

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀 · 親藝文 www.ncaf.org.tw

2011年4月號 第21期

ISSN 1996-2665

9 771996 266008

◎⊕✱⊗⊙ 本展覽為國家文化藝術基金會視覺藝術策展專案補助

彈藥 活彈藥 AMMO

26 February - 17 April 2011

參展藝術家 Participating Artists

鄭安齊 Cheng An-chi 鄭詩雋 Cheng Shih-chun 程展緯 Ching Chin-wai 張力山 Chang Li-shan
張允蒨 Chang Yun-han 陳萬仁 Chen Wan-jen 周育正 Chou Yu-cheng 鬼丘鬼鏞 Dellinger and Dali
方彥翔 Fang Yen-hsiang 安娜伊莎·佛朗哥 Anaisa Franco 黃世傑 Huang Shih Chieh 黃立慧 Huang Li-hui
謝牧岐 Hsieh Muchi 許家維 Hsu Chia-wei 黃博志 Huang Po-chih 林厚成 Hoho Lin
李吉祥 Lee Chi-hsiang 李國民 Lee Kuo-min 大塚麻子 Asako Otsuka 朴寶娜 Bona Park
艾拉·瑞德 Ella Raidel 蘇匯宇 Su Hui-yu 伊百慧 Yi Bai Huei 應蔚民 Ying Wei-ming
余政達 Yu Cheng-ta 徐建宇 Xu Jian-yu

活策展群 Curatorial Collective

陳豪毅 Chen Hao Yi 陳璽安 Chen Zian 林宏璋 Lin Hong John 楊雅苓 Yang Yaling 蔡家榛 Tsai Jia-zhen

台北市文化基金會 主辦單位 Organized by | 臺灣文化產業學會、台北市文化基金會、台北當代藝術館

贊助單位 Sponsored by | 財團法人 國家文化藝術基金會、台北市文化局 Department of Cultural Affairs Taipei City Government

指定投影機 Appointed Projector Sponsor | EPSON EXCEED YOUR VISION ELCO

指定電腦 Appointed Computer Sponsor | ASUS 華碩電腦

指定數位說明牌 Appointed Digital Caption | Transcend 創見資訊數位相框

指定保全 Appointed Security Sponsor | 中興保全

特別感謝 Special Thanks to | ASUS 華碩文教基金會、痞客邦、

財團法人 國家文化藝術基金會、財團法人 國家文化藝術基金會

103 台北市長安西路39號 | No.39, ChangAn West Road, Taipei, Taiwan 103 | tel+886-2-25523721 | fax+886-2-25593874 | http://www.mocataipei.org.tw

2010臺北花卉博覽會
2010 TAIPEI FLORAL EXPOSITION

痞客邦 痞客邦

痞客邦 當代書

CONTENTS

編輯室報告……秦雅君

2

專輯

我心目中理想的創作狀態 / 生活 (下)

3

處在生活的現場……吳德淳

4

發現，現在，便是。……陳武康

6

我心目中理想的創作狀態 / 生活……邱安忱

8

我心目中理想的創作狀態 / 生活……陳樹熙

10

我心目中理想的創作狀態 / 生活……陳威圖

12

藝企報報

自家人幹的好事 | 「智原文化藝術推展小組」的就地起藝……洪瑞薇

14

藝評台2010

影像意義的再思考 | 回到「加工廠」的陳界仁回顧展……史惟筑

20

我是「」……顏寧

22

藝新耳目

PLAY劇團2011年創團作品《自由行-兩人同行一人免費》

24

屏風表演班《王國密碼》

廖末喜舞蹈劇場2011年回流舞集《流浪女》

表演工作坊《那一夜，在旅途中說相聲》

25

雲門舞集2《2011春門——遊戲場》

黃俊銘《音樂的文化、政治與表演》

補助看板

2010年「台灣藝文評論徵選專案」得獎名單公佈

26

「藝術經理人出國進修專案」補助結果公佈

27

地方好食節

把春天捲起來——潤餅的文化符碼……韓良露

33

國藝會

NO. 21 2011年4月號

●封面●

陳威圖《花開富貴》· 壓克力 · 145.5×112cm · 2009。

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 秦雅君
執行編輯 蘇怡如
編輯 洪菁珮、周朝蕾、胡至倫、張秋英、謝佳芬
美術構成 吉松薛爾
印刷製版 勤蜂設計網有限公司
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
捐款帳號 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

2011年《國藝會》
出版計畫由

國藝之友

贊助

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。

關於一個足球員的故事…… 秦雅君

在二月號及四月號連續兩期的專輯裡，我們看到了來自不同藝術領域的11位創作者，分別描述著自己與藝術創作的關係、自己理想中的創作狀態／生活，以及自己或社會（通常藉政府政策表示）如何可能去實現那些理想。

這些出自不同創作者的表達其實透露出各種層次的問題，其中最為共同與現實的或許是他／她們必須在種種現實的限制下去思索與實踐自己的創作，而其在此際依然懷抱與描述著理想的態度，意味著雖不見得對當下的處遇都能甘之如飴，但至少他／她們都還想繼續走下去。在面對這或許並非藝術領域所獨嘗的辛苦，究竟是什麼原因讓他／她們自願性地將之延續？除了比較通俗的「熱愛」這個說法之外，我想到泰瑞·伊格頓（Terry Eagleton）曾在其著作（註）中提及的一個小故事：

以喬治·貝斯特（George Best）廣為人知的故事為例，在因酗酒而落魄之前，他或許是歷史上最優秀的足球員。貝斯特有次待在五星級飯店充滿魚子醬與香檳的交誼廳中，旁邊還有一位前世界小姐在獻殷勤；當一位飯店員工拿更多的奢侈品進來時，他望著這位懶散的前足球明星，哀傷地搖搖頭，喃喃自語道：「喬治，到底是哪裡出了錯？」

由一個飯店的員工指出前明星球員的奢華生活「出了錯」，似乎是個荒謬到有點好笑的橋段，這也是貝斯特說出這段故事的原因，然而伊格頓卻認為飯店員工是對的，貝斯特的生活的確已經出了錯。

如此的判斷主要出自伊格頓對於「人是否具有天性以及如果有的話那會是什麼」的相關思考，而藉由不斷論證的過程中他給出的答案是「踐履自我天性」，或有另一個說法是「充分地發展自身」。根據這樣的觀點，貝斯特的失敗並非在於無法再從足球事業上獲致任何成就，而是在於他並沒有成為他所能成為最好的人。於是，伊格頓認為「貝斯特得以真正過得愉快的方式，只有繼續他的足球生涯；這可能不會永遠都是令人高興的，而且有時他也會感到無法滿足，然而，這將是他最能發展自身的道路。」

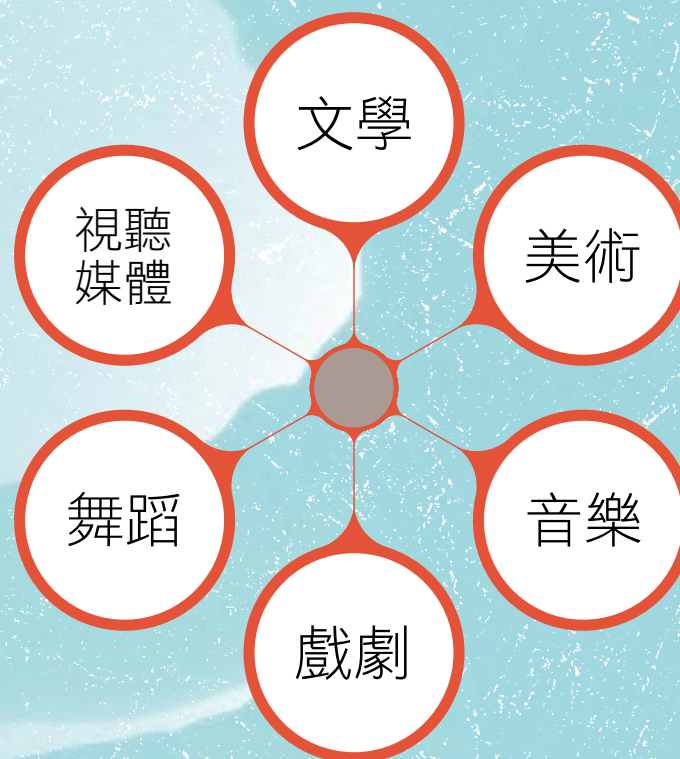
在伊格頓的闡述中對於前述的疑問我彷彿獲得了可能的解答，然而與此同時，伊格頓也指出「踐履自我天性」的想法是如何地受到資本主義社會氛圍的威脅，而這或許也是貝斯特之所以改變了他的生活方式的原因，因為「在一個關於股東，而不是球員、球技或觀眾的運動產業裡面，沒有任何足球員可以只是為了足球而踢足球。」

看著這期專輯中的內容，我想起了這位大師曾說過的小故事。

註：泰瑞·伊格頓（Terry Eagleton），《理論之後——文化理論的當下與未來》（After Theory），台北市：商周出版，2005。頁146-148。

