

時間：二〇〇七年十一月二日 → 十一月三十日
地點：新竹縣大隘地區（北埔、寶山、峨眉三鄉的十五個秘密基地）

策展人：張元茜

參展藝術家：盧明德。劉時棟。梁任宏。黃蘭雅。林建榮。陳浚豪。俞瑞玲。陳錦輝。
蔡鎮宇。李明則。邱雨玟。蘇育賢。郭昭吟。陳永釗。葉怡利。賴易志。
翁明崖。黃沛澄。陶亞倫。蔡筱淇。吉川公野。

主辦單位：右線設計工作室

協辦單位：客家事務委員會。新竹縣文化局
三山國家公園管理局。非洲文化藝術協會

本展覽為財團法人國家文化藝術基金會「視覺藝術策劃性展覽專案」

贊助單位： 財團法人|國家文化藝術|基金會

 Deutsche Bank 張才雄先生。吳瑞星先生
德意志銀行

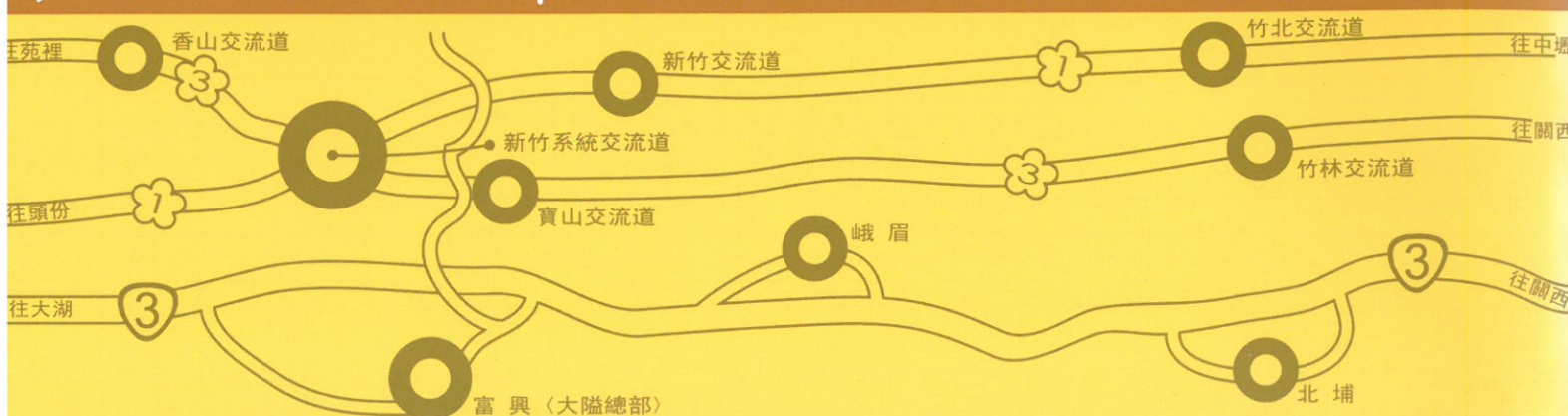
聯絡電話：

大隘總部：Rebeca & 阿輝・0921-777112・0910-200040・03-5806796
在地嚮導專線：范先生・0955-522147・0921-991429
台北租車專線：余先生・0933-414627

大隘藝術節 | 秘密的源頭

如果我能知道你的秘密 我就會了解我自己的秘密 —— Grotowski

國藝會

National
Culture and
Arts
Foundation

輕閱讀・親藝文 www.ncaf.org.tw

2007 秋季號

銀湖 Silver Lake 油彩/畫布 oil on canvas 200×300 cm 2007

2007.10.12-12.7

週一至週六11:00~18:00 (週日公休)

台新金控元廳 www.taishinart.org.tw

台北市仁愛路四段118號2樓

PAUL CHIANG Solo Exhibition

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

贊助：台新金控

東和鋼鐵企業股份有限公司
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORPORATION

平面與空間
江賢二個展
2007

第十一屆國家文藝獎

王童 電影導演

跨入電影的領域已超過四十多個年頭，回顧這段不算短的歲月裡，此刻真像是一部被抽格的影像，一幕幕在我腦海中閃過……

李敏勇 詩人

詩的路途是不持有地圖的旅行。摸索著前進的旅程，許許多多詩的燈塔放出具義的光，引領我方向……

林磐聳 設計家

感謝長期以來共同參與台灣設計文化運動的朋友，長期以來默默陪同、堅持勇氣作些傻事，才能讓設計被發現與被肯定……

姚仁喜 建築師

建築是一種複雜的行為，無法一人為之。很幸運的，一路上有許多指導我、協助我、愛護我的人，沒有他們，我必定一事無成……

許芳宜 舞者

我從宜蘭出生，一路跳到紐約，只為了追尋人生的第一個夢——成為「職業舞者」的夢，單純的專注、傻傻的執著……

楊秀卿 說唱藝術家

希望唸歌嘛會當延續落去，予咱困困孫孫知影台灣本土音樂的特質，莫(mai3)講專門流行外來西洋的、東洋的唱唸，然將咱本土的民謠放袂記得……

魏海敏 表演藝術家

回首這三十幾個年頭，一路走來，沿途忽而高山峻嶺，忽而平坦如鏡，一面是風雨雷電，一面又是安靜祥和，我的人生和劇藝同時成長，化為生命的一體……

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

堅持成就一片藝術風景

科技藝術
2007

Wandering in the Poetry
The 2nd NCAF Techno Art Creation Project

詩路漫遊

國立臺北藝術大學
Taipei National University of the Arts

KaMoFA
http://kdmofa.tnua.edu.tw

關渡美術館
Kuandu Museum of Fine Arts

第二屆國家文化藝術基金會
科技藝術創作發表專案

2007.11.30-2008.1.13

參展藝術家: 吳季璁 林其蔚 林俊廷 張博智 蔡宛璇

PARTICIPATING ARTISTS: TSAI WAN-SHUEN CHANG PO-CHIH LIN JIUN-TING LIN CHI-WEI WU CHI-TSUNG

展覽地點: 國立臺北藝術大學關渡美術館

Venue: Kuandu Museum of Fine Arts, TNUA

開幕式/Opening: 2007.11.30 (五) 5:30 pm

開放時間: 週二~週日10am~5pm/ Open hours: 10am~5pm(Monday off)

指導單位: 行政院文化建設委員會

主辦單位:

高雄市立美術館

國立台灣美術館

國立臺北藝術大學

KaMoFA 關渡美術館

創作贊助: 財團法人國家文化藝術基金會

acer

LITEON

財團法人國家文化藝術基金會

展覽贊助: acer

推廣贊助: vivo

威寶電信

指定投影機: EPSON

媒體協辦: 典藏藝術家庭

展覽策劃: 財團法人國家文化藝術基金會

專案執行:

國立臺北藝術大學

KaMoFA

關渡美術館

給一個畢業後
不改行的理由!

國藝會與兩廳院攜手合作
表演藝術新人新視野創作專案

2008 徵選 15 個創新劇場作品

國藝會與兩廳院 2008 年攜手合作，
透過公開徵選機制，鼓勵編導創作，
提供甫出校門的新銳藝術家揮灑創意、發表作品的場域。

■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
National Culture and Arts Foundation

■徵選對象: 具中華民國國籍之大學或研究所畢業五年內的年輕
創作者，由導演、編舞者或作曲者提出申請，不包括在校生。
(畢業五年內之計算，以收件截止日為準)

■收件日期: 2008 年 2 月 1-15 日郵寄至國家文化藝術基金會
(郵戳為憑，地址: 106 台北市仁愛路三段 136 號 2 樓 202 室，
信封請務必註明「表演藝術新人新視野徵選」及「報名者姓名」)

■徵選內容:

- ①徵選 15 個創新劇場作品。
- ②以舞蹈為主體的作品，長度以 20 分鐘為原則。
- ③以劇場(含音樂劇場)為主體的作品，長度以 40 分鐘為原則。

詳細辦法與徵選計畫書請至國藝會 <http://www.ncaf.org.tw/> 網站下載。

編輯室報告

本期《國藝會》專輯介紹的是國藝會第二屆「表演藝術追求卓越」專案，這項藝企合作案於2003年設立，迄今已成為國內表演藝術界頗為重要的指標。專輯中，我們專訪了建弘文教基金會駐會董事洪敏弘，以及台新銀行文化藝術基金會董事長吳東亮，說明企業發起及贊助此項專案的緣起與期待，同時，也搶先介紹了即將於今年11月起陸續上檔的獲獎助演出計畫。其中，我們可以看到國內的表演藝術領域，在涵容多元藝術類型的基礎上，既具備融匯古典與現代的傑出表現，也展現跨領域實驗的企圖心。我們希望在這個專輯的介紹之下，不僅看到國內表演藝術發展的多元風景，同時也讓讀者瞭解催生一個卓越演出背後的種種過程。

在「創作新星會」的單元裡，分別介紹了藝術家黃沛瀝、紀錄片導演洪淳修，以及作家賴舒亞。在相關文章的引介中，讀者將可一窺不同領域的年輕創作者，如何藉著不同的載具，表達出他們對於生命或生活的深刻觀照。

在「創意ABC」的單元裡，本期關注的是藝術節慶的主題，藉由對「貢寮海洋音樂祭」、「野台開唱」及「草地音樂節」三項活動的介紹，試圖草繪出這個時代音樂節的種種面貌與發展趨勢。

在國藝會補助訊息方面，本期提供了2007年第二期常態補助結果的數據統計，同時公布了「藝教於樂II——透過藝術學習專案」、「紀錄片映演專案」、「2007-2008表演藝術行銷平台專案」等三項專案的補助結果。此外，也刊出明年（2008）常態補助申請基準的修訂重點，以供計畫申請明年度各類補助的個人／團體參考。此外，也別忘了注意廣告版面喔，國藝會各項補助徵件的消息，都會藉由廣告強力放送給您。

《國藝會》的創刊號出版後，我們收到許多讀者的回應，除了鼓勵之外，也有不少建議，我們將會認真思考並努力符合讀者的期待。在這裡也提醒對這份刊物有興趣的讀者，如果您未在創刊號出版時填寫訂閱單回覆，現在可以直接於國藝會網站進行訂閱。最後，我們隨時歡迎您提供批評與建議，聯絡信箱：services@ncafro.org.tw。

國藝會

2007秋季號 NO.02

●封面●

創作社《倒數計時》
演出劇照
創作社提供

發行單位 — 財團法人國家文化藝術基金會
發行人 — 李魁賢
總策劃 — 陳錦誠
策劃委員 — 孫華翔、陳惠婷、彭俊亨、羅怡華、沈惠美

主編 — 秦雅君
執行編輯 — 蘇怡如
編輯委員 — 詹季宜、李文珊、胡至倫、林曉苓、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.ncafro.org.tw>
E-mail — ncafro@ncafro.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

2007-2008 表演藝術 行銷平台專案

高雄、嘉義、台中、台北四縣市
10月起行銷服務開跑

行銷平台
高雄縣市

南台灣表演藝術發展協會
黃書哲
0953765255

行銷平台
嘉義縣

新港文教基金會
簡志偉
(05)3745074

行銷平台
台中市

加爾工作室
張丹瑋
(04)23586129

行銷平台
台北縣市

亞藝藝術有限公司
吳佳瑩
(02)23694802

由國藝會選出的四地行銷平台，各自擁有豐富的在地經驗與行銷資源，將於即日起至明年底，為表演藝術團體及在地觀眾熱情服務，歡迎即刻洽詢！

服務項目

- * 表演團體的服務：提供在地推票、媒體露出、推廣活動聯繫、文宣品鋪點等行銷服務與人力支援。
- * 在地觀眾的服務：提供第一手的演出訊息、票務服務。
- * 表演藝術行銷資料庫：可免費查詢文宣通路、演出場地、校園／企業／社區推廣資料……歡迎表演

團體加入會員 <http://marketing.ncafro.org.tw>

CONTENTS

編輯室報告

4

專輯

追求一場卓越的表演

第二屆追求卓越專案獲補助計畫演出時間表

8

資源整合 創造利基 | 洪敏弘談「表演藝術追求卓越專案」……秦雅君

9

著眼於藝文生態的整體發展 | 吳東亮談「表演藝術追求卓越專案」……秦雅君

10

紀蔚然+創作社《倒數計時》……王凌莉

11

彭靖+台灣絃樂團《消失的王國》……趙遠遠

12

王榮裕+金枝演社《山海經》……王凌莉

15

周書毅、羅文瑾+稻草人現代舞蹈團《1805安徒生 1875-2008》……趙遠遠

18

黃誌群+優表演藝術劇團《追風英雄》……王凌莉

21

李小平、黃正銘+采風樂坊——東方器樂劇場《西遊記》……趙遠遠

24

27

創作新星會

「異種」持續蔓延中…… | 黃沛溱創作中的奇想世界……秦雅君

30

星星小鎮的年輕鄉愁 | 賴舒亞與《挖記憶的礦》……陳思嫻

32

台北人：河流、土地 vs. 影像、記憶 |

洪淳修與《河口人》、《城市農民曆》……蘇怡如

34

創意ABC

搖滾熱潮 vs. 獨立態度 | 草繪這個時代的音樂節……洪菁瑛

36

補助結果

■國藝會 2007 年第二期常態補助結果

40

■藝教於樂II——透過藝術學習專案

40

■紀錄片映演專案

41

■2007-2008 表演藝術行銷平台專案

41

補助看板

■2008 年常態補助申請基準修訂重點

42

創作社十年鉅獻
「夜夜夜麻三部曲」之

倒數計時

夜夜夜麻完結篇

11/22~25 7:30 PM

11/24~25 2:30 PM

台北 城市舞台

編劇 紀蔚然

導演 符宏征

主演 劉亮佐(阿斗)

