。

■ 藝術成就與作品評述

金希文是台灣近 40 年來、極少數能寫作大型管絃樂曲的作曲家。由於管絃樂團的編制龐大，作曲家必須嫻熟各項樂器的性能，才能做出千變萬化的樂器組合，同時也需熟識不同時代的管絃樂曲傑作、並接觸樂團實地演奏，才能有所體會，逐步精通。

金希文擅長將人聲獨唱、合唱，與大型管弦樂結合成宏大的交響樂作品，他大量使用打擊樂器，營造出現代感十足的音響效果，更將多種元素融入曲作中，探討生命與宗教，表達人道關懷，也反映當代社會。

金希文的創作，每頁動輒花上幾十小時的構思，方能落筆寫下各樂器演奏內容細節。相對於他所花費的心力與時間，台灣給予作曲家的創作酬勞卻是不成比例，若沒有強烈的藝術使命感與表達生命情懷的慾望，台灣作曲家內在的創作火苗不易長燃，而即使在這樣的現實環境下，金希文仍持續創作，維持旺盛的國內外發表活動，錄音也由國際大廠 NAXOS 唱片發行，實屬台灣中生代作曲

家最傑出者之一。

過去 20 年來，金希文是國內外音樂團體委創最多的台灣作曲家，他指揮的音樂會或有作品發表的音樂會超過 300 場，如紐約 Avery Fisher Hall、Carnegie Concert Hall、Tokyo Opera City Concert Hall、Vancouver The Orpheum、San Diego Copley Symphony Hall、Boston, Jordon Hall、Seattle, Benaroya Hall、東京文化會館、北京音樂廳、上漢堡易北愛樂小廳、慕尼黑王宮、Saint Petersburg、Prague 等。

德國知名音樂網站 Pizzicato 主筆 Remy Franck 在 2015 年撰寫的〈高度戲劇性之交響樂〉(Hoch dramatische Symphonik) 文中，評論他的作品時寫道：「台灣作曲家金希文並不如同許多亞洲作曲家，致力將民族傳統素材帶進西方管弦樂的脈絡，而是朝著西方的典範寫出尖端現代的音樂。他捨棄『智識化』的作法而著重表達音樂的戲劇性內容。」

以 1996 年完成的《第三號交響曲，台灣》(2015 年 NAXOS 唱片公司出版，指揮：呂紹嘉，國家交響樂團) 為例，創作靈感源於金希文決定返台定居，閱讀到許多台灣史的書籍內容，有感於歷史上台灣在外國強權為了商業利益所引發的敵意與操控下，壓抑其文化與獨立性思考，造成人民長期以來的苦難，故而創作此曲。

《第三號交響曲，台灣》分成 Plunder、Dark Night、Upsurge 三個樂章，以靈活的自由調性、多線條對位、音響堆疊、不定性塊狀結構等當代音樂語彙，透過尖銳吵雜、滑稽嬉鬧、語帶譏諷、盛大勇壯等個性描繪，間或引用台灣的歌謠做為指涉，高張力、扣人心弦的戲劇性聲音意象，刻劃出台灣過往的苦痛遭遇、心內的憂傷失落、鼓舞奮起迎向光明，道盡台灣的過去、現在與未來。

2008 年，金希文接受文建會與兩廳院委創的旗艦製作，創作出台灣唯一大型台語與英語並用歌劇《黑鬚馬偕》，精熟的音樂語法、精巧多變的配器法、強烈的情緒感染力、盛大的跨國製作，顯示金希文被國內外音樂界與藝術界肯定的地位。

編舞家姚淑芬

■ 得獎理由

姚淑芬以女性細膩的觀察視角、豐富的肢體語彙，營造幻化的舞蹈意象，創造多元而獨特的藝術風格，作品深入人心，展現雋永的美學高度。長期深耕台灣舞蹈環境，關懷社會多層面的議題。積極與國際連結，打造舞蹈創作平台，提高台灣國際能見度。

