

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀：親藝文 www.ncaf.org.tw 2009年 6月號

「誠徵策展人」

視覺藝術

展覽計畫

最高補助 200 萬

策展人培力計畫

最高補助 40 萬

視覺藝術策展專案

2009.10.01-10.15 收件

席位有限，敬請把握機會！

詳情請見國藝會網站【補助廣場】。

諮詢專線：02-27541122*206

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

!

CONTENTS

編輯室報告……秦雅君

2

專輯

如果在城市裡， 遇見一個藝文空間…… PART2

3

伊通公園：街道裡的前衛藝術通商口岸……許遠達

4

新樂園藝術空間：台北鬧區裡的青年藝術社群……游崴

8

竹圍工作室：淡水夕照下的迷宮花園……藍恭旭

12

台灣國際視覺藝術中心 (TIVAC)：給我影像其餘免談……許遠達

16

十方樂集音樂劇場：現代音樂發展的主流空間……王凌莉

20

創作新星會

寫作是一種自然而然的事 | 謝文賢與《好神》……王慈憶

24

請勿停止閱讀，歡迎光臨 Baboo 的劇場世界……林人中

28

另一天從不曾美好 | 杜珮詩創作裡所映照的當代生活……秦雅君

32

藝企報報

純白色品牌 | 游文富的藝企合作之路……游崴

36

熱門話題

親炙劇場能量的火花！

「表演打天下」6月28日起公視頻道與您見面……楊婉怡

40

寫給你的波思卡【侯硐·九份·金瓜石】

私房路線 | 礦工生活體驗之旅……忻筱婷

42

藝新耳目

48

補助看板

■ 藝評台 2009 年 4 月、5 月最佳人氣獎揭曉

48

■ 2009「表演藝術新人新視野創作專案」補助名單揭曉

49

關鍵在於永不放棄的人(們)…… 秦雅君

延續於四月號所推出的「如果在城市裡，遇見一個藝文空間……」專輯，在結東南台灣的巡禮之後，本期將介紹位處北部地區的五個藝文空間。

在文化藝術領域的發展中，北部向來是各項資源最為豐沛的地區，因此在藝文空間的質與量上也顯得特別突出。本期所介紹的五個藝文空間：伊通公園、新樂園藝術空間、竹圍工作室、台灣國際視覺藝術中心(TIVAC)、十方樂集音樂劇場，每一個的成立時間都超過十年以上，它們的共通性在於，在其所屬的領域之中，這些空間都以帶有實驗與開創性的精神出發，也正因為如此，在其營運的過程中，也都曾遭遇各種困難與挑戰，然而，回應這些處境的經驗，經常也可能是為該領域創生變化或火花的契機。

在藝術領域中的實驗與開創性，經常也意味著其生產屬於尚無法獲得市場全面支持的內容，因此，這些空間幾乎常態性處於資源窘困的狀態，在如此背景之下，它們一方面需要想方設法張羅空間維繫的可能，另一方面卻也殫精竭慮踐行其成立的初衷，這使其跨越十年的歷程或多或少帶有一點傳奇的色彩。

即便在篇幅有限的介紹裡，我們還是可以看得出來，能夠讓這些空間延續至今且依然保持著一定的活力，關鍵多在於一至數個永不放棄的人(們)，空間只不過是載體，雖然它也具有不可或缺的重要性，但人才是令這些空間展現行動的靈魂。除了核心成員之外，這些空間長期以來也累積了許多外圍的網絡，而這些志同道合的夥伴也經常是精神或實質助力的重要來源，即便是像新樂園這種並無固定營運班底者，曾經的成員與友好依然會對其產生一定影響。

這些資深的藝文空間，不僅在個別的領域中，開創了獨特的一片風景，同時也讓許許多多的創作者，自我開發了更多的可能，其不僅在藝術作為一種「集體活動」的概念下，扮演了連結各端的重要角色，同時也成為一批批後繼者心目中的典範。新的世代總是企圖開創新的可能，因此在形式上未必追隨，但那種基於某些信念，而總能忽略過程中的風風雨雨的那種偏執，多少是先後踏上同一條道路者的共同屬性。

作為藝術的一個吞吐場域，藝文空間必然敞開大門歡迎所有對藝術懷有憧憬、好奇、想望……的各種族群，即便它們的出入口也許並不如一般商業空間般顯著或透露出熱切期待，但它們向外界傳達其認為有價值的觀念與事物的企圖，就顯現在打造與維繫一個空間的實踐之中。而令人可喜的是，這個隊伍顯然在持續擴大之中，在這些藝文空間的推薦下，我們也看到包括純藝術空間、糧食庫房、當代藝術空間(K's Art)、非常廟藝文空間(VT Artsalon)、Booday 蘑菇、有河book等年輕的空間，在不同領域中實踐著各種想像。

在一個充滿市場制約與控制的生活環境之中，這些人與空間，將是一扇扇希望的門窗，在城市中為我們提供著逃逸與想像的可能。

國藝會

NO.10 2009年6月號

●封面●

《最美的時刻》劇照。
(攝影 / Loki Tsai, 無獨有偶劇團提供)

2009年《國藝會》

出版計畫由

國藝之友

贊助

發行單位 一財團法人國家文化藝術基金會
董事長 一黃明川
執行長 一江宗鴻
編輯委員 一孫華翔、李文珊、洪意如、羅怡華、沈惠美

總策劃 一彭俊亨
主編 一秦雅君
執行編輯 一蘇怡如
編輯 一詹季宜、周朝蕾、胡至倫、廖怡臻、謝佳芬
美術構成 一吉松薛爾
印刷製版 一勤蜂設計網有限公司
法律顧問 一國際通商法律事務所 黃瑞明律師

地址 一台北市仁愛路三段136號2樓202室
電話 一02-27541122 · 傳真 02-27072709
網址 一◆ <http://www.ncaf.org.tw>
E-mail 一◆ ncaf@ncafroc.org.tw

捐款帳號 一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

如果在城市裡， 遇見一個藝文空間……

PART 2

- **伊通公園**：街道裡的前衛藝術通商口岸
- **新樂園藝術空間**：台北鬧區裡的青年藝術社群
- **竹圍工作室**：淡水夕照下的迷宮花園
- **台灣國際視覺藝術中心**：給我影像其餘免談
- **十方樂集音樂劇場**：現代音樂發展的主流空間

如果在城市裡，
遇見一個藝文空間……

PART 2.1

伊通公園

街道裡的前衛藝術通商口岸

位於麵館、餐廳間的伊通公園。

文·攝影……許遠達

伊通公園不僅僅只是公園

「我逛了好大一圈，在伊通公園裡找不到伊通公園。」事實上，「伊通公園」不是個公園，而是個藝術展覽空間，雖然它旁邊真的有個伊通公園。

「什麼？伊通公園？為什麼去公園看展覽？為什麼公園裡有藝術展覽？」對大部分的民眾來說伊通公園是陌生的，為什麼要去公園看展覽？於是朋友進一步詢問：是畫廊嗎？「也…也不是畫廊，……就是一個前衛的展演空間。」我不由自主地側著頭、鎖著眉、揪著臉想找出一個適合的名詞定義「伊通公園」，「是一個有時可以喝酒、喝咖啡、聊聊藝術，並且可以看看展覽的地方」想了半天，我也僅能以解釋的方式對我朋友進行說明。而對第一次想要到「伊通公園」看展覽的民眾來說，為什麼在伊通公園的公園附近繞了大半天，還是沒法找到「伊通公園」？

是的，回想筆者的第一次伊通公園之旅也是經歷過這般鬼打牆折騰。站在南京東路與伊通公園間的伊通街上，看著滿街的餐廳、麵攤、茶亭，面對著熙來攘往的行人，確實很難發現藏身其中的「伊通公園」。最後，還是在「伊通公園」正隔壁的麵攤老闆的指導下，才得知名為「伊通公園」的展場就在他們的樓上。而縱然有著老闆的指示，筆者也是直到看見麵攤旁，陡峻而狹小，宛若通往天堂的白色樓梯通道旁，一個伊通公園標誌及擺置著許多展覽訊息的窗形凹龕，才確定這就是我尋尋覓覓的伊通公園。

伊通公園靈魂人物之一，陳慧嫣。

咖啡廳暴走與伊通公園

1980年代台灣經濟起飛、政治解嚴、社會狂飆，因為各方面的與時並進，不例外的在藝術方面，藝術家也急於掙脫禁錮，追求美學的解放。伊通公園就是在那樣的時代出現，並暴走於各咖啡館之間談論、建構、推廣他們的藝術理念的。

1986年賴純純於建國北路開設現代藝術工作室(Studio of Contemporary Art)，當時不但提供藝術課程，也吸引當時許多人來此談論及交流藝術觀念。隔年因賴純純決定結束SOCA，而當時參與SOCA的許多人覺得那樣的討論藝術的氛圍若因此而結束相當可惜。因此，現今伊通公園的莊普、劉慶堂、陳慧嶠、黃文浩等主要成員希望能夠延續他們在SOCA的討論風氣，所以在還沒找到目前的位址時，是暴走於許多咖啡廳之間的。此時，「伊通公園」的前身是一個甚至不能算是組織的組織，嚴格來說，也就是一次次的咖啡廳聚會。他們在不同的咖啡廳清談，邀請文學家、建築師、設計師、藝術家等許多不同領域的人一起喝酒、聚會、聊天，企圖接觸各領域的美學可能性。

一年後，劉慶堂於伊通街找到了一棟老公寓作為他的攝影工作室，三樓的空間就成為大家喝酒、嗑牙、聊藝

伊通公園。

術、聊理念的場所，也就是「伊通公園」的前身。當時攝影工作室的三樓可是越夜越美麗，只要是能提供新知、獨特看法的在這裡都受到歡迎，藝術家林壽宇、音樂人李泰祥、詩人羅門、管管等都曾於此表達他們的理念。基於實驗的開放美學的精神，建築、設計、數學、哲學每個領域PRO的人士都曾受邀請前來對談交流，經常是夜夜促膝到天明。到了1990年代初期，劉慶堂一併租下隔壁棟並加以打通，正式命名為「伊通公園」，並開始正式對外展覽。也正式地確立了「伊通公園」的基本營運結構：莊普的精神掌舵、劉慶堂的撞破頭財務規劃及陳慧嶠的無怨無悔執行運作。

伊通公園吧台拆除後的空間，現在擺上一張大桌供聊天討論用。

伊通公園三樓展場，時正展出彭弘智個展，圖為其作品《法福殉難記》。

人客來座

但這個台灣資深的前衛藝術口岸，可不是一開始就是目前的運作型態。首先是1990年開始對外展覽後，考慮到當時他們親身觀看展覽的經驗，如果沒有一個可供短暫休息的地方，在這樣一個肅靜的場合觀眾是無法久待的，如果是這樣也就無法進一步的互動，以及進一步的瞭解伊通所展出的作品。

所以「人客來座」就成了「伊通公園」當時的階段性目標，針對吸引觀眾的目標而有地中海風格的「咖啡廳時期」及之後的「酒吧時期」的營運策略。咖啡廳時期的概念「是有個人，或是有群人可以在你來的時候談談藝術。」陳慧嶠說。「但經營一陣子之後，有人建議吧台賣酒，說是沒有酒沒法聊天，所以伊通公園也就賣起酒來了。」一開始如預期的藝術圈的、娛樂圈的，藝術家朋友帶著朋友，朋友的朋友，伊通公園的人客如預期般地增加，越晚越嗨，越嗨越晚。也就因此伊通必須面對鄰居的不滿、警察的關切。

慘的是多數的客人並非真正的想瞭解或討論藝術，而是「帶著喝了酒就順便喝下了藝術的氣味的心態」「喝酒的多了，人也雜了，就是談藝術的、看展覽的人卻變少了」陳慧嶠沒好氣的說，「不但展覽要忙，還要做櫃檯人員陪客人撐，不是聊藝術，大多是聊心事及閒事」，而且「人雜狀況就多。到後來可以說是心力交瘁的在處理雜事，而且大多不關藝術的事」就在邊際效益低落，及伊通公園行政人員蠟燭兩頭燒的狀況下，於2000年結束吧台的營運。

而在被問及目前對於前來參觀民眾的預期心態時，陳慧嶠指出目前由於VT（非常廟藝文空間）及夏可喜當代藝術於附近陸續的成立，形成了良性的群聚效應，使得參觀人數有增強效應。並且對於觀眾她表示「當然歡迎大家來參觀，伊通公園本來就是公園，是對外開放的」。但，陳慧嶠認為她的心態是又期待又怕受傷害的「又期望有人，但又怕人太多。」她認為目前來說是「轉變至現在的『有條件歡迎』的心態，也就是比較期待參觀觀眾的有效性，而不是數量了。」

麵攤間的前衛藝術口岸

對台灣的藝術圈或是前來拜訪的國外藝術家或策展人而言，伊通公園就像是個前衛藝術通商口岸。只是通商口岸吞吐貨物，而伊通公園則是吞吐著他們所認為的藝術及其概念。從 SOCA 到伊通公園，二十年來他們秉持著對於藝術的熱誠，向台灣民眾及國外的參訪者輸出或引入他們心中的當代藝術。

從 1988 年以來，伊通走過了 20 年，關於展覽「我們沒有固定的審查機制，都是來來去去成員的展覽；也沒有所謂的申請展，幾乎都是朋友推薦，然後我們去找來談，之後展出的」「而目前由於申請補助與展覽機制的關係，展覽幾乎在一年前就已經排定」不過由於伊通的開放性與實驗性格，因此，展覽也都維持了某種程度的品質，並且藉由新人的引介提出了許多藝術創作的可能性。所以，伊通也成為許多藝術課程的老師、教授的上課地點。他們的理想與堅持，使得伊通成為了國際策展人、國際藝術媒體來台灣時的必經之地。而這一座身處日常麵攤之間的伊通公園，成為台灣藝術領域與民眾之間、台灣與國際間前衛藝術的通商口岸。

有心瞭解前衛藝術的民眾，不妨前來參觀伊通公園，雖然你所參觀的藝術創作，或許遠非你心目中或是你受教育裡的藝術樣貌。但，就像是伊通公園的莊普所言以「無知」或是陳慧嶠所謂的「回到藝術的原點」的心態去面對，那麼或許你就能從這些可能性中獲得什麼也不一定。 ■

伊通公園二樓外陽台空間。

伊通公園展場空間一隅。

伊通公園

地址：台北市伊通街 41 號 2,3 樓

電話：02-25077243

網址：<http://www.itpark.com.tw>

VT三週年特展展場空間 (VT提供)

非常廟藝文空間

地址：台北市伊通街 47 號地下一樓

電話：02-25161060

網址：<http://www.vtartsalon.com>

陳慧嶠還推薦這裡：

非常廟藝文空間 (VT-ARTSALON)

非常廟藝文空間距離伊通公園只有幾步之遙，主要是由台灣八位活躍的當代藝術家姚瑞中、陳文祺、涂維政、胡朝聖、陳浚豪、吳達坤、蘇匯宇及何孟娟等人，於 2006 年 3 月開辦的國內第一個複合式藝術沙龍。非常廟自稱是全台北市香火最鼎盛的廟，其香火來自於它是國內第一個結合當代藝術、表演、設計等複合式的藝術沙龍。原本的非常廟有著宏大的資本主義理想，也就是結合時下流行的 LOUNGE BAR 與藝術企圖營造雙贏策略，號稱經營最晚的畫廊，最有藝術性格的 BAR。

吧台部分 VT 認為他們推出的實驗音樂是都會極品，都會信眾到場膜拜，保證讓音樂、酒精與藝術精品讓你在這個悶到底的日子裡嗨翻天。

如果在城市裡，
遇見一個藝文空間……

PART 2.2

杜偉個展「絨毛俱樂部」，1995。(新樂園藝術空間提供)

