

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀 · 親藝文 www.ncaf.org.tw

2011年10月號 第24期

ISSN 1996-2665

9 771996 266008

2011正宗華麗台客音樂歌舞大戲

黃金海賊王

台客天王導演 王榮裕
 跨界音樂奇才 蘇通達
 霹靂詞曲天王 荒山亮
 台灣知名編舞 吳義芳
 跨國舞台設計 王孟超
 創意插畫神筆 可樂王

黃金台客組合

福爾摩沙東方海賊傳奇
 尋祕寶！愛自由！
 向海賊天堂快樂出航！

期待400年
 台客天團歌舞大戲

【金枝演社·全國唯一】連獲三屆國藝會追求卓越專案殊榮

台北城市舞台 10月28/29/30日

台中中山堂 12月3日

購票請洽兩廳院售票系統及 7-bon

※台語發音，中文字幕，本節目非兒童節目

表演藝術 追求卓越 策劃執行：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 許遠東先生暨夫人紀念文教基金會

CONTENTS

國藝會報告

童趣與堅硬的對話 藝術家陳奕彰在東鋼
 2011年「東鋼藝術家駐廠創作專案」春季駐廠成果發表會

2

專輯

生活裡美好所在的可能[Ⓣ]……秦雅君

5

因為對書的愛情而存在的…… | 小小書房……秦嘉嫻

6

空間裡不只展覽，還有人情味 | 北風藝廊……熊思婷

10

不只是showroom | 就在藝術空間……張至維

14

我們地下的秘密，是城市的基地 | 再現藝術工場……秦嘉嫻

18

創作新星會

我在寫作的路上思考 | 楊美紅的創作實踐……王慈憶

22

專題報導

冒險的旅途，千萬紀錄片製作專案……林木材

27

何處是天堂 | 《幸運號碼》與廖敬堯……林木材

28

紀錄片製作專案補助計畫

30

補助看板

國藝會2011-2期常態補助結果·2011年「視覺藝術策展專案」徵件

37

第二屆「策展人培力@鳳甲美術館」專案徵件

38

國藝會2012年常態補助申請基準修訂重點

38

藝新耳目

索拉舞蹈空間《No matter · Feels Good / 感覺良好》

42

金枝演社《黃金海賊王》·百人木琴音樂會

43

螢火蟲劇團《週末狂歡夜》·如果兒童劇團《百年咕咕雞》·如果兒童劇團《舅舅的閣樓》

44

屏風表演班《京戲啟示錄》·8213肢體舞蹈劇場《極境之旅》

44

優人神鼓《時間之外 Beyond time》

44

地方好食節

布丁，在台南的身世……王浩一

49

國藝會

NO.24 2011年10月號

廖敬堯《幸運號碼》劇照。

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
 編輯 洪菁珮、周朝蕾、陳佩君、蔡淳仔、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。

國家文化藝術基金會與東和鋼鐵企業股份有限公司所共同合作的「東鋼藝術家駐廠創作專案」，於7月15日下午2點在東鋼苗栗廠舉行2011年春季駐廠藝術家陳奕彰創作成果發表會。會中播放藝術家陳奕彰駐廠期間的紀錄影片，傳遞藝術家的創作點滴，更邀請聲動樂團與現場鋼材進行互動演出；曾獲國藝會補助之藝術家李程濤，則於現場以五彩氣球繽紛點綴，表達對於陳奕彰此次駐廠創作的相挺之意；現場共計近百名貴賓與會。

東鋼執行長侯王淑昭女士表示，雖然作為支持這個專案的企業，是提供了鋼材、空間、機具等資源協助藝術家創作，但令她十分欣慰的是，從企業內部員工的表達可以知道，他們藉著參與專案而提升對於藝術的認識和體會，更進而從中培養了獨特的審美觀，她認為這是東鋼企業在這個專案中得到的寶貴回饋。國藝會施振榮董事長表示，他很高興自今年初接任國藝會董事長以來，藉著參與各項藝企合作專案的相關活動，瞭解國藝會搭建藝術與企業平台的運作模式，他十分感謝現場出席的國藝之友會長邱再興與各界企業代表，更進一步期許未來國藝會能持續扮演藝企中介的重要角色，並期盼未來透過「藝文社會企業育成專案」的推廣，讓國內誕生更多如東和鋼鐵一樣的幸福企業。

本專案進行至今已堂堂邁入第三年，共計已有張子隆、劉柏村、林鴻文、席時斌及陳奕彰等五位藝術家駐廠創作，藝術家陳奕彰為本專案執行以來最年輕的一位創作者，他提到這次駐廠創作有別於過往的經驗，四個月的期間，日日與大量的鋼材相處，從環境中迸發的靈感與過往的創作脈絡重新結合，是一次極為難得的體驗。鋼鐵，一向予人堅硬的印象，陳奕彰本次作品以「鋼彈」和「大地」兩系列，呈現鋼

童趣與堅硬的對話

藝術家陳奕彰在東鋼

2011年「東鋼藝術家駐廠創作專案」春季駐廠成果發表會

文……國藝會 攝影……復氧

1

鐵作為工業時代下產物的省思，運用現成物的單件組合，呈現鋼雕作品的有機造型，更以繽紛的色彩，打造作品的童趣質感，呈現鋼鐵軟性的一面，駐廠期間，共創作了40件不同尺寸的作品。誠如藝術家劉柏村所提，因為場所給予的力量，材質的特殊性會不斷地顯現，藝術家透過與自我的反覆辯證，啟發了更多的可能，並重新開啟新的創作思維，這正是這個專案最難能可貴之處，以及其所引發之效益所在。

2

3

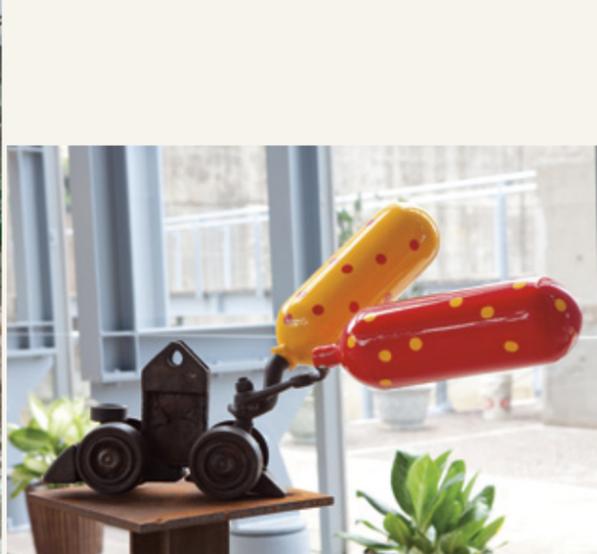

4

陳奕彰此次在東鋼駐廠創作期間，主要發展了「鋼彈GUNDAM」與「大地」兩個作品系列。

「鋼彈GUNDAM」系列所使用的材料均屬厚重的鋼鐵，而鋼鐵所具備的機具語言與工業性的代表，強化了作品物件的強度；作品中的橢圓形體-烤漆鋼桶，形似充氣氣球的造形，除豐富視覺美感外，也承接自身過往所創作之「充氣」系列作品的脈絡表現，企圖挑戰「鋼鐵藝術與充氣軟雕塑藝術」間的轉化與結合，呈現有別於過往鋼鐵的「重/硬」屬性轉而「輕/軟」，並探討系列作品延伸的面貌樣態。

「大地」系列則顯現出藝術家對於外在環境的觀察與反思，工業發展造就了都市的進步，但也破壞了自然的一些法則，以致全球暖化的問題日趨嚴重，因此藝術家選擇建築用H型鋼作為媒材，再行加工與扭轉，虛擬成一片大草原，建構一片鋼鐵草地，依所展示的場地產生與環境間的相互對話。藝術家期待觀眾在欣賞作品時，能深刻反思與檢視自身的生活環境。

5

6

7

8

9

10

- 1 陳奕彰駐廠創作照。
- 2 陳奕彰向來賓介紹本次發表作品，左起智榮基金會執行長葉紫華、國藝會董事長施振榮、國藝會執行長陳錦誠、陳奕彰、國藝會常務理事林信和。
- 3 國藝之友會長邱再興與夫婦觀賞藝術家作品。
- 4 陳奕彰東鋼駐廠發表作品之大地系列。
- 5 陳奕彰東鋼駐廠發表作品之鋼彈系列。
- 6 鋼彈系列。
- 7 發表會邀請聲動劇場(謝韻雅)與現場作品互動演出。
- 8 東鋼苗栗廠協助藝術家駐廠創作成員，左起鄧國賓、羅春木、莊和平。
- 9 東鋼侯王淑昭執行長。
- 10 東鋼負責駐廠專案的簡俊生協理為來賓導覽藝術家作品。

表演藝術 評論台

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

財團法人 建弘文教基金會
NSFG Foundation

議論 × 藝論 × 開台

表演藝術評論台

一篇評論 · 台灣表演舞台的一份紀錄
即時、專業的表演藝術評論就在這裡發生...

立即前往：<http://pareviews.ncafroc.org.tw/>

生活裡美好所在
的可能下

《國藝會》曾於2009年4月及6月策劃一輯「如果在城市裡，遇見一個藝文空間……」，其中介紹了九個由民間營運的藝文空間，它們在城市的不同角落裡積極扮演著藝術生產與廣泛觀眾之間的中介角色，藉由其含納的內容與引介的技術，各自形成了具有獨特風格的有機聚落，並持續為藝術作品與觀眾編織著各種相遇的可能。

時隔兩年，我們發現如此類型的空間正逐漸在我們生活周遭陸續發生，其經營內容包含視覺藝術、文學、戲劇以至更為廣泛的文化內容，其經營方式除了規劃展演活動的發生之外，亦可能複合著餐飲服務或各種形式的社群 / 消費者維繫。相較於美術館或表演廳這類正式的場域，這些空間同樣提供著各類精采的藝術實踐，卻少了令人敬畏的姿態與氛圍，使得觀眾得以在一個自然與親切的情境中領受當下創作的活潑樣貌，並逐漸形成一種美好體驗的消費選擇。

在這次的專輯裡，我們挑選了八個空間，並親自走訪這些空間以及它們背後深具創意與熱情的經營者 / 團隊，期望藉由他 / 她們娓娓道來這些空間誕生的故事、當下的關切以及可能的未來勾勒出這些空間的局部形象，然後多少想像著這些已然成為諸多人們生活裡的美好所在之處也將可能成為你的。(秦雅君)

位於永和小巷弄之中的小小書房。

劉虹風幾乎沒有停歇地陳述了過往十年的職場生涯，彷彿那十年的職場真的令她不曾喘息。

此刻回看整個過程，開書店的點子也許是她心底的預設程式。度過人生的方式有很多種，也許朝九晚五，也許操持家務，也許浪跡天涯。劉虹風對人生有夢，但她從來不是那種懷抱不切實際夢想的人。

決定開書店之後，劉虹風騎著腳踏車在住處附近晃，尋找開店的空間，從尋到合適店面到確定租下，只有三天，再接著成立登記到正式營運，只有一個半月。

但要實現最想做的事，並不是因為粉紅色的夢想或她是浪漫的中年女性，虹風強調，「一切都是經過仔細計算與規劃」。除了不斷請教前輩和同業的經驗，虹風真切明白，小小書店在永和，根本不在台北市文教區，因為地點很遠，要吸引讀者的唯一方式就是必須要讓人們知道。得力於之前架設網站的經驗，再加上虹風本身文字的深厚功力，從開店日誌到員工趣聞，虹風的筆在網路上寫出了獨立書店的辛苦、觀點、人與人的聚合。

因為對書的 愛情而存在的……+

小小書房

文 | 秦嘉嫻 圖 | 小小書房

在實體書店陷入網路書店的多面夾殺，它縱使遍體鱗傷卻仍徐徐呼吸。即便經歷颱風侵擾，它再度搬遷卻依然活動如序。

它就是小小書房。

小小雖小，卻擲地有聲。

小小為什麼有這樣的能耐？

小小維持不墜的原因，來自經營者劉虹風的專業與規劃。

「我曾經在誠品好讀當過編輯，兩三個人就撐起一本雜誌；也曾待過音樂館，還被找去規劃網路書店，在網路書店的經驗讓我體會到虛擬店鋪的辛苦。離開誠品後，我到俄羅斯兩個月，因為是俄文系畢業的。回來後，我參與活動、也標政府的案子，曾是所謂買新聞的一員，接觸許多政府補助標案的過程。接著被找去書展基金會，負責歐洲四國館。那時就開始思考幫助出版社，跨出台灣海峽。」

特意裝上的大片玻璃窗，書成排擺著，從外頭就可以看到書，往來行人走一走就會想要進來。

相較於書店或許更像是一個舒服的家的空間氣息。

於是，雖然開在離市中心遙遠的永和，網路的傳播感染，幫小小經營出一個舒服的宣傳管道，慕名而來的客人佔了三成。網路的口耳傳播與書本的親近感，得到了一個完美的結合。

但2008年，三個颱風都在週末，往常那些慕名遠道而來、固定報到的熟客和臨近的散客，全都被風雨吹得不見了。營業額低到不能再低，甚至出現負數。劉虹風又再衡量，實體書店還是需要一個交通方便、人來人往的店面，於是在風雨交加的颱風尾就出去看房子。

這次再加上累積的經驗值，智能更是大增，跟房東從約見面到看了屋況，虹風十分鐘就決定租下。

如今，回想當年，為了開書店，虹風還記得她打電話請教前輩政大書樓老闆，老闆劈頭就問：「妳有沒有自己的房子？」「沒有……」「那就不用開了！」

然而沒房產的虹風，就這樣開了書店，接著，她只是跟同事說聲：「我出去一下」，返來時就是宣佈要搬新家。

新的位置仍在永和，雖然是小巷，但它卻是來往捷運站的重要穿道。因為位在巷弄交叉口，使得它有兩面臨巷的開闊，卻又沒有大街往來車輛的吵雜。劉虹風特意裝上大片玻璃窗，書成排擺著，從外頭就可以看到書，往來行人走一走就會想要進來。

走進小小，你可以感受到這類細心的規劃，多多少少像是舒服的家，而非大型賣場。矮矮的板凳，疊放的書本，任何實用物品都散發出可以碰觸的氣味。彷彿，就好像我們總說寵物會神似主人，住宅能夠反映主人的理想，在虹風的務實又力圖召喚生活最好一面的目標下，小小書房清晰的傳達出平靜、坦率、日常的特質。