■ 簡介

姚淑芬 1964 年生，美國紐約大學第許舞蹈系碩士。2000 年成立「世紀當代舞團」擔任藝術總監至今，現國立台灣藝術大學舞蹈系講師。舞作不斷嘗試與實驗出獨特風格，從肢體融合語言、視覺等媒介，對社會議題提出質疑，《雙囍》(2002) 獲美國大學舞蹈節最佳創作獎、《一腳翻天》(2006) 為英國舞蹈城市舞蹈中心委創之作。2010 年展開跨領域的大型製作，《蒼穹下》從電影《慾望之翼》取得靈感，舞台上營造影像與舞者互動的真實、虛幻的交錯視角；《婚禮 / 春之祭》獲第九屆台新藝術獎表演藝術類大獎 (2011)。除此之外，《驅動城市》、《狂放的野蝶》應邀至奧地利林茲布魯克納藝術節演出等，都能看見她深耕台灣舞蹈的努力。

■ 藝術成就與作品評述

姚淑芬 1995 年自紐約歸國後開始獨立創作，2000 年創立「世紀當代舞團」，是台灣少數躬耕不輟、持恆創作的編舞家。每年推出的作品汲取各領域的創作養分，跨文化、跨文本、跨領域，跨儀式，不追求形式，也不標榜風格，不落窠臼地超越原有肢體語彙、藝術結構的藩籬，突破場域、推陳出新，激發出作品的原創性。對姚淑芬來說，舞蹈就是回到「身體」這個原點，誠實地與身體工作。她親自訓練團員，與團員一起探索新的肢體語彙。《婚禮 / 春之祭》結合王攀元 (第 5 屆國家文藝獎得主) 的畫作、和史特拉文斯基澎湃的樂曲，舞者扭曲的肢體語彙，跳脫現代舞既有的框架，挑戰台灣舞蹈之動作慣性與規範。

在跨領域的製作上，《器官感_性》與服裝設計師黃嘉祥合作，打造舞蹈與服裝共生、探討女性的慾望之作；《慾土》是與新加坡導演張子健合作，重新詮釋古典小說《金瓶梅》；受兩廳院委託製作的《蒼穹下》，姚淑芬鎔鑄電影《慾望之翼》

文本，無論是舞蹈與劇場形式的整合、影像與燈光媒材的運用、舞台設計的調配、文本選角的詮釋與表現張力，在影像與肢體創作的整合與掌握度上，這件作品可謂近年來現代舞跨域媒體藝術風潮之下的重要指標。

除此，《Pub 怕不怕》、《半成品》、《孵夢》、《一腳翻天》、《閣樓》、《大四喜》是姚淑芬取材於日常生活、反思人際關係之作。《海洋狂歡節》帶領觀眾遊走自來水園區，成為環境劇场的代表作；2007 年開啟歷時 6 年的「歡迎光臨·永康藝族」計畫，結合永康社區與當地商圈，開創社區微型藝術節的首例。

此外，與吳牧青在台北市立美術館共同策劃《誓·逝》，邀請台灣、日本、英國、澳洲的視覺、行為、裝置、音樂等藝術家，共同發表一場多元而異質的跨領域展演。

2014 年的《驅動城市》國際聯演，姚淑芬遴選的新秀，與日本、東京、香港、首爾的編舞家聯演 12 場。

2015 年「台北藝術節」結合澳洲墨爾本 Dance Massive 藝術節，共同製作《雙城交鋒》，遴選的台灣與澳洲藝術家作跨國交流，為台灣的表演藝術注入新血與活力。同年，姚淑芬受邀參與台灣國際藝術節 (TIFA)，與德國萊比錫芭蕾舞團於國家戲院同台演出，並力邀該團藝術總監馬里歐·施羅德為舞團編創《狂放的野蝶》，藉由肢體隱喻野蝶重生，傳達不朽意念，形塑台灣舞者的藝術深度。

2017 年推出的《破月》，從破骨敗家的民俗意象，轉化中華傳統文化的禮俗，舞者以緩慢內斂的肢體語彙詮釋傳統女性的嫵娜與含蓄，輕脆的碎瓦聲，扣住心弦震懾人心，舞台上婚禮儀式的縮影，無論是舞台設計、器物投射的象徵，紅線交纏的情愛離合，編創手法的處理與鋪陳，姚淑芬均表現出獨特的視角與絕美的舞蹈意境，被視為兼具東、西方美學的細膩之作。

姚淑芬是具創意、前瞻性的編舞家，以觀照生命自勉，歷經獨立草創的艱辛，嘔心瀝血的創作、從策畫社區微型藝術節到跨國藝術交流，尋求作品的真實，更致力於當代環境與人文關懷之探討與實踐。