新樂園藝術空間

台北鬧區裡的青年藝術社群

文……游崴

無論哪個時代，中山區給我們的關鍵字總不離欲望、消費、逸樂與異文化刺激。日治時代即以五條通、六條通聞名，二戰後美軍顧問團駐紮中山北路，雙城街一帶酒吧林立，晴光市場成為舶來品集散地。到了現在，中山區給我們的最鮮明的印象是飯店、酒店、婚紗攝影與菲律賓移工的身影。

「新樂園藝術空間」恰好處在一個分界點上，往北幾條街區是婚紗店與東南亞雜貨店，巷裡還藏著大放東南亞電子舞曲的Disco小舞廳；往南過了南京東路，則是日式酒店、料理亭、卡拉OK與護膚坊；往東是五星級飯店商圈；往西越過中山北路的小巷子裡，近年則冒出越來越多設計工作室、髮廊、咖啡館與潮流服飾店。

或許是租金昂貴，這裡的店家練就了一身本事，只要有個小店面就能做點什麼，窩在中山北路二段11巷裡的新樂園也不例外。說來不誇張，這地方是台北鬧區裡唯一一間有店面的替代空間，你很難想像，新樂園看來明亮方正的展場，最初其實是間荒廢的日式卡拉OK酒店，40坪的空間被富麗堂皇的美耐板隔成數個小包廂，中間還有一個舞池。

獨立藝術家的群居地

如今已邁入14年的新樂園，其實搬了兩次家才來到這裡。1995年新樂園初成立時，地點位在台北市龍江路33號大廈的地下室，這場地是向藝術家林純如的父親便宜租來的。雖然展場很克難，但這群藝術家想做的事卻不少，辦展覽、搞活動、發表作品、討論藝術，或純粹聚在一起閒嗑牙。新樂園是一個空間，也是一個社群。

這群藝術家之中，有些是當時剛結束不久的替代空間「2號公寓」老成員如連德誠、張正仁、簡福錦、陳建北等，另外還有一群年輕藝術家如王德瑜、蔡海如、陳昇志、陳文祥、杜偉、唐唐發、曾雅蘋、林純如、王國益、李國仲、鄭政煌、洪東祿等，他們有些是昔日美術系同窗，或曾在2號公寓辦過展覽，氣味相投而結識。

新樂園在成立之初，得力於不少2號公寓打下的基礎，除了人際網絡之外，也延續其合作畫廊模式：每兩年招募一次新成員，由成員平均分攤行政費用。這種藝術家自營空間的制度

最早流行於紐約的一些另類空間，後來被留學歸國的藝術家帶回台灣。如今新樂園仍以此模式經營著，然而，隨著新成員加入，新樂園後來走出了一條自己的路。

第一批新樂園成員因為分享著某種革命情感而關係十分緊密。他們是創作上的伙伴，也是混在一起的朋友，上展前共同熬夜佈展，細究起創作問題時，批評起來倒也互不留情面。交流的火花在新樂園成立之初是值得記上一筆的。從畫會到藝術團體，每個年代總不乏年輕藝術家集結出沒藝壇，然而，新樂園以空間創造出的社群凝聚力，更樂於捍衛「獨立藝術家」在創作上的殊異性，這個特質在1990年代以來的替代空間幾乎都看得到。創作自由與原創性永遠是新樂園最重要的兩件事。「新樂園沒有作品審查的關卡，幾乎只要有個想法，就能做展覽。但我們很強調在新樂園的展覽必須是首次發表的。」陳文祥說。

最早，「新樂園」這個名字是杜偉提出的，他的靈感來自台灣老香煙品牌。作為前衛藝術的集散地，這三個字給人的感覺並不酷，反而流露出一種老派的摩登——新奇、有趣，而且讀起來有點神氣。很像是老字號的玩具店，令人眼花撩亂之際，還能順手抽個小獎品。

新樂園早期的展覽也常給人類似感受。展場裡往往各色現成物橫陳，普羅文化碎片遍佈，日常生活經驗在此以物質感洋溢的樣態現身，像團塊般黏結在一起。特別是發生在新樂園的聯展，作品與作品之間看不到界線是常有的

位於台北市中山北路二段11巷的新樂園藝術空間已有14年歷史。(攝影/游蕨)

事，總是一些滲透進來，一些蔓延出去，品項繁雜，卻又無法明確分割來認識。

生猛張狂，這個形容對新樂園來說並不陌生，特別是成立的頭五年，新樂園給人的這種印象份外鮮明，幾乎變成一種含蓄的文化戰略。作為台北兩個主要的替代空間，伊通公園與新樂園在整個1990年代是台灣的觀念主義與複媒、裝置類型藝術的搖籃，相較於伊通公園的節制簡練，新樂園的生猛張狂，大有一股「所有事物皆可轉換為藝術」的豪氣。這是早期的新樂園，「以普羅拆解菁英、以現在理解現代」是其鮮明的美學立場。藝術家們像是對美術館裡的白牆、投射燈與作品警戒線份外不滿似的，總想改變一點什麼。

左：莊凱宇個展「倒影中的真實」，2006。(攝影/游蕨) 右：周偉個展「大同世界」，2007。(攝影/游蕨)

跨越、介入與合作的可能

1997年，新樂園搬到遼寧街巷內一棟透天厝的2樓及頂樓加蓋空間，仍繼續以年輕藝術家的個展為主軸，看來穩定，三年之後，卻一度面臨結束危機。一方面是遼寧街展場面臨拆除的命運，另一方面，舊成員只有吳宇棠、周靈芝、潘娉玉、簡民熙、柯木等五位願意留下來，營運因此出現問題。

直到2001年，新樂園搬到了目前的中山北路巷內。經歷重大波折之後的新樂園，運作漸趨穩定，也改變經營方式，每期在成員中選出五位執行委員來決策所有事務。兩年後，新樂園決定向市政府申請立案。但在當時，所謂「藝術家自營空間」在官方體制裡仍是令人困惑的說法。「市府承辦人員問我，新樂園是什麼？我跟他說是藝術空間，他們聽不懂，還追問是油畫還是雕塑的團體？」陳文祥苦笑。最後，新樂園登記為「綜藝團」。

對成員們來說，「綜藝團」比畫會好多了，不只有趣，帶點自嘲，還近乎好到可以當作一種宣傳，它的普羅趣味、在地性及符號遊戲性格，貼切傳達了新樂園的精神，更召

喚著新樂園當時致力以求的「跨領域」精神。事實很明顯——說到跨領域，有什麼比得上綜藝團更好懂、更不帶菁英口吻？

約從2000年開始，新樂園越來越熱衷於思考介入、跨越、合作與分享等概念在藝術裡的可能性。這些對於展覽陳規的另翼思索，已慢慢形塑成一種不無烏托邦色彩的「新樂園精神」，並大規模在2008年新樂園十週年展「永恆的成人遊戲工廠」裡綻現——從作品、展場到展覽部落格皆然。要請新樂園藝術家來談論新樂園，有時是一件麻煩事。「沒有人可以代表新樂園」，幾乎變成一種成員間的共識，這多少反映著新樂園樂於游走在常規間隙的個性——新樂園是一種態度鬆散而歧異的藝術家集合，一個不像團體的團體。

吳宇棠曾說，「新樂園是一個空白主體的地方。」他強調「空白主體不是一個白盒子，而是一個可以揉捏的空間。」他認為，新樂園作為一個空白主體，不同成員就該形塑出不一樣的想法。正是由於每兩年都會有些新成員，使得新樂園即便橫跨1990年代至今，仍是一個充滿年輕氣息的地方。

何佳興個展「寫字·寫相」，2005。（攝影／游崴）

左：郭嘉鈴「Condition#4 血肉身體與精神淚涕」、賴珮瑜「藉物思物」雙個展，2006。(攝影／游崴)
中：許淑真+盧建銘「植物新樂園：從菜園中誕生」，2009。(新樂園藝術空間提供)
右：王建浩「幸福集團正式進入台灣」、王怡馨「殘缺的再造」雙個展座談會，2009。(新樂園藝術空間提供)

一座青年藝術觀測站

申請立案與補助的關係，讓新樂園這五年來的運作趨於穩定，與整個藝術生態的關係也更緊密，舉辦了一些大規模的策劃性展覽，如2006年由陳香君策劃的「燕子之城：移民、後／殖民記憶與新台灣色彩」，是新樂園至今規模最大，也最具力道的一項策劃性展覽，在當時備受注目，也第一次深刻連結了新樂園之於中山區的地緣屬性。

如今的新樂園有超過30位成員，其所提供的低度展覽門檻，早已讓這裡成為很多剛從學院畢業的年輕創作者一試身手的地方，也是觀察青年藝術趨勢的重要據點。儘管小型個展的感染力不免小眾些，但不斷有新藝術家加入，也改寫著新樂園的可能性。如今，新樂園在想法和對外態度上都比以前開放，也顯得越來越有彈性，除了一些與其

它空間的交流展之外，今年也可能與視盟及台北藝博會等單位合作。

作為一個藝術家自營空間，新樂園14年來的發展像是一連串提問所書寫起來的歷史：如何創造一個不像展場的展場？如何策一個不像策展的展？如何越過作品與作品之間隱形的界線？如何讓藝術家與藝術家彼此合作？如何透過一種寬容的團體形態來捕捉個別藝術家的自主性？……相信這份問題清單在新樂園手中將會繼續擴充下去。 ■

新樂園藝術空間

地址：台北市中山北路二段11巷15-2號
電話：02-25611548
網址：<http://www.slyart.com.tw>

(Booday 蘑菇提供)

新樂園還推薦這裡：Booday 蘑菇

應該不少人都曾經在書店翻過《蘑菇手帖》雜誌，「Booday 蘑菇」是2006年由同名的設計團隊所開設的實體空間。一樓是門市，專賣該團隊所設計的T恤、筆記本、袋包、工作服等，同時也陳列一些在地設計師與藝術家的原創設計商品，二樓則是蘑菇咖啡，簡單、樸素但有型，舒服得像是自家客廳，還有許多設計與藝術相關的日本雜誌可自由翻閱，常可以讓人耗掉一整個下午。除了門市與咖啡，這裡也常舉辦小型藝文展覽或音樂會，另有「好吃廚房」課程不定期在週日上午舉行，有時運用台灣豐富的新鮮食材進行海洋派對、有時會以吃吃看為題，來嘗試味覺搭配的趣味，就像是在家舉行的周日brunch一樣，邊做邊學，加上音樂、餐具、環境等設計，讓整個氣氛很宜人。

Booday 蘑菇

地址：台北市大同區南京西路25巷18-1號 電話：02-25525552
網址：<http://www.mogu.com.tw>

如果在城市裡，
遇見一個藝文空間……

PART 2.3

具實驗精神的展演空間12柱。

竹園工作室

淡水夕照下的迷宮花園

文……藍恭旭 圖……竹園工作室

許多像筆者這樣的老淡水，大半的青春都是在淡水的晨昏中起落的。對於淡水的印象，其中有一樣是少不了的：興許是「北淡線」捷運通車前後，許多次往台北方向的車過竹園，在列車趨近竹園站前，將慢未慢的當兒，面河這一邊或坐或站的旅客中，總有幾個人會看見一幢雞舍似的建物屋脊上，向著觀音山安置了一排椅子；是那種常見的，在車站候車室、醫院候診間，甚或任何地方，為等著什麼的那種事態時，就會設那麼一排的椅子，再普通不過。但因為在屋脊上這樣不尋常的地方，雖引人注目，但人也不能常上座。於是既然是對著河對岸的觀世音菩薩吧，我們就想，淡水的那一群神：清水祖師、無極老祖、九天玄母娘娘、五方帝君……就那麼前前後後地，坐了一排。清水祖師那面在「西仔反」（清法戰爭）裡擋了孤拔艦隊無數砲彈的令旗，依舊兀自飄著……

那排椅子，其實是藝術家王德瑜的作品，而這雞舍，正是竹園工作室。來到的這天，經營竹園工作室十二年的蕭麗虹，正在跟夥伴們商討著下一步的明天，她拿出一張名片，翻了個面，背後印著工作室的Logo，方框裡一個「韋」，是漢字「園」的意象，上面有「在地行動 國際互動」八個字。像是一個迷宮花園一樣，「我就要從這裡說起」蕭麗虹這麼開場。

竹園工作室負責人蕭麗虹。

竹園工作室的名片。

花園

竹圍工作室其實不是一個「請眾神」的地方，相反地，它「請走眾神」。在數年前與鄰近建廟宇的抗爭中，它結合了社區力量，順利地將廟宇拆除，將工作室所在的基地擴大，空間的能量更強化更多元。目前除了草創時期的原棟建物的展覽空間、辦公室、檔案空間、藝術家驻村房舍外，還加上了後方的表演空間「十二柱」。這個名稱是源於原本裡面有十二支柱子作為支撐而來，它的規模像是一個小型的華山四連棟，內部的空間相當方正完整，非常適合中小規模的音樂與戲劇作品呈現。居中的「果醬花園」最近獲得文建會補助，整理出一個方正的小小廣場，像過往農家四合院跟前曬穀場那樣大小，架座小舞台，可以作為戶外演出、座談等等之用。舞台邊一棵有蔭的樹，什麼時節都有它的風情。中間大方的廣場，用紅磚排組的「ㄅㄆㄇ……」繼續紮實地嵌在地裡，老遠看見，像一頁書似的，就可以朗讀，它就叫做「文件XIV」。另外一邊依近河，恣意地生長著一片草場佐以小欖竹林，草場上最近架設了木棧道，人們可以踏著木棧道，走到兩座涼亭裡，「夏天看河就坐這邊，冬天看竹林就坐這邊」蕭麗虹這樣比劃著。草場間有一塊小池塘，生生的，野野的，植物們、動物們、吃水的、吃土的，就這樣自在地、平衡地生長著，在這片花園裡。

說竹圍工作室就是一個大花園，也不為過。只是它不像一般的花園那樣，看似嚴整乾淨，其實都是算計好了

展演團體所做的社區回饋計畫。

的，一種人工手段。竹圍總是難脫出身那樣，是一個養雞場，聲音此起彼落的彼此擾攘，但隱隱地還是有節奏、有旋律，十二年來奏出許多美麗的歌來。那天駐村的身聲演繹藝術總監吳忠良也來了，說著以前樂團大隱於市的時期，總是為了打鼓的志趣擾了民，在都會裡蜷曲著生活。後來直到遇到了蕭麗虹，在工作室找到一個落腳的所在，恣意打鼓，河山共鳴。樂團在環境特性上，在空間氛圍上，與竹圍工作室完美的共生結合，也讓它們持續地開枝散葉。在「十二柱」演出，在「大地樂器館」裡做音樂、教音樂，與社區、親子，也與企業互動，開辦世界樂器體驗營，開展了「身聲創藝團隊」的多元觸角，在這花園裡開了許多繽紛的花。

左上：戶外舞臺吸引不同背景的音樂家前來。 左下：日本橫濱BankART拜訪工作室。 右：盛況空前的火鼓之夜。

左上：園區內的大地樂器館。 左下：舒適的駐村房間。 右：邀集國內藝文工作者與國外團體交流。

吳偉谷與陳正勳兩位藝術家，都是長駐在竹圍工作室的做陶人。由於竹圍特殊的空間條件，讓大件的作品可以實踐，現場幾件陳正勳的作品，量體龐大、穩重、雄渾，就是配著如此山河的產物。吳偉谷也是一個大大的個子，也是山河的產物，一脈地溫順和煦的人。順帶跟他談了談最近正在開模製作的「豪宅門牌」，一大塊陶板跟一小塊陶板嵌在一起，淡淡地浮出一廓飛馬線條在大陶板上，小陶板模刻著一朵蓮，緩緩的蓮花落。在竹圍的藝術家們，倒也不是不食人間煙火，畢竟在塵世的邊緣，不自命清高，也兼做著些熱和的「文化創意產業」，渴望堅守的，倒是一個藝術高度。