我心目中理想的創作狀態／生活

下

處在生活的現場

吳德淳

我心目中理想的創作狀態 / 生活

下

視聽
媒體

活生生的生命經驗，常常是一個編劇無法編出的細節。一個編劇或許有組合編織的能力，但若沒有真實的生命細節，作品常常會流於空洞或不知所云。所以一位創作者有必要讓生活簡單，然後對萬物有情，看見生活周遭富有生命力的人、事和物。讓生命回到簡單的生命狀態，這件看起來容易的事，倒成為生活在這繁雜社會中，的創作者，我自己最難做到的事。

通常我們會寄望進行一場旅行，去到一個完全陌生的地方，讓自己的五官有機會完全舒展；而我們倒是忘了每天清晨的太陽都是不一樣的，而每一天正是一場全新的旅程，我們缺少的其實只是一個全新的眼光。因為在每天看似微不足道的生活中，其實隱藏著許多寶貴的創作資源。

當一個原生想法從創作者的簡單生活中蹦出時，我總希望透過這

個想法，和身邊有才華的其他創作者，共同合作發揮才華，共同超越自己的視野。然而這個過程由於牽涉到團隊合作，常常成為挫折的來源，但如果創作者能將原生創意的動機和形式詳細說明，往往更能集合大家的生活觀察，進一步深化主題，找到更符合內容的藝術形式，那麼大家就進一步掌握生活中最重要的情感和創作根源，這實在是創作中最珍貴的生命經驗。

當然在這費神的創作和合作的過程中，每一個人都面臨要照顧自己實際生活的問題，若能有政府相關部門的補助，部份地協助了創作者們的基本生活需求，絕對可以讓創作過程更加順利，但創作者也不能過份依賴外部補助，必需進一步地為自己的作品找到展覽和出路。此時，若政府相關部門也能提供相關創作展演和商業平台，那麼創作者就能進一步保有自我的簡單生活，仍然活在一個充滿創作力的生活狀態，不

至於讓自己成為尋找資源的機器，讓自己失去生活的感覺。這樣的過程常讓我想到毛毛蟲的節奏，一進一退一展一縮，在自己的節奏中慢慢前進。

目前在資訊充滿的環境中，如果我們要看一百部影片，絕不是困難的事，但要繼續看接下來的另一百部片前，如果我們能在之前的影片中，選一部和自己最親近影片，並且看一百遍，那我們就有機會深入影片創作的核心。

而當我們選擇接下來的另一百部影片就有可能更接近我們自己，而不會對所有影片僅止於印象而已。所以讓我們不斷地在向前探索時多給自己一些呼吸和反省歸納的時刻，也讓我們在向外尋求資源的同時，仍持續觀照自己的內心，那我們就有機會和生活現場緊密的聯結，讓創作和生活不至於脫節。

所以我心目中理想的創作狀態，就是想辦法讓自己一直處在生活

的現場，珍惜和自己及親友的相處經驗，讓自己的創作總是從自己能掌握的每日尋常經驗出發，持續創作能感動自己也感動別人的作品。

■

吳德淳

紐約大學(N.Y.U)視覺藝術碩士，作品《簡單作業》入圍2010金馬獎最佳短片，未來他希望能努力寫劇本並拍出來。

發現，現在，便是。

我心目中理想的創作狀態 / 生活

下

舞蹈

陳武康

我，陳武康，高雄人。陳國顯是我爸，韓英是我娘，還有一個妹妹陳武霜。十一歲開始學跳舞，啟蒙老師為張秀如。

國中北上念書，畢業後保送國立藝專（現台灣藝術大學）。當完兵，迫不及待出國想要看看不同的世界，沒有一天不想家的在紐約過了幾年的舞蹈時光，這之中認識到了點燃我對舞蹈創作熱情的我的老闆——Eliot Feld。接下來在台灣和一群我崇拜加愛死的舞蹈創作表演者一起做了第一場的羈舞劇場在皇冠的創團首演，過程相當驚嚇。

懷念！不知這驚嚇的充血狀態是不是不會再出現了。

當問了自己什麼是理想的創作狀態和生活之後，我發現每個時刻也許都是最佳的創作時刻。創作

和生活在我看來是無法分開的，如何活著都是會反應在作品當中的。以我短短的創作經驗，我猜，活著便是。

「隨遇而安」好像是我一直以來的狀態。有時這四個字在狀況不佳時安撫著我，有時也引導著我讓我成為個透明的介質，捕捉些感覺。創作和這四個字好像對不在一起，感覺好不努力喔。有時的獨立創作，一直到這幾年來的共同創作。共同創作是我最近的偏好，可能是因為我的內心有著共產黨的浪漫吧！總覺得在和同志討論的過程當中會發現更多關於人活著的奧妙與荒謬。也有一部份是害怕承認活著這件事有多麼的孤獨。在此感謝長期的對手和夥伴智多星嘉嘉，和曾一起共同創作的同志們，讓進排練場的每一天都有著新發現。

自己身處的環境做出一些短期的報告。希望能以自己的觀察和體認，為身為人類的一份子說一下活著的感覺。

創作，對我來說還是個謎，我也只好繼續猜下去。目前我將它當作我生活當中的伴侶，平時餵它一些好的書、電影、好的展覽、演出和音樂。也許它也會以好的態度回報我。

創作好像是一門武功，有時幻想自己是武俠小說中的人物。從基本功開始，漸漸內功增強，輕功也練就了踏雪無痕。各門各派的招式從欣賞到學到招式皮毛，但始終是找不到一本像是乾坤大挪移一般神奇的神功，讓我在學會之後，不需要從頭開始準備。

每次的創作都像是與不同的武林神話過招。既是武林神話就是你贏不了的，它，時而飄忽輕盈，時而千斤壓頂讓你無法動彈？你通常靠近不了它，有時它自會親近你，有時又像龍捲風把你捲入，卻又不讓你看到中心。曾經

陳武康演出由 Eliot Feld 編舞之《Dust》。(攝影 / Lois Greenfield)

一切純屬虛構，純屬自己瞎說的感想

灑豆成兵、一揮而就、上帝透過我說話了，是我每天心中期待遇見的創作狀態。可是，通常滿腦漿糊加上被尼古丁綁架的靈魂，才是在排練場普遍呈現的狀態。梵谷那被燃燒、被折磨近瘋狂的創作狀態也讓我嚮往。可我自問，真的有種嗎？能夠把自己完全的交給創作，完全的把頭伸向普遍沒有好下場的彼岸，還是只能算是個機會主義創作者，碰巧的發現了以藝術之名生存在這社會的方式、依照自己的速度對

以為創作和生活當中其他事情一樣，可以慢慢的越做越好。錯，每次都有不同的規則。不過每當自以為可以了解其中的奧妙，或者是自以為掌握了所有的要素時，它便會轉頭，讓你更加的看不清楚。很像戀愛的對象。

但我也覺得高行健說的對。創作者本身沒有這麼的偉大，充其量不過就是一小群人對於我們所在的世界的感受，透過許多不同的

形式把活著的感覺，描述的嘗試。當看到或聽到或感受到那引起共鳴的作品，往往給予我勇氣抬頭往前多走幾步也不覺孤單。任何階段，任何狀態都應該算是理想的，畢竟不同階段、不同的狀態、不同的考驗也就下了一些不同的限制與養分。

不過以我來說有一個前提，就是好像必需要身體健康的時候，畢竟是身體的創作，一次例外值得分享，就是為了羈舞劇場南巡和周書毅工作一支獨舞時，由於我正處在膝蓋手術後的復健期，身體的活動有許多的限制，使我在過程中像是想法和身體在做對抗，我只好不停的以髒話與自己對謔。書毅便有耐心的叫我不

急，叫我用說的，他努力用身體去試。不一會兒，編完了！而且，我還很喜歡。我想生氣也是一個很好的對待創作的態度。

每一次的創作的過程，對我來說都是相當的不一樣。它本身有著自己的脾氣、生命和價值觀，有時好像不是我能夠去左右，有時要順著它。可是我有時也會不爽的去挑戰它，結果是好是壞都是我活著的痕跡，或是前人活著的痕跡。

以我短短的創作經驗很難能定義出心中理想的創作狀態，以上一千五百字寫完。

發現，現在，便是。

■

陳武康。(攝影 / 陳長志)

陳武康

羈舞劇場藝術總監。
12歲開始習舞，2001年受國家文化藝術基金會獎助赴紐約進修，同年加入 Feld's Ballet Tech.。
2004年成立羈舞劇場，《速度》一作更獲第六屆台新藝術獎。

我心目中理想的創作狀態／生活

我心目中理想的創作狀態／生活

下

戲劇

邱安忱

2000年從美國回台至今，有九年的時間我只靠小劇場維生，沒有任何全職工作。大概與現實纏鬥太久，看到理想的創作狀態這幾個字，愣了好久。為了生存，我現在只知往前衝。不少劇場人都跟我一樣練就十八般武藝；我是演員、是編劇、是製作人、是面具戲偶設計。要用什麼分身來說我的理想創作狀態？而同時內心也在想著，台灣可真是個造就劇場全才的聖地，讓每個人都能文能武樣樣精通！？

以我最常出現的小劇場演員身分來說，排練一齣戲需時兩個月左右，這期間，要投注大量情感與精力，但實際收入並無法支付我的生活開銷。且在台北這個狹小市場，一齣戲通常演一個週末就壽終正寢，兩個星期算異類。劇團與演員能有較正常的收入其實是在巡迴或是更多場次之後。不幸，有限的市場與觀戲人口，就實質面而言，讓以場計酬的演員賺不到錢，就藝術層面而言，演員也無法在觀眾面前，透過碰撞、消化、沉澱滋生讓角色真正完成。那不是五場或十場演出即可達成之任務。

