

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀 · 親藝文 www.ncaf.org.tw

2009年 12月號

13

2010年1月1日起全年度網路公開收件，歡迎各位關心台灣藝文生態活動並勇於發表的寫手們一同參與！只要是針對近期展演活動、藝文事件發表評論，皆可暢所欲言，歡迎各路好手投稿，踴躍響應！

藝評台

全年度 網路收件中

歡迎年輕藝評好手，以中文書寫評論文章
評論類別：文學、音樂、舞蹈、戲劇（曲）、
視覺藝術、視聽媒體藝術、藝文生態

國藝會台灣藝文評論徵選專案

專案辦法：<http://www.ncafroc.org.tw>

線上申請系統：<http://granter.ncafroc.org.tw/ok/online/>

藝評台：<http://artcriticism.ncafroc.org.tw/>

諮詢電話：02-27541122#204

CONTENTS

編輯室報告……秦雅君 2

專輯

策展可以是這樣

「後地方」——回應地方性的FAQ……范曉嵐 4

關於「弱繪畫」策展的十二項提問……蘇俞安、張晴文 8

在路上說策展……葉子啟 14

創作新星會

邁向不惑的劇場人 | 專訪飛人集社團長石佩玉……林乃文 18

帶著顯微鏡漂流的城市考古家：江凌青……王慈憶 22

特別報導

2010廟口瘋歌仔 | 第五屆歌仔戲製作及發表專案匯演熱鬧登場……洪瑞薇 26

喧囂的世界·寧靜的行者 | 記第十三屆國家文藝獎贈獎典禮……蘇怡如 30

藝企報報

我們很小，但是我們很優雅 | 台灣實驗劇場的培養皿：皇冠小劇場……蘇怡如 34

藝新耳目

愛樂歌劇坊新年首獻《蝙蝠：華麗選秀 歌劇之夜》 38

Electric X！

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾舞「2010點子鞋Dance Shoe」系列七

補助看板

■ 2010年常態補助申請基準修訂重點 39

■ 2010年「台灣藝文評論徵選專案」補助辦法修訂重點 40

補助結果

「東鋼藝術家駐廠創作專案」補助結果公佈 41

「視覺藝術策展專案」補助結果公佈 41

「長詩創作發表專案」補助結果公佈 42

「第三屆表演藝術追求卓越專案」補助結果公佈 42

「長篇小說創作發表專案」補助結果公佈 43

「2010-2011年度表演藝術行銷平台專案」補助結果公佈 43

寫給你的波思卡【台東縣】

太平洋的風 | 台東糖廠+都蘭糖廠……陳明輝 44

「策展的可能性」之「試舉例說明」…… 秦雅君

「策展可以是這樣」是本期《國藝會》專輯的名稱，這個句子除了明確指出專輯內容與策展這個主題有關之外，似乎是個沒有什麼具體指涉的修辭，因為同一句話也大可以表述成「策展可以是那樣」。於此，這個句子的關鍵其實落在最後的兩個字，策展可以是——「這樣」，其預告著接下來即將出現的試舉例說明，也就是在這個專輯中所介紹的三個策劃性展覽。

「策展」或「策展人」曾經是視覺藝術領域中極為熱門的名詞，到今日前者已成為極其一般的表達，而後者也成為展覽中必備的項目，兩者甚至都逐漸滲透進表演或其他類別的藝術領域中。事實上任何一項活動必然都具備了「策劃」的過程，在如此背景下還要特別強調出「策展」或「策展人」，多少意味著現下在使用這些名詞時顯然已超出過往所認知的範疇。

在這股趨勢的發展過程中，外顯的現象之一是扮演策展角色的個人或團隊，展現了更為強烈的企圖心，其藉由選取作品或邀請藝術家針對特定主題進行創作，以及特別設計的展陳方式，結構出足以再現其觀念的一項集體性「作品」。這種高度作為的傾向，或有部分是肇因於觀眾／讀者權力的日漸擴張，其使得在當代的情境中，藝術已不再是一項創作者可以獨自完成的任務，其需要也期待與觀眾／讀者共同實現（或超越）那些預期的想像。

本次專輯中所選取的三個展覽，當然由於參與藝術家的不同，呈現了截然迥異的面貌，但或許更值得關注的是它們在策劃概念與執行方式上的差異，因其正可以說明策展本身已越來越接近一個較大型的「創作」，它們既嘗試著呼應創作裡的嶄新概念與實驗，也試圖提供一個嶄新概念與實驗足以發生的情境。當所謂的「策展」已越來越近似一種流行用語時，或許這種足以觸發藝術創作之可能性的特質，才是真正令我們所期待的……

國藝會

NO.13 2009年12月號

●封面●

2008年第九屆台北詩歌節，石佩玉與藝術家夏夏合作的光影詩篇《亂髮》。
(攝影／石佩玉)

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 一洪菁珮、周朝蕾、胡至倫、廖怡臻、謝佳芬、王寶澐
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

策展 可以是

「後地方」——回應地方性的FAQ

范曉嵐（打開-當代策展小組成員）

關於「弱繪畫」策展的十二項提問

蘇俞安、張晴文

在路上說策展

葉子啟

抵這 對樣

「後地方」回應地方性的FAQ

文·整理……
范曉嵐(打開·當代策展小組成員)

「後地方：地方性的逆轉」在11月14日於「日新街」的閉幕趴之後算是正式告一段落，但從去年底策展小組開始籌劃展覽至今，不時會遇到好奇的詢問「『後地方』到底要展什麼？」或是參與行動時會問「這也算是『後地方』的一部分嗎？」然而在這些殷切的詢問中，我們可以確定的是「後地方」除了突破既有展覽的框架，更企圖藉由視覺性以及行動性的作為開啟更多對藝術實踐的想像。

簡單來說，「後地方」是個呈現藝術家個人及創作行為與地方性關係的展覽行動，地域上的關聯包含了幾個的地點、移動的船、數個機動性的外掛，以及來自台灣、香港、奧地利、法國與日本等不同生存與文化背景的藝術家與藝術團隊。相較於一部分當代藝術展覽有「節慶化」的傾向，對「後地方」來說，我們更關注的是展覽本身與藝術家個人創作生命的連結和延續，展覽的過程中除了三位藝術家的影片作品展出之外，其它的作品都是經過一段長時間與藝術家討論後衍生而出的現地製作(site-specific)計畫。面對與藝術家討論作品，我們採取的是更為開放而主動的態度，在作品的計畫和製作上也盡所能的給與更好的協助，並希望在彼此的刺激下開展更多的可能性。例如「日新街」展場的最終的呈現狀態，是藝術家楊俊與葉偉立兩人彼此的創作計畫相互激盪後的結果。

1

2

3

4

後地方展場：地下實驗·創意秀場。(攝影/許家榕)

後地方展場：台北當代藝術館廣場。(攝影/許家榕)

1 台北 / 林鳳美交易計畫 2：在台北當代藝術館廣場進行以物易物。(攝影/范曉嵐)

2 花蓮石梯坪 / 藝術家林鳳美「你要什麼？」交易計畫現場：當地人在岸邊，外來者在船上，雙方的交集只有手上欲交換的物品。(攝影/范曉嵐)

3 白雙全於後地方展場：地下實驗·創意秀場的展出作品。(攝影/白雙全)

4 後地方座談會，前排座依序為座談來賓黃海鳴、林宏璋、陳泰松，以及策展團隊黃建宏、方彥翔。(攝影/范曉嵐)

地點的生成與分佈

「地方性」的命題的確是「後地方」整體架構的思考基礎，但這種「地方性」不是源自全球化國際潮流的相對產物，也不觸及作為政治口號或文化工具，而是一種潛在的創造性，透過這種創造性的行動我們開放了展場（藝術的活動場域）的可能。主要的展場分佈除了城市中的台北當代藝術館及其周圍，包括台北當代藝術館廣場、地下實驗·創意秀場、捷運中山地下書街、田園城市藝文空間，還有位於桃園埔心的葉偉立工作室、花蓮石梯坪的升火工作室、以及環島一週的後地方丸（POSTO MARU）等，這些地點透過不同的創作與行動的力量連結成特殊的網絡。

例如對於「台北當代藝術館廣場」的思考是關於土地或現地的「Land/Topos」，有三個創作計畫對應著其中的概念，分別是：邱承宏堆造出花園土丘、Sumo Studio 利用地勢搭蓋桑拿木屋通道，以及復興漢工作室的以行動與裝置形成陸地-海洋的反轉關係。「地下實驗·創意秀場」是關於著「流動」或「移動」的地方性，許家維觸及聚落變遷的移動、i/O 則是城市聲響的移動、劉吉雄草木移動的戰役、白雙全日常性的移動經驗以及林仁達對於地方記憶的連結。而「田園城市藝文空間」的地下室，同時具備著開放與隱蔽的特質，在此展出的藝術家泉太郎（Taro Izumi）與朱賢旭作品都觸及著公共空間與私密空間的關係，兩者作品之間亦形成著許多對話關係。在面對每個展場各自的獨立性與特殊性之下，這些地點所代表的意義已經不是一般定義中的展示空間，而是再去思考藝術展演行動如何在我們的居住生活空間中生發，並且是與我們的日常活動維持一個相互脈動的關係。

日新街

如果要說「日新街」為「後地方」的展場之一，倒不如說「後地方」對於日新街的概念是建立在以時間軸為基準而形成的橫向網絡上，它本身地域性的歷史身分（埔心當地的老戲院）、時代的刻痕（老舊的廁所、古老的木頭窗框）、藝術家個人生命關聯（葉偉立的故鄉及工作室）、行動的邀約（楊俊的加入以及週五的活動）等，形成一種龐大複雜而多向度的結構。

「後地方」在這裡展出的是葉偉立與楊俊的作品，葉偉立的大幅攝影記載著關於巧遇一張廢棄的椅子，楊俊則是關於島嶼的兩個想像。「後地方」在這個空間的呈現則可視為兩個部份：一部分是葉偉立與楊俊個別的創作；另一部分是兩位藝術家由自身創作計畫延伸出在此空間中的對話關係，包括葉偉立對空間環境的改造，以及楊俊在《Phantom Island》製作過程中對日新街的想像與回應。

後地方丸 (POSTO MARU)

這個傳說，這個瘋狂的舉動，可以說是「後地方」中唯一無法預期卻最重要而不可或缺的部份。

這是一艘計畫以一週時間繞行台灣一圈的船，參與航程的三十位船員分別由策展小組工作人員、參展藝術家及網路招募志願者所組成，參與者不可中途放棄任何行程，大家一起在船上生活，共同體驗不斷晃動與暈眩的身體感。除此之外，藝術家林鳳美和林仁達也分別在船航行中進行與展示他們的行動與作品，以及萬德鐵人組的外掛行動，將以慢跑里程數繞行台灣一圈。

船航行的目的除了是一種傳說的影像，一種承載著對於台灣這個被忽視的邊界的想像與詮釋之外，我們也在不斷位移的船上或是停泊點討論「所在」與「位置」在今天流動的世界中如何創造出新的深刻經驗。

5

6

7

8

繞行台灣一圈的後地方丸，船尾旗幟為藝術家饒嘉恩所做。（攝影／李建隆）

後地方展場：地下實驗·田園城市藝文空間。(攝影/許家榕)

外掛、 連結、 延續

「後地方」對於地方性的想像不只是靜態式的單一時間或身體狀態，本質上的去中心性更容許多樣的行動及實踐，因此「外掛」的構想對展覽所開啟的延續或連結，讓我們對展覽的想像更傾向成一種事件性的過程，也讓不同位置的觀點與角色可以進行更多溝通討論、合作或共生。不可忽視的是：接觸展覽的方式除了參觀之外還有參與，觀眾與參與者在這些連結中往往成為了一個更為主動性的角色，看待的方式也從「這是『後地方』的什麼」轉向為「什麼可以放進『後地方』」。例如：「萬德秀三：萬德鐵人組」雄心壯志的上船，「企圖」在跑步機上「搶先」繞行台灣一圈；林仁達在高雄展出的《豐玉藥局》之珊瑚，像是最後一塊拼圖般使其在「後地方」的展出更為完整；而徐文瑞和楊俊在台南藝術大學主持的工作坊也讓討論的觸角延伸到藝術環境與教育。

除此之外更有些意外的碰撞是無法預設的，像是在宜蘭南方澳漁港颱風夜裡黃聲遠與田中央設計群的熱情來訪、在花蓮海邊的那些偶遇觸及更直接的情感與生命、玉山旅社及洪雅書店的拜訪足以見識到更多本土意識的力量、長時火車上的閒聊與交流形成有效的討論、日新街「超級星期五」裡的每一個小型的表演以及延伸出的「後地方閉幕趴」中的每一個自發性活動等，都是在不斷翻轉的經歷過程中閃現，然後為後地方留下重要而深刻的意義與痕跡。

而最可貴的是，「後地方」形成了某種人與人、地與地以及人與地之間的連結，某些內部的東西因此悄悄質變並產生關聯——「後地方」讓一些真實處境發生在展覽之中，也形成真實的處境。■

5 日新街開幕活動。
(攝影/范曉嵐)

6 台南/外掛的討論，由徐文瑞+
楊俊主持。(攝影/范曉嵐)

7 嘉義/拜訪玉山旅社，負責人余
國信介紹玉山旅社歷史。(攝影/
范曉嵐)

8 南方澳/後地方丸在航程中安
排了六個討論，由實際的經驗分
享談及關於城市事件以及身處的
藝術現況。持麥克風者為「黃聲
遠+田中央設計群」負責人黃聲
遠。(攝影/范曉嵐)

關於「弱繪畫」策展的十二項提問

文·圖……蘇俞安、張晴文

Q1 「弱繪畫」的構想從何而來？

蘇俞安：從認識身邊從事繪畫創作的年輕藝術家了解他們的處境，進而注意到繪畫在台灣發展到現在是很弔詭的狀況，在具指標意義的重要藝術場域，例如台北雙年展少有繪畫作品，而許多畫廊或博覽會的作品卻以繪畫為主。繪畫在國外的重要藝術場域並不是弱勢或處邊緣、被忽視的狀況。繪畫與其他媒介的作品皆屬於當代藝術範疇之中。期望藉由展覽讓觀眾關注台灣當代繪畫創作。

張晴文：基於這幾年來對於當代繪畫的觀察，希望由此突顯台灣2000年代出身學院的畫家們，在作品中展現了什麼樣的創作觀。「弱繪畫」並不是我提出的，但這樣的形容方式我認為很合乎我的想像。「弱」做為一個來自比較而產生定義的字眼，非常容易望文生義地給出詮釋。但我無意以各種可能的「弱」的詮釋來界定這群藝術家的繪畫，而是希望分析潛藏在這群藝術家身上、作品上的特質，也藉此邀約更多好奇的眼睛，給點時間，看一看這群人的繪畫。