表面上高蹈的藝術活動，其實很多是直指人心的。竹圍工作室十多年來，開發了不少興味盎然的活動內容，讓人頗為驚豔。如「電影讀詩會」，會中看一場電影，就在竹圍水際飄搖的暗室裡，就著溫暖的光影，再朗讀幾首詩。

為原住民發聲228狼煙再起音樂會。

因為這種高度質感的活動，吸引了為數不少的「死忠影迷」，有的甚至每週大老遠從台中跑來，就為了晚間短短數小時精純的精神享受。這個活動後來也被引進牯嶺街小劇場試辦，「但味道就是不一樣了」蕭麗虹說。竹圍工作室這個花園的原生種花卉，就硬是有一種不容輕易取代的迷人可愛。

迷宮

經營了十二年的竹圍工作室，誕生於蕭麗虹1982年一次國外駐村經驗的心得。這麼多年來，在藝術介入、社區營造、空間再生、社會關懷等等議題上，一直是台灣藝文替代空間的發聲者與領頭羊。在自身對於竹圍工作室的定位上，蕭麗虹這樣認為：「其實我是另類空間，不是『替代』空間；是一個必然的空間，要提供給藝術家一個有純粹創作時間的空間，這樣才有真正的創作，不會被外界干擾」，因為她認為，藝術家「唯有沒有市場壓力的創作，才有真正的創新」。這樣的理念，蕭麗虹堅持了十二年。十二年來，大概每三到四年都會面臨瓶頸，就好像在迷宮中找出路，時而欣喜，時而也被高牆阻斷了去路。這之間她經營華山，與違建廟宇抗爭等等，使竹圍工作室幾乎整整停止運作了兩年。她靠著高度的熱情，在議題開發與經營的迷宮中，摸索嘗試，且戰且走，造就了今日的竹圍工作室。

竹圍工作室累積數十年相當完整的國際經驗，使得它在未來繼續嘗試成為台灣甚至亞洲地區，重要的國際藝術交流平台，是值得期待的；這點也是竹圍工作室相較於台

灣其他藝文替代空間最為不同的地方。當其他的藝文空間多半還在自身的迷宮中尋找方向時，竹圍卻很早就開展了國際的觸角。蕭麗虹始終強調，與國際接軌，擴大並抬高望向國際的視野，朝向建構一座完善的國際藝術村的目標，是她十二年來未曾鬆懈的堅持。這對於身處淡水這座自古以來即為台灣重要國際港口的竹圍工作室來說，某個意義上亦與這個古早的大港展開一種神交，在戎克船桅杆與鐵殼船煙囪的倒影裡，用藝術的管道延續著淡水五湖四海的情調。

此外，竹圍工作室所處的淡水鎮竹圍地區，剛好在工作室成立運作的十年之間，由於捷運線的通車，在十年之中快速發展，不僅居住人口大幅增加，地區事務也隨之變得更為複雜龐大。竹圍工作室作為一個藝術創作工作室，在藝文事務之外，基於社區議題的開發及回應社區居民的期待，也同時發展出了許多有關社區與社會發展的關懷面向。這幾年工作室參與社區工作，舉凡教育、生活空間、親子互動，甚至地方交通建設等議題，都可以看到工作室的著力之處。像是前年參與國藝會的「藝教於樂」專案，竹圍工作室便結合了多年來所累積的豐沛藝術人脈與資源，與淡水鎮的鄧公、中泰、淡水、水源等數所小學合作，開發不同主題的九年一貫藝術與人文領域的藝術教育課程，課程內容包羅萬象，結合地方文史工作者、建築學者、音樂創作者等等不同領域、性質殊異的藝文人才，帶領這幾所小學的孩子們尋幽訪勝，探尋大屯山源頭、進行藝術遊街活動，並且透過公開的展演，將成果分享給大淡水地區的

民眾，獲得很大的迴響。

由於當代生活對於藝術能量的高度期望，使得藝術的參與成為另一種介入現世事務的主要動能。蕭麗虹多年來，一直希望能夠建立一個獨立自營的藝術工作室型態，一方面提供藝術家完整的創作環境；另一方面也給自身一個立定腳跟，持續發聲的所在；蕭麗虹希望竹圍工作室可以成為表彰社會關懷與價值系統的基地，成為社區的據點以及向內向外交流跨界的平台，用全民參與的過程，凝聚社區與環境的力量，「吸引不同的藝術家，扮演藝術介入人群的真正價值，而不是只有市場價格。」蕭麗虹這樣說。因此這幾年她不斷地在花園裡栽種不同的花朵，也在這樣的迷宮中逡巡，發現新的出口。畢竟空間本身是死的，人的參與以及藝術創作才是活的，藉由創意的發想與新生，空間的效益可以無窮無盡，不斷地擴大，成為活化的源頭，讓工作室所在的這個區域、這個城市永續發展，可以說就是蕭麗虹對於未來美麗花園的想望，因此，她說，「堅持了十二年，我不能放手」。

竹圍工作室

地址：台北縣淡水鎮251中正東路二段88巷39號
(如何到竹圍工作室?由捷運竹圍站的後方出口，出站後右轉往淡水方向走10分鐘就到啦，路上有指標喔！)
電話：02-28081465 / 02-88093809
網址：<http://www.bambooculture.com>

(有河book提供)

有河book

地址：淡水鎮中正路5巷26號2樓
電話：02-26252459
部落格：<http://blog.roodo.com/book686>

蕭麗虹還推薦這裡：有河book

這是淡水河邊的一家有著露台的小書店，像竹圍工作室一樣，對岸的觀音山就是它的屏幕。距離淡水捷運站不遠，出站後向左方走，在老街面河的那條小衢上，不消幾分鐘就可以走到。書店位於二樓，到訪者需要先走上一段窄窄的樓梯，從樓梯間貼滿了许多詩作的小標籤，就可以馬上讓人嗅出這家書店的獨特。事實上，書店女主人本刊前期中也介紹過，就是新生代詩人隱匿。這家書店從開幕以來，很快就成為淡水地區文人雅士的聚集之地，書店除了經營書籍的買賣之外，行有餘力也佈置了簡單的幾張咖啡桌，運氣好的話，可以在書籍的環繞中，沐浴在淡水特有的水岸陽光裡一整個下午，相對於樓下人馬雜沓的鬧熱，在書店裡這一時半刻的清閒，本身就是一首詩了。書店也常常舉辦各種朗讀詩歌、作品發表、音樂演唱等等的活動，質量均佳。在淡水這樣人文薈萃的所在，近年被大量觀光活動充斥的同時，年輕的有河book，它的出現與存在，正與竹圍工作室一樣，都是淡水不可或缺的風景。

台灣國際視覺藝術中心 (TIVAC) 給我影像其餘免談

文·攝影……許遠達

一個陽光的午後，只有行人二三的遼寧街的巷弄，恬靜的不像是在台北市。轉進45巷，信步走著，不一會，就可以看到TIVAC的白色落地窗，搖曳的樹影間斑駁的陽光添加了幾許的悠閒。這裡相信許多攝影的愛好者並不陌生，29號，TIVAC，提供了許多攝影大師、前輩的攝影展、老照片展、名人攝影展、新人攝影家的展覽。到了正門口，顯眼的黑底燙金的「臺灣攝影博物館推動成立籌備處」招牌以及右側鏽面低調極簡的鋼板切割TIVAC招牌，正個別說明了TIVAC對於攝影的熱情與優雅的氣質。

一進門就看見全會華執行長與藝術家陳順築聊天，介紹完自己之後便展開與執行長的訪談。外表看起來溫文儒雅，動作斯文而輕緩的全會華，其內心對攝影是相當火熱的。尤其當話題轉向了攝影，逐漸地全會華的眼神便為之一亮，進而侃侃而談他對影像領域的想法，肢體語言也隨著情緒的起伏而豐富了起來，訪談過程中全會華從前輩老攝影家的美學特質、如何發掘被埋沒的前輩攝影家、如何拔擢新生代、如何建立攝影收藏機制甚至是如何建立台灣攝影博物館等等的願景與理想。

本來，全會華苦笑著說，由於經濟因素，是經營不下去了，還好後來台北市政府與文建會、國藝會等提供了一些補助，才得以在困苦の影像市場裡繼續掙扎著追尋理想。

TIVAC執行長全會華攝於陳順築作品前。

是的，面對著臺灣國際視覺聯盟 (Taiwan International Visual Arts Center, TIVAC) 全會華執行長，尤其在讀了一些相關報導及聽了一些他為攝影所付出的心力，以及他對攝影所懷抱等待執行的願景後，腦中禁不住要替全會華出現這樣的 OS：「給我影像，其餘免談」

火力全開的「台北藝廊」

從馬來西亞到日本東京到台灣，在談到怎麼進攝影領域，全會華望著窗外的陽光回憶著：應該是因為小的時候父親在馬來西亞經營的餐廳。那時候餐廳裡時常聚集許多攝影愛好者，應該就是在這樣的耳濡目染下，開始對攝影產生好奇心。高中畢業後就到日本學習攝影，後來，在台灣的友人介紹下來到台灣發展。

最早是在郎靜山、錢浩所成立的「台北大群攝影研究中心」教學一陣子，發現當時台灣喜歡攝影的人口不少。之後因為主事者想移民，他本來想接下大群。那時的規劃是大群有補習班的執照、工作室及既有課程設計，如果加上一個展演空間，那就很完整了。但因為某些因素沒有共識，所以就沒有進一步的動作。

TIVAC入口與攝影博物館籌備處招牌。

一直到了1994年，全會華跟朋友談到展演空間的理想跟規劃，有個朋友出資百分之五十，也就因此解決了經濟上考量。1994年在八德路與龍江路口成立了台北藝廊，台灣少見純粹的專業攝影藝廊於焉成立。台北藝廊火力全開，精心規劃畫廊格局，成立初期盛況超乎預期。一開始便展出了許多膾炙人口的名家作品如今道子 (Michiko Kon)、愛德華·韋斯頓 (Edward Weston)、伊摩根·康寧漢 (Imogen Cunningham) 等，當時這些特殊的攝影美學，

TIVAC入口。

TIVAC展場一隅，現場為陳順築個展。

加上媒體的捧場，轟動了台灣攝影界，還曾經創造南部攝影界的同好包車北上看展的紀錄。另外，不僅僅是展覽獲得好評，當時的攝影市場收藏也經營的有聲有色，建立了頗為穩固的收藏群。不僅僅如此，當時「台北藝廊」甚至還出了一本攝影雜誌，介紹許多攝影家、美學文章。無奈後來因為整體經濟環境的影響下，大股東沒辦法再支持下去，全會華才忍痛結束台北藝廊。

「後來，就是覺得這樣的成果沒有持續下去太可惜了，所以我就毅然接下來，搬遷至現址，並更名為台灣國際視覺藝術中心(TIVAC)。但由於台灣整體經濟的狀態，影像市場反應不佳，經營中途幾乎花光積蓄；曾想過放棄，也考慮過轉手讓別人經營，後來因為擔心理念不合，努力打下來的基礎就功虧一簣了。還好，有政府的一些補助，才撐到今天。」全會華輕描淡寫著那些辛苦波折的歷史。

一步一腳印的「TIVAC」

全會華指出他們的目標就是成為「影像時代的見證者」，所以關於過去TIVAC會持續地展出前輩攝影家的作

品，關於未來TIVAC則會不斷地引介新人，透過新人的串連探索美學的可能性。

全會華整理了許多攝影老前輩沒展過的作品，他認為他們好的作品應不僅止於少數的成名作。過去十年裡他整理了像郎靜山、李鳴雕、鄧南光等前輩的成名作以外的作品，探索他們其他的面向。像是TIVAC曾經展出郎靜山大師兩檔集錦攝影以外的作品，而是他在做集錦攝影前的報導攝影，展現了大師多樣的面貌。不僅如此，全會華還透過朋友及各地攝影人士的推薦，或是經由報章雜誌的圖像刊載報導來發掘更多被埋沒的攝影家，如駱香林、林壽益、楊天賜等人。

他說駱香林的展覽就有點戲劇性。他是看到中國時報花蓮名人傳記裡一小篇文章寫到：「花蓮有位喜歡攝影的漢學老前輩，六十歲才學攝影，作品是手工著色，意向很鄉土。」就靠著這兩行字，慢慢的找出遺族的聯絡方式，溝通聯絡，篩選照片，進而為這位攝影家辦展覽。第一次在台北展出便是在TIVAC展，後來北美館看了展覽後覺得相當有意義，於是在北美館為他舉辦了一檔盛大的回顧展。當然TIVAC對於引介新的攝影美學更是不遺餘力，如攝影的

中、新生代，游本寬、陳順築、姚瑞中等也都曾於TIVAC展出。TIVAC的一步一腳印走的是他們對攝影的堅持，對影像的迷戀。

攝影的全面藝廊

參觀展覽並不是民眾來TIVAC唯一的活動，他們還不定期準備了許多演講活動，主題從攝影到建築、社會學、醫學等非攝影領域，是愛好攝影及其相關議題的民眾不可不參加的活動。出力更兇的是自2005年起，為了保留一些攝影的技術，他們獨力每年舉辦「TIVAC 365傳統攝影獎」，受到攝影領域極大的重視與參與，有興趣的朋友可以密切注意。

另外，「臺灣攝影博物館推動成立籌備處」可是全會華另一項偉大的理想與工程，他說大家應該支持攝影博物館的成立。有了攝影博物館，台灣的攝影史得以逐漸豐富、攝影作品可以大量保存，更進一步地，全會華指出還可以使攝影市場有所依歸。「經由影像，我們可以穿透時空，體驗當時的文化，與日常情感的點滴。」這是訪談中全會華在談到為什麼鍾情攝影的原因，而他也希望藉由「臺灣攝影博物館」的成立，讓民眾走進影像豐富多元的面貌裡。對攝影有興趣的民眾可以到TIVAC來，看看展覽、聽聽演講、翻翻書架上的展覽記錄，還有那些珍貴的攝影書籍，感受一下TIVAC這個攝影的全面藝廊。 ■

「味道——另一種存在的獨白——周志龍攝影展」，TIVAC演講總是能吸引滿堂志同道合的人前來。(TIVAC提供)

台灣國際視覺藝術中心

地址：台北市遼寧街45巷29號一樓

電話：02-27733347

全會華還推薦這裡：遼寧街夜市

TIVAC推薦看完展覽後可以到遼寧街夜市逛逛，祭祭五臟腑。遼寧街夜市應該是從1950年代就有了。主要是福聚宮廟會會有歌仔戲、布袋戲酬神，也就會吸引跟隨戲班的攤販到此，慢慢地就在廟口形成了夜市，最盛期有將近100家，目前剩下40幾家。遼寧街夜市因位處台北市中心地帶，所以人氣可以說是嗨翻天。忙碌、壓抑的上班族在完成一天的工作後，多喜歡到此打牙祭。在這裡是最適合喝一杯的夜市，尤其是夏天，怎說？看看一攤接著一攤的海產攤就知道了，尤其當老闆用那種吆喝過頭的沙啞聲音此起彼落地招攬人客時，更增添海產攤熱鬧的氣氛。如果想小吃一下，充滿香氣的麻油腰花、新鮮的魷魚羹、油亮的鵝肉、擔仔麵、紅心粉圓都是饕客的首選喔。

