

出國報告（出國類別：考察）

行政院文化建設委員會「100年澳洲表演 藝術文化交流訪察計畫」報告

服務機關：行政院文化建設委員會
姓名職稱：劉專員美芝、林科員怡君
派赴國家：澳大利亞
出國期間：100年10月15日至24日
報告日期：101年1月

目次

壹、 訪察目的.....	3
貳、 訪察行程.....	3
參、 雪梨(Sydney)參訪.....	5
一、雪梨藝術節.....	5
二、雪梨歌劇院.....	11
三、Art & About Sydney, Sydney International Food Festival	16
四、岩石區假日市集、新南威爾斯藝術博物館.....	19
肆、 墨爾本(Melbourne)參訪.....	21
一、文化藝術相關展演場所.....	22
(一) 聯邦廣場(Federal Square).....	22
(二) 維多利亞藝術中心.....	24
二、假日藝術市集.....	27
(一) 維多利亞藝術中心假日藝術市集.....	27
(二) 聖吉達(St.Kilda)假日市集.....	28
三、墨爾本舊監獄.....	29
四、墨爾本圖書館與郵政大樓.....	32
五、街頭藝術與塗鴉文化.....	36
六、墨爾本藝術節.....	38
(一) 2011 年墨爾本國際藝術節:Angels-Demons parade.....	38
(二) 拜會墨爾本國際藝術節主辦單位.....	39
伍、 心得與建議.....	42
一、藝術節的永續發展.....	42
二、場館設施的妥善營運規劃.....	43
三、國際藝術節的多元文化交流型態.....	44
四、表演藝術與觀光之產業連結.....	44
陸、 附件.....	45

壹、 訪察目的

澳洲墨爾本擁有南半球最佳藝術表演場所，為深入瞭解澳洲「墨爾本國際藝術節」籌辦情形，並拜會藝術節主辦單位，供本會推動表演藝術政策參考，本年度為能實際瞭解澳洲表演藝術發展，特於墨爾本藝術節期間前往參訪。墨爾本國際藝術節（Melbourne International Arts Festival）是每年10月墨爾本的精采盛事，節慶期間來自世界各地和澳洲的藝術家將在舞蹈、戲劇、音樂、歌劇等視覺藝術方面精彩演出。2011年藝術節訂於10月6日起至10月22日止舉行，本次參訪擬於藝術節期間實際參與藝術節活動，藉以深入瞭解藝術節慶舉辦之執行模式。

此外，為能深入了解澳洲知名雪梨歌劇院，並能實際參與相關藝術展覽、畫展、歌劇、各類型音樂戲劇表演，及國際性節慶活動，並與外國文化機構交換藝術節辦理心得，u亦前往雪梨參觀最年輕的世界遺產-雪梨歌劇院，並拜會雪梨藝術節主辦單位，藉由拜會澳洲兩大城市國際藝術結的主辦單位，更能瞭解澳洲的表演藝術生態，並能作為我國推動藝術節的借鏡。

貳、 訪察行程

日期	日數	城市	行程
100年10月15日 (星期六)	1	台北- 雪梨	去程：台北桃園-吉隆坡(中轉)-雪梨
100年10月16日 (星期日) - 100年10月20日 (星期四)	4	雪梨	1. 雪梨市區導覽 2. 參訪雪梨歌劇院(Sydney Opera House) 3. 拜會雪梨藝術節(Sydney Festival)主辦單位-行政總監

			<ol style="list-style-type: none"> 4. 參觀岩石區(The rocks)假日市集 5. 參觀新南威爾斯美術館 (Art Gallery South Wales) 6. 參觀雪梨 Art & About Festival (城市公共藝術) 7. 參觀 Manly Beach 假日市集 8. 參觀 Sydney International Food Festival
<p>100年10月20日 (星期四) -</p> <p>100年10月24日 (星期一)</p>	4	墨爾本	<ol style="list-style-type: none"> 1. 抵達墨爾本 2. 拜會墨爾本藝術節 (Melbourne Festival) 主辦單位-行政總監 3. 參觀墨爾本藝術節 4. 參觀維多利亞藝術中心 (Victorian Arts Centre) 5. 參觀維多利亞藝術中心假日藝術市集 6. 參觀聯邦廣場表演場地、藝廊等 7. 參觀墨爾本舊監獄-觀賞 Such a life 演出 8. 參觀 Brighton Beach- Bathing Box 9. 至 St. Kilda 參觀 Esplanade Market 假日