Q2 什麼是「弱繪畫」？

蘇俞安：我從台灣藝術環境的角度來說明「弱繪畫」，主要強調繪畫在以影像與裝置語法為主流的重要官方展覽是處於弱勢。

張晴文：當代部分三十歲左右的畫家們在作品上所展現的姿態和情狀。

Q3 你希望讓觀眾在展覽看到什麼？

蘇俞安：單純地觀看與感受繪畫，畢竟圖像語言與文字的智識理解、事物的功能性意涵不同；單純地觀看與感受作品的時間性，畢竟圖畫與複製性影像不同。

張晴文：台灣（以及國外）現在有一群三十歲上下的畫家們，選擇以繪畫做為表述自己的一種方式。透過這些作品，使觀眾對於這群藝術家以及他們的生存狀態有多一點認識，甚至是共鳴。

畫家們藉由當代人事景物的描繪，抓住了一個普遍環境的氛圍。他們無意回應家國、歷史、神話等題材，最多只是在那一個平面上留下個人以及周圍人物身處現實的痕跡。

1

2

3

①王姿婷《好像不太健康1》· 壓克力顏料、畫布· 91x116.5cm· 2008。

②許尹齡《長壽俱樂部》· 壓克力顏料、畫布· 152x342cm· 2008。

③黃華真《起飛》· 油彩、畫布· 145.5x97cm· 2009。

④黃海欣《犯政治畫》· 油畫、紙· 40x61cmx16· 2009。

⑤蔡依庭《晚餐I》· 壓克力顏料、紙· 157x109cm· 2002-2004。

4
5

Q4 如何決定展出藝術家與作品？ 為什麼是這些藝術家？

蘇俞安：一開始已經有一小群藝術家存在，約在去年（2008）2月開始構想，展出名單是由這群藝術家與策展人慢慢推薦與討論出來。展出作品以藝術家的意見優先，原則上以新作為主，由於展場包含台北與台中，因此希望展出者的作品總號數為300至500號間。展出者是由策展人與多數藝術家共同決定，在決定名單的討論過程時，有希望呈現年輕創作者之不同風格作品的共識，因此除了台灣藝術家外，另有美國、韓國與日本藝術家參展。除此之外，在風格上也有寫實、線條式圖畫（drawing）、表現性、抽象等類型作品。這些作品都與一般人對傳統繪畫的觀念有很大的不同，因為這些藝術家在做許多不同的嘗試與觀察。有一些是在繪畫本體命題上的探索，例如構圖與繪畫的方式等，另一些作品則出現新的題材。在某種程度上，作品呈現這一世代創作者的生活處境。

一般人認為繪畫的顏料塗抹不可以到處滴流，在王亮尹與邱建仁的作品中可以看見顏料在液體狀態下的流動與自由。王亮尹透過甜點的融化，將視覺轉為味覺的嘗試。邱建仁更大膽地描繪光影與記憶之間的交融。一般人或許認為繪畫應該有筆觸，因為它不是廣告，而范揚宗的作品則是用膠帶把形象固定後，再用畫筆平塗，呈現的效果與主題（夜店）皆呈現光滑、扁平的都會性圖像。

張晴文：展出的藝術家大致以國立台北藝術大學美術系畢業的前後期畫家為核心，在個人情誼、創作觀上有深淺程度不一的連結，自主地相互串連成一個小群體。對我而言，這群人並沒有組織化的企圖，但作品隱然透露出一種共相。展出的藝術家們以其在藝術社會的網絡連結起來，我希望在某種程度上讓參展的藝術家們都能合乎這個模糊的「共相」，並且在整體的氣氛之外，能夠充分展現個人的特質。

Q5 藝術家的背景？

大部分藝術家為1975年後出生，具有藝術學院背景，並以藝術創作碩士居多。

Q6 如何選擇展覽地點？

蘇俞安：在與一群藝術家討論時，希望展場空間廣闊、具有專業性，因此以美術館較為適切。在經費有限的情況下，以國立台北藝術大學的關渡美術館為理想的展出地點，因此我們向此館申請空間展覽。

張晴文：在促使展覽成形的過程中，包括了很多現實因素。為了能夠容納15位藝術家的作品，展覽地點最初希望以美術館為主。關渡美術館做為藝術大學中的美術館，與這群藝術家的學院出身頗有關連。而參展藝術家之中，有許多位也曾受教於關渡美術館前館長曲德義，他對於這次展覽的藝術家的熟悉、對於這次展覽的支持，也是促成這項展覽會在關渡美術館舉行的關鍵。

Q7 藝術家跟策展人在這次展覽的關係是什麼？

蘇俞安：兩者偏向合作的關係，畢竟各自有專業與所長。

張晴文：相互信任的雙打球員。

以詩意的線條、模糊的影像色點，或者流動而濃重的筆觸，呈現關於事的敘述方式。他們創造屬於這個年代的風景畫。

⑥ 崔娜利 (Choi Nari) 《Art of Fighting》· 壓克力顏料、油彩、畫布 · 137x123cm · 2008。

⑦ 范揚宗《割草 1-4》· 壓克力畫布 · 80x80cm · 2009。

⑧ 邱建仁《歇息》· 油彩畫布 · 60x150cm · 2008。

⑨ 田葆昌《無題》· 筆記本 · 18.5x13cm · 2002-2004。

8

10

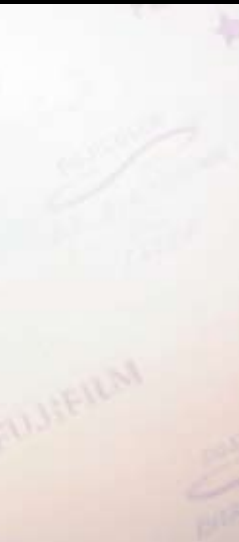
6

7

9

11

當代的靜物，在題材的選擇上相當日常，卻也真實。

⑩黃嘉寧《Fuji相紙》·油彩、畫布·130x162cm·2009。

⑪王亮尹《繽紛聖代》·壓克力顏料、畫布·160x160cm·2009。

Q8 展覽除了展出作品以外還有什麼？它們與展覽有何關係？

蘇俞安：(1) 接力創作，展出者在同一本素描本接力創作，素描本橫跨到密西根、紐約與台灣。(2) 藝術家互評彼此作品，評論方式不限文字、照片或圖像。表現看作品的不同觀點。

張晴文：接力創作的素描本，以及一本很有趣的畫冊，做為展覽的另一面呈現。

Q9 如何決定兩位策展人的工作與定位？

蘇俞安：經由雙方討論，確定彼此文章的定位，省去重複談到作品或展覽內容的狀況。一同構思畫冊編排與訪談問題等，然後分攤執行的內容，例如訪談的對象等。

張晴文：無主從之分，相互溝通且尊重彼此觀點。

Q10 展覽經費從何而來？

這次展覽最大的費用是國外藝術家作品的運送費，單趟就需要新台幣30幾萬，在獲得國藝會與文化局補助的情況下，另有台中展場的大象藝術空間贊助，還有許多朋友與藝術家在專業、時間與金錢上的付出，才能促成這次的展覽與畫冊。

Q11 你的背景是什麼？為什麼會做策展人？

蘇俞安：大學為台藝美術系，研究所為南華大學美藝所畢，碩士論文與台灣當代藝術相關，主要由攝影影像作品的蒐集與調查，作為觀察台灣當代藝術發展的切入點，並且為台灣當代藝術作品作一個初步脈絡上的整理與探究。曾加入台北的藝術空間——新樂園藝術空間，有個展發表與策展經驗。

張晴文：南藝史評所畢業，碩士論文研究台灣特定場域展覽，目前是台藝大藝術與文化政策管理研究所博士生，研究議題為文化政策中的公共性意涵。同時也是《藝術家》雜誌主編。有過幾次策展的經驗，多以繪畫作品為主。這幾年我主要投入藝評和編輯兩項工作，至今多是展覽找我而非我找展覽，若有感興趣的展覽可參與，便將之視為藝評的立體化實踐。對我而言，從事策展、藝評、編輯需要的條件，以及工作的性質是很相似的。

Q12 「策展」是什麼？

蘇俞安：策展為創造一個新的觀看作品的角度，使觀者獲得某種鑰匙或關鍵觀念，無形間可以連結（理解）相關歷史與文化的脈絡，彷彿為一個切片或觸媒點。或者，策展為一種服務，為某種信念或精神或藝術家展現其價值。

張晴文：首先，策展是被認定的一項專業，是藝術社會裡的一個身分。策展傳遞想法、價值觀，除了知識，可能還包含娛樂。我認為策展和藝評、編輯都帶有某種前瞻性格。專業讀書人唐諾曾說文評就像指著月亮的手指，告訴大家這裡有風景。我認為藝評、策展也是一樣的。■

12

14

13

不存在的景象。將生活的各種感官刺激，轉化成為帶點超現實味道的景物。

12 班哲明·史瓦羅·杜克 (Benjamin Swallow Duke) 《喜歡嗎?》·油彩、畫布·139x166cm·2009。

13 長谷川雄飛 (Hasegawa Yuhi) 《No 3 (A Hero)》·油彩、畫布·56x66cm·2009。

14 山謬·亞當斯 (Samuel T. Adams) 《The Sky's Gone Out》·壓克力顏料、畫布·157x123cm·2008。

15 羅伯·柯洛米斯基 (Rob James Kolomyski) 《The Boathouse》·油彩、畫布·55x60cm·2007。

15

在路上說策展

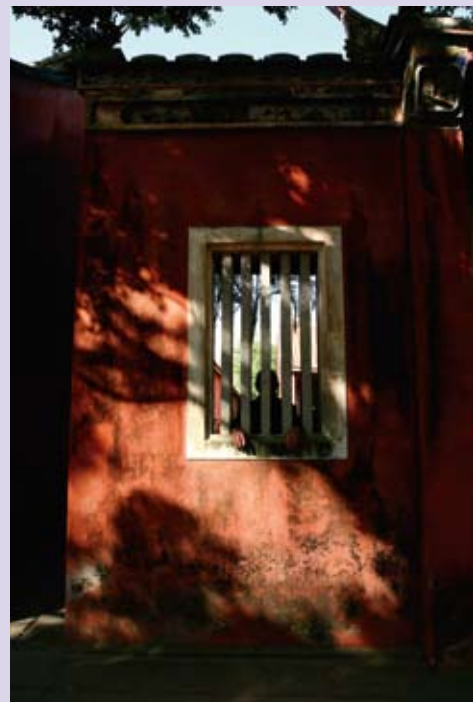
文·圖……葉子啟

以前，我曾經做過很不錯的事情，念書念第一志願，當過頂尖文學雜誌社的編輯，在大專院校專任講師。那時我走在一個社會認定的成功軌道上。但後來，我倦了這樣的成功，辭去教職，在家寫作翻譯導戲……

我曾導過一齣戲《鳴·吾·舞·悟》(1999)，現在看來已經具有明顯的行為藝術手法。公演過後，小劇場導演朋友說我是很爛的導演，報上劇評說戲演得太「白」……但有一位學者卻為文鼓勵(《女性心/靈之旅》，女書，2003/3)。《鳴·吾·舞·悟》的劇本也被收錄在《中外文學》(台大外文系，2001/6)裡。戲導得好不好是一回事。重要的是，我也已倦了我被教導去認知的所謂戲該是怎麼一回事的這件事。我不是不知道戲該是什麼樣子，在那之前，我曾經在報章發表過劇評，之後，我還翻譯了一本《劇場概論與欣賞》(揚智，2001/9)，到現在仍是某些戲劇科系的使用教材之一。但是，我就是倦了。

2002年我參加日籍行為藝術家霜田誠二的工作坊。在華山的老舊建物裡，我覺得我跟那些舊建築一樣，需要嶄新的藝術形式來活化我的老靈魂。工作坊結束後不到兩個月，霜田老師邀請我參加他在日本舉辦的行為藝術節……從那時起到現在我做行為已有七年，到過12個國家參展，並且成立「阿川行為群」，在台灣組織一些或大或小，國際或本土的行為活動。

右頁：台東風很大，來自美國的 Marilyn Arsem 在廢棄已久的糖廠廠房裡，擺上碗，裡面裝有糖和廠房鐵片上刮下來的鐵鏽，廠房鬆脫的鐵片因為風大發出各種拍打撞擊聲，藝術家的長髮在風中飄起，緩緩倒出的糖粉在風中飄出不同的姿態，隨風而逝，偶有入侵者，藝術家只以銳利的眼神便能將其驅逐出境，這個 Site Specific 環境作品，在藝術家詩意的表演中訴說糖廠過往的歷史與風霜。(攝影/謝嘉釗)

Sinead Odonnell 在都蘭糖廠廢廠房裡原地旋轉蠟燭在燃燒。(攝影/謝嘉釗)

Boris Nieslony 在台南孔廟詩意如畫般靜止表演中傳達強烈批判。(攝影/陳伯義)

好像有點麻雀變鳳凰，毫無視覺藝術背景如我者居然可以就這麼一躍踏上國際現場行為表演之路，我也覺得不可思議，但國際上像我一樣非藝術背景出身的行為藝術家並不在少數。幾年參展下來，我漸漸明白一件事。我曾經擔任過編輯，寫作與翻譯，英文教師，劇評人，小劇場編導，電影節統籌，家管，人妻，人母……所有這些事在現實世界會被視為是不同的專業領域，但是行為藝術海納了我所有這些不同的專業。行為藝術的魔棒一揮，我身體裡所蘊藏的一切便都亮了起來，模糊了它們彼此之間的界線，我的身體是一個跨領域的載體，行為表演則是我創作能量與內在無以名狀的正與負的絕佳出口。

行為於是看似簡單，人人得以為之，但它卻又絕非如此簡單！它可以十分庶民，也可以絕對精英。

反璞歸真，繁華落盡見真淳，化繁為簡，也許現場行為 / 表演實踐的是這樣的美學觀點。我們的藝術並非由技巧 / 術，金錢，行銷，物件，科技，文本，大量的Q點與理性邏輯……堆砌而成的一個趨近完美的成品 / 物件。我們的藝術乃是由身體，蘊含一切所有的身體（自己的或別

人的），在一段時間裡從事某件行為的一個過程，而過程中可以用或不用物件，也可以（不）運用到任何其他媒材（media）。如此而已。但它「範圍」之廣闊無邊由此可見，愛怎麼玩都可以。

真的是愛怎麼玩都可以，我手邊有一張行為 / 表演地圖 performance map，是我2003年東歐參展時，一位匈牙利策展人送我的，地圖中央是一個空的圓，由這個空圓心放射出去有好幾百甚至好幾千條小文字 / 稱謂，像是行動裝置，行動藝術，身體藝術，偶發，公共藝術，現場表演，劇場，慶典，儀式，街頭表演……等等，這些都是行為的分身，想想看，好幾百千的分身，連小劇場，舞蹈，特技……這些都涵蓋在內。而最中央的核心卻是空的。行為或表演原來是不器的。我想到晚近西方對表演的觀念已經擴大到包含政治，性別，建築，社會參與，詐騙……等等的範疇，或許行為策展許也可以看成是我的一件行為 / 表演，一件 durational。但國內還停留在表演就是戲劇，跳舞，演奏……的階段。