編劇與整體製作亦同；一檔演出完後，好壞生死立見。除少數獲得滿堂彩的製作有可能重見天日，剩下全在三天之內成為歷史雲煙。劇場觀眾是不可能花錢看一齣戲茁壯的。

在劇場已成為工業體系的美國紐約，演員參與百老匯或外百老匯製作，依演員工會規定，都有最低薪資保障。在法國，演員只要前一年參與固定場次以上演出，隔年倘若不幸有數個月沒有演出收入，即可領到該失業月份的補助生活津貼。這些狀況在台灣聽起來都宛若天方夜譚。目前，小劇場工作者呈現嚴重斷層，四十歲以上人才不是退出創作就是轉投影視界，留在劇場的人數屈指可數。我們到底有多少年的熱情可被燃燒？

我的理想創作生活是，處在一個夠大、夠健康的藝文社會，觀眾把進劇場看戲當作一種生活嗜好，大型商業團體有其觀眾群，小型藝術或實驗類型團隊亦有企業體支持，且不干預創作。除演藝場所之外，政府亦補助藝文團隊或藝術家長期進駐各級學校，尤其中小學為重點，讓團隊與學校媒合，使美育工作深入扎根。政府給予小劇場工作者更多支持協助，也讓年輕一代工作者可前

仆後繼投入藝術創作行業。將金錢投注在大團體雖可建立立即效應，但對小劇場更多關注，卻可讓人才生生不息。

而我希望自己居住在一個由劇場藝術家組成的生活據點，鄰近則有美術、舞蹈、音樂等其他類型藝術家據點。在這個戲劇生活藝術村，有一座具有基本設備並附有觀眾席的劇場，大家在這裡排戲演出。同時，藝術家依據專屬劇院的特色，探索、開發這個空間的可能性，並創造出與眾不同的戲碼。

在此，劇本創作可以由導演或劇作家帶領演員、甚至設計群一起即興，亦可由劇作家完成首稿，大家共進晚餐後，演員開始讀劇，劇作家依讀劇回饋修改文本。而一個製作是經由讀劇、工作坊試演、正式首演、二度修正上演等程序完成。同樣的劇本，也可能有不同導演或不同國籍導演帶領二度製作演出。

演員則是一年參與兩齣新製作，每個製作排練二至三個月，演出三個月。平時早上自我訓練充電；或瑜珈太極、或發聲、或樂器、舞蹈、或閱讀、或文本背誦。下午二時到六時則為排練時間，晚上七時至十時共同製作大小道具，或參與讀本、即興工作坊。演員可能應特定劇目需求，輪替擔任主配角或前後台工作人員。

在跨領域及文化交流方面，每個

製作都會邀請鄰近藝術據點的不同領域工作者參與，或編舞或美術設計，而每一至兩年，則邀請不同國家的戲劇工作者擔任客座藝術家參與製作演出。

在這個劇場，有行政團隊負責票務宣傳及資金籌措。除票房收入外，每一季都有數個工作坊以增加資金收入。劇場及辦公場地是依據政府的閒置空間所改建，除此之外並不依賴政府補助。同時，劇場與戲劇學校有合作關

係，戲劇系學生透過專業實務實習，包含技術、行政、甚至幕前演出而獲得學分，同時解決劇場人力資源需求。

劇場是一群藝術創作者與觀眾交流的作品，在搬上舞台首日，都還只是半成品，必須透過與觀眾互動才能真正成長。但我們卻常忽略劇場是一個有機體的事實。對我而言，惟有創造可讓戲劇作品生長的環境，才能有良好的創作生活狀態。

邱安忱

自1990年參與蘭陵劇坊為期一年的學員訓練後，開始走入劇場。目前為同黨劇團團長，最新稱謂是面具戲偶設計者。

陳樹熙

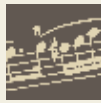
其實二十多年前剛回台灣的時候，我的第一志願是去學校教作曲與理論，但是誰知事與願違，一直留在指揮與樂團行政領域中工作。隨著年紀漸長，指揮與行政工作也做到頂、做到膩，當下談起「心目中理想的創作狀態／生活」心頭不禁浮起酸澀感覺，身處演奏界這麼多年，個人最大的感受是——台灣寧可把大把大把的錢花在演出活動上，而不願意投資在作曲家身上；就像沒有市長願意花雙倍的經費蓋一個地面上看不到、顯現不出政績的地下化建築，或者大幅翻新下水道管線工程，讓台灣從根做起，開啟嶄新層次的國土空間規劃。沒有源自台灣自身的新樂曲做為回應與支援，在這新世紀我們將失去前進的動力，「音樂演奏代工」與「音樂人才代訓」的「台灣之光」時代，就國家的軟性外交宣傳而言仍說不定有用，但是做為一國的音樂文化政策與發展目標，在21世紀將會是行不通的。

暫且先撇開風格路線的爭論，或者片面歸咎說是曲子難聽，平心而論，作曲界積弱不振的主要原因是投資不足，因此「我心目中理想的創作狀態／生活」是——國家能夠建立一個類似歐洲國家的「年度補助機制」，對freelance作曲家（限無專職者，有專職者僅能申請個別樂曲的創作補助）做年度性的補助，讓源源不絕的年輕作曲家可以依靠作曲與零星的教學工作來養家餬口，進而為台灣創作一些可以帶動樂壇發展的新樂曲。

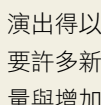
這種年度性的補助，是要讓作曲家把前一年的創作、展演與活動成果，以及申請年度的新創作與展演計畫提出合併送審，然後針對新年度計畫中的某些樂曲（皆需有未來的演出計畫）進行補助，整體的補助金額為五十萬元，也就是說每個月大約四萬元左右，讓創作者可以安心的在該年度內從事創作，並進行他樂曲的展演與推廣，申請者可連續申請，也可連續多年接受補助。補助的重點並不完全在於創作，更重要的是展演與推廣計畫，他必須推動演奏者在音樂會中演出他的樂曲，並且儘可能的在各種場合與媒材中推銷他的樂曲與台灣新創作的重要性，由於創作端有國家的支持，演奏家不再需要支付創作費用，也因此而使得新曲的

雖然我從民國75年回國開始，在正職外始終維持著創作，但是個人的作曲突破反而是當我三年前被迫離開高市交，失業在家的那半年多，來自客委會李永得主委的創作邀約，使我有些錢維持基本開銷，因而將生活單純化下來，除了教課之外，就是潛心創作，廣泛的閱讀與聆賞音樂。假如當時沒有創作的邀約，是無法支付基本開銷的，生活勢必淪於困頓；在台灣目前要靠零散的兼職教書工作維持個人溫飽，就已經是愈來愈困難的事，更何況是要維持整個家庭與未成年子女的開銷。

其實，我不只一次想過要放棄作曲，雖然我深愛作曲，但是作曲所花的時間精力與收入完全不成正比，在白天忙碌的行政工作結束之後，夜復一夜的在深更半夜起身枯坐苦思、傾聽自己內心的聲音，就算我年輕個二十歲，這壓力實在也不是能夠輕易承受得起的。假如放棄掉專職行政工作，收入的不確定性，的確是我現階段無法承受的。說實在的，我很好奇假如沒有梅克夫人提供固定年金，不知道還會不會有今天的柴可夫斯基，至少可以肯定的說他的作品產量會減少許多。

演出得以去掉一重障礙。話說，台灣的獨奏家需要許多新的協奏曲，以便能夠強化他們的藝術份量與增加曝光度，這些樂曲又在哪裡？台灣需要新的樂曲結合傳統與現代，捕捉住這傳統即將式微的瞬間，它們又在哪裡？台灣也需要新的前衛音樂，在國際樂壇上展現我們的現代性與技巧優越性，它們又在哪裡？

從社會主義式的「文化建設」轉變到追求資本主義式的「文創產業」，國家需要新的文化藝術政策，此其時矣，否則更待何時？！

■

陳樹熙

作曲家、指揮家。

我心目中理想的創作狀態 / 生活

我心目中理想的創作狀態 / 生活

下

美術

陳威圖

陳威圖《Fuji》· 壓克力 · 72.5x91cm · 2009。

尋找一個合適的空間當工作室，在同為創作者的朋友群裡是經常會聽見的事，對於工作室有著共同的期待，期待的背後各不相同，能否實踐往往琢磨在經濟上的考量，對於經濟還影響自主的創作者來說，至於合不合適，有時候不合適的環境條件反而是令人期待的。

我認識一位藝術創作者，目前從事的創作類型為平面繪畫，對創作環境的需求相較於其他立體雕塑複合媒材等創作形式有較大的彈性，也少有設備上限制，現在住在一間由透天式住家改裝的單身宿舍裡，屋內除了一間間