小小書房再加上小小協會，慢慢吸住了一群人。

「小小編採班」發行的《小小生活》也在店內販售。

「十五萬，一毛我都不多花！」虹風回憶租下這個新空間時的第一個想法，這筆錢只夠為店面加上欄杆，連冷氣都還不夠，整整隔了半年，玻璃門才慢慢存錢加上，書店空間才形塑起來。

虹風說，「創造，是可以讓你免於無聊生活的。」獨立書店如此堅定邁向理想的志向在現代資本主義社會中尤顯特殊，可以說是象徵著主人擺脫束縛以及體制的信心。經營這樣唯一、完全不同於連鎖大型書店的獨立空間，偶而可能也會入不敷出、員工拌嘴、忙碌不堪，或者為了細小的事情焦頭爛額，但是至少這個空間，向世人傳達了坦率與創造的訊息，證明主人對未來的信心。因此，當發生令人惱怒之事或者焦慮感油然而生之時，這書房至少還能提醒心底真正的渴望，維持獨立創造的存在。

當然，任何書店經營者都需要創造，但就小小書房而言更是重要，因為小小真的很小，整個空間處在商業體制下，不能永遠屈於消費弱勢的角色，也不能永遠自貶為受害者，於是虹風再出擊，成立「小小協會」，希望藉由申請公家補助和更多元活動的舉辦，不讓藝文和社會工作者處於一種互相幫助的消耗狀態，形成工作者的創意消耗。虹風希望小小協會是一個平台，一個主動出擊的藝文單位。

於是小小書房和小小協會通力合作，慢慢吸住了一群人。仔細看小小快樂充實的活動，不僅提供讀者和作者面對面的機會，也在社區的環境中，推廣成人閱讀、發起老照片的展覽、還有以發行社區刊物為目標的「小小編採班」。而且這些都不是鬧著玩的朋友聚會。例如編採班發行的《小小生活》，試圖引入商業刊物編輯台的工作方法以及流程，無論專題的選擇、美編與文編的合作，都是正式刊物的水準。

小小彷彿成了村莊裡的藝文分享站，以其獨特的語言，一起談論生活重要的議題。完全不似那些特意興造的文化中心或生活藝術館，大家朝聖似的去那兒拜會巨星。小小是我們生活的角落，沒有強烈要去改變你我生命的意義。

認真想想，這是一件多麼奇特的事，小小書房逐漸形成一個你我交會又充滿活力的空間，尤其當我們想到「閱讀」向來被認為是最孤獨的活動之一。這也許和小小依賴最深的媒介：網路，發展相似，以往網路被認為最顯而易見的意義乃是「資料空間」，現在許多線上的活動早已不是資訊取向，而是社會互動與溝通。

就這一層意義而言，小小要的不只是獨立，它還要實踐書店與當代生活的連結。用它的空間，來抒發它對書籍的愛戀；用它的活動，來展現它的特別的生命。它所扮演的角色是如此小，卻至關緊要。

小小書房

新北市永和區復興街36號1樓
02-29231925
<http://blog.roodo.com/smallidea>

小小要的不只是獨立，它還要實踐書店與當代生活的連結。

小小書房還推薦這裡：

永和社區大學

新北市永和區永利路71號
福和國中內

用課桌椅布置的咖啡座。
(攝影/蔡嘉媛)

若來到永和，虹風推薦前往永和社區大學拜訪，這裡的課程多元有趣，非常適合成人進修。不僅有含括學術思考、生活實用到休閒興趣的學分課程（例如精神分析、性別政治與社會、紀實攝影、步道行動），也有免費開放的公共論壇（例如《殺戮的艱難》——作家張娟芬新書發表）。當然，如果你只是想在花木扶疏的校園走走晃晃，也有社大咖啡座供你停下腳步，維繫你與此空間偷得浮生半日閒的無束縛關係。

永和社區大學。(攝影/蔡嘉媛)

位於二樓的北風裱框店+藝廊。

生活裡美好所在
的可能

北風原來是一家裱框店，提供中西藝術品框裱的服務；之後空間一分为二，其中約三分之二的區域拿來作展覽。無論是框裱或展覽，負責人都是一位「音樂創作者」——鍾語桐。

對於老字號及新想法的堅持

「我的藝廊也叫『北風』，這是傳承。其實我很傳統。」鍾語桐認為北風這個不算新潮的名字挺帥的。「北風不是只做一兩年，它做了二十年。」這二十年來經歷了自1990年代到如今的景氣曲線，北風裱框店需要改變做法。「我自己本身是玩樂團的，一直有接觸一些創作者。」從2008年原為「北風」負責人的鍾奕華夫婦遷居高雄、專心從事繪畫創作後，北風於是在鍾語桐手裡，慢慢轉型為複合式的藝文空間，一邊接受框裱訂單，一邊迎接不同創作者提出的展覽計畫。

想法從落地到生出根來，其實算快。「一開始我只是把訊息e-mail給朋友，後來經過幾番轉寄，開始有人來找我談展覽合作，目前所有的展覽都是別人來跟我接洽。」來北風展出的創作者，幾乎都是非專職的藝術

空間裡不只展覽，還有人情味⁺

北風藝廊

文 | 熊思婷 圖 | 北風藝廊

黃慧鶯個展「Uma destas——曾經：一個母親的懺情錄」。

鍾語桐自己熟習木作，因此在北風展出的創作者，大多獲得許多他在佈展上的協助。如展場中的隔間、展台或其他裝置，鍾語桐會免費提供技術支援，由藝術家提供材料，一起進行。「這樣一來，我必須跟創作者合作；經常在談話中，大概就可以知道有沒有辦法合作下去。」這一種對人看似抽象、難解釋的「FU」堅持，事實上挺誠實又實際的。「第一年我還沒辦法這麼精準，慢慢的我就很準。」

與創作者成為朋友之後，北風的展覽運作模式自動會調整成「朋友模式」。對於展覽，北風和藝術家沒有訂下制式的規範，也沒有互簽合約，「因為都是朋友關係，」鍾語桐說。「當然有時候也會出狀況，但因為我們是朋友了，所以我會體諒他的狀況，幫他想辦法。」來北風的展出者有的希望一圓夢想，有的是將積累多時的創作能量一次爆發。一年

家，不以創作為謀生工具。當下的展覽「二檔——其實也沒這麼有趣」三人聯展，創作者黃耀錚、陳瑞和、雷慕理都是上班族；2008年陳淑強的展覽「線象X象限」，展出創作20年來因為忙於家務從未展出的作品。「有一些創作者因為生活或工作，一時停止了創作，但是因為看到其他展出，始終覺得自己不能放棄創作，我想這樣的人一定很多；這也是北風藝廊堅持下去的動力。」鍾語桐說。

以交友之道來經營「農場」

展覽到現在已經第三年了，然而北風對於展覽幾乎沒有審件的過程。有的創作者會帶著作品集前來，和鍾語桐聊聊作品，聊聊展覽，「我們先聊天，他們也會給我看一下作品，可能將要展出的作品跟作品集不一樣，也沒關係；我的重點不是作品，而是那個人我覺得有意思。」鍾語桐生動的再解釋。「既然我們得相處一個月（檔期時間），我覺得有沒有辦法做朋友很重要，不主要是作品的問題。」

張婷雅的展覽「藏樂齋奇想」，以南管琵琶之樂來應和空間氛圍。

僅是稍稍隔間，空間裡就有藝廊與裱框工作室之隔。
(攝影/熊思婷)

喜歡泡茶交朋友的鍾語桐，是北風的主人。
(攝影/熊思婷)

薄荷葉於北風展覽中的表演。

8至9檔的展出，目前展覽已經排到2012年，這個空間幾乎沒有空檔。不少創作者在北風初試啼聲後，被邀請至其他藝廊單位展出。「我覺得北風很像『農場』。你知道大聯盟職棒選手有農場，讓球員先去小聯盟練習，先有曝光機會，接著才有機會可以進大聯盟。」鍾語桐說。

由於交朋友、協助解決問題、視自己為上舞台之前的練習場，北風因此經營出一個極富人情味的空間。「我們的目的不是賣作品，也不是為了要推廣當代藝術，主要是我想利用展覽、利用藝術，讓人與人有更多接觸。」鍾語桐說。靠著

實際參與每一檔展覽的佈展過程，北風可以代未必經常在場的藝術家發聲，為來訪觀眾解答疑問。「我不希望觀眾抱著很多疑問來，也抱著很多疑問走。我希望來的人都可以知道這些創作者在想什麼。這樣比較親切！」

北風南吹，交更多的朋友

談到北風藝廊的經營之道，鍾語桐說賺錢的本業還是裱框，藝廊的場租等營收其實相當短絀。除了場租，北風與展出者對作品買賣的盈餘分配比例為二比八，不僅如此，藝術家可以在展期之內於北風販售自己的紀念品，這一個部分的收入全歸創作者所有。這些年儘管有國藝會、文化局的補

助，但這卻不是鍾語桐期望的經營型態。「我不能經營一個需要靠補助才能生存的空間，這是危機，我也不希望自己以熱情開始經營，之後慢慢被消磨到沒有熱情。」

北風預計於2012年後，往台灣南部前行、落腳，繼續以裱框店加上藝廊的複合式空間來交朋友。鍾語桐說：「北風是BF Gallery，我認為就是Be Friend。」北風不擔心沒有創作者，也不擔心沒有觀眾，這一派從容與坦率，使北風到了台南府城之後，吹的還是隨緣、誠實之風。「像我這樣的人，應該在哪裡都可以交得到朋友吧。」

音樂與展覽的合作

身為薄荷葉樂團的主要音樂創作者，鍾語桐面對空間及樂團的態度頗為一致。「我的樂團到現在十幾年了，我發現要把創作放進商業機制中，會碰到許多市場考量的困擾，我們因此決定不要讓自己的音樂進入商業市場。」拒絕成為簽約的歌手一員，鍾語桐反而經常隨性的以音樂與藝術創作者交流。「有幾檔展覽我會以音樂來回應，尤其是有些作品特別有感覺，我會創作專屬於展覽的音樂，在現場放。」

「我覺得一個展覽的背景音樂很重要，無論無聲或有聲。」鍾語桐說。2010年林恬君情義相挺的個展「北風出事情！！我該怎麼辦？」，鍾語桐便以自己的音樂作為背景，回應展

出內容。除自己創作外，北風也鼓勵藝術與音樂創作者互相跨界合作；同年張婷雅的展覽「藏樂齋奇想」，遂以南管琵琶之樂來應和充滿了整個空間的傳統水印木刻版畫的氛圍。因樂於牽成音樂與視覺展覽的合作，2010年底薄荷葉的第三張專輯，更找來曾經合作過的裝置藝術家席時斌，「我們曾約定好大家交換創作，這次我用音樂參與他們的展覽，下次他用他的裝置參與薄荷葉的表演，沒想到這真的發生了！」

經營了北風之後，鍾語桐發現在這個場域裡最重要的不是展覽、藝術品、當代藝術鑑賞，或者諸如此類的種種說法。這個空間要追求的，是一種交集，這種交集衍生出可以聊下去的默契，和一種跟誰都可以聊下去的熱切之情。「我覺得最重要的，是人與人的關係。」這個聽起來相當高的理想，對北風藝廊來說不是標準，而僅是對創作者與觀眾所展現的，一種交朋友的態度。

北風藝廊

台北市中山區民生東路二段120號2樓
02-25616516
<http://befgallery.com>

北風藝廊還推薦這裡：

Adelaide 阿德雷得咖啡

台北市錦州街4巷3號
02-25812335
週一至週六AM8:30-PM6:00
(周日及雙數週六公休)

Adelaide是澳洲一城市名，一對曾在澳洲求學時的情侶，以自己居住的城市名稱，開了一間小巧精緻、隱身在巷弄中的南澳風格咖啡館。因為不希望因為經營一家店而讓自己的作息混亂，每天只營業到下午六點。自己烘焙咖啡豆，自己做蛋糕，咖啡與蛋糕的價位平實得令人驚喜。

阿德雷得咖啡與北風藝廊距離約15-20分鐘腳程。咖啡館中一面大牆手繪上數株藍花楸，聽說藍花楸在澳洲隨處可見，這是他們共有的美好記憶裡很重要的一部分。彩繪的作者是金工藝師陳明慧，她順著主人的回憶，畫出了這面壁畫。

阿德雷得咖啡館。(攝影/熊思婷)

北風裡販賣金工藝師作品，以及薄荷葉的第三張專輯。(攝影/熊思婷)

黃耀鏗、陳瑞和、雷慕理三人聯展「二檔：其實也沒這麼有趣」。

不只是showroom+

就在藝術空間

文 | 張至維 圖 | 就在藝術空間

就在戶外有著都市裡難得的寬裕露台，提供給來客一個室外交流的場所。

林珮鈺穿了一件連身裙裝，大方的剪裁一體成型，顏色是檔案夾的藍，幹練果斷，素面布料經過特殊處理，在舉手投足間閃著一層微妙的光澤，比這層光澤更亮的，是她臉上熱誠的笑容，以及回答問題時唱作俱佳的表情：

「我。們。真。的。是。商業畫廊。」她坐在辦公室的沙發上，一字一字咬著說道。

一隻披著狼皮的羊

窗明几淨，挑高接近三米五，「就在藝術空間」位於信義路147巷的尾端，靠仁愛路側，旁邊是福華飯店，後面緊鄰一片公共停車場，充作廣闊的腹地。除了入口前寬裕的玄關，玻璃落地窗推轉而出的露台，也提供了另一個室外交流、活動的場所。鬧市裡的郊區，開放的門戶，從地段到建物的設計，整個空間安排正如當初開幕時媒體介紹的，是全台北第一家媲美紐約Chelsea的畫廊風格。

雖然如此，綜觀「就在」這幾年的表現，曾經有藏家向珮鈺表示：身邊不少人都覺得，「就在」與其他知名的替代空間是屬於同一個等級的。這樣的說法令她哭笑不

得；一方面似乎是一種肯定，作為一個商業畫廊，「就在」的定位比較新，具實驗性，也更前衛一點，另一方面，換個角度思考，這話聽起來「感覺應該不太賺錢！」

事實上，作為「就在藝術空間」的負責人，畫廊賺不賺錢不用感覺，珮鈺自己心裡有數，「目前這個階段是以做好藝術家及畫廊口碑為重點，」她相信，要先有好的展覽，接著才有銷售與市場的需求，「最基本的東西都沒做好，要如何期待後面的呢？」