無論如何，這幾年因為有幾場大型的國際行為藝術節

左：鄭詩雋在台北大安森林公園十字路口和民衆歡樂體驗人生的負擔。
(攝影/葉子彥)
上：瓦旦·鳩瑪在台東山水原鄉發酵
原民情結。(攝影/謝嘉釗)

的舉辦，國內已漸接受有不同於戲劇方式的「表演」，國內幾位從事現場行為表演的藝術家在國內外也小有演練機會，但多半是在實體建物裡，黑盒子，美術館或畫廊裡，偶有移師到戶外，也是觀眾集中觀看一個表演後，再進行下一個表演，換言之，在戶外形成一個隱形劇場。這時候，就覺得好像應該再往一條新的道路走，如果行為可以如此多樣，可以愛怎麼玩就怎麼玩，那麼我們就不應原地踏步，應該多方自我淬鍊與提昇，往那未知與未曾發生的方向挺進。於是就策了這個展「在路上：2009阿川國際行為藝術交流展」。

2006年11月在波士頓參展時，初見Alastair MacLennan，他一身黑衣長袍，在一個街口過四個紅綠燈，他以他的肉身在天寒地凍裡畫無數個方格，綠燈亮，走，紅燈亮，停，如此這般緩慢地走了12個鐘頭……那是我初識「長時行為/表演」(durational performance)，而我何其幸運，第一眼就看到大師級毅力過人的表演。隱身於日常生活中的表演，觀眾便是路人，而路人並不一定知道他在

做表演……十字路口的Alastair簡直就是苦行僧，行為則是他的信仰與實踐！

那一年在波士頓美術館學院裡我還看到聽聞已久的黑市國際(Black Market International)的室內集體行為表演錄像，影帶中的行為藝術家來自不同國度，他們每年聚集一次，不一定在哪一個家，進行集體行為表演實驗。他們其實都是在做個別的表演，但同時在同一個室內場域裡平行進行，彷彿集體表演一般。他們並沒有文本，沒有排練，沒有化妝，沒有炫眼的燈光，沒有場面調度，沒有……觀眾也是很隨興的席地而坐或靠牆而站……多年下來，他們已默契十足，在集體做個別表演時，有他們特殊的節奏，沉穩，神秘，儀式感，豐富而多層次的肌理，幽默……

「在路上」的策展主軸，正是意圖引進這兩種在國際間尚屬新興，在國內則應屬創舉的戶外durational performance，一種介入/隱身日常公共空間裡的長時間(重覆)行為，以及未經事先規範排練的室內集體行為表演實驗。

Melati Suryodarmo 在台南孔廟明倫堂安靜怪異緩慢卻傳達強力批判的表演。(攝影 / 陳伯義)

上：Sakiko Yamaoka 在台東大學辦雞尾酒，最後所有一切如地表擠壓崩落。(攝影 / 丁禹仲)

下：紀紐約在台北大安森林公園逆向操作資本主義消費行為。(攝影 / 葉子彥)

邀請到黑市國際的發起人 Boris Nieslony，他在德國成立 Art Service Association ASA 藝術服務協會（聯網），擁有自己的藝術圖書館，向全世界他所知的行為藝術家徵集相關行為作品資料，舉辦行為研討會，活動，工作坊……等。和他一樣有四十年行為功力的 Marilyn Arsem 也在受邀之列。她早年野戰經驗無數，創辦 Mobius 跨領域藝術團體，現在已成為波士頓美術館學院的專任教授。

較年輕的 Melati Suryodarmo 是國際知名行為藝術家 Marina Abramovic 的得意門生，她生長於印尼，現定居德國。她曾經衣著性感穿著高跟鞋，在置有牛油的地面上跳舞，不斷地滑倒，不斷地再起再跳舞……在衣著性感中傳達身為女性華麗而悲傷的宿命。她因為是 Abramovic 的學生，所以可以輕易擁有在主流美術館、藝術節（如威尼斯雙年展）、藝術空間裡發表作品的機會，並且可以獲得很好的報酬，但後來她結識了 Boris，受到感召，所以開始參與非主流的行為藝術活動，近兩年並開始參與亞洲行為藝術活動，並且回到自己的故鄉印尼舉辦國際性行為藝

術活動與工作坊。其他幾位國外藝術家也都和他們一樣，本身是優秀的行為藝術家，而且在其自身國家積極推展現場行為藝術活動。

至於台灣本土藝術家，除了已蜚聲國際的陳界仁之外，多半是近幾年國內現場行為表演藝術方興之際崛起並正在發展中的藝術家。其中有兩位還是在學的學生。說明了台灣在現場行為表演藝術領域的整體發展是落後於國際的。他們（包括我在內）對觀眾聚集專注觀看的現場行為表演已相當嫻熟，但對此次策展主軸的戶外 durational 則都還是相當陌生。而集體行為實驗，則除了 Boris 以外，對多數國內外參展藝術家都會是初體驗吧！所以大家都是既期待又害怕，這就是行為，追求的不是完美與高度琢磨的呈現，而是一個行動的過程，這過程當中的一切，成與敗，都算數，都是藝術。■

接受訪問時的石佩玉。
(攝影/林乃文)

邁向不惑的劇場人

專訪飛人集社團長石佩玉

文……林乃文 圖……飛人集社

五年前我訪問過佩玉，她曾跟自己許過願望：自己三十五歲以前要不嫁人要不就自己成立一個劇團，那一年她果然創立了「飛人集社」。五年後，佩玉三十九歲，即將邁入四十大關，劇團也轉眼滿五歲了；提起舊事，佩玉感嘆：「真的現在，無論對劇團，或是對我的人生，都是一個值得重新檢驗、思考、再出發的中站啊。」

四十歲，對一個創作者，特別以前衛、創意為傲，視墨守成規為敵的劇場人來說，是一個非常關鍵的年齡。

從製作人變創作者

巨蟹座的石佩玉二十五歲踏入劇場，是從兒童劇團的劇場行政開始做起。以前劇場行政是劇團裡最不受重視的必要性角色，那些庶務、管理、記帳，所有繁瑣的、沒人喜歡做的、不屬於創造性的角色都屬於行政，但做到頂尖可以是製作人、經理人；從一個製作有多少預算、多少資源可以運用，如何運用；到一個劇團的經營運作，都是行政專業的領域。

石佩玉說劇場行政可大可小，端看你看待自己的重要性，看大就大，看小就小，可以做劇團的打雜小妹，也可以是大管家大掌櫃。三十五歲以前，石佩玉已經從小妹變成資深製作人和劇團經理，與國內數一數二的導演合作過，製作過：兒童劇、實驗劇場、像創作社《幾米地下鐵》那樣的大型音樂劇、或身體氣象館《敲天堂之門》那樣的中法台跨國合作、或者同一齣戲卻有四位導演的《看不見的城市》等等，類型繁多，儼然是圈內公認的優質製作人，但她毅然決然創立了自己的團，推出自己的創作，變出另一種身分——創作者。

這幾年石佩玉的創作成績也同樣受到高度的肯定，長期擔任製作人養成的絕佳品味，在她的作品中展露無遺。她的《B612》、《喂 愛麗絲》、《廚房》、《浴室》、《Mr.D》、《紅花》等，以善用物件化為偶，與真人同台的演出形式，豐富的光影與視覺效果，從日常生活場景創作出魔幻的片刻，這些特色成為她的註冊商標，其中《廚房》和《Mr.D》還曾獲得台新藝術獎提名。

當製作人遇到創作者

石佩玉悠遊於創作者和製作人兩種身分之間——總是切換得順利嗎？畢竟，這兩種專業職司的內容和思維方式有根本上的差異。

2006年作品《紅花》是一齣感人的偶戲小品，關於一個老婆婆回憶她女孩時代的愛情。(攝影/林勝發)

佩玉說，她現在漸漸發展出一年從事製作，一年從事創作，以這樣的節奏從事她的劇場工作，像今年（2009）就是她的創作年，她一共做了三檔創作，包括幫NSO（國家交響樂團）、鞋子兒童劇團導演的親子劇《鼠際大戰》，與NSO合作的《萬聖派對》，和兩廳院「藝發台灣」系列的《逐鹿》。另外有一檔製作，是拗不過多年好友情商的幫忙。

「兩種身分會不會有互相干擾的時候？」

「有時真的會。」她說。今年誠品春季舞台《膚色的時光》，有個前所未有的舞台設計，利用隔牆把整個舞台一分成二，雖遮蔽卻又互通聲氣，材質是個關鍵。她拗不過導演堅持在現場砌作「實驗」，失敗後敲掉後再重做一個，額外增加了一筆製作費，並且推遲了演員和燈光進場的時

間。

佩玉其實非常瞭解，做導演的總是天馬行空，對創意很貪心，對創意很堅持，不願妥協的心理。但做劇場是有現實條件的，現實就是時間與經費都有限，製作人必須比任何人都理性掌握，並切實執行。

最後《膚色的時光》的舞台大受好評，18場票房也全滿，導演也認為求戲效果「好」偶爾在預算上「失控」一下並無大礙，但身為製作人，她卻很難諒解「失控」這件事。後來佩玉不斷反問自己：是否因為太瞭解創作人的立場，而變得「心太軟」？

接受命題的創作

做為創作者時，佩玉也自覺到過於「體貼」，往往會在創發一個念頭同時想到「好貴」，而這原本應該是由製作人來踩煞車的。我注意到今年她三個編導作品都是邀約，而且是「國家」級的邀約，這是一種對她創作能力的肯定。作為專業編導，有邀約代表有人「出錢」請你創作，但代價就是「命題作文」：方向、題材，人家都企劃好了，請你在有限的框框裡發揮。

「我總是會想盡辦法在既有的條件下，讓創作的部分凸顯出來。」但是，創作並不是一種「合格」就是好的工作。

「說實在妳比較喜歡哪一種？」

「現在製作對我來講，已不是困難的問題。」在製作上似乎沒有甚麼問題再難得倒她，或者說製作上的難是種可以「處理」的難。年近四十的資深製作人，挑戰已不在於自己如何做事，而轉換為如何訓練新手做事，觀察新人的成長，為新人可能犯錯作承擔的準備等等。

2008年第九屆台北詩歌節，石佩玉與藝術家夏夏合作的光影詩篇《亂髮》。(攝影/石佩玉)

2004年作品《喂愛麗絲》在誠品藝術節策劃的「衍童話」系列演出。(攝影/林勝發)

至於，創作上的難，佩玉沉吟起來，「面對的不是事情，而在人心。心，有時候是最難面對的。」年輕時受限於條件拮据、資源不足、技術尚未成熟，卻拼命說著想說的話，向外表達，把創作的衝動一股腦兒發洩出來，那時的難是怎樣翻過山頭的難。但當技術漸漸成熟、資源也多了以後，你如此瞭解創作的條件是什麼，並且如此逐漸適應良好，但自問創作最純粹的部分是什麼時，你變得不再理所當然。過了見山就是山的強渡，來到見山不是山的階段。佩玉說。

四十歲，面對的是生命

細數一遍近年從小劇場晉身中大型劇場、四十上下的

劇場中堅，佩玉提出「不自我重複」、「在實驗的成本或壓力過高的情況下，不選擇安全的方式過關」是普遍的關卡。

同時也談到這五年來劇場環境的轉變，石佩玉以創作者身分幾乎參加遍國內重要的小劇場藝術節：誠品藝術節、皇冠藝術節、新點子劇展、「兩岸城市青年戲劇季」（北京）、兩廳院「藝像台灣」系列。原因無他，因為藝術節的總體行政統籌，會使個別創作者的行政工作量降到最低。近年國內的藝術節變得更多，節目種類更琳瑯滿目，除了本土自創歌舞劇，還有國外引進的商業大製作如《歌劇魅影》、《鐘樓怪人》、《媽媽咪呀》和太陽馬戲團，都獲得非常好的票房。

「這是好現象，帶動觀眾欣賞表演藝術的風氣，讓看戲這件事漸漸可以列入生活娛樂的選項之中。」

佩玉說，三十歲的時候，你為了創作而創作，生命中的很多東西可以撇到一邊，暫時不管。但是到了四十歲，你會發現，生命的問題還在原來的地方等著你，你這次再也閃躲不掉了，你必須面對，像是：你是活在一個什麼樣的社會，你是怎樣的一個人，你如何面對是非，面對毀謗和讚譽，面對家庭面對婚姻，面對名與利、愛與恨、生與死，真正考驗什麼是你終生信念的，甚麼是你可以捨棄的。這些生命真正的課題才是課題。至於離經叛道、創意

淋漓、語不驚人死不休的新鮮和驚奇，以往是創作的全部，以後不再能靠此獨撐。

你的不惑，來自於必須勇敢面對生命必然的迷惑。「四十歲，對創作者來說是一個與生命本身更貼近的階段。」

佩玉說。她自覺在創作這條路上如果要更長更久，也許到了該出走或沉潛的時候。

莫忘初衷，創作變得更輕巧

石佩玉計畫在明年十月在師大一帶咖啡館密集的地區，策劃「超親密小戲節」。所謂超親密是指僅容25到30個觀眾的現成空間；所謂小戲節是指每個節目只有20分鐘長，說不定只是在一張咖啡桌上，一個人和物件之間的對話。觀眾一個晚上跑三個地方看三個節目為一套，三套九個節目，為期十天。這個構想也來自荷蘭國際偶戲節——他們將一個觀光

古城，其中居民的客廳、房間、倉庫、樓梯間等等地方釋放出來，成為劇場。生活、藝術、觀光業，巧妙地融合於一。

佩玉說這些年來，台灣的觀眾也變了：「以前觀眾比較願意抱著鼓勵的態度，去看創作者想表達的想法，容許些許粗放和簡陋；但現在的觀眾嗜好精美漂亮可口，沒有這樣的包裝根本連接近都是不可能的。」