待出租的房間外，一樓入口處還有一間原本做為客廳的公共空間，客廳的功能已不存在，房東將所有的家具都搬走了，只在角落堆放一些自己的雜物，現在是創作者當工作室使用。

剛搬進去住時，創作者都待在自己的單人房裡創作，隨著作品的累積及自身創作尺寸的需求越來越大，很快地他的單人房也難以讓他兼具工作室使用，只好向房東提議能不能將一樓的公共空間用較便宜的價格租給他，房東在了解他的經濟狀況和創作需求後，決定將公共空間免費提供給他使用，但也有附帶的條件，房東的朋友裡有兩位小朋友，平常的興趣就是畫畫，據說只要給他們畫紙和彩色筆，他們自己就能畫上一整個下午，希望創作者能每星期給他們上一次美術課。雖然說是上美術課，但所要做的也只是讓小朋友跟他一起在工作室裡畫畫，並不要求安排什麼課程，時間上也沒什麼限制，他們上課的情形通常是創作者做自己的作品，而小朋友畫自己的圖，課堂上的話語就是偶爾的聊聊天，對他們而言上課就像到朋友家一起做喜歡的事情一樣。

創作者很慶幸自己能夠有這讓雙方都滿意的安排，有時候在他的工作室會看到他用難以解讀的表情看一眼自己累積的作品說：「很佔空間。」

陳威圖《耶穌》· 壓克力 · 60.5x50 cm · 2010。

陳威圖《皇帝》· 壓克力 · 227x145 cm · 2010。

陳威圖

目前就讀於台南藝術大學造型藝術研究所。

智原咖啡廳挑高的天花板，可作為「智原藝文走廊」的延伸展場。圖為蕭長正「森林呼吸」裝置展。(攝影／王銘德)

想像一下，約莫在春天，某個陽光亮燦的午後，你關了電腦、甩開工作，來到公司附設的咖啡廳。你跌進舒軟的沙發裡，望向落地窗外的大片青草地，長長的一口氣還沒吁完呢，卻見你的老闆迎面而來，渾身白潔的廚師服，阿基師一般。你的大小主管們也在，著了同款的白襯衫，繫上一式的黑領結，他們非但沒有責備你偷懶，還親切地招呼你：coffee or tea？

對於智原科技的員工們來說，這可不光是白日夢而已。一個由智原員工自籌的創意小組，把如上的這些描述，變成了真實的生活場景——每年一度的「智原服務日」（也稱「智原啤酒節」），各級主管配合當年度的主題穿扮，為員工們端盤送酒，犒慰大家的辛勞。這個點子源自於小組成員的日常隨想，起初誰也沒有料到，這個「跳tone」的主意會被順利採納，並且發展成為公司的代表性活動。

智原的展覽訊息路燈旗，是竹科園區裡的另類風景。

自家人幹的好事

「智原文化藝術推展小組」的就地起藝

採訪 | 秦雅君、洪瑞薇 文 | 洪瑞薇 圖 | 智原科技

除了供公司內部自娛的「智原服務日」，這個小組也發想了對外敦睦竹科近鄰的「智原草地音樂日」，每隔一或兩年，揀一個盛夏的晚上，邀請廣受工程師們喜愛的炙夯歌手（好比說蔡健雅、陳昇），在智原令人羨煞的大草坪上唱上一夜。任誰都可來此或坐或臥，一塊搖擺，無需入場費。

嚴格考究起來，這個小組算不上一個正式的組織，並不在公司的官方編制之內。小組的主要成員有四人，除了外聘的藝術顧問林詩達，其餘三人都是智原內部的員工，他們隸屬於不同的部門，有各自的日常職司。而這個小組最初被交託的任務，其實和「智原服務日」、「智原草地音樂日」這類活動相去甚遠。

2005年年底，智原新的總部大樓落成，總經理林孝平希望新的辦公空間能夠更貼近使用者的需求，於是囑咐總經

理室秘書許文琳，徵召幾位有相關專長和興趣的同仁，跟著室內設計師一同參與新大樓的佈置——讓自家人張羅自家要用的空間，這便是促成小組的契機。

一般說來，居處在公司高層的旁近，難免會有一種「高處不勝寒」的處遇。作為總經理室的一員，照理講，許文琳應該和「散落民間」的各部門同事不太相熟。「但我處理的其實不是只有總經理室的事，還有其它的工作，於是還是有蠻多機會跟同仁接觸，也因此認識了很多不同部門的工程師。此外，我剛進智原的頭三年曾擔任福委會，參與過辦尾牙，所以又認識了很多。」個性活潑的許文琳，透過自己的人際網絡召集人馬，很快地便邀來了有攝影專長的公司總稽核，以及市場行銷部的視覺設計師，再加上智原長期仰賴的空間設計顧問林詩達，小組於焉形成。

一行四人興致高昂地展開了新大樓

的佈置任務，「包括會議室裡要掛什麼樣的企業形象及文化海報，或是公共空間要擺什麼東西，甚至包括當時新大樓的opening酒會，都是我們這個小組自己處理，沒有委外包給公關公司去做。」許文琳描述道。這個小組的執行效率獲得了林孝平的稱許，也拓展了他對這個工作組合的期待。

「總經理當時的夢想是在新大樓中成立一個藝廊，就是我們現在的『智原藝文走廊』。可是你不能說成立了以後，就不去經營它，把它擺在那裡等於是一個空間的浪費，也失去原本成立的目的。因為我們那個team做得很好，又有林詩達顧問指導，所以總經理就請我們幫忙延續藝文走廊，讓它可以繼續活躍。」隨著智原總部遷往新居，「智原藝文走廊」成立，這個小組被賦予了正式的名銜——智原文化藝術推展小組，原班人馬，展開了新的征途。

夏夜裡的「智原草地音樂日」是智原對外敦睦近鄰的活動，任誰都可來到智原的大草地上賞樂同歡。

認真想想，這樣的任務安排其實也不至於太唐突，這個小組之於智原科技，就好像學生時期班級生活中的學藝股，除了佈置教室，籌畫各式藝文方面的活動，似乎也頗應合這些人的專長。民歌手出身的林詩達，在藝術方面有豐富的涉獵和資源，是小組舉辦展覽的智庫；最初撮合這個團隊的許文琳，是小組的領導人，負責處理相關的行政事務；視覺設計師鄭秀梅以及後來接替其工作的簡菁伶，統籌所有的設計物；擔任公司總稽核同時也是攝影社社長的柳廣明，由於是組內唯一的丁壯，除了協助活動攝影，也擔負各式雜役。

在此之前，小組當中誰也沒有舉辦展覽的經驗，公司裡的同事對這類活動同樣也感到很陌生。許文琳回憶，「智原藝文走廊」初期的展覽推展得並不順遂：「沒有幾個人來，大家也不知道你們在幹嘛。而且我們為了吸引同事來，還設計了一個券可以來這邊換蛋糕、換飲料。」100張的開幕茶會入場券，放在門口櫃台任同事們索取，雖然埋了兌換美食的誘惑，依然擺了好幾天乏人問問。

經營了多年的藝文展演，「智原」這個名字已逐漸和「藝術」、「人文」等概念連結在一起。圖為蕭長正雕塑作品。

而五、六年後的今天，經歷了近十檔的展覽，開幕入場券依然是100張，情況卻已大大不同了。「我才剛放下去，櫃檯就打來說，快要被拿完了喔，還有票嗎？」這樣的轉變並非仰仗奇蹟，而是來自於累積。

一年一度的「智原服務日」，智原科技的主管們配合當年度的主題穿扮，為員工們服務。

「每次辦完活動，我們都會想要知道怎麼了，就會跑去問同事。」「還有，我覺得有些東西是用觀察來的，倒也不需要都用問的，也可以掌握一些訊息。」透過各種方法，小組成員勤於蒐羅同事們的意見，許文琳說：「我們提出來的建議不會只是自己的意見，我覺得這點很重要。我們希望做出來的東西，可以比較接近同仁們的想法，因為我們不是主管，不是站在高處看，而是與同仁們同一個視線。」

於是，有那麼一群人顯得特別重要：「在這個過程當中，除了我們幾個具名的成員之外，另外還有一些無名的、默默支持我們的工程師們。」這些人被許文琳笑稱為「散落在民間的一些好朋友」，這批古道熱腸的工程師，除了在發想階段提供點子，在活動舉辦時充當腳夫，也在成事之後，給予各式各樣的建言。

由於成效卓著，小組的員額不變，業務規模卻隨著他們的想像力和執行力

日益擴張，從平面畫展到大型裝置展，從靜態展覽延伸到動態活動，「公司的聖誕佈置也是我們在做，甚至連信封、信紙、賀卡等所有公司對外的形象設計物都要通過我們這個小組，最近我們也在設計員工的獎座。」

許文琳坦言，由於小組成員都是在本職之外額外投入這些工作，難免有些時候會感到負擔沉重，「我自己在心情上的調適是，一來是因為總經理對我們真的很好，也很體恤我們除了自身的工

作還兼職額外的任務。此外，應該真的就是一種對公司的向心力，以及對總經理堅持這份人文耕耘的認同及情感，而且每次看到活動出來，同仁都非常支持，更是會有一些感動。同事看到你的時候還會給你稱讚，就會覺得其實真的蠻值得的。」