好的展覽需要好的藝術家，這一點，珮鈺完全依靠感覺，對於合作的對象，「其實我們還蠻主觀、蠻直接的，就是覺得，我喜歡你的作品。」因此，「就在」非常尊重藝術家的想法。以王虹凱與Jens Maier-Roth的「多多益善」為例，這個聲音實驗計畫完全由兩人自行發揮，從2011年的2月26號到3月27號，整整四個禮拜的展期當中，將「就在」改造成一間臨時錄音工作室，邀請不同領域的藝術工作者，分別主持、進行了五個工作坊，藉此論述聲音的社會意義與實踐。原本商業的畫廊空間，發展出一段強調分享、不問收穫的過程；所謂的不問收穫，以生意的角度來說，意思就是：這個

展覽當中所看到的一切，我們知道是無法販售的。

願意為自己喜歡的藝術家製作一檔「不賣」的展覽，如此不計代價的付出，在台灣目前的畫廊生態裡並不多見，箇中緣由，除了「理念契合」這類的官方說法之外，或許我們也可以從「就在」成立的過程看出一些端倪。

自己的showroom

「其實那時候根本沒有要開畫廊的。」珮鈺回想，「那時候算是我們四個，四個人一起，想要成立一家公司。」四個人都是女生，曾經任職於畫廊協會，負責承辦Art Taipei，亦即「台北國際藝術博覽會」。隨著協會改朝換代，四人相偕離職，各自沉潛一陣，又決定繼續共事。開始的打算還是做博覽會，不過是比較年輕一點的版本，究其原因，她解釋道，「我們喜歡接project，就是一些案子，而不是每天這樣routine的工作。」

就在藝術空間總監林珮鈺。

博覽會是一年一次的大型案子，「你可以接觸到不同的人，也可以做不同的project！」於是，2008年公司成立之際，依照初衷，取了PROJECT FULFILL這個名字，意指「專案實踐」，主要考量的業務包括公關、策展，以及活動承辦。當時台灣的畫廊正好興起一波年輕藝術家的熱潮，從北藝、台藝、東海，到南藝與彰師……，這些學校培養出一批或是炙手可熱，或是正在崛起的新秀。得力於工作之便，珮鈺和同事早已在創作領域裡建立起一些人脈，加上國外幾個網路畫廊經營得非常成功，「所以那時候想說，反正公司嘛！也不用空間，我們就從網路畫廊開始。」她強調，公司的網站是在一切——作品簽約、線上系統、實體物流——全部準備妥當之後，才正式推出的。

「可是後來，run了其實沒兩三下，就發現台灣的消費習

「手感的妙 PART 2」，圖為王虹凱與Jens Maier-Roth展出作品。

「手感的妙 PART 2」，圖為劉文璋展出作品。

慣，還不到可以上網去買……」這次的經驗告訴她們，虛擬世界裡的直接銷售，在國內的藝術市場上仍無法達到預期的反應，即使作品價位不高，買家還是比較想要看到實體。「後來那時想說，是不是真的要一個空間，就是展示就好。」珮鈺說，當初真的沒有野心成立畫廊，只是想要一個小小的空間，用來當作showroom。

三十幾坪就夠了，她在心裡打算。然而，這個小小的空間，彷彿受到自己的名字——PROJECT FULFILL——的影響，變成一個正待實踐的專案，充滿未知。公司先是從虛擬的網頁擴充成想像中的三十幾坪，幾經討論、詢問與請教，除了showroom之外，整個計畫又追加了辦公室，然後是儲藏室，規模越長越大，「後來也是很湊巧，撞到這個空間，所以，很正式的就開了這個畫廊。」

2008年八月，佔地六十多坪的PROJECT FULFILL ART SPACE成立，中文稱為「就在藝術空間」，取自台語「糾哉」的諧音，意指很穩。PROJECT FULFILL與「就在」，這兩個名字看似迥異，其實互補；前者是一種劍及履及的行動力，代表畫廊主人對這個空間的想像，後者是一種此時此地的當下感，反映的則是畫廊主人對受邀作品的期待。

安於室的作品，不安於室的空間

「那我們就是偏比較當代的這一塊。」提到作品選擇的路線，珮鈺表示，無論合作的藝術家與自己是否有默契，基本上都是以project的形式進行展覽，「而不是說，你東西畫一畫，錄像做一做，我們就直接來掛牆面，打牆壁這樣。」畫廊開幕之後，最大的不同就是，作品從網路頁面上，搬到一個實體的空間裡，「以這個空間來講，我希望是，」她想了一下，說道：「這些作品可能在別的場域裡面是行不通的，只有在我這個空間才成立的那種project，對。」

珮鈺緊扣Project Fulfill的精神，用一種近似site-specific的標準來期待藝術家在這個空間的表現，「你可以用我的空間的特性，或者是我的區域的特性，或者是說我們可以再討

「極地——陳松志個展」中藝術家現地裝置作品《無題——日常雕塑》。

論，可能是文化，像是……」她繼續解釋。

當然，畫廊裡面究竟能生產多少真正的site-specific的作品，當中還有很大的討論空間，但是不可諱言的，相較於一般畫廊多仍以showroom的心態經營展場，珮鈺堅持因地制宜的原則，的確與眾不同，也讓展場跳脫原有的宿命，不再只是一個單純陳設的房間；同樣的，作品也不僅僅蜻蜓點

水，從一個地方輕易換到另一個地方，而是紮紮實實的在一個空間裡生活一段時間，這點正好呼應了「就在」二字。

以2010年七月的「極地——陳松志個展」為例，珮鈺形容當時的情況：「一大卡車的沙子就直接丟在展場裡面，然後還有玻璃碎片，那這裝置你要完整的移植到另外一個空間是不可能的。」別的不講，光是作品的樣貌與動線就會有所不同。珮鈺希望藉著空間的提供，支持創作者大展身手，「讓人家說，ㄟ，原來他/她也可以做這個。」如果因此而讓藝術家受到更多人的注意，將是一件令她感到高興，甚至自豪的事。

「因為我知道商業空間其實很多會有一些限制。」提到這些展覽，她說，「反正你把東西做到最好，呈現出來，那有沒有實際上的收入，我們這邊自己就會有心理準備。」

一隻披著羊皮的狼

如果因為上面那段話，就認定「就在」註定要像替代空間一樣，一路捉襟見肘下去，未免言之過早。畫廊成立之初，珮鈺擬訂了五年的時間表，如今邁入第三年，原有的經營團隊剩下兩位，不過，持續努力的成果的確有所累積。「有，慢慢的，很慢很慢！！」她表情嚴肅的強調，「其實真的就是這幾年，我覺得就是build up我們畫廊的reputation。」

王虹凱與 Jens Maier-Roth 的「多多益善」，由藝術家王福瑞帶領的工作坊，圖為王虹凱。

王挺宇個展「勇者的獨白」展場一景。

除了建立口碑，另一個重點任務是主動出擊。2010年一月至三月，「就在」接連展出「手感的妙 PART 1」與「手感的妙 PART 2」，由金島隆弘策劃，邀請日本、台灣的藝術家共同參加，計有PART 1的志村姐弟、金氏徹平、飯田竜太，以及PART 2的岩崎貴宏、泉啟司、林昆穎、劉文瑄。一方面向外拓展，將其他地方的作品引介給台灣的觀眾，另一方面經由合作，串聯關係，再將台灣的藝術家推出去，進行交流。

「我覺得真的是一層一層一層，你要往外的擴張。」對珮鈺而言，現階段的目標是各大國際博覽會：「那邊不只是有藏家，也有策展人，也有美術館的人。」這樣一個networking的場合，「如果你帶的東西是大家喜歡的，我覺得，後續來講就很快。」以自己的經驗為例，2012年將於「就在」展出的印尼藝術家 Jompet Kuswidanan，正是她去香港博覽會的時候牽上的線。

作為一個畫廊的負責人，珮鈺必須面對的，一邊是藝術的堅持，另一邊是市場的需求，在這兩個世界中斡旋其實並不容易。關於未來，她希望第一個五年以後，長期與「就在」合作——無論是基於默契，或是具有代理關係——的藝術家們，能夠從展覽中得到更為實際的收入，這點也是她目前最大的壓力。

「如果是較具實驗性、兩年內無法立即有市場效益的作品，」珮鈺說，「我會朝向美術館及策展人推薦的方向，讓他們能多曝光，增加展歷，這也是藏家看重的地方。」維持畫廊整體的平衡，將多數人可以接受的展覽與較為實驗性的展覽分攤在年度檔期裡面，「雖然現在看起來，我們畫廊的實驗展比較多，可是……」她有條不紊的——交代下個階段的計畫，然後亮出一個心照不宣的笑容，再次強調：「我們是商業畫廊喔。」這句話她又重覆了一遍。

就在藝術空間 PROJECT FULFILL ART SPACE

台北市信義路三段147巷45弄2號1F
02-27076942

就在藝術空間還推薦這裡：

Chi-Wen Gallery

台北市敦化南路一段252巷19號3樓

02-87713372

請預約參觀

珮鈺表示，在當代藝術領域的畫廊經營者中，Chi-Wen Gallery 是國內少數特別著重在錄像藝術的一家，所代理的藝術家也都是十分傑出的錄像創作者，在這個項目上可說是國內極具代表性的一個專業空間。位在敦化南路一段的Chi-Wen Gallery 營業空間雖然不是很大，但負責人黃其玟非常善於處理空間的配置，規劃的展覽總是能有精彩的呈現，因此珮鈺十分推薦對當代藝術有興趣的朋友可以到Chi-Wen Gallery 走走。

Chi-Wen Gallery。(Chi-Wen Gallery 提供)

Chi-Wen Gallery 展場一景。(Chi-Wen Gallery 提供)

生活裡美好的可能

再現劇團的門牌。

2011 地下劇會，民安佈展。

劇團所在公寓樓梯間一景。

我們地下的秘密，是城市的基地十

再現藝術工場

文 | 秦嘉嫻 圖 | 再現藝術工場

2010 地下劇會，民安與志偉在扭曲的展場空間合影。

發現，這裡已經是個規規矩矩又可靈活運用的黑盒子劇場，「再現劇團」也正式登記於此。一個名符其實的秘密基地的建設過程。

這些事情，輪流從黃民安和葉志偉口中娓娓道出，彷彿重溫了90年代台灣小劇場捉襟見肘、總是在跟很多狀況對抗的過程，卻激發起相濡以沫、掀起創作燎原之火的時代。當年甜蜜蜜咖啡的四流巨星藝術節、放風藝術節、B-side 女節，哪一個不是在小小的私人場地裡，試圖以自己的力量，再合縱連橫，一起矢志不渝證明劇場改變空間和社會的魔幻能力？

類似地，以「地下劇會」為名的年度藝術節，是把一切發揮地淋漓盡致和轉變鄰居關係的關鍵。第一次舉辦時，原來只是想當作再現團員小品的呈現，故以「聚會」為名，沒想到在行政一切正式，且有免費索票系統規劃下，迴響出奇

2011 地下劇會，擔任票口的民安與觀眾互動。

2007 年初初進駐時的空間。

2008 地下劇會。

2008 地下劇會。

「再現藝術工場」位於南昌路公寓地下室，方方正正的格局，三十坪。雖說此地理位置得台北市表演空間地利之便，不但最大型的國家戲劇院就在可見之處，牯嶺街小劇場是轉個彎的厝邊，新興的南海藝廊也僅數步之遙，但「再現」一樓是素食餐廳和必勝客，比起或者豪華或者前衛的鄰居們，它外表顯得尋常人家且未想攀貴。

但團長黃民安解釋起這個空間的形成，像是在解釋如何發現藏寶地點那樣縝密又難掩興奮。大學畢業前，面對大家各自有去處，考上不同科系的研究所，黃民安立志要找個一百坪的像工廠或者大倉庫那樣的空間，最好空間大到可以在裡面撒野放鞭炮之類，讓大家畢業後都還有個共同的地方可以排戲。還有，最重要的，就算不排戲，也有一個家，像個秘密基地。

所以他第一眼看到南昌路現址時，那時感覺像是荒廢的鐵工廠的營運辦公室，完全不符合心中理想。他繼續尋找，此時擔心的聲音和實際的困難也隨之四起。先是很多人勸阻他對空間的執著，大家的意見都是先去登記成立劇團，經營一陣子再找正式場地。同時，他自己也發現百坪大工廠都在高

速公路交流道下去再下去的遙遠地方，沒有人會去那裡排戲。

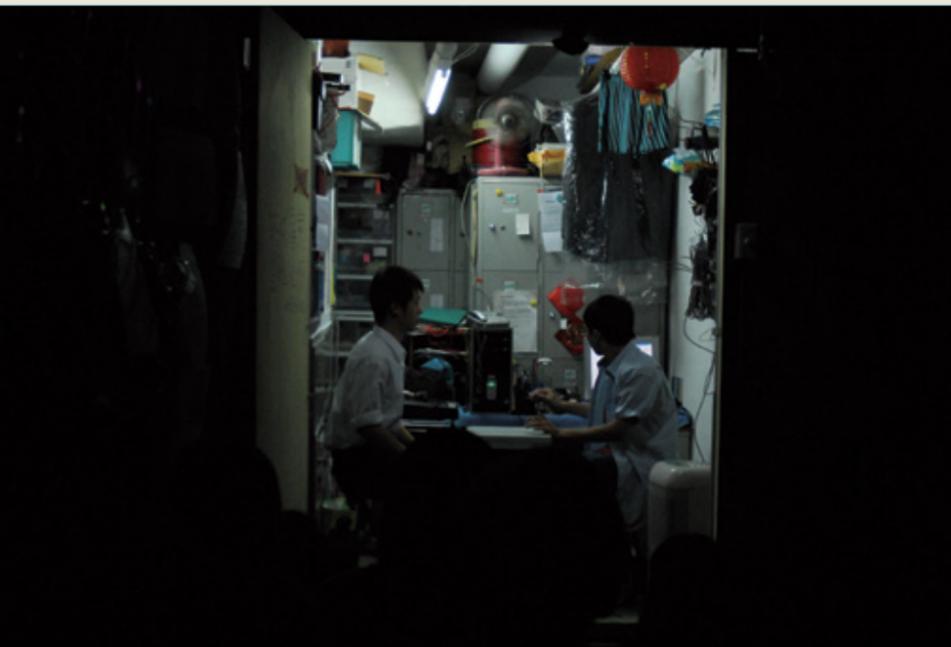
「困難不是困難，而是問題，就看要怎麼解決它」，黃民安非常有氣勢地說。於是他回到南昌街現址，在確定房東願意租給劇場使用之後，隔天他立刻約定簽約。而那天，是九月十日，他身上其實毫無分文。