石佩玉希望用最小和最近距離的方式，去尋回她對創作最源頭的感動，同時也想藉此告訴觀眾這個可能：形式越簡單，創意越前鋒。■

飛人集社

<http://www.flying-group.com.tw/aboutus.html>

左上：飛人集社的創團作《B612》，來自聖修伯里的知名故事《小王子》。2002。（攝影／林勝發）

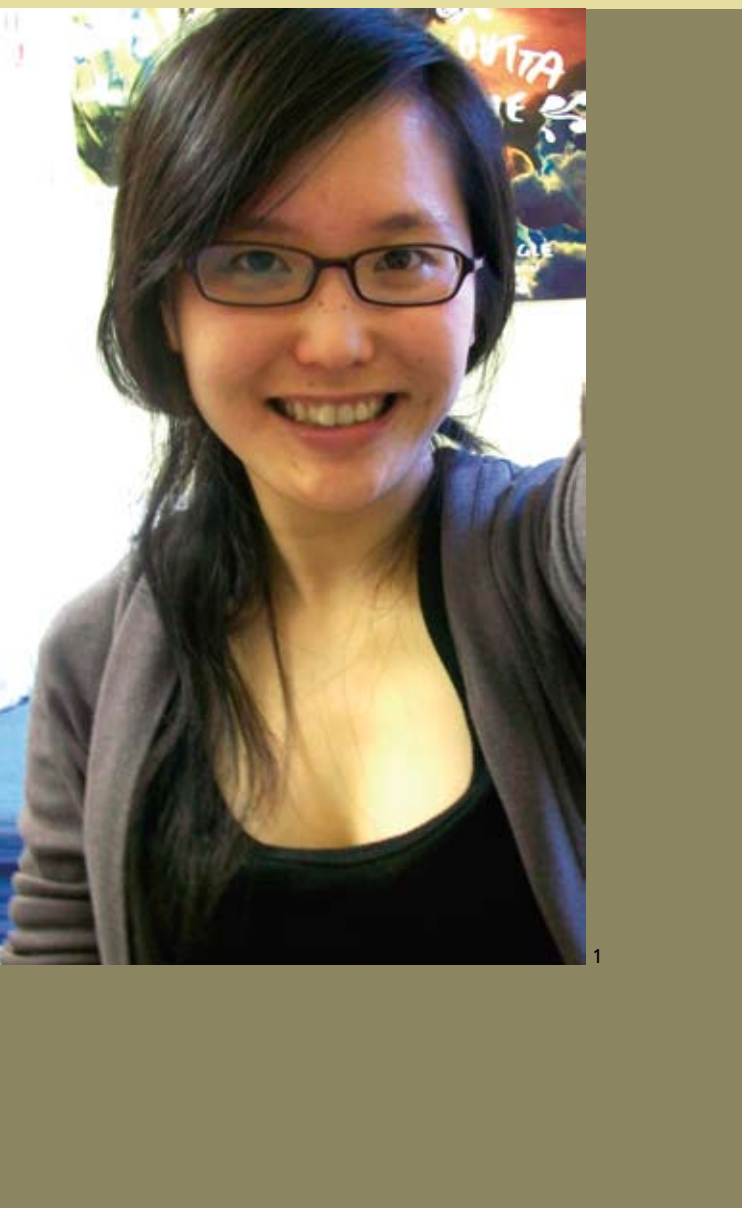
右上：2004年女節的作品《廚房》，將白蛇白素貞的故事與一個家庭主婦的現實生活交叉對照《廚房》。（攝影／林勝發）

下圖：2008年參加荷蘭偶戲節演出《似近卻遠》，這是一齣在荷蘭古董船屋上利用狹小空間投影反射創造舞台的25分鐘作品。（石佩玉提供）

2009年作品《逐鹿》是兩廳院「藝像台灣」系列，以日月潭邵族的白鹿傳說為題材的創作。（攝影／林勝發）

帶著顯微鏡漂流的城市考古家：江凌青

文……王慈憶 圖……江凌青

上圖：江凌青近照。

右頁：江凌青繪畫作品，英國萊斯特大學宿舍窗外即景（上），雨中的倫敦聖保羅教堂（下）。

新世代創作者「江凌青」，是七年二班生。她的臉上總掛著如草莓蛋糕甜美的笑容，個性十分爽朗，猶如鄰家女孩親切；笑聲更是豪邁，足以讓整個速食店顧客感染她的快樂；柔弱的外表，看似與多數抗壓性低的草莓世代無異，但實際上她的適應力極強，足以和「日本阿信」的吃苦耐勞相比。目前隻身赴英國萊斯特大學攻讀美術與電影史博士的她，經歷台灣前所未有的嚴冬，也住在全校最廉價的宿舍區，和十個留學生共用廚房、浴室，與其他人輪流清理提起有千斤重的垃圾，更學習接受來自世界各國室友們的各種奇特習慣。辛苦的留學生活在她口中輕如鴻毛，「只是換一個空間創作。」而這些特殊經驗，也被她寫入目前的創作計畫「初始之島」。

英國和台灣這兩個「海島」，對江凌青而言就像話筒的兩端；家鄉是生命最初面對的島嶼，而異邦的無數新生活體驗，讓必須久居的異地也成了另一種「初始之島」。不斷存在兩個島之間的，是當下的異國體驗與原生經驗的對話。江凌青說：「從哪裡來很重要！」因為如果缺少原鄉經驗的折射，異鄉之島的生活感知終將淪為空洞。在異鄉遭遇的新體驗，經常會和過去的生活記憶對照，就像她在英國吃到某些食物時，會忽然很想念家鄉的小吃；坐在英國人習慣大聲聊天、總是嘈雜的連鎖咖啡店時，會格外思念台北那些座落校園附近，靜謐、小巧且富人文氣息的咖啡館。她也說：「在一座城市住太久會看不見它的美好，拉開距離，反而更能感受台灣的好。」

書寫城市也是江凌青鍛鍊想像力與觀察力的寫作練習，她以最熟悉的生活場域：「城市」作為觀察對象，逼迫自己深刻、細緻反思當下生活空間。就像到英國留學前，她迷戀英國搖滾樂團、崇尚英式文化，甚至選擇英國作為公費留學地。但實際生活於夢想之都後，過去的綺麗想像盡失，「只覺得那是座會長久住在那裡的城市。」透過書寫的思考督促，讓江凌青竭力捕捉漂浮於城市的各種感覺結構，也為自己和城市的互動歷程作記錄。也因此她的筆觸總像習慣帶著顯微鏡的考古學家，能放大解析城市裡的各種物件、場景甚至幽微氣息。她並不側重摹寫城市中虛無縹緲的抽象面，而是以貼近的文字，精確呈現都市

我加快腳步想穿越這條盛產青春的街，卻發現我已不能控制自己的步伐。
於是，只好一路漂流，沿路張望。

——江凌青〈銀河漂流〉

2

3

裡的各種深刻意象。她對城市的書寫也非一開始就落入無病呻吟、風花雪月的吟詠，而是隨她於該地的浸淫程度、階段性加深，經年受美術學院訓練的她，習慣性地將此稱為「色差」，生命的不同狀態會影響對城市的觀景方式。

出生於台中，大學時主要「出沒」於台灣師大一帶近十年，目前旅居英國萊斯特的江凌青，流浪／駐足於不同城市。在每個城市持續書寫，並且書寫每個城市，是她的堅持也是習慣。負笈英國前，因為想為過去在台北的生活作一總結，完成了創作計畫「城市標本採集錄」，以出現在城市的各種商店作為城市生活標本，從觀察者的角度尋找城市中的豐富意象。她在序中寫道：「身為都市居民，我日日穿梭於各種商店之間，如同在茂密雨林中補蟲採蠅、製作標本。城市終將化作流沙、點滴銷殞，而抵擋光陰緝捕的方式，也許就是將這些標本視為通關密碼，有需要回憶的時候鍵入，並且秘密地複習。」這部作品以一種城市考古者的角度，挖掘、解構城市特有的感官記憶、物件元素、消費景觀……等，未來預計以圖文書的方式出版。

江凌青的友人曾稱她是「戴著魔法師長禮帽的女孩」，總能源源不絕變出各種奇想，甚至把她整個人倒轉、上下搖動，都會倒出許多有趣的小把戲。她的生活也常發生各種驚喜，如《文訊》某篇關於她的報導，竟陰錯陽差促成一位台灣女孩與大陸男孩的兩岸聯誼。她也是文壇少見能橫跨視覺藝術及文學創作的寫手，左手鑽研繪畫、藝術評論，右手又能產出質量兼具的好文佳作。畫畫對她而言像一種無意識的現代舞，可以自在放鬆、撒野；寫作則是小心翼翼、顛著腳尖的芭蕾舞，字字句句都得再三斟酌、考究。即使舞動的速度不同，兩者都是她喜歡做的事，是一種生活的興趣，沒有太嚴肅的特殊意義。她在〈虛構的散步〉裡的一段句子，也許能為此狀態作一有力註解：「即使身處真實的散步之中，我仍是著魔似地繼續在散步中虛構散步。散步對我而言，簡直就像一本永遠畫不完的素描簿，一旦打開就再也闔不上——如同嬰兒進入人間，除非死亡，否則無法退出。」因為著魔似地虛構散步，只好一路漂流，沿路張望。■

原地旅行

文……江凌青

重新開始適應一座新城市，偶爾會讓我回想起七八年前自己初至台北時的情況。當時還沒交到新朋友，只好一個人或搭公車或走路地在台北穿梭，而那時又剛好正值嚴重颱風，老舊的宿舍斷水斷電，學校也因此停課，初來台北的我卻並未因此抱怨，反而暗自覺得，忽然有了一段難得的假期，讓我得以在一片混沌散亂的城市光景中，以緩慢的速率探荒，彷彿在動亂中闖入了一幢無人看管的博物館，館內展品俱在，而滾燙的時光熔岩持續地在館內流動蔓延，因此無論是懸吊在牆上的名畫或矗立在長廊盡頭的大理石雕刻，都似乎正靜靜地盜汗。當人們慌忙地躲避風雨、或是困坐於斷水斷電的家中體驗著百般聊賴的生活，我卻在開始真正的大學生活前，體驗了一小段時間的台北孤島之旅。在那個我還沒有新朋友、也沒有 Google Map 以幫助我輕易找到目的地的年代，我踏過了許多水滸、走錯了不少路，甚至也花過到現在還是覺得太貴的價錢喝了一杯咖啡，只因進去了咖啡店就不好意思看完菜單起身便走。我試圖練習以直覺來判斷南北，又或是以路名的相關性或單號雙號的對應來判斷東西向；我試圖找出能讓我眼睛一亮的城市場景，也以朝聖的心情去了傳說中的誠品敦南店，甚至刻意體會了在那徹夜遊晃的感覺。

但當年的我未曾想過，很多年以後當我再次離開家，來到一座我嚮往了許久的另一個海島時，我依舊使用著同樣的手法，來練習如何與一座新的城市對話。無論是在台北還是在英國，只要是一個新的地方，我都勢必得重新習慣東西南北、重新將自己置入於一個必須不斷嘗試全新經驗的生命情狀中。

安頓好後沒幾天我就與指導教授見面，教授的辦公室位於十七樓，是整座萊斯特大學中最高的建築物，也因此有著最好的視野，可以遠眺市中心。除了跟我聊到他的兒子就在不遠處的哪間醫院出生、或他的日本妻子就在市政府上班等等之外，他也拿出地圖，告訴我哪裡有中國超市可以買米。第一次的會面結束後，我將他給我的地圖貼在房裡的牆上，日後又陸續在市區的遊客中心拿了更多地圖，一一貼上。於是每當我唸書唸得厭倦，便走到萊斯特市區的地圖前，研究著從宿舍到某目的地的最快路線：劇院、博物

館、客運站、購物中心……這些城市市場所將是我未來三年生活的重要佈景。

於是就像我當初漸漸熟悉台北的方式一樣，我開始有了朋友，並且開始結伴嘗試不同的餐廳、遊逛於不同的店面，渴望著能以更為全面的方式來了解異鄉。無論是林立了各家名牌的購物中心、擠滿了高中生的炸雞店、充滿了上班族的糕餅店，或是販售黑膠唱片的小唱片行，我珍惜著每一次與這座城市互動的機會，畢竟無論這座城市是大小是大、是美是醜，唯有我與它互動的當下，它才是真實存在的，而這些稍縱即逝的片刻都將被我納入記憶博物館的館藏。

剛開始來到萊斯特的人，總是抱怨這座城市的無聊。就像英國大部分的中型城市一樣，萊斯特的市中心也是可以徒步逛完的範圍，該有的商店都有，但一時之間卻讓人找不到什麼有趣的地方。雖然萊斯特大學有著全英排名第一的博物館學研究系 (Department of Museum Studies)，但這座城市本身的博物館與藝廊規模卻非常小，更談不上有什麼精采的展覽。加上無論是食衣育樂各方面的商店都是連鎖店：例如 H&M、Topshop、Primark 等等，更讓這座城市在乍看之下毫無特色，只能稱得上是個生活機能健全的地方。但我卻在來到這座城市的三個月後漸漸地喜歡上了這個地方，甚至讓從台灣來拜訪我的朋友也對這座完全沒有觀光景點的城市深具好感——這是為什麼呢？也許只是因為，過去在台灣只懂得讀書的我，如今終於知道如何以更為獨立的方式面對生活，無論是在精神或物質上，而萊斯特成為一座幫助我、也目睹了我終於成爲一個完整之人的城市。萊斯特也許不是繁華的倫敦、不是美麗的愛丁堡、不是觀光客們趨之若鶩的劍橋或牛津，但我因為在這裡學習到了真正的生活應該有著什麼樣的步調，同時更懂得如何留心於生活本身的美好，也因此讓台灣友人能以異於一般觀光客的標準，在短時間內就對我的城市心生好感。

將異鄉視爲家，無異於是開始了一趟長期的原地旅行。如果我終將能學會，如何讓生活如同旅行，旅行又如同生活，那麼無論我身在何處，都將無懼於一座城市可能帶來的一切——即使那是沉重的無聊或是過度的刺激，都是一道習題，也只是是一道習題。

美國當代藝術家 Roni Horn 曾這樣形容她鍾愛的冰島：「大到足以讓你迷路，但又小到能夠讓你找回自我。」 (Big enough to get lost on; small enough to find myself)。對我而言，萊斯特也是如此。

2010廟口瘋歌仔

第五屆歌仔戲製作及發表專案匯演熱鬧登場

你心底有著什麼樣的廟口記憶？對於都會一些、年輕一些的讀者，或者應該這麼問：你是否曾經擁有過關於廟口的記憶？

對於許多人而言，廟口的記憶總是緊密地勾連著歌仔戲。這記憶的開端，也許是村里廣播放送某某劇團埕前獻藝，也許是喧天鑼鼓聲的招引，促動大夥兒三兩成群，緩步（心急點的也許腳步快一些）來到廟口，臂膀挨著臂膀，具體地感受鄉親之「親」。

挾著演員唱唸與文武場樂聲，白鐵椅拉來曳去發出喀啦喀啦的聲音，若使的是塑膠椅（大半是紅色的），便得多加留心椅面是否即將迸裂或者有斷腳危機。晚來後到的人們，或者拉來長短木凳、童軍椅，自行張羅雅座；或者斜倚著機車、鐵馬，率性鴿立；更或者席地就坐，與土地相親。