經營了多年的藝文展演，智原在竹科園區逐漸累積出一些口碑，「有些同仁會跟我們說，他們覺得還蠻驕傲的，他們有時候出去跟別人講我們是智原

2008年的「冬羽·春雪」裝置展，游文富於智原一樓大廳創作了《臥虎藏龍》。

攝影：王銘德

攝影：王銘德

「智原藝文走廊」平均一年兩檔展覽，由員工組成的「智原文化藝術推展小組」自籌自辦，不假外求。圖為蕭長正的「森林呼吸」裝置展。

的，對方會說你們公司那個展覽怎樣怎樣。」人資單位也曾對藝文推展小組表達感謝，公司特殊的文化氛圍，已成為智原招募新血的一大利基。

竹科園區裡其實不乏大型的藝文展演活動，企業設有藝術基金會的，更是所在多有。而小巧的、非正式的「智原文化藝術推展小組」，其可貴之處，在於從頭至尾皆由公司內部的員工自辦自籌，不假外求。自家人為自家人悉心量

造的藝術活動，除卻了那種「那好像是大老闆的事，是老闆在玩藝術」的隔閡感。

我們似乎不能篤定的說，成立一個藝文走廊，偶爾躺臥在草地上聽歌，或者是主管每年一度來問你「coffee or tea」，就可以改變許多事情。但我們確實在「智原文化藝術推展小組」幾年來的勤力之中，看見了竹科生活的多一些可能。

影像意義的再思考

回到「加工廠」的陳界仁回顧展

當模擬的動作遇上懸置的時空向度，
過去事件於是被虛構化（fictionnalisé），
作業員的身份竟也不自覺的往演員身份挪移。

過去事件與歷史的辯證

在陳界仁已於台北市立美術館回顧展期間推出新作：《帝國邊界II——西方公司》之時，為何我們仍堅持在2010年尾聲，回到《加工廠》（2003）？

「回」，如同「回」顧展，有以時序概念作為基準而往先前或追溯、或脫逃之動態意向。或許我們可將其所動態指向標的物以「過去」相對應之。然而過去與歷史不為必然，卻與之相關。陳界仁經常以「過去事件」為題，以電影場面調度重建遺忘，再以錄像裝置形式進行展演。另外，他也時以小民經驗召喚歷史時空回魂術，如此啟動了歷史的可能，而這又將影像意義帶往何處？

依德塞圖（Michel De Certeau）之言，歷史大抵可粗分為兩類，一是「在可理解的條件下，對那些可思考性之物進行探問。」另者則企圖「與過去的實際經歷作連結」*¹。而歷史又是「建立在過去與當下之間的裂縫中，『過去』是歷史的客體；當下是歷史實踐之地。歷史從不停止在其客體中重新尋找當下，並在他的實踐中追尋過去。」*²

陳界仁對過去事件的再現過程，有時以引向對歷史記憶的懷想，有時直接重建並展露遺忘。在時空的再現上，藝術家的不同作品或多或少都有將時空懸置、錯位、並凝止的傾向。以《加工廠》為例，陳界仁使用錄像裝置為創作媒介，將「過去」聯福成衣廠惡性關廠「事件」作為客體，邀請事件要角之一工廠女作業員重返廢棄廠房，「加」工廠也就地如其名順理成章的成為過去與當下的加乘承載體。廢棄廠房原本將這個事件以不顯見的方式，令塵土為能指，在無人可見的存在中暗示遺忘。而陳界仁讓女作業員的重新在場，讓時空意義「加」乘後或堆疊或並置，並對記憶的缺席狀態進行呼喚，為過去與當下的裂縫重新嫁接。然而異質時空的嫁接與再現形式手法，似乎在指向意義與展現意義上出現吊詭。

參考書目

1. Michel De Certeau, *L'écriture de l'histoire*, Paris, folio, 2007
2. Michel Foucault, *Des espaces autres in Dits et écrits*, Paris, Gallimard, 2001

在進入這個吊詭之前，盧米埃兄弟的《工廠工人下班》以及德國錄像藝術家法羅基（Harun Farocki）2006年的作品《110年來的工人離開工廠》（Workers Leaving the Factory in Eleven Decades）可以從另一個層面理解《加工廠》的影像意義。前者作為電影史上第一次公開放映的影片之一，一方面向世人展現了影像速度的新視域，另一方面也激起後人思考其影像背後的意義。迪迪余伯爾曼（Georges Didi-Huberman）認為這部名為《工廠工人下班》的影片，裡面的人物雖然都是盧米埃兄弟工廠裡的員工，但卻在老闆（也就是盧米埃兄弟）的要求與指示下停止手邊工作，在攝影機前走出工廠大門。這部影片不以「電影」為目的，而是為了展示與販售這項新發明。而這些工廠工人在攝影機面前，除了無意識地具備了演員的身份外，也沒來得及遁逃出資本主義邏輯下的階級差異。

一百一十年後過去了，資本主義在世界上更顯意氣風發。法羅基於是架出十二部電視機座，挑選出自1895年至2006年來十二部工廠工人的劇情場景片段作循環播放，當然，《工廠工人下班》也包含在內。也許這些片段在各劇情片的敘事脈絡下，工廠工人的處境並不是影片主要訴求，但透過段落的選取與其他影像的對話關係，竟衍義出工人階級情勢百年來始終如一之外，某些影片段落更設計大明星們在工廠工作的場景，意圖美化勞動階級的邊緣處境來粉飾階級差異。

從異質空間到無境之地

而當我們重新回到《加工廠》時，也見到如法羅基以影像思考特定族群般，在勞工與工廠管理生產體制之間開啟另一種影像對話關係。這些重回現場的女作業員模擬當初工作樣態，再使用藝術家本人慣用的鏡頭語言，注視一焦點並將鏡頭推近，過渡到另一時空。《加工廠》裡的新聞片段雖然與聯福加工廠有絕對的時空及語境上的差距，然而以資料片段裡加工業全盛時期的興茂，用來對比當下廠房的頹圯，卻也著實向觀眾展現惡意關廠後對遭遣散員工的邊緣化想像。然而，回到加工廠的這個「回／返」過程，女作業員接受指示在鏡頭前的模擬作態，隱而未明地再現工廠體制的勞資支配關係。

這些作業員在一個失去其地域意義（廢棄廠房）的空間，進行空間重劃／建工作。聯福成衣廠在廢棄之後，從一個具生產效能的地域轉變為失去生產效能的地域。而女作業員在行動上對過去生產活動的模擬，將這原本已去地域化的空間，轉換為一個多重時空並置的異質空間（hétérotopie）。如傅科所言：「異質空間常跟不同的時間分鏡有所聯繫，也就是說，他們向異時同步展開。（…）異質空間和異時同步相互組織一種對立複雜的方式。首先時間的異質空間無止盡的相互積累。」*³

藉由工廠生產流程的模擬過程，過去空間的意義被召喚，不過這些模擬的動作卻在一個虛擬時空下展現。即便在影片中出現從當下往過去回返的時間流動型態，卻沒有若干對當下時間定位標記的線索。如此對應於觀者的時間向度，其可指向任何當下或有別於任何當下的未來、過去時空；或者，它更是一種時間懸置狀態。當模擬的動作遇上懸置的時空向度，過去事件於是被虛構化（fictionnalisé），作業員的身份竟也不自覺的往演員身份挪移。因此這個看似多重時間並置的異質空間卻在虛構化的過程中幻化為幽靈般的「無境之地」（non-lieu）。

加工廠在時間、記憶回返的過程，工廠體制與工人支配關係的意義也遭回返。一張張特寫臉孔只能以歲月在臉上的刻痕表意卻再度噤聲。錄像在開放展場的映演如鑲嵌在現代社會中一幅被遺落的肖像。這是影像難以從拍攝者與被攝者的原始電影（cinéma primitif）支配魔咒（如「工廠工人下班」？）中脫逃？亦或是暗示勞動階級在任一時空場域，也只能以被懸置的型態喟嘆？

展覽資訊

展覽名稱：在帝國的邊界上——
陳界仁 1996-2010
展覽時間：2010/8/28 – 11/14
展覽地點：台北市立美術館
主辦單位：台北市立美術館

*1—— Michel De Certeau, *L'écriture de l'histoire*, Paris, folio, 2007, p57

*2—— Ibid., p58

*3—— Michel Foucault, *Des espaces autres in Dits et écrits*, Paris, Gallimard, 2001, p759.

