

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀 · 親藝文 www.ncaf.org.tw

2011年12月號 第25期

ISSN 1996-2665

9 771996 266008

秀琴歌劇團2011年度大戲・現代歌仔新調

張秀琴(阿牛)・莊金梅・米雪・林佩儀 領銜主演

安平追想曲

《范蠡獻西施》・《玉石變》

編導 / 王友輝

《阿育王》

作曲編腔 / 周以謙

女人是海，男人是漂泊
她是思念，他是永遠的鄉愁
今年冬季
最令人心碎的愛情詠嘆調

12.24 六 7:30pm
12.25 日 2:30pm
臺南文化中心 演藝廳

票價：8800 / 2500 / 2000 / 1000 / 800 / 600 / 400 購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw 洽詢專線：06-336-2632 / 02-3393-9888

【購票優惠】● 75折：秀琴聯誼會會員，限於秀琴歌劇團民戲或公演演出現場登記購買 ● 8折：單筆購買20張(含)以上，享8折優惠

● 85折：闔家歡套票：凡一次購滿四(含)張以上同價位票券可享優惠 ● 9折：台南人之友、兩廳院之友、誠品會員、台新銀行信用卡及台新遊藝卡

更多資訊請上：秀琴歌劇團 部落格：www.wretch.cc/blog/siouching 安平追想曲 部落格：www.wretch.cc/blog/anping2011 秀琴歌劇團

表演藝術 追求卓越 本製作榮獲國藝會第三屆表演藝術追求卓越專案補助

策畫執行 財團法人國家文化藝術基金會

贊助單位 建弘文教基金會 許遠東先生暨夫人紀念文教基金會

主辦演出單位 秀琴歌劇團

協辦單位

指導單位 行政院文化建設委員會
Council for Cultural Affairs, Executive Yuan

CONTENTS

國藝會報告

在創作深海中閃現的明亮珍珠 | 第十五屆國家文藝獎贈獎典禮

2

「策展人培力@鳳甲美術館」專案

三位新銳策展人陳怡君、葉佳蓉及蘇俞安於鳳甲美術館聯袂開展

6

專輯

表演藝術評論台開台！

……吳品萱

9

表演藝術評論台，開台報告！……紀慧玲

10

皇室版之盲目約會《康熙大帝與太陽王路易十四》……林芳宜

12

為何賴和？如何賴和？《老頭擺的秤砣》……施如芳

16

中不中獎的兩端《歡迎光臨・永康藝族》……陳品秀

18

粗野或粗疏的國族想像《黃金海賊王》……鴻鴻

20

創作新星會

娉、嫻 | 徐薇蕙的創作世界……沈伯丞

22

2011藝評台

黑金變鑽石 | 評魯爾藝術節《馬克白》與《崔斯坦與伊索德》……耿一偉

26

補助看板

國藝會2012-1期常態補助1月1日至31日收件

32

2011年藝文補助觀察座談會暨2012補助申請基準說明會

「2012表演藝術新人新視野創作專案」於2011年12月1日至15日收件

33

「紀錄片製作專案」將於2012年1月16日至31日受理申請

藝新耳目

極至體能舞蹈團《小心輕放》

35

如果兒童劇團《誰是聖誕老公公？》

高雄城市芭蕾舞團《2012點子鞋》

地方好食節

風吹澎湖的好滋味……陳雅雯

41

國藝會

NO.25 2011年12月號

徐薇蕙《綻》・2011。

發行單位 財團法人國家文化藝術基金會
董事長 施振榮
執行長 陳錦誠
編輯委員 孫華翔、李文珊、洪意如、羅怡華、沈惠美

總策劃 彭俊亨
主編 吳品萱
編輯 洪菁珮、周朝蕾、王慈憶、蔡淳杼、謝佳芬
美術構成 吉松薛爾
印刷製版 勤峰設計網有限公司
法律顧問 國際通商法律事務所 黃瑞明律師

地址 台北市仁愛路三段136號2樓202室
電話 02-27541122・傳真 02-27072709
網址 <http://www.ncaf.org.tw>
E-mail ncaf@ncafroc.org.tw

2011年《國藝會》
出版計畫由

國藝之友

贊助

財團法人國家文化藝術基金會台新銀行建北分行 062-10-011630-3-00
本刊掲載之圖文內容皆版權所有未經同意不得轉載

臺灣郵政台北雜字第1156號執照登記為雜誌交寄

一起愛地球，本刊物使用環保大豆油墨。

在創作深海中閃現的明亮珍珠

第十五屆國家文藝獎贈獎典禮

文 | 國藝會 攝影 | 劉振祥

1

2

- 1 第十五屆國家文藝獎贈獎典禮假台北市中山堂舉行。
- 2 排灣族樂手 Ivi Kalaya 卓秋琴以及大提琴家陳建安，以阿美族歌謠《軍艦》向得獎者們致意。
- 3 第十五屆國家文藝獎得主與貴賓合影。左起文建會主委盛治仁、攝影家莊靈、小說家陳若曦、馬總統、電影導演張作驥、戲曲導演李小平、國藝會董事長施振榮。
- 4 歌劇藝術家曾道雄（左起）、攝影家莊靈、小說家陳若曦、國藝會董事長施振榮、電影導演張作驥、戲曲導演李小平、國藝會執行長陳錦誠於會中合影。

象徵國內藝文界最高榮譽的「國家文藝獎」，於2011年9月27日下午三時假台北市中山堂光復廳舉行「第十五屆國家文藝獎贈獎典禮」。今年評選出之五位傑出藝術家，戲曲導演李小平、電影導演張作驥、小說家陳若曦、攝影家莊靈、歌劇藝術家曾道雄，均以對藝術的豐沛熱情堅持創作不懈，更以生命的力量積極開創獨特且具時代性的美學風格，臻至卓然成家。而就在創作上一路相挺扶持之親友陪同下，五位得獎者榮耀進場，為本屆文藝獎贈獎典禮揭開了感人的序幕，緊接著排灣族樂手 Ivi Kalaya 卓秋琴以及大提琴家陳建安，更以一曲優美的阿美族歌謠《軍艦》，向五位得獎者致上最高的敬意。

3

4

典禮現場包括馬總統、文建會盛治仁主委、原民會孫大川主委、義大利經濟貿易文化辦事處馬忠義代表、美國在台協會新聞文化中心阮家齊主任、國家文藝獎歷屆得主包括魏海敏、劉紹爐、潘皇龍、劉國松、王文興、李靜君、劉鳳學及張光賓等藝文各界共兩百餘位貴賓出席贈獎典禮，共同分享今年國家文藝獎得主的榮耀與喜悅。

主辦單位國家文化藝術基金會施振榮董事長表示，國家文藝獎透過嚴謹且長時間的評審而遴選出當年度最高的藝術桂冠，來自企業背景的他即使對藝術外行，但因為退休後經常接觸藝術而有機會親炙大師風範，並且深受藝術家們堅持創作的毅力而感動，也期盼未來可以讓這份感動，傳遞給身邊的企業朋友們。

文建會盛治仁主委除了向五位得主致敬，同時強調此獎項頒贈的深刻意義，十五年來，不僅肯定了數十位具有重大貢獻的藝術家，其在藝文領域的傑出成

就，更象徵台灣文化藝術的豐厚成果。文建會除將膺續育化國內藝文產業的創作環境，也將透過文創法的推動，以及明年文化部的正式成立，讓藝術家能更無後顧之憂。馬總統則提到，在一個國家建設的發展階段中，工程可以使國家壯大，但唯有文化藝術，才能讓國家偉大。在建國一百年的過程中，有相當長的一段時間，藝術是為政治服務的，他也期許未來，要讓政治、行政界多多為藝文而服務。

典禮的中場表演，由一當代舞團 YiLab 製作、蘇文琪舞蹈演出、葉堅步影像創作、張永達聲音創作等，共同演出《Loop Me》，舞者蘇文琪多次受邀參加國際藝術節演出，在世界各地深獲好評，在2007年後，更開始一系列結合科技與舞蹈的實驗創作，並於2010年獲台新藝術獎評審團特別獎。舞蹈與科技的結合，是當代新型態的表演藝術，也是今天贈獎典禮中，由新世代藝術家向所有得獎傑出前輩們致敬的演出。

國家文藝獎得主，歌劇藝術家曾道雄，集演出、指揮、導演、編劇、作曲、製作等歌劇藝術於一身，培育後學深具貢獻；演出活動遍及海內外，致力推動國際藝術交流不遺餘力。曾老師曾說，他所以能在舞台上演出一齣齣的歌劇，是因為他的「後台很硬！」他的這位「後台大支柱」，正是曾經在後台和曾老師先後工作四十年，前景翔佈景公司負責人王家全「王班長」！三、四十年來，參與劇場演出的人，都認得或聽過他的名號，只要有他，再複雜、再困難的舞台道具，他都會在最短的時間內解決。長年在幕後的他，千方百計推辭擔任頒獎人，因為在觀眾面前要他上台，通常是舞台上出了大事，此次王班長親臨現場頒獎給曾老師，也讓人感受到他與曾老師的深刻情誼。曾老師於受獎時表示，歌劇是一種聚沙成塔的藝術，藝術家們必須如同推石上山的巨人，周而復始的演出，才能繼續整個國度的藝術命脈。