如果在城市裡，
遇見一個藝文空間……

PART 2.5

十方樂集音樂劇場 現代音樂發展的主 流空間

文……王凌莉 圖……十方樂集

十方音樂劇場外觀一景。

大龍峒是台北較早開發的地區，它的開墾早在18世紀初，僅次於艋舺（今萬華），甚至比大稻埕（今迪化街一帶）還要早；區域裡有保安宮、孔廟等史蹟建築，文化活動頻繁，人文古風鼎盛。超過百年以上的聚落，即便曾經寫下繁華，在新世紀的都市發展中也顯不出年輕的奔放，也就是這樣濃重的老舊氣息，讓人在嗅到巷弄裡現代音樂的清新活力後，驚異不已。

在台北，想參與一場活力十足、表演新穎的現代音樂活動，十方樂集音樂劇場是首選也是指標，因而獲得「台灣現代音樂之家」的美譽。它位在商辦混雜、車水馬龍的民族西路巷內，由造紙機舊工廠改裝而成，很容易讓人錯過。它雖然沒有亮眼的建築，也沒有高閣的演奏殿堂；但是專業音響、錄音和錄影設備、劇場舞台燈光及多媒體設施，就足以讓專業音樂家們興奮，更吸引人的，是它帶給觀眾一個沒有壓力而且親切的觀賞空間，營造出「音樂劇場化」的獨特形態。

台北大多數藝術表演空間不在這裡，十方樂集音樂劇場在現代藝術貧乏的這一區鶴立雞群，擊樂家徐伯年是十方樂集和音樂劇場的創辦人，更是促進台灣現代音樂發展

擊樂家徐伯年一手打造台灣現代音樂之家，十方樂集音樂劇場成為現代音樂及專業音樂錄音表演空間。

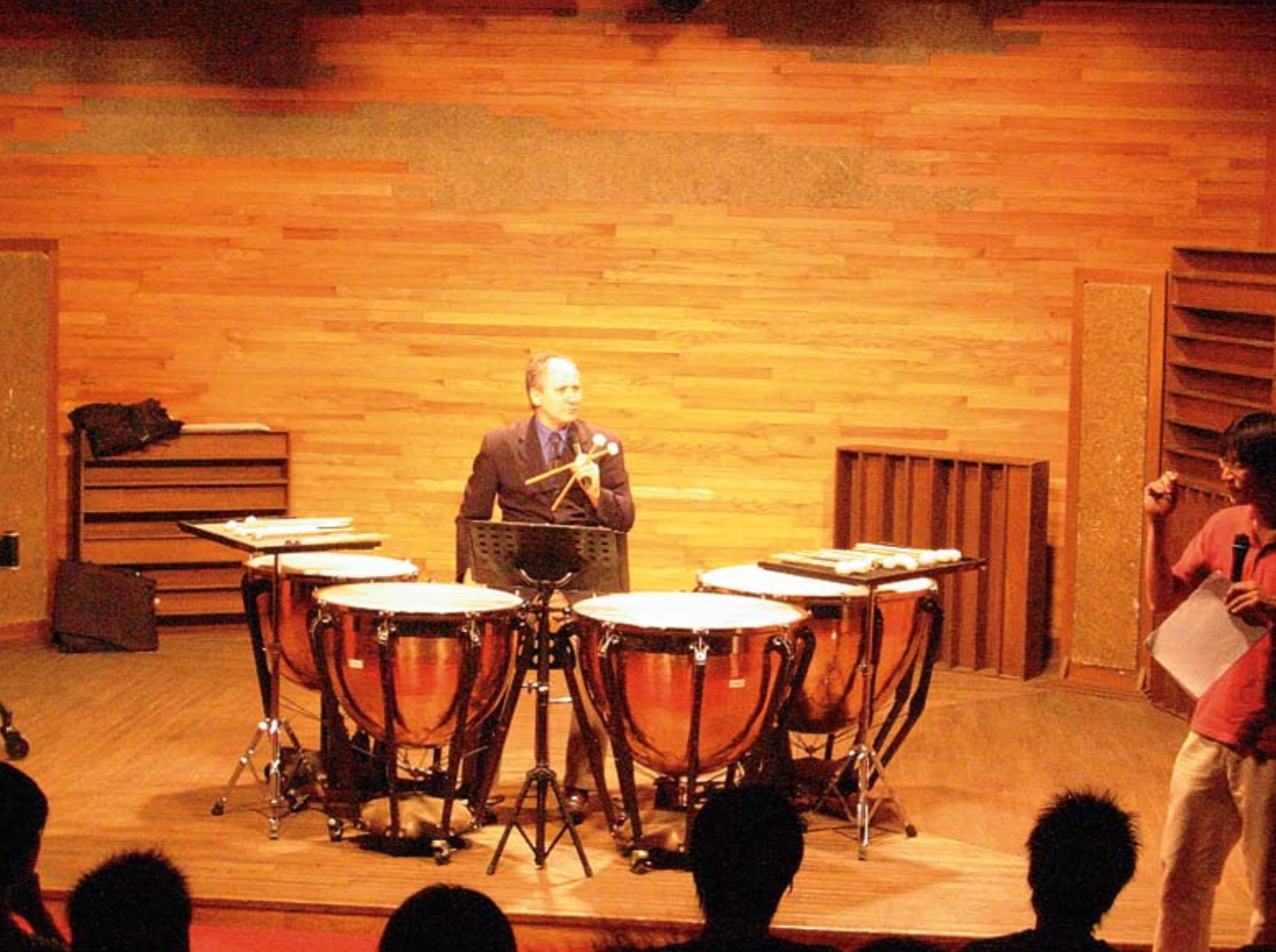
除了現代音樂及西洋古典樂之外，十方樂集音樂劇場也舉辦傳統音樂演出活動，圖為王心心南管演奏會彩排。

的重要推手，對他而言，這是一個編織許久的夢想，卻在一個偶然的機會實現。他在1983年獲教育部公費留學法國巴黎，進入國立Rueil-Malmaison音樂院隨Francois Bedel和Gaston Sylvestre二位教授學習現代打擊樂演奏及音樂劇場(Theatre Musical)，留法期間經常參加新音樂發表演出並參與現代音樂的錄音演奏。徐伯年說，巴黎街區巷弄裡常有令人驚喜的私人藝文空間，他也希望看到台北有這樣的景象。五年後返國，他受邀擔任中華民國現代音樂協會籌備委員，活躍於國內外現代音樂舞台，並擔任製作人策辦許多學術性、藝術性之演出、座談、講座等活動。

1996年5月，徐伯年召集一群活躍於台灣樂壇的青年音樂家，有弦樂、管樂、鋼琴、擊樂以及作曲等各方面人才，共創立「十方樂集」現代樂團，為白鷺鷥基金會演出開幕音樂會。為了讓樂團有個排練的空間，凝聚愛樂人的熱情，在好友慷慨協助下，傳統造紙機械廠房在1997年1月成了音樂的家。

將挑高四米二的廠房變裝成音樂劇場不是易事，音樂家對音效音響效果的要求相對於其他領域藝術家挑剔得多，而徐伯年憑藉自己在留法期間的專業經驗，找來音響學專家林宜勝，開始營造音樂專業劇場空間，打造一個適合現場錄音演奏廳成為主要目標。從隔間、隔音和吸音設計，在十多年前的台灣，幾乎找不到兼懂音樂音響專業和建築設計的專家，他和林宜勝邊做邊學，一點一滴打造十方音樂劇場。走進十方演奏廳，每片凹凸不平的木板是為了演奏殘響專業效果經過設計而布置，愛樂人很難想像每道牆裡為了隔音和吸音設置了岩棉、鋼板、石膏板、遮音片等不同材質的建材，就連雙玻璃窗彼此的厚度與斜角度都經過運算設計，劇場裡對聲音專業的要求是最大特色。

徐伯年說，在台灣很難找到適合古典樂演奏錄音的地方，以流行樂那樣接近麥克風收音後，再做聲音處理的錄音方式，對古典樂來說是有遺憾的。他說，在國外，古典樂錄音多半現場收音，麥克風離樂器較遠，為了達到各聲

十方樂集音樂劇場舉辦講習會，邀請國外音樂家和觀眾面對面交流。

講習會一景。

部細節收音完美，現場演奏空間對音效、音響設備一定程度符合古典音樂演奏專業需要，而十方樂集音樂劇場就是朝這樣的理想和目標經營。不同於其他的音樂廳或劇院，十方樂集音樂劇場帶給觀眾的是一個沒有壓力且親切的觀賞空間，在場地特性的協助下，讓演出者與觀眾之間的距離更接近，有更好的互動與交流，減少在傳統表演場地中，藝術家與觀眾因距離而造成的隔閡，觀眾可以隨著音樂演奏者呼吸，近距離感受音樂家演奏時的表情和肢體細節，「這對於演奏者而言也是挑戰，音樂家很少這麼近面對觀眾」，他說，音樂演奏如同劇場表演的形態適合現代音樂活動，這也是十方音樂劇場成為現代音樂演奏場地指標的原因。而音樂劇場外的咖啡區儼然是一個活潑的「藝文廣場」，高牆上的多媒體投射幕在演奏的同時播出現場實況，來此小憩喝咖啡的客人即便不進劇場，也能夠感受劇場裡的演奏氣氛。

除了十方樂集樂團的演奏魅力外，音樂劇場成為現代音樂發展主流空間是徐伯年「推」出來的，他笑稱：「這地方很容易讓人錯過，週邊生活形態和人口習慣與現代藝術

格格不入，來這裡一定就是專程。」為了不讓專程來的愛樂人失望，也為了拉近更多熱愛音樂民眾和音樂家距離，他在這個「小而美」的場地裡規劃一系列精緻多元的表演藝術活動、台灣現代音樂論壇和作曲家專場作品演奏與討論，其中，部分作曲家也在討論會中為十方音樂劇場的特定空間譜曲發表。在週末晚上推出的「十方樂集週末音樂會」裡，邀請國內外演奏家於音樂廳中演出，節目內容除一般古典曲目外，更涵蓋爵士樂及各形式傳統音樂，十二年來，演出場次已突破三百場。

音樂劇場和一般音樂廳不同，十方音樂劇場空間的特殊性提供許多音樂人跨領域藝術創作思考，結合多媒體影音、現場燈光及科技效果，音樂演奏也像劇場表演，為台灣現代音樂開發多種樣貌。包括張惠妮現場表演與表演背後的對話；王思雅運用現場控音、混音器和收像回投等多媒體設計，觀眾除了演奏家與作品外還可以真切感受到現場演奏的細微聲響，現代音樂作品在這個獨特的演奏空間擁有獨特的生命力。在老台北人文區域裡，十方音樂劇場給了現代音樂一個活力十足的家，欠缺的只是觀眾的熱情，用心聆聽，會發現音樂在劇場裡散發出驚人的魅力。 ■

十方樂集音樂劇場

地址：台北市民族西路187巷4號

電話：02-25935811

網址：<http://www.musforum.com.tw>

多年來，十方樂集音樂劇場舉辦多場台灣現代音樂論壇，邀請作曲家、指揮及演奏家參與論壇。

(林柳新紀念偶戲博物館提供)

林柳新紀念偶戲博物館

地址：台北市西寧北路79號

電話：02-25568909

網址：<http://www.taipeipuppet.com>

徐伯年還推薦這裡：林柳新紀念偶戲博物館

林柳新紀念偶戲博物館位於大稻埕古區，鄰近碼頭淡水河邊的西寧北路上，與台北市保存最完整也最具歷史意義的迪化老街比鄰而居。全館是兩棟並立的四層樓歷史建築，內部使用空間有200坪，包括博物館辦公室、雕刻工坊、DIY教室、偶戲特展室、精品典藏空間，以及適合各類專業演出的納豆劇場（表演廳）。千禧年時，「台原藝術文化基金會」成立「台原大稻埕偶博館」，開啟偶戲新時代運動的新紀元。2003年起，「台原大稻埕偶博館」跨海表演，在遠征亞歐等各國場地之餘，也陸續大量收藏文物，包括台灣傳統與現代金光布袋戲偶、傀儡戲偶與道具；中國大陸及東南亞的戲偶、皮影和傀儡；以及非洲和拉丁美洲的面具及劇本等，讓典藏愈趨多元化的偶戲文物增加到5200多件。

2005年11月，「台原大稻埕偶博館」正式進駐由林柳新的夫人林錦華女士捐贈興建的現址，並正式改名為「林柳新紀念偶戲博物館」，目前擁有兩個劇團，分別為傳承台灣傳統偶戲的「台原偶戲團」，以及融合西方戲劇美學，強調創新精神的「納豆劇團」。

寫作是一種 自然而然的：

謝文賢與《好神》

文……王慈憶

某個週一夜晚，用餐氣氛如常低迷。碗盤的碰撞聲，是唯一有活力的聲響。電話突然響起，打破原本的沉寂，一則驚天動地的喜訊，融化屋內原本的抑鬱，「謝文賢！你的〈好神〉拿到宗教文學獎首獎！」

這一年，是六年級創作者謝文賢的重要轉捩點，他獲得《聯合報》宗教文學獎首獎。但在此之前，他其實「衰」了很久。

在〈好神〉之前，無論生活或創作，謝文賢都面臨了嚴重的「撞牆期」。非文學科班的他，對寫作向來不太有自信。嘗試大量閱讀創作理論，但練功過度，反走火入魔，武功廢掉大半，找不到創作方向。重視他人對自己作品評價的他，那一陣子參加許多文學獎也接連「槓龜」，信心遭受嚴重打擊。早婚的他當時經濟並不寬鬆，卻又必須肩負妻小生活及赴大學進修的就學貸款，蠟燭兩頭燒。他曾天真相信寫作可以改變經濟狀況，但現實卻事與願違。那時家中氣氛也受波及，常處於一種緊張的臨界點。但在〈好神〉之後，一切瓶頸似乎都鬆開了，生活經濟、創作、家庭和諧……，那些曾令他喘不過氣的問題，忽然都獲得解決方法。他的創作觀也逐漸成熟、成型，幸運之神更開始向他招手，〈真神〉獲得時報文學獎、〈爸爸〉獲得林榮三文學獎……，各種重要文學獎接連敲門拜訪，一切真的是Oh! My God! 地順利！

或許是與「神」特別心有靈犀一點通，謝文賢許多作品都與神有關，除了〈好神〉之外，還有〈真神〉、〈天賜的眼神〉。他自言是個無神論者，但因為父親對於宗教的狂熱，經常熱衷參加各種廟宇活動，使他獲得許多民俗信仰的寫作題材。他的寫作靈感也有很多來自生活或者祖父輩的口述歷史，還有許多鄉村經驗，是來自花蓮光復糖廠的童年生活記憶。他是一個擅於說故事的小說創作者，不同於新世代作家偏好鑽營人性內在的癖好，他主張寫小說只要表現生活中看到、觀察到的現象即可。他認為不用太刻意強調意義性的哲理，讀者自然就能體會其中內涵。至於表現的技巧，他覺得情節的描述角度必須多元、豐富、有層次，才能增加可讀性；語言的使用必須乾淨、精鍊，才不顯拖泥帶水。像〈好神〉這篇文章，他巧妙運用「好神」的閩南語發音相近於「蒼蠅」（虎神），用「神」跟「蒼蠅」串連兩個不同場景。故事描述一個婦人在神龕上與蒼蠅「人蠅大戰」同時，她的丈夫也在海上與翻翻天覆地的巨浪對峙。身陷困境的丈夫緊閉雙眼默念妻子名字，也祈求眾神庇祐。猛然「啪！」一聲，家中神廳的平安符掉下，蒼蠅拍停在距觀音臉半尺遠的空中，蒼蠅振翅，飛走了。整篇小說緊湊且富戲劇張力，讀畢都會忍不住讚嘆：「好神啊！」