劇作家陳勝國

■ 得獎理由

陳勝國持續編創歌仔戲劇本，掌握戲劇表現力、親近觀眾、手法靈活、風格獨具、卓然成家。其劇作題材廣泛、洞察深刻、寓意深遠，為歌仔戲開拓當代視野。從劇本到舞台，掌握精熟實務經驗，充分結合語言、表演、場面、技術，活化傳統戲劇。

■ 簡介

陳勝國，1954 年生於屏東縣萬丹鄉的「綿豐」戲院，19 歲開始編劇並擔任自家戲班「講戲人」，20 歲以《雙槍陸文龍》獲地方戲劇比賽南區「最佳武生」和「最佳編導」，展現他在編、導、演方面的實力。35 年來陳勝國發表劇場新作 40 齣，每年依循慣例為明華園年輕團員「講戲」，是滋養明華園子團「外台戲」的重要養分。1982 年《父子情深》、1983 年《濟公活佛》、1985 年《搏虎》、1986 年《劉全進瓜》獲得全國地方戲劇比賽最佳編導獎，1995 年獲十大傑出青年薪傳獎。《濟公活佛之雪狐情》曾獲文建會、法國文化部邀請赴巴黎圓環劇場售票演出，除此，明華園也到日本、曼谷、柏林、南非約翰尼斯堡、新加坡等地演出，陳勝國的編劇是明華園歌仔戲獨樹一幟不可或缺的元素。

■ 藝術成就與作品評述

明華園是台灣歌仔戲界唯一擁有專屬編導的劇團，首席編導陳勝國是明華園的「戲膽」，他的劇本取材廣泛，除了汲取歌仔戲傳承戲碼、發揚台灣民間即興編劇技巧，還加上對環境觀察的敏銳度、運用電影的編劇手法等，翻轉外台歌仔戲印象，重塑台灣民間戲劇的體質和風貌。

歌仔戲的「講戲」，指的是「幕表戲」、「即興戲劇」編創新劇目的方式，從編劇到演出，講戲人有一套工作步驟：選擇題材→構想劇情骨幹→擬訂「台數」→分派角色→講戲→局部套戲和排戲→演出時「顧場」等，當講戲人講完戲，演員利用化妝時間進行大略協商，便直接上台演出，這種即興戲劇的「台數編劇法」不靠文字書寫，而是靠想像力「想出一齣戲」，陳勝國就是這樣磨練出掌握戲劇骨幹的功夫。

1983 年，為了參加戲劇比賽，陳勝國開始提筆寫作《父子情深》，這齣戲受到學者推薦，進入國父紀念館演出。30 多年來，陳勝國創作幾十本公演大戲，至今

仍然運用「台數編劇法」為創作開端，一齣新戲先以「台數」寫出骨幹，在外台「做活戲」並修正，選擇其中發展得較好的劇目做為子團的公演戲，特別好的就進一步精緻化，成為明華園總團年度大戲。

陳勝國講戲極為詳細，交代故事的同時，也傳達表演的概念，包括人物情緒、身段和隊形，表現的正是民間通俗編劇的思維特質，作為「講戲人」，他採取「全方位」的方式創作，也以此成就他編劇和導戲的風格。

明華園長年在民間演外台戲，培養了他抓住觀眾品味的敏銳嗅覺。陳勝國提出編劇三大要點：一、節奏緊湊；二、把歡樂帶給觀眾，即使是灰色的劇情，也選擇以幽默的方式表現；三、主題嚴肅才能吸引觀眾，感動觀眾。

如《濟公活佛之雪狐情》、《蓬萊大仙》融合歌仔戲內台、外台表演風格，內容詼諧逗趣又富醒世意義，1980年代發表以來，國內外演出上千場。經典大戲《蓬萊大仙》系列是結合民間熟知的「蓬萊八仙」故事，其中〈何仙姑〉長達5小時，打破傳統戲曲演出時間限制。改編歌仔戲內台時期的連本大戲《貓神》，運用現代劇場的技術，打造飛簷走壁的奇幻場景，再現內台歌仔戲機關變景的趣味。

每年農曆8月1至3日、21至22日，明華園「黃團」在嘉義市地藏庵演出時，必定推出新劇目，陳勝國親自講戲，各子團都會派人前往參與演出，但主要是去聽陳勝國講戲，並將新劇目帶回自己的子團。