歌劇藝術家
曾道雄 ㊟

贈獎人
王家全

小說家
陳若曦 ㊟

贈獎人
郭楓

電影導演
張作驥 ㊟

贈獎人
虞戡平

小說家**陳若曦**，以冷靜、含蓄、深刻的藝術手法，表現社會真實；豐富的寫作經驗，見證歷史且顯露人性關懷，成就卓越；作品關切議題廣闊，涵蓋宗教、生態、弱勢、性別等面向，堪稱文學作家的典範。贈獎人**郭楓**，為台灣著名詩人、散文作家、文學評論家及出版家，他和陳若曦擁有共同的文學理念，已屆七、八十歲高齡的兩位，在今年一起創辦了台灣藝文作家協會及《時代評論》雜誌，共同延續文學的創作生命。陳若曦於受獎時表示，適逢台灣多事之秋，知識分子實無袖手旁觀之理，也希望透過得獎，讓更多人能起而行，關懷我們身處的社會與環境。

電影導演**張作驥**，以真誠的創作態度，運用邊緣演員，獨樹一格；作品對於社會邊緣與弱勢群體，充滿悲憫之情；在台灣電影不景氣的艱困環境中，以堅韌生命力完成作品，卓越的藝術成就獲國內外大型影展的肯定。原本立志當攝影師的張導演，從文化大學戲劇系影視組畢業之際，先進入攝影組擔任攝影助理，後因畢業製作的作品受到一位導演的賞識，於是帶領張作驥導演進導演組學習。這位導演，即是此次贈獎給張作驥之虞戡平導演，張作驥表示，虞導演教導他最重要的事，是在電影拍攝技術之外的「做人的道理」，他特別感謝虞導演的提攜，他更表示：「我願意做一個電影的良心者」。當天他帶著11歲的兒子走上典禮的紅地毯，讓他回想起父親帶著11歲的他，走上電影院前的紅地毯，遇見他人生的第一部電影。

攝影家**莊靈**的藝術創作面向多元，取材豐富，兼融人文紀實與現代美學創意；引進歐美現代影像及影劇思潮，為國內影像、實驗電影及劇場開啟先河。凝聚攝影界力量，成立台灣攝影文化協會，策劃台灣攝影博物館，保存台灣歷史影像資產。前文建會主委**申學庸**教

攝影家
莊靈 ㊟

贈獎人
申學庸

戲曲導演
李小平 ㊟

贈獎人
王小棣

脫窠臼，開創台灣戲曲的新風貌；作品深具人文關懷，充分傳達藝術的當代意涵及生命意境，拓展戲曲導演藝術之影響力與未來性。當天擔任李小平之贈獎人為王小棣老師，李小平特別感謝王老師在現代劇場中所給予的啟蒙，讓他從客觀視角重新審視身上的傳統底蘊。李小平發表得獎感言時說：「我還是李小平，會繼續為我們的傳統努力。」

今年典禮延襲過往隆重而溫馨的氣氛，也期待透過典禮的舉辦、專書出版及紀錄片播映等方式，將國家文藝獎得主於藝術領域的成就、其漫長不懈的藝術之路與人格修為，更為大眾所認識。典禮就在流浪音樂家王城先生極富生命穿透力的低沉嗓音中，帶領現場來賓穿越歲月時空，回味生命美好之時，劃下了完美的句點。

本屆贈獎典禮分別贈予五位得獎者獎金壹佰萬元及由楊英風先生所設計的獎座乙座。在國家文藝獎後續推廣活動方面，本基金會與交大合作校園推廣計劃，舉辦「浩然講座」系列演講、座談與工作坊活動，並與公共電視台合作拍攝得獎者之紀錄片——「文化容顏音像紀實」，拍攝完成後出版DVD，亦將於公共電視台播出，使社會大眾得以更加貼近得獎者的藝術生命。■

授當日特別來到現場擔任莊靈的贈獎人，申教授多年前就是莊靈父親莊嚴先生的好朋友，且申教授的兒子攝影家郭英聲，更是莊靈藝術上的知交好友，兩家人為世交。莊靈在致詞中，表達了他的三個夢想，首先是希望攝影可以進入台灣的高等教育體系內，成立正式的系所，其二是成立國家級的攝影博物館，第三則是舉辦攝影節。

戲曲導演**李小平**為專業戲曲演員出身，長年關注現代劇場的發展，從傳統戲曲出發，結合現代劇場整體概念，掙

典禮在流浪音樂家王城極富生命穿透力的嗓音中，劃下完美句點。

「策展人培力@鳳甲美術館」專案

三位新銳策展人陳怡君、葉佳蓉及蘇俞安於鳳甲美術館聯袂開展

文 | 國藝會 攝影 | 複氧

① 策展人蘇俞安(左起)、陳怡君、邱再興文教基金會董事長邱再興、國藝會執行長陳錦誠、鳳甲美術館執行館長翁淑英、策展人葉佳蓉於展覽開幕現場合影。

② 策展人培力工作坊。

長期以來，國內策展人才養成不易，而策展人除需理論與實務經驗的累積外，更需整合跨域資源與洞悉藝術發展，才能將觀念具體實踐於展覽場域。邱再興文教基金會鳳甲美術館及國藝會長期關注台灣藝文發展，並支持台灣年輕藝術家，特別透過藝企平台結合雙方資源，於2010年成立「策展人培力@鳳甲美術館專案」，期盼延續國藝會原策展專案培植策展人的目標，進一步結合美術館專業資源，提供策展人展覽場域與行政支持，為策展人架設實踐論述的舞台。

專案除提供相對充裕的研究與展覽經費外，亦鼓勵策展人與藝術展覽團隊合作，提出策展研究及執行計畫，鳳甲美術館更於專案期間，特別辦理「策展人

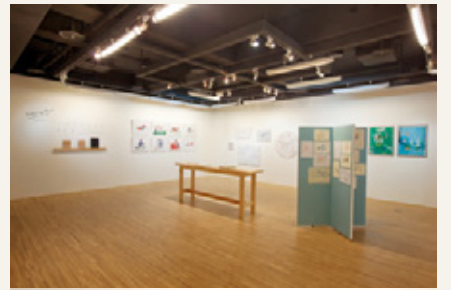
「新聞製片場」，陳怡君策展。

③ 「非處之棲」，葉佳蓉策展。

④ 「Drawing Now 台灣當代素描展」，蘇俞安策展。

培力工作坊」，協助獲選策展人於計畫實踐期間，鍛鍊展覽策劃、展務執行、設計、教育推廣、公關行銷等十八般必備武藝，讓有志成為策展人的新生代，在資源充足的狀況下完成展覽，奠基其日後藝術生涯發展的基礎。

本專案於2010年所選出之三位新銳策展人陳怡君、葉佳蓉及蘇俞安所策劃之展覽9月24日於鳳甲美術館聯袂開展，包括邱再興董事長、國藝會陳錦誠執行長及策展人、藝術家親友們共計近百人出席，共同觀摩新生代的策展思維，也給予策展人最直接的力挺；本專案更於展覽開幕前，獲視覺藝術界包括

胡永芬、鄭慧華、胡朝聖、徐文瑞、王嘉驥、黃建宏、黃文浩、吳瑪俐、陳永賢……等多位資深策展人，以簡訊、email、錄音、影像等方式，表達對專案的支持與鼓勵。

有感於身處資訊傳播快速的社會中，策展人陳怡君於「新聞製片場」中，呈現人人都可以是新聞的製作與加工者的狀態；「非處之棲」策展人葉佳蓉，結合跨國藝術創作者的交流與訪談，反映遊民在城市中的角色，談體制內的自我定位；「Drawing Now 台灣當代素描展」策展人蘇俞安，則與藝術家共同展現素描作為創作媒介之多元及變化。集結多位

當代藝術新秀，三檔展覽分別運用多媒體、影像、裝置、素描等媒介，表現策展人欲打破舊有觀念的企圖；反映當下社會議題及人文關懷的展覽主題，更以全新形態的藝術語彙與觀眾溝通，呈現各策展人的藝術視野。

第二屆「策展人培力@鳳甲美術館」專案已於11月5日完成收件，預計徵選三位策展人，每位提供新台幣六十萬元的研究與執行經費，同時可獲由鳳甲美術館贊助之展覽檔期與展務協助，期盼專案能給予策展人全面完整的支援，也透過專案協助策展人拓展國際觀與實務能力。■

精彩。表演藝術

包羅萬象・幕後花絮・觀賞密技
盡在 表演打天下

第四季 12/23起 每週五晚間23:30 公視13頻道

財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

合製

表演藝術 評論台

{開台!}

文 | 吳品萱

「我們甚麼時候可以在觀賞完表演以後，馬上就看到專業的評論？」林懷民董事數月前的一番提點，開啓了「表演藝術評論台」規劃的契機。

國藝會於2009年起辦理「台灣藝文評論徵選專案」(藝評台)，致力培育藝評人觀看作品及書寫創作的的能力，同時也期盼藉由專案，良性激勵藝文生產；就在過往「藝評台」的建置經驗與基礎上，「表演藝術評論台」持續運用與大眾生活緊密結合的網路媒體，取其快速且便捷的特性，邀請資深藝文媒體工作者紀慧玲擔任召集人，集結多位資深評論家與新銳藝評人，於9/29正式開台，而這一全新、訴求即時與專業的評論網站，於開台前即獲建弘文教基金會的贊助支持。

開台至今，除當週評論與觀點專欄已累積可觀數量外，更多經營面、政策面的延伸討論，亦為社群網絡力量集結與效應擴散的結果；本次專輯自「表演藝術評論台」中精選數篇專文並全文轉載，期待「表演藝術評論台」的持續經營，能帶動觀戲與討論的熱潮，也對表演藝術之創作與生態帶來更多正面的影響。