吳世偉

蔡柏璋

周品辰

張詩盈

吳定謙

票價
450、500、600、800
1000、1200、1500

兩廳院售票系統
02-33939888
www.artsticket.com.tw

洽詢專線
創作社
台北市中華路二段487號(圓場 O Space)
電話：02-23397528 傳真：02-23397518
creativ1@ms16.hinet.net
http://creative.indextw.com

夜麻驚異之後，《倒數計時》開始！

四男兩女的一場跨年轟趴，到底結束了什麼，又開始了什麼？

四五六七年級，共聚一堂

看演員和劇中角色搞疏離，看虛實幻真交疊亮相

購票優惠 ● 創作社之友、誠品會員、台新卡友、游藝卡友、中國信託卡友、國泰世華銀行卡友、永豐銀行卡友、兩廳院之友、團購十張(含)以上，皆享九折優惠 ● 65歲以上老人及身心障礙人士及其必要陪同人員(限1人)8折優惠(入場時請憑票券及證件入場)
製作人 李慧卿 設計群 ● 舞台 王孟超、燈光 黃祖延、服裝造型 謝介人、音樂 許向豪、攝影/錄影 葉臨龍、平面設計 陳文德 技術組 ● 舞臺 張智豪、舞台技術指導 蘇俊學、燈光技術指導 李忠貞
梳化妝 Cinema Secrets、影劇舞台專業彩妝 洪麗怡、執行製作 林人中、宣傳行銷 莊麗偉、宣傳 林恩慧、李萬茹、排助 高名辰、服管 陳育慈
創作社劇團保有本節目內容及所有相關事項之更動權利
主辦 創作社 指導 行政院文化建設委員會 贊助 INK 印刷文學生活誌 誠品書店 協辦媒體 台灣新報

表演藝術 追求卓越

策劃執行：國家文化藝術基金會

贊助單位：建弘文教基金會

NSFG

建弘文教基金會

台新銀行文化藝術基金會
Taishin Bank Foundation for Arts and Culture

追求一場卓越的表演

「表演藝術追求卓越專案」是一項基於國藝會對國內表演藝術生態的長期觀察下，所研發出的策略性專案。在執行獎補助的過程中，我們發現到國內表演製作在追求「卓越」的過程中，經常遭遇相同的困難，那就是：製作時程過短、經費窘迫以及缺乏有效發表管道。因此，在確定獲得企業支持的背景下，國藝會即著手研擬可彌補這些重要關鍵的具體方案。

專案本身的要求是提前進行規劃，之後則以提高補助金額與提前核撥製作經費，以及協助尋求最佳發表管道等資源，提供與被評選出來的優質製作，在此之外，在演出前的製作過程中，國藝會也會時時關注團隊的進程，並結合其他的專業資源給予建議與協助，集中一切可能務使製作臻至最佳表現，同時也令團隊在這個過程中獲致自我的提升與超越。

從第一屆專案獲獎助製作的執行成果來看，除了各項演出都有水準以上的表現與票房之外，更令人可喜的成效還包括：「舞鈴劇場」在結合了專業製作群後，首度進入了國家劇院演出；「亦宛然掌中劇團」首度結合了布袋戲、舞蹈團體與

現代音樂，完成一項跨界的演出；「表演工作坊」以高達24場的演出場次，創造了二萬人的演出票房……。

正是上述的正面經驗催生出第二屆「表演藝術追求卓越專案」，此次除持續獲得專案發起人洪敏弘先生的支持外，還爭取到台新銀行文化藝術基金會董事長吳東亮先生的參與。國藝會本身也從第一屆的執行經驗中，打造出更符合團隊需要以及更能達成專案預期目標的方案，其包括提高補助金額、要求製作需含括專業製作人，以及以兩階段的審查方式令團隊得以提出更為完整的企畫內容等。

總合來看，「表演藝術追求卓越專案」的目的，無非是企圖以種種努力來追求一場場卓越的演出，而就在國藝會的密切關注以及團隊的積極籌備之下，今年(2007)11月起，第二屆的六個獲獎助製作即將陸續登場，本期專輯即以這六項製作的介紹為主要內容，從中我們可以看到的是，包含戲劇、舞蹈、音樂等藝術類型，融匯古典與現代的藝術表現，以及富含跨界與實驗的精神。由此開始，喜愛表演藝術的觀眾們，也將能接連目睹這項集眾人之力所創造出的種種風景。■

第2屆追求卓越專案 獲補計畫演出時間表

11 • 2007
月22-25日(6場)

表演團體 創作社劇團
製作名稱 倒數計時 夜夜夜麻完結篇
首演地點 城市舞台

2 • 2008
月23日晚上、2月24日下午

表演團體 台灣絃樂團
製作名稱 消失的王國
首演地點 國家戲劇院

4 • 2008
月17-20日、24-27日(8場)

表演團體 金枝演社劇團
製作名稱 山海經
首演地點 淡水滬尾砲台

6 • 2008
月27-28日晚上7:30

表演團體 稻草人現代舞蹈團
製作名稱 1805安徒生1875-2008
首演地點 國家劇院實驗劇場

9 • 2008
月6、7日

表演團體 優表演藝術劇團
製作名稱 追風英雄
首演地點 台中中山堂

3 • 2009
月

表演團體 采風樂坊
製作名稱 東方器樂劇場——西遊記
首演地點 城市舞台

資源整合 創造利基

洪敏弘

談「表演藝術追求卓越專案」

撰文……秦雅君

國藝會「表演藝術追求卓越專案」設立於2003年9月，由建弘文教基金會與國藝會共同發起，迄今已執行至第二屆。這項專案公開徵選優質並具有潛力的製作計畫，期望藉由及早規劃與提前獲得高額製作經費的條件，能夠達成演出預定的規模與水平，同時獲致最佳的發表管道與成效，進一步以出色的成果與效益帶動表演藝術整體性的提升。這項專案是建弘文教基金會駐會董事洪敏弘與國藝會共同發起。

建弘文教基金會駐會董事洪敏弘，是催生這項計畫的關鍵人物，他表示由於產業西進造成失業率高漲以及產業結構改變的現象，成為台灣必須面對的棘手問題，當時政府提出了「文化創意產業」的觀念與研究，令他印象深刻，而他也深覺以台灣多文化的背景，在發展這個新領域的面向上，比其他華人地區具備更有利

的條件。這個背景引發洪敏弘對「文化創意產業」的興趣，在觀察到國外歌舞劇的成功經驗後，他認為在廣泛的文化藝術領域中，「表演藝術」可能是較具產業化條件的項目，因此，他也擇定以此作為介入此新領域的具體對象。

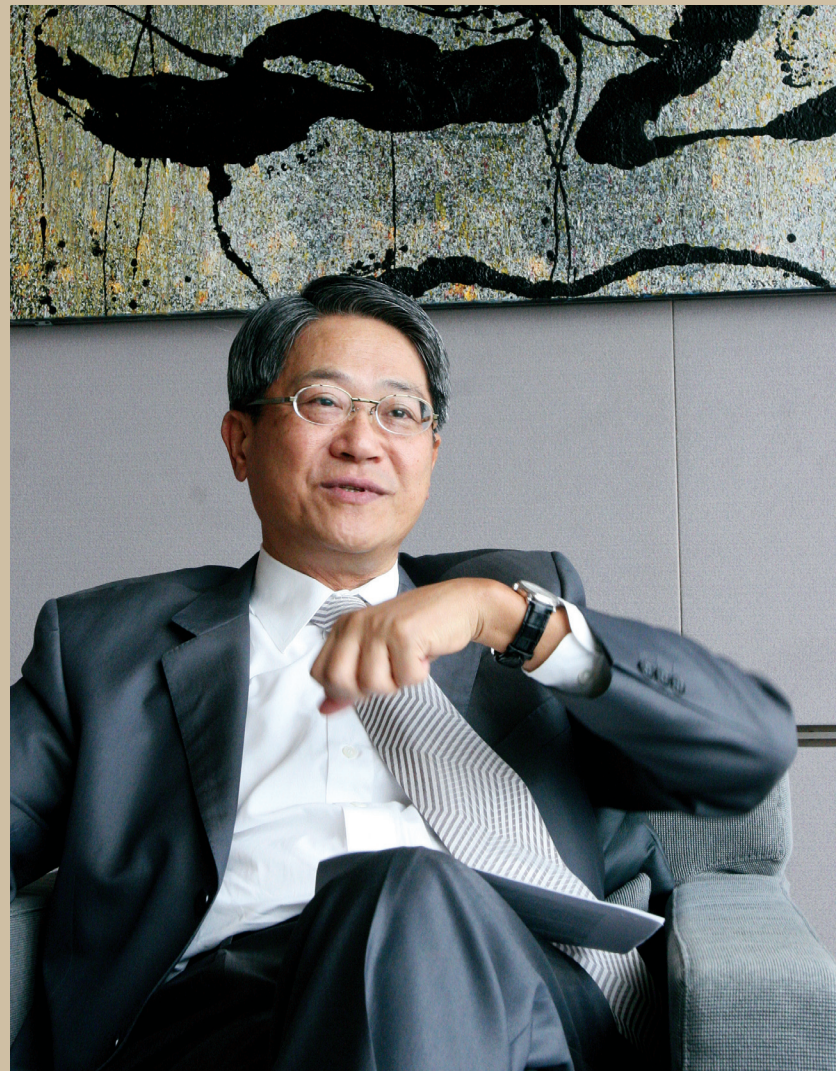
在實際行動之前，洪敏弘曾徵詢過表演藝術界的需求，獲悉原創劇本可能是最被需求的資源，在這個基礎上，洪敏弘邀集復華文教基金會、吳火獅文教基金會及吳東進基金會共同參與，募集了七百萬元資金。方向有了、資金有了，接下來就是規劃、執行的工作，曾經擔任過國藝會董事的洪敏弘，認為國藝會的專業性與公正性具備相當的公信力，而在請託國藝會協助評選工作的過程中，促成了這項由國藝會提撥相對基金的藝企合作案。

第一屆「表演藝術追求卓越」專案共有15個製作計畫獲補，在各個團隊陸續首演的過程中，除了個別演出的觀賞經驗外，國藝會也安排了多次機會與受獎助團隊進行意見交流，因此，在表演團體的期待下，不僅延續本計畫而產生第二屆「表演藝術追求卓越」專案，同時也提高每一個製作的補助金額（從100萬提高到200萬）。針對在這項專案執行成果，洪敏弘表示：「成效比我們預期的還要快，還要大，因為我們合作的對象（國藝會），是這方面的專業，所以整個資源的運用與配置的成效都看得出來。表演藝術團體也很appreciate有這樣一個計畫，所以他們希望不要只作一屆，希望做個五年、十年，所以我們也很努力的去做。我們的投入要能夠與表演藝術團體的需求契合，我想這才是最重要的基礎。」

在參與「表演藝術追求卓越專案」的經驗中，不僅讓洪敏弘接觸到更多台灣優秀的表演藝術團隊，也讓他對表演藝術的發展進行更多深刻的思考，他認為，除了實務上「面」的擴大之外，在理論方面也需要進行深化，而這方面可以著力之處在於教育，因此，建弘也將展開與大學相關系所的合作，為國內表演藝術理論的基礎建構再添一分助力。■

建弘文教基金會駐會董事洪敏弘，也是催生「表演藝術追求卓越專案」的關鍵人物。（攝影／蘇怡如）

台新銀行文化藝術基金會董事長吳東亮，談到加入贊助第二屆「表演藝術追求卓越專案」的緣起。（攝影／蘇怡如）

著眼於藝文生態的
整體發展

吳東亮

談「表演藝術追求卓越專案」

撰文……秦雅君

國藝會第二屆「表演藝術追求卓越專案」的合作企業，除了這項計畫的發起單位建弘文教基金會之外，還加入了一個新的合作伙伴——台新銀行文化藝術基金會（以下簡稱台新基金會）。台新基金會董事長吳東亮表示，這次會參與這項計畫，主要是基於國藝會「國藝之友」會長洪敏弘的「好康湊相報」，基於第一屆執行的成果很好，所以洪敏弘邀請台新共襄盛舉。

吳東亮進一步說明，由於台新基金會的主軸在舉辦「台新藝術獎」，以支持現代藝術這個領域，但在行有餘力的情況下，也會選擇其他項目進行長期的投入，就計畫內容而言，「台新藝術獎」是在藝術家完成作品之後，才給予肯定與支持，而「表演藝術追求卓越專案」則是預先提供資源，以協助藝術團體完成最好的創作，吳東亮認為這個前後的作用，有一個連貫性，如此將能協助整個藝文生態發展的更為完整，這是台新願意參與這項計畫的主要考量。

針對國藝會以相對基金（Matching fund）的方式來設計與企業的合作計畫，吳東亮認為這是一個很好的作法，從國藝會的角度來說，結合企業的資源可以把計畫作的更大一些；而從企業的角度來說，一般而言，企業對整個藝文環境的運作不是那麼熟悉，如果由國藝會以相對基金的方式邀集合作對象，也代表這個計畫有國藝會的背書，而以國藝會在藝文專業上的表現，會讓企業更有信心來參與。因此吳東亮不僅個人十分支持這樣的作法，在其擔任「國藝之友」會會長任內，也大力向其他成員推介此種合作的模式。

對於參與「表演藝術追求卓越專案」的成果，由於第二屆獲獎助的製作截至採訪時還尚未發生，所以吳東亮也抱持高度的期待，在獲悉這些製作將於今年（2007）11月起陸續展開後，他表示如果時間允許的話，絕不會錯過去看演出的機會。■

「表演藝術追求卓越專案」小檔案

■第一屆獲獎助者

- 表演工作坊《這一夜，Women說相聲》
- 亦宛然掌中劇團《驚見虹霓關》
- 舞蹈空間舞蹈團《三探東風》
- 舞蹈空間舞蹈團《明日世界之天堂海》
- 創作社劇團《影痴謀殺》
- 朱宗慶打擊樂團《「非」常活力——朱宗慶打擊樂團非洲樂舞情》
- 外表坊時驗團《恐怖酒吧》
- 舞鈴劇場《嬉遊舞鈴》
- 唐美雲歌仔戲團《人間盜》
- 如果兒童劇團《誰是聖誕老公公》
- 十方樂集《十方·音樂·李泰祥》
- 三十舞蹈劇場《城市灰姑娘》