陳勝國可說是台灣民間即興編劇技巧的執行者和發揚者，從為娛樂觀眾而寫戲，漸漸把社會、人生的所思所感寫進劇本，並不斷拓展傳統戲劇編創的可能性。

建築師黃聲遠

■ 得獎理由

黃聲遠以自然與人文的環境思考，超越建築專業本身的侷限性，縫合社區生活與環境地景，將公共性延伸、擴展、連結成一個友善的流動網絡，體現出「建築是在地的社會實踐」的一種理想典範。以建築打開寬廣的環境及都會視野，從在地出發，回應與建構全球價值，展現建築中「人、時間、土地」的意義。

■ 簡介

黃聲遠，1963 年生於台北，美國耶魯大學建築學校碩士。1994 年移居宜蘭，從土地與生活出發、展開建築創作生涯，他主持的「田中央工作群」匯集宜蘭和台灣各地的有志青年，擺脫學院派的知識框架，從環境感知與自然系統的理解中，自在且自主地梳理出屬於宜蘭在地的空間環境創造，啟發了許多建築人回歸土地和從環境的節奏中，找尋建築與人緊密連結的本質，代表作有：羅東文化工場、櫻花陵園、雲門劇場等。

黃聲遠 2006 年獲選中華民國傑出建築師，2006 年、2018 年田中央獲選代表於威尼斯建築雙年展台灣館參展，2015 年應邀在東京「間美術館」展出，並從 2016 年底起赴歐舉辦巡迴展，這是台灣建築師首次獲邀至歐洲巡展。2014、2017 年兩度獲頒「遠東建築獎台灣傑出獎」，2017 年獲日本「吉阪隆正賞」，是首位非日籍建築師獲獎。

■ 藝術成就與作品評述

對照多數專業建築師掙扎在理想與為資本服務的天秤兩端，黃聲遠與「田中央工作群」選擇在宜蘭土地上耕耘，迄今超過 20 載，強調建築不應是孤立的的存在，而是拉長空間、時間之後、更有包容性的永續經營，點滴真實的社區營造與都市再生經驗，讓社區生活與環境地景縫合、融合。

1995 年的「宜蘭縣社福館」為前期代表作，此作預告黃聲遠日後的發展當中，十分特殊的兩點特質：一是對基地外周遭都市環境的直接介入；二是對使用內容強力參與建議的特質。

他以「宜蘭縣社福館」為基地，向外蔓延至「西堤屋橋」等，繼而串連當中的常民生活小巷，建構出以人的生活為主體的都市線性空間。然而，像這樣由下而上、以生活細節為出發的設計，必須付出漫長的時間與心力，但這樣自在的

風景，被視為黃聲遠「建築烏托邦」的理想，對抗全球化快速單一化下，個體生活必須面對自由可能因而淪喪的危險。

田中央團隊在宜蘭點滴累積真實的社區營造與都市再生經驗，長時間透過公共建築議題的投注與介入，引導居民與決策者凝聚共同的環境願景，讓社區生活與環境地景融合，將公共性延伸、擴展、連結成一個友善的流動網絡。

深耕宜蘭 20 多年，「羅東文化工場」形塑了羅東的地景參考線，「津梅棧道」、「丟丟噹森林」、「宜蘭美術館」等則構成城市的「維管束計劃」，黃聲遠與田中央工作群走出不同於西方建築之物性與技術思維的泥淖，除了持續演化的建築美學觀，更傳達出現代建築的幾種可能性，例如，單體建築可滲入城市公共空間，使用內容必須同時思考並連結都市與建築需求；又如，現代建築應確認真正服務的對象為何，且建築是與時間對抗的漫長路徑。

2015 年起，黃聲遠與田中央先後受邀至東京、芬蘭、愛沙尼亞、捷克、波蘭以及法國等國家巡展，美國哥倫比亞教授 Kenneth Frampton 也稱道：「有別於全球建築師仍持續將建築視為獨立的美學物件的慣性，田中央工作群則視建築與地景為一體，完全是『新視角』」，Kenneth Frampton 計畫在他的建築史論書籍《Modern Architecture: A Critical History》增修版中，納入黃聲遠與田中央的案例，代表台灣躍上建築的國際舞台。

電影音樂創作者林強

■ 得獎理由

林強作品融入電子音樂風格及東方傳統音樂元素，以音樂深刻勾勒電影情境，塑造完美的感知體驗。其電影音樂藝術成就名揚國際，在當代亞洲電影配樂別具風格，並積極參與跨領域的藝術創作，也將熱情奉獻於新生代導演及學生之影音創作。