			市集
100 年 10 月 24 日 (星期一)	1	墨爾本 -台北	回程：墨爾本-吉隆坡（中轉）-台北桃園

參、雪梨(Sydney)參訪

一、雪梨藝術節

(一) 拜會駐雪梨台北經濟文化辦事處李處長宗芬

拜會雪梨藝術節主辦單位的時間訂在下午 3 時 30 分，用心又認真的李處長宗芬特別安排了午宴來歡迎我們的參訪之行。對於李處長的款待，我們感到十分的榮幸，同時對於李處長的認真，也感到無比的敬佩。因為，我們除了聊一些國內的現況外，花許多時間在確認我們想要問的問題上。

也因為事前做了功課，讓我們訪談藝術節主辦單位時，能夠更精確問到精髓，他們也能更理解我們的發問重點。這一切真得是要歸功李處長的用心協助。

午餐時除了討論訪談重點外，我們也獲得一些可以共同分享的資訊如下：

1. 台灣有 2,300 萬人、澳洲有 2,200 萬人，人口差不多，但澳洲比台灣大 215 倍。雪梨人口約 20 萬人。
2. 在澳洲，原住民議題相當敏感。曾經在 20、30 年前，政府正式向原住民道歉，因為當時來澳洲的英國人曾經屠殺原住民。在澳洲的原住民和大多數的國家一樣，有教育偏低、酗酒的問題。政府部門雖極力尊重原住民，但原住民事務仍屬敏感議題。雪梨街上有許多紀念品都是原住民的飾物，但這些都是近幾年才有的現象。台灣有 14 族原住民，澳洲有多達 40 至 50 族的原住民，因此也有多達 200 多種的語言。
3. 這二年澳洲與中國著力在雙方的演藝交流。2010 年是澳洲團隊到中國去演出，2011

年是中國年，許多的中國表演團隊到澳洲來演出。據有文化素養的陳秘書雅玲分享觀察，中國表演團隊的演出節目，僅有少數優質，其實多數的演出並不如台灣的演出質地。

(二) 雪梨藝術節

2011 年雪梨藝術節於 2011 年 1 月 8 日至 30 日舉辦，為期三週，是屬於國際上知名的夏日藝術節(首屆 1977 年舉辦)。在雪梨藝術節主辦單位的研究報告中，2011 年雪梨藝術節達成了如下效益：

1. 不包括 Ferrythron(類似馬拉松)，有 50 萬人次參與各式免費活動。
2. 共發行 153,000 張票卷，平均每張票卷是 43 澳幣。
3. Box Office 的收入是 5.7 百萬澳幣。
4. 2011 年雪梨藝術節共有 109 項主題活動(其中有 17 項是免費的)，含括 338 場表演。
5. 2011 年雪梨藝術的舉辦場地共有 33 個，包括雪梨歌劇院及公園等。
6. 參與的藝術家高達 931 人，分別來自 17 個國家。
7. 有 20 場音樂性演出節目售票銷售一空。

(三) 拜會雪梨藝術節行政總監 Josephine Ridge

雪梨藝術節行政總監 Josephine Ridge 在藝術節已經工作十年了，其間經歷過三位藝術總監，對於我們的提問，顯現出高度專業，並非常有耐心的與我們對談了一個半小時，而我們也在陳秘書的提醒下，趕在下班前問我所有的問題。

此次拜會的時間點，雖然不能參與雪梨藝術節的各項活動，或許顯得有些可惜，但正因為忙碌的節慶活動已結束，對方反而有更多的時間可以與我們會談，對我們而言亦是一項利多。這次拜會，讓我們更加瞭解雪梨藝術節的運作方式及資源運用。

1. 2012 年雪梨藝術節的預算是 1,940 萬澳幣，其中 36% 為政府預算、26% 為售票收入、24% 為大公司贊助、14% 來自周邊商品收入(例如 Festival First Night 雖是免費的活動，但仍有販售飲食的相關收入)。
2. 2011 Festival First Night 是在 1 月 8 日下午 3 時至 11 時在雪梨市的街上及公園裡