四年前的事說起來彷彿像昨天，因為至今每個月的十日都仍是他膽戰心驚的交房租日子。

無論如何，一百坪的野心沒實現，但作為團員的家之夢想成真了。

先是創團團員葉志偉所導演的戲《殺精時代》，在此排戲，而當時指導老師金士傑來看排戲，一邊給筆記，一邊還得進行與蚊子和跳蚤大戰。初期零零落落的狀況，黃民安決定把工作辭掉，不辭辛勞，從早到晚，大力整修整個空間。地板、鏡子、黑幕在眾人協助之下，一點一滴卻也進展迅速的裝設起來。大家也陸陸續續從家裡拿舊書架、舊電視、電風扇，或者四處接收他人報廢的軌道燈、黑膠地板。

所以，如今沿著南昌路尋常店面，找到門牌、推開不銹鋼製公寓大門、彷彿要到朋友家拜訪地走下地下室樓梯，會

2011地下劇會。

2011地下劇會。

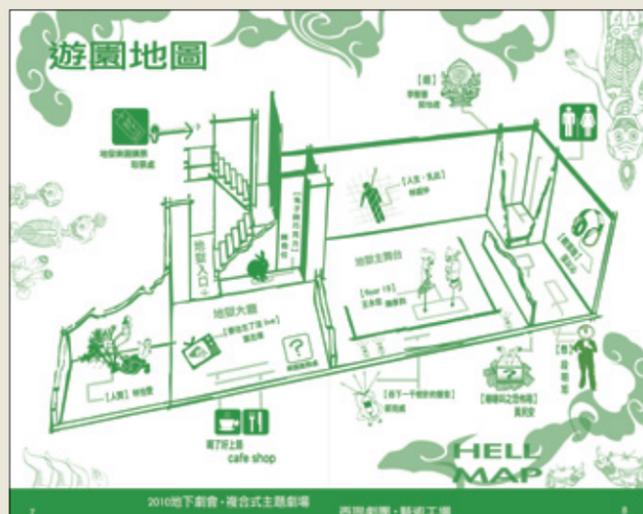
的確，在「藝響空間」、「空間再生」或「藝術村」這類政策詞語琅琅上口的二十一世紀，再現劇團的對秘密基地特質的堅持，格外顯得特殊而執著。

再加上，這裡仍見不到其他場地可見之日常的營利行為（如賣書賣飲料或者紀念品），使得它成為看似樸實欠缺時代感、甚至天花板仍在漏水的場所，但只要經營過場地的人都知道，這些看似不費吹灰之力的陳設，每次展演前後的裝台、清空、人力調配，是需要多大的熱情和協調才有辦法堅持。

青春正茂，「再現藝術工場」位在公寓地下室的特質，引著它自己和所有人融入這個城市。或許，它一點也不完美，但它就在那兒，活生生陪在你我身邊，隨時準備點燃我們心中秘密基地之火。 ■

2011地下劇會。

2010地下劇會手冊。

2010地下劇會。

好。於是第二年開始，這藝術工場空間展演計畫繼續往下，每次訂一個主題，邀請對此主題有興趣的創作者，發展此空間獨特性與可能性。

無論是由葉志偉負責策展的第三屆「地獄樂園」，或者第四屆王永宏「被遺忘的角落」，都是在思考要怎麼樣將空間用到最極致。例如，葉志偉解釋，當時他一心思考著什麼是這個空間的不可取代性？當時想到的就是「地下」，於是地獄的意象就跳出來了，像是地獄百景圖，有的地方在割舌頭，刀山劍池油鍋，而地獄的入口就在鬧區的地下室！葉志偉翻轉地獄形象，成為鬧區中的地下樂園，每天下午兩點到十點，有真人現場演唱、演出、裝置藝術，在所有可能的空間。時時刻刻，四面八方，都在展演。

沒想到，這也轉變了樓上住戶的關係。先是開幕時經過的媽媽，抱小孩來參加切割土司麵包的「炸小人」的活動，接著十樓住戶的兩位小朋友來看，回家跟爸媽說太好看了。於是原本不斷反應他們太吵的鄰居，不曾再向警察抗議。

一切變得很不一樣。

這四年來，年輕的再現劇團絞盡腦汁要讓這個空間更好，除了對外租借排練場，來維持房租，也為了延續這個空間的存在，每個團員輪流排班、編輯書目，一方面試圖建構有機有系統的管理模式，另一方面也在密集展演訓練中，練就了一身危機處理的能力，可以隨時補救掉落的日光燈、為黑牆擦上白漆、隔出一個房間。

一切只希望能脫離空間本身的限制，讓空間活起來，書籍可以互相參閱、團員朋友可以高談闊論、創作者鄰居可以成為分享經驗的朋友，所有人事物都因此空間而流動起來，在熟悉與不熟悉間建立起關聯。

再現藝術工場

台北市南昌路一段43號地下室
02-33932432

再現藝術工場還推薦這裡：

阿助麵攤

再現劇團旁邊的巷子口，巷口的燈籠是今天傍晚有沒有出來擺攤的指標。

黃民安帶著感念的語氣，說阿助麵攤以便宜又大碗、好吃又有個性的精神，陪著再現劇團一路走來。雖然阿助伯已經離開人世，再也沒有附送泡菜了，但顧攤的阿助婆仍維持著最重要的特色：「它是個看心情出來擺的攤子！」所以想要吃到有煙燻味的乾麵或者黑白切，得靠運氣或者多來幾趟再再現藝術工場看演出！

看心情出來擺的阿助麵攤。
(攝影/葉嘉嫻)

勘誤：

本刊第23期(2011年8月號)的「城市角落的幽默之光——卡米地喜劇俱樂部」一文中，誤將「勇氣即興」與「魚跳興業」演出照片之圖說書寫相反，特此更正，並向兩劇團及讀者致歉。

「魚跳興業」的現場演出。

「勇氣即興」的現場演出。

我在寫作的路上思考

楊美紅的創作實踐

文 | 王慈憶 圖 | 楊美紅

無趣，是一把刀，在他心上劃上一道道刻痕，滲出微微血絲，慢慢凌遲他的生命。從某種意義而言，他說，他不再知道自己是誰。

經常，他感到生命殘破不堪，像是一扇破掉的窗、搖搖欲墜的房子，毫無重建的可能。看著日光推移，人事起落，他慢慢想活出自己的味道。……

——楊美紅《陌生人》

新世代創作者楊美紅，文字風格一如她本人給人的沉靜感。書寫是她思考世界的憑藉，她說：「寫作不是抒發的工具，而是思考的工具。」透過寫作她讓心靈成長，也獲得與人分享想法的快樂。

她曾擔任新聞記者，目前為報社編輯。多年的新聞工作訓練，讓她的作品語言明快、簡練，能快速帶領讀者進入她那「比日常還寫實」的小說世界。地方新聞的採訪經驗，成為她創作的靈感源頭。十八歲罹癌少女、盲女的悲歌、漁村拾荒老人、尼特族、色情電話女郎、工廠作業員……等小人物群像，都是她作品的重要演出者。新聞對她的書寫意義，似乎有著「蛋生雞」、「雞生蛋」的連繫關係。不過她認為，新聞呈現的是結論較少呈現原因，不探究事件發生過程或從不同角度評價。但作家的責任應該將事件對社會的衝擊、影響過程，以文學形式、技巧呈現，對讀者思考才有幫助。她也認為，一部好小說除了故事性，應設法減低文字障礙，用最有效率的方式，幫助讀者思考。小說的閱讀群也應擴及各個階層，特別是非人文科系的知識份子，因為那是國家文化活力的顯現。她對文學作品蘊含的價值及文學者所應肩負的社會使命，有著更深的期待。

楊美紅曾說：「有很長一段時間，我拒絕成為作家，拒絕自己的作品擁有讀者，拒絕被評斷。我寧可選擇安靜而沉默。那是我以為最幸福的狀態。為特定的理由而創作彷彿是一種背叛與剝奪。」她對寫作

抱持的純粹意志，是動人且深刻的。大學時代，基於對文字美學的單純渴求，她開始各種閱讀摸索。但隨著年紀增長，越感覺除堅守藝術性外，也希望能創造出有影響力甚至能引發共鳴的作品，透過精準的文字，召喚某種更具深度的力道。她大學原本就讀森林系，後因熱愛文學轉讀中文系，研究所又轉讀新聞所。原本生涯規劃是當老師，但後來卻又當了記者，人生狀態從安定轉向變動。她笑稱，這些轉折都是一連串抉擇的結果，其實也不知道下一秒會發生甚麼事？

2003年，楊美紅出版首部短篇小說集《蛇樣年華》，她將作品定調是「人間悲傷美學」，竭力在俗世紅塵中，以文字的吉光片羽，捕捉那些瞬息便從人間蒸發的邊緣題材。她在自序中也提到：「被侮辱與被損害者的形象，在我的小說裡一再重複。許多卑微的人物在現實生活中，受了傷，並且疼痛著，而我在人生的痛楚中尋找殘缺的美。」知名小說家鍾文音為此書作序時，曾言其筆下那些有血有肉的小人物小世界，「看似小悲小喜卻是心中巨大的宇宙」。楊美紅的作品極少呈現繁複、炫麗的情節設計，偏好人類的生存議題探索，像一具潛伏人間暗處的攝影機，以高畫質的敏銳鏡頭，捕捉底層人物細緻、幽微的面容。小人物的心靈狀態未必全然卑微、苦情，在難以突破的現實困境中，往往可見另一種自嘲、自我療傷的生命韌度。她近期寫作的未出版作品《陌生人》

楊美紅首部短篇小說集《蛇樣年華》。(大田出版社提供)

及進行中的《人魔》，亦持續對人類存在及生存議題的關注，特別是《人魔》的場景，拉至現代科技生活時空，探討被傳播媒介與工作控制的現代人，如何從「人」變成畸形的「魔」。

長達兩個小時的訪談中，關於書寫、藝術、信仰、文學出版等各種議題，熱烈且駁雜地被討論著。美紅總在一陣專注思考後，以不疾不徐的速度回應她對世界的觀察。所有答案的指向，經常最終都是回歸到人類的生存困惑及意義探索。創作者與現實的對話方式有許多種，思辯是楊美紅關心世界的方式。在寫作的路上，她透過創作的實踐，熱切地探勘著生命的密度，在人生的各種痛楚中，尋找殘缺的美。■

無塵生活 (節錄)

文……楊美紅

說起來你可能不相信，活在這個污染過度的世界裡，沒有其他地方比無塵室更讓我感到舒服，簡單的說，也許我也有那麼一點潔癖，待在有空調有過濾系統的無塵室裡讓我覺得比待在醫院、機場或辦公室還來得安全。

無塵生活

除了戴上無塵帽會把新髮型壓扁，內心會覺得惋惜外，我每天不用煩惱身上穿什麼戴什麼，心底真的是說不出的暢快，一旦進入無塵室，我就變得和別人沒兩樣，在同一個基礎點上被檢視，只是上廁所所有點麻煩，會讓人完全不想喝水，得過幾次膀胱炎、尿道炎之後，我養成一下班就猛灌水的習慣，只有灌下兩千CC的開水，才能讓我心裡如釋重負，像枯萎的花草喜遇甘霖。

這份工作跟別人的生死無關，做得再差也不會有人的失誤而掛了，大家上班也沒時間聊天，極少機會搞起辦公室裡的小圈圈，也不會有人的肩膀往上爬，比起超商、速食店，薪資穩定福利好，加上一個月只要工作十五天，缺錢想加班也沒人攔你，這份工作，既能填飽肚子又能還清學貸，和整天找不到工作在家裡蹲的米蟲所遭到的異樣眼光來看，別人誇讚我是準時上班的好青年，我任勞任怨，腳踏實地，無怨無悔成為無塵室裡的工蟻。

只是，妳知道，心裡越想追求平淡的幸福，外在現實總會去進更多的考驗。

尤其是，當我走出無塵室，便不斷聞到一隻老鼠的味道，我頻頻作嘔，用黏鼠板、老鼠藥、鼠籠，使盡各種方式仍找不出那隻該死的老鼠時，我便分外想回到工作崗位上。

乾淨、清潔、無味、無色的無塵生活。

沒有雜質的環境，讓工作時光接近透明無痕。

很可惜的是，那隻老鼠的氣味毀了這一切，如今，連我待在無塵室裡都能聞到那濃郁的體臭，極可能那老鼠早已暴斃在某個機台或天花板角落，但我卻無法找出牠，只能在隱約流動的腐臭屍味挑動嗅覺神經。

我漸漸感到焦躁，彷彿有敵人躲在暗處，監視我的舉動，威脅妳的安危，並污染了無塵室的純淨，毀壞了高科技零件。

但更糟糕的是，我開始懷疑我自己。

究竟，一隻老鼠如何侵入無塵室？

我左思右想仍想不透，拿起手電筒檢查廠區天花板牆壁和四周水溝，暗中假想若我是一隻鼠，該如何突破重重困難，在艱困的廠區環境尋找活下去的契機，但不論我如何模擬鼠輩亂竄的軌跡，尋到的多是死路一條。

到處都是控制室，到處都是自動門，到處都是強調徹底消毒滅菌效率第一的工作空間。

我想起新聞曾報導一間南部醫院鼠患嚴重，鄰近的餐飲部門丟棄的廚餘，餵養出一群又一群繁殖能力驚人的老鼠，到最後竟然有老鼠咬傷病患，專門攻擊中風失語的癱瘓者。

那麼，我會變成那毫無反擊能力的病人嗎？還是我的機台領土最終將在生物污染裡滯陷？

我被困在假想題裡，腦子的運轉似乎比不上一隻鼠。

我只能對著妳暗暗發誓，不論死活，終有一天要揪出那隻老鼠。

(本文為二〇一〇年竹塹文學獎短篇小說首獎作品，收錄在《二〇一〇竹塹文學獎得獎作品輯》。)

冒險的旅途， 千萬紀錄片製作專案

文 | 林木材

紀錄 觀點

台灣的、亞洲的、世界的觀點

紀錄觀點

週二晚間10:00

公視 13

台灣有著許多默默從事紀錄片相關工作的人，他們不服膺權力，不替特定目的或意識形態服務，總是堅持著獨立的觀點，長期追蹤一個事件，挖掘歷史，關懷弱勢，或是探索人性的各種面向。這種以「捕捉現實」為創作形式的藝術類型，帶有一種「真實」的權威感和魅力，也因此和每個人所身處的當下環境有著密切關係，從歷史、文化、教育等各角度來說，都有著無比重要的意義和價值。