我是「」

「我」是姓名和稱謂，「我」是身體的存在，還是，一個由個人思考組成之獨一無二個體？

從《M dans》、《樓梯》、《速度》、《骨》到《正在長高》，轟舞劇場的舞作一向展現了集體創作的力量，此次則以「我」為題，進行一場自我探尋的嘗試。尋找「我」是誰的旅程，如同日本漫畫家浦澤直樹在《Monster（怪物）》中貫穿全集的一則童話：怪物在世界上尋找名字，他一一吃掉給他名字的人，但等到世界上所有人都被他吃光時，他發現，即使得到名字，卻再也沒有一個能夠叫他名字的人了。一開始舞者們只是彼此分享這個故事，後來這卻成了他們每回上排練場的暖身活動。每回的故事接龍都會在彼此心中發酵，身體即興或依循、或映照，或甚至是改編故事接龍的順序，成為場上舞者們大家內心的默契。

陳武康說：「人從床開始，也從床結束。」他們因而選擇了這個與人一生密切相關的物作為描述「我」的道具。從入場前作為擺放雞尾酒的矮桌，到三位表演者或坐或躺的裝置，以及成為表演者扛著行走或遮蔽躲藏的地方，床代表了「我」身為個體的延伸，是孩子的遊戲間，是人們遷移暫居的工具，也是安身立命的家屋。

「我」如何存在？我想，聲音是蠱舞回答此問題的其中一個解答。三位表演者從拍打彼此的身體開始，除了拍觸身體的聲音外，還特別佐以人聲喊叫，每拍打一回，既非施打人也不是被打人的第三人像受到看不見的力量控制，在拍擊的瞬間大叫出聲，惹得觀眾一陣竊笑。而原本像看對方不順眼的試探拍擊，也在肉聲擊碰和不成比例的人聲回應中越演越烈，後來甚至演變至類似報復性的用力摔打。存在決定意識，發聲和肢體挑釁是生物在成長過程中常使用的手段，嬰兒哭鬧以引起成人注意，小孩互相逗弄、打鬥、追逐，從中學習力量、身體界線和社會位置。如何證明「我」存在？我的聲音、我的身體都代表了我，編舞者巧妙地安排了聲音的移轉，讓他人代替我出聲，讓我不再只是我，而也有可能是他，或你。

然後，舞者用嘴銜著另一人的手指或腳末端，鼓著腮幫子奮力將氣吹入另一舞者的身體。被吹的那人需讓身體部位一段一段地抬昇揚起，彷彿空中隱形的線吊著，腳跟受制於無形力量的牽動而站得跌跌撞撞。接著，當這人全身仿若膨脹充滿空氣，吹氣人再以手指刺破這大型身體氣球，只見身體各部位各關節宛如洩氣般瘋狂地顫擺抽搐，再次引發觀眾席一陣輕笑。對照入選2009坎城影展的《空氣人形》，導演是枝裕和安排充氣娃娃與愛人互相為對方吹氣，使消氣而失去真實形體的身體得以再生，空氣雖賦予充氣娃娃生命，它是無形的愛，卻與死亡相隔一線。相較於《空氣人形》裡充氣娃娃冷眼凝視生命的輕透，與未諳世事之純真所凸顯的殘酷，《我》這段彷彿吹著人形氣球的小片段顯得格外逗趣詼諧。

此次製作團隊找來了戲劇出身的蔡柏璋和黃健瑋，受各國派別武術訓練的黃健瑋擁有一身令人欣羨的強壯肌肉，蔡柏璋對身體開放性的努力嘗試令人刮目相看。兩位戲劇人身體的敏感度均值得讚許，他們聲音的豐富表情也為表演增色不少。他們說，「我們不是在跨界，而是在消除界線」。舞蹈人和戲劇人合作開啟了巔未來嘗試的可能，相對於《樓梯》的青春活力、《速度》的嶄新創意、《骨》的精緻成熟、《正在長高》的新生代突破和《2010 M dans》各具一格的編創表演，《我》加入了一股輕盈而活潑的新力道。也期許在未來能看見過去一貫專精於肢體鑽研的巔，在不同領域的激盪下能產生耳目一新的火花。

參考外在世界的我，我與他者交互指涉對應，使「我」因而存在。我們藉由發聲、對話而溝通；我們從觸碰身體疆界來定位自身；我們遊戲，透過扮演不同角色，我們自言自語地構築自我成立的依據。我們呼吸，一吸一吐一喘一咳一笑一哂，都是我與你、我與他不停交織互相指涉的自我辯證。回到「尋找名字的怪物」身上，沒有他、你和你們，便沒有我。■

活動資訊

節目名稱：2010舞蹈秋天——蠹舞劇場《我》
演出時間：2010/10/21-24
演出地點：國家戲劇院實驗劇場
主辦單位：國立中正文化中心

藝新耳目！

PLAY 劇團 2011 年創團作品 《自由行-兩人同行一人免費》

由于善敏自編自導自演，
完成一場一人多聲道音樂影像劇場演出
Shan-Min Yu's ture woman show『The Free Journey』
尋找自由的旅程即將展開，請準備好一起啓程，
PLAY 你的生命！

導遊 / 于善敏——融合
音樂劇、京劇、聲樂、
指揮的專業音樂人 與 劇
場編、導、演樣樣通的
跨界全方位表演者。
旅遊指南——自由行是
場未知的冒險、懷著夢
想卻是橫衝直撞、我呼
吸著瘋狂這樣長大、需
要一個誰來跟我對話！

行程特色——于善敏首度大牌的PLAY！一人多聲道瘋狂玩音
樂，多媒體狠狠拼貼獨角戲，高調兩人同行一人免費，撞擊自
由等你來體驗。

【演出及購票資訊】

台南誠品 B2 藝文空間（台南市東區長榮路一段 181 號 B1）
2011/4/15-16 ㉔-㉕ 19:30 2011/4/16-17 ㉕-㉖ 14:30
大開戲聚場（台中市西屯區台中港路三段 107 號 B1）
2011/6/3-4 ㉔-㉕ 19:30 2011/6/4-5 ㉕-㉖ 14:30
牯嶺街小劇場（台北市中正區牯嶺街 5 巷 2 號）
2011/7/14-16 ㉔-㉕ 19:30 2011/7/16-17 ㉕-㉖ 14:30
各項購票優惠，請上兩廳院售票系統或撥打自由專線 0977185458
或上全省 7-11 i-bon 系統

高雄表演藝術行銷平台提供 屏風表演班《王國密碼》

一樁 46 年前的社會懸案，在屍體旁遺留一盤象棋殘局，
一闕李清照的詞，竟埋藏著動搖國本的重大秘密……
融合台灣半世紀來的真實歷史與江湖傳說，
從蔣家王朝與青幫之間的恩怨，
牽扯到建國百年的一樁大型政治陰謀！
一連串巧妙解謎過程引來重重殺機，
最可怕的不是隱身街市人群中的武林殺手，
而是詭譎多變的人性與撲朔迷離的愛情……

【演出及購票資訊】

時間：2011/5/14 ㉔ 14:30、19:30
地點：高雄市文化中心至德堂
購票：兩廳院售票系統

廖末喜舞蹈劇場 2011 年洄游舞集《流浪女》

「洄游舞集」——以大自然的水生魚
類，在大自然中不畏艱困回溯源點，
為延續傳承新生命而努力。廖末喜老
師為了讓南部的新生代編舞家及優秀
舞者有創作及發表的平台，於 2007
年創立了洄游舞集。
洄游舞集其獨特的創作主題，連續四
年以不同的展演風格深受大眾重視與
期待。今年以「流浪女」為主軸，由
四位新生代編舞家用多元的現代舞肢
體語言來呈現不同於以往的創作，並
藉由主題舞出那個時代女孩小小年紀
就離開家鄉到各城市，以堅毅不拔的

精神為自己、家人、社會、國家奉獻
青春與勞力。舞作中，爆發了放射的
張力，沉靜帶內斂的有限個體於建
構、解構中發展為無限的可能。

【演出及購票資訊】

台南市立文化中心國際廳原生劇場
2011/5/29（日）14:30、19:30
衛武營藝術文化中心籌備處 281 棟
2011/6/5（日）14:30
台北紅樓八角樓二樓劇場
2011/6/11（六）14:30、19:30
購票：年代售票系統
主辦單位：廖末喜舞蹈劇場

高雄表演藝術行銷平台提供 表演工作坊《那一夜，在旅途中說相聲》

〔相聲〕系列是【表演工作坊】的招牌戲碼，【表坊】相聲迷遍佈全世界，每
四年一檔新相聲作品早已成為觀眾期待的盛事，這次睽違六年，推出以旅行
為主題的《那一夜，在旅途中說相聲》，將為【表坊】相聲神話再添一佳作。
表演工作坊的金字招牌〔說相聲〕系列即將以「旅行」為主題編織出全新相
聲作品。兩個旅行達人，各持不同的旅行哲學，互相比較各自「極致」
的旅行經驗。在抬槓中，觀眾將被帶入一個笑到痛的旅程中，環遊世界、
深入內心。一個相聲的旅程，一個劇場的旅程，一次生命的旅程
等待著你！

【演出及購票資訊】

時間：2011/5/20-21 ㉔-㉕ 19:30
地點：高雄市文化中心至德堂
購票：兩廳院售票系統

高雄表演藝術行銷平台提供 雲門舞集 2《2011 春門——遊戲場》

屢獲紐約瑪莎葛蘭姆舞團邀請編舞的布拉瑞揚，作品《出遊》用
青春交換死亡；活躍國內外的型男編舞家鄭宗龍，打造 2011 全
新透明的《牆》；驚豔亞維農的旅歐新星孫尚綺，新作《屬輩》以
超現實的詭譎魔幻魅惑你的眼球；
遊走科技與藝術的可怕天才黃翊，
《交響樂計畫》用你意想不到的
方式演奏交響樂！

【演出及購票資訊】

時間：2011/5/6-7 ㉔-㉕ 19:30
地點：高雄市文化中心至德堂
購票：兩廳院售票系統

黃俊銘《音樂的文化、政治與表演》

「這本書將古典音樂放在文化、權力、政治、國家等多重場
域的分析語境裡，政治化（politicise）了西方古典音樂在台
灣與全球的意義生產，和行動的可能與限制等問題，這是方
向基進、具有開創企圖和視野的學術計畫。」（郭力昕）
本書視交響樂團為社會行動者，以線上交響樂團（on-line
orchestra）、離線交響樂團（off-line orchestra）縱走當代生
活場景。它藉國家交響樂團深描台灣社會、文化場域轉型；
藉 YouTube 線上交響樂團，刻畫全球性的文化、藝術典範轉
移。作者黃俊銘出身台北藝術大學及倫敦政經學院，他將布
迪厄的場域理論重新設計
為：「交響樂團行動者－古
典音樂場域－文化場域－權
力場域－國家政權／社會空
間」，認為藝術家以迂迴的
方式參與社會分配，運用文
化資本與國家政權／社會空
間做資本交換。