「封街」舉辦，First Night 共有 6 個主要的表演節目，當日活動都是免費的，共吸引 20 萬人參與。自 2008 年才開始的 Festival First Night，效果良好。

3. 雪梨藝術節的發展特色包括：Festival First Night 吸引 20 萬人次參與、戶外節目最多、從世界各地邀請藝術家來參與、每年平均有高達 70% 的國際藝術家參與 (今年情況較特別為國內外藝術家各 50%)、預算投入 40% 在免費的活動上、創造不同的表演地點供藝術家發揮創意。以上的特色，也是雪梨藝術節努力要與其他國際知名藝術節有所區隔之處。
4. 2010 年雪梨藝術節開始辦理雪梨藝穗節，至 2012 年共辦理了二屆。2011 年雪梨藝穗節是在 9 月 9 日至 10 月 2 日舉辦，為期三週。如同台北藝術與藝穗節的關係，年輕優秀的團體，在藝穗節表演優異後，隔年將有機會進入藝術節中較小型的演出活動。
5. 每年的雪梨藝術節節目規劃，並沒有先定主題再挑選合適節目。雪梨藝術節含括多樣性節目的原因如下：藝術總監 3 年一任、藝術節強調多元性及開放性、期望不只是單一特色而是多元特色、許多的戶外節目及活動讓藝術節更加多元。
6. 團隊的評選機制方面，強調一定要是「品質好、有專業性」的節目，並不會考慮沒有受推薦的團隊。節目選擇的原則是「平衡」，要兼及舞蹈、音樂、戲劇的比例，並且以「當代」主題為主。例如：古典樂器演奏當代曲目，即傳統需融合現代的展現手法。然而，最終決定節目的仍是藝術總監。不過，藝術總監仍會在過程中諮詢行銷單位的意見，如音樂性節目是否已太多等問題。
7. 雪梨藝術節只有一位藝術總監，3 年一任。藝術總監人選的產生，是透過雪梨藝術節委員會產生的。委員會的組成包括：雪梨市長、州長、4 位獨立專業人士、1 位市政府代表、1 位州政府代表等 8 人組成，另有 4 位備選人選。委員會每個月開會一次，據行政總監表示這個組成在澳洲並不常見。此行拜會的雪梨藝術節行政總監 Josephine Ridge 有權推薦藝術總監人選，而最終是由委員會通過決定人選。
8. 國際行銷方面，並無編列行銷預算，都是透過現有的機制來行銷，例如透過觀光部門、飯店、網路、公關公司等。比較特別的是會邀請記者來看節目，讓他們回去寫活動報導，將活動訊息快速露出。

9. 雪梨藝術節的工作團隊有 24 人是定期專業人員，我們拜會的 10 月工作人數有 40 人，將會陸續增加人數，於活動 1 月時將達到 400 人之多。2012 年的主要工作期程是在 2011 年 3 月至 2012 年 1 月；但 2013 年 1 月的活動，也已於 2011 年 10 月即在籌劃中了。
10. 雪梨藝術節的觀眾分析方面，有高達 87% 回流率；每個年齡層的觀眾都有，但年輕人多一些。觀眾國內外比例部分：90% 是新南威爾斯州的人、10% 包括非新南威爾斯州的人與外國人。2011 年雪梨藝術節的參與人次有 65 萬人次，若含 Ferrython 及 Your name in lights 等活動，合理推斷有 100 萬人。
11. 觀眾分析係透過二種方式獲得：一種是現場的問卷調查，因為有許多免費活動；一種是透過網路調查，透過買票系統的資料。
12. 雪梨藝術節主辦單位是一個非營利組織。我們最後問她收支是否平衡的問題，她強調藝術節不是以賺錢為目的，不過每年通常是收支平衡，2011 年的收入比預期多，因為預算是以二年為一基準，很難算出 2011 年是否有盈餘。另，為了讓藝術節的運作不受經費多寡影響，有一筆 50 萬澳幣的籌備金可運用，即在有盈餘時將錢存入籌備金，經費時不足拿籌備金來補貼。
13. 致贈表演藝術光碟予 Ridge 總監時，她表示知悉雲門及優表演藝術劇團。她曾經在香港藝術節看過優表演藝術劇團的 SHOWCASE 演出，了解優劇團在山上演出的型態。另表示，曾經邀請當代傳奇來演出，但因故沒有成行。