表演藝術評論台 <http://pareviews.ncafroc.org.tw>

Facebook 粉絲專頁 <http://www.facebook.com/pareviews>

表演藝術評論台，開台報告！

文 | 紀慧玲（表演藝術評論台台長）

我們決定，把看表演這件事，認真當回事來做。

長久以來——也說不清多長多久，總之跟年紀有關——我們絡繹於途，鑽竄於街路車陣之間，掩映於月光星影之下，趕著一場又一場在眼前發生、歷經與結束的現場演出。無以數計的格言、親眼所見所聞都證實著：表演藝術稍縱即逝，它是一門「熱衷於消逝的藝術」，一旦開始，就成為過去。我們（觀眾）的見證是作品發生與存有的重要意義；除此之外，影像紀錄、物件檔案、聲音錄製，乃至垃圾積留，剛剛或有的騷動或冷淡，人去樓空的表演區裡的味道、幻影、殘響，在時間的流速推進下，事實上與剛剛那個「作品」偏離了。

然而，我們也不是只表彰「在現場」的現身意義。一個作品，閱讀的方式與角度偌多；離開了現場，重新回味、反芻、流連，現場剛剛發生的互動反應，微妙的漫延開來。

於是，我們展開記憶，以書寫，以文字。不僅是向剛剛的作品言說我們的感受，貪嗜地獵攫、狂喜地展示我們的收穫，更是向作品展示「我」，我存在於某個時空下，如鏡花水月，與作品互相凝視的我。

你，我，大家，都可以是這樣的顯影著。這裡，光影綽綽，歡迎瀏覽。但要說明的是，這裡公開的文字並不是作品形象、細節的覆述。是的，我們每個人看戲有自己的方法與品味——這與階級、意識型態、文化背景、身心狀態、時間空間、票價高低都有關。既然我們是演出觀眾席裡的老屁股，我們總有要說的話就有「占位」的嫌疑與高度被容忍性，我們有點老，有點不老，我們不獨裁，但可能寡情，我們不刻薄，但絕不放縱，人情世故的練達與偽真不是我們的宗旨，寫得好或寫得不好都比不上我有話要說來得首要。

法國文化／文學批評家羅蘭巴特曾這麼說：

評論家自許是作家的抱負，而不是奢望具有作家資格；評論家不圖眾人同意他有「見解」或「風格」，僅希望大家承認他有某種發言權，而其語言則是一間接語言。

評論家乃是作家，但是個處於暫緩狀態的作家；一如作家，他由衷希望眾人相信的不是他所寫的東西，而是他那份要寫的決心。

表演藝術評論台 <http://pareviews.ncafroc.org.tw>

Facebook 粉絲專頁 <http://www.facebook.com/pareviews>

表演藝術評論台，歡迎光臨！

本網站採取「駐站評論員」、「特約評論人」、「專欄作者」三種身分，分別分擔不同的評論視角與工作。「駐站評論員」採輪值方式，原則上，各項表演領域每季邀請二至三位評論人，負責當週即時評論工作。「特約評論人」為彌補駐站評論員無法顧及的演出活動。「專欄作家」邀請資深評論人就演出活動、生態觀察面向撰稿。三種身分，希望能兼顧評論工作的廣度與深度；三種身分也可以彼此輪換，轉換工作角色與評論視角。

此外，我們開放即時與方便性的投稿評論、線上投票與意見留言，希望透過廣泛的互動，邀請更多「讀者」、「觀眾」參與此一評論園地的經營。■

皇室版之盲目約會 《康熙大帝與太陽王路易十四》

演出：當代傳奇劇場

文 | 林芳宜

時間：2011/10/15 19:30

圖 | 當代傳奇劇場提供

地點：台北故宮博物館戶外

台灣這幾年歷經了幾部大製作的嘗試，討論傳統戲曲與歌劇的並行、融合、互動等等創作問題的聲浪，似乎漸趨沉澱，不是因為創作者與表演者們終於尋得一條自由融合的活路，而是在各種碰撞中，認知了各類表演藝術各有其藝術定義與本質賴以成立與依循的框架——或說遊戲規則，於是從急欲「融合」，退而尋求各自表述且相安無事的呈現方式——這或者可說正是一條活路。

《康熙大帝與太陽王路易十四》不免令人翻出《八月雪》來比較：同樣是歌劇、同一位作曲家、都加入了傳統的戲曲音樂，作曲家許舒亞這次面對如此「入世」的題材，還加上節奏暢快的張大春擔綱劇本，會以何種方式與美學的呈現，完成這部定位為「中法友好」指標的歌劇作品？令人十分好奇。

首先映入眼簾的是舞台、樂池與觀眾席的位置，雖說透過科技，可以改善音場先天的缺點，但是遠離主舞臺、完全偏向單側且高度超過舞台許多的樂池，有如時尚服裝秀伸展台般的主舞台將觀眾席切成兩邊，斜向舞台的觀眾席高度比舞台低，導致觀看時不僅身體要側向舞台還要拉長脖子微仰抬頭……這些設計湊在一起成了尚未演出就令人膽顫心驚的觀賞環境。

從音樂的角度來看，這齣作品包含了管弦樂原創樂段、京劇戲中戲（長生殿、蟠桃會）、西洋古典音樂風格樂段（舞曲）等不同的樂種，演員當然也包括了以路易十四為首的西方歌劇演員及以康熙為首的京劇演員，看似素材繁多並且相異性極大，但整體來看，各種元素各司其職，井然有序。幾個管弦樂與京劇文武場的重疊兼具功能與巧思，如一開始清朝大臣明珠的亮相，不僅呈現詼諧的輕快、節奏緊扣文本，整體的配器讓樂器色彩有如點描重點，多變但恰到好處。第二場紫禁城，打擊樂群讓音樂顯得明亮，管弦樂團則如潑墨般的恢弘，完全烘托皇帝自獵場打道回宮的氛圍。

大抵說來，管弦樂的部份都能與其描繪的劇中人物相呼應，縝密且深具戲劇效能的管弦樂配器是這部歌劇最成功的地方。比較遺憾的是，原本管弦樂團與文武場在重疊、連接、轉折等巧妙的設計，越到後面越顯粗糙，尤其是當飾演太皇太后的趙復芬懷念孝誠仁皇后時，管弦樂團從原本紋理細密交織的後期浪漫風格轉而變成五聲音階文武場的和聲伴奏，在聽覺上幾乎把從開場以來所鋪成的聲響美感破壞殆盡。

三位外國歌者的表現，除了飾演主角路易十四的Jean-François Novelli以男高音之姿，音色卻難以突破巴洛克歌者的樸質色彩之外，一人飾兩角的Pierrick Boisseau和Camille Poul也可圈可點，音色隨著所飾演的角色不同而適當調整，呈現不同的角色性格。然而從男主角聲音的侷促，也顯現音樂設計上的弔詭之處。從節目單與新聞訊息中，我們可以得知三位外國歌者特地選擇具有巴洛克音樂訓練與表演的背景之人，但是筆者聽完整部歌劇後，還是不能理解為什麼要選擇巴洛克歌者擔綱這部歌劇？因為巴洛克樂派是西洋音樂中所謂的「古樂」，可以對應到我們的「古樂」——京劇嗎？若果真是這樣的思考，那麼音樂部份不也應該依循著巴洛克的配器風格？如此才能巴洛克歌者對京劇演員、巴洛克樂團對上文武場。但事實上，整個音樂的配器都比巴洛克音樂沉重許多，加上戶外場地，又需時時與京劇唱腔相抗衡，歌者根本無法呈現巴洛克聲樂特有的純淨音色，Pierrick Boisseau和Camille Poul以天生的音質取勝，成功演唱了一部浪漫派歌劇，但是Jean-François Novelli原本應該是極為動聽且珍貴的巴洛克男高音，卻在這個舞台上折翼而歸，真是令人扼腕。

音樂上雖有音場的問題、配器與唱腔的問題，但整體來說，是一部動聽的音樂作品，雖說許舒亞在《八月雪》中的前衛與創新，在《康熙大帝與太陽王路易十四》中已不復可見，但若作為一部配合文物展覽的觀光型歌劇而言，這或許是較為明智且親民的作法。然而，若是作為靠近普羅大眾的歌劇，則筆者又不禁質疑，戲在哪裡？全劇在路易十四／康熙大帝回憶兒時、想念母親／皇后、遙望東／西方、揣測對方是什麼樣的君王、把玩東／西方進貢的珍品中度過，中間拼貼東方的京劇、西方的宮廷舞曲，除此之外，完全沒有交集與衝突，康熙想完了換路易、路易說完輪到康熙，兩人的視線永遠在星空中錯身而過，期待漫長的鋪陳後，可以四目交接，來個英雄惜英雄的場面，卻終究是一場空，只落得鶯鶯燕燕們如服裝秀般的舞會一場。就戲本身而言，有如古代版的「盲目約會」(blind date)：兩個坐在自己電腦前想像著對方的長相、個性、喜好等等的宅男宅女，思念著自己幻想而成的對方，卻從來沒有見過實體的對方、聽過對方的聲音，所有萬般洶湧的情感，都是網路虛擬空間中的產物。而筆者也的確在最後康熙與路易隔空大團圓的熱鬧中，感到空虛無比。■

為何賴和？如何賴和？ 《老頭擺的秤砣》

演出：山宛然劇團

時間：2011/10/23 14:00

地點：新北市淡水圖書館演藝廳

文 | 施如芳

圖 | 山宛然劇團提供

客語布袋戲《老頭擺的秤砣》取材自賴和小說〈一桿稱仔〉，故事描述：一介小民秦得參到市場賣菜，遭日本巡警折斷新秤在前，被問罪監禁在後，妻子雖贖他回家過年，但抱著「活得不像人，畜生誰願意做」的覺悟，他終於殺警於道上，而後自殺。