廟埕周圍，攤商排排擺開，偌大的透明塑膠桶盛著顏色各異的涼水；燒酒螺大中小辣任君擇選；火烤香腸飄香，與蒜頭展開絕妙配對……。赤日月夜，起風落雨，各有情調。嚴格說起來，品賞外台歌仔戲是絕對認真不得的（就是真想要認真也幾乎辦不到），那是一種視聽嗅味觸覺全面包裹的獨特劇場經驗，與會者必得全盤接收，無所遁逃。

好戲開鑰 廟口瘋歌仔

國藝會珍視地方廟口文化與外台歌仔戲特殊的劇場經驗，自2003年起策劃「歌仔戲製作及發表專案」，每屆透過公開徵求劇團與劇本，精選三個團隊推出創新的外台歌仔戲製作，並於劇團所屬縣市進行廟口匯演，迄今已是第五屆。幾年以來育成了12齣編創與製作品質俱優的外台歌仔戲，各地巡演場次總計已逾128場。包含春美歌劇團、秀琴歌劇團、一心戲劇團、明珠女子歌劇團、國光歌劇團、明華園天字戲劇團等皆曾參與其中，傾編劇、導演、編曲編腔等各方面人才之力，豐富了歌仔戲的編演想像。

第五屆歌仔戲專案，國藝會首次鏈結政府單位與民間企業資源，與國立臺灣傳統藝術總處籌備處共同主辦，合力提供劇團創作經費，並獲得楊塘海社會福利慈善基金會楊忠雄董事長（信大水泥總裁）的鼎力支持，提供行銷宣傳的資金挹注。本屆專案以「好戲開鑰·廟口瘋歌仔」為題，歷經七個月兩階段的嚴格考評，甄選出北、中、南三個傑出的團隊——高雄的尚和歌仔戲劇團、台中的國光歌劇團以及台北的一心戲劇團。2010年元月，三個獲選團隊將帶著全新製作，於台中元保宮、高雄三鳳宮、台北板橋深丘福德宮的廟埕廣場輪番獻演。

專案新團隊 尚和以「慾望」佐戲

植基於高雄的尚和歌仔戲劇團，今年以取材新穎的《慾望當舖》一劇，首度獲選為歌仔戲專案團隊。1995年，團長梁越玲捨棄前景可期的英文教職，集結一群懷抱有相同熱情的朋友成立劇團，毅然投身歌仔戲。與歌仔戲界中為數眾多、歷史動輒數十載的家族劇團相較，尚和顯得相當另類且「年輕」。十餘年來，尚和努力自我躍升，多次獲選為高雄市傑出演藝團隊，並曾遠征美國、法國等地，有豐富的國際巡演經歷。

外文系出身的梁越玲，善用其豐厚的西洋文學基底，巧妙融入歌仔戲的編創。本次入選專案的作品《慾望當舖》，即以美國作家馬克·吐溫的名著《乞丐王子》發想，結合「慾望當舖」之創意構思，編創成形。該劇企圖帶領觀眾透過神祕的異度空間——可以典當親情、友情、愛情、身世、良知甚至生命的「慾望當舖」，深入窺探人性的七情六慾。

尚和歌仔戲劇團《慾望當舖》之服裝設計稿。（尚和歌仔戲劇團提供）

尚和歌仔戲劇團《慾望當舖》劇照。(尚和歌仔戲劇團提供)

尚和編製戲劇的一貫堅持，除了期望拓殖歌仔戲的藝術領域，更希望可以藉由戲劇的撩撥，促使觀眾反觀自我心性。《慾望當舖》全劇巧妙鋪陳「捨」（典當）與「得」（換取）之間的「緊張」關係——既是相伴相生，又隨時可能使人身陷危機——細緻刻劃深入淺出的人生哲理。歌仔戲野台如何展現詭譎的異度空間？台灣傳統戲曲如何演繹西方故事？且看尚和如何以「慾望」佐戲，唱唸出歌仔戲新意。

國光《宇宙鋒》探尋亡秦劍之秘

歷史悠遠的國光歌劇團由已故老團長呂鴻禧於1964年創立於台中，初創時為內台戲班，隨著社會情境與現實條件的遷移，遂轉型為外台戲班，也曾兼做賣藥團的表演。老團長呂鴻禧編製的精采戲碼，使劇團奠定基業、蜚聲全台。國光歌劇團的行當齊備，老生、花臉尤其出色，多年來悉心履踐堅持傳統的「古冊戲」，每每於台灣地方戲曲比賽中囊獲佳績。

呂鴻禧逝世後，由其子呂忠明、呂國斌與呂瓊斌繼承其志，三人各有所長，相互協力：長子呂忠明任團長，長於文場及幕後工作；老二呂國斌專攻武生、花臉及老生；三子呂瓊斌則為編、導、演全才，創作、演出之餘，並積極投入歌仔戲教學工作，目前執教於國立台灣戲曲學院歌仔戲學系，是台灣歌仔戲界的中堅份子。

國光歌劇團《宇宙鋒》舞台示意圖。(國光歌劇團提供)

國藝會歌仔戲專案開辦首屆，國光即以《三國風雲錄之石門八陣圖》入選，搬演三國經典人物劉備、孔明之間的情義故事，刻畫入微，戲韻深長。本次入選專案的作品《宇宙鋒》是一齣傳統宮廷劇，時空設定指向歌仔戲中鮮少碰觸的秦朝，走的是國光向來擅長的歷史演義路線。《宇宙鋒》自戰國末年起始，全劇橫跨秦皇統一、稱帝至秦朝滅亡，敘事精練，器度恢弘。一把傳世名劍「宇宙鋒」，牽扯出錯綜複雜的政治角力。呂瓊珺將出演劇中核心人物——備受爭議的趙高一角，通劇城府高深，謀計算盡，想必精采可期。

一心雙生 飆演水滸英雄的落草傳奇

位於台北、以武戲起家的一心戲劇團創立於1989年，在團長孫榮輝的帶領之下，傾家族之力，紹承祖業（孫榮輝之父孫貴是「登興社」的外省歌仔戲演員）。近年來，孫榮輝逐步將劇團事務交棒給兒女，長子孫富勸擔當製作與編劇；長女孫麗惠為當家小旦；三女孫詩珮、四女孫詩詠則為允文允武的當家雙生；並有女婿何玉光（孫麗惠之夫）擔綱音樂設計、統籌文場。一心從編創、製作到演出，由家族成員分工包辦，不假外求，默契十足。

一心憑藉扎實的演出及製作水準，已是第三度入選歌仔戲專案。孫富勸的編劇頗富實驗精神，擅長以電影邏輯思考劇本，節奏明快，作風堪稱大膽：一方面，善用現代元素創造敘事驚喜，譬如去年度專案作品《聚寶盆》應和當代時事、使用大量俚語，並添加rap、現代舞、爵士樂等狂想因子，使趣味橫生；另一方面，也不忘豐厚劇中人物的角色內涵，並深掘警世意義，充實底蘊。

國光歌劇團《宇宙鋒》劇照。
(國光歌劇團提供)

一心戲劇團《英雄淚》劇照。(一心戲劇團提供)

本屆專案作品《英雄淚》，將延續一心獨特的編演風格，施展俚俗趣味，並融合現代生活元素，描繪水滸英雄林沖，從堂堂太尉府禁軍教頭而致落草梁山的因由。一心團長孫榮輝曾是港台電影頗富盛名的武術指導，昔有歌仔戲界「武狀元」之稱，他一手栽培出來的當家雙生孫詩珮與孫詩詠，此回將在編導的巧妙安排之下共飾林沖一角。可以期待的是，在《英雄淚》中，我們將可得見一心的「雙生」和「武戲」之長。

觀摩團隊再展風華 廟口好戲連台

除了三齣值得期待的創新佳作，本屆專案也特別增設了觀摩場次，邀請過去幾屆曾經參與歌仔戲專案的優秀團隊，再現精華劇目。三個觀摩場為春美歌劇團《古鏡奇緣》(第一屆劇目)、秀琴歌劇團《范蠡獻西施》(第二屆劇目)以及明華園天字戲劇團《鬼菩薩》(第二屆劇目)，將分別擔綱台中、高雄、台北場的首日演出，新舊劇目連台飆演，讓觀眾飽覽好戲。幾屆以來，歌仔戲專案積極促成野味十足的地方文化盛事，再造了另類的城市風景。在過去幾屆的演出現場，我們看見稚齡孩子們離開電視機來到戲台前，睜著汪汪大眼直擊傳統戲曲的表演魅力；嗜戲的青春學子，挺身當起劇團義工，來回奔忙活力不減；都會上班族或繫著領帶、或踩著高跟鞋，拎著晚餐奔赴廟口趕集；年長的阿公阿嬤，水牙扇呀配備齊全，早早排隊領了椅子、揀了視野絕佳的好方位，準備重溫質樸的廟口當年。想要親炙外台歌仔戲的旺沛活力嗎？2010年元月送冬迎春之際，國藝會第五屆歌仔戲專案「好戲開鑼·廟口瘋歌仔」，將於北中南三地熱烈展開，形式特殊、五感交集的野台劇場，即將更新你的廟口記憶！■

好戲開鑼部落格：<http://www.wretch.cc/blog/twoproject>

一心戲劇團《英雄淚》服裝設計稿。
(一心戲劇團提供)

特別報導

文……蘇怡如

喧囂的世界·寧靜的行者

記第十三屆國家文藝獎贈獎典禮

「第十三屆國家文藝獎贈獎典禮」於2009年10月29日下午三時，假台北中山堂光復廳舉行，象徵國內藝文界最高榮譽的「國家文藝獎」，今年同樣經過周密的推薦、提名，以及嚴格的複選、決選評審過程，評選出六位傑出的藝術家，本屆得獎者為：建築師王大閎、小說家王文興、表演藝術家金士傑、視覺藝術家陳界仁、剪接指導陳博文，以及指揮家廖年賦。

典禮由舞者孫悅泰揭開序幕，主持人劉家瑜隨後一一介紹今年六位得獎人走過紅地毯，步入貴賓席。而馬總統、文建會張譽騰副主委，以及藝文界兩百餘位貴賓也出席贈獎典禮，共同分享今年國家文藝獎得主的榮耀與喜悅。

國藝會黃明川董事長提到，經過多年執行的積累，國家文藝獎形塑出完備與嚴謹的審查機制，並以開放的態度給予各領域專家學者所擔任的評委最高的尊重。最後決審時有「國內影響力」與「國際知名度」觀點的勁力爭逐、年齡懸殊世代的論理交鋒，經過了評選過程的激烈辯論後，本屆國家文藝獎，開創了前輩「卓越典範」與新生「特例美學」在成就認定上雙立爭豔，而從49歲到92歲的得獎年紀，有如彩虹般全幅的呈現，是開放社會的必然結果，也是台灣在程序民主與文化尊重的珍貴根基。文建會張譽騰副主委致詞時也以讀者及觀眾的身份，分享他對六位得獎人的認識，如建築師王大閎先生的作品——國父紀念館，以及台大學生活動中心、金士傑主演果陀劇場《針鋒對決——

上圖：第十三屆國家文藝獎贈獎典禮合影，文建會副主委張譽騰（左起）、建築師王大閎、小說家王文興、馬英九總統、指揮家廖年賦、剪接指導陳博文、表演藝術家金士傑、視覺藝術家陳界仁、國藝會董事長黃明川。（攝影／劉振祥）

Othello》一劇反派角色給予他的深厚印象等。馬總統於致詞時表示，歷年來國家文藝獎的得獎名單，反映出國家社會長期對藝文工作者的尊重，他除了肯定並讚揚六位得主於藝文領域長期耕耘的卓越貢獻，並強調中華民國遷台數十年至今，台灣在自由民主及鼓勵創作的環境下，已發展出具有台灣特色的中華文化，而工程雖能使國家壯大，但唯有文化才能使國家偉大。

在隆重的贈獎儀式中，六位頒獎人與得主間的深厚淵源與情誼，從其互動與得獎人致詞中即可得見。頒獎人陳重義與王大閔擁有長達三十餘年的深厚友誼，兩人雖一是在台灣本土長大的成功企業家，一是自中學時代即於國外受教育學成歸國的建築師，但兩人對生命和藝術懷抱相同的熱情，使得這份君子之交的情誼，如細水般綿延流長。王大閔從陳重義手中親領獎座，由其二公子王海琪先生代表致詞，王海琪表示，其父王大閔是美食家，對飲食與生活有其獨到見解，且將他對建築中「去蕪存菁」的精神，表現、落實在生活之中。

頒獎人潘魏美月為王文興就讀師大附中初二至高三時的導師潘光晟教授（後執教政大國文系，已故世）的夫人。王文興認為自己走過文學的這一生，最感謝師大附中所有老師，尤其是初中、高中的五年中學生涯裡，擔任導師的潘光晟教授，王文興表示：「潘老師不僅長期教我國文，讓我受益，他的身教更讓我受益，他平時腳踏實地，不求功利的人格，使我們高41班全班都感謝，至今，我們還在附中成立了潘光晟先生國文獎學金，幫助資優學生。」他也感謝其夫人的奉獻，以及國家文藝獎評審給予獎項的肯定。

馬英九總統出席第十三屆國家文藝獎贈獎典禮。
(攝影/林勝發)

國藝會黃明川董事長。(攝影/劉振祥)

阿里山鄒族部落的楊宇哲小朋友與桃園縣復興鄉泰雅族的羅浮國小合唱團，以最質樸與純真的聲音，為典禮增添溫馨動人的氣氛。

許景淳清亮及情感濃厚的歌聲，搭配豎琴的演出，與雷射、舞台效果結合成的美麗星光，表現出浩瀚、廣闊的氣氛。(攝影 / 劉振祥)

頒獎人申學庸，除了是廖年賦及音樂界十分敬重的長輩，廖年賦也表示，幾十年來他受到申學庸照顧、鼓勵與提拔，其所指揮的音樂會，申女士幾乎都到場聆賞並給予鼓勵，使其所指揮的音樂會及個人的指揮技巧和內涵始終保持進步的狀態。此外，廖年賦也感謝樊曼儂於國家文藝獎項的提名，以及評審的肯定，他謙遜地說，社會成就他遠大於他對社會的貢獻，其夫人陳盧寧是他一路走來最大的支柱，未來他將以更積極的態度服務社會。

目前經營醫療網站的頒獎人廖能彬，是陳界仁先生年輕時於動畫公司的同事，兩人離開動畫公司後偶遇相逢，廖能彬慷慨協助當時經濟困窘的陳界仁學習電腦、並提供自己的電腦供其創作使用，陳界仁表示，如果沒有廖能彬的幫助，他不可能創作出自己的第一批作品。陳界仁也感謝母親、弟弟的支持，以及自80年代以來，參與各種反體制運動、非主流圈的前輩和作者，和許多曾經協助其拍攝計畫的人，他知道這個獎項不是頒給他個人，而是頒給台灣當代藝術，並相信評審們所關注的是對目前的體制，以及仍然存在不平等的世界，我們有責任持續想像更多可能性，進而去改變它。