紀錄片雖是電影中的一種類型，但因為本身較不具商業性，要獲得金主、企業投資的可能性和機會相對較低。因而許多由政府機構、基金會所釋放出的影音藝術補助案，雖然僧多粥少，但對紀錄片環境、紀錄片工作者們來說，卻是不可或缺的幫助。其中，國家文化藝術基金會在這十幾年來，一直是最重要的補助機構，歷年來幫助了許多優秀紀錄片得以完成，並且相對來說享有創作自由，以及將版權回歸給作者，可惜的是沒有提供下游的播映管道；另外，公共電視的「紀錄觀點」節目在1999年開播後，便成為台灣紀錄片最大宗的產出單位與播映窗口，他們通常採取委託的方式，請專業紀錄片導演為節目製作紀錄片，也因為必須在電視上播出，在片長、敘事上，都會受到電視規格的影响。

2009年時，這兩個單位願意攜手合作，試辦了總金額高達一千萬的「紀錄片製作專案」，提供最高

150萬元的高額補助，最多補助10名。此舉雖引來許多不同看法，但我們不妨將這樣的合作看成是一種「截長補短」，一種相互間的正面影響——即雙方在自己的底線內貢獻資源，試著讓紀錄片整體環境更健全。當時任職國藝會董事長的黃明川也表示，這個專案經過長時間的討論與協調，克服了許多困難，這不只是一項新的嘗試，同時也肩負著一些責任和壓力。

舉例而言，國藝會的加入，讓許多新導演也有機會參與公視的紀錄片案，並拉高了作者權益；而紀錄片能夠在公視播出，將有數十萬、甚至數百萬人次的影響力，不僅讓更多人能夠接觸影片，也是人民監督公共資源如何被使用的一種方式。

然而，所有的改革、變化、投資、評選都是一種頗具冒險精神的嘗試，沒有人能夠有絕對的把握。這個僅一期的試驗補助案，共有90件作品參加，最終有9件獲選。在距離結果公佈後一年多後的現在（2011年11月），從廖敬堯以流浪狗為題材的《幸運號碼》開始，這些作品即將陸續與觀眾見面。究竟在這趟冒險旅途的終點，會是什麼樣的風景？這個前所未有的補助案將會誕生出什麼樣的成績？且讓我們期待這些紀錄片工作者們嘔心瀝血所完成的作品。

何處是天堂

《幸運號碼》與廖敬堯

文 | 林木材 圖 | 廖敬堯

《幸運號碼》導演 | 廖敬堯

「在拍攝紀錄片過程中，不管是當導演或攝影師，我覺得最重要的意義是，可以試圖用不同於一般人的觀點來看世界，可能是大多數人沒想過的觀點或想法。或許不見得會影響很多人，但至少可以讓價值觀稍微改變一下。」帶著靦腆笑容的廖敬堯認真地說著。

重拾攝影機

大學就讀電影系的廖敬堯，曾經歷台灣電影環境最黯淡的時刻，對於自己的所學，有過很深刻的質疑，也曾因為外在現實壓力感到茫然。他坦言當初對未來有些不知所措，畢業後隨即當兵，在很多複雜因素的考量下毅然決定「簽下去」，一年多的役期瞬間變成四年，成為一位職業軍人。這個抉擇令人感到好奇，軍中保守教條式的制度環境，對於崇尚自由、喜愛藝術創作的人，往往是一種束縛和惡夢。廖敬堯尷尬地表示當下有點後悔無奈，但也從這個過程中，學習到如何應對無趣規條，知道如何靜心等待。這一千多個和時間拔河、對峙的軍旅日子，磨練著他如何在無聊中找出樂趣，如何從看似平凡無奇的事物中，找到自己看待事物的特殊角度。這些歷練，日後轉化成為他拍攝紀錄片時的某種底蘊和能力。

個性內向溫文的他，總是習慣站在攝影機後面思考事情，用影像表達自己的看法。退伍之後，2003年時他和沈可尚合作了國家地理頻道的案子《賽鴿風雲》，這是他畢業後第一次重拾攝影機，原本的

猶豫和怯弱，卻在拾起攝影機，從觀景窗看出去的那一刻，漸漸有了改變。他有些意外地發現自己對於攝影的熟悉度仍在，並再次確認自己內心的嚮往與熱情所在。他們兩人在台灣南部蹲點拍攝一年，完成的作品讓許多人為之驚艷，更獲得金鐘獎最佳攝影提名。之後，他開始擔任許多劇情片、紀錄片的攝影師，2009年，他再次和沈可尚合作，完成了《野球孩子》，這部以人為本的孩童棒球紀錄片在國內外許多影展中獲獎連連，有著極高的評價。而這一次，廖敬堯有了更大膽的嘗試，他嘗試將鏡頭對準流浪動物，企圖以「狗」的觀點，探討流浪狗被人類棄養的種種問題。這份拍攝計畫，因為構思完整和內容引人入勝，獲得了2009年國藝會與公共電視所合作的「紀錄片千萬專案」青睞，獲得120萬的補助。經過一年多的製作期，成為這批獲選企劃案中第一部完成的作品，即將在今年（2011）11月於公共電視紀錄觀點節目播出。

狗的立場與觀點

廖敬堯說「在此之前，我對流浪狗一無所知，是因為友人的介紹而展開拍攝，但我並不想讓影像像動物星球頻道的《搶救動物大作戰》，或是一些煽情的動物電影，我想嘗試從狗的觀點來看這個事件，這個環境。」

關於流浪狗的紀錄片，曾有朱賢哲在2001年拍攝兩位扶養流浪狗的愛心媽媽與收容所問題的《養生主》，去年（2010）也有張碧如以高雄壽山流浪狗為題材的《打狗》。這兩部片探討著流浪狗與人們愛心的關係與問題，前者殘酷犀利，後者深情感人。但廖敬堯並不想重複這樣的論述，也不願陷入那個巨大無比的結構性問題裡。

在拍攝初期，經過許多研究調查之

後，廖敬堯發現動物收容所對流浪狗而言是一個生命的轉捩點。許多動物經過治療、安養，便開放給一般大眾領養，被挑中的，遇上好主人的，未來可能就有了好的歸宿（即便領養常以外型、性格、血統為取向）；但相反的，若沒人領養，將走向安樂死一途。這個生死兩極的戲劇化故事是原本企劃案的內容。一邊是人與狗幸福的歡樂天堂，但另一邊卻是死亡超脫苦痛後的寧靜天堂，這是為什麼一開始廖敬堯將影片命名為《天堂渡口》。原先他甚至想鎖定幾隻流浪狗主角，追蹤牠們的際遇，賦予牠們角色性格，但真正拍攝之後不僅難度太高，自己也不想涉入安排故事情節，並開始自我檢討所謂「觀點」的問題——「我真的能以狗的觀點來看事件嗎？是否又回到了人類的自大心態中？」

於是影片的風格與觀點開始轉向，片名也從原本較具引導色彩的《天堂渡口》改為中性取向的《幸運號碼》，即狗兒們進到收容所的編號（收容所不幫狗取名字）。但有趣的是，此片的英文片名為Unlucky Number，狗兒命運的幸與不幸？究竟該如何判斷？又該由誰判斷？

惻隱之心

廖敬堯以新北市華中橋下為主要的拍攝地點，他觀察到很有趣的現象。橋下一群群的流浪狗，生活非常愜意，他們可以自由玩水、遊戲、奔跑、睡覺，這裡是牠們的世外桃源、快樂天堂，奇特的是，無論抓狗隊如何誘捕，就是完全抓不到這些狗。在《幸運號碼》裡，是有意識和次序的呈現狗兒在郊外、被捕、進到收容所、被領養、安樂死的不同生命歷程。

鏡頭細膩地捕捉了狗兒的表情、肢體

語言、眼神，更為大膽的是，影片從頭到尾，沒有人的訪談，更沒有拍攝到任何人的正面與臉部表情，許多畫面都只有人的下半身。冷眼旁觀式的側拍，讓影像產生一種疏離的距離感。對此，廖敬堯說：「我可以將影像捕捉或安排的很精準，或是介入設計整個事件，但那樣子影片會失去生命，少了人的感情。這實際上是一部平凡單調的影片，我想呈現那些圍繞在你我身邊，但我們始終錯過沒有發現，也不願去注意的事情。」

他舉了收容所為例。那些實行安樂死的醫生，在過程中是可以一邊執行，一邊卻很輕鬆、隨興地閒聊各種家常話題；每隻流浪狗的生死權就在一張公文上，收容所就是一個與生命價值本身無關的公務機關。這些說詞，搭配著「無人」的影像，其實帶出了一種更駭人的真實狀態——我們正在漸漸建立起沒有臉孔，沒有表情的機制與文化，卻忽略了，人之所以為人，最珍貴的是在於「人性」的價值。

《幸運號碼》所載述的雖是狗的故事，但卻讓人無法不聯想起人類自身的處境，因為這些狗始終都必須在以人為主的世界生活，與人類共存。正如影片旁白所說：「收容所收留的不是流浪狗，而是人類的私慾和念頭。」

「要以狗的立場來貫穿影片，最終證明可能還是失敗、不可行的，但至少能提醒觀眾能換個立場來看待這些事情。」這是廖敬堯拍攝此片一個小小的期待。有別於一般講究漂亮、構圖的優美攝影，《幸運號碼》有著充滿反省力的影像語言與內在，那無關運氣、無關號碼，而是關於人類自稱為萬物之靈，那顆愈趨自大，同時也愈趨自卑自憐的心態與心靈。

鑄字人

導演 | 王明霞

故事軸將從日星鑄字行保存的文化資產開始，帶出鑄字人張介冠鑄字40年的心路歷程，以及其與國內外的志工們，如何克服困難，復刻這批華文世界珍貴的繁體鉛字的點點滴滴，並以鑄字人的角度訴說漢字的故事。

時間之旅

導演 | 周東彥

倒著看世界會是怎麼樣的風景？天空成海浪、城市如夢境。

天生就會倒立的黃明正，在十三歲那年立下了要倒立拍照旅行全台灣的夢想；在這五個月裡，他用街頭賣藝的方式為自己籌措旅費、用倒立拍照的方式發現台灣的角落。

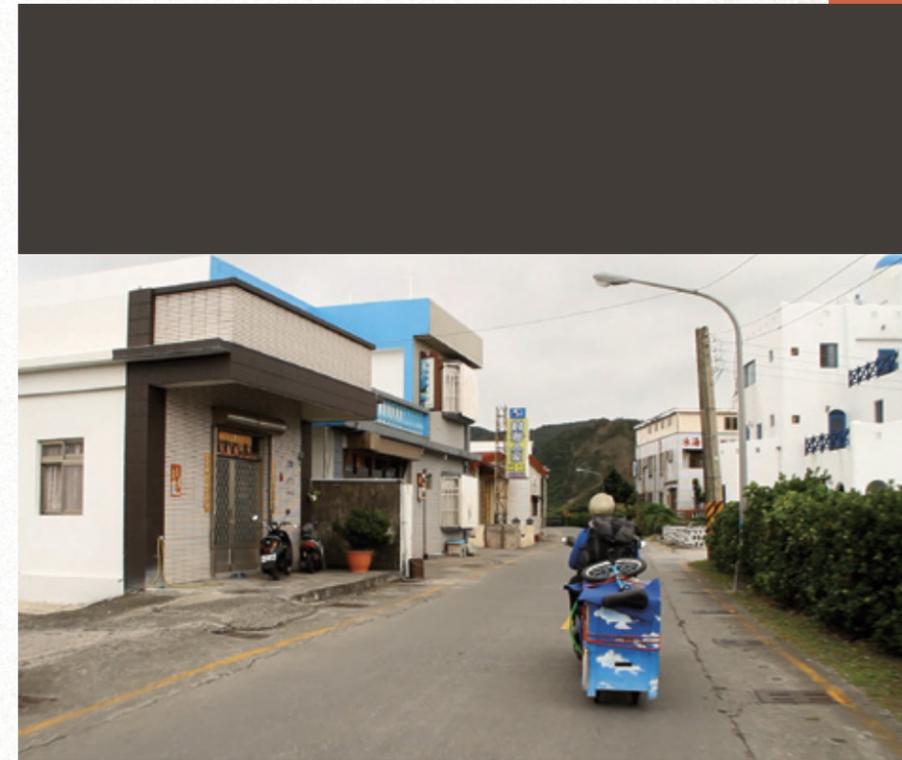
或許上山下海日曬雨淋都堪稱辛苦，但當一個人倒立在浪潮中的孤石，一個巨浪襲來，才會發現自己原來渺小。

或許車子拋錨體力透支身無分文都如同死路，但一路上每一個在地人的幫助與鼓勵，都將使人明白，自己並非一無所有。

這部《時間之旅》跟著黃明正從夢想的起端開始走遍台灣，記錄了日升日落裡Mr. Candle的創作過程，也看見了路上遇到的每一位台灣人，他們所擁有的樂天知命與寬容無私。

從街頭賣藝前的準備到觀眾鼓掌叫好，從育幼院大樹底下的笑容到學校禮堂的歌聲，從原本以為是一個人的旅程，到遇見沿途每個人的善意幫助，形成了這一個所有台灣人的「時間之旅」。

這塊土地不一樣的面貌從這裡展開，一個年輕人勇敢實踐夢想的過程也從這裡開始。

303

導演 | 賀照緹

這會是台灣第一部關於新移民第二代的紀錄片，記錄幾位十歲孩子的童年，在承繼了父母的多元文化背景的同時，他們的資質、能力具有什麼特色？這些特色在台灣社會是否可以獲得發揮？現實的物質條件、整體社會的文化氛圍，對於他們所具備的特色，是限制，或者是發揮的助力？

非特男孩

(片名暫訂)

導演 | 沈可尚

一對無法溝通的父子，在一個單親的巢裡相依為命。

兒子，三十歲。卻像十三歲的孩子。甚至更自我，天真，更無法捉摸。

父親，五十歲。得同時扮演許多角色，才能把這個巢撐住。

他是父親，是母親，是兒子唯一的朋友，是兒子唯一的經濟支柱，也是努力讓兒子所有特殊的創造和這個世界產生連結的人。

父親永遠和兒子在一起。用幾近啞默的方式。

撿滿屋子的寶特瓶在一起，畫幾百張重複的蜂窩在一起，折幾千張色紙搭成的巨塔在一起，打保齡球在一起，撿貝殼抓蝸牛在一起，吃飯在一起，連睡覺，都在同一張床上。

他們像是彼此的唯一。少了誰，就不完整。

這是甚麼樣的愛？

父愛。是一個明顯的解讀。

但父愛裡面還夾雜著多少溫情的觸動，分享的瞬間，想逃的慾望，對未來的恐懼，不服輸的意志，和身為一個個體過度超載的付出？

漸漸老去的父親，在不自由的生命後段想一搏甚麼？

正值青壯的兒子，在全然自由的生命中，能持續在父蔭下揮灑？還是終將離巢而居？

我想從紀錄兩個男人瑣碎的生命中，看出人面對無常的各種力度，看出人性中自我犧牲的掙扎，更想看到愛的本質，是困難但可貴的。

尋找太子

導演 | 洪維健

台灣在日治時期1923年，日本攝政宮裕仁皇太子(Hirohito 1901-1989)，曾經來台「行啟」(太子規格的巡視)，從4月16日到27日，前後共12天。

這是當時台灣的一大盛事，而且影響到後來的許多公共建設，紀錄片《尋找太子》就是要重新走過這12天，貼近現場，看看將近90年前的「行啟」路線。

當年資訊不透明，留下許多以訛傳訛的傳說，各地的太子賓館，其實裕仁皇太子都沒有住過，桃園大溪太子賓館、新北市角板山太子賓館、平溪鄉菁桐太子賓館、金瓜石太子賓館，還有陽明山草山行館、阿里山太子賓館，其實太子都沒下榻。