- 金枝演社劇團《浮浪貢開花》
- 優人神鼓《與你共舞》
- 台南人劇團《利西翠坦》

■第二屆獲獎助者

- 創作社劇坊《倒數計時 夜夜夜麻完結篇》
- 台灣絃樂團《消失的王國》
- 金枝演社劇團《山海經》
- 稻草人現代舞蹈團《1805 安徒生 1875-2008》
- 優表演藝術劇團《追風英雄》
- 采風樂坊《東方器樂劇場 西遊記》

紀蔚然 創作社《倒數計時》

撰文……王凌莉

《倒數計時》劇照。(創作社提供)

紀蔚然
《夜夜夜麻》系列編劇，紀蔚然（攝影／許斌）

紀蔚然作品最大特色在於語言魅力，透過動作視覺對語言產生另一種舞台效果。(創作社提供)

《夜夜夜麻》透過一場牌桌上的同學會，描寫四年級男人的頹廢喪志、憤世嫉俗。(創作社提供)

相較於第一部《夜夜夜麻》而言，《驚異派對》描寫的五年級生情感釋放許多。(創作社提供)

故事發生在2008年來臨前的午夜時刻，劇中的人物歡聚在一幢堪稱為豪宅的大廈頂層樓中樓，準備「倒數計時」，迎接新年。創作社今年在過十歲生日之際，以回顧第一齣作品《夜夜夜麻》到加演《驚異派對》，接下來就是邀請觀眾進劇場《倒數計時》，接力完成劇團「夜夜夜麻」系列三部曲。

1997這一年，香港回歸中國，在世界歷史中算是大事，創作社首演《夜夜夜麻》，在一場牌桌上的同學會描寫四年級男人的頹廢喪志、憤世嫉俗；2003年SARS讓全球生命恐慌，《驚異派對——夜夜夜麻2》卻在劇場裡講五年級男人的權力慾望與沈淪；紀蔚然對於過去二十多年來社會、政治、文化變遷轉型下，現代台灣人的處境及內在有深刻的探觸，可是他追潮流，尤其不想隨波逐流，在逆境中反而想尋找安靜；於是，面對即將來臨的「北京氣勢」，他冷眼旁觀來場《倒數計時》。

對於新世代種種，紀蔚然是有些冷眼旁觀，他骨子裡有四年級生的悶騷，頗羨慕五年級能夠情感釋放，對於時下追流行、崇品牌的六年級生，他有幾分不屑新世代的那種「斯文氣」，他老覺得斯文隱藏另一種野蠻、冷漠，《倒數計時》裡他寫了幾個新世代角色，一個追

求流行、崇尚品牌的六年級男人，自我而冷漠，腦子裡有點東西，卻是個狠角色。

紀蔚然在這部新戲裡對女人解禁，《倒數計時》裡兩個女人不同風格，一個沒腦袋、沒深度、沒自我，把資訊當知識般毫無消化地吸收；另外一個個性強悍，人生事業兩得意，也許生命到達一個極端點，倒數計時這一夜，她瀕臨崩潰。第三部曲裡仍然有代表四年級角色的「山豬」，五十歲還值壯年，平庸有面臨失業的苦惱，這裡的山豬是大廈管理員，也正因為非住戶，可以冷眼旁觀住戶的一切。還是安排五年級生的角色「大牛」，一個嘗過學運世代甜頭的投機分子。

《倒數計時》雖說是「夜夜夜麻三部曲」的完結篇，編劇卻透過表演形式中尋找生命舞台的疏離，透過「三代同堂」刻劃人物，表演角色與演員內在疏離的概念正成就一場戲的表演。

紀蔚然認為，我們正處於表演氾濫的年代。有太多精心設計的自殺事件、有太多的自拍行為，有太多語焉不詳的電視表白，有太多的部落格，有太多內容空洞的姿態，他看不慣這一代人們喜歡擺「姿態」。

為了實驗這部戲的疏離狀態，舞台上一直有一部開著的電腦，場景設定都會住宅密集的樓中樓，看似居

高臨下，其視野卻被其他大樓阻隔，看似人生隨著時代飛梭之際，其實依舊封閉，某種程度展現另一種空間疏離。劇中人物在言談裡表現自我時，總有另一個「自我表演」的層次。客廳就是他們的舞台，旁人就觀眾。同時，他們自己也是這個人生劇場裡最理想的觀眾，他們以自戀的方式欣賞自己，為自己鼓掌。

紀蔚然的戲充滿強烈的語言魅力，由語言反映各世代文化共通性也是劇本主要特色，不過和前兩部相較，《倒數計時》髒話輕了許多，他要呈現六年級生的「斯文」。這第三部曲接下來怎麼演？他說：「就請觀眾進劇場一起《倒數計時》。」■

《驚異派對》劇照。(創作社提供)

彭靖 台灣絃樂團《消失的王國》

撰文……趙遠遠

台灣絃樂團即將於2008年2月推出「音樂劇場」形式的作品《消失的王國》(台灣絃樂團提供)

當故宮的千年文物圖騰由遠忽近，時間之手的推移，讓過去重生在人們面前，但是這些「過去」，要透過什麼走向未來？人類的演進，一直踏著前人的智慧，這些千年文物的精緻與光澤，已經達到一種極致，極致之後，卻在現代遭到被忽略的命運，人類究竟是愚蠢還是進步？

這些看似沒有正確答案的哲理辯證，也成為作曲家彭靖的創作考題，這些年來，彭靖一直在醞釀新作《消失的王國》，這些藝術與文明，過去是如何繁花盛開，而今卻因為社會的演化，人類生活重心的變遷，讓這些老祖宗所流傳下來的寶貝，變得遙遠。對彭靖的作曲事業來說，一個東方之島要如何創造出與西方傳統不同的音樂個性發展，要如何準備手上的音符，化成歷史的反思與承載，已經成為他生活中一大命題。

在這一次的演出計畫中，彭靖可以跟台灣絃樂團一起完成所謂的「音樂劇場」，讓音樂自己有生命，自己當主角，彭靖說，構想很早，但一直在摸索，希望一種音樂劇場的新形式，讓音樂會的演出在抽象之外，還

彭靖

台灣絃樂團駐團作曲家彭靖，也是《消失的王國》作曲者。(攝影/許斌)

的王國》

台灣弦樂團駐團作曲家彭靖，也是《消失的王國》作曲者。(攝影／許斌)

當故宮的千年文物圖騰由遠忽近，時間之手的推移，讓過去重生在人們面前，但是這些「過去」，要透過什麼走向未來？人類的演進，一直踏著前人的智慧，這些千年文物的精緻與光澤，已經達到一種極致，極致之後，卻在現代遭到被忽略的命運，人類究竟是愚蠢還是進步？

這些看似沒有正確答案的哲理辯證，也成為作曲家彭靖的創作考題，這些年來，彭靖一直在醞釀新作《消失的王國》，這些藝術與文明，過去是如何繁花盛開，而今卻因為社會的演化，人類生活重心的變遷，讓這些老祖宗所流傳下來的寶貝，變得遙遠。對彭靖的作曲事業來說，一個東方之島要如何創造出與西方傳統不同的音樂個性發展，要如何準備手上的音符，化成歷史的反思與承載，已經成為他生活中一大命題。

在這一次的演出計畫中，彭靖可以跟台灣弦樂團一起完成所謂的「音樂劇場」，讓音樂自己有生命，自己當主角，彭靖說，構想很早，但一直在摸索，希望一種音樂劇場的新形式，讓音樂會的演出在抽象之外，還

彭靖

台灣弦樂團跟胡乃元的合作，充實了音樂上的動能。(台灣弦樂團提供)

台灣弦樂團兒童音樂劇場，「嘻音哈樂三——精靈鬧元宵」。(台灣弦樂團提供)

可以具體的敘述，讓音樂會的深度更加紮實。這個夢想，老是在彭靖的手稿中塗塗抹抹，一整本小筆記本當中，都是彭靖的外星人符號，只有他自己才看得懂。

彭靖說，他希望這次的製作可以為台灣所謂的「音樂劇場」作出新的形式，這雖叫做音樂劇場，但不是用歌手或演員去演繹劇情，而是用音樂或樂器表現本身，再加上劇場的情境，演繹出心中的中心概念。

雖然是全新的跨界創作，但是整體並沒有具體的故事情節，也就是讓音樂的角色還原到最初始的狀態，但是又不希望觀眾進了劇院看到的是很前衛的，很抽象的線條，整體採用融合東西方風格的創作語法，保有旋律的美好線條。視覺上，彭靖找來劇場鬼才導演符宏征一起合作，透過符宏征的「翻譯」，兩人逐漸達成默契，隨著符宏征的鋪排，燈光、影像以及舞台等等陸續到位，彭靖沒有辦法作具體陳述的概念跟場景，符宏征信手拈來，相互討論，就變成可以執行的創意，也讓彭靖非常開心，彭靖說要作音樂劇場，不是作曲家自己的樂思就可以實踐完畢，透過導演的實際創意，讓整個作品更有說服力。

符宏征表示，他喜歡台灣弦樂團這個點子，這樣一個《消失的王國》，的確可以觸碰到許多層次的省思，他將會以劇場元素為每一首曲子創造情境空間，藉著圖像的紀錄跟新創音樂的軌跡，重新尋找已經失去的角

落。符宏征說，從社會進步的過程當中，完成了一些什麼，也失去了一些什麼，這些包括無形的文化與精神的消失，從過去到現代，一點一滴回溯，《消失的王國》其實敘述了人性的灰敗和經驗，但是在過程中，其實在醞釀展現人性深處的熱情。

整個舞台將會以靜態的故宮圖片為基底，大量的故宮文物照片搭配「會動的」甲骨文文字、圖騰、臉譜等符碼，層層圖象交疊，也投射在音樂家的手上甚至樂器上，營造與音樂與樂器的聲響互動，讓創新與傳統融為一體，呈現弦樂團原本的律動美學。

對於台灣弦樂團來說，這次的企劃無疑是一個嶄新的創舉，台灣弦樂團成立多年，全靠團長鄭斯鈞的大力號召，樂團一路走來，有許多的進步，無論是從早期的舉辦國際音樂營，一直到與旅美小提琴家胡乃元合作，展現許多室內樂的演出精華，對於台灣弦樂團來說，內在的訓練是足夠的，但是整個樂團卻沒有突破性的發展空間，看在駐團作曲家彭靖的眼裡，就差臨門一腳，《消失的王國》可以讓台灣弦樂團站上一個新山頭，再一次挑戰自己。從音樂的創作來說，彭靖相對來講是比較容易克服的，不過這次他掛了一個「製作人」的頭銜，讓他非常焦慮，「對我來說，這也是學習的一部分。」透過彭靖與符宏征的跨界創意，王國或許有了不會消失的可能。■

王榮裕 金枝演社《山海經》

撰文……王凌莉

金枝演社《祭特洛伊》。(攝影 / 陳少維)

古砲台在成為古蹟之前，是具有重要防禦功能的軍事及戰略要地，對於沿海設有非常多古砲台的台灣而言，這一座座古砲台不僅記錄數百年來島嶼重要的海事地位；背後更隱含著荷、西、漢人與在地原住民不同時空交流的人文意涵，而這一層人文意涵就是金枝演社新作品《山海經》的基底。

《山海經》是中國古籍，有〈山經〉、〈海經〉、〈大荒經〉及〈海內經〉，可以說是古老的世界地理書，山川之外，也描述動物、植物、礦物、巫術、宗教、民俗、古史等，裡面還記載了包括夸父追日、女媧補天、后羿射九日、黃帝大戰蚩尤、共工怒觸不周山從而引發大洪水等光怪陸離的神話故事。對導演王榮裕而言，《山海經》

王榮裕

王榮裕與兒子王品果。(攝影 / 李銘訓)

金枝演社《浮浪貢開花》。(攝影 / 陳少維)

是古代巫書，即有通天地、鬼神，又能領悟宇宙奧秘；書中的各色神話，更融合陰陽、五行、四季、四方及五原色，形構整個宇宙的運轉。他想做一齣《山海經》的戲想了十多年，1996年發表的《潦過濁水溪》，他藉「女媧」試了點戲，女子身纏極長的紅布條橫過舞台，象徵產道或臍帶，從授精、懷孕到生產的過程全由肢體表達，男主角最後從落下的紅布堆裡慢慢爬出，表徵新生，這一段戲描取材女媧的意象。

「我從何而來？台灣從何而來？」王榮裕說，自己一直想透過作品探索人的源頭，從小跟著媽媽歌仔戲小生謝月霞在戲班生活，戲劇成長背景讓他更執著於尋找戲劇源頭。14年前，他帶著金枝演社從外台戲「胡撇仔」的概念起家，一路由小劇場到大舞台再到環境劇場；從莎士比亞的劇作追到希臘文明及悲劇，多年的創作歷練，現在他更迫切想知道台灣人的戲在哪裡？《祭特洛伊》之後他要搬演《山海經》。深受道家思想薰陶的他，這次運用《山海經》裡的神話，結合仙道概念，在作品中展現「人」的原生與化生，他希望呈現的是「台灣神話在哪裡？」

金枝演社藝術總監、導演王榮裕。(攝影 / 許瑋)

金枝演社《祭特洛伊》。(攝影 / 陳少維)

台灣有神話嗎？王榮裕的答案是肯定的，他說：「台灣是『蓬萊仙島』，是《山海經》裡的仙境。」他的演員身著花襯衫，下穿夾腳脫鞋，操台語口白，整個舞台「俗」到不行，加上他自小外台歌仔的體會，給人「台客」形象，王榮裕聽到外界的感覺笑得靦腆，卻不避諱地補充，自己其實也很「大中國」，「台灣文化對我而言是多元且豐富，中華文化是台灣的母文化。」他相當自豪地說：「我認同這塊土地，台灣文化的特色是什麼？全然是思考角度的問題。」他要以台灣觀點來思考《山海經》的意義，描繪出真正的「人間仙境」。