(四) 照片-1

致贈表演藝術光碟予李處長宗芬

致贈建國一百年周邊商品予李處長宗芬

與李處長宗芬(右一)、陳秘書雅玲合影

勞煩辛苦又忙碌的林組長碩彥接送機

拜會雪梨藝術節主辦單位

向 Ridge 總監解說光碟內容

(四) 照片-2

致贈表演藝術光碟予 Ridge 總監(左二)

致贈建國一百年周邊商品予 Ridge 總監

與 Ridge 總監、李處長宗芬、陳秘書雅玲合影

雪梨藝術節海報

從辦公室窗外即可見雪梨歌劇院

雪梨藝術節活動手冊

二、雪梨歌劇院

(一) 遊客最愛拍照的雪梨歌劇院

雪梨歌劇院是由丹麥建築家 Jorn Utzon 設計，經過 14 年的工期，於 1973 年月 28 日竣工、10 月 20 日正式揭幕啓用。2007 年 6 月 28 日註冊為 UNESCO 世界文化遺產。

雪梨歌劇院包括音樂廳、歌劇院、戲劇廳、工作室、影片放映室等幾個主要的表演場地。簡單介紹如下：音樂廳(Concert Hall)是劇院內最大的表演場地。音樂廳內的管風琴由 10500 根風管組合而成，是世界上最巨大的管風琴。這個廳可提供演奏、室內樂、合唱、舞蹈等多種需求的表演服務。

歌劇院(Opera Theatre)是劇院內第二大的表演場地。歌劇院主要上演歌劇、芭蕾及其他各式各樣的舞蹈。舞台下方的樂隊席可容納 70 至 80 人，相當寬闊。

戲劇廳(Drama Theatre)主要作為較小規模的音樂、戲劇、現代舞蹈等表演。工作室(The Studio)主要作為靈活運用各種表演型式的實驗場地。影片放映室(Playhouse)近來作為放映受歡迎(如衝浪)影片的地方。

(二) 太幸運的 Open Day

多虧細心的怡君，行前上網看到這項好消息。我們的行程趕好碰上一一年一度雪梨歌劇院的 Open Day 活動，的確是萬分幸運，一來平時若要參加導覽行程得預約及付費，二來導覽時間通常只有 1 小時，無法看得透澈。

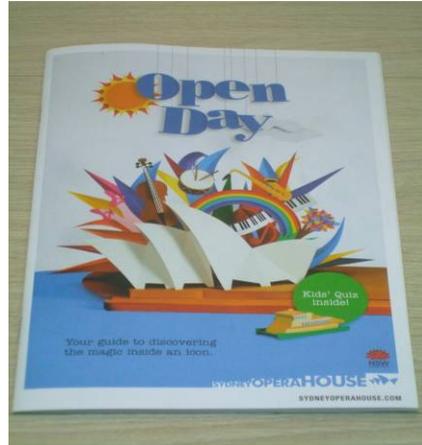
我們到達雪梨歌劇院約中午左右，那時已經排了好長的人籠，原本心想不妙不排個一、二個小時，恐怕是難以入內參觀。好在，在半個小時後，我們進入期待已久的雪梨歌劇院，首先參觀的是歌劇院，大家都十分興奮的拿起相機猛拍照，找角度入境，接下來參觀音樂廳，看到這麼有質感設計的大廳，真是為之驚豔。

小而美的戲劇廳中展示道具及佈景，讓參觀者想像精彩的劇情與對白。工作室因為沒有特別的解說，起初還以為是音控室，事後看資料才明白工作室已成為最受歡迎的當代表演藝術場地。到達影片播放室時，多數的參觀者都會佇足觀看雪梨歌劇院自製的影片，我們不得不說影片內容很有看頭，其中的歷次歌劇院聲光秀照片最令人讚嘆。

(三) 照片-1(依參觀路線拍攝)

