

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

服務機關：國立國光劇團

出國人職稱：研究助理

姓名：任懷民

出國地區：捷克布拉格

出國期間：八十九年十月十二日至廿五日

報告日期：九十年一月

C6 / C09000414

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

摘要

捷克劇場協會成立於西元一九五七年，位於布拉格市中心，為提供捷克國內及國際人士，豐富劇場資訊之學術機構。該協會擁有歐洲劇場相關藏書最豐之圖書館，各項史蹟資料之收集均十分完備，並於每四年舉辦一次布拉格四年展，其為世上最重要之舞台美術及劇場建築競賽及展覽。一九九九年布拉格四年展活動區分為兩大部份，第一部份為各國展覽，第二部份為附帶活動。至於國際劇場設計技術協會（OISTAT）則主辦劇場建築設計競賽，並另外設計有非常豐富的外圍活動。國際劇場設計技術協會現共有卅七個會員國，包括最近加入之台灣。該協會成立之基本精神，為使世界上所有專業劇場相關工作者，包括設計、技術、及建築領域，能互相交流及分享資訊，而永續贊助並支援布拉格四年展即為其重要計畫之一。

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

目次

一、緣起及目的	1
二、捷克劇場學會	2
三、一九九九年布拉格四年展	4
四、國際劇場設計技術協會	6
五、結論	10

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

一、緣起及目的

國立國光劇團為一國家級之專業京劇劇團，負有保存及發揚中華傳統戲曲文化之任務。成立五年來，國光劇團所製作及參與之演出類型，複雜精緻如國家劇院的大型自製新編劇，傳統鄉土到戶外露天廟台傳統演出。而國光之足跡不僅止於社區劇場，更遍及於全國各級學校或單位，包含金馬地區。而國光劇團在這五年中，也曾多次出國演出，德國漢堡、柏林，法國亞維儂藝術季、義大利波隆那藝術節，及於北京與中國京劇院、北京京劇院聯演。而今年（九十）也將赴捷克布拉格春天藝術節，及巴西聖保羅藝術節演出。這些國際性之演出機會，均使國光劇團有機會向國際介紹中國傳統京劇藝術，並擴展本國之國際藝術知名度。國光也不負眾望，各次演出均深受當地觀眾的喜愛，並使台灣在國際藝術界中更形增色，增進國際文化之交流。

在各國的巡迴演出中，國光不僅受到觀眾熱忱的歡迎與支持。更在演出的過程中，從各國劇場工作者身上，學習到我們所不足之處。尤其在歐洲各國，劇場藝術的普遍性及觀眾的藝術文化素養深厚，常另我們感到吃驚。而各國政府完整的文化政策，長期的耕耘與累積，更令我們感欽羨。雖說中華文化足以傲視寰宇，但在台灣劇場藝術的發展及戲劇藝術文化的累積上，實無法與西方各國相比擬。然而現今，我們可在與各種不同文化藝術交流後，吸收各國經營傳統藝術經驗，以幫助京劇藝術發展，訂定未來目標。然國光劇團為一國家劇團，應不僅侷限於傳統戲曲之任務，應對國內整體劇場藝術之發展，擔負起更多的責任。國光應有吸取各方劇場藝術優點，提升本身劇場藝術能力，並帶領台灣劇場界邁向國際舞台之認

知。因而國光有此考察計畫，希望能經由了解各國劇場藝術界中，有著優秀成績之單位，以提升本身之能力，邁向國際級之劇場舞台。

在現代劇場藝術中，設計與技術已成為演出中不可或缺之一環。劇場中設計相關之藝術，如舞台設計、燈光設計、服裝設計，甚至已可獨立成為一門藝術類別。各項劇場技術，更早已成為獨立而專門之職業，擁有獨立之學校及研究機構。今日演出，無論是傳統戲曲或新編戲劇，均難以脫離現代技術而獨立生存於舞台上。而優秀的設計與技術，更可提升演出品質，降低演出失誤，並使整體之藝術價值提升。為達此目標，提身本團技術及設計能力，並了解世界優秀之劇場組織，本團特計畫本案之布拉格劇場學會國際劇場設計技術協會考察計畫。