這類以「官逼民反」為題旨的戲碼，戲曲包袱裡多的是，但借重「台灣新文學之父」的代表作，《老頭擺的秤砣》下的功夫，可不只讓戲偶改換日治時期的服裝而已。畢竟，賴和以白話文寫作小說，雖同樣訴求童叟易解的故事，知識份子意欲突出的，仍是有思想深度的啓蒙話語，不像〈水滸〉一類戲文，有許多歷經書場、戲場千錘百煉、寓教於樂的語言結晶和「玩意兒」，可直取賣弄，難怪主演黃武山直覺「小說太『文』了」。

因此，《老頭擺的秤砣》有了如下的創作：起鼓前，兩位後場樂師坐到台前，彈唱月琴開場，彩樓上的店小二戲偶接話，來一段〈武松打虎〉，突然有個穿汗衫木屐的人衝上台，搶下戲偶，拖出演師，惡狠狠地訓斥要演日本戲；隨後，某男子著唐衫上，落寞吟出賴氏名句「莽莽乾坤舉目非，此身拚與世相違」，哦，原來此人是「賴和」。忽人忽偶鋪陳多時後，才有一名身穿客家藍衫的婦女戲偶出現，推動搖籃，佐以鋼琴加美聲，演唱美濃〈搖兒歌〉，這時做書生打扮的秦得參上，與她夫妻相稱——至此，正戲才算開始。

從〈武〉到《老》，看得到戲曲「戲耍」之必然，看得到布袋戲「靜不如動」之需要，但過度拼貼表演套式的結果，稀釋了「無力者秦得參竟義憤殺警」的來龍去脈。搬請賴和，走街頭容易，上戲台真的很難。筆者不免好奇，山宛然為什麼要挑戰賴和？又是如何設想這齣戲的目標觀眾？

創作者若真的打心底被題材、人物激動，就不會（那麼）在乎所選擇的語言、題材是不是太邊緣了，因為想做出人物活過死去的尊嚴，渴望與人物融為一體的熱情，足以化解語言、題材的隔閡。就近取譬，魏德聖之於《賽德克·巴萊》是極致的例子。反觀《老》，從開演前，反覆播放賴和簡介，演出中大多數時候沒有字幕，主演以客、台、國三語交互使用，不時費口舌在翻譯客語，很顯然地，劇團雖以此劇標榜「『賴和』說客語」，對於賴和的知名度、賴和小說的戲劇感染力，恐怕和客語布袋戲究竟有多少觀眾，一樣缺乏信心吧。■

中不中獎的兩端 《歡迎光臨・永康藝族》

演出：世紀當代舞團
時間：2011/10/13 19:30
地點：世紀當代舞團

文 | 陳品秀
圖 | 世紀當代舞團提供

永康街的巷弄裡，一條單向道裡的一樓公寓，就是世紀當代舞團的團址，也是該團舉辦「永康藝族」的演出場地。不到30坪的空間，沒有高挑的屋頂和專業劇場設備，但該團藝術總監姚淑芬卻想辦法讓這裡變成許多準藝術家們的創意發表空間。狹小的場地能做為觀賞區的空間並不多，為觀眾擺設的矮凳和折疊椅，也不過大約就30這個數字，一場六組節目演出下來，謝幕的演出人幾乎跟觀眾一樣多。

通常前往這類「公寓劇場」看演出，多半抱著買樂透的心情，「不會中」的比率占絕對多數。初出茅廬的年輕藝術家往往點子很多，但創意不見得獨到、技術也尚待磨練，情溢於詞的熱情表現方式，讓人看了害羞。但即使經常看得一晚灰頭土臉，卻依然願意冒著踩到地雷的風險勇往直前，就因為有時會意外中獎，像在舊貨市場挖到寶。當晚《永康藝族》的六個作品裡，陳維寧、田孝慈共同編舞的《兩端》，就是這樣讓人眼睛一亮的作品。

《兩端》從觀眾的背後，進入公寓大門的小庭院開始。兩件高高懸吊的大衣，裡頭躲著舞者，像兩個穿著紅色高跟鞋的無頭女，高大而怪異，但小吵小鬧的舉動讓人覺得一點也不可怕。燈光一變，倒在地上的女人狐疑地看著兩件空蕩蕩的大衣，解釋著這夢境般的開場，也暗示著軀殼內裡的空虛。

她踩著一張張的鐵椅凳，穿過觀眾走道，走進舞台。牆上投影出永康街上的另一個場地和另外兩名舞者的身影。接不通的電話、不順暢的skype影像通訊，逐漸累積著溝通困難的挫折感。一張張鐵椅被粗魯地推倒，發出刺耳的吵雜聲，舞者在鐵凳間起舞，在提琴樂音的催促下更顯困窘與哀傷。

一名觀眾接到舞者打來的電話。其他觀眾聽不到舞者跟他說了什麼，但演出未了，滿頭大汗的舞者跑進來，笑瞇瞇地遞上一杯珍奶給他，並請他給她一個擁抱。一個熱力的實體，瞬間溫暖了整個公寓劇場……

從2007年至今，《永康藝族》已邁入第五年，不同於一開始的自由創作，今年《永康藝族》是「以與永康街的食衣住行有關」為題甄選節目，並由資深劇場人劉守曜指導。相較於陳依婷的《在永康，飲料這種「東」、「西」》和陳瑩芸的《無顏的40號專賣店》，這兩齣直接將茶飲與面具入舞的作品，《兩端》只將永康街著名的珍奶

茶舖做為引子，細細鋪陳現代人透過3C科技產品溝通的空虛與真實情感交流的匱乏。在空間與影像的運用上，《兩端》也比鄭顏鋒以老樹為題的作品《天空拼圖》，來得更有層次。

《永康藝族》還有兩個戲劇節目：湯京哲的《永康情懷》以永康公園為景，透過辦公室OL所見所感，帶出對永康街生活的憧憬。風格社的《永康的最後一天》批判炒地皮的建商，被迫遷移的一家人，在建商的威脅下，生命就像他們身上穿的蟑螂服一樣，遭受踐踏、飽受威脅。兩齣短劇劇情架構算完整，演出用心，可惜表現手法除了相當用心的蟑螂服之外，欠缺新意。

公寓劇場雖屬小場地、小成本的製作，但這些限制卻也是測試創意最好的出發點。倘若創作者可以針對小劇場的近距離觀看模式發展出更細膩動人的作品，或將它視為發展完整作品的基地，用心經營，公寓劇場不必然只是創意點子的誕生地（或葬身處）。期待有更多意外中獎的作品……■

粗野或粗疏的國族想像 《黃金海賊王》

演出：金枝演社

時間：2011/10/30 14:30

地點：台北市城市舞台

文 | 鴻鴻

圖 | 金枝演社提供

從《大國民進行曲》到《黃金海賊王》，金枝演社一方面對「台客歌舞劇」更形自信，風格的融匯越來越揮灑自如；另一方面，藉著特定時代，重啓台灣島嶼想像的「國族寓言」意圖，也越來越昭然若揭。

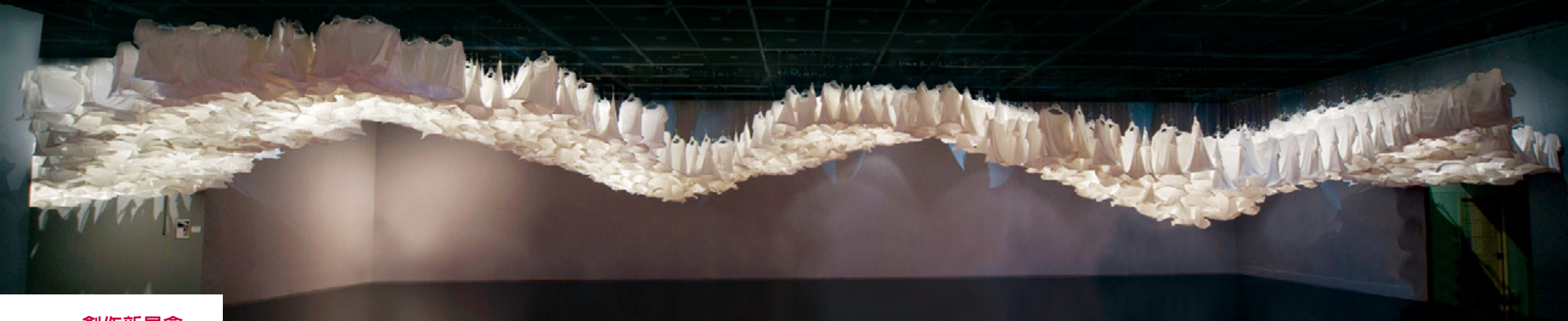
將歷史倒回大航海時代，台灣地位未定之時，顯示了創作者對於當前台灣處境處處受到箝制的不甘，渴望以海賊生涯標舉一種精神自由。相對於《大國民進行曲》過於縱情歌舞，令劇情顯得薄弱，《黃金海賊王》則取得相當平衡。在華麗如寶塚的歌舞秀漫天飛舞同時，也清晰交代了更複雜的四邊關係：帝國的黑將軍及爪牙、兩個不同陣營的海賊團、以及福爾摩沙的西拉雅原住民。然而，不同於《大國民進行曲》二戰結束前後的寫實情節設定，《黃金海賊王》更師法動漫風格，想像出一批神話般的英雄豪傑，個個從造型到武藝，都有超現實特色。所以，雖然「飛虹」是以鄭芝龍為藍本，卻更像卡通裡的航海王。高度浪漫化了的海賊生活，他們在意的，從來不是如何去擄掠別人的金銀財寶維生，而是對新世界的嚮往。換言之，他們比較像鄭和那樣富裕的冒險家，而不像走投無路的流民。