「仙境」是王榮裕創作主軸，雖然以古籍為基底，卻不能完全仿古，於是仙境裡的時間無性，空間無限，王榮裕讓自己的獨子王品果進到劇場裡實踐，他帶著兒子王品果從劇團中體會人生，這次要在《山海經》中讓他體驗「人」。一個平凡的現代小孩進入無限性的時空中，宛如平凡的肉身落入無止境的輪迴裡，或者只是超科技的世代無意間穿梭於小叮噠的「任意門」，一場場神鬼獸交戰的神話交錯於劇場演區間，道、僧與人貫穿整齣戲。整齣戲既不能仿古，就以「原」味為主軸，運

金枝演社《台灣女俠白小蘭》。(金枝演社提供)

用古蹟劇場的環境風貌，舞台材料強調木條及竹等自然風，裝置概念取材五行及八卦，因應《山海經》裡動、植、礦物的形，皮毛、枝葉成為設計的主要概念。

王榮裕說，台語是中原古音，是此次演員唸白的語言，再加上吟、唱等強化簡樸的調性。表演場地除了主要舞台之外，還設計花道、樹叢，藉由四面演區的概念將演出場域擴散，與觀眾全方位接觸，形成觀演交融的面貌，是宇宙的大我制約小我，還是個我宰制大宇宙？演員和觀眾一起走進劇場裡體驗導演對於「人」的悟念。

「台灣真是仙境，在遠古還沒為這土地起名之際，它就是中原人口中的『蓬萊仙島』。」王榮裕說，數百年來，台灣幾乎不曾鬧過飢荒，台灣的富庶吸引所謂唐山的祖先來此開墾，面對世紀轉折，社會、政治變遷所產生的紛擾，他感慨很多，這段時間也有許多思考，他想到中原脈絡，對他而言，《山海經》要表達一種意念：「台灣是一個人間天堂」，透過他的作品呈現，驅離古砲台的煙硝味，讓觀眾隨著他在無情的世界裡找到一片有情的天堂。■

周書毅、羅文瑾 稻草人現代舞蹈團《1805 安徒生 1875-2

- 1 2004-2005年《消失的ATAYT(泰雅)》，羅文瑾製作編舞。(攝影/簡豪江)
2 2005年「舞獨有貳——雙人舞展」，舞作《親愛的》，羅文瑾編舞。(攝影/簡豪江)
3-4 2007年製作《S》，周書毅編舞。(攝影/陳長志)

賣火柴的小女孩，點燃了最後一根火柴之後寂寞的死去；小美人魚要用自己美妙的歌聲當成抵押品，才能換得一雙人腿，跟隨心愛的王子；國王喜歡穿新衣服，卻被單純的孩子戳穿根本沒有穿衣服的世間謊言，這些動人卻陰暗的童話故事，一直在我們的記憶深處，然而，寫這些童話的安徒生，又是用怎樣的形象活在世人面前？

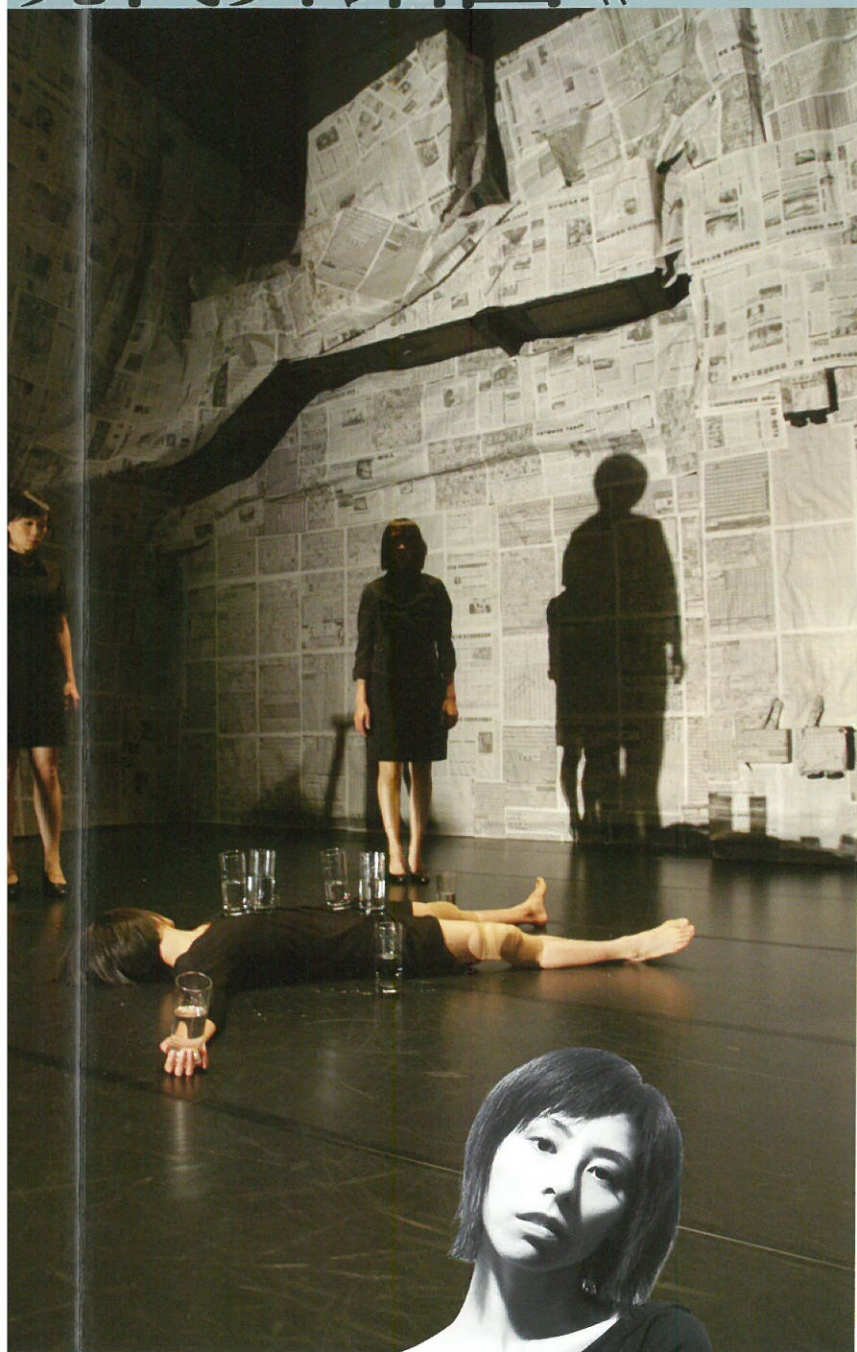
故事之外的安徒生，身高超過一八〇，長得很詭異，一點都不親切。小時候家庭貧困，長大後一度想當劇作家跟演員，卻無法實現；後來安徒生透過許多原創的童話，一夕之間成名，他性向上的模糊地帶，也增添後人對他作品中更多絃外之音的想像。

獲得國藝會卓越專案的補助，遠在南台灣的稻草人現代舞蹈團，非常戰戰兢兢，在在不能辜負評審委員的美意。擔任藝術總監的羅文瑾自己擔任這次的編舞家，與特約編舞家周書毅一起合作編舞，也將親自下场演出。羅文瑾說，這次主題鎖定了安徒生的生平事蹟跟現代人生活的結合，也將會在舞蹈中探討更多肢體與舞蹈的關係。羅文瑾表示，她認為最大的創新其實是要用舞蹈為一個傳記性人物編舞，這對文學或戲劇來說，相對容易得多，但是舞蹈上卻相當少見。從開始決定方向是童話作家，一直到確認就是安徒生，羅文瑾說，安徒生有很多的童話故事與文學作品，有很多的既定形象，兩年前又正好是安徒生兩百週年誕辰紀念，也有很多安徒生的特展與介紹，羅文瑾與周書毅都覺得很有意思，本來想要探討安徒生怎麼會寫出這些作品，但事實上，「本人比童話更精采」。

羅文瑾

稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文瑾。
(稻草人現代舞蹈團提供)

現代舞蹈團《1805 安徒生 1875-2008》

賣火柴的小女孩，點燃了最後一根火柴之後寂寞的死去；小美人魚要用自己美妙的歌聲當成抵押品，才能換得一雙人腿，跟隨心愛的王子；國王喜歡穿新衣服，卻被單純的孩子戳穿根本沒有穿衣服的世間謊言，這些動人卻陰暗的童話故事，一直在我們的記憶深處，然而，寫這些童話的安徒生，又是用怎樣的形象活在世人面前？

故事之外的安徒生，身高超過一八〇，長得很詭異，一點都不親切。小時候家庭貧困，長大後一度想當劇作家跟演員，卻無法實現；後來安徒生透過許多原創的童話，一夕之間成名，他性向上的模糊地帶，也增添後人對他作品中更多絃外之音的想像。

獲得國藝會卓越專案的補助，遠在南台灣的稻草人現代舞蹈團，非常戰戰兢兢，在在不能辜負評審委員的美意。擔任藝術總監的羅文瑾自己擔任這次的編舞家，與特約編舞家周書毅一起合作編舞，也將親自下場演出。羅文瑾說，這次主題鎖定了安徒生的生平事蹟跟現代人生活的結合，也將會在舞蹈中探討更多肢體與舞蹈的關係。羅文瑾表示，她認為最大的創新其實是要用舞蹈為一個傳記性人物編舞，這對文學或戲劇來說，相對容易得多，但是舞蹈上卻相當少見。從開始決定方向是童話作家，一直到確認就是安徒生，羅文瑾說，安徒生有很多的童話故事與文學作品，有很多的既定形象，兩年前又正好是安徒生兩百週年誕辰紀念，也有很多安徒生的特展與介紹，羅文瑾與周書毅都覺得很有意思，本來想要探討安徒生怎麼會寫出這些作品，但事實上，「本人比童話更精采」。

稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文瑾。
(稻草人現代舞蹈團提供)

羅文瑾

羅文瑾說，整個發想與籌備的過程有趣極了，原來安徒生並不是想像中寫童話就是心地善良很和藹可親的人，他個子很高，但長相很奇怪，給人的感覺並不親和，源於一些小時候的家庭影響，安徒生所創造的童話不一定是善的，有一些是現實的，對於孩子來說，有時候很殘酷，但也必須面對。除此之外，安徒生的性向模糊難辨，在這次的舞蹈當中，將會賦予他雌雄共體的特色，這點要用抽象的舞蹈來呈現，「困難度還挺高的。」

羅文瑾表示，這個製作希望以舞蹈的特性與形式，再加上音樂、劇場元素、劇情與肢體動作來表達一種「音樂錄影帶」式的童話計畫，到目前為止，最大的改變就是「場景」，羅文瑾說，當初可能想像中的是很童話式的舞台，但是現在的舞台設計在風格上，將不會有具體的時間空間感，但會有一個舞台上的二樓空間出現，舞者的穿著也將會很中性，扣合安徒生這個人的生平。

這次的特約編舞家周書毅是自由編舞家，七年級的小男生，卻與羅文瑾在童話中有了合作的默契。周書毅是新生代舞者當中最耀眼的一位，自從愛上舞蹈之後，大口咀嚼所有關於舞蹈與生活的果實，小小年紀便與一些檯面上的舞蹈家一起被甄選上兩廳院主辦的「新點子舞展」，雖然愛跳舞，但是他也喜歡寫作，小時候會想著自己的文章會出現在書局，已經選擇當舞者，這次的主題還是童話作家安徒生，也讓周書毅對於如何用舞蹈完成對一個作家的生活想像充滿挑戰。

這次的演出中，羅文瑾與周書毅將共同編舞，兩個人都是導演，也都是編舞家，只不過這次周書毅本

周書毅

編舞家周書毅。(攝影/許斌)

身不上台，羅文瑾則會上台。合作共同編舞有一個好處，「我們是彼此的眼睛。」周書毅說，因為他這次不上台，他可以照顧到羅文瑾沒有顧慮到的盲點，兩人互相統合，共同創作，常常昨天定案的動作，今天白天一碰面，又全部推翻，兩人可以互相給東西，互相吸收，激發無比創意，「過程中是非常愉快的。」周書毅說，他會去看即將來台的《安徒生計畫》，這是劇場大師羅伯勒帕吉2005年丹麥文化部為慶祝童話作家安徒生誕辰200週年之作，更是台灣難得一見的多媒體3D電影劇場演出，兩人一起吸收，相互學習，要玩出最精采的舞蹈人物傳記。

現代舞環境困難，羅文瑾卻可以一直堅持，她最大的信念就是希望有一個現代舞團在南部，可以提升南台灣的舞蹈水準，也結合北部的資源，提升自己的演出能力，這次的舞台設計等等，都是來自台北，等於是一個自我提升很好的機會。羅文瑾姊妹承接了母親的舞蹈社，並加以內化，除了一部分作舞蹈教學之外，絕大部分的時間與精力，都在創作新舞碼，能夠被國藝會的評審委員看見，能夠獲得卓越專案的補助，對於一個孤單的舞團來說，是一種極大值的幸福感，彷彿安徒生帶給世人的溫暖一般。■

黃誌群 優表演藝術劇團《追風英雄》

撰文……王凌莉

《與你共舞》結合音樂、肢體動作與武術、劇場等元素，此次《追風英雄》結構延續此作。(優表演藝術劇團提供)

《聽海之音》與《金剛心》分別由水的意象發展到金的堅定，而新作《追風英雄》則表現風之無形。最左最右為《聽海之音》，中為《金剛心》。(優表演藝術劇團提供)