二、捷克劇場協會

捷克劇場協會成立於西元一九五七年，原屬於一劇場與文學組織內。至一九五九年正式獨立成為一獨立組織。其成立之宗旨，正如當時其主席 Ocadlik 教授所言，該協會為一保存劇場創作及研究之資料中心，全方位的記錄、分類、及保存劇場活動之各項相關資料。該協會於一九七五年與舞台美術協會合併，而成為今天之規模。劇場協會現位於布拉格市中心，為提供捷克國內及國際人士，豐富劇場資訊之學術機構。其經濟來源為捷克文化部，工作重點則在以百科全書之觀點，記錄及研究捷克劇場史，並發揚捷克劇場藝術於國內外。該協會擁有歐洲劇場相關藏書最豐之圖書館，各項史蹟資料之收集均十分完備，並於每四年舉辦一次布拉格四年展，其為世上最重要之舞台美術及劇場建築競賽及展覽。

劇場協會依其工作性質分為若干部門，其中首要之部門即為其圖書館。該館成立於一九五零年代，始於接收其他單位之藏書，並於一九七五

年與舞台美術協會合併時，擴大了館藏方向與內容。現今已擁有超過十萬冊之藏書。收藏之主要方向為捷克之所有劇場相關圖書及期刊，以及所挑選交換之外文書籍。在圖書館所收集的五萬冊劇本中，圖書館以能收集到個個劇作的不同版本為目標。因為從不同的版本中，後人可了解在製作過程中，一個劇本是如何的改變，進而了解內在創作的變化，及外在環境的影響。而對於非捷克文的劇本，館方則務必要收藏其原文版本，以避免翻譯時所造成之謬誤。至於其他專書則包含了各式百科全書、字典、書目，以及舞台美術、音樂、建築、電影、廣播、及電視等領域。期刊則有捷克及斯洛伐克所出版的七十二種，國外期刊六十四種，過期期刊約有六千卷。圖書館的其他收藏則包含了歌曲、素描，服裝彩圖，及歌劇樂譜。至於借閱之資格，不僅限於捷克國民，外國人也可辦理借閱。但就筆者於現場之經驗，欲想充分的利用該圖書館，最好要有一點捷克文的能力，因為英文在捷克並不是非常普遍，而且館內眾多優秀的館藏與說明，均是捷克文。故不想有入寶山而空回的遺憾，應先於語言方面多做準備。

劇場協會第二個部門為資訊與文件部門，主要之工作項目為收集捷克境內專業劇場及劇團之活動資料，包括節目單，印刷品，剪報，及照片。就收集內容則分為劇場演出製作、劇場藝術家、劇場及相關組織、劇場及舞蹈藝術節及外來團體、照片、舞美設計、及錄影帶。在這個部門中，剪報及完整之演出資訊實為劇場研究之瑰寶。而有關舞台美術之部份，則是以黑白、彩色照片及幻燈片收藏。

捷克劇場協會中其他之部門，包含書目及資料庫中心，記錄著所有報紙及期刊所刊載劇場藝術相關文章之資料。外事部門則處理捷克劇場對國外宣傳、演出、諮詢、及研究等活動。捷克劇場研究部門，則以捷克劇場史為主要研究對象。出版部門則有 *Czech Theatre and World Theatre*, *The Contemporary Play*, *Plays*, *the journal Czech Theatre* 等各項期刊及其他專書。