【出版資訊】

作者：黃俊銘
書名：音樂的文化、政治與表演
出版社：華滋文化

下期（6 月號）截稿時間

4/23 以前

- 「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（每逢雙數月出刊），單一「獲國藝會補助計畫」或「行銷平台專
案補助團隊」限刊登一次，欲提供訊息者，文字限 300 字內，圖片一
張，寄至 cindy@ncafro.org.tw
- 「獲國藝會補助計畫」，來信請以主旨註明「藝新耳目」，「獲國藝會行銷
平台專案補助團隊」，來信主旨則註明「○○行銷平台投稿藝新耳目」。

2010 年「台灣藝文評論徵選專案」得獎名單公佈

為鼓勵國內年輕藝文愛好者持續關注藝文生態，活絡台灣藝文評論領域，國藝會辦理「台灣藝文評論徵選專案」，2010 年於藝評台網站發表 234 篇，經二階段年度評選，結果出爐。首獎五篇，每篇獎金新台幣五萬元整，優選十五篇，每篇獎金新台幣二萬元整。

首獎：

史惟筑 〈影像意義的再思考——回到「加工廠」的陳界仁回顧展〉
林乃文 〈世博會之「看」，我看《鄭和1433》〉
林 瑩 〈乘極簡時光機聽看中西純情苦戀〉
陳栢青 〈夢，作為一種技藝/記憶——伊格言《噬夢人》的技藝論〉
楊嘉玲 〈文字與鏡頭翩然起舞——《父後七日》的改編藝術〉

優選：

朱宥勳 〈用耳朵寫的當代生命史——讀黃崇凱《靴子腿》〉
朱宥勳 〈記憶的豐饒或艱難——讀李永平《大河盡頭》上下卷〉
江凌青 〈我們都在尋找一種記憶的方式——《一頁台北》裡的甜美台北城〉
呂孟嫻 〈當歡樂對自己隱藏了真相——評《麥可傑克森》〉
林俞靜 〈自我的追尋，存在的焦慮——評台南人劇團《Q & A》〉
林俞靜 〈他者的生命吟唱——評《唐吉軻德的雙面繆思》〉
張世倫 〈台灣容顏的缺席與再生——試論吳政璋的「台灣『美景』」系列〉
陳奕儒 〈「創作者號」，藝術工作者之方舟？〉
陳晞如 〈多元時代的性別角力 童話權力的卡位戰〉
葉根泉 〈反話的哲學——童偉格《西北雨》〉
葉根泉 〈疏離與投射之間的斷裂——歐斯特麥耶《哈姆雷特》〉
葉衽樸 〈重生重滅在火裡——鄭聿《玩具刀》的時光傷感〉
蔡佩桂 〈藝術的自知之明：2010 台北雙年展〉
顏 寧 〈我是「」〉
關秀惠 〈必也「檔案」乎？——「檔案熱」開啟的幾點思考，兼論《凝望的時代——日治時期寫真館的影像追尋》攝影展〉

評審委員名單：

文學：向陽（林淇濱）、劉紀蕙、蔡秀女
視覺藝術：吳超然、吳瑪悧、蕭瓊瑞
視聽媒體藝術：王亞維、陳瑤、陳儒修
音樂：邱瑗、張己任、陳漢金
舞蹈：王凌莉、陳品秀、趙玉玲
戲劇（曲）：紀慧玲、徐亞湘、陳正熙
藝文生態：于國華、蘇昭英、蘇瑤華

「藝術經理人出國進修專案」補助結果公佈

本專案規劃之宗旨係考量國內文化藝術行政管理人才之需求，鼓勵從事藝文領域、具策劃整合能力之藝術經理人出國進修，儲備藝術經營管理之人才，藉以提升國內文化藝術發展，及建立國際文化交流管道。此次計有四位藝術經理人獲得支持，將前往德國、奧地利、美國及荷蘭，學習與觀摩當地藝術發展與實際操作。

獲補助名單：

申請者	計畫簡介	補助金額	進修期程
郭怡伶	當代阿卡貝拉之未來——德奧經驗實習 參與、觀摩德國「萊比錫無伴奏人聲藝術節」、奧地利「格拉茲國際當代無伴奏人聲藝術節」，反思台灣當代阿卡貝拉音樂的發展潛力與未來可行之方向，並增進與歐洲各國團體的音樂交流與合作。	250,000	三個月
鄭芮蕎	美國劇場深度體驗&學習之旅 藉由參與美國佛蒙特州「麵包傀儡劇團學徒習計畫」、南加州「南海岸劇團」及「The Chance Theatre」實習，體驗及觀察美國劇場環境，學習劇場營運管理模式，運用於台灣劇場之經營管理，並藉此促進國際間之藝術交流。	250,000	三個月
楊淑雯	荷蘭鹿特丹劇院劇場經理人進修計畫 前往荷蘭「鹿特丹劇院」，學習所發展出之高效率劇場技術管理系統的相關技能，為台灣劇場與表演團體未來發展借鏡。相關管理經驗，將整合為舞台管理的教學資源，為培養台灣劇場管理的專業人才盡力。	200,000	二個月
林佳慧	我的紐約劇場夢——公眾劇院劇場管理及製作實習進修計畫 藉由美國紐約「公共劇院」的實習，瞭解劇院的營運型態，參與戲劇製作相關工作，並執行「莎士比亞藝術節」活動，反思未來台灣表演空間經營的可能性。	400,000	六個月

評審委員名單：林曼麗（主席）、王文儀、張珣真、王俊傑、溫慧玟。

把春天捲起來—— 潤餅的文化符碼

陽明山的山櫻花。（繪圖／劉伯樂）

世界各地都有吃春、咬春的風俗。義大利托斯卡尼地方的人，在春天降臨時，會煮上一大鍋春天的時令菜，當地人說吃春蔬可以清潔血液有益健康。普羅旺斯人也會在春天烤上一大盆各式香草蔬菜，也有調理身體的作用。古中國人就像古埃及人、古希臘人、古羅馬人一樣，都有祭拜春神的儀式。中國古代祭春神要獻春盤，春盤即五辛盤，盤中有大蔥、小蒜、韭菜、芸苔、香菜五種生辛。五辛有五新之意，春盤五辛生菜有開五臟、去伏氣之效，讓人體小宇宙的陰陽之道和大宇宙的除舊迎新相互感應；藉著大地在立春後冒出的野菜新芽，來淨化身體的起承轉合。

唐人杜甫亦有詩云：「春日春盤細生菜」。但光吃五辛實在難以下口，春盤逐漸發展成春餅，用五辛配合上其他的食材用麵皮捲來吃。這樣的吃法，就成了各地吃春捲及閩南獨特的潤餅的前身了。

豐盛潤餅宴。

春花。

中國各地都有不同的吃春餅的方式。像我的爸爸是江蘇人，每一年除夕一定吃炸春捲；我有個朋友本家東北，說他的父親從不下廚，卻會在每年春天去市場買菜回家包春餅吃。我說這可是上千年祖輩的飲食基因作的祟。而受中國文化影響甚深的越南，在春日吃的蔬菜鮮蝦春捲，也是古代春盤一脈相傳的飲食流變。

吃春餅是古禮，是大傳統，但各地發展出個別獨特的春餅形式則是中傳統，而每個家庭傳承的春餅食譜則是小傳統。這些不同的、中、小傳統，標示著不同的國族、鄉土、家族的食物識別

符碼，讓我們可以根據一個家庭吃春餅的方式，就猜出他們祖輩移居的記號。

在所有吃春餅的形式中，閩南人的春餅，或閩南人用自己方言說的「潤餅」，創造出最複雜、豐富、多元、多變的春餅。

閩南人本是古代河洛人不斷南遷，和當地閩越族融合所產生的民系。幾次北人入閩的風潮，從西晉末年永嘉之亂時的八姓入閩（這八姓多為中州的衣冠世家），到唐代陳元光開發漳州與唐末五代王審知治閩，使閩地在中原動亂時成為中原人士避難之地。而北宋南遷、宋室南渡前後，更出現大批北人競相入閩。

北人攜入閩地的河洛文化，反而使偏處大陸東南邊緣的閩地，成為唐宋以前古中原文化的活化石，像保存中原古韻的南管，傳統南戲的「梨園戲」，以及古老的河洛方言——泉州腔的閩南語，都使得閩南成為河洛文化禮失求諸野的復興地。

潤餅，亦是中原春餅的遺風。在中國各地所吃的春餅，如上海人的炸春捲，包的餡有韭黃、豬肉、蝦就夠了，哪來的五辛？山東人立春吃家常餅包含菜亦是春餅，但合菜雖然多樣，但也不必五辛具備。反而是傳統的泉州潤餅，一定得有大蔥、小蒜、韭菜、香菜——至於芸苔，則用滷苔（虎苔）替代。泉州潤餅對食