頒獎人楊智明先生，現為電影製作人，與陳博文知交三十年，兩人於電影創作歷程中，相互扶持與鼓勵，楊智明並在剪輯數位化的轉換過程中，給予陳博文全力資助。陳博文於致詞時表示其內心十分激動，一向被視為宅男的電影幕後工作者，也能得到榮耀，他說「剪輯不是一個手藝匠，而是一個真正的藝術再創者」；除了感謝師父黃秋貴及老中青眾導演們的激勵與信任，他也期勉他的學生們要能夠分辨自己想要的是享受工作樂趣，還是享受掌聲的樂趣。

典禮由舞者孫悅泰以結合傳統戲曲元素的現代舞揭開序幕，並搭配高科技雷射打造耳目一新的視覺效果。(攝影/林勝發)

頒獎人卓明與金士傑、吳靜吉三人，共同支持蘭陵劇坊的成立，奠定了台灣劇場界的重要里程碑，也因為卓明等好友師長的鼓勵，催生了金士傑改編京劇的《荷珠新配》，兩人一同走過蘭陵及台灣劇場發展的三十年歷史，其情誼歷久而彌新。金士傑表示，自己十分幸運，他對自己「許多重要的第一步，都美好而感恩」，從父母的影響、到台北站在舞台第一步是由張曉風等人帶領的基督教藝術團契，而藉由吳靜吉教他們如何玩耍，則是開啟了蘭陵人對於劇場無邊無界的想像。

典禮以「喧囂的世界·寧靜的行者」為主題，並將傳統與現代交融並進的精神，透過溫馨而真誠的節目一一呈現。而本屆國家文藝獎的後續推廣，將由國藝會與交通大學合作校園推廣計畫，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」並出版DVD，紀錄片也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。■

第十三屆國家文藝獎得主合影。建築師王大閔、小說家王文興、表演藝術家金士傑、視覺藝術家陳界仁、剪接指導陳博文、指揮家廖年賦。(攝影/林勝發)

我們很小，但是我們很優雅

台灣實驗劇場的培養皿：皇冠小劇場

文……蘇怡如

1984年的台灣尚未解嚴，在這一年，平珩從美國紐約學成歸國，在父親皇冠文化集團董事長平鑫濤的支持下，成立了台灣前衛的黑盒子劇場——「皇冠小劇場」。作為台灣實驗劇場的先驅，皇冠小劇場無疑是個響亮而成功的品牌，而能夠成就「品牌」的因素，是源於小而優雅的意念，以及熱愛藝術、不設限的從容；而作為企業的皇冠文化集團，在一路上扮演什麼樣的角色，企業與企業所支持成立的藝文空間，有著怎樣的相互關係，如何影響皇冠小劇場的發展歷程？

是開端也走在時代前端

當時的平珩，在美國紐約留學時看到各種劇場的可能性：大到如華麗的林肯表演藝術中心 (Lincoln Center for the Performing Arts)，搬演著精緻的保守美學作品；小至小型黑盒子劇場充滿實驗性、展現極具創新的活力……，此時平鑫濤也前往美國，一同與平珩看到國外劇場的諸多面貌，就是這個經驗，讓成立皇冠小劇場的構想萌芽，而能夠落實皇冠小劇場的成立，平珩歸功於平鑫濤對藝術的熱忱與全然支持的態度，在經營著藝文事業的平鑫濤支持下，平珩踏上皇冠小劇場二十年的發展之路。

皇冠小劇場的開始，只是「想要有個藝術家排練、聚集的場地」，以這樣看似簡單意念作為開端，成就不審劇本的皇冠小劇場，也使其走在那戒嚴時期需事先審查劇本年代的前端，而多年來皇冠藝術節採直接邀請創作者或團隊演出，也是一項早年少有的策展概念。二十年來，皇冠小劇場就像是個培養皿一般，與國內小劇場表演藝術工作者，一同逐步深探、挖掘台灣實驗劇場的多種樣貌，平珩帶領皇冠小劇場累積歲月，也同時見證台灣表演藝術工作者的投入與台灣實驗劇場的發展史。

上圖：2004十全十美女節作品《柳·夢·梅》於皇冠小劇場演出。(攝影/韓兆容)

下圖：第14屆皇冠藝術節，8213肢體舞蹈劇場《卡漫1.0》劇照。(8213肢體舞蹈劇場提供)

追求藝術便要永續經營

皇冠小劇場誕生的同一年，平珩成立了皇冠舞蹈工作室。「原先舞蹈工作室成立，是希望經營教學這塊，可以成為穩定的收入來源。教室前面有段時間很不錯，我們開始找國外老師來教課，二至三個月（課程）結束就作呈現，所以很自然上完課就排舞、演出……」平珩說。有了支持的資源，五年後平珩接著創立了舞蹈空間舞團，1986年啟動「皇冠迷你藝術節」，而在皇冠文化集團四十週年時，將「迷你」擴大而成「皇冠藝術節」。

二十年經過，除了樹立台灣小劇场的品牌之外，經營小劇場空間、舞團與藝術節的整體經營也跟著台灣實驗劇場的發展，慢慢隨之變化。不像雲門舞集舞蹈教室以企業化模式來經營，皇冠舞蹈工作室只有一間教室，舞團也同時需要場地練習、發表，漸漸的空間與一般小朋友上課的時間難以搭配，教室的經營在多方環境的變遷下難有利潤，所以「當教室不能協助團有所助益的穩定經濟來源」，平珩於2007年便決定先割捨教室的經營，結束了皇冠舞蹈工作室。而另一個收入來源，皇冠小劇場空間的租金收入，也因為規劃皇冠藝術節時，至少約一個半月劇場空間需要空下以作準備，加上舞蹈空間舞團在春、秋季各一個半月要排練以及扣掉例假日，所以一年中皇冠小劇場能出租的時間大概為七個月，劇場有了時間開放的限制，要仰賴空間的租金也就有所侷限。現在舞團和劇場經營的收入來源，三分之一是來自申請政府相關的補助、三分之一就是尋求合作案。申請到的政府補助支應舞團的支出，案子收入則支應其他行政費用，而小劇場租借場地的租金收入則作為維持硬體設備的例行支出，包括劇場技術人員、燈光設備的維護等。

長期而綿延的熱情與「投資」

台灣藝文空間林立，但能持續耕耘二十年的實為少數，除了皇冠小劇場自身的努力，作為支持企業的皇冠文化集團，給予空間硬體與觀眾管理系統等行政軟體上的支援，也成為其穩定支持的力量。這個穩定的力量，就是平鑫濤支持成立皇冠小劇場的初衷——喜愛藝術並全心支持。平珩說：「若要以企業的角度來看（皇冠小劇場），我爸爸從沒覺得實質上要怎麼回收。」甚至「皇冠迷你藝術節」的構想，及第一個節目的DM都是平鑫濤發想的。即使是小劇場經營有幾年財務狀況較穩定，平鑫濤也希望平珩將原要作來支付劇場空間的租金，轉為讓劇場自己能站得更穩的資源。

皇冠文化集團總部外觀。
(皇冠小劇場提供)

右下：帶領皇冠小劇場走過二十個年頭的平珩，身兼舞蹈空間舞團創辦人暨藝術總監。(攝影/蘇怡如)
下左：第14屆皇冠藝術節，EX-亞洲劇團《島》劇照。(EX-亞洲劇團提供)

而這份穩定的力量，也沒有讓皇冠小劇場的發展有所停留。平珩表示，從1997至2005年間在皇冠藝術節的發展上同時也進行頻繁的國際交流計畫，1997年從「小亞細亞戲劇／舞蹈網絡」開始，與日本、香港等亞洲地區的表演團隊、場地相互接觸，除了將台灣團隊的實力帶到國際舞台展現，也讓台灣團隊實際體驗各個城市的文化與觀眾性格，以及包括場地與演出條件的差異……，這些都需要即時調適、反應，團隊除了可以在其中獲致寶貴的經驗外，也可能於其間遇到有心合作的策展人，藉著此類藝術交流的機會，讓自己在經營與選擇節目上得到正面刺激，這是藝術節多年經營的成績，也是辛苦的摸索，平珩說，國際交流應該是繼續發展、經營的方向，尤其累積了六、七年下來，皇冠已經更清楚與亞洲國家間的資源可以如何整合以及進行實質的合作。

藝企合作的可能與操作

作為一位資深的藝術行政管理，資源的匯集也是平珩所關心的，在看到國內近期藝企合作的發展之後，她認為藝企雙方似乎越能相互靠近，進而去發現更多彼此合作

舞蹈空間舞團推出「鄰光·乍現」慶祝創團二十週年，圖為編舞家楊銘隆作品《偶術重現》。(舞蹈空間提供)

的可能。平珩舉例，舞蹈空間舞團曾在花旗銀行年終活動裡，將企業裡發生的動人故事編成節目呈現，或是進入南港軟體園區的經驗，打進平時不接觸藝術的科技人的工作場域，引發他們的興趣……。帶著皇冠小劇場走過二十年，也看遍台灣藝文生態發展的二十年，平珩認為，國藝會的補助機制與文建會「演藝團隊發展扶植計畫」，讓表演團隊為了申請補助而漸漸有了「計畫」的概念，不論是時程規劃或企劃製作，可以明確地說明與表達需要的協助，

舞蹈空間舞團推出「艷光·乍現」慶祝創團二十週年，圖為日本編舞家島崎徹作品《Grace》。(舞蹈空間提供)

加上團隊對於「資源」的認知也較為開放，通路與引薦的機會也都視為資源，這些轉變也利於與企業溝通、尋求合作；但能否將創作者的需求，導引向企業的興趣所在，在考驗著團隊在這方面的認識與技巧，「這是藝術行政工作者新的挑戰」。

若談到企業投資、贊助藝術的可能性，平珩分析以表演藝術的投資收益，最可能的還是以票房收入為主，但在台灣要談票房，還是與明星結合的戲劇較有機會，舞蹈就幾乎不可能，因此企業如果贊助表演藝術，本身除了要真正地對某些藝術類型有興趣、了解其中的藝術價值，也要了解其生態的現實，才可能可以長期、持續的投資。就像皇冠小劇場之中，平珩一直在做的，也是平鑫濤一直支持的，這也是源於對藝術本質有了豐沛的熱情與深入的理解，支持藝術與藝術空間的經營，除了浪漫的情懷，也同時要面對如何存續的現實問題。■

本文節錄自《藝企網》2009年11號封面故事「藉空間搭起與大眾互動的橋樑——企業支持設立之藝文空間」，完整內容及封面故事其他專文請見《藝企網》(www.anb.org.tw)

皇冠小劇場位於地下一樓，約可容納一百席觀眾。(皇冠小劇場提供)

藝新耳目!

- 《國藝會》雙月刊自六月號起新增「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@ncafro.org.tw，以主旨「藝新耳目」標識即可。

愛樂歌劇坊新年首獻《蝙蝠：華麗選秀 歌劇之夜》

演出憨第德、唐喬凡尼、後宮誘逃、卡門、浮士德、蝙蝠等多首經典歌劇選粹

華麗歌劇選秀派對，
歡樂宴席紛紛獻技？
各懷鬼胎暗自較勁！

約翰史特勞斯歌劇《蝙蝠》第二幕晚會場景，加上多齣著名歌劇詠嘆調，台北愛樂歌劇坊精心打造華麗選秀舞台，邀請您一起戴上面具、穿著禮服，進入充滿歡樂、激情、謊言、欺瞞的歌劇之夜……

台北愛樂歌劇坊浪漫呈獻，邱君強指揮，愛樂劇工廠、愛樂合唱團、愛樂青年管弦樂團攜手演出！

演出訊息：2010年1月9日（六）19:30
台北國家音樂廳 售票資訊：兩廳院售票系統 <http://www.artsticket.com.tw> 或電台北愛樂 2773-3691

Electric X !

一段走入藝術與創作過程的旅程
一場聲音、視覺的終極慶典！
由動漫美學的電子影像拉起序幕，劃開張大的眼眸與螢光顏料，帶你潛入最深層的潛意識脈動。
一個五感體驗的邀請，一場醒著的夢……傾聽……打開……
沒有語言。沒有故事。沒有理由。
而時間，無法癒合……

導演：郭文泰 藝術家：穆磊、何采柔
主辦：河床劇團
協辦：台北國際藝術村
贊助：財團法人國家文化藝術基金會

演出訊息：

地點：台北國際藝術村
時間：1/08、1/15 19:30
1/09、1/10、1/16、1/17 14:30、19:30
(1/10及1/17午場有演後座談)
票價：400元（兩廳院之友、學生享九折優惠，團票10張以上享8折優惠）
購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw
注意事項：1. 觀眾需年滿16歲以上
2. 遲到觀眾無法入場，敬請見諒
展覽訊息：1/09~1/17 12:00~21:00
(演出時暫不開放) 免費參觀

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾舞「2010點子鞋 Dance Shoe」系列七

「點子鞋 Dance Shoe」首創於2004，是高雄城市芭蕾舞團專為芭蕾舞創作而舉辦的製作演出，點子鞋 Dance Shoe 芭蕾舞創作是國內少數為芭蕾舞創作的演出平台，所有編舞者以芭蕾舞為創作主要元素。因有其獨特性每年吸引很多關心台灣芭蕾舞生態的專家與學生觀賞，7年來已有22位編舞者為「點子鞋 Dance Shoe」創作編舞，希望讓優秀有潛力的芭蕾舞者有一為芭蕾舞創作的舞台，台灣儲備芭蕾舞編舞人才與作品。「2010點子鞋」將再次展現南部優秀的芭蕾舞創作力，並巡演台北高雄與台南。
藝術總監／張秀如
編舞／王國權、葉名樺、黃懷德、蔡博丞、許程威

演出訊息：

2010年2月6日（六）19:30 /
2月7日（日）14:30
國立中正文化中心實驗劇場
2010年3月6日（六）19:30 /
3月7日（日）14:30
高雄市文化中心至善廳
2010年3月13日（六）15:00、19:30
台南市文化中心國際廳原生劇場

財團法人國家文化藝術基金會 2010年常態補助申請 基準修訂重點

國藝會自1997年開始受理補助審理業務，並且依據藝文生態的變動逐年修訂補助申請基準，以使補助業務能更加靈活反映藝文界之需求。此修訂透過與申請者、評審委員與學者專家的個別諮詢及座談會的舉辦，深入探討各類別生態發展現況，經審慎評估後落實於補助業務的調整。