不過也許是個性使然，奉行「緩慢」哲學的謝文賢，不管身陷低潮或者位處高峰，都不是躁進的寫作者。他的所有創作構想，都必須先在腦中醞釀許久，才開始動筆。他的主要創作文類雖是短篇小說，但至少都得花上一年半載時間寫作，〈好神〉從構思到成型，便整整花去他一年時間。他覺得自己屬於慢熱型的寫手，常要花很長時間培養情緒，才能進入情節核心。不過，他也很享受腦中塞滿各種創作意念的醞釀期，他甚至想長期捕捉這種「腦滿文字」的飽足感。有時他還會捨不得書寫那些靈感，深怕寫成文字後，會破壞原始構想的美好。他的首部短篇小說集《好神》中的〈養〉及〈在車站裡〉，是最接近原始構想的兩篇文章。寫作過程沒有經過太多增刪改鍊的文字洗劫，行雲流水，一氣呵成，十分暢快淋漓。他也認為，好的創作者應該具備幽默感，有一定的距離、高度觀察事情，並且能通過藝術方式，表達現實中的某些議題，像〈棒球打破玻璃〉這篇文章，就是以詼諧短趣的視角，探索當代族群問題。

十年前，謝文賢因好奇參加網路情詩活動，一腳踏進文學創作的世界。他不諱言自己是被文學獎「餵養」長大的創作者，以征戰各大文學獎為樂。不過自認生性懶散的他，並不是有計畫的參加各種比賽，他只是藉由徵文活動，迫使自己腦中的想法「出清」，將「概念」訴諸文字實踐。他的步調向來緩慢，不管創作或者行事風格都像 Bossa Nova 悠閒、鬆軟的曲風。他向來沒有創作計畫，經常是且看且走的進行寫作，唯一讓他持續關注的是兒子寶弟的「練瘋話」，那些童言童語總令他哭笑不得、瀕臨「發狂」。在謝文賢身上，似乎看不見十分用力的創作觀或者文學志向，寫作對他來說就是一種自然而然的興趣，可以自在揮灑，獲得許多樂趣，並且予人無限的意外驚喜，就像《好神》裡的那些精彩佳作，總讓人驚喜連連，驚呼不斷！

謝文賢短篇小說集《好神》。(遠景出版事業有限公司提供)

謝文賢〈好神〉節選

窗外雨勢絲毫不減，神廳內雲煙裊裊一片靜謐，幾隻蒼蠅在廳堂裡盤旋起降，目標都是神桌上的貢品。觀世音菩薩斂目垂首，微笑看著世間眾生。

她闔眼靜坐在太師椅上，呼吸平勻，但眼皮卻是顫動不已。突然，她睜開雙眼，伸手往鼻頭揮舞，驅趕剛剛啣在她臉上的蒼蠅。轉頭一看，幾隻蒼蠅正在神桌上的瓜果堆中流連盤旋。一隻停在鮮紅的富士蘋果上的蒼蠅，還在那裡不乾不淨的搓手搓腳，看得她一陣反感。

她站起來一看香火延燒到哪裡了，兩手順勢往神桌上揮舞，盤旋其上的蒼蠅受擾，一瞬間群飛而起遠離到視線之外，不幾秒卻又各自飛回原地，似是執迷不悟；又更像是在訕笑她動作的笨拙無當。她看了有氣，大手再一揮，不料竟掃落了桌上的金紙和那顆貴得要命的關廟大鳳梨。鳳梨硬甲抵不住墜落的速度和自身重量，觸地的那一面撞破了，海浪擊岸似的砸出一些汗液，噴濺在地面上和斑駁的神桌腳上。

這意外一幕看得她又惶恐又氣惱，迅速把東西重新擺回桌上後，跑到置物間拿來了蒼蠅拍，對準其中一隻停落在神桌邊上的蒼蠅就是一拍。

窗外的雨勢一陣強過一陣，乘著風勢像掃把似的掃過陽台外牆，平安符都被打溼了，揪成一團緊貼在窗條上。遠處濃黑的雲團一陣閃滅，不久，雷聲即破空而來。

她翻起拍子看，拍面還乾淨無染，沒打到。

浪頭越來越高，海象越發險惡。他們的船因為吃水重，在每個猛浪撲過來的時候總是無法輕易戰至浪頭，導致船身內部吃了

不少水，排水設備有點吃不消。

所有人都屏氣凝神的專注著風勢雨勢，已經沒有人在打牌、聊天，甚至連那些不停嘔吐的都停了。經驗老的心裡都擔憂著，看這風勢雨勢，簡直是撲天蓋地，加上這老舊船身和底艙那過載的漁獲，這一仗不好過。而那幾個年輕的早已經嚇得臉色青白，抖得止不住。

大家都在心裡向媽祖娘娘祈禱著風調雨順，每一個船浪衝激，船艙裡都響起一陣誦吟聲。

他站在船首，和舵手一起掌著舵，遠處濃雲下一道閃電刺入海面，卻久久聽不見響雷聲。他轉頭和舵手面相覷，都從對方眼神裡看出不安。他遠遠望向前方，其實就剩幾個小時海程，天氣好的話台灣島應該已經遠遠在望了，怎麼老天就要這麼刁難呢。

左前方又湧起一面巨浪，浪頭灰白相摻，浪身則黝黑得像黑洞。他吩咐舵手往右急轉，順著浪勢逆攀而上，山一樣的浪坡越來越陡，已經超重的船身爬得有點力不從心，船首始終抬不起頭。拉不上浪頭，眼看船身就要失衡鑽進浪裡，他相準了一個缺口，和舵手合力將舵往左急打。那船舵旋得連舵把都看不見，船身吱吱嘎嘎的尖聲怪叫起來，甲板上的東西全都被甩向右邊護欄，幾個裝魚的冰箱甚至被甩出甲板，落入海裡。滔天巨浪終於從船首右側十五度角左右的方向撲打下來，浪頭堪堪溢過甲板，一陣冰涼的海水衝上甲板漫過他的雨鞋，他舒一口氣，感覺到心裡比腳底還冷。

被馴服的浪從船底下滾了過去，船身跟著一陣起伏，像是對剛剛那一陣較量的鞠躬禮。

眼前，又起了一面浪牆。

在荷馬、但丁、歌德、莎士比亞、
普希金、派屈克·於埃、洛夫……之外，
尋找地球最長、最厚、最動人的好詩。

徵件「長詩創作發表專案」

收件時間「二〇〇九年九月一日至九月三十日」

補助名額「至多二名」，補助金「至多三十萬元」

完稿作品總行數「至少二千行」

申請檢附「創作計畫書、試寫作品至少三百行」

辦法及表格下載「國藝會網站 <http://www.ncaf.org.tw>」

諮詢專線：02-27541122分機203

持續辦理「長篇小說創作發表專案」

補助名額「至多三名」，補助金「至多五十萬」

申請檢附「創作計畫書、試寫作品一萬五千字」

詳情「國藝會網站 <http://www.ncaf.org.tw>」

請勿停止閱讀，歡迎光臨 Baboo 的劇場世界

文……林人中

劇場導演Baboo。(Baboo提供)

Baboo (本名廖俊逞) 是名劇場導演，以《給普拉斯》獲今年第七屆台新藝術獎十大表演藝術的肯定，他說那是他三十歲最好的禮物；Baboo 是行銷高手，熟爛廣告思維，操刀過許多戲劇製作的宣傳工作；Baboo 是位文字工作者，寫文案、採訪報導並出產數千字關於表演藝術的各式文章。多變如他，卻可能無法單從某一種面向精準定義概括，未必需要任何一種形容詞去描繪，勢必不能不加以描繪，這是我們所認識及不認識的 Baboo。

十九歲開始作戲，Baboo「出道」得早，至今已累積十餘部劇場導演作品，堪為備受矚目的青年導演之一。說到 Baboo 與劇場的緣分，可追溯到小學時代，他對明華園歌仔戲的重度迷戀。那時的當家小生陳昭香是 Baboo 的天王偶像，每回公演他必坐在野台忠實收看，除了演員魅力之外，對於華麗的佈景、鏡框式舞台結構、簡練精準的換景技術、張力十足的場面調度等「劇場元素」，Baboo 皆盡收眼底，他還手工製作戲台模型與歌仔戲造型的紙偶，一人編導兼分飾多角的扮演起來，這是他最早對於戲劇與劇場的認識，並以此感到滿足，一股從事劇場工作的渴望就此一發不可收拾。五專進入文藻就讀，參與戲劇社，並輾轉之下進入高雄南風劇團成為熱血義工，隨即參加了末代由北藝大主辦的關渡戲劇研習營，整個暑假在營隊裡，接觸學習表演及導演、文本分析、劇場技術等課程，這是另一階段 Baboo 對劇場視野的開啟，這更加深他對「劇場」世界的嚮往，而後他陸續參與南風劇團開設的一系列訓練課程，自身天份加上所汲取的養分，奠定了他劇場創作的基礎，熱愛文學閱讀的他，在南風劇團發表了第一個售票公演的導演作品《有一家四口的毛巾都掛在同一根木條上》，改編自夏宇的詩作，抽象的詩意風格與初登場的完成度，受到許多長輩老師與觀眾好評，「原來我可以作一齣戲」，這加深他對「小劇場」的想像與嚮往。

小有成績的 Baboo 並未旋即進入戲劇系就讀，大學反而轉考文化大學廣告系，他說：「一方面我不想那麼快進入學院，一方面我也意識到劇場需要宣傳行銷這塊人才的投入。」所學 marketing 的背景加上對劇場的熟悉度，對 Baboo 來說，「作宣傳其實如同導演工作皆為一種創作，都是在處理一份題材，而站在宣傳角度上，能與不同導演合作，產生觀點上的互動與對話，這是很有趣的」於是大學時期，他就展開了一邊念書，一邊接劇團演出專案宣傳，週末回

從葡萄牙詩人佩索亞的詩文出發，Baboo 轉譯為劇場作品《疾病備忘》。是一部以身體書寫的存在寓言，討論精神與身體間的多義辯證。(莎妹劇團提供)

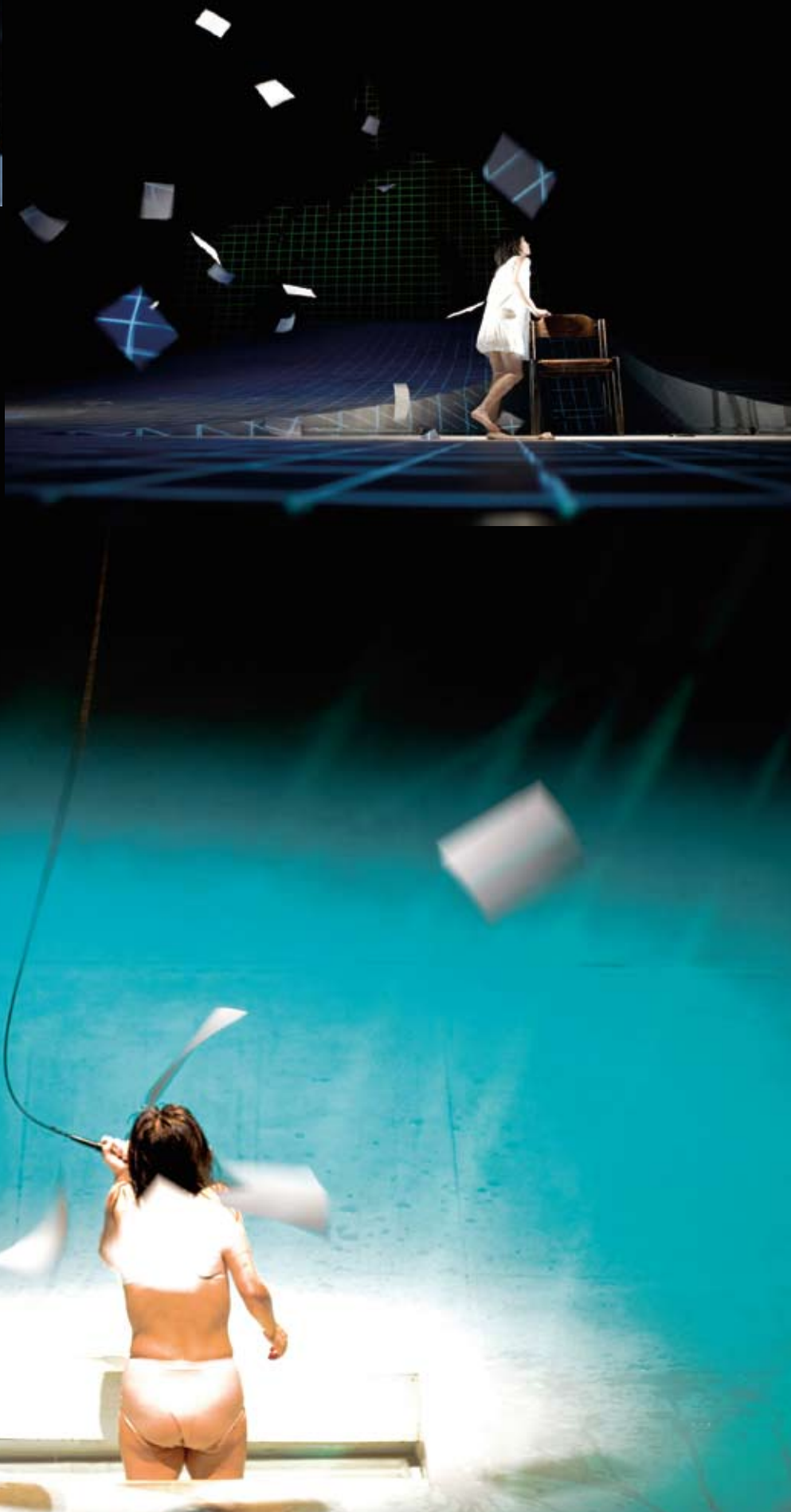
《給普拉斯》以美國自白派女詩人普拉斯為題，以死亡作為一種表演。徐堰鈴獨角戲《給普拉斯》，是去年Baboo在沉澱兩年後的新作。《給普拉斯》獲選為台新藝術獎十大表演藝術，Baboo說這是他30歲最好的生日禮物。(莎妹劇團提供)

Baboo

The leaves invert those who court catastrophe,
designing futures where nothing will occur;
during the day's haze and yawning she
will still predict no perils left to conquer.
Jeopardy in jejune now; naive knight
finds areas out-of-date and dragons unheard
of, while princesses indict
tilts at the world as downright absurd.

The best of usian grove will never jump,
a dull career no crisis;
but angels play God's truce,
crowds for once look eager,
and, neither oleas nor orizes
God's blank door lady or tiger.