擊鼓、武術與靜心的劇場表演形式為優人神鼓打出自己的藝術品牌，優人在舞台上傳達道與藝結合的成果；許多觀眾看優的演出卻是一種享受靜心的過程。

優人神鼓是表演團體，也是一種表演形式，從1993年開始，藝術總監劉若瑀邀請近20年擊鼓經驗的黃誌群加入，為團員進行擊鼓訓練與創作。從那時起，靜坐與中國武術成了優劇場訓練課程的重心，這種將「劇場」和「擊鼓」這兩項藝術結合在一起，並以靜坐作為表演質地的基礎造就了「優人神鼓」獨特的表演風格。在禪的概念裡，真正的藝術家必須要能將自己生命的修煉與藝術技能的學習融於一身，這正是優人的創作與生活目標，而這種「道藝合一」的觀念直接影響優人神鼓的作品風格，成為優人在舞台上的主要視覺形象。

「優」是一個從台灣傳統民俗技藝表演出發的團體，劉若瑀在1988年創團之初，先由民間祭儀和民俗演藝入手，演員身體開發還融入太極課程，黃誌群在1993年加入劇團後，開始擔任優人的擊鼓指導，靜坐、擊鼓與武術自此成為優人生活與表演的新階段。

六歲開始學習擊鼓，十歲正式拜師研習中國武術的黃誌群，曾加入台北民族舞團與雲門舞集，身體表演同時兼具東方傳統與西方現代體系訓練，多次旅行印度與西藏的悟求歷練，他領悟「活在當下」的智慧，他要求團員「先學靜坐，再習擊鼓」的方式，改變劇團的訓練方法與表演體質，從此奠定優人以擊鼓和武術為主的表演形式。

《追風英雄》

擊鼓、武術與靜心的劇場表演形式為優人神鼓打出自己的藝術品牌，優人在舞台上傳達道與藝結合的成果；許多觀眾看優的演出卻是一種享受靜心的過程。

優人神鼓是表演團體，也是一種表演形式，從1993年開始，藝術總監劉若瑀邀請近20年擊鼓經驗的黃誌群加入，為團員進行擊鼓訓練與創作。從那時起，靜坐與中國武術成了優劇場訓練課程的重心，這種將「劇場」和「擊鼓」這兩項藝術結合在一起，並以靜坐作為表演質地的基礎造就了「優人神鼓」獨特的表演風格。在禪的概念裡，真正的藝術家必須要能將自己生命的修煉與藝術技能的學習融於一身，這正是優人的創作與生活目標，而這種「道藝合一」的觀念直接影響優人神鼓的作品風格，成為優人在舞台上的主要視覺形象。

「優」是一個從台灣傳統民俗技藝表演出發的團體，劉若瑀在1988年創團之初，先由民間祭儀和民俗演藝入手，演員身體開發還融入太極課程，黃誌群在1993年加入劇團後，開始擔任優人的擊鼓指導，靜坐、擊鼓與武術自此成為優人生活與表演的新階段。

六歲開始學習擊鼓，十歲正式拜師研習中國武術的黃誌群，曾加入台北民族舞團與雲門舞集，身體表演同時兼具東方傳統與西方現代體系訓練，多次旅行印度與西藏的悟求歷練，他領悟「活在當下」的智慧，他要求團員「先學靜坐，再習擊鼓」的方式，改變劇團的訓練方法與表演體質，從此奠定優人以擊鼓和武術為主的表演形式。

優表演藝術劇團音樂總監黃誌群。(攝影／許斌)

對黃誌群而言，表演和打坐時是一樣的境界，「表演不是向外投射的力量，而是內在自我的探尋。」他認為，表演也是一種修行歷程的呈現，禪似乎是舞台主要風景。

禪是一種減法，「優」的舞台強調回到自然，追尋簡約，優人從登上舞台前的訓練開始，就是在山林中練拳打坐、跑山擊鼓完成生活中的生命修煉。過去十年，「優」在西方戲劇理念與東方追尋生命品質的接合點中，發現另一番表演風景，由《海潮音》（1998年亞維農藝術節演出排演為《聽海之心》）、《蒲公英之劍》、《金剛心》、《與你共舞》、《禪武不二》（正版）到20週年製作《追風英雄》，一條堅定的表演道路，優人在自我寧靜的狀態中擊鼓完成，體現生命本質。

擊鼓、鳴鑼、揮劍、起舞，《追風英雄》以風為主

題，跳脫既有的擊鼓形式，從水的概念到金的堅定，這次是風的無形。黃誌群說，舞台表現元素在「氣」與「器」之間交融，整部作品的意象比《金剛心》要恢弘，結構近乎《與你共舞》。「風是無形的力量，在視覺上卻若有若無、似有似無，是實存的。」他說這種摸不著，卻實存，在生命的領悟中，宛如禪修的意念。

舞台既是創作人的生命體現，觀眾總有脈絡可尋，在去年的《與你共舞》中，優人神鼓以葛吉夫肢體為創作靈感，融合音樂、擊鼓與詩篇的表現形式，這次在《追風英雄》上將更進一步強化肢體律動、節奏與呼吸，在器樂與身體律動的交融裡達到視覺和聽覺齊舞的風貌。

「風迴竹林」與「鞭鼓而舞」是《追風英雄》藝術表現的主軸，竹在舞台上既扮道具也是樂器，簡約的視覺設計中，竹倒是給人當頭棒喝般的強烈視覺。黃誌群從武術中九節鞭的運用得到靈感，揮鞭擊鼓營造空氣流轉的意象。優人這次要運用武術中肢體運行的速度控制來表現氣的流轉，黃誌群要打破武術的慣性動作和肢體速度，從表演者內在的氣著手；另一方面則運用吹管樂器與竹的動搖和聲響來體現「風」的具體形象。

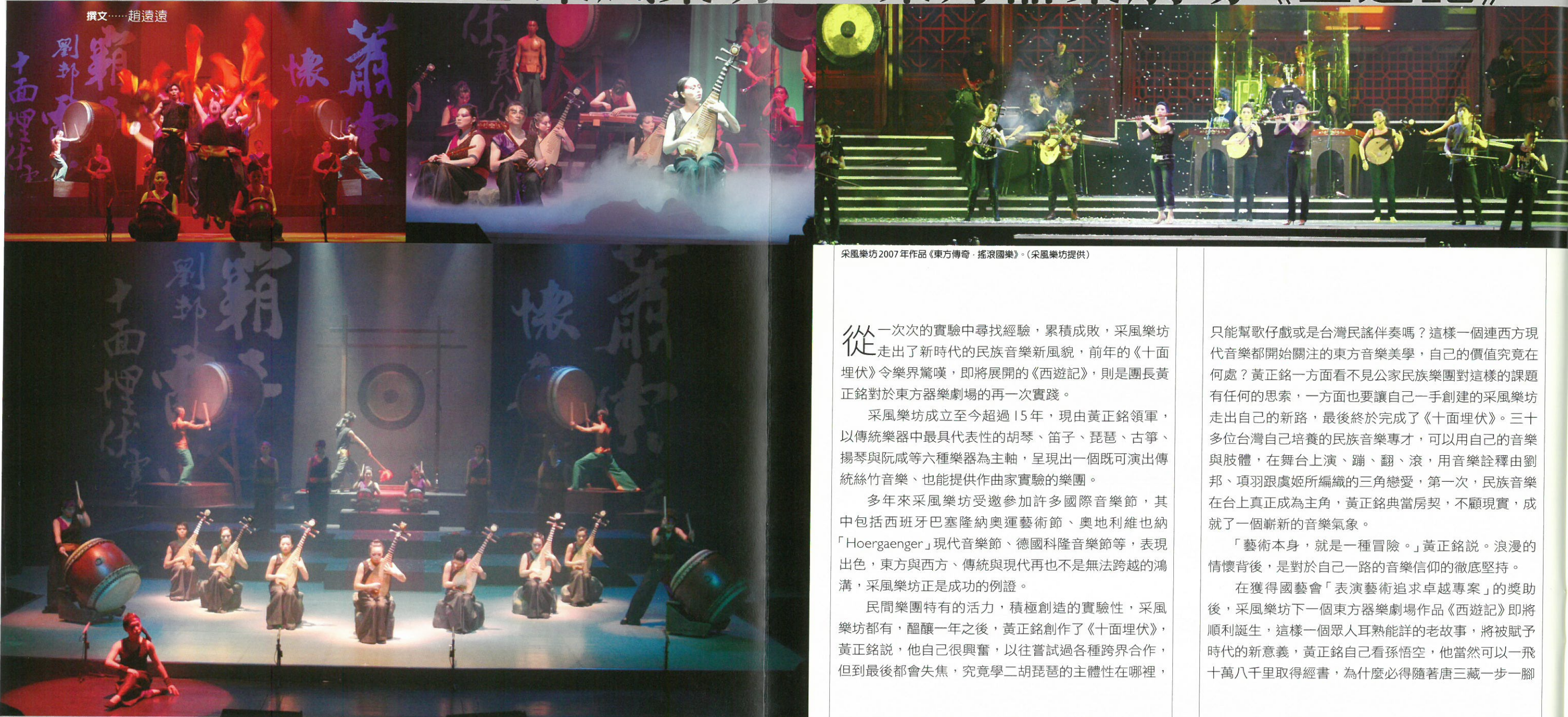
《追風英雄》整部作品環繞「風」的概念與發展出的元素來形構舞台視覺，「風在舞台表現上有很大的發揮空間」，黃誌群認為，不論由肢體律動、鞭鼓聲動，還是竹的搖動，每一個動都蘊藏一個靜，流轉間有方圓、堅柔，即便是表演者身上的服裝，透過布材的發揮，觀眾也得見風的流動。■

別由水的意象發展到金的堅定，這次是風的無形。最左最右為《追風英雄》。(優表演藝術劇團提供)

李小平、黃正銘 采風樂坊——東方器樂劇場《西遊記》

撰文……趙遠遠

采風樂坊作品《十面埋伏》。(采風樂坊提供)

采風樂坊2007年作品《東方傳奇·搖滾國樂》。(采風樂坊提供)

從一次次的實驗中尋找經驗，累積成敗，采風樂坊走出了新時代的民族音樂新風貌，前年的《十面埋伏》令樂界驚嘆，即將展開的《西遊記》，則是團長黃正銘對於東方器樂劇場的再一次實踐。

采風樂坊成立至今超過15年，現由黃正銘領軍，以傳統樂器中最具代表性的胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴與阮咸等六種樂器為主軸，呈現出一個既可演出傳統絲竹音樂、也能提供作曲家實驗的樂團。

多年來采風樂坊受邀參加許多國際音樂節，其中包括西班牙巴塞隆納奧運藝術節、奧地利維也納「Hoergaenger」現代音樂節、德國科隆音樂節等，表現出色，東方與西方、傳統與現代再也不是無法跨越的鴻溝，采風樂坊正是成功的例證。

民間樂團特有的活力，積極創造的實驗性，采風樂坊都有，醞釀一年之後，黃正銘創作了《十面埋伏》，黃正銘說，他自己很興奮，以往嘗試過各種跨界合作，但到最後都會失焦，究竟學二胡琵琶的主體性在哪裡，

只能幫歌仔戲或是台灣民謠伴奏嗎？這樣一個連西方現代音樂都開始關注的東方音樂美學，自己的價值究竟在何處？黃正銘一方面看不見公家民族樂團對這樣的課題有任何的思索，一方面也要讓自己一手創建的采風樂坊走出自己的新路，最後終於完成了《十面埋伏》。三十多位台灣自己培養的民族音樂專才，可以用自己的音樂與肢體，在舞台上演、跳、翻、滾，用音樂詮釋由劉邦、項羽跟虞姬所編織的三角戀愛，第一次，民族音樂在台上真正成為主角，黃正銘典當房契，不顧現實，成就了一個嶄新的音樂氣象。

「藝術本身，就是一種冒險。」黃正銘說。浪漫的情懷背後，是對於自己一路的音樂信仰的徹底堅持。

在獲得國藝會「表演藝術追求卓越專案」的獎助後，采風樂坊下一個東方器樂劇場作品《西遊記》即將順利誕生，這樣一個眾人耳熟能詳的老故事，將被賦予時代的新意義，黃正銘自己看孫悟空，他當然可以一飛十萬八千里取得經書，為什麼必得隨著唐三藏一步一腳

坊——東方器樂劇場《西遊記》

采風樂坊2007年作品《東方傳奇·搖滾國樂》。(采風樂坊提供)

從一次次的實驗中尋找經驗，累積成敗，采風樂坊走出了新時代的民族音樂新風貌，前年的《十面埋伏》令樂界驚嘆，即將展開的《西遊記》，則是團長黃正銘對於東方器樂劇場的再一次實踐。

采風樂坊成立至今超過15年，現由黃正銘領軍，以傳統樂器中最具代表性的胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴與阮咸等六種樂器為主軸，呈現出一個既可演出傳統絲竹音樂、也能提供作曲家實驗的樂團。

多年來采風樂坊受邀參加許多國際音樂節，其中包括西班牙巴塞隆納奧運藝術節、奧地利維也納「Hoergaenger」現代音樂節、德國科隆音樂節等，表現出色，東方與西方、傳統與現代再也不是無法跨越的鴻溝，采風樂坊正是成功的例證。

民間樂團特有的活力，積極創造的實驗性，采風樂坊都有，醞釀一年之後，黃正銘創作了《十面埋伏》，黃正銘說，他自己很興奮，以往嘗試過各種跨界合作，但到最後都會失焦，究竟學二胡琵琶的主體性在哪裡，

只能幫歌仔戲或是台灣民謠伴奏嗎？這樣一個連西方現代音樂都開始關注的東方音樂美學，自己的價值究竟在何處？黃正銘一方面看不見公家民族樂團對這樣的課題有任何的思索，一方面也要讓自己一手創建的采風樂坊走出自己的新路，最後終於完成了《十面埋伏》。三十多位台灣自己培養的民族音樂專才，可以用自己的音樂與肢體，在舞台上演、蹦、翻、滾，用音樂詮釋由劉邦、項羽跟虞姬所編織的三角戀愛，第一次，民族音樂在台上真正成為主角，黃正銘典當房契，不顧現實，成就了一個嶄新的音樂氣象。