台式潤餅。

從林語堂故居遠眺的夕陽。

材講究的背後，是藉著飲食保存文化傳統的記憶。

南宋中原多事，反而閩南大盛，尤其是泉州，成為當時世界最大的海港。到了元代，泉州更和歐、亞、非一百多個國家有海上貿易，阿拉伯人、印度人、歐洲人等等都成了泉州的居民。

多元的移民，當然帶來多元的食物文化，沒有人知道泉州的潤餅究竟是何時變成今日的面貌，是誰想到在五辛之外，還要加上胡蘿蔔、綠豆芽、荷蘭豆、豆干、肉絲、海蠣煎等種種食材。不管是誰發明的，我們唯一可以確認的是，會這麼發明的人一定來自很富裕、很有國際觀、地處食材買賣流通很便利的環境，而又對各種食物的營養屬性很有知識的人。

泉州潤餅絕對是古代的健康食物。想想胡蘿蔔的維他命A、荷蘭豆的葉綠素、海蠣的鈣與鋅、豆干的植物蛋白即可知。而泉州潤餅的配料滷苔含鉀，可預防大脖子症；香菜可治高血壓，花生則對血液循環有益。這些食材都是國際貿易的成果，花生來自菲律賓，胡蘿蔔和胡人有關，荷蘭豆恐怕和台灣有關。

泉州潤餅一定是一點一點演變成今日的模樣，而如今還在變化之中。食物的基因就跟生物基因一樣，攜帶著祖先的指令，但亦有不斷的後代突變。如今閩南的

潤餅，各地有各地獨特的範本，有的加高麗菜、有的用蝦仁、有的加米粉、有的加油飯，而閩南傳入台灣的潤餅，有的簡化了，有的更複雜了，香腸、烏魚子、皇帝豆、大黃瓜絲、蛋酥等等都可入潤餅。

閩南人的移民歷史，使得閩南人特別重視家族姓氏，晉代八姓入閩都成為閩南的大姓。大姓在地方都有大勢力，而小姓為了生存，也會不斷擴大同姓的聯繫。閩南人一向注重家族的祭祀，即使在今日的台灣，有的家族還會規定同姓子弟每年一定要回祖廟參加家祭。

吃潤餅，通常和家族的團聚及祭祀相關。潤餅絕不是小吃（哪有這麼複雜的小吃？想想擔仔麵、蚵仔麵等這些才算小吃），不是家常菜（誰家天天吃潤餅的？），也不是普通宴客菜。泉州的老輩告訴我，傳統上，他們是不會請外人吃潤餅的，因為潤餅不是請客菜，潤餅是與自己家族親人一起分享祖先流傳下來的春餅傳統。

潤餅很適合家族共食。有位泉州耆老說起他們早年家族吃潤餅時，會來上七、八十人。在清明祭家墓的那天中午，由守家墓的族人準備好潤餅宴，擺上兩三張大圓桌，上面放著潤餅皮和各式潤餅菜。通常除了老人家有椅子坐下來，大部分的族人都沒有位

子坐（要準備足夠的椅子多麻煩啊！），也不必坐（大家走來走去，剛好可以互換各家八卦）。

吃潤餅也不必準備碗盤筷匙。想想看，天下哪有比潤餅更適合大家族團聚的食物？潤餅就像古代的「Buffet」（自助餐），既方便又多元。

有一回在台南偶遇香港美食作家蔡瀾，談起吃潤餅，他說台南的潤餅加太多白糖了，福建的潤餅沒這麼甜。又說他早年在新加坡時，老一輩的福建人有一種吃潤餅的方式，就是用潤餅皮包好各種濕菜、乾菜後，捲餅時會留下上方的開口，把剛才過濾什錦菜的湯汁倒一些入餅裡吃，老人

家說這種的餅吃起來才濕潤又有滋味。

吃潤餅，原本就存有很多不同的方法，像我的阿嬤，出身台南，她包潤餅的步驟和今日的泉州人很相似，都是要把各種佐料配料分別炒過再分別包進餅中，但阿嬤的潤餅中會特別放入台南人獨特的皇帝豆和較多的白糖。

另一次我遇到台北故事館的主人陳國慈，她提起她從小吃潤餅的方法，她母親會把各種菜蔬佐料炒燴在一起煮出高湯，包餅時才濾過湯汁，我一聽就猜她本是廈門人，她驚訝我怎麼猜得到，因為她吃的是廈門式的潤餅啊！

你看我包的豐富又整齊的潤餅。

林語堂故居春宴。

還有一次朋友告知我他家吃潤餅時會包油飯，我本知道他是閩南人，但不知他祖先來自何方，但我在福建閩南旅行時，到了同安一地發現當地吃潤餅的方法要用糯米油飯壓底，我就猜這位朋友的本家是福建同安，果然又猜中了。

而南管音樂家王心心，提到吃潤餅，她說不包蚵仔煎就不像吃潤餅，當我在泉州晉江吃到包蚵仔煎的潤餅時，也吃到王心心的思鄉潤餅。

潤餅一詞也有很多不同的說法，較古的說法是春餅，源自古人吃五辛春盤的傳統，春餅在大江南北都有不同的吃法，北方人

荷葉餅包含菜戴帽也源自吃春餅的傳統，但潤餅卻是閩南人獨有的說法，而潤餅中包含的材料也特別豐富，彷彿正記錄著閩南海上絲路的食材貿易史的清單。廈門人喜歡說吃薄餅，強調的是薄薄的那張春餅皮，因為薄餅中的材料雖然很豐富，但和魯麵中的材料很相似，但用薄薄的餅皮捲起來吃和放入麵中是本質的差別。

吃潤餅的日子也有不同，今日常見於清明節中午吃潤餅，可掃墓時吃，也可掃完墓回家吃，但同安人卻會選擇在農曆三月三日吃潤餅，有人說三月三日是同安人紀念在元代被元人大屠殺的日

好食帖 美食生活家韓良露教你做春捲

材料：

- ①準備五辛：大蔥、小蒜、韭菜、游苔、香菜
- ②大蔥、小蒜、韭菜洗淨切細絲備用，香菜去梗備用、游苔（可在海貨行購得）

作法：

- ①準備胡蘿蔔、綠豆芽、豆乾、荷蘭豆、高麗菜等切細絲，分開炒至熟。黃帝豆燙熟去皮、蛋皮煎熟切細絲、肉絲炒熟、新鮮去殼蝦仁炒熟備用。
- ②準備菜脯、酸菜、花生粉、潤餅皮備用。

食用方法：

平鋪潤餅皮，鋪上薄薄一層花生粉當底，依次放入喜愛的時蔬及五辛，並放入一顆黃帝豆，將潤餅捲起包好即可食用。

鋪上一層厚厚花生粉，是北部潤餅美味湯汁不外露的小秘訣。

疊潤餅的藝術。

台式潤餅。

牽起你我情感的春日潤餅。

子，但當初元人選擇三月初三大屠殺就是因為那一天是古清明節，即上巳節，是古人春天祭祀水神的日子。

今日台灣還存有不少閩南人在三月三日吃潤餅，但一般而言台灣南部人還是以清明吃潤餅的人居多，但台灣北部人卻也有不少人選擇尾牙吃潤餅，尾牙時天氣還很冷，北部人的潤餅熱呼呼是這個原因，也因尾牙春蔬還未現身，因此不像清明的潤餅那麼春意繽紛。

潤餅是閩南的特色食物，但也是閩南人大宗的漳州人原本並不吃潤餅，福建的客家人也不吃潤餅，吃潤餅的風俗只存在泉州府各地與廈門。

但台灣是中華飲食大熔爐，創造了台灣式的四川牛肉麵，也創造了台灣式的潤餅，如今台灣各地也有漳州人、客家人擺的潤餅攤，包捲著酸菜、菜脯、蛋酥、紅糟肉等等，都成了各地潤餅一家親。

南村落從二〇〇七年起，每年都在林語堂故居主辦春天潤餅文化節，紀念林語堂先生，也凝聚台北人的情感。春天潤餅文化節以潤餅為楔子，全面介紹春日重要的傳統習俗，是認識春日風情的最佳方式。南村落誠摯地邀請各位前來林語堂故居參與今年第五屆的春天潤餅文化節，與我們一齊共度美好的春日！

精緻飲食文化潤餅宴。

關於 春天潤餅文化節

春天潤餅文化節迄今已辦過四屆活動，每一屆南村落都將潤餅的主題作精采延伸，有「潤餅春味」、「春日・春情・春潤餅」、「把春天捲起來，把世界包起來」等豐富主題，並策劃一系列與潤餅飲食文化相關的講座、紀錄片放映、潤餅學堂、台灣茶體驗、南管欣賞、春日舞事演出、古琴演奏與中華花藝體驗等活動，將潤餅飲食文化與生活美學的茶事、花事、食事、樂事、舞事等展演結合，重現古代文人春宴、春遊、春舞、春花、春茶、春習、春詞等活動，讓所有人重新體會春日生活的美好，並將潤餅飲食文化與生活美學藝術介紹給民眾認識與參與。

今年南村落更將春天潤餅文化節帶到香港，三月份驚蟄時分在光華新聞文化中心進行一個月的春天潤餅文化展演，希望藉由春日宴會主角的春日潤餅、各式台灣精緻小吃、台灣茶席、南管、漢學文化等欣賞，讓香港各界朋友深刻體驗台灣飲食文化和藝術表現。