《最美的時刻》劇照。(攝影/Loki Tsai, 無獨有偶劇團提供)

《致波赫士》演出劇照。(南風劇團提供)

《百年孤寂》是Baboo研究所時期「文學三部曲」的最終部，以虛喚實的劇場詩篇，於北藝大荒山劇場演出。Baboo以《百年孤寂》向馬奎斯與寺山修司致敬。（莎妹劇團提供）

南風劇團導戲的雙重創作充實生活。「那段時間真的很累，但很值得」，Baboo笑說。

當Baboo從大學一路至北藝大劇場藝術研究所，陸續發表的《時間之書 1095》改編自美國物理學家萊特曼小說《愛因斯坦的夢》、《致波赫士》、改編葡萄牙詩人佩索亞雜記的《疾病備忘》、靈感來自卡夫卡的《K》、與作家陳玠安合作的《世界末日一定出來》、夏目漱石的《夢十夜》到馬奎斯的《百年孤寂》，我們得以看見Baboo對文學轉譯劇場的創作風格與軌跡。為何對文學劇場如此熱衷，Baboo坦言「對劇本有閱讀障礙！」，「詩、散文、小說是我思維形態中較能夠掌握的文體，但劇本卻不行，或者應該說，我無法導寫實的戲劇。」對Baboo來說，劇場裡能夠創造的意象與幻覺，令圖像思考的他十分神往，而無論由演員的肢體流動或由燈光及舞台所建構的視覺場景，如此飽具詩意的劇場形式，是他一直以來探索的美學形態，而那些他所鍾愛的作家與文學作品，便是端到舞台上將所關注的創作題材進行實驗與體現。

然而從《致波赫士》、《疾病備忘》到大型規模的史詩作《百年孤寂》，在完成「文學三部曲」對劇場書寫的另一種可能的創作探究後，Baboo選擇了階段性的沉澱與休息。他思考著「自己」與「劇場」間的關係，以及作為一個「導演」這樣的創作角色，Baboo的內在反覆與自我對話與整頓：「一個導演究竟該扮演什麼樣的角色呢？如何才是一位

稱職的導演？」密集的導演創作量讓Baboo陷入掙扎與思索，他必須回到創作的初衷，及作一齣戲的熱情與欲望，他思考自己甚至可以不作劇場，至少不為了作而作。「最重要的是生活，必須要有生活，才有創作」，沉澱兩年後，去年Baboo與編劇周曼農、演員徐堰鈴合作的獨角戲《給普拉斯》便開出另一番風景，成績斐然，讓Baboo再度展開活潑的導演創作生活。

談到今年十月與無獨有偶工作室合作的新作《最美的時刻》，是一齣為演員魏雋展量身訂做的獨角戲，對Baboo來說，「演員」的表現與選擇，在他的作品裡始終佔了相當重要的份量，「對現在的我來說，已漸漸拋下過往對形式與風格的迷戀，我希望導演這個角色藏退在更隱密的地方，並不是讓作品沒有所謂的導演痕跡，但我期待扮演著像空氣一樣的狀態，重要地存在卻看不見。」這回《最美的時刻》來自德國作家明夏的同名小說，依然改編文學，卻嘗試以往未觸探過的人與偶劇場形式，是件相當有趣的挑戰。「我期待自己是座樓梯，讓演員可以安穩地踏著步上舞台，上了舞台那一刻，樓梯便可以抽掉，讓演員在舞台上盡情發光」。

他會繼續寫著文案、作戲、也作宣傳，以對生活及文學的敏銳處理各式題材，切換身份投入各式創作，並對觀眾如此熱情地邀請著：歡迎光臨，這裡是Baboo所鍾愛的「劇場」世界！

創作新星會

另一天從不曾美好

杜珮詩創作裡所映照的當代生活

文……秦雅君 圖……杜珮詩

「另一個美好的一天」是杜珮詩2009年的個展名稱，展出的內容是她近年所創作的四件定格動畫。展覽名稱似乎預告這將是一個有關美好生活的討論或展示，事實也的確如此，只不過漸次且反覆觀看這些作品的經驗，卻極難在最終獲得美好的感受。

杜珮詩的影像作品中，主要採用手繪及（現成物）拼貼的方式，製作出數個場景與人物，然後藉由手動的方式造成人物的動作或場景的變化，且分別拍下照片，再透過電腦排序接合以完成影片製作。由於大量採用手工製作，且一秒只有五到七個畫格，因此影片裡的動態因不流暢而顯得有些生硬，同時並存的是繁複瑣碎的物件與各種俗麗的色彩，整體看來有如故事繪本的幻想情境，也透著一股帶有童趣的天真氣味。

與展覽同名的作品《另一個美好的一天》，影片初始看到兩個男人和兩個小女孩在郊外野餐，天空裡不時有白雲、鳥兒與彩色氣球緩緩經過，幾株樹木與草地共同鋪陳出一種自然的景象，輕快的樂聲中摻和了鳥聲蟲鳴，地上斜躺著碩大飽滿的剖半草莓，小女孩拿著大湯匙剝著鮮艷的果肉送進口中。然而，這看似美好的情境，卻隱隱地給人一種不適感，只是當畫面傳遞的訊息過多時，這種不適

感很容易便會被接踵而至的不同內容所淹沒。兩個成年男子帶著虛假的笑容，貼身的背心下面是凸起的肚腹，短褲下露出毛毛的兩條腿，作為背景的綠色閃光紙散發出一種俗艷的質感，那些豐滿莓果也閃現著性的暗示……。

突如其來從天而降的炸彈瞬間摧毀了這「美好的一天」，強大的暴力侵襲造成了身體的傷害、死亡，以及殘破敗壞的環境，其上承載著之後荒涼而走調的生活，此時遠方毫無生意的山坡上，只見英、美、日等資本主義大國的旗幟筆直挺立、隨風飄揚。

2005年前往倫敦大學 Goldsmiths 學院進修創作的經驗，對杜珮詩而言無疑是個巨大的啟蒙，在創作上如此，在意識上也是如此。負笈英國前即在新聞報導中看到引發重大傷亡的倫敦地鐵爆炸事件，這項事後被證實為恐怖主義的襲擊對英國造成很大的衝擊。杜珮詩帶著些許緊張到達倫敦之後，每天必須藉由地鐵通勤，總是能感受到那些外表冷靜的英國人在高度壓抑下的不安。同時間，學校強烈要求創作者需建構自我創作的論述，這也迫使杜珮詩必須思考自己在創作上關切的核心主題為何，以及對於相關主題的論述取徑。

杜珮詩《不安的旅途》· 動畫擷取影像 ·
HD單頻投影、循環播放 · 4.00min。

杜珮詩《另一個美好的一天》·動畫擷取影像·DVD單頻投影、循環播放·4.41min。

一直對「幻想」與「威脅」兩者間的關連性充滿興趣，當結合到對當代生活的體察，杜珮詩開始思考那些內在不安與外在威脅之間的關係。杜珮詩提到在英國的媒體上，除了關注世界各國的重要新聞之外，關於各種體制諸如資本主義是否適用於現今社會的這類議題，也是經常性被討論的。在這種情境之下，她很自然地將關注的面向從個人內在的經驗，擴大到對社會生活的處境上，並逐漸發展出自己的理念框架。

在資本主義與全球化的快速擴張之下，表面上追求進步的潮流席捲各地，同時間卻也形成國際之間與國家內部日漸擴大的貧富差距，而經濟力與文化的差異則是無數衝突、仇恨與戰爭的培養皿。杜珮詩覺得這種現象很像是一個泡泡，站在資本主義得利方的人民住在泡泡裡面，吃得好、睡得飽，生活安穩無憂，也可能一輩子從沒拿起槍打過仗。經濟上的優勢吹起第一世界國家裡的這些泡泡，然而當泡泡逐漸漲大的同時，令人不安的張力也隨之升高。在內部，金融體系永恆存在著崩潰的危機，恐怖主義的興起也威脅著所有安逸的生活，而這背後所隱含的更為巨大的問題，是在泡泡以外屬於弱勢方的龐大人口，對他們而言，泡泡裡面間或感受到的威脅與不安，其實一直是日常生活的一部份。

當關注的面向鎖定社會性的議題時，推到終極幾乎都無從迴避資本主義與全球化的影響，然而面對這個結構性的問題，當然不可能有簡單的解答，同時另一個值得思

考的面向是，究竟有多少人對這些問題有所意識或關切？作為一個藝術創作者，杜珮詩期望能藉由作品向觀者揭露這種幻覺的狀態。於此，有別於影像創作者經常採用真實或仿真畫面的呈現，杜珮詩刻意選擇了帶有幻想性質的表現型態，那種天真童趣的表象，具備誘引觀者在不設防的狀態下投入體驗，進而在遭遇作者陸續揭露的情境時，獲致意外的震撼，那種耽溺於甜美之中突如其來的驚詫與苦澀，與宛如謎底揭曉般的恍然，在在令人留存深刻的印象與揮之不去的低落情緒。

杜珮詩近照。

杜珮詩《誰在乎真實》，動畫擷取影像·HD單頻投影·循環播放·4.50min。

混合媒材拼貼是杜珮詩目前採用的另一種創作媒介，其中《邁向幸福的十一個步驟》是規模較大的一個系列，這件作品的靈感來自杜珮詩在網路上看到的一份由加拿大緊急措施組織提供的手冊——「核武生存的十一步」，其主要是基於因應可能發生的核武戰爭下為民眾製作的緊急指導手冊，那種按部就班的實務教學，似乎暗示著只要完美地追隨就能達成預定目標——在核武的攻擊中／後生存下來。

上述文本被設想、製作且正式發佈於網路上，當面對重大危機的恐懼與這項煞有介事的教學行動並列時，相關內容顯得十分荒謬，杜珮詩於是以拼貼作品的形式為這份文本製作了一個「圖解版」，設想一般人在生活領域中實地操作那些步驟，諸如：能分辨警告信號並擁有一台電池供電的無線廣播收音機、知道如何製作一個緊急避難所、擁有十四天的緊急補給品……，那些大量使用雜誌照片以及明亮色塊的家庭場景，很有一種現代生活完美典型的樣

態，而其在住家各個現場的實踐，也就像是一般家庭活動的一部份。一個幸福的家庭為你展示一個可以通往幸福生活的示範教學，這是一種專屬於泡泡內部世界的天真爛漫，它意味著對於現實的掌握確切發生過，卻只是輕撫過人們意識的表層，而不斷自我生產的幻想世界隨即為其提供了逃避的場所。

直面我們所處的生活世界，無論是間歇性的不安，或是常態性的威脅，其實在泡泡裡面或外面的人們，終極上是共同存在於同一個世界，然而當我們總是有意識或無意識地迴避這個事實的同時，藉由那些看似無害的敘述情境，杜珮詩的作品鋪設了一條可愛的小路，讓觀者在熟悉且安心的狀態下穿越了幻想世界，以致在原本便極端脆弱的泡泡表層爆裂的瞬間，驚覺到一個殘酷的真相——另一天從不曾真正的美好。

杜珮詩《邁向幸福的十一個步驟》（步驟四）·混合媒材拼貼·26.5x29.5cm·2008。內容：步驟四：知道如何製作一個緊急避難所。

杜珮詩《邁向幸福的十一個步驟》（步驟十一）·混合媒材拼貼·24x29.5cm·2008。內容：步驟十一：為自己與家人擬定一份防禦計劃。

杜珮詩《邁向幸福的十一個步驟》（步驟五）·混合媒材拼貼·22.5x29.5cm·2008·內容：步驟四：擁有十四天的緊急補給品。

作品以地景與裝置類型為主，藝術家游文富勇於嘗試，短短數年間累積許多藝企合作經驗。(攝影/游崴)

藝企報報

純白色品牌

游文富的藝企合作之路 文……游崴

2005年，游文富與保養品品牌Kiehl's合作，為新推出的草本亮白系列進行宣傳工作。作品中雪白、優雅的特質，被Kiehl's認為十分契合這項產品想要傳達的精神。於是，游文富以他慣用的羽毛為材料，創作了一項裝置展「空氣」。不只是做作品而已，Kiehl's也希望游文富能在百貨公司的宣傳活動中露臉，在主持人介紹下，游文富在舞台上組合著他創作的白色山茶花，將靜態的裝置藝術變成一場現場表演，並拿起麥克風簡單解釋地景與裝置藝術的意義，同時還有舞者在一旁搭檔演出。這樣的宣傳活動，游文富共跑了五場。

對大多數只專注在創作上的藝術家來說，在百貨公司前面跑宣傳，確實是很陌生的經驗，游文富也不例外。「一開始我還有點抗拒，但後來要拒絕已經來不及了」，游文富笑說，「那時覺得這種經驗對我是空前絕後了，但後來想想其實是滿好的人生經歷，如果以前光搞藝術，東西弄上去就好了，但現在會比較知道一些幕後工作，還有企業在想的东西。」

在藝術家與代言人之間

一朵朵的白色山茶花是游文富的作品，同時也是Kiehl's保養品的形象包裝，在百貨公司的舞台上，游文富看來可能更像是一位產品代言人。藝術家身分在這裡是種魅力，也深具宣傳效益。

但與游文富設想的不同，這經歷並非空前絕後，同一年，福斯汽車(Volkswagen)也以類似的方式找他在宣傳活動上代言。當時福斯推出的車款是Golf R32跑車，游文富因為曾經是飛行員，如今是藝術家，對福斯來說，彷彿就是Golf R32強調速度與藝術相結合的一種理想形象。

從2005年與Kiehl's及福斯汽車的案子開始，游文富跨進了藝企合作這條路，開始他多少抱著學習的心態，對於這類「代言人式」的宣傳活動，游文富並不太排拒：「這讓我有機會去試，沒試過你怎麼知道怎樣的合作是OK的？並沒有一套劇本說藝

術家不可以這樣做。」但久了他確實也不太滿意，他更希望能結合自己的創作多一點。游文富的欲望就像大多數藝術家會有的——藝企合作有沒有可能更接近創作一些？更具體的提問是，藝術作品帶來的美學經驗，有沒有可能就是一種廣告？

2007年，耐吉(NIKE)為了推銷新款球鞋「Air Force 1」，找來漫畫家阿推在信義區的Neo 19策畫了「變，不變」展覽，邀請游文富、紅膠囊、馬念先、凱西、黃心健、王澤等創作者參展，橫跨視覺藝術、設計、音樂與街頭文化。這個展覽背後的市場動機自然是很明確的，但游文富花了整整三天所創作的裝置作品裡，並沒有用上一雙耐吉球鞋，也看不到一個耐吉商標，而是用大量的羽毛圍繞展場空間，表達氣流的動態感——與他原本創作中的美感經驗並無二致。

「有策展人還是不錯，至少比公關公司來得好」，游文富想了想，「策展人至少比較懂當代藝術在做什麼，也可以在居中協調，讓藝術家可以專注在創作上，不用與企業一直互相猜想對方在想什麼。」游文富在2006年時也與忠泰建設合作過，也是透過策展人胡朝聖。

透過展覽策劃，藝術與商業如何產生連結，變成是策展人的任務，藝術家變得比較有可能忠於創作，但這樣的合作機會畢竟不多，於是，游文富也試著改變自己的工作方法，來讓創作行為不致於在藝企合作中變成只是「做道具」。2008年，他與法國時裝品牌愛馬仕(HERMÈS)合作，為愛馬仕在台北、台中、台南、高雄等五家分店共22個櫥窗，進行展示設計。

邀請擅長裝置與複合媒材的藝術家來設計櫥窗，並不令人陌生，但百貨櫥窗的工作流程畢竟不比在美術館佈展。「每個專櫃只有一個晚上的時間可以佈置，從前一天晚上10點，到隔天早上8點，所以沒有做錯修改的空間。」游文富強調。

與此不同的是，游文富早先曾在台北市立美術館舉辦個展「空氣」，因為龐雜的人力工程無法在開幕前完成，「在展覽記者會後，我還是每天去展場，繼續又做了17天。」在美術館裡，要把藝術家未完成的佈展工作，美學化為一種持續延展的藝術行為，或許是很有可能的事，但很少有百貨公司樂意見到在早上11點開門後，還有任何一個櫥窗看起來像是工地。

「你當然會對場地有期許，會想用裝置的精神來表現櫥窗的意義」，游文富說，「但在這種狀況下，礙於時間，難免得做成一種道具的形態，以配合臨時性的展現。」佈展時間與作品完成度之間的拉扯，對所有藝術家而言都是難題，特別是像游文富這種作品常常涉及密集勞力的藝術家。