浪漫情懷帶來自由開展的氣息，從個人命運、到台灣定位，彷彿都可以重新選擇。然而這種情懷，從美感形式中散發的，遠比故事本身說得多得多。因為，到了演出後半，必須透過情節來論述、推導出主旨時，就暴露出類型化情節與風格化人物的局限。

各路人馬集結到福爾摩沙，可以有多少利害關係與糾葛（看看台灣四百年史即知）。《黃金海賊王》想要脫離寫實框架，找到精神自由，卻迅即掉入通俗奪寶公式當中，犧牲了可以真正開展的可能方向。人物的風格化成了扁平化，無法令人同情與共鳴。所以當大哥突然變臉、後來又突然悔悟，或是神射手派羅在與原住民沙娜熾烈戀愛後，又突然決定離開去遠航，這些關鍵轉折由於欠缺心理層次，我們也只能錯愕以對。個人感受在需要時被放大，不需要時便自動消失，以成就情節公式，手法不無粗糙之處。

這齣戲有許多精彩的畫面，如大船升起出航、飛虹與影子對打、以及花仙子阿伯的芭蕾舞，這些或令人讚嘆、或引人莞爾的橋段，可見出創作者的才情。然而，情節的設計自縛手腳、人物的刻畫又不夠細緻，讓這個美麗的命題有雷聲大、雨點小的遺憾。美學風格的粗野、與戲劇處理的粗疏，應該不是對等關係。金枝未來能夠走多遠，這個問題應該是關鍵。■

創作新星會

《綻》· 2011。

娉、孃——徐薇蕙的創作世界

文 | 沈伯丞 圖 | 徐薇蕙

前言

高掛的單純白 T-shirt，蜿蜒連綿在展廳的天花板上形成了偌大的雪白色雲團。宛若教堂裡那雲端裡透著神光的天頂壁畫般，引領著觀者走進當代霓裳時尚的美麗想像。蜿蜒的線條在純白的光影中，打造出一條精神性的伸展台步道，遊走其下每件白 T-shirt 猶如一朵朵綻放的百合般，仰望間觀者似乎可以體會時尚在當代所給出的宗教性狂喜。儘管這個龐大的空間裝置，似乎帶出

了某種對流行的精神性嚮往，然則以白 T-shirt 作為作品的材料，卻又似乎吐露著，創作者對當代時尚那過度艷麗的色彩以及繁複造型的反思。一如既往，徐薇蕙的新作《綻》在看似認同當代消費性視覺及女性身體文化的同時，卻隱隱地透露著淡淡的反思與質疑。在藝術家的作品中，觀者總是可以看見身為女性的創作者，對時尚視覺文化中其身體、容貌標準的質疑、焦慮與反

思。無論是面膜亦或者是白 T-shirt，徐薇蕙的作品總是關注著身體與容貌的當代姿態以及消費社會的觀看視點。作品中，觀者總是可以看見那隱藏於作品內在的女性身影（娉：音同身）與容貌（孃：音同展）浮顯於眼前，淡淡地邀請觀者反思時尚與消費社會裡的視覺與審美暴力；柔軟地對抗著時尚視覺文化給予女性的箝制與枷鎖。

一 面膜下的她

當徐薇蕙首次在台北藝術博覽會展出時，最令人印象深刻的無疑地乃是其以面膜進行創作的系列作品。在這令人印象深刻的系列中，創作者以面膜構成了某種女性的生活世界，在其裝置作品《偽裝·掩飾·保護色》中，你可以看見在以面膜做成的蕾絲網的環繞空間中，存在著以面膜構成的衣服、高跟鞋、帽子乃至於皮包等等妝點女性外在的配件。儘管純白色的空間及物件讓作品似乎帶出了某種屬於年輕女子的綺想

氣質，然則那環狀包覆的蕾絲網，卻又似乎暗暗地投射出了，當代女性的身體與時尚消費物件的關係，似乎唯有在美容的面膜下，女性的容顏才能得到某種社會允許，似乎唯有在流行服飾與配件中，女性的身體才能被凸顯與凝視。正是這隱藏於面膜世界下的隱身女子，讓觀者得以理解名稱與作品之間的連結。如果說《偽裝·掩飾·保護色》以輕柔、隱約的姿態，小聲地說著創作者對時尚社會的質疑，那麼作品《一天…

一天…一天…》那泛黃而扭曲的五官，則赤裸裸地描繪出女子在面膜下所意欲遮掩的歲月與情緒。有趣的是，作品《一天…一天…一天…》不經意地映射了奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）其小說《美少年格雷的畫像》（The Picture of Dorian Gray）故事裡的描繪。故事中透過一張替代本人老化與衰敗的畫像，格雷得以永遠的保持著青春的容顏與美貌。王爾德想像中的畫像似乎成為了當代可供消費、丟棄的面膜，日日夜夜的

承受著實際的蒼老與衰敗。

如果說作品無意間回應了王爾德的奇想故事，那麼潛藏於作品中的便是女子的真實靈魂姿態，從而作品《一天…一天…一天…》便存在了回應藝術歷史的可能，從肖像繪畫與雕塑的發展脈絡上看，肖像其所追求絕非是對外在的容貌的捕捉與描寫，而毋寧是如同格雷的畫像般，捕捉內在的靈魂與氣質。從這個觀點回望作品《一天…一天…一天…》我們或者可以說，創作者在這件作品中，無意間承接並發展了肖像的傳統。而面膜也成為了描繪、捕捉當代女性肖像的新媒材。

在時尚極權的社會裡面膜下的她，只能在猶如美少年格雷的謊言中生活。徐薇蕙不僅透過面膜，為那不知名的隱身女子構築了一個輕柔、純白的自我保護空間，也以面膜塑造了那女子內在心緒與焦慮的臉孔。作品中藝術家讓總是以時尚作為偽裝；卻又時時刻刻的將真實的內在封鎖在泛黃、扭曲的面膜下的當代女子以隱身的姿態呈顯於觀者眼前。

陰性書寫系列·《偽裝·掩飾·保護色》· 2009。

陰性書寫系列·《一天…一天…一天…》· 2010。

二 時尚裡的游擊戰

如果說，面膜系列作品在看似輕柔的姿態裡，保持著某種對物化時尚的抗爭姿態，那麼這姿態或許在面膜系列之前的作品中，我們便已經可預見創作者那以作品進行對消費時尚的偷襲與游擊。

在徐薇蕙2005年的裝置作品《游擊女孩》中，觀者可以看見那穿著裙子的粉紅色小兵，儘管嬌小卻又鋪天蓋地的從各方面進攻。在這件十分具有玩心的作品中，徐薇蕙讓模型玩具兵穿上了自己製作的裙子，塗上粉紅色的彩妝後，鋪天蓋地將小兵們設置於空間各處，透過色彩、服裝以及姿態的反差，藝術家從

而創造了某種任性、倔強的「萌」氣。

這件以玩具構成的作品讓我們看見了創作者潛藏於粉色系外表下的倔強。而儘管作品名稱《游擊女孩》乃是根據小兵的造型而來，然則若細探「游擊女孩」這個名詞則可以發現「游擊女孩」（Guerrilla Girl）其同時也是一批出現於八零年代女性藝術家的運動先驅者。這群女性藝術家，他們戴著猩猩面具（Gorilla與Guerrilla同音），穿梭遊走在藝術圈、藝術體制，以幽默慧黠、尖酸諷刺的手腕來製作藝術，對不時過度偏執的父權社會進行突

如其來的游擊式攻擊。也因此作品《游擊女孩》，存在著對前輩女性藝術家的致敬。

然而，相較於前輩對父權的攻擊，創作者的攻擊對象毋寧更是流行工業所塑造的「美麗」形象與視覺，也因此我們得以看見面膜系列作品其潛在的隱性批判與質疑。正是在作品《游擊女孩》中，觀者得以看見徐薇蕙在後續作品中那游擊性質的時尚批判與質疑。或者說，從《游擊女孩》中我們看見了創作者其創作中那針對時尚視覺文化的遊戲性游擊戰。

陰性書寫系列・《游擊女孩》・2005。

三 柔弱裡的剛強

有別於傳統上女性主義藝術家那強悍、條理分明以及據理力爭的女強人形象，徐薇蕙給予人的印象毋寧更貼近於都會裡常見的時尚女孩，談吐婉約、外表柔弱並且用心打點自己。然則在這樣的外表下，徐薇蕙毋寧有著極為強韌的內在與定見。

在其遠離家園系列中的作品《流浪異鄉女孩》中，觀者可以看見那包覆著旗袍布的休旅車在雪國裡各地遊走的相片，同系列的作品《因為夢想》則是在襯上旗袍布的工具畫箱裡裝著一只枕頭與地圖。在這些看似十分強調「女性」的作品中，其內在卻吐露著儘管獨自一人，卻依舊堅持的堅決氣質。

正是創作者這潛藏於柔弱下的剛強，讓其作品總是在輕盈與柔美中夾雜著某種明確而清晰的定見。在輕盈與柔美中，徐薇蕙作品的內在乃是堅韌而剛強的，也因此我們看見了那面膜所給出的雙重性。

結語

身為女子，徐薇蕙的眼光總是凝視著當代時尚裡的女性身影與容顏，而其作品則一貫地在柔美的外在形象裡，引領觀者逐步的走入藝術家對時尚物化女性的批判精神中。透過作品，隱身於面膜下的創作者，持續地與時尚的極權主義進行游擊與抗爭。■