「藝術本身，就是一種冒險。」黃正銘說。浪漫的情懷背後，是對於自己一路的音樂信仰的徹底堅持。

在獲得國藝會「表演藝術追求卓越專案」的獎助後，采風樂坊下一個東方器樂劇場作品《西遊記》即將順利誕生，這樣一個眾人耳熟能詳的老故事，將被賦予時代的新意義，黃正銘自己看孫悟空，他當然可以一飛十萬八千里取得經書，為什麼必得隨著唐三藏一步一腳

印歷經寒暑的實踐？這似乎正是現代科技迅速又千變萬化的對照；唐三藏雖代表著身體力行的修行，但他強加於孫悟空的緊箍咒，又像封建假儒家之名遂行馴化的禁錮標記？豬八戒的投機與逸樂，置諸現代人的價值觀似乎也難分對錯；一向沒有意見、沒有聲音的沙悟淨，是不是也正代表眾生的盲從性格？

這些課題，非常值得深思，采風樂坊將從《西遊記》小說裡提煉出幾項精神主題，作為音樂主題的表現，並將嚐試融入部分噪音、無調性音樂、不規則的打擊樂等實驗，提出采風樂坊對於「當代性」的東方觀點，刺激觀眾從這樣的器樂劇場整體感受，辯證出更深刻的人文思考。「如果說《十面埋伏》是一個傳統器樂的音響世界，那麼《西遊記》將會是一個『傳統與現代並舉、東方與西方競奏』的融洽平台。」黃正銘說，音樂創作除了必須堅持藝術的高度，也要貼合民眾的生命經驗，引發觀眾的「共感」，如此才是《西遊記》音樂創作上的最高指導原則。

采風樂坊新作《西遊記》導演李小平。(攝影／許斌)

黃正銘

采風樂坊《西遊記》藝術總監、音樂創作黃正銘。(采風樂坊提供)

這次的導演李小平，正是《十面埋伏》後期幫助采風樂坊建立戲劇格式的重要推手，李小平勇於橫跨傳統與現代劇場，曾經擔任國光劇團1998年赴法國亞維儂藝術節《美猴王》的主排，創作類型多樣，這次計畫演出《西遊記》，黃正銘再度邀請李小平參與，李小平表示非常有興趣，能再一次有機會驗證「東方器樂劇場」，這種在傳統的基礎上所創發新的表演形式，「我可以證明我們走出了一條新路。」李小平說，要作跨界，采風樂坊這些音樂家們很努力地上戲劇課程，訓練以及開發自己的肢體，這不會是一條簡單的路，但是因為第一次的實驗深獲肯定，這次的題材唐三藏、孫悟空人物主角更受到國內外熟知，希望可以有好的表現。

黃正銘也說，不論是創新的表演內容，或是開發傳統音樂中的經典曲目對於現代生活中的意義，這些都是傳統音樂工作者面對當代社會所需面對的問題，有了精采的序曲《十面埋伏》為前提，《西遊記》看來更有取經成功的機會呢。■

撰文……秦雅君 圖……黃沛溼

「異種」持續蔓延中…… 黃沛溼創作中的奇想世界

黃沛溼個展「小洋春」展場一景。

黃沛溼經常會為她的作品編一個故事。

約自 1996 年起，黃沛溼開始使用瓦楞紙為創作材料，並逐漸發展出一系列以「蔓延」為概念的作品，她藉由切割、撕剝與黏著的過程，組構出一種具有結晶粒子的造型，這些結晶粒子彷彿像是有生命的細胞，可以不斷繁衍、擴張，進而朝向一種未可知的規模一直「蔓延」下去。當這些無以名狀的「物體」，大大小小地黏附在牆面、角落，或驀地從地面竄起時，更讓人覺得它們似乎正以我們無法察覺的速度與方向，持續「成長」著。

於此，黃沛溼的故事是這樣說的：「原本就是一種生命的牠，彷彿犯了錯而被下了魔咒。幻化成某種形式化的模樣：原本溫柔的性格，得強裝剛毅；原本自由的生長意志，得被箝制在既定的規格之中；而這一切唯有滿足了人類的包裝與生活上的需求，牠才能贏得存在的價值，否則就得被遺棄。」（註）從具有生命的植物，到經過工業程序製成的瓦楞紙，在原本的材質面貌消融之後，

黃沛溼個展「小洋春」展出一景。

其既有的生命狀態也被忘卻，而被視為理當為人所用的工業產品。但在藝術家一連串勞力密集的手工操持之後，卻又被賦予另一種類生命的情狀，那些被禁錮的靈魂，於是重新獲得解放。

黃沛溼的創作，始終與「生命」脫不了關係，不過其作品所呈顯出來的，多半不是對現實世界的感知，而是她腦中各種奇想世界的孕生。與瓦楞紙這項材質的遇合，使她的創作從平面延展到立體，更逐漸擴充到整個空間。2006 年在台北市立美術館的個展中，黃沛溼創作了一件尺度龐大的作品——《流》，她用上萬片瓦楞紙在偌大的空間裡堆疊出宛如迷宮的隧道，那些生活中隨處可見的材質，經過解構與再結構的過程，被轉換成截然不同的形貌，因而創造出一種既陌生又熟悉的情境，伴隨著唯恐迷失其間的些微焦慮，我們可能在此異境中頻頻打轉，卻也可能在頃刻之間重返現實。

在以空間裝置作為主要創作型態的背景下，使得黃沛溼必然得藉由展覽的機會，進行實驗與發展，因此她的創作過程總帶著些許冒險性，不過對她而言，那也像是一場場有趣的遊戲。在與瓦楞紙交戰許多回合之後，她逐漸感覺到這項材質的侷限性，於是她又找到了

黃沛溼獲國藝會補助記錄：2004-2期美術類創作、2007-1期美術類展覽

黃沛溼作品《源源》。

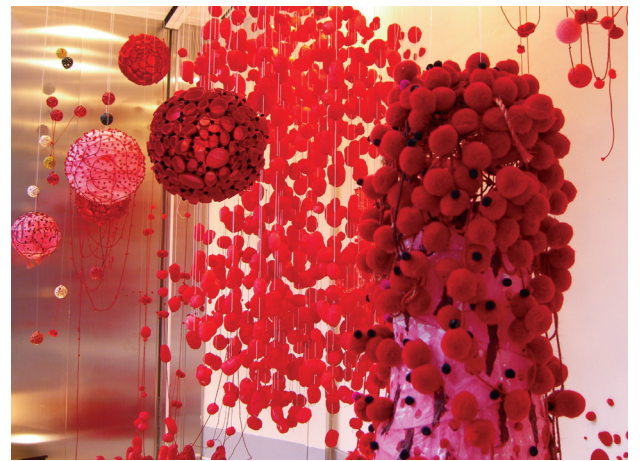
黃沛溼作品《流》。

一種新的材料——保溫管，其無論在色彩、造型，以及結構的彈性上，都更為符合她接下來的創作需求，在黃沛溼近期的作品中，可以看到這項新的素材扮演了吃重的角色。

2007 年的個展「小洋春」，是黃沛溼結合了種種過往經驗，所打造出的又一個異想空間。在這個展覽中，依然可以看到那蔓延中的特殊「物種」，不過它們躍然以鮮紅色彩出現，同時也不再僅是攀緣在壁面，更多是群聚著漂浮在半空中，間或出現在那些有機物之間的鏡面，其可映照的特性與在故事中經常帶有的隱喻，在在為整個空間增加了神秘的質素。

無論在東方或西方的故事裡，都不乏一個類似的情節，故事中的主角，走進了一面鏡子或是一幅畫中，隨即進入了另一個世界。在「小洋春」的展覽空間裡，除了隨處可見的鏡面外，在一方角落上，也掛了一幅鑲著金框的畫，然而當觀眾信步走近，便會發現那其實是在牆上打通的一道門，原來這正是一幅可以「走進去」的畫。它像是一個時空轉換的渠道，只要一個輕鬆的跨越，我們就從一個奇想世界走進另一個奇想世界……

對黃沛溼而言，在「生命」這個議題，所關注的顯

黃沛溼個展「小洋春」展出一景。

然並非揭露什麼現實，而更在於擴充或逾越自我與觀者的想像限制，她藉由各種材質與技術，營造了一個具有特殊氛圍的空間，這空間裡多少帶著一些抽象繪畫的氣息，彷彿說了些什麼，卻也並不明確，而那曖昧模糊或意在言外的部分，就是創作者留予觀者的無限空間。■

註：黃沛溼於北美館個展畫冊中之創作自述。《黃沛溼》，台北：台北市立美術館，1996 年 4 月。

撰文……陳思嫻 圖……賴舒亞

星星小鎮的年輕鄉愁

如果前往九份或金瓜石，看到遊客人手一本《挖記憶的礦》，不必懷疑，那就是金瓜石目前最流行的旅遊手冊，也是新世代作家賴舒亞的最新散文集。翻開《挖記憶的礦》，遊客可以依照賴舒亞秘密地圖的指南，走往九份或金瓜石不再重現的黃金時光。那段黃金時光，同時也是賴舒亞飽滿的文字，所眷戀的鄉愁。

賴舒亞出生於金瓜石；即使金瓜石的礦業發展已經成為過去式、賴舒亞的童年也已經告別金瓜

石，夜晚，沿著山坡地拾級而上的路燈，彷彿一顆顆鑲嵌金瓜石的星星，仍照亮山脈底層的金礦傳說，而賴舒亞不斷地往返台北和金瓜石、九份，持續以筆記錄這兩座星星小鎮的光年與星星小鎮給予她的厚實安全感。

喧囂的台北和靜謐的金瓜石，都是賴舒亞生命的居所，這兩地和溝通的道路假使形成一座天秤，賴舒亞的精神無疑將傾向金瓜石。如果有人質疑這樣的傾斜，是砝碼般的金礦重量導致；《挖記憶的礦》裡的賴舒亞，將會帶你來到倚山靠海的金瓜石，躺在美人山的胸脯，鳥瞰藏身在小鎮的老家，牙牙學語的賴舒亞。「因為離開金瓜石，所以感到金瓜石的珍貴；長大之後在城市裡遭遇太多世故人事，使我時常思索：如果可以回到童年啊，才能夠記憶金瓜石這塊土地；童年長著一對翅膀，隨時帶我到山到海，讓我平安降落在金瓜石，成為這座山城的主人」，賴舒亞滿足的笑容，詮釋著住在她年輕身體裡的鄉愁。

賴舒亞年輕身體裡的另一個鄉愁，是耶穌基督管轄的領土。信仰是新世代作家忌諱的主題，他們大多以為在筆下呈現信仰狀態，年輕的身體裡將被載入一顆

賴舒亞與《挖記憶的礦》

作家賴舒亞。

沉澱澱的老魂靈。然而，賴舒亞從不避諱從筆尖發散自我的信仰，身為基督門徒的她，謙誠地表示：「我的靈感是從上帝得來的；在書寫任何文字之前，我總是先禱告，希望筆尖充滿愛，免得悲傷的時候進行書寫，不經意溢出悲傷的氛圍……」，訪談中我想起俄國作家杜斯妥也夫斯基探討信仰和人性的小說《卡拉馬助夫兄弟們》，在金瓜石山腰上安靜的午餐時間，不禁打了寒顫，更確信賴舒亞的鄉愁是輕盈的。寫作前的禱告是賴舒亞式的獨特儀式，也是對於文字的敬重，雖然從《挖記憶的礦》裡，還是可以發現幾經過濾，淡淡的情愁；而長滿荊芒的那片文字苗圃，已被賴舒亞鄉愁裡的基督，先行收割了。

懷舊，是賴舒亞年輕身體裡兩種鄉愁一致的主調，賴舒亞詮釋它：「當生活遭遇瓶頸，就會懷想過去的人事物，過去使我產生力量，成為我的助力，延續到現在和未來。」遊客們抵達九份和金瓜石這兩座星星小鎮，不就是這般憑弔著泛黃而過時的氤氳嗎？

如果在星星小鎮撿到賴舒亞的鄉愁，請前往《挖記憶的礦》一探究竟。■

賴舒亞《挖記憶的礦》 (節選)

縱然時光這俐落的大手把歷史迅速翻頁，可村鎮自有它發聲管道。「昔日的小金瓜露頭，變成今日的河馬頭，望著無言的山丘，過著看海的日子。」寫出聚落的式微，最初形貌像小南瓜的小金瓜露頭剛被發現之際，藏金量驚人，後來經過開挖，外觀竟愈來愈像河馬趴著望海的樣子，但你不用過度為他擔心，即使金瓜真的變成河馬，聚落早向即將殘朽的身軀吹了一口生氣，藉著日式建築群、十三層、金水公路，讓電影、MTV、廣告幫自己重新呈現舊昔容顏，這些證據會不斷跟後來者敘述聚落曾有的身世。

……

讓眼目再隨時光巨冊往下走到呼吸逐年衰弱的五號路，放慢步伐，聽它向你吐露心事，曾生意盎然，街容樸素，當今卻老弱凋萎，少小離鄉，先人親自建造的老厝在鳥飛兔走下獨自歎歎，反倒是生性木訥的鄰人做起了生意，部分西飲等環境興起，使新一代小孩對山泉、白開水、茶的興趣缺缺，也不再嚮往火傘下打彈珠、鬥蟋蟀、捉迷藏的戶外遊戲，轉而投奔精緻餐飲、冷氣的懷抱。

行經長長的一段路，來到山尖路之後，你會相信原來土地真有其韌性，不迷戀淘金外衣，聚落改用別的方式書寫新頁，這些年它因媒體大量報導而紅透半邊天，除非你不食人間煙火，否則應該有印象，甚至渴念到此一遊賓至如歸的體貼，那一幢一幢的樓房蹲踞於山間水湄，便是你最佳選擇。走過石山橋，看見四層樓高的建築，這是道地的金瓜石因仔阿正結束在都市如日中天的事業，回到老家買下鄉人出售的舊房子，翻修改建成的，屋宅周圍舒朗地栽育許多花木令人欣喜，天地生養之美，不亞於溫室植物，清淨靈魂的塵埃。一進門，整面擺放開礦器具的牆映入眼簾，樓上則陳列各種礦石，或許是阿正對家鄉深厚感情吸引大批觀光客前來的