艷陽下排隊進入雪梨歌劇院

Open Day 活動手冊

Open Day 入口處

歌劇院舞台上展戲服

大家都拿起相機猛拍

進入音樂廳前先聽鋼琴演奏

(四) 照片-2

這個視角將帆船的形狀看的好清楚

超有質感的音樂廳

照片下方為世界最大管風琴

看得更清楚音樂廳舞台上的擺設

樂器的家

服裝間

(五) 照片-3

裁縫室

主要的排練室

小而美的戲劇廳

四面視角的現代表演藝術工作室

好大的置物空間

影片放映室

(六) 照片-4

劇院聲光秀

超長的人籠

戶外咖啡廳好悠閒

由歌劇院內即可看到對面的哈柏橋

由植物園的馬夸里夫人岬所攝的最美歌劇院

雪梨歌劇院的 LOGO 識別度高

三、Art & About Sydney, Sydney International Food Festival

(一) Art & About Sydney

Art & About Sydney 自 2002 年 9 月首次辦理至今已 10 年的歷史，這個活動已經成為雪梨每年最受歡迎的活動之一。2011 年 9 月 23 日至 10 月 23 日在雪梨舉辦的 Art & About Sydney 以「What if」為主題，探討我們是誰及未來會如何等問題。

今年的活動包括 9 月 23 日週五晚上的音樂 PARTY、9 月 23 日新南威爾斯藝術博物館及澳洲博物館等數個博物館開放至晚上 9 時、Sydney Life 展示大幅視覺影像觸發觀者推測藝術家的觀點論述，Out of the box 在各種場域接觸音樂表演，由美國藝術家 Janet Echelman 創作的 Tsunami，由英國藝術家 Michael Landy 創作的 Arts of Kindness，及街頭塗鴉等。

上述的 Arts of Kindness 令我們印象深刻，這個主題探討的是在速食的世界，我們經常忽略發生在城市街道上的仁慈小故事。這些城市小巷的故事，只要你願意去尋找及拼湊，將可完成一張城市地圖。這個概念及創意很特別，我們努力拍下了幾張拼圖，囿於待在雪梨的時間有限，無法完成完整的地圖。這個創意有效地吸引我們的目光，已是無庸置疑。

(二) Sydney International Food Festival

多虧陳秘書雅玲的告知，我們很幸運地碰上 10 月 10 至 14 日及 17 至 21 日在海德公園舉辦的 Food Festival。起初，我們以為只是擺幾個攤位的小吃而已，萬萬沒想到雪梨會有美食大夜市，而且逛夜市的人還超多的。

美食夜市有日本、韓國、澳洲、越南、中式、港式等特色小吃，每個攤位的食物看起來都超好吃的，很難抉擇及下手。現場除了有美食外，還有流行音樂及燈光秀，讓夜市的氛圍格外的悠閒，不少人席地而坐，與友人邊聊天邊啖美食。另因為今年是中國年，廣場中央處還有中國的舞獅表演，為現場增添熱鬧的氣氛。

(三) 照片-1

Art & About Sydney 活動之一

展示的作品之一

找找看拼圖在那裡

這裡也有拼圖

美國藝術家的創作作品

Art & About 活動手冊

(四) 照片-2

這裡也有夜市小吃吔

久久才一次的夜市果然超人氣的

各國美食都好好吃的樣子

花枝丸超大顆

吃小吃配燈光秀

廣場中還有中國的民俗表演

四、岩石區假日市集、新南威爾斯藝術博物館

（一）岩石區假日市集（The Rocks Market）

岩石區(Rocks)是雪梨觀光重點及商業重鎮。在 1788 年時，英國殖民船於該年到達雪梨灣，而這批移民所登陸的即是雪梨西側的岩石區(Rocks)，於此開墾生根，因此成爲雪梨的發祥地。

岩石區街上仍殘存多數具有歷史意義的古式建築，平日漫步其中，別有一番愜意。遇到週末時更有假日市集可以享受購物之樂，這裡的工藝品、飾品、美術品、服飾等店家上百家，是個多元化的市集。在這裡也買得到質感極佳的商品，許多店家的商品都是出自設計師手做的，經過一番品評後，一定會有所收穫。

澳洲多數的市集都是假日市集，通常在下午 4、5 點就收攤了，想要享受購物之樂除了要碰上假日外，還得早到市集中仔細挑選，因爲獨特商品琳瑯滿目，太容易深陷其中，難以抉擇。總而言之，來到澳洲，一定要逛逛假日市集，感受當地人的生活方式，並且支持年輕設計師的創作。