修訂重點內容：

一、基準本文

相關規定修訂：

1. 獲選「行政院新聞局電影短片及長片輔導金」的影片、財團法人公共電視文化事業基金會委託製作的拍攝計畫，或為「學校單位出品」之計畫，本基金會不予補助。
2. 郵寄之收件截止日期以中華郵政郵戳為憑，並附上申請案電子檔；親送或以其他方式遞送至本基金會者以收文登錄日期為憑，逾收件截止日下午六點後一概不予受理。

二、音樂、舞蹈、戲劇(曲)類

【年度演出】項目：取消

演出項目之受理不再區分「一般演出」與「年度演出」；凡為演出性質之計畫皆得以「演出」項目提出申請。

三、音樂類

(一)【演出】項目：資格限制修訂

個人獨奏 / 唱須以演出者個人名義提出申請，其餘均須以團體名義申請。

(二)【調查與研究】項目：補助考量增列第1點

1. 計畫主題對國內音樂環境有實際助益者。
2. 以音樂史料的蒐集、紀錄與研究為優先考量。

四、戲劇(曲)類

【調查與研究】項目：補助考量增列第1點

1. 計畫主題對國內戲劇環境有實際助益者。
2. 以戲劇史料的蒐集、紀錄與研究為優先考量。

五、文化資產類

(一)【整體考量方向】：修訂第3、5點

1. 對文化資產具有扎根、累積及創新意義之計畫。
2. 計畫研究主題具急迫性。
3. 致力於文化資產保存、活化與推廣，重視研究成果分享之計畫。

4. 鼓勵致力於國際交流之相關計畫。

5. 優先考量未登錄或未指定的文化資產相關計畫。

6. 為使有限資源發揮最大效益，申請單位之財務狀況、推廣能力及其他補助資源均為考量重點。

(二)【調查與研究】項目：

1. 增列補助考量：

- ① 優先鼓勵具文化資產潛在性或急迫性之基礎調查與研究計畫。
- ② 以在地文史研究者為優先考量。

2. 增列資格限制：

補助對象不包括大專院校專任教師、公立研究機構之專職研究員及碩博士生。

(三)【創作】、【演出】、【展覽】三項目：取消

相關申請案可依計畫內容與性質，向本會美術、舞蹈、戲劇等類別或其他單位提出補助申請。

六、視聽媒體藝術類

(一)【紀錄片之製作】、【動畫短片之製作】、【實驗電影之製作】：資格限制增列第3點

1. 個人申請者須為計畫之導演本人。
2. 團體申請者，應檢附導演同意書。
3. 在校學生應檢附「非學校課堂作業」及「非學校單位出品」之切結書。

(二)【映演】項目：新增本項目之受理

※ 補助考量：考量其執行計畫之專業能力，及與國內環境結合多有助益者。

1. 收件期：僅於每年第2期受理收件。

2. 補助對象：

個人：限本人作品，且為影片著作權人。
團體：立案團體。

3. 映演場地：限於國內公開場所，不含學校。

4. 補助範圍：限國內紀錄片、實驗電影、動畫短片。

5. 審查資料、補助經費及相關事宜請參照國藝會網站公佈之辦法。

2010年常態補助申請基準已於國藝會網站 (<http://www.ncaf.org.tw>)「補助廣場」公佈並開放下載。

財團法人國家文化藝術基金會2010年「台灣藝文評論徵選專案」補助辦法修訂重點

為鼓勵年輕藝文愛好者深入觀察藝文生態，參與藝術活動，發表評論觀點，國藝會自2009年1月1日啟動「台灣藝文評論徵選專案」，廣徵各類評論文章於「藝評台」網站發表。國藝會因應目前國內藝文評論生態之實際需求，並邀請各類專家學者召開諮詢會議後，修訂本專案補助辦法。

修訂重點內容：

一、評論類別與對象：

1. 表演藝術類：申請案須針對自前一年度10月1日起，國內發表之創作、演出、製作之作品，及表演藝術事件、議題等進行評論。
2. 視覺藝術類：
  - i. 申請案須針對自前一年度10月1日起，國內發表之創作、展覽、製作之作品，及視覺藝術事件、議題等進行評論。
  - ii. 視覺藝術小類之評論文章，應針對評論對象檢附作品、展覽DM、展覽現場、畫冊封面等電子圖檔。
3. 文學類：須針對自前一年度1月1日起，國人發表之創作、出版作品，及國內文學活動、事件、議題進行評論。

4. 藝術生態類：須針對自前一年度1月1日起，國內發生之藝文活動、事件等進行評論。

二、文章篇幅與內容：

1. 每篇限1000-2500字，如有提供圖片，以20張為限。
2. 申請案須為未發表過之文章，文章經本專案刊登後，如於其他媒體發表時，應註明「本文首發於國藝會藝評台」。

三、初審與發表：

初審部份新增：每兩個月由委員推薦優良作品2篇刊載於國藝會雙月刊《國藝會》，並支付稿費。

四、年度評選：

1. 首獎：獎金新台幣5萬元整，至多5篇。
2. 優選：獎金新台幣2萬元整，至多15篇。

2010年「台灣藝文評選徵選專案」申請辦法已於國藝會網站 (<http://www.ncaf.org.tw>)「補助廣場」公佈並開放下載。

線上申請系統：<http://granter.ncafroc.org.tw/ok/online>

藝評台：<http://artcriticism.ncafroc.org.tw>

2010年1月1日起全年度網路公開收件，歡迎各位關心台灣藝文生態活動並勇於發表的寫手們一同參與！只要是針對近期展演活動、藝文事件發表評論，皆可暢所欲言，歡迎各路好手投稿，踴躍響應！

全年度 網路收件中

藝評台

歡迎年輕藝評好手，以中文書寫評論文章
評論類別：文學、音樂、舞蹈、戲劇（曲）、
視覺藝術、視聽媒體藝術、藝文生態

國藝會台灣藝文評論徵選專案

專案辦法：<http://www.ncafroc.org.tw>

線上申請系統：<http://granter.ncafroc.org.tw/ok/online/>

藝評台：<http://artcriticism.ncafroc.org.tw/>

諮詢電話：02-27541122#204

補助結果

「東鋼藝術家駐廠創作專案」補助結果公佈

國藝會與東和鋼鐵股份有限公司合作之「東鋼藝術家駐廠創作專案」，2010年度由林鴻文與席時斌兩位藝術家取得駐廠創作資格。本專案是國藝會首項以實物贊助的新型專案，贊助者提供駐廠藝術家廠房、機具、創作材料與技術團隊等資源進行創作；藝術家在駐廠創作完成後，將留存一件作品於現地永久保存與展出。獲補助名單：

獲補者	駐廠期程 / 成果發表	補助內容
林鴻文	2010 春季 / 2010/7 (暫定)	實際取用之鋼材重量
席時斌	2010 秋季 / 2011/1 (暫定)	

評審委員名單：李俊賢(主席)、張元茜、賴純純、董振平、陳朝興

補助結果

「視覺藝術策展專案」補助結果公佈

國藝會視覺藝術策展專案，已邁入第五屆徵選，補助金額達到600萬元。本專案自2004年開辦至今已補助17個策展計畫及3個策展人培力計畫。2009年補助三案展覽計畫，鼓勵策展論述與作品並重，每個案補助最高金額200萬元。獲補助名單：

文賢油漆工程行藝術家工作坊「微影像：『文賢油漆電影公司』」 / 補助2,000,000元

策展人：陳愷瑋

協同策展：林煌迪、陳寬育、陳璽安

以文賢油漆行歷史的記錄片出發，試由內部觀察敘事的描述，替代空間營運、發展歷程及困境，及社區與藝術之間關係，本計劃擬邀請八組藝術工作團隊(包括「後八」、「國家氧」、「吉田工寮」、「乒乓」、「復興漢工作室」、「打開、當代」、「不只我工作室」、「萬德男孩」)，進行影像創作，尋求其外部對話的連結，以閱讀並理解台灣另類空間歷史紋理與空間構成形成之場所精神。

預定地點 / 展期：文賢油漆工程行+豆油間、高雄豆皮咖啡館、台北田園城市藝文空間；2010/10/1-12/31

非常廟藝文空間「『後民國』——沒人共和國 / 補助2,000,000元

策展人：吳達坤 策展顧問：姚瑞中、胡朝聖

以民國100年時間點作為本次策展主題，結合當今20位當代藝術家，對於台灣處於無法被歸類、模糊界線狀況「政治當下」的提問。

預定展出藝術家：余政達、邱昭財、姚瑞中、高重黎、涂維政、陳界仁、陳萬仁、陳擎耀、蘇匯宇、張立人、葉廷皓、饒加恩、蘇育賢、黃海欣

預定地點 / 展期：台北當代館2010/12/31-2011/2/28

夏綠原國際有限公司——「《尋找台灣攝影文化的歷史座標『創造時代映象攝影傑作』典藏展Part1：日據時期的營業寫真館及業餘愛好者(1895~1945)》」 / 補助2,000,000元

策展人：簡永彬

策展人長期戮力於台灣攝影史料的研究與調查，此次以歷史發展的脈絡，策劃台灣於日治時期攝影文化發展面貌主題，企圖呈現攝影術、影像文物發展及社會文化內涵記錄，兼有文化保存及教育推廣之意義。

預定地點 / 展期：台北市立美術館；2011/1-2011/3

評審委員名單：石瑞仁(主席)、王嘉驥、吳超然、盧明德

補助結果

「長詩創作發表專案」補助結果公佈

為鼓勵長詩創作，豐富詩文學質量，挖掘優質詩作，本會於2009年初次辦理「長詩創作發表專案」徵件，徵選優秀長詩創作計畫二名，並辦理後續出版及推廣活動，以鼓勵長詩欣賞與閱讀。本屆獲補助者將獲補助金30萬元，並於兩年內完成2000行以上的全新創作。獲補助名單：

蔡秀菊「Smagus之歌」 / 補助300,000元

充分展現泰雅古傳說、生活習俗及文化衝突。語言流暢，粗獷中不失細膩。

張德本「累世之靶」 / 補助300,000元

主題明確、完整，呈現台灣歷史風貌，具有史詩般的壯闊格局及語言氣勢。

評審委員名單：陳義芝(主席)、李勤岸、陳坤崙、李玉芳、宋澤萊

補助結果

「第三屆表演藝術追求卓越專案」補助結果公佈

備受表演藝術界關注的國藝會「第三屆表演藝術追求卓越專案」，由連續贊助三屆的「建弘文教基金會」發起，並邀請「許遠東先生暨夫人紀念基金會」，與國家文化藝術基金會共同挹注高達1200萬的金額，並提高個案補助金額達250萬元。這項專案從2003年開跑以來，已經發表21齣創新製作，不僅讓藝術家們種種的創意得以實現，也為表演藝術原創作品留下嶄新的一頁。獲補助名單：

RS傳唱者音樂劇團《Milingan傳說——森林音樂劇 (milingan排灣語意：神秘傳說)》 / 補助2,300,000元

將以排灣族「五年祭場」的空間概念，以獨特的跨界表演手法，結合古老曲調的天籟傳唱、神話故事、祭典儀式等，將科技與古文明的完美融合，讓觀眾感受台灣山林跨越時空的巨大遠古音樂能量。

心心南管樂坊《新編南管歌劇「仙女」》 / 補助1,200,000元

由法國德裔導演盧卡斯·漢柏斯(Lukas Hemleb)與心心南管樂坊跨國合作。故事原型來自台灣民間信仰「七娘媽」的愛情傳說，融合「牛郎織女」神話架構與日本能劇《羽衣》的故事原型。思索以台灣南管音樂的古老性與神聖性，從東方神話中賦予當代觀點，探討當代人類面對科技與自然的失衡，何以自處之全球性議題。

霹靂劇場《繼承者 Successor》 / 補助2,500,000元

挑戰四周演出十六場的創舉，演出匯集三大要素：舞蹈、空間、環境裝置音樂等，將三者於展演空間進行實體揉合與串聯，雖為同一主題，但將孕生四齣獨特舞蹈語彙的作品，同時將運用工研院最新的「紙喇叭」，讓聲音跟隨肢體走動。另演出場地週間也將開放為聲音裝置之展覽。

秀琴歌劇團《歌仔新調——安平追想曲》 / 補助2,500,000元

將以「歌仔新調」的新詮釋，嘗試在表演形式上打造台灣歌劇的嶄新風貌。以膾炙人口的〈安平追想曲〉流行歌謠為創作基底，一方面描寫異國戀情的浪漫與淒美，另一方面則回歸貧富之戀的真情與無奈。以虛擬的「阿祿仙」為戲班人物主軸，透過不同階段、不同形式的戲中戲演出，企圖勾勒出台灣歌仔戲百年發展的簡單脈絡，顯示從「落地掃」歌舞小戲開始，到全面歌舞精緻化的大戲歷程。

金枝演社劇團《黃金海賊王》 / 補助2,000,000元

以金枝演社獨特的胡撇仔劇場美學為本，以誇張的寫實身體語彙，揉雜歌、舞、演、技的魔幻寫實手法，舞台上將以近乎原寸的一艘「船」，作為主場景的戲劇空間，故事則以「海洋」為載體，回歸一個充滿傳說和奇想的年代，在黃土東方和藍色西方的激烈交鋒與匯聚之間，海上先民所造的世界大夢。

莎士比亞的妹妹們的劇團《李小龍的阿砸一生》 / 補助1,500,000元

結合王嘉明、黃怡儒、蘇匯宇，三者的編導、視覺及敘事空間的專長，將具有劃時代指標的武術巨星李小龍，結合台灣1970年代的時事，製作一齣讓觀眾不斷驚奇、同時陷入回憶、貼近生活的荒妙奇想新世代劇場。

評審委員名單：陳錦誠(主席)、王麗嘉、耿一偉、魏沛霖、徐開塵、林芳宜、樊曼儂、卓明

補助結果

「長篇小說創作發表專案」補助結果公佈

本專案自 2003 年起開辦至今，已補助 24 個創作計畫，目前有 12 部作品已發表出版。第七屆補助結果揭曉，每位創作者將獲補助金 50 萬元，並預定於 2010.1.1-2011.12.31 兩年內完成 15 萬字以上的全新創作。本屆獲補計畫創作主題涉及多種面向，內容質量普遍提升，顯示國內長篇創作能量豐沛的面貌。獲補助名單：

夏曼·藍波安「大海浮夢：追浪的男人」/ 補助 500,000 元

結合海洋民族生活記憶及人類學田調經驗，呈現傳統雜揉文明的交混視點。範疇擴及南太平洋及印尼海諸島，有助開闊台灣海洋文學多元議題。寫作筆調能突顯「海人」在海洋底下的多重心理狀態。