賴舒亞著作《挖記憶的礦》書封。

緣故，許多在地人見狀也想分一杯羹，但聚落對每個人的呼召不同，單靠一時衝動難再在土地上另闢礦藏，因此有些重金整修不久的民宿便如礦石在煉金過程裡給篩去般消失。

每次回故鄉，閱讀土地的易容，記憶檔案也自動編校、整理、更新，然在這樣的過程中，聚落原貌得以完好存活者幾何？多年之後家鄉的雲山水是否依舊？我不知道，甚至不敢去想。攤開手裡的礦，這是店家送我的小礦石，他們知道我念舊，特地拿來送我，讓我解鄉愁。不知為何，在接過礦石的那一瞬間，我居然萌生一股作客異鄉的錯覺，不禁質疑自己故鄉人的身分，會不會哪一天回來，卻找不到現下所站的位置？

望著手裡的礦，答案變得似乎不再那麼絕對了，如立在掌心的礦，我必須勤於清洗、擦拭，把它放在日頭下，接受陽光和風的照拂，如此它就有了金碧的色澤。

——節選自賴舒亞〈挖記憶的礦〉
《挖記憶的礦》，遠景出版社

洪淳修進行拍攝工作時的情景。

不論是坐上捷運淡水線，還是開車馳騁大度路，台北人知道的，是仿舊金山的淡水漁人碼頭、筆直大度路旁一望無際的關渡平原，獨特浪漫的綠色稻田，對我們而言都只是路過的風景、相機裡的記憶、快樂的時光，但在洪淳修的《河口人》與《城市農民曆》中，淡水河口和關渡平原這兩處台北的邊緣，是與生存搏鬥，農漁民真實體會的所在。

洪淳修說，一開始對關渡平原的想像，「有觀音山、淡水河，日落餘暉映照在稻穗上，那時直覺想像住在這裡一定很浪漫」。等到在關渡當完兵，單純地想開始紀錄關渡的生活，他才看到想像與真實的差距。「進去之後接觸到這些人，會發覺是很真實的生活，因為北投焚化爐在這邊，連呼吸的味道都有戴奧辛，每天面對退潮時會發臭的河流，待久了你就不會覺得浪漫。」

洪淳修進行拍攝工作時的情景。

創作新星會 台北人：河流、土地 vs. 影像、記憶

洪淳修與《河口人》、《城市農民曆》

撰文……蘇怡如 圖……洪淳修

從《河口人》中看到一個發展受到都市化影響的末代漁村中，陳萬生一家人如何面對受到污染難以維生的淡水河，天真爛漫的小主角陳楷元要將死在岸邊的魚放生，阿公、爸爸如何在談話中緬懷以前比較好，感嘆他們既非都市又非鄉下的邊緣性格，淡水河的清淤疏浚整治工程，卻造成河水更加混濁，他們的重要漁獲鰻魚苗因而死亡等。

而《城市農民曆》中，當初是因為都市發展，台北人都跑去工廠作工，而從屏東北上割稻的阿郎，就留在關渡種田。久而久之關渡平原的農地易

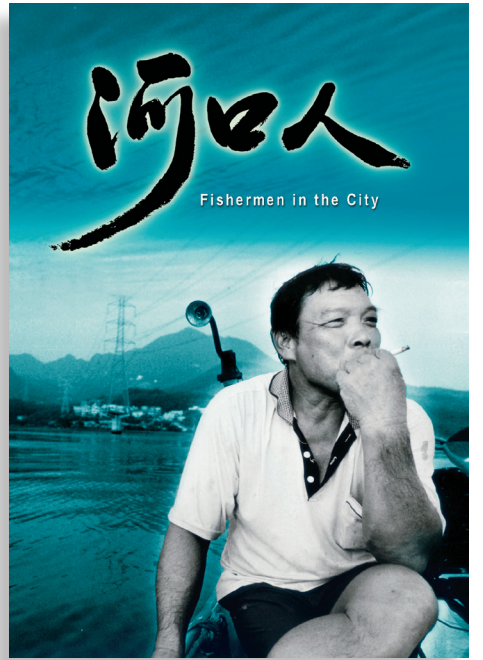

左起一、二為洪淳修紀錄片作品《河口人》、三至五為《城市農民曆》之畫面擷取。

主，變成等待政府開發的大財團持有，雖然無償給農民耕種，但興建捷運的廢土傾倒在關渡平原造成耕種的問題與污染，卻不被「地主」所關心。而一旁就是關渡自然公園，是遊客假日休閒的好地方，但另一方面俗稱「海鳥」的鳥類啃食阿郎種植的蓮藕，被海鳥啃食過的蓮藕完全不能賣，阿郎也不能捕捉這些造成損失的鳥類，因為捕捉到保育類鳥種會遭罰……

洪淳修紀錄了兩個發生在淡水河口、關渡平原的故事。在《河口人》與《城市農民曆》映演的過程中，觀眾的回響，以及透過部落格連接、傳遞所造成的回應，在在說明這兩個現實生活，是大部份生活在城市中的人未曾深刻了解過的，原來在田園風光及浪漫想像以外，還有在惡臭與污染中，掙扎生存的現實。這除了對習以城市生活為中心的台北人造成震撼，也間接點出了環境問題。只是不論是淡水河的污染、關渡平原的開發或傾倒廢土，這些現況所牽涉到的社會結構，以及在社會發展過程中所衍生的問題，其實並非一個紀錄片或一篇批判、倡議的文章，所能簡單道盡。

對洪淳修而言，紀錄片工作者比較像是觀察者和整理者，可以活用的是取捨和組合。這兩部紀錄片的意義或許在突顯「影像」的價值，提供一個樣本，作為討論的基礎與參照。「只是剛好我拍到的農漁民議題有批判性，所以（片中）呈現批判性。我自己認為，紀錄片是要比較大眾性的、能夠討論，所謂的大眾性就是我們相處的場域、地域性、時間性、歷史性有共通。」就像拍攝《河口人》和《城市農民曆》這三年的時間，發現另一種與城市截然不同的生活，這些影像說明了真實的故事，故事就是觀點，而這個觀點，可以與有著共同熟悉的環境、土地的台北人進行討論。他舉例在片子於關渡自然公園及敦南誠品映演過程中，邀請紀錄片中的阿郎與小朋友陳楷元的座談、討論，或是請環保團體來示範，怎樣把家庭廢油回收，做成肥皂，推廣使用苦茶粉來減少家庭廢水的污染……。而從這觀點延伸出去，或許會有許多漣漪與回響，雖不在洪淳修所預設的紀錄片的責任之中，但誰也不能否定它們之後的眾多可能性。

洪淳修《河口人》海報。

洪淳修坦誠自己對於影像的詮釋與熱情，或許出於一種浪漫，認為影像可以連接土地的記憶、深化土地縱深的浪漫。他想到小時候就讀光復國小時，火車冒著煙經過國父紀念館，開進信義計畫區裡圍牆很高的兵工廠……「也許十年、二十年後關渡平原就會變成跟信義計畫區一樣，如果有一天可以用影像跟下一代說，以前這裡有一個叫阿郎的在種田，也許會打破他對這地方的想像，也許會讓他覺得以前這地方是這麼的特別，這樣對土地的認知，就不再是金錢、商業交換而已。」

影像會建構人們對土地面貌的真實想像，這種建構是台灣很需要做的。而之所以需要土地的記憶，或許是因為我們都需要人與人之間的共通背景及交集，代與代之間有著可供傳承、連結的生活軌跡，有了這些生活的回憶記錄，我們於是產生了一個社會的認同與超越語言、共同的情感所在。■

創意ABC

「創意ABC」代表的是一個跨域的觀點、滾動的論述，與一種美學的實踐。本專欄將透過系列案例探討台灣當代有關藝術（art）、商業（business）、文化（culture）／創意（creativity）／社區或社群（community）三者之間交流媒合所碰撞出的新文化課題。

搖滾熱潮 vs. 獨立態度

草繪這個時代的音樂節

撰文……洪菁珮

一年四季，台灣接替上演著各類傳統與新興節慶，伴隨夏日熱浪潮湧而來的，便是翻著搖滾樂浪頭的音樂節。今年截至目前為止，至少已舉行了包括正義無敵音樂會、春浪音樂節、春天吶喊、墾丁春豔硬地音樂節、台客搖滾音樂祭、白色海洋音樂祭……等多個音樂節活動，其中大部分是以搖滾、電音為主要的音樂類型，主要的表演者亦非主流偶像歌手，而是獨立音樂創作者或尚未出片的地下樂團。是什麼原因讓年輕人願意頂著豔陽為一群沒見過、沒聽過的樂團搖滾吶喊？而原本只是地下暗流的獨立音樂，如何藉由音樂節的形式，翻越主流音樂的界線，進入年輕族群的領地？

這個時代的青年失去了抗爭的對象與環境，獨立音樂與搖滾樂所隱含的獨立與反叛性格，帶有一種符號認同，讓叛逆因子得以靠攏；而音樂形式本身，在多元文化環境中，也不再帶有距離與艱澀。多年來累積的獨立音樂創作者與聽眾，原來零星散佈在不同的光譜上，藉著節慶的形式得以聚集在一起，宣示其蓬勃的生氣。獨立樂團既增加演出的實戰經驗，也在無形中進行音樂的交流與擴散。

而群眾參加音樂節，除了追求對音樂的嚮往，以及尋求對社群、非主流價值、生活品味的認同以外，音樂節的活動氛圍，更是不斷吸引人參加的魅力所在。互異的音樂類型與各個大、小樂團，依著行程表輪番上陣，各自綻放光亮。夏日夜晚徐來涼風，在

- 1 台灣搖滾祖師爺團體濁水溪公社（台灣音樂展演協會提供）。
- 2 收容叛逆態度的搖滾音樂節，年輕人也從中獲得群體認同（台灣音樂展演協會提供）。
- 3 海洋音樂祭觀星舞台前，民眾坐臥在沙灘上，到了晚上氣氛越發高漲。
- 4 海洋音樂祭活動第一天的活動人潮。
- 5 7-ELEVEN 於海洋音樂祭會場販售攤位。
- 6 面向大海的國小操場。即使天氣炎熱，大家還是撐傘認真上音樂課。
- 7 洋溢純真氣息的小草地2年級的課程表（節目單）與學生證（入場券）。
- 8 小草地福利社，販售周邊設計商品與唱片，買到紀念意義也填充了對活動的認同。

因演出時全裸而遭罰的日本團「銀杏BOYZ」（台灣音樂展演協會提供）。

沙灘、草地上隨意的或坐、或躺，喝著冰涼啤酒，你盡可以跟著節奏又唱又跳一起吶喊，也能隨時離開，去逛逛獨立唱片、飲食、創意商品等販售攤位。相較於在音樂廳的正襟危坐，參加音樂節更像是在逛市集、趕廟會一般，不受拘束且悠閒，十分符合現代人期盼的休閒方式。只是原本非主流的獨立音樂節漸漸成為一個受大眾歡迎的主題時，我們便見到各地不約而同的舉行類似的音樂活動，品質亦參差不齊，幾乎跟所有一窩蜂現象類似，等待時間去蕪存菁。

於此藉著描繪以下幾個今年度舉辦的幾檔活動，或許我們能夠某種程度勾勒出這些音樂節可能的形貌。

2000年起始的「貢寮海洋音樂祭」，因為參加人數續創新高（今年創下單天18萬人的驚人數字），是近年最受矚目的搖滾音樂節之一。大部分官辦節慶活動皆選

擇以地方特色、傳統文化或是精緻藝術為主題，台北縣政府卻罕見地投入千萬經費支持年輕的非主流文化（但也必然的與貢寮在地性脫鉤）。值得讚許的是，官辦並沒有扼殺活動的想像力，搖滾依舊生猛夠力，執行細節的精緻度逐年累積，競賽獎項也在搖滾樂界樹立了一定的指標性。

在政府的資源支持下，海洋音樂祭對於提高獨立音樂能見度功不可沒，只是多了攜家帶眷鬥熱鬧的觀眾，小眾的搖滾味被稀釋，真正的搖滾迷反而被擁擠的人潮嚇得興味喪失。7-11（統一企業）看中高曝光與經濟效益，大舉投入贊助，行銷活動效益雖高，但每年佔領的販售區位與宣傳也越發擴大。海洋舉辦至今，雖然獲得了高參與人數的免死金牌，但必須思考的是政府主辦活動的任務與海洋的獨立精神是否存續，否則只剩下活動發包的公務程序，以及在商業宰制下漸失的主體性。

除了官辦形式，若是設想獨立音樂活動如何自給自足、往產業模式前進，或可將鏡頭轉到「野台開唱」。野台掛名的主辦單位雖歷經更迭，但主要策辦的核心人物卻能傳承與延續，這個12年前北區大專搖滾聯盟時代的學生活動，發展至今已是一個經費規模上千萬的大型音樂節。野台經費來源包含門票、政府單位補助與企業贊助，雖然牽涉的公私單位眾多，卻能巧妙的維持平衡，保有一定的獨立性。在上下游產業尚不成熟的環境中，運作這樣大規模的活動，野台藉著聯合其他音樂組織共同策展與小單位發包的方式來突破瓶頸。

在今天的活動中，野台八個舞台區呈現多元音樂

野台開唱今年在中山足球場新增活動最大的「道舞台」。

類型，並試圖凸顯搖滾與社會連結的精神，除於會前舉辦座談會外，會場闢立「公共議題區」，包括台灣加入WHO、蘇建和案平反連署、綠色公民聯盟搶救海岸線等議題都可以在此設攤發聲。野台以邀請國際性的搖滾大團為主要賣點，與其他以國內團為主音樂節區隔，今年度即使三天聯票票價攀升至3200元，仍有上萬搖滾樂迷買票入場。只是，為了維持主辦單位的主導性與商業利益，國外團體的節目比例偏高，忽視國內樂團，亦招致不少獨立樂界的議論，質疑「野」、「台」精神是否尚存？