上：遠離家園系列・《流浪異鄉女孩》・2008。 下：遠離家園系列・《因為夢想》・2006。

《馬克白》。(Armin Smailovic 攝影，魯爾藝術節提供)

黑金變鑽石

評魯爾藝術節《馬克白》與《崔斯坦與伊索德》

文 | 耿一偉 (2012-2014 台北藝術節藝術總監，台灣藝術大學戲劇系客座教授)

抵達會場時，天色漸暗，只見公路旁圍繞著高聳的樹林，計程車繞了許久才找到入口。這是德國北萊茵威斯特法倫邦 (North Rhine-Westphalia) 一座工業小城 Gladbeck 的廢棄煤礦工廠，宏偉的長方建築體，遠看起來像是城堡，門口打著昏黃的聚光燈，早已聚集觀眾在排隊等待入場。

煤礦工廠裡即將上演的，是魯爾藝術節 (Ruhrtriennale) 的邀演節目《馬克白》，導演是比利時籍、現長駐漢堡泰莉雅劇院 (Thalia Theater) 的 Luk Perceval。2000 年揉合莎翁關於玫瑰戰爭的八部劇本為一齣戲的《戰役！》(Schlachten!)，為 Luk Perceval 打開名

聲，並在德國獲得好幾個獎項。此次受邀 2011 魯爾藝術節執導《馬克白》，口耳相傳的結果，這檔戲的票是最早售罄的。

Luk Perceval 很巧妙地利用了工廠內部空間的凋零感。觀眾入場時，外面天色昏黃，夕陽從斑駁玻璃打進來，卻被窗戶前方由桌子所堆疊而成的巨型裝置所阻隔，一道道陰影投射在佈滿軍靴的地板上，給人一種頹敗感。馬克白在左側一動也不動，馬克白夫人則在舞台右側跟另一位男人跳著慢舞。隨著空氣間偶爾傳來的電子聲響，觀眾就在這種抑鬱的氣氛中進行近十分鐘，然後戲才開始。

演出過程中，窗外的夕陽依舊一動也不動地從窗外照進來，觀眾逐漸開始懷疑，為何天還沒有暗？此時，人們才猛然意識到，原來工廠外的巨型的探照燈，早就在觀眾進場前就打在窗戶上。所以即使天黑了，工廠裡還是給人一種夕陽尚未下山的感覺。

導演很巧妙地運用了工廠的空間特色，讓觀眾逐漸進入一種分不清虛妄與真實的狀態，從而進入了馬克白的內在心理混亂。「真是太震撼了，我以為是我太累了，怎麼時間過得這麼慢，天都不會暗。後來意識到，原來是外面打的光，真是嚇死我了。」演出結束後，來自阿根廷的猶太裔藝術家 Marga

Steinwasser 如是說道。我們一行六個人來自不同國家，都是接受北萊茵威斯特法倫邦國際文化交流計畫的邀請，前來參加魯爾藝術節。

很明顯，Luk Perceval 的《馬克白》並非著重在情節，這齣戲其實刪掉不少部分，許多留白的演出方式，是為了讓觀眾有時間去觀察、去體驗空間中所投射出來的馬克白心理狀態。因此，音響、空間與氣氛，才是導演要掌握的要點。

除了時間錯亂的暗示之外，原本劇本中提到的三位女巫，在這個版本中有近十位 (說實在的，根本就數不清)。這些從未說話的長髮裸體女巫，是躲在堆疊桌子與窗戶之間，於演出中做出像舞

踏般的緩慢動作，逐漸蠕動而被觀眾發現的。所以，有時看到一半，潛意識會告訴你某個角落似乎有什麼東西在動，看了很久後，才確定是個女的，接著忽然又會發現，其實在另一端還有兩位長髮女子。

魯爾藝術節創立於 2002 年，活動時間是每年八月至十月中。它的第一個特色，是每一位藝術總監都有三年任期，並用三年三個主題構成策展總命題，這是魯爾藝術節有別於其他藝術節之處。例如今年即將卸任的歌劇導演 Willy Decker，他以基督教 (2009)、回教 (2010)、佛教 (2011) 分別作為三年策展主題。下一屆三年策展人 (2012-

2014)，是以裝置音樂會《史迪夫特的事物》(Stifter's Dinge) 於 2010 台北藝術節演出的德國作曲家 Heiner Goebbels。

魯爾區以魯爾河命名，該藝術節即以這條河流經的城市所共同參與，包括 Essen、Gladbeck、Oberhausen、Duisburg 與 Bochum 等工業城。魯爾藝術節的第二項特色，是這一帶主要都是工業區，有大量的煤礦、鋼鐵業與工廠，在 1980 年代的環保政策與產業轉型之後，留下許多工業遺址，於是魯爾藝術節就利用了這些廢棄工廠作為演出場地。

| 本文同步刊載於藝評台「好評共賞」專區

2011 年重頭戲，除了《馬克白》之外，還有藝術節總監 Willy Decker 執導的華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》、即將擔任巴黎奧德翁歐洲劇院 (l'Odéon - Théâtre de l'Europe) 藝術總監的瑞士導演 Luc Bondy 執導的荒謬劇《椅子》等包括歌劇、戲劇、舞蹈與音樂的近二十檔節目。為了搭配佛教主題，主辦單位甚至在 Bochum 這個城市的主場地外布置大型書法，以加深觀眾的東方印象。

我就是在玻璃外牆貼滿巨型書法的世紀禮堂 (Jahrhunderthalle)，觀賞了《崔斯坦與伊索德》。這個節目與《馬克白》的類似之處，都在於他們將工業遺址的空間意義納入演出當中，使得空間體驗成了演出的一部分。世紀禮堂建於 1902 年，之前是鋼鐵廠的氣體燃料庫。內部可見高聳的鋼骨結構，不免讓人聯想到這是一座工業文明的大教堂。

樂團演奏完序曲之後，大幕緩緩升起，觀眾才赫然發現大幕底下掛著一片白色地板，這片地板與底下那片白色地板，即構成《崔斯坦與伊索德》的極簡表

演空間。隨著演出的進行，這兩片巨型平面，在機械裝置的控制之下，可以進行各種組合，如上面的地板從平行變成垂直，降在下方地板上，如同一張巨帆，於是一艘航行中的船艦就現身在觀眾眼前。支撐下方地板的舞台也可隨著角色之前的權力狀態，左右傾斜，甚至轉動，產生一種能搭配音樂的視覺旋律。

在國王馬克發現崔斯坦與伊索德的戀情，理解自己被背叛的那一刻，忽然舞台四周的燈光大亮，透過兩片潔白地板中間的空間，觀眾看到工廠醜陋的外牆與老舊機械設備，很明顯，導演藉著使用現實空間而達到一種戲劇隱喻的效果，同時也為這齣戲增添更多意義層面。

前兩位導演透過劇場手法，賦予工業遺址新意義的態度。這不免讓我想到德國電影導演溫德斯 (Wim Wenders) 為碧娜鮑許拍的 3D 紀錄片《Pina》。這部片是 2011 柏林影展的觀摩片，連德國女總理梅克爾也到場觀賞，此片也代表德國角逐 2012 奧斯卡最佳外片。

原本溫德斯與碧娜鮑許都談好拍片細

節，沒想到主角卻在電影開拍的前兩天過世，讓《Pina》一片更增添了紀念意味。碧娜鮑許舞團長期駐守的城市，正是魯爾區的 Wuppertal，它是一個以小型鐵製手工品與紡織業為主的工業城市，說實在的，整體市容並非十分可口。但是溫德斯的《Pina》，卻讓舞者在街上、懸吊電車或工廠裡跳舞，舞者身體與這些工業象徵之間形成的強烈張力，反而賦予 Wuppertal 一種莫名的美感。

魯爾區因為本身的自然與人文條件，使得此地對大多數德國人來說，總是給人文化落後的印象。根據負責我們這次參訪的 Elgin Wolf 小姐說，2010 年她人在慕尼黑附近的小鎮吃飯，聽到電台傳來歐洲文化之都 Essen 將展開系列慶祝活動的消息時 (其實是整個魯爾區入選，但以 Essen 做代表)，旁邊有個不認識的客人就大聲說：「文化？他們哪有文化，只有礦坑而已。」但不可否認的，由於魯爾區入選歐洲文化城市，連帶帶動整個魯爾區對文化藝術的投資，

各種軟硬體的設備與包裝，都在這一年得到升級。自此之後，整個魯爾區的觀光人數也開始逐年上升，一輛輛的遊覽車到 Essen 參觀入選人類遺產的礦坑工廠博物館 Zollverein，人們開始願意去接受與理解，工業文明也是人類創造力的一種展現。

我覺得魯爾藝術節的經營模式，對台灣是特別有啟發的，畢竟我們這裡同樣有很多廢棄的工廠或醜陋的工業區。當我們大談文化創意產業的同時，可否也能先將產業文化創意化，讓工業與人文有和解的可能性？

魯爾藝術節做的，是從這個區域本身的特色出發，將劣勢轉為優勢，透過藝術創造的行為所產生的陌生化，使得原本的工業遺址，產生新的美感魅力。不過我們也別忘了，真正有創造力的，是內容，是那些被邀請來創作的藝術家，是他們持續性的行動，賦予了這些工業遺址生命與新形象。

掌握人才，黑金也能變鑽石。■

《崔斯坦與伊索德》。(Paul Leclair 攝影，魯爾藝術節提供)