捷克劇場協會除上述之各項部門工作外，其每四年還負責舉辦布拉格四年展 (The Prague Quadrennial 簡稱 P Q)。布拉格四年展為一世界性，且世界唯一的劇場舞台美術及劇場建築設計大展。自民國五十六年開始，每四年舉辦一次，卅十於年來未曾間斷。最近一次的大展為 P Q 9 9，為第九屆之展出。布拉格四年展之緣起，代表自一九三〇年代世界博覽會後，捷克劇場舞台美術之成功與興盛。而現今已成為全世界最重要之舞台美術活動。其重要性，就如同國際劇場設計技術協會主席 Dick Durst 在 P Q 9 9 OI STAT 外圍活動手冊中所說，「布拉格四年展，可討論證明的，是世界上最優秀的及最重要的劇場設計及建築展」。參加者不僅只是看到個別之舞美作品，更面對了不同文化及劇場潮流。同時經由演講、討論、工作室等交換彼此之意見與心得，進而刺激及提升自我之能力。布拉格四年展應為所有劇場工作者，不可錯過之盛會。而整個布拉格四年展更是人類所有的資產，他不僅只是呈現傑出之劇場作品，他更是記錄著重要的藝術史，是一個新的藝術類別(genre)，從附庸到自我存在的目擊者。

三、一九九九年布拉格四年展

一九九九年布拉格四年展：第九屆國際舞台設計及劇場建築大展

(Prague Quadrennial 1999: 9th International exhibition of stage design and theatre architecture) 簡稱 P Q 9 9。其展出地點為 Vystaviste Praha (industrial Palace and grounds) 相當於台北的世貿展場，是一個專供大型展覽之場地。該展場位於布拉格市中，離布拉格市中心，也就是布拉格的觀光勝地，只不過地鐵四站的距離。這裡順帶一提，布拉格地鐵的建築十分現代並具有特色，有幾站甚至是現代建築設計的參考典範。四年展展場之建築造型，也十分具有特色，其宮殿式輝煌之外觀，使人在進入會場之前，就已興奮的充滿

期待。本屆P Q 9 9的展出時間為一九九九年六月七日至六月廿七日，參與國家共計四十五國。

一九九九布拉格四年展整個活動區分為兩大部份，第一部份為各國展覽，第二部份為附帶活動。各國展覽又分為四區，第一區為各國舞台及服裝設計，第二區為主題區，今年為「對佈景設計的景仰」，第三區為新一千年劇場建築，第四區為各國劇場設計學校。關於附帶活動有戶外劇場、燈光研究區、兒童區。至於國際劇場設計技術協會（OISTAT）則主辦劇場建築設計競賽，並另外設計有非常豐富的外圍活動。

非常幸運的，筆者於一九九九年有機會參觀布拉格四年展。在參觀各國展示的過程中，不時為展出作品的傑出感到讚嘆，雖然部份作品之水準不如預期之高，但整體來說，四年展實在是個舞台美術的盛宴。再加以參與各國來自世界各地，北美及西歐國家不論，南美有阿根廷、巴西等，亞洲有日本、韓國、香港、中國大陸，非洲有南非、埃及，澳洲、紐西蘭也未缺席，北歐、東歐的國家更是眾多，甚至以色列也是參展國之一。因每個國家各有其文化特色，所以各個展出作品均有相當大的文化差異，對觀眾的震撼也就由此展開。就以以色列為例，幾件服裝設計，就引起眾多觀眾不停的討論。強烈的線條與材質運用，粗獷的色彩，特殊的造型，相信只有在以色列如此的環境中才能培養出來。東歐及北歐各國，也給予我們一個完全不同的感受，擴展了我們的視野。

主題展覽區之參與國家較少，而且部份作品為較早以前之作品。然所有作品及設計家均對該國之劇場發展有著卓越之貢獻，或為特出之人才。從其中可些許一窺部份參展國之劇場美術發展，或可得見大師之作品，實受益良多。劇場建築區的參展國更少，且參觀人數也較不熱烈。因要建築一座劇場，並不是常發生的事。且劇場建築設計對眾多的舞台美術工作者

來言，太過於沈重，且不在所學範圍內，故成爲較爲冷門的一區。但優良的劇場，對劇場藝術的發展，有著絕對正面的幫助及影響。

各國設計學校之展示，是最爲熱鬧的一區，參與國家也多達卅國。再加以學生熱情與活力無限，使得會場隨時均在熱烈的環境中。雖然大部分展出的作品爲學生作品，但作品的素質令人吒舌。學生想像力及原創力，尙未受到侷限，且年輕學生的腳步快，視野新，故學生的作品也許會在實際實施上有所問題，但在設計的創造力上，卻是值得參考學習的。國內現今也有幾所劇場相關學校系所，應計畫於未來參與展示。不僅可提升自我素質，並可將台灣推向世界舞台。