海洋音樂祭是某種程度的極大化，野台走的是兼顧多元與商業的路線，由默契音樂主辦的「草地音樂節」（小草地二年級）區隔出的音樂類型、活動主題及設計包裝上，則又更加鮮明。小草地強調indie pop，風格走輕質、自然的路線，帶著草地學生證入場，好似小學生去上音樂課一般。相對於前兩者，小草地沒有政府資源挹注，場地小、人數少、沒有超級大團演出，因而票價也低，只是著眼於周邊商品、唱片銷售等附加價值，亦能帶來相當的間接經濟效益。2007年的小草地

二年級在宜蘭大溪國小舉行，操場的舞台正對龜山島，如果累了便可進海裡衝浪玩水，具體而微的活動內容，巧妙地結合自然風景。不管是音樂類型或是活動調性，很有一種尋求簡單自然的樂活味道，也因此遠離城市的小草地，反而凸顯出都會個性的本質。

上述的三個搖滾音樂節清楚掌握核心價值與主體定位，塑造出各自的獨特性格。獨立音樂節的對象雖然小眾，但無論是表演者或參加者，都充分投入與樂在其中，音樂的分享和互動所散發出感染力，再透過活動設計與生活體驗的轉移，讓獨立音樂從小眾慢慢走入大眾。從產業面來看，在文建會揭舉設立三大流行音樂展演中心、致力推動文化創意產業的此時，獨立音樂經由節慶形式連結產業鍊中的各個節點，走入商業機制，似乎可見展演產業化的可能，音樂產業因此受到連動，無論是生產者或消費者，也必定產生一定質變與量變。而台灣獨立音樂節隱含的精神，與其所帶來的解放與想像，應該能作為其他小眾藝術與展演活動的參考，試圖去尋求更多的可能性，走出形式的框架，在泛美學化的時代中，找到多樣與觀眾建立關係的形貌與方法。■

搖滾吶喊的氣氛，參加者獲得群體的歸屬感與情緒的釋放（台灣音樂展演協會提供）。

補助結果

■國藝會2007年第二期常態補助結果

第2007-2期申請案總收件數為821件，較去年同期798件增加23件，本年度因啟用網路線上申請，已有227件採取線上申請，佔27.6%，為鼓勵申請者使用線上申請，自2008年起凡曾獲本會補助之團體機構一律只受理線上申請案，詳情請參閱2008年補助申請基準。本期經董事會核定之補助件數為384件，獲補助比

例為47.0%，較去年同期提升0.8%，補助總金額為66,858,766元，平均個案補助金額約192,063元，較去年同期上升7,712元。為鼓勵具潛力新秀與台北縣市以外地區的藝文工作者及團體，評審均審慎考量其申請案之質量給予機會，首次獲補助之件數達113件，台北縣市以外獲補助之件數達140件，獲補率達48.6%，且超過總體平均獲補率，今年度積極鼓勵台北縣市以外藝文工作與團體補助政策已達預期目標。

類別	文學 文學出版*	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	75	163	237	56	159	54	57	20	821
會審通過件數	36*	74	102	38	82	23	17	13	385
董事會核定補助件數	35*	74	102	38	82	23	17	13	384
活動總經費	27,063,788	86,188,105	215,013,085	85,047,618	292,776,645	36,847,104	44,430,470	12,693,450	800,060,265
申請補助金額	22,419,694	57,082,993	69,716,764	37,780,976	74,077,757	18,883,087	25,207,580	8,065,350	313,234,201
董事會核定件數申請金額	8,368,500	29,588,647	37,774,144	31,995,720	42,841,811	10,116,597	7,990,000	6,081,050	174,756,469
董事會核定補助金額	5,037,000*	11,195,000	14,440,000	12,828,000	13,576,000	3,466,766	4,426,000	1,890,000	66,858,766
董事會核定補助件數占該類收件數%	48.0%	45.4%	43.0%	67.9%	51.6%	44.4%	29.8%	65.0%	47.0%
董事會核定補助金額占補助案申請金額%	62.3%*	37.8%	29.5%	40.5%	31.7%	34.3%	55.4%	31.1%	38.4%
占本期補助金額%	7.8%*	16.7%	21.5%	19.3%	20.2%	5.2%	6.6%	2.8%	100.0%
首次獲補件數	26	40	15	4	8	8	8	4	113
非台北縣市獲補件數	26	32	17	12	24	15	10	6	142

說明：*獲補件數包括本期補助文學出版7案。**因文學出版補助採「價購新書」方式辦理，由文建會每案採購1000本，預定採購金額為1,417,500元，本項為文建會預算故不列入補助金計算

■藝教於樂II——透過藝術學習專案

九十六學年度獲補三計畫將於台北、台中、彰化、台東地區共十所小學展開實驗互動教學

以推動國中小藝術教育為初衷，由國藝會與雄獅鉛筆廠股份有限公司共同發想合作的「藝教於樂II——透過藝術學習專案」，今年已邁入第二年，本次獲選的藝文團

體名單已經出爐。今年共有14個團隊結合40餘所國中小學向國藝會提案申請，經過書面及面談兩階段評審，選出三個藝文團隊，每案最高補助金額為100萬元，綜合評估各計畫的原創性與獨特性、計畫的可行性，同時鼓勵將資源平均挹注於各地區。各計畫特色如下：

◆「山水之間的藝術遊廊」

竹圍創藝國際有限公司／補助100萬元

結合空間營造師、文史工作者、視覺表演藝文工作者的教學團隊，以「空間探索」為主題，帶領淡水區域內的四校學生進行學校與生活空間的導讀與發現，結合學生自身的生活體驗，創作出淡水山水之間的空間想像，將淡水河口右岸打造為「山水之間的藝術遊廊」。合作學校包括台北縣淡水國小、鄧公國小、水源國小、中泰國小。

◆「藝術後花園 數位藝術的花花世界」

社團法人中華民國視覺藝術協會／補助100萬元

為持續發揮數位藝術教育的效益，視覺藝術協會今年以「生活科技」融入數位藝術創作為主題，帶領中部三校中高年級學生，以混齡教學模式，教導學生利用生活科技工具創作數位藝術，發掘生活、科技與藝術結合的無限可能。合作學校包括台中市大同國小、台中縣順天國小、彰化市泰和國小。

◆「藝術種子要長大」台東劇團／補助100萬元

為延伸本計畫效益，今年度台東劇團的合作學校將分別與去年合作之三校舉辦戶外教學，就同一教學主題相互學習交流。依據學校的地理位置，分別以「山」、「海」、「風」為教學主軸，從自然、人文、藝術等層面刺激學童學習，透過與藝術家進駐交流以培養種子教師，增進藝術教學能力。合作學校包括瑞源國小（客家閩南文化）、溫泉國小（卑南文化）、信義國小（阿美文化）。

本專案計畫執行期間一年，預計於2008年4-8月間各團隊將舉辦對外公開成果展，與社會大眾分享補助成果。

■紀錄片映演專案

三項特殊主題映演計畫獲得評審支持

國藝會獲指定捐款辦理本項計畫，期望能協助創作者於作品完成後公開放映，讓優質的紀錄片能有機會與觀眾見面。本專案第三次辦理共有三個映演計畫獲得支持：

◆《卯上主流 反媒體與文化影展》

財團法人台灣媒體觀察教育基金會／補助20萬元

本映演計畫希冀透過五部紀錄片，破除主流媒體與文化的迷思，並回歸「文化公民」的身分。一方面，對於媒體亂象的思考，能提升至結構面層次，思辨媒體裡的勞資關係與運作邏輯，另一方面，對於大眾文化，也能突破主流媒體的桎梏，思考文化更深層的意義，而非單一面向的思考與接受。

●時間：2007/10/24-2008/1/27 ●地點：台北、新竹、台中、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮、台東。●片單：《那一天，我丟了飯碗》、《有怪獸》、《舞影者》、《卯上麥當勞》、《文化干擾》

◆《圓缺之間從心開始》

財團法人廣青文教基金會／補助25萬元

本映演計畫期望透過影像教育，讓身心障礙族群與其家屬能學習接納障礙，借鏡他人成功經驗走出障礙陰霾。

●時間：2007/10/26-2007/12/1 ●地點：台北、台中、雲林、澎湖、高雄、花蓮。●片單：《我的小王子》（Letter to Lou）》、《向同情說不》（Thumbs down to pity）》、《同情背後的真相》（The Kids Are All Right）》、《無聲森巴》（The Greatest Show On Earth）》、《我的視界》（MY EYES）》、《高人一等》（A Heightened Life）》、《歪打正著！歪打不著！》（The Joy! The Playmate!）》

◆吳兆鈞《索瑪花開的季節》／補助15萬元

本片紀錄了四川偏遠山區的一個「麻風村」當地學童的求學過程，而呈現出村民艱辛貧困的環境。導演希望藉由本片，可以讓社會正視「麻風村」這個議題，也使大眾可以關心這個「被遺忘的角落」。

●時間2007/12/11-2007/12/12 ●地點：台北樂聲戲院、樂生療養院●片單：《索瑪花開的季節》

■2007-2008表演藝術行銷平台專案

台北、台中、嘉義、高雄四縣市雀屏中選為國內表演藝術團體提供協助

連續辦理二年的表演藝術行銷平台專案，自今年（2007年）10月起至明年底，將分二階段繼續為國內辛苦耕耘的表演藝術團體提供即時的協助。第一階段將從2007年10月至2008年3月，每個平台補助60萬元協助10檔節目之行銷；第二階段將從2008年4月至12月，每個平台補助80萬元協助14檔節目之行銷。本專案期能幫助國內表演團隊打破縣市的距離，協助將第一手的演出資訊直接有效的傳達給觀眾，同時與觀眾之間維繫與建立良好的互動關係。本年度將由以下的四個團隊建構行銷平台提供協助：

◆亞藝藝術有限公司（台北縣市）：專業藝術管理公司，擁有行銷團隊及豐富執行表演藝術活動經驗。

◆加侖工作室（台中市）：以在地經驗、人脈及社會資源，深化通路管道及對表演團體提供優質服務。

◆新港文教基金會（嘉義縣）：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提案、執行。

◆南台灣表演藝術發展協會（高雄縣市）：整合高雄地區產、官、學之表演藝術資源，以關係行銷方式強化在地的永續經營。

補助結果

有意加入行銷平台推廣節目的表演團隊或洽詢各縣市的推廣相關事宜，歡迎直接與各行銷平台聯繫：（見下表）

行銷平台推廣團隊	推廣縣市	聯絡人	聯絡電話
亞藝藝術有限公司	台北縣市	吳佳瑩	02-23694802
加侖工作室	台中市	張丹璋	04-23586129
新港文教基金會	嘉義縣	簡志偉	05-3745074
南台灣表演藝術發展協會	高雄縣市	黃書哲	0953-765255

大補丸

國藝會 2008-1 期 常態補助

詳情請見 國藝會補助線上申請：
<http://granter.ncafroc.org.tw/ok/online/>

補助看板

財團法人國家文化藝術基金會 2008 年常態補助申請基準修訂重點

國藝會自 1997 年開始受理補助業務，並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。除持續進行相關之研究外，並透過與申請者、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，並彙集各方建言，經審慎評估後落實於補助業務的調整。

2008 年修訂重點內容：

一、基準本文

1. 個人申請者，同期申請（含專案）至多補助一件。
2. 曾獲補助之團體申請者限採線上申請，其餘申請者則可以線上或紙本申請，線上申請至截止日 23:59 為止。如需協助，得於申請截止日前 10 天提出申請。線上申請者採線上進行計畫變更。
3. 獲補助案補助款於 14 個工作天內撥付為原則，需要外送考核之核銷案原則上 30 天內撥付。若另立合約者，補助款依合約辦理撥付。
4. 獲補助案若因故撤案扣款，將列為紀錄，提報下期會審會議，作為補助審核之重要參據。

二、各類別國際交流項目

1. 補助考量方向調整：國際交流，在顧及對等與國家利益的前提下，考量其品質、效益及邀請單位是否提出合理之邀請條件。
2. 補助經費標準調整：
 1. 應邀參加國際重要藝術節或國際著名機構交流：就相當於機票、運輸、保險及其它必要費用之總和為上限。

2. 一般出國交流活動：就相當於全額或部分機票費之總和為上限。
3. 引進國際重要藝文團體或個人來台交流者：就相當於機票、運輸、保險及其它必要費用之總和為上限。

三、文學類

1. 創作項目每期受理，以二分之一名額為上限。
2. 停止受理雜誌、翻譯之申請出版項目。
3. 原翻譯項目不再受理申請。

四、藝文環境與發展類

1. 補助範圍：含具統合性之藝文生態研究、文化政策、文化行政與藝術管理之研究與提升計畫。
2. 補助考量：優先鼓勵具社會參與性及民眾美學培育之計畫。優先鼓勵國內藝文網站外譯計畫。

五、視聽媒體藝術類

1. 紀錄片之製作動畫短片之製作實驗電影之製作申請者限為計畫之導演本人。

2008 年常態補助申請基準將於國藝會網站 (www.ncaf.org.tw) 公佈並開放下載。

第一屆

表演工作坊 亦宛然掌中劇團
十方樂集 三十舞蹈劇場

第二屆

創作社劇團 台灣絃樂團

金枝演社劇團

稻草人現代舞蹈團

優表演藝術劇團

采風樂坊

舞蹈空間舞團

創作社劇團

朱宗慶打擊樂團

外表坊時驗團

舞鈴劇場

唐美雲歌仔戲團

如果兒童劇團

2004-2006

第一屆表演藝術追求卓越專案 圓滿落幕

2007-2009

第二屆表演藝術追求卓越專案 熱烈展開

2010-2012

第三屆表演藝術追求卓越專案 期待您的參與

財團法人建弘文教基金會

NSFG Foundation

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