國藝會新書雙享購

《文創進行式》+《給今日企業的一份藝術提案》

雙書任意配，單筆訂購達 10 本以上
可享每本 300 元優惠價 (定價 380 元)
數量有限，完售為止

請上國藝會網站 [下載專區](#) 下載出版品訂購單
或洽 02-27541122 分機 152 陳先生

《國藝會》雙月刊及 eBook 電子雜誌
歡迎嗜食藝文的你 / 妳
「無料」吃通海

0 元訂閱《國藝會》

請上國藝會網站

<http://www.ncafroc.org.tw>

或洽 02-27541122 轉 307 嚴小姐

《國藝會》好吃嗎？
訂一本來嚐嚐看！

國藝之友 系列 Vol.2

台灣藝企合作案例採集

給今日企業的一份藝術提案

國藝會《藝企網》策劃

平裝・224頁・17×23.5cm・全彩・定價380元

十個台灣藝企合作個案

十段台灣企業的當代藝術體驗

十則台灣當代藝術的跨界實踐

《給今日企業的一份藝術提案》由國家文化藝術基金會藝企網所策劃，採擷十個國內企業與藝術的合作個案，包括東鋼藝術家駐廠創作專案、格蘭菲迪藝術家駐村計畫、台新「計畫導向」創作系列、忠泰明日博物館及UrbanCore 城中藝術街區、立偕種子計畫、富邦粉樂町、廣達廣藝基金會、智原藝文走廊、雄獅藝教於樂專案、國藝會作為中介者的實踐等，以採訪與撰文方式，邀請此十個藝企合作專案中的參與人士與藝術家，講述其參與經驗，同時提出觀察，希望以此觀點的交陳，做為日後台灣藝企合作的參考依據。

藝術家出版社 www.artist-magazine.com

台北市重慶南路一段147號6樓 電話：(02) 23886715-6 傳真：(02) 23317096 郵政劃撥：01044798號藝術家雜誌社

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司 新北市中和區連城路134巷16號 電話：(02) 23066842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號 電話：(06) 2617268 傳真：(06) 2637698

重新量繪文化創意產業的新視角

文創是行走的，
需要跨域對話成一股力量，
在地串聯成一種態度，
釋放文藝想像成一方風景，
於是，台灣的美好亮點處處。

國家文化藝術基金會 2011 年出版策畫——

文創進行式

走訪 25 個台灣文化創意產業現場

韓良露、廖嘉展、鍾永豐、顏世樺、王玉萍 等著
施振榮、吳靜吉、溫肇東 感動推薦

編輯・發行 / 遠流出版事業股份有限公司
<http://www.ylib.com>

國藝會 2012–1 期常態補助 1 月 1 日至 31 日收件

本基金會 2012–1 期常態補助計畫於 1 月 1 日至 1 月 31 日收件，將受理 2012 年 5 月 1 日以後的計畫，歡迎有意申請的藝文工作者與團體，把握收件時間踴躍提出申請。

2012–1 期受理申請類別包括**文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇**(曲)、**文化資產、藝文環境與發展**等，相關作業說明及表格請至國藝會網站「**補助廣場**」下載。

同時請申請者妥善運用「**藝文補助線上申請系統**」進行申請作業，凡曾獲補助之團體申請者限採線上申請。線上申請方式說明可參考「**藝文補助線上申請系統導覽地圖**」，亦歡迎報名參加 2012 年 1 月份假本基金會辦理之「**補助申請填表說明會**」。

報名請至本基金會網站首頁查詢登錄，如有其他疑問請來電洽詢。

國藝會網站 <http://www.ncafrocc.org.tw>

藝文補助線上申請系統導覽地圖 <http://granter.ncafrocc.org.tw/ok/online/>

洽詢電話 (02) 2754-1122 轉 205

「2012 表演藝術新人新視野創作專案」於 2011 年 12 月 1 日至 15 日收件

「表演藝術新人新視野創作專案」，是專為青年藝術創作人才規劃，銜接校園最後一哩路與踏入社會第一哩路之平台專案。由國藝會與兩廳院攜手合作，提供完善資源與技術支持，給予作品發表機會，減輕社會新鮮人面臨創作、演出、製作之負擔，而能夠全力投入作品，盡情施展才能。

本專案自 2008 年啟動，藉由參與專案，創作新銳除能實踐藝術理想，吸取完整製作經驗，也有了嶄露頭角，向外開拓的機會。許多獲得補助的創作者持續參與各表演藝術活動，不斷累積經驗與成績，甚至受邀赴國外駐村，或參加國內外藝術節、演出活動等。

歡迎有志從事編創的年輕藝術工作者踴躍提案，引燃創作能量。請至國家文化藝術基金會網站「**補助廣場**」下載補助辦法及申請表格，**收件日期為 2011 年 12 月 1 日至 15 日**。掌握最新專案動態，請加入「**新人新視野**」臉書粉絲專頁。

國藝會網站 <http://www.ncafrocc.org.tw>

「新人新視野」臉書粉絲專頁 <http://www.facebook.com/youngstars.newvision>

洽詢電話 (02) 2754-1122 轉 212

2011 年藝文補助觀察座談會暨 2012 補助申請基準說明會

12 月 16、19、20 日分別於台北、台中、高雄舉辦三場藝文補助觀察座談會，內容包括本會會務發展現況，並透過文學類向陽、美術類顧世勇、音樂類邱瑗、舞蹈類徐開塵、戲劇類耿一偉等各類代表委員，與藝文工作者、藝文團體分享藝文發展趨勢並說明 2012 年補助申請基準修訂重點，詳情請密切注意國藝會網站最新消息。

場次	時間	地點
高雄	2011 年 12 月 16 日㊟ 14:00–16:00	高雄市政府文化局第二會議室 高雄市五福一路 67 號
台中	2011 年 12 月 19 日㊟ 14:00–16:00	台中市立大墩文化中心地下樓簡報室 台中市西區英才路 600 號
台北	2011 年 12 月 20 日㊟ 14:00–17:00	台北國際藝術村幽竹廳 台北市北平東路 7 號

「紀錄片製作專案」將於 2012 年 1 月 16 日至 31 日受理申請

「紀錄片製作專案」延續國藝會自成立以來對於紀錄片攝製的重視，期望透過補助製作，提昇本國紀錄片的美學品質及製作技術，進而帶動國內相關產業的發展。

本專案收件**截止日為 2012 年 1 月 31 日**(以中華郵政郵戳為憑)，提供最高**150 萬元**的高額補助，最多補助 4 名，申請資格限定為具中華民國國籍之國民，且必須為計畫之導演本人，誠摯邀請國內優秀的紀錄片工作者把握時間踴躍申請，相關辦法及表格請至國藝會網站下載。

國藝會網站 <http://www.ncafrocc.org.tw>

洽詢電話 (02) 2754-1122 轉 210 楊小姐

35

風吹澎湖的好滋味

如果不是在澎湖，很難見識到東北季風是這麼的詭譎。

就像變魔術一樣，在陽光逐漸撒離的十一月，某天一覺醒來，大大小小的島嶼就被季風給包圍了，銀合歡枝葉叫囂，而昨日還是一副若無其事的样子。

本該裝滿魚蝦的漁船在港口裡坐困愁城，騎單車的學子面目猙獰地前行，逆風吹得人發暈，讓從事勞力工作的婦女無需解下蒙巾，臉上頭上仍像炎夏避陽一樣蒙得密不透風。而一個個在夏日海邊、潮間帶曬成黑不溜丟的孩童，那天候一變，行為就規矩起來了。

自我有記憶以來，每一年的冬季女王，莫不是在季風如此戲劇性的搬演中降臨。

東北季風駕馭澎湖冬季的生活，澎湖人除了配合也得想法子突圍。就像鎮風塔，好些個欠缺屏障的村里，在神明的指示下，虔誠的用石頭搭建建成石塔，就是寄望一層又一層厚重的石頭可以止風鎮煞，庇祐黎民。

又如菜宅，是早年澎湖人用硧石為田裡的高麗菜、地瓜所搭建的，那四面方正，因著風勢而高低不一的硧石牆，並非生硬地擋下強風，而是利用大小不一的孔洞，破碎了風的威力，讓一直鼓躁的風能稍稍冷靜地穿透人

鎖港鎮風塔。

1

2

3

- 1 菜宅與牛。
- 2 花宅老房子。
- 3 菜宅。

們賴以溫飽的植物。

所以在澎湖，偶爾在市場裡還能聽見賣菜的阿婆這樣唸著俗諺：「烏崁蒜仔，東衛金瓜，鼎灣芹菜，西吉菜莆，網垵瓜仔莆。」這些各村里好吃的蔬菜多是在菜宅的呵護下成長的。

澎湖的冬季，阻隔了戲水踏浪的遊客，接近歲末，再未有人提及菊島的熱情，滾燙的陽光和泌涼酸甜的仙人掌冰，已經一起被遺忘在十八歲的照片裡。東北季風愈吹愈強，在交通船開始會停駛的日子，澎湖完全變身為風

島，然而在灰撲撲的天空下，島嶼那堅毅的面孔卻益發清晰了起來。

「那時節，日子過的真的艱苦，」一邊看著楊麗花歌仔戲的阿嬤一邊漫不經心的說著：「有時候去田邊做了整日，稀飯也喝不上一口。」這些年代久遠的往事，已經激不起老人情感上太大的漣漪，除非你認真追問下去，那些飢餓的記憶才會重新浮現在布滿皺紋的臉上。「那真的餓到受不了的時候呢？」阿嬤想了想說：「就多舀幾口井水喝。」