（二）新南威爾斯藝術博物館（Art Gallery of NSW）

新南威爾斯藝術博物館由 1875 年興建的舊館及 1970 年竣工的新館構成。藝術博物館收藏大量澳洲、歐洲、亞洲及現代美術作品，博物館最大宗收藏之一是原住民的美術品。因爲入館是免費的，藝術博物館每年吸引超過 100 萬參觀者。

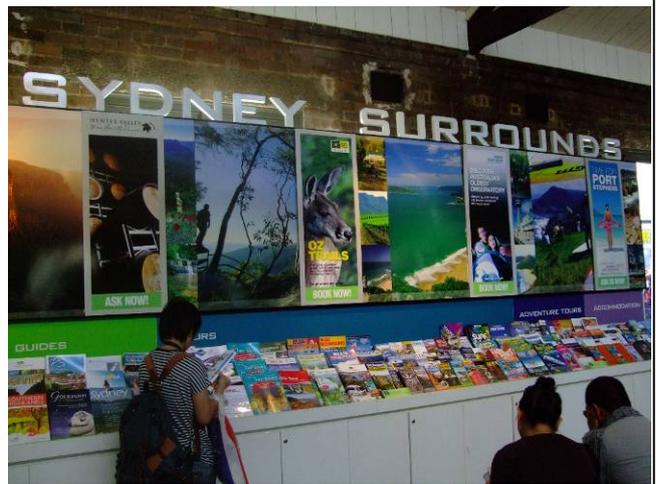
參觀博物館時，我們碰到小學生校外教學，一位位老師分別帶開數十位學生，仔細的解說藝術作品，而學生們也專注的看著作品並聆聽老師的講解，這些畫面看起來十分溫馨。

當然新南威爾斯藝術博物館也和其他的博物館一樣有商店區及咖啡區，這幾乎已是中大型博物館的必備空間了。此外，我們對於博物館的展品多元印象深刻，因爲我們看到梵谷等國際性作品，加上博物館空間很寬闊，看起展覽來格外舒適，不會有人擠人的負擔，能夠充份享受觀賞作品的心靈沈靜。

(三) 照片

假日市集設計商品品質高

背包客一定要來的遊客中心

有設計感的帳篷

逛市集的本地人也不少

岩石區適合悠閒散步及購物

新南威爾斯藝術博物館(門前施工中)

肆、 墨爾本(Melbourne)參訪

墨爾本是澳洲的第二大城市，同時也是維多利亞州首府，有花園城市之稱，也有文化之都的稱號，在墨爾本，新舊建築有機並存，交相輝映，典雅的街道乾淨整齊，公園和花園茂密蔥盛。此外，作為澳洲的文化之都，墨爾本每年不斷舉辦各種電影節、美食節、重要藝術展和音樂會。

除此之外，墨爾本的友善也提供了許多到訪的旅客一個非常容易親近墨爾本的服務，首先是墨爾本的免費古老觀光電車-City Circle Tram，這台電車保留了早期電車的古老木頭座位，酒紅色的外型散發出陣陣的古早味，電車約15分鐘一班，繞著市區的街道跑，有順時針方向，也有逆時針方向走，幾乎市中心的重要景點都會經過，提供旅客深度的了解墨爾本，而且車上的廣播系統還會不斷的介紹墨爾本的相關景點和訊息。另外墨爾本還有一種免費的觀光巴士提供使用Tourist shuttle bus，不同於市區觀光電車雙向行駛走法和範圍，這輛觀光巴士只走單向路線且與Circle Tram的行走路線不同。

除此之外，墨爾本提供免費的迎賓導覽活動（Greeter Service），工作人員由不同族裔的在地義工所組成。這些與遊客具有相同興趣的墨爾本居民，以電車或火車、步行等方式，從在地人的角度帶領遊客認識墨爾本。Greeter Service的登記方式很簡單，只要在網站上填寫姓名、年齡、來自哪一國、興趣、地址、電話等資料即可。

導覽時間約為2-4小時，義工會針對我們的興趣講解不同的城市文化，並且告訴我們一些城市的歷史故事，還有在地人的想法等等，因為這些志工都是義務幫忙，充滿著對於城市的熱情，在代領我們參觀墨爾本的同時，他的熱情是一種要讓更多人認識墨爾本、愛上墨爾本的心態。導覽結束時，志工會讓參與導覽者填寫一份問卷，一方面確保義工的導覽品質和服務熱忱，另一方面也給這些義工們一個鼓勵。這種型態的導覽服務，一方面讓第一次到訪墨爾本的遊客可以對於墨爾本有更為深入的瞭解，同時也可以增進墨爾本的城市觀光發展。