■ 簡介

林強，本名林志峰，1964 年生於彰化，受到喜愛日本演歌的父親影響，開啟他與音樂最早的連結。高中時舉家搬到台中，開始學吉他、組樂團。1986 年退伍到台北工作，1990 年以《向前走》一曲成名，搖滾編曲、開創台語音樂新局，1996 年參與侯孝賢導演《南國再見，南國》電影配樂，初試啼聲獲得金馬獎最佳電影歌曲，林強從偶像歌手逐漸轉向音樂創作人發展，至今出版 10 張音樂專輯、7 張合輯、參與國內外 27 部長短片和紀錄片配樂，多次獲金曲獎、金馬獎電影原創音樂等獎項，《刺客聶隱娘》更獲法國坎城電影原聲帶獎。2015 年成立「志樂制樂工作室」。

■ 藝術成就與作品評述

林強 1990 年以一首《向前走》成名，成為偶像歌手，其以搖滾融合台語歌曲的創作，開啟了新台語音樂運動。1992 年，導演侯孝賢邀請他在電影《戲夢人生》當中，演出少年李天祿一角，此為林強與電影結緣的序曲。1996 年參與侯孝賢的《南國再見，南國》電影配樂，這是他首次擔綱電影配樂工作，其中開場曲〈自我毀滅〉獲得第 33 屆金馬獎最佳電影歌曲，初試啼聲之作即獲獎，日後更投身於電影配樂創作，林強從偶像歌手轉型成音樂創作人。

1990 年代末至 2000 年初，是台灣電影的乾旱期，也是電音在台灣盛行的時期，林強受 DJ @llen 之邀，以百科全書方式編寫《2001 電音世代：電子舞曲聖經》，同時揮別舞台，2000 年成立工作室，開始用筆記型電腦創作，也和不同領域的創作者合作，如 2002 年為葉錦添在故宮的「時代的容顏」擔綱配樂，也和潮州媽媽合唱團、南管王心心等團體合作，2003 年他和 DJ 友人們每個月一次在華中橋下舉行「和 Free Outdoor Party」，希望外界能以健康的態度面對電子音樂。2001 年林強再與侯孝賢合作《千禧曼波》，將電音融入台灣電影配樂，再獲當年

金馬獎原創音樂的肯定，他的作品也引起國外導演的關注，2004 年中國導演賈樟柯邀約共同合作，陸續參與了《世界》、《三峽好人》、《天註定》等電影，傳達當代中國人民在急速環境變化下的生活狀態，這段經歷也為林強的電影配樂生涯開啟更廣泛的面貌，包括新生代導演鄭有傑、姚宏易、趙德胤，日本導演藤田修平等，也都為林強的電音爆發力十足，時而簡潔俐落、時而餘韻環繞的魅力所吸引，紛紛邀請他加入電影製作團隊。

2015 年，林強以侯孝賢的武俠電影《刺客聶隱娘》配樂，奪得坎城影展電影原聲帶大獎，隔年再奪亞洲電影大獎最佳原創音樂，其融入電音、東方傳統民間音樂等元素特色，獲得國際電影配樂獎項的肯定。

林強和許多 VJ、視覺藝術家、舞蹈家、古琴音樂家、廟會表演團體、偶戲表演者，展開跨領域合作，也赴中國大陸、馬來西亞、新加坡、法國、瑞士進行電腦影音演出，2017 年兩廳院 30 年，在戶外藝文廣場舉辦「眾聲之所」慶祝活動，林強擔任藝術總監，邀請多組年輕數位藝術家與表演團隊演出。

創作之外，林強參與推動「台灣創用 CC 計劃」(Creative Commons Taiwan)，推動獨立音樂創作廣泛流通，與他人共享，他從不吝將創作回饋大眾，與人分享交流，2017 年應台北電影節之邀進行「電影正發生」，將配樂工作的過程在網路公開平台上，以紀錄片方式呈現並免費分享，提供給任何想要了解這份工作的人參考。

2015 年成立「志樂制樂」，意指「志於道，成於樂」，展現林「志」峰與許「志」遠兩位志同道合的人，如何「志於道」、而後成於電子音樂中。對林強來說，配樂創作是一個媒介，讓他能與更多人溝通，學習接受不同的思維，也是讓自己打開耳朵聆聽各種聲音，認識世界的方法。