太子搭火車從基隆經台北南下新竹、台中、台南、高雄各大都市，一路上都住在縱貫鐵路附近，內陸地區都沒去過。裕仁真住過的都是各地首長的官邸，台北就住在總督官邸，當時稱之為「御泊所」(太子過夜的場所)，也就是現在的台北賓館。

裕仁出入總督府，也就是現在的總統府，都搭乘「鹵簿」，也就是天子御用的馬車。在檔案照片中，我們看到了許多珍貴有趣的歷史畫面。紀錄片《尋找太子》，目前還在整理檔案畫面中。

- 1 1923年4月16日下午14時30分，裕仁到御泊所後，由總督陪同搭乘鹵簿去總督府接見官員。
- 2 田健治郎總督陪同太子搭乘外側有皇室菊徽的鹵簿。
- 3 太子的軍階是海軍少佐，所以行啟台灣穿著少佐軍服。
- 4 裕仁的「御泊所」，就是現在的台北賓館。

邊城啓示錄

導演 | 李立劭

1949年，國共戰爭失守撤台，但最後一批從雲南撤出的國民黨部隊，仍滯留在泰緬山區的叢林中待命，韓戰前後，這批部隊甚至兩度反攻回了雲南，1961年，在聯合國的壓力下，他們被要求撤軍回台，但此時卻接獲蔣介石的密令，要他們明撤暗留，躲藏起來，等待時機反攻大陸；然而一等就是50年，他們在泰北成了名符其實的孤軍。

他們沒有任何補給，為了生存下去，最後甚至淪為泰國的僱傭兵，幫忙清剿泰共；這群流浪在異域的部隊成了沒有國籍的人，不得不用鮮血交換泰國的身分證，而他們的子弟，生在異域卻認同遙遠的台灣，抱著满腔熱血回到「祖國」卻仍無法獲得台灣的認同和身分證。

這悲情的身份，卻難以改變他們的國家認同，在泰北的每一所華校，每逢雙十國

2

3

慶日，他們的子弟仍手舉青天白日旗，高唱著中華民國頌。

在兩岸日漸交融的當下，他們成了意識型態的犧牲品，這群老兵們的堅持，彷彿成了一齣歷史荒謬劇，但他們的處境卻值得台灣當下的我們好好反思……

- 1 泰北的華人們的身份認同始終處於尷尬的狀態。(攝影/李立劭)
- 2 孤軍後裔的未來該何去何從?(攝影/李立劭)
- 3 孤軍後裔的子弟白天上泰文晚上上中文。(攝影/李立劭)
- 4 李彌將軍帶領孤軍在緬甸成立了反共大學。(美斯樂文史館提供)
- 5 孤軍第三軍參謀長陳茂修將軍。(陳茂修提供)

4

5

起點

(片名暫訂)

導演 | 李家驊

「游媽媽，我可以抱抱妳嗎？」面對五年前殺兒兇手的請求，游林美雲先是一怔，待回過神來，她點點頭，個頭高壯的楊姓受刑人雙手緊緊環抱游媽媽痛哭，淚水沾溼游媽媽的肩頭，讓原本平靜的她，也不禁淚流滿面，「感覺到好像『阿德』回來了……」

89年的耶誕夜，游林美雲的公子阿德，因細故口角遭楊姓少年持水果刀刺殺身亡。面對公子的死訊，游林美雲幾乎崩潰，心中只剩下痛苦與仇恨。直到雙方正式調解時，楊的父母當場下跪祈求原諒，游媽媽上前抱住楊媽媽，兩個媽媽痛哭失聲。喪子的怨恨似乎也開始發生轉變。

幾年後，游林美雲親赴監獄探望楊姓少年，她不僅當面轉達原諒楊姓少年的心情，更以溫暖的態度接受楊姓少年的擁抱。

問起游媽媽，什麼樣的力量可以讓她放下仇恨，選擇原諒並且用大愛接納殺子的兇手。「哪有什麼力量不力量？」游媽媽笑著說：「我只是想，給他一個機會，可能也是給我自己一個機會吧？」

一個機會。

繼續面對人生的機會。

- 1 宜蘭監獄受刑人阿雄(影片中角色)。
- 2 游媽媽與外孫。
- 3 游媽媽受洗後與楊媽媽合影。

2

3

美麗的彩虹

導演 蔡一峰

2009年莫拉克颱風重創高雄縣那瑪夏鄉，布農族青年西本返鄉參與重建工作，他的好朋友阿努全家十二個人被土石流沖走無一倖存，西本寫了一首歌叫做「美麗的彩虹」送給阿努和族人，希望用歌聲陪伴大家走出風災傷痛。

災後一年之中，布農族人被安置、或返鄉、或住進永久屋，重建剛起步，未來的日子才是真正的考驗。

西本的歌詞：「看美麗的彩虹，雨過後才出現」，走過風雨，期待一道彩虹的出現，大家一起看見那瑪夏的新未來！

年輕歌手失去他的好朋友，一個人背負著兩個人的音樂夢想；布農族詩人回想起祖先的叮嚀，憂心著族人的未來；一對兄弟風災後做出不同的選擇，山上山下從此分開；一群那瑪夏鄉民面對災難，努力的過生活；他們的遭遇，述說著一個莫拉克風災之後布農族人的生存故事！

- 1 那瑪夏南沙魯里災後的狀況。
- 2 西本(左)好友阿努被惡水沖走，西本一個人背負兩個人的音樂夢想。
- 3 西本。
- 4 官富聰，那瑪夏鄉達卡努瓦村居民，水災時和家人受困瑪雅村，坐直昇機倉皇逃難，被安置在佛光山寺期間，沒路找路徒步返鄉整理災後家園。

補助看板

國藝會 2011-2 期常態補助結果

本期常態補助收件數共 1106 件，較去年同期增加 139 件。本期經董事會核定之件數為 399 件，補助比例為 36.1%，總補助金額為 70,458,590 元。為鼓勵具潛力之新秀與台北以外地區的藝文工作者及團體，各類評審委員均審慎考量品質並給予機會，首次獲補助之件數達 122 件，台北以外地區獲補助之件數達 155 件，獲補率達到 38.4%，補助結果請至國藝會網站 <http://www.ncafroc.org.tw>

類別	文學	美術	音樂	舞蹈	戲劇	文化資產	視聽媒體 藝術	藝文環境 與發展	合計
總收件數	112	304	260	81	195	56	74	24	1106
資格審查通過件數	108	291	251	77	186	50	73	24	1060
董事會核定件數	32	84	103	49	83	24	16	8	399
補助案申請金額	9,228,965	31,923,871	37,066,670	31,031,080	32,114,605	7,495,225	7,447,590	1,990,000	158,298,006
董事會核定金額	5,416,500	14,039,000	14,235,000	12,920,000	14,616,000	3,140,000	5,092,090	1,000,000	70,485,590
佔申請金額百分比 (資格審查通過)	21.5%	13.9%	18.1%	29.1%	20.4%	19.7%	12.2%	15.1%	18.3%
佔補助案申請金額 百分比	58.7%	44.0%	38.4%	41.6%	45.5%	41.9%	68.4%	50.3%	44.5%
台北以外地區獲補助 件數	18	47	19	16	28	16	8	3	155
首次獲補助件數	15	46	21	8	12	9	9	2	122

2011 年「視覺藝術策展專案」 鼓勵國際館舍交流歡迎踴躍提案 10月1日至11月5日收件

國藝會視覺藝術策展專案自 2004 年開始徵件，鼓勵專業策展人與藝術展覽團隊合作，提出具有研發效益與開創性觀點的專題展覽計畫，建構台灣當代藝術史脈絡。2011 年「視覺藝術策展專案」首次鼓勵國際館舍交流計畫，最高補助金額可達 480 萬元外，同時為能使申請者有充分準備期，收件截止時間特別開放至 11 月 5 日止，歡迎對策展人與藝術展覽團隊踴躍提案！

專案補助辦法及申請表格，請連結至國藝會網站「補助廣場」下載。

送件地址：106 台北市仁愛路 3 段 136 號 2 樓 202 室。
諮詢專線：02-2754-1122，分機 211 王小姐。

奠定策展基礎 累積展覽實務 第二屆「策展人培力@鳳甲美術館專案」 等你來提案

「策展人培力@鳳甲美術館」為國藝會藝企平台專案之一，自 2010 年與邱再興文教基金會鳳甲美術館合作，結合雙方資源，以培養視覺藝術策展人才。本專案公開徵選新興策展人，提出策展研究與執行計畫，以鳳甲美術館作為展覽實踐的具體場域，累積展務實務經驗。計畫期間鳳甲美術館精心策劃「策展實踐工作坊」將多年來的策展實務心法，毫無保留地傳授給策展人。

本專案第二屆收件自 2011 年 10 月 1 日至 11 月 5 日止。專案補助辦法及申請表格，請連結至國藝會網站「補助廣場」下載。

送件地址：106 台北市仁愛路 3 段 136 號 2 樓 202 室。
諮詢專線：02-2754-1122，分機 211 王小姐。

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

【申請與審核時間】

- 1 2012 年受理申請補助以及公布揭曉日期說明：2012 年常態補助受理申請分為二期辦理，第一期於 1/1-1/31 受理 5/1 以後之計畫，第二期於 6/1-7/2 受理 10/1 以後之計畫。補助結果之公布日期提前至 4/15 與 9/15。
- 2 其他有關一年一審之類別、計畫、項目，請參考網站公佈之基準內容。

二、文學類

【調查與研究】項目：

補助考量修訂：
鼓勵文學史料及作家評傳等基礎調查研究。

【出版】項目：

- 1 補助考量修訂：
 - ①以文學價值、具文獻史料意義者為主要考量。
 - ②鼓勵與台灣文學相關之重要文獻、論述之外書中譯著作。
- 2 資格限制修訂：
不受理再版、期刊雜誌及『中書外譯』出版品。
- 3 外書中譯者，補助經費得考慮翻譯費用。

三、美術類

【創作】、【創作工作室】項目：

資格限制修訂：
限創作者申請（含個人及團體）。

【展覽】項目：

資格限制修訂：
1 聯展須以團體名義提出申請，前述團體應為主辦單位。
2 策劃性展覽策展人應提出策展研究論述，可以策展人名義或團體名義提出申請。

【國際文化交流】項目：

資格限制修訂：
1 申請來台人士或團體者，限團體申請。
2 至國外辦理策劃性展覽之計畫，限團體申請，並應提出策展研究論述內容。

四、音樂類

【創作】、【委託創作】項目：

補助經費上限由 20 萬元調高至 36 萬元。

五、戲劇(曲)類

【演出】項目：

審查資料增列：
如為劇展計畫，需提出規劃主題方向、甄選演出者方式，以及評選者名單或參與者同意函。

六、視聽媒體藝術類

【紀錄片之製作】、【動畫短片之製作】、【實驗電影之製作】項目：

審查資料之影片規格修訂：
限以 HDV 同等級或更高級之數位規格攝製。

七、藝文環境與發展類

【整體考量方向】修訂：

- 1 補助範圍：含具統合性之藝文生態、政策、管理及行銷推廣之計畫。
- 2 補助考量：鼓勵整合數位媒體，提升藝文環境與發展之服務平台。

【研習進修】項目：

新增補助考量：
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。

【出版】項目：取消

請於各類別出版項目中提出申請。

【藝文推廣服務計畫】項目：新增本項目之受理

為鼓勵藝文推廣及服務，新設「藝文推廣服務計畫」之申請項目，網際網路申請案於本項下申請。

- 1 補助考量：
 - ①鼓勵擴大藝文能見度，並提升藝文環境以及觀眾參與度之計畫。
 - ②支持藝文生態扶持之整體推廣計畫，包含各類專業藝文、區域性整合等。
 - ③鼓勵藝文環境之網路社群及虛擬社群長期經營計畫。
- 2 申請方式：
 - ①資格限制：限團體申請，僅補助主辦單位。
 - ②執行期程：自計畫起始日起三年為期。本基金會每年定期辦理考核評鑑，評定次年補助金額。
- 3 審查資料、補助經費及相關事宜請參照網站公佈之基準內容。

2012 年常態補助申請基準 11 月起於國藝會網站「補助廣場」開放下載。

國藝會網站：<http://www.ncaf.org.tw>

《國藝會》好吃嗎？
訂一本來啃啃看！

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

0元訂閱《國藝會》

請上國藝會網站
<http://www.ncafroc.org.tw>
或洽 02-27541122 轉 307 嚴小姐

2011 新人 新視野

新秀們，上！

一年一度兩廳院與國藝會共同攜手，
打造劇場一級創意戰區

售票資訊

主辦單位：國立中正文化中心、
財團法人國家文化藝術基金會
兩廳院售票系統

www.artsticket.com.tw

洽詢電話：02-33939888

票價：300元

2011/9/1 全面啓售，

兩廳院之友9折，學生憑證8折

更多即時資訊，請上

兩個月亮

Deux Visages de la Lune

結合身體、影像、文字、小提琴的作品，挑戰跨領域創作！

在浩瀚無際的星空下，那永恆的靜默與寧靜是開啓與心對話的鑰匙。

未知與探索需要勇氣，追尋夢想需要無懼的力量，

而我們都忘了曾經擁有的能力，也忘了來這的目的。你想起來了嗎？

是否曾試圖循著軌跡尋找足跡開始的地方？

抬頭仰望星空吧，或許就在這一刻，你會記起所有的一切。

編舞／林宜瑾
舞者／黃志雄、彭浩秦、左興

林宜瑾

以敏感纖細的觀察力感受自我，以哲學的思考邏輯來面對生命的美好，深信生命的本質與藝術創作是一而為一，透過創作尋找或反思生命的存在與價值。近年來常與不同領域藝術家合作，藉此激盪更多可能性，擴大舞蹈創作的視野。2010赴巴黎西帖藝術村駐村藝術家；2008、2009獲選新人新視野創作專案，發表作品《那一刻》、《獨角獸》。國立台北藝術大學舞蹈創作研究所碩士、台灣體育學院舞蹈系。

我沒有說

How to say.....