林韋助「巨墳」/ 補助 500,000 元

運用「時間」元素，以一個女孩在金瓜石礦山尋找祖墳的經過，演繹出三代血親間隔八十載時空，所交疊出的生命價值。文字語言帶有濃厚魔幻色彩，作品具特殊美學基調。

林麗貞(方梓)「來去花蓮港」/ 補助 500,000 元

以「來去花蓮港」的移民路徑，勾勒三個不同世代、族群女人的生命史，有助開拓過去移民史以書寫男性圖像為主之侷限。方言用語典雅、流暢，無論台語或客語用字皆十分精確。

評審委員名單：游勝冠(主席)、林芳玫、林佛兒、郝譽翔、吳錦發。

補助結果

「2010-2011 年度表演藝術行銷平台專案」補助結果公佈

本專案執行期程為 2010 年 1 月至 2011 年 12 月，每個平台須服務 30 檔國內售票演出之行銷宣傳，歡迎 2010-2011 年度將安排巡迴演出之表演團體主動洽詢。獲補助名單如下：

如果兒童劇團(台北縣市)/ 補助 2,000,000 元

與華山藝文中心(台灣文創)合作，提出聯合辦公室的營運概念，並整合各個專業領域的資源，創造一個資源整合的平台。

聯絡人：吳玉芳 電話：02-33433622

新港文教基金會(嘉義縣)/ 補助 2,000,000 元

結合嘉義縣市共同生活圈及在地基金會，與嘉義縣表演藝術中心共同執行，針對各團隊之需求及特色，設定宣傳主題，並與校園合作安排宣傳講座，達到藝術深耕的目的。

聯絡人：李冠儀 電話：05-3745074

加侖工作室(台中市)/ 補助 2,000,000 元

以具有口碑與品牌的在地優勢、人脈及社會資源，具有創意及徹底執行力的團隊，深化通路管道及對表演團體提供優質服務。

聯絡人：蕭羽倩 電話：04-23586129

南台灣表演藝術協會(高雄縣市)/ 補助 2,000,000 元

整合高雄地區產(企業)、官(公部門)、學(校園)之表演藝術資源，以關係行銷方式強化在地的永續經營，主動出擊、深度推廣的執行概念，建構綿密的資訊網絡。

聯絡人：吳紹芬 電話：0920067620

評審委員名單：于國華(主席)、郎祖明、詹曼君、杜黑、邱瑗

【台東糖廠+都蘭糖廠】台東縣

太平洋的風

寫給你的波思卡

法拉撒工作室的彩繪項飾。
(攝影/陳明輝)

上：原愛木工坊。(攝影/陳明輝)
下：在都蘭糖廠熱情演唱的圖騰樂團主唱Suming。(攝影/陳明輝)

親愛的小君：

又到了東北季風的季節。妳在北方，應該已經感受到初冬的寒意。11月初的第一個週末，台東的朋友打算從高雄開車回去，我們匆匆背上簡便的包袱，搭上他的順風車，從高雄一路南下，沿著屏鵝公路(台一線)，接上新建好的新楓港外環道，離開南方炙熱豔陽的西海岸。

當車子離開曲折蜿蜒的山路，清空無雲的海天景色倏地出現在我們的眼前，滿滿地在我們腦海中渲染開來。不只是陽光，連海風的氣味、海水的顏色都和我們熟悉的西海岸，有著截然不同的氣味。如果說西海岸的南方豔陽總帶著濃厚、自制的敦厚人味，東海岸的璀璨陽光則多了從太平洋的風帶來的放浪自適的野味。

車行約莫兩小時，我們沿著無垠壯麗的海岸線，帶著閒適自在的心情，抵達台東市區。朋友說台東市很小，這兩天他會帶我們到處看看，但不保證我們會喜歡每一個地方。我們倒是不擔心，因為此行我們帶著滿心的未知(或無知?)，來到久未謀面的東海岸，期待著在某個有趣的地方遇到有趣的事情。

台東糖廠園區。
(攝影/忻筱婷)

左：小鳥不要來的琉璃珠創作原是社的成名作。(攝影/陳明輝) 右上：一粒工作室的月桃編作品。(攝影/陳明輝)
 右下：梅花山工作室擅長編織，除了手環皮件編織之外，還有提袋、燈飾等編織作品。(攝影/陳明輝)

午餐過後，朋友先帶我們到台東糖廠享受每個台糖糖廠都有的冰淇淋，不過這裡的冰淇淋很特別，新鮮熬煮的紅豆泥搭配奶味十足的牛奶冰淇淋，讓我這個嗜吃冰淇淋的貪吃鬼，忍不住一吃再吃，臨走還依依不捨地不斷回頭看著櫃檯店員，希望她會瞭解我的心意，貼心地再送上一盒冰淇淋來。

朋友拉著黏在冰品店不肯走的我們，越過馬路帶我們走進一扇有著奇異鐵件創作的鐵門，走進廢棄的台糖倉庫。經過鐵門時，我們瞥見門旁寫著「原社手創生活館」，朋友說這裡是台東在地的部落工藝創作者共同經營的展售空間。當我們走進糖廠，一位美麗的排灣族少女和我們打招呼(後來才發現她已經是兩個孩子的媽)。她是秀慧，她和啟榮是讓整個糖廠活起來的推手。他們自己的生命歷程也是一段相當感人的故事。他們現在正努力地讓台東糖廠這個地方從一個廢棄的工業遺址，轉變成充滿藝術活力與文化傳習的場域。秀慧說，製糖產業是台東地區最大的工業遺址，製糖機具保存完整。所以他們除了希望能保存與過去在地生活息息相關的製糖產業文化之外，也希望藉由這個空間的經營，集合一群極具原創力的原住民工藝創作者，把這裡當作彼此交流、傳習與聚會的地方，以這裡當作起點，凝聚共識，找出屬於台東的在地美學。

當我們在糖廠裡好奇地四處探尋時，啟榮說他正準備前往原愛木工坊一趟，我們便搭上他的車，沿著台九線，往大麻里的方向前進。大約將近一個小時的車程，越過幾個測速照相後，在台九線400K附近，右手邊不遠處有指往新興村的指標出現，我們順著指標轉進小路，大約三分鐘後就到了原愛木工坊。

一到木工坊，就看到一位身材粗壯黝黑的原住民朋友正提著工具，熟練地切割著漂流木。啟榮說，他是羅班長，

上：第一天的晚餐，我們在迷上咖哩。(攝影/陳明輝)

左：今年原社帶著工藝創作者一起學習傳統獵人取得山豬皮的技藝，圖為留下鬃毛製成的山豬皮手環。(攝影/陳明輝)

下：台東糖廠廠區門前有大樹林蔭，相當悠閒舒服的地方。(攝影/陳明輝)

位在台東糖廠區內的原社手創生活館。(攝影/忻筱婷)

木工坊都是他在管的。羅班長停下手邊工作，笑笑地看著我們，邊和啟榮討論最近漂流木傢俱出貨的事情，邊帶我們參觀木工坊。羅班長說，木工坊原本在新興國小裡，是由鄭漢文校長一手促成，希望能讓部落的爸爸們有穩定的工作，能夠靠自己的雙手賺錢。現在的木工坊搬到社區裡面來，運用廢棄的軍營當作工作空間，透過部落爸爸們的雙手，將一段段造型各異的漂流木，轉化為質感樸質溫潤的漂流木傢俱。羅班長說，他們製作的漂流木傢俱都不上漆，希望能保留自然木材的觸感，讓使用這些傢俱的人們，能找回自然與身體間密不可分的深沈感動。

離開木工坊時，同行的同事們都訂了好幾張漂流木板凳，除了自己享用之外，也準備帶回去送給其他朋友，讓他們也能享受來自自然山林的感動。

當晚，我們回到台東市區，朋友帶我們到一家專做咖哩的小店，叫做「迷上咖哩」吃晚餐。店主人也是一個有趣的人，他叫做林雲閣，原本是攝影記者，也是激進的環保人士，但他最後卻選擇到台東來開一家小小的咖哩專賣店和小小的民宿。

夜裡，我們住在朋友家裡，他帶我們到附近的鐵道公園散步，沿著鐵道愉快的漫步，抬頭還有星星，四周隱身在鐵道旁還有許多風格各異的咖啡館。無論從空氣中、微微晚風或四周靜瑟卻又間雜人們愉快的聊天話語，都讓人深深感受台東有種隨時都應該悠閒自適的生活態度。

隔天一早，朋友說要到都蘭糖廠去幫忙。雖說是一早，但當我們悠悠晃晃地吃完早餐準備出門時，也已經接近中午，緩慢的步調，讓人能夠停下來仔細感受自己生存在當下的真實感，一點都不匆忙，所有的動作都不會匆匆帶過，讓我有機會記得那個上午的每一刻所做的每一個細微的動作。

到了都蘭糖廠，朋友似乎沒有減速進到廠區的打算，越過糖廠，他逕自往前駛去，看著我們狐疑的表情，他微微笑著說，開始工作之前，先帶我們去吃好

吃的東西。當他話才說完，我們已經越過都蘭橋，朋友突然來了一個大迴轉後，我們停在路邊一家小店旁，那家店叫做「馬利諾廚房」。廚房的主人是一對外國夫婦David和Rolly。當我們幸福地吃著義大利麵和手工麵包時，這家看似地處偏遠的小店，客人竟絡繹不絕地從四面八方出現，有在地熟客，也有許多遠從各地而來的朋友。不可免俗地，當我們離開這家小店時，手上也都提著好幾條剛出爐的手工麵包，準備回去和朋友分享。

下午兩點，我們終於到了都蘭糖廠，糖廠裡已經人車鼎沸，原來今天從傍晚開始會有一場接一場的小型音樂會在糖廠裡的Pub演出。朋友說要來幫忙，其實是要來湊熱鬧，幫忙搬搬桌椅、架架麥克風，其實更多時間是和朋友們聊天、玩耍。我們當然也混在其中，作自己想做的事，不會有人覺得不妥，也不會有人管你。

上：圖騰樂團主唱的合音天使們。(攝影/陳明輝)
中：羅班長和他創作的漂流木椅。(攝影/林柏樑)
下：木工坊—羅班長和工班們。(攝影/林柏樑)

左上：達悟族藝術家飛魚（左）正在台東糖廠學做傳統編織。(攝影/陳明輝) 左下：糖廠大門欄杆變成鐵雕創作。(攝影/陳明輝)
右：在糖廠裡鐵雕創作的啟榮。(攝影/林柏樑)

當我們努力把兩張大圓桌滾到pub後面的庭院時，發現pub後方竟有一家小店，店名叫「好的擺」，裡面和台東糖廠一樣，有許多手作的創意商品、木雕、鼻笛和獨一無二的藝術創作。角落裡擺著紅色顯眼的「都蘭國小」書包。朋友說，最近很紅的都蘭國小書包就是出自這裡。不過，被名人一背之後，反而沒了新鮮感，也失去當初大家嬉鬧調侃下共同創造出來的那種創意歡愉。朋友還說，台東現在是整個台灣最有原創性、藝術創作最活躍的區域。台東市以南，以台東糖廠為核心，是台東在地原住民部落工藝創作者聚集的地方；台東市以北，以都蘭糖廠為核心，是各地藝術家來到這裡落腳、交流和創作的場域。連排灣族藝術家薩古流都在好的擺後面租下一個廠房當作工作室（很大的工作室）。每年也都有很多國際藝術交流活動和音樂活動在這裡舉辦。

當我們走回Pub時，裡面已經響起了音樂和悠揚歌聲。人群中，巴奈坐在吧台邊、胡德夫正在外面接受年輕的原住民紀錄片工作者訪談，圖騰樂團主唱Suming正帶著部落的年輕朋友們，在台上演唱著閒雜原住民語的創作樂曲。這樣的景象，一直持續到深夜，人們的喧鬧歡愉歌聲似乎沒有停息的跡象，但我們卻必須踏上歸途。因為，明天必須上班。當我們離開糖廠，已經接近午夜，回程路上朋友帶我們到伽路蘭看海。朋友說，每年在伽路蘭都會辦戶外音樂會和藝術市集，有空的話，我們可以再來這裡看看。聽著遠從太平洋來的浪，感受撲面而來太平洋的風，我第一次深切地感受到，原來我也是一個海洋島國的子民，原來我也有機會選擇截然不同的生活方式。

隔天清晨，我們趕上第一班開往高雄的火車，看著微曦清湛的天空，深藍平靜的海水逐漸褪去，我的心裡起了小小漣漪，我想對於我自己的人生，應該好好重新思索一番。我必須深深地記住這兩天的旅程，記住這種閒適自在、自由狂放的生活態度。

上：好的擺入口招牌。(攝影/陳明輝)
下：好的擺手創小舖。(攝影/陳明輝)

小珮 於太麻里初陽下疾駛的火車上

【貳零壹零年】

好戲開鑼

廟口 瘋歌仔

第五屆歌仔戲製作
及發表專案

震撼登場

匯演 行程

7:30 PM

【台中 元保宮】 台中市北區梅川西路3段109號

1/14(四) 春美歌劇團《古鏡奇緣》(觀摩場)	1/16(六) 尚和歌仔戲劇團《慾望當舖》
1/15(五) 國光歌劇團《宇宙鋒》	1/17(日) 一心戲劇團《英雄淚》

【高雄 三鳳宮】 高雄市三民區河北二路134號

1/21(四) 秀琴歌劇團《范蠡獻西施》(觀摩場)	1/23(六) 一心戲劇團《英雄淚》
1/22(五) 尚和歌仔戲劇團《慾望當舖》	1/24(日) 國光歌劇團《宇宙鋒》

【台北板橋 深丘福德宮】 臺北縣板橋市區運路77號

1/28(四) 明華園天字戲劇團《鬼菩薩》(觀摩場)	1/30(六) 國光歌劇團《宇宙鋒》
1/29(五) 一心戲劇團《英雄淚》	1/31(日) 尚和歌仔戲劇團《慾望當舖》

主辦單位：財團法人 國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation

國立臺灣傳統藝術總處籌備處
Preparatory Office of the National Headquarters of Taiwan Traditional Arts

贊助單位：財團法人楊塘海社會福利慈善基金會

2010 表演藝術
新人新視野
YOUNG STARS NEW VISION

新銳上路
國藝會 × 兩廳院

協力開道

暢行申請：2010年2月1~10日收件

敬請狂飆編創想像

新人限定：具中華民國國籍，大學或研究所畢業五年內的表演藝術編創者（導演／編舞者／作曲者）

匝道管制：甄選創新劇場作品，數量有限，質優先行

暢行申請：2010年2月1~10日收件，請將申請資料郵寄至國家文化藝術基金會
（106台北市仁愛路三段136號2樓）。

信封請註明「表演藝術新人新視野徵選」及「申請者姓名」。

上路指南：相關辦法及申請表格請上國藝會網站 www.ncaf.org.tw「補助廣場」或兩廳院網站 www.ntch.edu.tw 下載

道路救援：相關問題請洽詢 02-27541122 分機 212 周小姐

主辦單位：

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

國立中正文化中心
National Chung-Kai-Shek Cultural Center, R.O.C.