四、國際劇場設計技術協會（OISTAT）

國際劇場設計技術協會（OISTAT）全名爲 the International Association of Scenographers, Theatre Architects and Technicians 國際劇場設計、劇場建築、及劇場技術協會，現共有卅七個會員國，包括最近加入之台灣。該協會成立之基本精神，爲使世界上所有專業劇場相關工作者，包括設計、技術、及建築領域，能互相交流及分享資訊。該會事務處理由十二個國家所組成之執行委員會負責，而日常行政則由設於荷蘭、阿姆斯特丹之秘書處執行。會中分爲六個小組，各分別爲建築、教育、歷史與理論、出版與通訊、技術、及舞台美術。各小組每年聚會，檢討其工作成績並計畫未來方向。

國際劇場設計技術協會非常注重其教育推廣之功能，其對象不僅止於劇場相關領域之學生，而是包含所有劇場相關領域工作者。終生學習是國際劇場設計技術協會的一個非常重要之目標。爲達成此一目標，並使該組織得以永久持續其生命力，國際劇場設計技術協會執行委員會，於一九九

在外圍活動中還邀請了著名的美國燈光設計師 Jennifer Tipton 談她所設計的「特洛依女人」。而在這次外圍展覽中，國際劇場設計技術協會在學生展示區中設立了一區叫燈光實驗區 (Light Lab)，其中架設了燈光及音響器材及部份看台及投影器材，以進行各項燈光及音響相關的示範及演講進行。

爲了增加學生對四年展中展出作品的了解，協會針對學生辦有一系列的現場講解。但學生本身的外語能力需達一定的標準，才能了解並加與討論。

協會主辦最熱門的一項活動爲，三種舞台設計的看法：Ralph Kolta，Josef Svoboda，Ming Cho Lee 當代三大舞台設計家的會談。Ralph Kolta 爲英國當代最重要之舞台設計家，作品曾到台灣展出過。Josef Svoboda 爲捷克重要之舞台設計先驅，許多現在劇場中常用的投影等設計技巧，均爲 Svoboda 所第一個設計使用於劇場中，甚至有燈具就以他來命名。Ming Cho Lee 則在美國之舞台設計界中有著重要地位，曾獲東尼等許多項獎。這三位對世界三大戲劇重鎮，甚至全世界均有深遠之影響。現許多重要之舞台設計家均是這三位的學生，或曾爲這三位工作過。這三位史無前例的聚在一起，可爲上個世紀的舞台藝術作一見證，爲未來的舞台藝術提出願景。

配合四年展，國際劇場設計技術協會舉辦第五屆 OISTAT 劇場建築設計競賽，名爲「1999年布拉格世界劇院」(World Theatre in Prague 1999)。這次競賽總共有二百廿六件作品參賽，獲獎的前九名，佳作六名，及推薦六名的作品，在 P Q 展覽會場中公佈展出。

雖然此次競賽的設計作品不會被實際執行，但此次設計之建築基地卻是一個確實存在的地點。此地點也就在 P Q 的展覽會場西側老工業區，有

著老舊廠房，火車機房與鐵軌，再往西則是新建之地鐵站。設計者除了要設計一處可供世界各種不同演出形式使用的劇場之外，還必須兼顧到環境發展，包括從地鐵到會場所在公園的動線等。而設計的風格，及地上物的保留與否，均沒有預設立場，全看設計者本身的需求。為配合世界各國所來劇團的演出，所有空間配置的規格尺寸可較粗略，但其形式及用途規劃需有清楚的說明。因這些設計是不會被執行的，所以在建築預算上也不做任何的限制或考量。對於協會評分者，如同在節目冊中所提及，該設計是否對劇場或劇場建築有著新的創意，是否豐富了創造劇場人們的想像力是最重要的。