如果這是藝術家的無力感，那麼，游文富在這次與愛馬

2005年，游文富與保養品品牌Kiehl's合作，游文富在舞台上組合著他創作的白色山茶花，並拿起麥克風簡單解釋地景與裝置藝術的意義，將靜態的裝置藝術變成一場現場表演。(游文富提供)

2007年，耐吉(NIKE)「Air Force 1」「變，不變」展覽，邀請游文富等創作者參展。游文富以三天時間，以其慣用材質——大量的羽毛圍繞展場空間，表達氣流的動態感。(游文富提供)

2006年，游文富受富邦藝術基金會邀請，參與了基金會首度進軍香港的展覽「同感童感」，與數十位香港學生一起合作，創作大型作品《港邊竹語》。(游文富提供)

仕的合作案中，則試圖建立新的工作模式來挑戰這種無力感。他計畫在每個櫥窗中，用大量的白色羽毛作成背板，再結合象徵該品牌精神的馬匹造形及當季產品，做出設計。他把每個櫥窗的背板切成六塊，再找來一些學生來共同製作，佈展時再直接組合。22個櫥窗必須用上159塊背板，上萬根羽毛，游文富盡可能讓工作先於工作室完成，以節省進場佈展的時間。從前游文富在部隊服役時的領導統御經驗，在此變成不可或缺的助力。「我用以前在部隊裡的訓練，除了分配工作，還要反覆做演練。」游文富的語氣，聽起來彷彿回到了軍中。

愛馬仕之前不乏邀請藝術家來設計櫥窗，但像游文富這樣完全用手工、用勞力密集的創作行為來進行的，卻是頭一次。最後，嚴謹分工創造了雙贏，不僅游文富自己頗為滿意，也獲得原本就強調質感與手工感的愛馬仕的讚賞，還把案例經驗帶回法國總公司，得到不小迴響。

從創作、參與到合作

從單打獨鬥的藝術家到一位計畫執行者，游文富的經驗是跌跌撞撞換來的。他回憶起2004年在華山文化園區製作白色聖誕樹時，由於主辦單位找不到半個工讀生，他只得一個人弄。「我每天就窩在華山的高塔裡做作品，晚上把保麗龍墊在地板上，睡在上面，有天早上，一位早起晨操的阿嬤經過以為裡面死了人，跑過來看。」後來，這位早起的阿嬤，變成游文富的第一位義工。

現在，游文富的作品很少不是組織一群人合作完成的。這種工作模式在當代藝術中，案例俯拾皆是，但游文富並不想變成藝術血汗工廠的主持人，他看重的是參與過程帶來的啟發——不管是美學上的或是關於生命經驗。2007年，游文富受富邦藝術基金會邀請，參與了「藝術小餐車」首度進軍香港的展覽，透過基金會的努力，游文富得以與50位香港小學生一起合作，創作大型作品，學校教師也是

2006年，游文富再度參與富邦藝術基金會於香港的當代藝術展覽「同心童心」，於維多利亞港邊創作「竹變系列」。(游文富提供)

重要的參與者，將創作計畫納入課堂教學活動，使這件作品最後變成藝術教育的延伸。透過參與，小朋友也對藝術產生想像。

「如果你是請工讀生，這件事就只會是一個事務」，游文富強調，「但是，如果當小朋友都很enjoy，因為創作帶來歡樂，藝術的美感就不會打折扣，對企業來說也絕對是一種加分。」他認為這種透過企業力量，結合藝術家與藝術教育的計畫，是他目前看來最能創造雙贏的藝企合作經驗，「對我來說這是一種可能性，它讓我學到的是，藉由藝術教育的推廣，可以讓藝企合作不會只是一種置入性行銷，但又同時能讓人們認識企業與藝術家各在做些什麼事？」

游文富甚至認為，這樣的合作也為創作帶來美學進展：「這比你做完展覽就拆掉感覺很不一樣，因為我的地景作品很多都局限在某個空間，要呈現的常常是抽象的東西，像是風、像是空氣，所以經驗往往也只是一瞬間。我很想讓我的作品能永遠被人記在心裡。在這樣的合作中我想是可能的。」

本文節錄自《藝企網》2月號封面故事「媒材有機創造實踐無限——游文富的藝企合作經驗」，完整內容及封面故事其他專文請見《藝企網》(www.anb.org.tw)

2008年游文富以羽毛、LED燈為材質，與溫慶珠合作的山茶花小洋裝。(游文富提供)

2008年，游文富與法國時裝品牌愛馬仕(HERMÈS)合作，為愛馬仕在台北、台中、台南、高雄等五家分店共22個櫥窗，進行展示設計。(游文富提供)

熱門話題

親炙劇場能量的火花！

「表演打天下」6月28日起公視頻道與您見面

文……楊婉怡 攝影……劉人豪

從6月28日起，每個禮拜天下午4點，如果悠閒在家，記得扭開電視鎖定13，若不然出門前，務必設定好你的TIVO預錄，因為一個不容錯過的優質節目「表演打天下」，將在公視頻道嶄新登場！

「表演打天下」是國內電視史上，首度為表演藝術作品量身打造的常態性節目，有別於「公視表演廳」以轉播的形式重現劇場演出，「表演打天下」展現追求深度的企圖，它不但讓你在家也能欣賞精彩好戲，更牽成藝術家現身說法，短短五十分鐘內，在攝影鏡頭的帶領下直擊台前幕後，一次滿足新觀眾看熱鬧，老戲迷看門道的窺探慾望。

「表演打天下」網羅戲劇、戲曲、偶戲、舞蹈、音樂及跨界的本地原創作品，因應不同的類型、團隊、甚至每個藝術家獨一無二的藝術特質，撰寫專屬企劃。製作粗分四個階段，團隊開台演出期間，製作群即進劇場捕捉後台風景、訪問及正式錄影；接下來是進棚錄影的階段，團隊在攝影棚內搭建的仿劇場舞台上，重現佈景道具與演出片段，對於力求完美不畏NG的劇團來說，所謂重演，其實無異於創作新的「棚內版」；第三階段，則由主持人訪問創作者及來賓，甚至邀請演員邊訪邊演、連演帶教；最後進入彙整素材及剪輯後製階段。這不憚繁瑣的厚工，只為了完整呈現一個作品的孕育與誕生，因此每集皆耗費一年多才完成，可說是創下國內藝術類節目的一項紀錄。

聽藝術家暢談創作、看練家子發功示範，是這個節目最精彩的場景。為了體現「無入不舞」的創作精神，「稻草人現代舞團」編舞家周書毅與舞者們，挑戰公視超級不銹鋼鏡面大貨梯，特別為錄影場新編二段精彩舞作；「春美歌劇團」當家小生小旦搬演起愛情戲，身著時裝的身段儼影猶如台版華麗寶塚；「秀琴歌劇團」挾帶死忠戲迷湧進棚內的超人氣，現賣了一段《玉石變》經典橋段不算，興致大起還透露了演員與樂手靠暗號溝通的秘辛！「台北越界舞團」演出《給在天國的朋友——浮生·秋歌》這個獻給已故編舞家羅曼菲老師的作品片段，訪談中藝術總監張曉雄思及曼菲生前點滴及對舞蹈的執著，真摯的情意與懷念，令人動容。

第二屆「表演藝術追求卓越專案」、第三屆「歌仔戲製作及發表專案」與常態補助的入選佳作。

這次國藝會透過與公共電視、河洛半導體股份有限公司合力打造此一藝術賞析節目，舞台上稍縱即逝的表演光芒，得以重新在螢光幕上煥發，更是一次藝術、企業與媒體資源整合的空前創舉。無論你已進劇場感受過現場魅力，或當時緣慳一面失之交臂，甚至從未買過舞台戲票，強力推薦收看集集精彩的「表演打天下」，親炙劇場能量的火花！

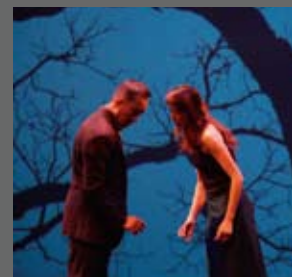
要讓創作者面對鏡頭，侃侃而談台上一分鐘的佚聞趣事，與台下十年功的酸甜苦辣，這項超級任務，不但考驗主持人的功力，從劇場空間跨進電視攝影棚，更需要嫻熟這兩種異質媒介的製作群。

「表演打天下」第一季主持人李建常，人稱長髮型男阿常，身兼劇場前衛名導、電視劇演員及活動主持人，擅長以妙語如珠、幽默風采征服全場，加上公視專業的製作班底、國藝會強力推荐的各路藝能好漢，高手過招、精采可期！

第一季登場的還有優表演藝術劇團《空林山風·走路篇》、8213肢體舞蹈劇場《無國界：我的天堂》、亦宛然掌中劇團《盧俊義》、台灣絃樂團《消失的王國》、金枝演社《山海經》、一心戲劇團《聚寶盆》等，皆是當代表演藝術的一時之選，亦是國藝會過去

《表演打天下》嶄新表演藝術賞析節目，6月28日正式開播！
每週日下午4點到5點 公視13頻道 邀您入座！

各集攝影棚內精采實況與幕後花絮，歡迎拜訪「表演打天下」
專屬部落格 <http://www.wretch.cc/blog/lightsup>，
留言給我們打氣與建議！

猴硐選煤場大樓。
(攝影/李柏賢)

寫給你的波思卡

【猴硐·九份·金瓜石】

私房路線

礦工生活 體驗之旅

小珮：

展信愉快！看了你的來信，才知道原來宜蘭有這麼多好玩的地方，虧我這個住北部的人都還沒去過呢！信裡悠哉的氣氛，讓被工作壓的喘不過氣來的我，嗅到一絲新鮮的氣息，下次一定要去港邊社區走走，親身感受一下。另外，加油喔，現在是晚上11點了，還掛在MSN上的你，想必是如火如荼趕工論文吧！要記得照顧身體喔，你阿，還是跟在學校的時候一樣，每次一卯起來就廢寢忘食，這樣對身體不好喔！

上星期看了吳念真導演的《多桑》，片中描述一位昭和四年出生的SEGA兄（蔡振南飾），在瑞芳鎮經歷的礦工生活。看完，決定來趟旅程，懷舊一番，沒想到發現了一條私房旅遊路線，一回來就迫不及待跟你分享。我們先到舊時採煤產量第一的「猴硐」，走小粗坑步道至採金礦的「九份」以及「金瓜石」，兩天一夜的行程，讓我們深深感受了不一樣的礦坑生活。

星期六一早，溫暖的好天氣，與大學時期的三個好友搭上八點半從台北前往瑞芳的區間車，沿途停靠了許多不曾聽過的地方，台北、松山、南港、汐科、汐止、五堵、百福、七堵、八堵、暖暖、四角亭、瑞芳、侯硐。那種感覺就像是搭上電影裡的那班《不思議幸福列車》，每一站都讓我心生好奇，幻想著跳車後會發生什麼樣的篇章，我想，這樣也算是一種認識台灣的好方法吧。

電車對面坐著四、五位背著簡易背包、手持登山杖的中年人，他們是登山協會的夥伴，一聊之下，他們也是要去爬猴硐的小粗坑步道。原來，小粗坑步道可是登山客的熱門路線呢！沿路林蔭濃密，更保有舊時古道的石板階梯，大約步行兩個半小時就可以到達九份的頌德公園。一位頭戴寬邊帽的歐吉桑說，因為必須越過小粗坑山，這條登山路線的坡度比較陡，其中也有幾段泥土石礫的路段，所以要選天氣好、體力好的時候來走。哇！我們幾個女生一聽，好險今天有備而來，一定要好好來挑戰一下。

左上：侯硐車站。左下：猴硐運煤橋。(猴硐社區發展協會提供) 右：猴硐選煤場。(攝影／李柏賢)

九點半，出了火車站，四週一片寧靜，現在回想起來，好像是一個淒美愛情故事中的場景(記得有一首老歌，歌名好像叫〈驛〉，黃舒駿的口白，林慧萍唱的……)。真希望妳在旁邊跟我一起感受，想必妳能更貼切的形容這樣的心情。火車站對面有兩間冒著煙的小麵攤，喚醒了我們還沒吃早餐的肚子。點了切仔麵做為今天的第一餐，隔壁坐著一對恩愛的夫妻，不時和老闆聊兩句，想必是在地人吧。偷聽他們的對話，才發現他們原來是侯硐社區發展協會的白振宗理事長與秋娟姊夫妻，很關心社區的大小事，幾乎鎮上每個人都熟識，我想，這就是小地方濃濃的人情味吧。白理事長看我們從外地來，很熱心地上前招呼我們。理事長跟我們說，火車站前的這兩間麵攤，是猴硐地區僅剩的小吃攤，開了好幾十年了。之後，他們剛好跟一位劉老師有約，要為他導覽猴硐煤礦的發展，也歡迎我們一同遊覽，還給了我們一份「猴硐漫遊地圖」呢。

瑞三福利餐廳。

猴硐社區有什麼？

古早味麵攤與瑞三福利餐廳

猴硐火車站外的兩家麵攤，有道地的台灣小吃切仔麵與黑白切。登山客出發前都會來麵攤報到，填飽肚子、補充體力。

猴硐地區指標系統。

猴硐漫遊地圖。

小粗坑步道。

註：民國23年李建興先生創立「瑞三礦業公司」，在牡丹、士林皆有煤礦，一直到民國79年交回礦權，停止開採。猴硐地區便是因為煤礦產業的現代化發展而成的新鎮。居民舊時幾乎都是瑞三公司的員工。

吃完麵大約十點，開始今天的礦坑文化之旅。映入眼簾的是一棟巨大的選煤廠，上頭寫著「瑞三礦業」(註)，現在已經廢棄，只見高大的三層選煤機具暴露在外，緊連著橫跨基隆河到對岸的運煤橋，白理事長還為我們解釋了整個採煤的過程：選煤場共分為三層，從礦坑挖來的煤礦，一車車的經過運煤橋以及輕便道送到選煤場的第三層，將未經整理的煤礦倒下第二層，進行選煤、去石、水洗的工作，再往下倒入第一層的貨車中，有鐵軌直接送到火車站運出猴硐鎮。選煤廠階梯旁有一間小屋子，牆上釘了幾根鐵釘，好奇的問白理事長這間是做什么的？原來，政府是禁止女性與童工入坑工作的，因此選煤廠內多為女性員工，這間操作選煤場一到三層電梯的機控室，便是女人少數可以工作的地方之一，而牆上的鐵釘是因為婦女去買完菜就會來這聊天，寄掛菜籃的地方啦！

白理事長本身就是瑞三公司的員工，對於煤礦業務瞭若指掌，我們沿著建議的行程，繞了猴硐一圈。沿著基隆河往南的方向，來到了「瑞三本礦」，是瑞三首要的產煤坑，望向黑漆一片的坑內，很難想像白理事長所說的，礦工一入坑就要八個小時左右，連同中午的便當也一起帶進去，真的很辛苦耶。

我們離開煤礦區，過了介壽橋，往小粗坑步道的方向前進，便來到猴硐里的侯硐路。白理事長說，這一區居住的人較多，早期瑞三公司的幾個大型的公共建設都在這，像「介壽堂」是舊時一些員工文康活動的場地，還會播放電影呢！還有福利社及福利餐廳，員工可以用賒帳的方式購買東西，等到發薪水的時候再扣帳，形成獨特的礦業生活圈。走著走著也接近中午，秋娟姐從家中帶了飯糰給我們當午餐墊墊胃，我們便在「猴硐一百階」的階梯下休息小聊了一番。深深覺得猴硐這個小鎮，就像是電影《扶桑花女孩》裡的場景，有著一種純樸閒適的美好氛圍。