台灣早期物資缺乏，地處偏遠的澎湖，土地貧瘠加上東北季風的肆虐，生活比本島更加辛苦。在漁村生長的自己，並非不識得生活裡的艱難，然而對於長輩真實經歷過的那種極度的窮困，卻無法想像。也許正是忍受過那樣的困苦，兒時每當我嫌什麼東西不好吃，像是炸棗（澎湖男人結婚要準備一種炸過麻糬，內包佐糖炒過的花生顆粒的餡料，分送至親好友），或是過年過節都會出現的紅湯圓，阿嬤總是替我們吃得津津有味。

我和阿嬤很親近，阿嬤的形象對我而言，就是一個道道地地的澎湖人，善良、努力工作，小時候我們總是一臉盆、一臉盆地吃蟹、吃螺螄，都是辛勤的阿嬤從潮間帶抓回來的。

因為對阿嬤的印象太深刻，讓我總覺澎湖的老人充滿故事性，每張臉看來都有與大自然搏鬥過的痕跡。而澎湖的冬天本來就是屬於老人家的，你看商家意興闌珊，生意做的有一搭沒一搭的，怕冷的年輕人躲在家裡上網看電視，只有老人們還是按著平日的步調，自在地過著日子，做田的做田，賣菜的賣菜，看著穿著簡單就去海邊挖貝撿螺的老人，總讓我由衷的感到佩服。

也因為阿嬤像所有的澎湖老人那樣對節慶的堅持，讓我有機會吃到阿嬤親手製作的美食。兒時

一樣，無法像長輩那樣視若珍饈，但我還是很期待冬至的到來，蕭瑟時的節令特別有過節的氣氛。

冬至的前一兩天，阿嬤家那樣小平房裡總是充滿食物溫暖的香氣，廚房裡的蒸籠不斷冒出熱呼呼的白色煙霧，阿嬤和母親忙進忙出，一群孩子則在客廳和灶間來回嬉鬧，餓了就找母親拿一些手邊的吃食塞在嘴裡，這樣東吃一點，西吃一些，晚餐往往也就不正經吃了。那種脫軌於平日作息的氣氛令人著迷，更何況還可以動手作雞母狗。

逢年過節，母親都會帶我們到阿嬤家幫忙料理那些吃食。清明節包春捲，端午時綁粽、到了冷呼呼的冬天，讓我最期待的就是冬至的到來。

老人家數著節慶過日子，中秋過後，就是冬至。澎湖人對冬至

這個節慶特別重視，像阿嬤最愛說：「冬至無做，講無祖」。也許就是在寒冷地裡，對祭拜先人慎終追遠的情懷特別感懷吧。

兒時的我，嘴刁的很，很多東西不是不敢吃就是不愛吃，冬至會出現的菜繭、雞母狗和湯圓都

郊外枯索的銀合歡。

什麼是雞母狗？每當我和外地的朋友述說童年的回憶時，大家總會這樣問。照說祭拜祖先時，理應殺豬宰羊，但早期澎湖人的生活那樣艱辛，只好以糯米做出牲畜、家禽的模樣代替實物祭拜，同時也祈望來年六畜興旺，五穀豐收。

六畜興旺，五穀豐收，是大人們的期望，小孩們心中就只是想玩而已，所以即便捏出來的雞母狗不像雞也不像狗，在捏塑的過程中還是充滿興奮感，兒時的自己手拙又不老實，老愛在母親和阿嬤捏製的雞、牛、豬隻旁加

工，放上一窩蛋，還是一群豬仔，雖然上不了祭桌，倒也為自己的創意覺得沾沾自喜，而那些不像雞也不像狗的自由創作，炊熟後用紅花米蘸點上色，倒也有模有樣起來。

自己捏的雞母狗都是寶，不給吃的。家裡的習慣是上了祭桌的雞母狗，都會被橫切成一塊一塊的，加入鹹湯圓湯裡吃平安。兒時總是惋惜那些做得極好的雞母狗被吃進肚裡，但是很有嚼勁的雞母狗片和鹹湯圓湯裡爆過香的小管乾、香菇、竹筍絲、豬肉和高麗菜其實很搭，再加上芹菜

市場裡販賣的各式各樣古早味。

雞母狗

花生內餡的菜繭

炸棗

Surprise me!

The 10th Taishin Arts Award

第10屆 台新藝術獎

自行報名開始收件 2011.12.1 - 2012.1.10

年度表演藝術獎 獎金 NT\$ 1,000,000
年度視覺藝術獎 獎金 NT\$ 1,000,000
評審團特別獎 獎金 NT\$ 300,000

評選辦法及申請表請至台新藝術獎專屬網站下載 www.taishinart.org.tw

贊助： 台新銀行 策劃主辦： 台新銀行文化藝術基金會
Taishin Bank Foundation for Arts and Culture

法律顧問：安盛法律事務所

菜，湯頭非常鮮甜有味，也因為阿嬤總會偷留一兩隻她做的雞母狗給我玩，吃鹹湯圓湯時，也就不會那樣遺憾了。

除了雞母狗，冬至祭桌上的另一個重頭戲就是菜繭。這個食名取的極為貼切，厚實的糯米皮把鹹與甜兩種口味的內餡緊實的包裹住，就像一隻白色的食物繭。每個村莊做的內餡有些許不同，阿嬤包的鹹餡是炒過的高麗菜、肉末、豆干角、木耳和切細的筍條，甜的則是將花生顆粒炒熟，杵碎後加黃砂糖下去煮成甜滋滋的內餡，飽實感十足。

不管是雞母狗、菜繭還是湯圓，都是以糯米作為主要的材料，早期的作法是要把糯米浸水過整夜後，再使用石磨將糯米磨成米漿，最後把米漿裝至布袋內用石頭壓擠出多餘的水份，就變成可加工的糯米粹了。

因為耗時，加上科技發達，兒時便少有人再用石磨去研磨糯米，只要一些費用，村子裡有人可以用機器把糯米打成糯米漿。每到冬至的前幾天，村廟的小辦公處就會變成糯米漿的製造區。記得好多年前，幾次天還未醒透，阿嬤總會牽著我的手，走上一小段路去拿糯米漿，小小的辦公處擠滿了婆婆媽媽，阿嬤總是會跟別人聊上一會天後才走。回家的路上雖然手很沉，但感覺是幫著完成一件大事，心裡充滿了

成就感。

很多年過去，我想到阿嬤做的雞母狗還是覺得很溫馨。好像是阿嬤過世後，家裡就很少有那樣過節的豐滿氛圍了，冬至前後，市場裡買現成菜繭、湯圓還是雞母狗都很方便，也好吃，但不知怎地，就是少了一味自己動手做的熱鬧，讓人現在回想起來，十分想念當時的歡笑聲。

高中畢業後，至外地求學工作的距離，讓人得以完整的看見家鄉的樣貌。我開始習慣用食物去丈量我對家鄉的想念，有一年，當我在宿舍的公共電話裡央求母親，為即將返家過年的自己，去菜市場買一盒炸棗的那一刻，突然覺得自己真是離家太久了。

沒有人不喜歡澎湖的夏天，天人菊大片的盛開，陽光和海潮招惹著人去嬉遊，但是對離家多年

後再回到家鄉工作的自己而言，讓我真正感受到自己身為澎湖人的時刻，卻總是在冬季，那個食物特別好吃的季節，也是讓人最思念家鄉的季節。

東北季風又四面八方的吹起，我在電話這頭告訴在異國工作的童年好友，菜宅裡的高麗菜已經碩大葉厚，等待下次相聚，在火鍋冉冉冒出的熱氣中，瀰漫在空氣中的不止是菜香，還有著最道地的澎湖味。■

用石頭壓去糯米多餘的水分。

用機器把糯米打成糯米漿。

好食帖

傳統菜繭的作法

菜繭皮

Step 1 糯米浸水過整夜後，放入石磨中磨成糯米漿，最後把米漿裝至布袋內用石頭壓擠出多餘的水份，變成糯米粹。

Step 2 攪拌糯米粹，然後放入有加食用油的鍋內，翻炒至光滑後起鍋。※如果想要簡便，菜繭皮可以用適量的糯米粉加蓬來米粉，加熱水揉成團後包內餡。

內餡

Step 3 鹹內餡：通常是高麗菜、肉末、豆干角、木耳絲、蝦米、紅蘿蔔絲和切細的筍條。

甜內餡：是將花生炒熟，杵碎後加糖煮熟。
※為了區別，會在其中一種菜繭上點上紅花米作註記。

Step 4 取一團備妥的糯米粹，拉長放入炒好的內餡；包好的菜繭放入蒸籠蒸熟，即可食用。

藝集棒

藝文匯集 幸福升級 棒！

國藝會「藝文社會企業育成專案」的目標就是希望向企業推廣優質藝文活動，並與企業員工分享藝文最真摯的感動，讓企業員工能因為欣賞藝文、喜愛藝文，進而享受藝文、成為幸福企業。

國家文化藝術基金會董事長

施振榮

專案發起人：

中國鋼鐵股份有限公司 | 宏達國際電子股份有限公司
李翼文先生 | 味全食品工業股份有限公司
東鋼鋼結構股份有限公司 | 邱再興先生 | 施振榮先生
財團法人台南市奇美文化基金會 | 財團法人宏碁基金會
財團法人研華文教基金會 | 財團法人緯創人文基金會
許勝傑先生 | 程海濱先生 | 龍誠國際有限公司

〔以上依捐贈單位筆劃排序〕

作品圖像授權：
陳怡潔

專案資訊 請上國藝會網站 <http://www.ncafroc.org.tw>

企業服務專線：(02)2754-1122*309 吳小姐

財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會
National Culture and Arts Foundation