結合舞蹈、語言與現場收錄聲音文字，架構出舞蹈新風貌！

身體怎麼說：「我沒有說」、「我很想說」、「我要你說」、

「我不要你說」……讓文字如同跳躍的雙腳，充滿節奏與動感，

讓舞蹈和文字，成為同親密的朋友，又像彼此對抗的敵人。

這是一場關於語言的想像、身體的想像……

和權利的想像的舞蹈！

編舞／董怡芬
演出者／董怡芬、王靖惇

董怡芬

台南人，十五歲開始離鄉求學進而打造屬於自己的舞蹈人生。近年來活躍於不同領域創作演出，從中藉由不同的人事物反觀舞蹈本質。質問從不間斷，創作沒有固定模式，時間流動迅速太多事物引起她的好奇心，變則是她不變的原則。然而相信生命經驗的累積必有其脈絡可循。摸索中持續充滿新鮮感，足以讓她在這世界裡能夠樂此不疲的繼續跳躍著！國立台北藝術大學舞蹈創作研究所碩士、澳洲國立昆士蘭科技大學藝術學士。現任舞蹈空間客席編舞者、動見休劇團肢體指導。

她說

She Said

單純的藉由身體勾勒當下的風景：

這是我們的樣子，我們這樣對話……

身體擁有必然的敘事功能，他解釋了我們曾經是誰，

於是我們長成現在這個樣子，未來，我們該往哪裡去？

身體在移動中覺知，在覺知中選擇說話的樣貌。

編舞／林祐如
舞者／田懿威、楊雅鈞

林祐如

花蓮人。曾經只想一頭栽進職業舞者生涯，卻在努力維持熱情與選擇下一步的路上，遇見創作，創作讓她看見自己還有不一樣的可能。兩度獲國藝會新人新視野創作專案，於2008年共同發表《27 28 29》，2010年獨立發表《Amarcord》，同年與「豪華朗機工」赴法國駐村，合作作品《我在法國》、《地下室》，2011年於「周先生」下一個編舞計畫發表《獨奏 在移動中》。近年持續與「周先生」、「黃翎工作室」、「豪華朗機工」等合作演出。國立台北藝術大學舞蹈研究所碩士，曾任雲門舞集二專職舞者。

當我不在的時候

When I Am Not Around

這是一則因為缺席，從「消失和回憶」出發，

去討論「失去和擁有」的身體寓言……

有沒有很多時候，當你以為自己失去後，才發現真正開始擁有？

讓滯留的生活殘像成為生命裡不可或缺或永久的回憶。

舞者的身影、獨腳戲的獨白、西塔琴揮之不去的旋律……

一切都會消失，失去是為了陪襯，更為彰顯的、膨脹的思念！

編舞／余彥芳
演出者／余彥芳、朱星朗

余彥芳

以獨特迷人、水一般的身體語彙闖蕩歐、美、亞三洲。現任古舞團團員，擅長即興舞蹈自創作爆發力十足的新女將。作品《邊界之二——境》被紐約舞評家讚譽為「最令人眼睛為之一亮」、「這樣含蓄迷人的說故事方法，是不會在當今流行文化裡所被看見的」。作品曾發表於紐約城市中心、美國舞蹈節、日本交流協會。美國俄亥俄州立大學舞蹈研究所碩士，國立台北藝術大學舞蹈系。前美國比比·米勒舞團團員、德國卡賽爾劇院客席舞者。

小壞物

My Dear Tiny Monster

改編自希臘悲劇《米蒂亞》最經典的情殺復仇

愛情再也不怕小三，公主捧心廝殺對決。

手風琴是她的戰鼓也是勝利的號角，但，

一片血紅裡，誰是贏家？吃吧吃吧！我最親愛的小壞物，

囤積厚厚的脂肪好埋藏我淌血的心臟。

比愛更永久的是一場終極的毀滅，

你更永久的——被你背棄的新娘，米蒂亞。

導演／黃丞渝
演員／林曉函、張棉棉
現場樂手／張瀚中、Recky

黃丞渝

黃色的黃，丞相的丞，生死不渝的渝。即便畢業於坐山望海的中山大學劇場藝術系，還是沒有大山大海的氣魄，倒是女子肚裡能撐船（絕對是形體上的），一槳一槳滑過千山萬水，高雄一路到台南。在台南人劇團導演了《吻在月球崩毀時》、《美女與野獸》（與呂柏仲合導），然後划回了台北原點，滿身風沙，就去當了寵物店店員。吐沙之後，走向末路，現在是末路小花劇團團員，喔當然，經過這一切之後，依舊是女子肚裡能撐船（還是形體上的）。

三十而立

Put Down Roots at Thirty

改編自英國當代劇場重量級劇作家

Caryl Churchill的作品《心之所欲》

「我真的覺得等待可以列為最困難的事情之一，

等待某人的到來，還有等著著再見……，

不過當他走了以後你會想為什麼我沒有

好好把握他還在的時光，在這種情況下，

怎麼做都不對。」

導演／陳仕瑛
演員／楊景翔、楊雁舒、黃緣文
姜睿明、賴玟君、許雅雯

陳仕瑛

台北人，導演作品向來擅長劇場中的空間運用及肢體編排，曾參與多次國內大型展演活動的執行，同時也熱衷於表演、編舞及成人戲劇教學。國立台北藝術大學劇場藝術研究所導演組碩士，國立台北藝術大學戲劇系。現任復興高中戲劇班排演教師。

藝新耳目!

索拉舞蹈空間

《No matter · Feels Good / 感覺良好》

現代社會在全球化的步伐下以全面資本邏輯及秩序運作為著，「感覺良好」是生活在其中的人們對生命之詠嘆，同時亦是無奈的曖昧反諷。

在全球化劃一標準的物慾追求底蘊下，商品與媒體創造出人們在精緻官能滿足的同時，生命隨之富足的價值意象。世界在繽紛色彩中向我們招手，背後是否帶著幾分灰色的宿命？在這個被資訊化與物質化的暈眩世界裡，誰都無法逃脫。

誰都無法逃脫的狀態，正是索拉舞蹈空間2011年企圖透過舞蹈創作思考這種存在的經驗。「感覺良好」蘊涵在一切日常最普通的事件之中。索拉舞蹈空間2011《No matter · Feels Good / 感覺良好》演出計畫，將以日常作為觀察對象，透過當代舞者的身體作為平台，表達人們對存在的指認及對當代幸福感的想像。

【演出及購票資訊】

高雄市立文化中心至善廳
2011/10/15 19:30 · 2011/10/16 14:30
台中市立屯區藝文中心實驗劇場
2011/11/05 19:30

台中表演藝術行銷平台提供 百人木琴音樂會

磅礴與柔美的對話、百人齊奏的震撼，迸發文化蘊底、東西並蓄之美，觸動心靈，看見音樂對台灣生命力的禮讚！

為慶祝建國100年，由朱宗慶打擊樂團策劃並結合台北、薪傳、十方、1002、連雅文等國內知名打擊樂團及海內外華人打擊樂家，百人共譜東西方經典與現代，詮釋古典巴哈、探戈大師皮耶左拉、俄國作曲家穆索斯基的作品，加上融合台式搖滾、以及由台灣作曲家洪千惠以歌仔戲「身騎白馬」發想創作之《白馬狂想》，和兩首新作：櫻井弘二《咲》、李欣芸《春天的謎語》，細膩演繹、深切傳達音樂家對台灣的特殊情感，觸動心靈深度的共鳴，帶來前所未有的聆賞體驗。

【演出及購票資訊】

高雄至德堂 2011/11/20 14:30
台中中興堂 2011/11/23 19:30
台北國家音樂廳 2011/11/24-25 19:30
票價：台北 500/700/900/1100/1300/1500
台中、高雄 400/600/800/1000/1200

台中表演藝術行銷平台提供

金枝演社《黃金海賊王》

十七世紀福爾摩沙古國的傳奇篇章，東方大航海時代的動人黃金絕響！金枝演社延續一貫誇張華麗「俗擱有力」風格，邀請音樂鬼才蘇通達、台北聽奧舞台設計王孟超、霹靂詞曲創作荒山亮等跨界好手打造「正宗台客華麗音樂歌舞劇」，要帶觀眾重回不可思議的冒險時代，發現台灣人的根。藝術總監王榮裕說：「台灣除了原住民，很多人是為了尋找自由甘願冒險飄洋過海，也就是『海賊』，比方說鄭芝龍、顏思齊，他們都是道道地地『海賊王』。」奇幻場景、趣味情節、混血新樂風，華麗東方版「神鬼奇航」，KUSO跳TONE直逼「航海王」，金枝演社《黃金海賊王》尋秘寶！愛自由！向海賊天堂快樂出航！

【演出及購票資訊】

台北城市舞台 2011/10/28-29 19:30 2011/10/29-30 14:30 票價：400/600/900/1200/1600/ 2000/2500	台中中山堂 2011/12/3 19:30 票價：400/600/900/1200/1600/ 2000
--	---

購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw

螢火蟲劇團

《週末狂歡夜》

2011年熱演演出。
高雄市「雅宜旅館」，價格廉價、裝潢俗艷，「休息」290元、「住宿」990元；一如往日的星期六週末夜，「休息」的客人絡繹不絕，一間房整理過一間房、一張床鋪過一張床，Mizuko 推著推車來回穿梭，整理「休息」過的客人遺留下的雜亂「殘骸」，從下午3點到晚上11點，一刻未停過。
一場四男一女的搖頭派對，於焉展開；搖頭丸、K他命、大麻，混合著毒品與男體的濃濁氣味。
恐懼，蔓延開來……
妒忌，與真相——浮現……
殺機，在恐懼和妒忌邊緣悄然展開……

【演出及購票資訊】

高雄市文化中心至善廳（高雄市五福一路67號）
2011/11/25-26 19:30
桃園縣政府文化局桃園館演藝廳（桃園市縣府路21號）
2011/12/2-3 19:30
票價：300/500
購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw
活動網站：<http://chaoticweekend.pixnet.net/blog>

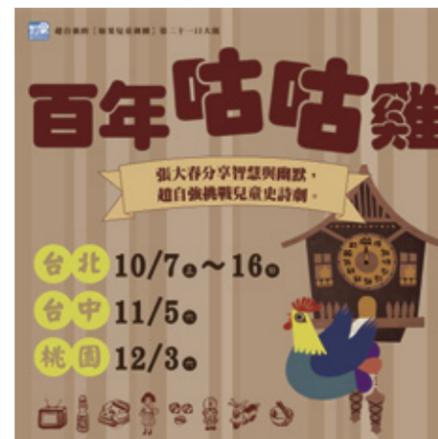
如果兒童劇團

《百年咕咕雞》

劇團鬼才趙自強親自編導，魔幻寫實大師張大春分享人生智慧與幽默。如果兒童劇團挑戰台灣前所未有的兒童史詩劇！古董咕咕雞，時間一到，就有可愛的咕咕「雞」跑出來唱歌，沒有人知道，其實這台「咕咕雞鐘」，有著奇妙的魔法……可愛的咕咕雞，見證了中華民國100年的歷史，它將帶領小朋友展開奇妙的時光旅程。阿公小時候穿什麼？阿嬤的阿嬤喜歡什麼玩具？一百年的浪漫、歡笑，編織成充滿感恩與珍惜的時代兒童劇。讓我們用充滿感情的眼光，帶著孩子感受變動的年代不變的愛！

【演出及購票資訊】

台北城市舞台
2011/10/7、14 19:30
2011/10/8、15 10:30、14:30、19:30
2011/10/9、16 10:30、14:30
台中中山堂 2011/11/5 14:30、19:30
桃園多功能展演廳 2011/12/3 14:30、19:30
購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw

如果兒童劇團

《舅舅的閣樓》

觀眾佳評如潮、口碑不斷，如果兒童劇團年度鉅作《舅舅的閣樓》不到半年盛大重演！小潔在偶然的機會下，打開封存多年的閣樓，發現舅舅失蹤的秘密。舅舅為了追求自己的夢想，忘記身邊關心、在乎他的人，著迷到失去了所有。小潔橫跨三代，穿越時空，在朋友與家人愛的支持下，要把舅舅救回來。但是，魔幻世界的吸引力這麼強大，小潔她們到底能不能成功？《舅舅的閣樓》用經典流行音樂串連三代觀眾，藉音樂突破親子溝通的障礙，讓大家明白，就算是愛，表達也要有好方法！讓我們一起打開充滿愛的親子閣樓！

【演出及購票資訊】

地點：台北城市舞台（台北市八德路三段25號）
時間：2011/11/11 19:30
2011/11/12 14:30、19:30
2011/11/13 14:30
2011/11/19 10:30、14:30、19:30
2011/11/20 14:30
購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw

台中表演藝術行銷平台提供

屏風表演班《京戲啟示錄》

屏風 25 週年《京戲啟示錄》傳承版，人，一輩子一定要看過的戲！李國修、朱陸豪、樊光耀、黃嘉千、朱德剛、黃宇琳、杜詩梅、夏于喬、劉珊珊等菁英匯演。

【演出及購票資訊】

全台巡演——

台中 10/1、6 · 嘉義 10/15 · 台南 10/22-23 · 新竹 10/29-30

高雄 11/12 · 桃園 11/26

台北城市舞台 12/23-25、12/30-2012/1/1

購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw

8213 肢體舞蹈劇場

《極境之旅》

8213 肢體舞蹈劇場，2011 唯一年度力作《極境之旅》起始於：她小心翼翼地將大衣穿上，準備踏上征程。然而，她卻沒有地方可去……這是美籍編舞家 CASEY AVAUNT 對於當今環境猛烈變化之下，微小的我們是該如何自處，產生了存疑。8213 力邀美國、馬來西亞與台灣舞者們同台較勁，用汗與淚水激盪出肢體的無限可能性。

【演出及購票資訊】

地點：牯嶺街小劇場

時間：2011/11/10-12 ㉗-㉘ 19:30、2011/11/12-13 ㉙-㉚ 14:30

購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw 或洽舞團

洽詢：02-25012969 (可留言)；E-mail：8213dance@gmail.com

活動網站：www.8213dance.com

優人神鼓

《時間之外 Beyond time》

2011 優人神鼓從花博舞蝶館演出後再次和動人新的最新鉅獻撼動天際的磅礴鼓聲如驟雨雷電般觸動人心，科技影像打造立體空間視覺意象，優人神鼓結合鼓藝、舞蹈、吟唱與劇場科技藝術的全新創作。以當下凝聚的表演力量，帶領您劃破虛空穿越時間之外。