下午一點，我們揮別白理事長夫妻踏上小粗坑步道，沿路可見各登山隊的布條綁在樹梢上，告訴我們往前走就沒錯啦！途中會經過一個山神與土地公廟，以及舊時聚落與猴硐國小——小粗坑分班的遺跡，因為猴硐國小在山下，山上的小朋友都會在分班念一、二年級，再到猴硐國小念中、高年級的課程。我們這群愛吃的城市土包子，一路上不停的喊著前進九份吃芋圓冰以及紅糟肉圓的口號下山。

我們從九份的頌德公園下山，沿著基山路來到九份老街，已經下午三點半了，一下子從寧靜的小鎮來到了繁華的歌舞伎町，吃到了期待已久的芋圓冰，以及有名的芋粿、肉圓，填飽飢腸轆轤的肚子，便開始逛起錯落穿插的巷道。就在我們到處嬉鬧時突然發現，在已關閉的昇平戲院牆上，貼了一張海報，寫著「礦山劇場——油炸粿囡仔的夢」，正巧今晚七點在九份國小有一場演出，沒想到在這美麗山城居然有劇場演出，我們當下決定先到民宿梳洗休息，再出來欣賞戲劇。

上：九份夜景。(攝影／潘佑升) 下左、中、右：礦山劇場宣傳及演出《油炸粿圓仔的夢》現場。(中攝影／唐納德、左、右為礦山劇場提供)

我們在民宿休息片刻，著便裝涼鞋散步去。九份老街的夜晚，充滿寧靜，大部份的觀光客都下山了，看著空蕩蕩的老街，想像宮崎駿來到這裡，和我們一樣，站在寂靜和風的老街上，想像神隱少女中奇幻神秘場景的樣子。晚上七點，沿著豎崎路的階梯爬到最頂端，看見九份國小的大門豎立眼前，學校禮堂已經傳來陣陣樂音與熱鬧的嘻笑聲。演出的劇碼「油炸粿圓仔的夢」，採金礦興盛的九份山城，在繁華的背後，大部分的礦工家庭卻是貧苦的，許多小孩子一早四、五點就要到礦山山城聚落賣油條，而有了這一段真實的油炸粿圓仔的故事。

演出結束，劇團對著台下滿座的觀眾問道：「麻煩不居住在九份的店家請舉手，住在九份的居民請舉手……，希望大家都可以一同來加入我們，以戲劇、音樂的演出，向前來九份的人說山城故事、感受礦山文化」。我們這才發現，原來這是一場演給在地人看的戲。而台上「礦山劇團」的成員們，居然是九份的民宿業者和居民耶，真是太令人驚訝與佩服了！

礦山劇場

2008年經由北縣社造中心社區劇場課程的學習，組成了礦山劇團，2009年4月立案台北縣演藝團體「礦山劇場」，成員是由九份民宿業者以及在地居民所組成，有些是從小生長在九份，有些是將九份作為第二故鄉的新移民，都因為熱愛這個地方，希望透過戲劇、音樂或舞蹈，訴說舊時的礦山故事，以礦山故事藉由表演藝術來重新建立九份的在地文化根源。現正透過當地招募巡演，來招募增加儲備劇團成員以助永續推廣。(圖為礦山劇場提供)

九份還有什麼？

「礦山音樂故事劇場」CD

這張音樂專輯是由返鄉的礦山囡仔陳誌勇與音樂創作人高開至，集合當地的朋友一起合作寫詞譜曲，並請來金曲獎音樂製作人董運昌加入編曲，共收錄17首歌曲，每一首歌都先由勇爸說故事，再由小高自彈自唱，幽幽道出一幕幕悲歡離合、動人的山城故事。希望到九份的朋友，也能聽聽在地的音樂。CD可以在基山街上「九份茶坊」斜對面的轉角咖啡吧、以及「A-HOME 心靈空間的典藏」、「溫莎堡景觀民宿」尋覓。

九份芋圓

草仔粿

金瓜石淘金。

「燒兮喔——哦——油兮炸粿。」看完戲，散步走回民宿，不經意的哼出油炸粿囡仔賣油條的招呼聲。

隔天一早九點，來到基山老街路口旁的7-11，搭上前往金瓜石的公車，因為上山的旅客都在九份下車，公車上只有零星十來個乘客。公車沿著山城高高低低爬著。當車子在蜿蜒的小路上繞行時，司機突然說話了：「來，各位看你的左手邊，就是基隆山，也稱大肚美人山，最尖的地方是肚子，再來是胸部及下巴，頭髮延伸入海，有沒有看到。」「接下來看右邊，茶壺山，很像沒有把手的茶壺，」「再來，大家全部站起來，到前面來看你的左前方，俗稱陰陽海，因為金瓜石大量的黃鐵礦，流入海中造成的奇觀。」真的不蓋妳，公車司機幫我們解說耶！想必他一定是很愛這塊土地的人。

聽從公車司機的建議，我們坐到最後一站「勸濟堂」，可以從黃金博物館的上方入口，比較輕鬆的由上往下走參觀園區。黃金博物館將舊時採金的本山五坑，以及主要的建築物如太子賓館、煉金樓等範圍規劃為園區，一覽當時淘金過程與盛況。一入園我們就參與了「淘金體驗」的活動，領著一盆裝著沙土的鐵盤，模擬在溪邊洗金沙的過程，最後洗出五十元硬幣大小般的沙土，裝進透明小瓶子裡，透著光，微微的可以看到幾粒閃爍的愚人金沙，哈！也算是一圓淘金夢啦！

黃金博物館可逛的地方實在太多了，我們一行人忙著看風景、拍照，各個景點還有語音導覽介紹。一下子就到下午三點準備回程的時候了，走出黃金博物館的大門右側就有往瑞芳、基隆火車站的公車，更棒的是，我們直接搭乘前往終點站——台北的基隆客運，由於黃金博物館是倒數第二站，上車的人不多，正好讓大家好好休息，結束完美的冒險之旅。直到提筆給妳這一刻，心中仍然充滿感動，像是一個說不完的故事，我想，不如下次我們再一起走一遭吧。

睡不著的小君

※出發前想要瞭解更多嗎？

侯硐社區發展協會

地址：台北縣瑞芳鎮侯硐路九十九號一樓 聯絡電話：02-2497-9725

礦山劇場

網站：<http://www.wretch.cc/blog/giofeng> E-mail: donnytang190@gmail.com

黃金博物園區與大肚美人山。

黃金博物園區一景。

怎麼去猴硐：

搭火車：侯硐車站，可搭乘鐵路宜蘭線的區間車。或是到瑞芳搭乘平溪支線，下一站就是侯硐。

開車來猴硐：由瑞芳往九份102號公路半途，往侯硐分叉路走北37道路即可抵達。

搭基隆客運（瑞芳至猴硐）約50分鐘一班。

怎麼從猴硐去九份：

白理事長說，以前人淘金便是由大、小粗坑溪發現金沙，沿路溯溪而上才找到小金瓜、九份、金瓜石的金礦。大小粗坑的名稱是因為地質關係，步道旁，山溪裡的石礫大小不同而命名的喔！爬步道一定要選天氣好的日子，以免路滑。

◎金字碑古道：

為淡蘭古道殘留的線段之一，有金字碑文立於古道。由舊猴硐國小往上走為步道入口，步道底端連接102號公路，抵達九份約3~5個小時。

◎大粗坑步道：

與金字碑古道分岔，步道底端連接102號公路，全長約5公里，抵達九份約3-5小時。

◎小粗坑步道：

猴硐九芎橋路底端為步道入口，全長2.2公里，出口為頌德公園，抵達九份約2-3小時。

8213 肢體舞蹈劇場年度巨獻《電子》

電子是什麼？Avignon算什麼？模仿碧娜鮑許要幹什麼？8213到底在玩什麼？在亞維儂藝術節大放異彩的孫柷泰試圖將電學《歐姆定律》轉換成疏離效應，將融合跨界元素加入同時，以消減法的概念精煉化，呈現極簡肢體。

2008年亞維儂 OFF 藝術節之唯一台灣舞團

2006年台新藝術獎唯一入圍年度十大之舞蹈節目

台北：9/17-19（四~六）19:30。9/19（六），20（日）14:30。新竹：9/25（五）19:30。

兩廳院售票 www.artsticket.com.tw 或洽舞團 02-25012969

網址：www.8213dance.com

「2009 女性主義理論與流派講座——女人視野，航海瞭望」即將啟航！

▣「2009 女書青春營——給高中女生的四堂性別課」共四堂課：

時間：7/7~7/17 連續兩週，週二及週五，下午兩點到五點。為女性主義課程行前班，邀請到性平會秘書長賴友梅、作家胡淑雯、專研《女書》的鄭至慧，和攝影作家彭怡平擔任講師，提供給高中女生們，一個更深刻擁抱女性靈魂的機會！

▣「2009 女性主義理論與流派講座——女人視野，航海瞭望」共十二堂課：

時間：7/21~8/28，週二及週五，下午兩點到五點。邀請顧玉玲（《我們》作者），及彭滄雯、陳瑤華、畢恆達等共十二位精采的學者，從硬底子的女性主義理論，一路討論到移工等當前台灣女性時事議題。絕對讓你/你嘆為觀止！凡全程 A 或 B 活動者，皆可獲證書一張。

報名請洽：02-23638244#10

女書店網址：<http://www.fembooks.com.tw/>

補助看板

「藝評台」2009年4月、5月最佳人氣獎揭曉

國藝會 2009 全新專案「台灣藝文評論徵選專案」，自今年 1 月 1 日啟動以來，即獲得各路寫手的豪氣響應！再此邀請所有喜愛藝文的讀者，一起點進這個眾聲正喧嘩的站版！你可以 Po 文競技、尖銳回應、場外觀戰、或按一個鈕，幫最深得你心的好文章衝最佳人氣。只要上藝評台網站加入會員，就可以參與人氣獎投票活動。

4月最佳人氣獎名單

作者	題目
謝御婷	再確認的全球化——二〇〇八台北雙年展
楊淇竹	召喚生命的記憶旅程——論蔣勳《感覺十書》
沈信呈	〈初戀流浪——默看《北極之光》鍾愛版〉

5月最佳人氣獎名單

作者	題目
蔡翔	劇評：2009年誠品春季舞台《膚色的時光》
陳豪毅	在穿過科學之後，經驗不可能的空間縮放術
吳思鋒	從流民寨《無路可退》出發，談帳篷劇在台灣

☞ 本專案辦法請上國藝會網站：<http://www.ncafrog.org.tw/>

☞ 線上申請系統：<http://granter.ncafrog.org.tw/ok/online/> ☞ 文章發表 藝評台：<http://artcriticism.ncafrog.org.tw/>

補助看板

2009「表演藝術新人新視野創作專案」 補助名單揭曉

2009年「表演藝術新人新視野創作專案」經過「書面」、「作品呈現與面談」二個階段之評選過程，計有11位創作者出線，獲得製作經費補助以及年底於國家戲劇院實驗劇場發表演出之機會。本專案是由國藝會與兩廳院攜手合作，為期三年之計畫，2009年已進入第二屆。主辦單位提供製作經費、演出場地、技術與宣傳統籌等全面向之協助，希望鼓勵甫出校園五年內的年輕藝術工作者繼續保有創作動力與熱情，給予新世代創作者一個實踐理想、發聲的舞台。

2009年共計有60件申請案，第一階段審查入選18位創作者，經過二個月時間進一步發展作品，第二階段採用面談與作品呈現方式進行，最後評選出七位編舞者，四位導演，此11位創作者之作品將組合成四週節目，自10月30日起輪番發表成果。

補助名單：

申請者	計畫名稱	屬性	補助金額
黃彥文	暫留	舞蹈	150,000
林宜瑾	獨角獸	舞蹈	150,000
陳維寧	真實的假象	舞蹈	150,000
李國治	獨白者	舞蹈	150,000
葉名樺	捕捉	舞蹈	150,000
楊乃璇	那一夜〈That Night〉	舞蹈	150,000
謝杰樺	安娜琪的夢想 (Anarchy's Dream)	舞蹈	150,000
陳雪甄	黑白過	戲劇	150,000
王珂瑤	鼻子記	戲劇	150,000
姜睿明	Understanding Drama (暫定)	戲劇	150,000
劉岱萱	與我，相逢在宇宙盡頭	戲劇	150,000

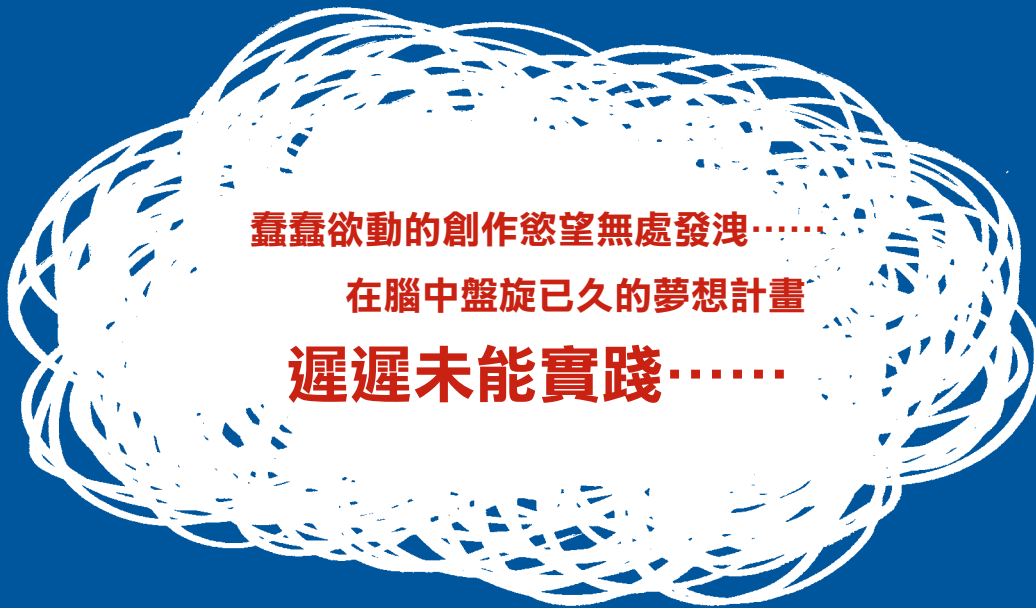
備註：每位創作者獲得國藝會補助12萬元、國立中正文化中心補助3萬元，合計補助款為15萬元。

給您…

藝新耳目！

《國藝會》雙月刊將自六月號起新增「藝新耳目」單元，提供「獲國藝會補助計畫」之發表訊息刊登，除令讀者得以即時掌握各類藝術計畫發表的訊息之外，也期望提供給藝文界多一個行銷的平台。

「藝新耳目」刊登之活動性質不限，唯需發表時間於刊物出版月份之後的活動（每雙數月月底出刊），單一獲補案限刊登一次。若欲提供訊息刊登，文字限300字內，圖片一張，並請於單數月（一、三、五……）15日前寄至cindy@ncafrog.org.tw，以主旨「藝新耳目」標識即可。

蠢蠢欲動的創作慾望無處發洩……

在腦中盤旋已久的夢想計畫

遲遲未能實踐……

國藝會與企業再度攜手挹注 1200 萬，
邀請團隊聯手打造獨一無二的代表作，
「第三屆表演藝術追求卓越專案」，長達二年的製作期，
高達 300 萬的高額補助，期待國人原創的嶄新製作。

申請資格	立案滿三年以上之國內表演藝術團體
補助金額	至多 300 萬
補助名額	至多 6 名
徵件期	98 年 7 月 1 日 - 31 日
公佈日期	98 年 12 月 30 日

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

贊助單位： 建弘文教基金會

NSF-G
許遠東先生暨夫人紀念文教基金會