在參賽的各個作品中，有獨立參賽的作品，也不乏有國際知名的建築事務所的參與。在P Q現場所展出的得獎作品及推薦作品，均有著令人激賞的表現。在獲獎的各個作品中，其成績的差別不在於實力，而是在於概念。在現場筆者曾讚嘆於一個設計之優秀，不論是在劇場演出的空間，觀眾服務空間，技術工作空間，外觀，環境規劃，實在是十分優秀之作品，尤其移動舞台更是令人驚喜。但這項作品僅是第六名，實在另筆者驚訝！而第一名的作品雖看來平淡無奇，但在概念及創作上，給予了更大的空間，在沈思之後，該作品實有其獨特之處。

不論得獎作品為何，每個作品均有其優秀之處，值得將來之劇場設計作為參考。但其貢獻並不僅於此。許多參賽作品均為建築師與劇場工作者合作的產物，是兩種不同藝術及訓練背景的人互相激盪、挑戰、妥協、滿意，所創造出來的設計。其產生的過程就如同於製作一齣戲。但這個過程能將兩個不同領域的人結合一起，創造出真正符合劇場藝術的建築，對未來劇場建築有著積極正面的決大影響。而在更深一層，經由設計的過程，劇場的精神及其存在的方式，會被拿出來重新被檢討。同時當代的精神或意義會同時被賦予其中，新的科技及技術也會被融合進入。如此劇場藝術

與劇場建築將相互影響，同時成長。不同的劇場藝術概念影響了一個劇場建築的成形，但一個不一樣的劇場建築，也有可能刺激了劇場藝術的發展。

五、結論

在走訪及了解捷克劇場協會及國際劇場設計技術協會後，對其所做之工作及累積的成就，實感萬分欽佩，布拉格四年展更是一個值得參與學習之處。從這些優秀單位及活動中，我們或可發現提升自我的解決之道。例如國內的各個展演場地，常受到各演出單位的詬病，並不是政府投資的錢不夠多，或者是硬體設備比國外差，而是在各個建築上，常無法滿足劇場演出之需求，甚至限制了劇場的發展。肇因為建築設計師並不了解劇場藝術，常僅能給予建築之空殼，在找人或仿照國外劇場安排內部。但這均非符合國內的劇場藝術精神。已傳統戲曲為例，試問國內有哪一個劇場考量到文武場的存在，文武場適合放在樂池中嗎？武場過大的音壓如何處理？如果建築師有留修改的空間尚幸，如果未留修改的空間，則這個劇場將永遠處於不良的狀態中了。是否我們可到如布拉格四年展如此之場合，去尋求可能的解決答案或靈感。

國內對劇場有興趣的建築師，或對劇場硬體有興趣的、或抱怨連連的劇場工作者，筆者認為，均應該注意如布拉格四年展中的建築部份，甚至參加 OISTAT 的劇場建築比賽。台灣身為 OISTAT 一員，中華劇場技術協會甚至可配合 OISTAT 辦理同性質之比賽。如此才能提升國內劇場硬體環境，甚至經由硬體的設計，而來探討台灣劇場藝術之存在的意義與方向。

除對捷克劇場協會及國際劇場設計技術協會感到欽佩，筆者常感嘆國內為何還未能有相當的組織與計畫。也許是因現代劇場藝術在國內萌芽並未很久，而且一直是為少數人所參與。而傳統及地方戲曲，又未有如此有

組織及計畫的培養及發展。再加以市場過小與未流通，未有適當場地，沒有適當教育機構，使得台灣現代劇場藝術整體營造工作，遠不如西方現代劇場發源之各國。然而近年來，台灣的現代劇場藝術整體環境已漸成熟，不論是在市場、場地、教育機構、劇場藝術工作者，均已有一定之數量與成績。此時政府若能有明確之文化政策，統合民間資源，參與國際組織，相信台灣之劇場藝術之發展，應可規劃出光明之遠景。