【演出及購票資訊】

全台熱烈巡演——

台北國家戲劇院 11/17-20

嘉義縣表演藝術中心 12/10

台中市中山堂 12/16-17

高雄市至德堂 12/23-24

票價：400/700/1000/1300/1600/2000/2500

購票：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw，或洽優人神鼓。

洽詢電話：優人神鼓 02-29388188

活動網站：www.utheatre.org.tw

藝新耳目！ 下期 (12月號) 截稿時間

10/28 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 jennywu@ncafroc.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」。

布丁， 在台南的身世

1 台南人在咖啡館裡度過悠閒的下午，圖為奇美咖啡館成大店。(攝影/張紫琳)
2 各色的布丁。
3 台南的簡餐點心時常搭配布丁。(攝影/張紫琳)

故事從前些日子紅火的日本NHK「篤姬」大河劇說起，篤姬從小接觸西方文化，為第十三代幕府將軍德川家定的正室夫人，她僅四十九歲就去世，謚號「天璋院」。但她對日本提前進入現代化功不可沒，間接促成「王政復古」將政權歸還給當時在位的明治天皇，才有後來「明治維新」時代的出現。

稍微讀過歷史的人都知道「明治維新」，那是十九世紀中葉的大事，一八六八年開始的。在那個舉世都在動盪變革的大時代，中國的第二次鴉片戰爭已結束幾年，同治小皇帝十三歲，當時北京的慈禧與慈安太后正垂簾聽政中；美國的六年南北戰爭剛落幕三年，林肯總統遇刺身亡，也三年了；另一端的歐洲大陸，再過幾年德意志帝國也將創立。世界正在大變動，日本的明治維新開始大張旗鼓，洋務運動之一，派出國家的菁英人才到歐洲學習典章制度、西方建築等等。當然，他們也把歐洲好吃的甜點帶回日本，成了日本的「洋果子」，與傳統「和果子」分成兩種不同體系。

日本的「和果子」，最早是受到唐朝深遠的影響，起初稱之「唐果子」，經過演變與流傳，成了今天的精緻甜食文化之一。十六世紀後，開始受到西式點心（日本剛開始時，稱之「南蠻果

子」)的影響。明治維新時期的留學生，他們回國後，紛紛帶回了不同的「洋果子」，其中，有一種綿密滑嫩的「布丁」，他們把此在英國學會的香醇濃郁「炭火烘焙」蛋奶食，上貢給日本皇室，受到極度好評。

其實，「布丁」這個美食，在英國也經過一段漫長的演變，傳說他的前身就是「派」，很早以前，遠在冰箱還沒發明之前，人類為了保存食物總要大費周章。古代的撒克遜人會將羊肉與穀物混合後塞入羊胃袋裡，煮熟後儲存起來。後來由於小麥增產，改以奶油和麵粉揉製成派皮，取代了羊胃。同時也有另外演變加入果子凍，或是水果與燕麥麩的，這個時候已經到了十六世紀伊利莎白一世的時代，不過當時「布丁」裡有肉汁、果汁、水果乾和麵粉。十八世紀才是改以蛋、牛奶、糖及麵粉為材料。

不管布丁的演化史，這個濃郁軟綿的甜食，究竟進了天皇貴族們的肚子裡。結果是「上有好焉，下必趨焉」，布丁成了日本高貴的滋滋有名的甜品，當然，一般百姓僅僅只能「聽來吃」。即使，台灣進入日本殖民地的年代，布丁仍屬於皇室家族的上等點心，或是有錢的商人才得以品嚐的「人間美味」。在府城的日治時期中葉，則成為茶座裡的高檔點心，當時，製作布丁的技術

層可以彈牙的薄膜，你就知道，這真是「懷念」的好味道，至於「裸包塑盒」超陽春包裝，使得其價格相對便宜。可是，這樣的執著態度以致於無法大量生產，一天忙下來，就只做個八百顆，要多，沒有！

至於目前打著「銀波」名號的有三家，在安平的「銀波貝特美」，在安平的「銀波茶座」，其中「銀波茶座」與府前路二段的「銀波老店」系出同源，都有七十年的歷史，因為第二代的吳振漢與姊姊理念不合，各自分道揚鑣。

今年剛從「銀波貝特美」分家改組的「銀波茶座」，日本傳統口味的烤布丁努力維持老店韻味，焦糖一樣精彩。說說台南布丁八卦：起初「銀波貝特美」是銀波老店第三代掌門人的弟弟吳文耀與友人合夥，今年雙邊拆夥，弟弟吳文耀以最早祖父的布丁老店名重起爐灶。至於，現今的「銀波貝特美」已經跟吳家無任何淵源了。「銀波貝特美」整體口味仍有些許差異，口感比老店略偏軟嫩。至於府城名店阿霞飯店餐後甜點和莉莉水果店的紅豆布丁牛奶冰，則仍選自口感「木綿」的銀波老店。

金芳布丁，近五十年的老字號，各種花式布丁紛呈，有茉莉花、咖啡、櫻桃、草莓、乳酪、

3

2

1

- 1 杏仁磨碎中。
- 2 美式布丁以奶水調配。
- 3 布丁汁液須多次過濾。
- 4 蛋奶汁填充中。
- 5 布丁加熱水槽。
- 6 烘烤中的布丁。(攝影/張紫琳)

6

5

獨創的寡糖養生系列，有芝麻、元氣、紅豆饅、優格和竹碳黃金豆等等，當然也為她自己贏得二〇〇九府城十大。

阿布丁丁，也是府城的布丁新兵之一，店面風格走卡哇伊路線，自創了布丁公仔。店面躡身在布丁重兵區的安平路上。口味上吃得出真材實料，但是，任何美食的美味關鍵都是食材四成火功六成，阿布丁丁的口味個人特色較不明顯。

奇美布丁，不要以為奇美只會賣塑料和光電，這個大衙門公司雖然家大業大，可是把食品當一回事，而且成績斐然。冷凍食品有饅頭、包子、水餃、菜包等等；中式點心包含珍珠丸、蟹黃燒賣、鮮肉燒賣、手工彰化肉圓、天津蔥抓餅、北部粽、南部

翡翠、蜂蜜、煉乳等等，至於，傳統的手工烤布丁則有大小之分，稱之大黃金、小黃金。鮮雞蛋香與醇濃鮮奶有水準演出，偏「絹漚」，口味不俗但是驚喜張力不夠。

紅磚布丁，以老厝的紅磚牆瓦當是品牌意象，是府城的布丁新兵之一，二〇〇九府城十大傳統美食與伴手禮選拔，我是裁判之一，當時確實注意到以「衛生安全、傳統再創新和在地食材人情味」的紅磚布丁，除了傳統烤布丁口感香滑迷人之外，多種創新果風口味也有亮麗表現，另外，

- 1 位於住宅區裡的家常美味。(攝影/張紫琳)
- 2 吳媽媽布丁。
- 3 大小金格。
- 4 有地瓜味的布丁。
- 5 厚土司上的布丁。

5

4

3

完全掌握在日本師傅手上，一般庶民只能當是雲端美食。

直到七十幾年前開始改變，有少數台南人學得布丁的製作方法，其中一位吳連春便是從原日本皇室點心師傅「佐藤桑」學會了傳統烤布丁。一九三九年，吳連春創業開設「銀波茶室」，所謂茶室，就像現在水果室或是庶民咖啡店。七十年前「銀波」是以鋁製的布丁盒子，開啟台灣人自己的「布丁文化」首頁。可是，光復前後，物質缺乏，雞蛋、牛奶都是高檔食材，布丁成了喜宴辦桌時最被期待的奢華甜品。漸漸地，台南大飯店、阿霞飯店等等高檔餐廳也選用布丁指定點心，接著莉莉水果店、迦那水果店、龍泉水果店等廿多家店跟進，從此造就了布丁成為府城的流行高級點心，今天或許不能說「高級」，但它絕對仍是流行點心。

至於，把它真正「全民化」的關鍵，是台南的統一公司，三十年，他們的「統一布丁」推出後，透過全台灣的行銷通路，成了家喻戶曉的庶民美食，反而淡化了台灣的布丁文化是在台南奠定的。

可是，近年當府城布丁的新傳奇「依蕾特」，以優質多樣食材、高溫水浸法和三段降溫槽，創造了新好風味與更滑嫩令人驚艷口感，布丁又風起雲湧，當然，精

美雅適的新包裝也啟發了其他布丁店家的做法。眾府城布丁名店也順勢大放異彩，而且味道各具特色。口感的差異度頗巨，如果把口感以光譜來定位，一字排開。一端，從府前路二段銀波老店的古早味「木綿」烤布丁，到另一端，依蕾特的細綿滑順「絹漚」嫩布丁，其他幾家名店分布於之間。請注意，「木綿」、「絹漚」是製作日本豆腐的區分名詞，「木綿」口感較綿密、紮實，「絹漚」口感較細膩、軟嫩。

習自早年美軍軍官廚師的「吳媽媽布丁坊」，以正統美式做法，採用紐西蘭頂極奶水、新鮮雞蛋，以傳統手工烘焙，奶蛋香氣精彩迷人，有媽媽的真性情醇味道，口感接近銀波老店的「木綿」，奶香部份則是兩家各有千秋。拜現代網路的發達，以及宅配系統的方便，才讓像吳秀貞媽媽這樣有烹飪天分的鄰家阿姨，有機會大展身手，甚至發展出牛軋糖和一些果凍。當然箔箔布丁盒，對食品安全更有加功效。

銀波老店的傳奇：目前是一位阿嬤與第四代兒子守著陋巷的老店，店裡破舊，窄促的空間擺滿仍然服役中的簡樸器材。老店堅持最單純的手工傳統，三代一脈傳承的甜點，濃稠焦糖略帶微苦，但這種糖韻超提味的，至於老店烘焙火候細節的眉眉角角，從出爐後可以看到布丁上的那一

粽等等；至於手工焦糖烤布丁還真是以傳統工法，一個步驟一個步驟，食材以純鮮乳和新鮮洗選蛋為主，甜甜焦糖水準不俗，口感介於「絹澀」與「木棉」之間，吃得出濃郁，但是整體甜度微略過膩，奶香掩過蛋香。成功大學自強校區裡奇美樓有咖啡館，裡面就賣有他們家的咖啡與其他甜品。

依蕾特的鮮奶布丁與超人氣的奶酪，新產品紅梅果凍、玫瑰葡萄柚蜜凍也很精彩，夏天甚至推出芒果凝凍、紅梅凝凍。除了布丁，府城的新美食也一步一步跨前。很難想像，中古時代裝羊肉與穀物的羊胃袋，一千年後，竟成了濃郁細緻的布丁。從歐洲，傳到日本，再轉到台南，套一段廣告詞：「乳香濃郁的鮮奶，摻和鮮美的蛋汁，調理製成如同白漿凝玉液，透著嬌黃的細緻布丁，香濃襲人，讓人饞涎欲滴！」親愛的，這真是太神奇了。

1 成功大學自強校區的奇美咖啡館販售部。(攝影/張紫琳)

2 依蕾特布丁在安平門市。(攝影/張紫琳)

尋找台南美味布丁

銀波老店	台南市府城路二段40巷24號 06-227-4747
銀波茶座	台南市安平路462號 06-221-6285
吳媽媽布丁坊	台南市文平路187巷105號， 誠品安平店後面巷子，06-297-3270
金格布丁	台南市南門路12號，近台南孔廟 06-214-9911
阿布丁丁	台南市安平路161號，近古堡街， 陳家蚵捲斜對面，06-221-1566
奇美布丁 成大奇美咖啡館	台南市大學路1號，長榮路口的奇美樓 06-275-8011
依蕾特 安平門市	台南市安平路422號，近運周氏蝦捲 06-226-0919
紅磚布丁	台南市安南區同安路195巷98號 06-256-8106

好食帖 製作古法布丁的祕訣

遵循古法布丁，第一秘訣：不加一滴水！嚴選百分之百新鮮的高品質鮮乳，不能以保久乳或還原奶粉調製。第二秘訣：在主要原料上，如果能夠選用榮獲食品CAS與HACCP產品認證的新鮮雞蛋更佳。雞蛋與鮮奶打散後，要以濾網篩過，排除沒打勻的蛋汁。經過高溫「蒸煮烘烤」後，散發出濃郁香純的奶蛋香。布丁本體微甜，綿密細緻、口感滑嫩，沾上了些許苦味的焦糖提味，甜度就恰到好處。從烤箱取出後，風乾散熱，可以用電扇間接散熱，讓布丁的表皮凝乾，古早味口感。

- Step 1** 煮焦糖（這是第三秘訣：先用文火將二號砂糖熔滾，加入微量黑糖，增加糖香的層次感，待深黃色糖漿狀時再加入適量水分）。
- Step 2** 焦糖趁熱倒入烤布丁的盒模中，不要等到凝固。
- Step 3** 將蛋（顆）：奶（杯）= 2：3 的份量，均勻打散並倒入已有焦糖的盒模中。
- Step 4** 把裝好材料的盒模放在鐵盤的水中，連同鐵盤置入烤箱，以中火（大概 350°F，160°C 的溫度烤到表面裂開或鼓起），即可。

法國聲音視覺團隊 Volume-Collectif X 台灣羸舞劇場 聲音環境展暨演出三部曲

Volume-Collectif (France) X HORSE (Taiwan)
-a performance and an exhibition of space and sounds

舞蹈肢體
聲音藝術

挑戰全新演出形式

X X
視覺裝置

重裝結合

SU
CES
SOR

繼承者

演出與展覽時間(Performances & Exhibition Date)

11/10-27
(Thu) (Sun)

展覽 每周四、五、六、日 10:00 - 17:00
表演 每周四、五、六、日 19:30

地點(Venue)

華山1914文創園區
東2館 四連棟B

(台北市八德路一段1號)

演出長度(Duration) 70mins

購票資訊 (T)

兩廳院售票系統 www.artstickets.com.tw

票價：600元

Production by HORSE www.horse.org.tw

facebook | HORSE 羸舞劇場

攝影 陳長志 平面設計 牛俊強

09/01起 全面啟售

表演藝術 追求卓越

策劃執行

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

贊助單位

羸舞文藝基金會

許進榮基金會
台北市文藝基金會

指導單位 行政院文化建設委員會

贊助單位 台北市文藝基金會

感謝單位 SUCESOR