一、文化藝術相關展演場所

(一) 聯邦廣場(Federal Square)

聯邦廣場的興建，起因於墨爾本市民的需求，過去，墨爾本一直沒有較具規模的市民空間。為此，當時的墨爾本市政府特別選定位於市中心的現址，在慶祝澳洲2001年建國100周年的同時進行都市更新。墨爾本當時的市長-華裔澳洲人蘇震西 (John So)，認為當時聯邦廣場所在地全是鐵軌，對比四周的古典建築，顯得醜陋無比，也阻隔了鄰近的亞拉河美景，為改善此一現象，市政府遂進行公開招標，設計師戴維森的設計獲得了青睞。

在外觀設計上，聯邦廣場的幾何圖形乍看漫無章法，但其實，亂中有序，意涵更是深遠。戴維森對外解釋，不規則的設計，代表每個澳洲人都是與眾不同、獨一無二的，也代表澳洲是個多種族社會。此外，聯邦廣場坐落之處四周，全是古蹟，也代表墨爾本

求新求變的企圖心。墨爾本市長曾說，在每個城市都需要舊的建築，也需要現代建築。每個建築都有它的時代意義，而新建築就是代表這個城市向前發展的一股力量¹。

聯邦廣場目前在墨爾本市中心看來，絕對是人潮的聚集地，雖然外型在落成初期曾遭批評，但從2002年10月正式啓用至今，每年平均推出2000個大大小小活動，加上獨特的空間設計，平均每年超過800萬人次光臨，已是墨爾本市最多人拜訪之地。

聯邦廣場由數座建築物錯落，以各式顏色的鋼鐵、鋅片做成的不規則幾何圖形，營造出現代感，或許前衛的建築物形式在十年前不被接受，或是遭受批評和質疑，但是現在看來，無論是市民或是外地的遊客、觀光客，對於聯邦廣場皆有了正面評價。廣場的四周圍充滿著歷史性的建築物，廣場的對面是建於1836年哥德式的聖保羅教堂(St. Paul Cathedral)，也是墨爾本的第一家公家教堂，廣場另外一側則是建造於1854年，目前是全澳洲最古老的城市車站，車站前面一排的時鐘是車站最大的特色，初看會以為是世界各地的時間，其實是各火車線下一班火車到站的時間，也增加了這個火車站得獨特特色。

聯邦廣場內，各式餐廳、酒吧、書店、咖啡廳一應俱全；還有BMW集團投資的音樂廳、維多利亞國家藝術館新館、澳洲動畫影像中心、SBS電視台，也都設置於此。

¹ http://www.gvm.com.tw/Boardcontent_15068.html 地標創新行銷〉公共建築新典範聯邦廣場 這個空間有生命力，2011/12/26 瀏覽。

(二) 維多利亞藝術中心

劇院外觀的標誌之一是高聳的尖塔外型，被人形容為旋舞的裙子，塔尖高達162米，造型的美麗亦聞名世界，亦是墨爾本醒目的地標之一，尤其當夜幕降臨，這座塔尖開始不斷變換其燈光的顏色，亦成為了墨爾本夜空中最燦爛的高柱。

維多利亞藝術中心兩棟主要的建築物，尖塔造型的建築物作為劇院使用，另一棟建築物則為維多利亞國家美術館作為展覽場所。美術館內區分不同展區，除了當地的藝術作品外，也區分亞洲區及原住民區，不同的展區除了風格不同之外，展區的布置方式也大異其趣。

維多利亞藝術中心的劇院內共設置了三座表演廳，主要功能用於藝術演出，其中容納觀眾人數最大的為州立劇院（State Theatre），其是一個專門供國際性的劇團演出的劇院，觀眾座位共分3層，全部坐席為2085席，而舞臺面積亦達到1067平方公尺，是南半球第二大的劇院，僅次於雪梨歌劇院。劇院基於對觀眾平等的原則，不設任何包廂，只要觀眾支付約120-150元澳元的門票價，每個人都有機會買到位置最為優越的貴賓席門票。一般的坐席票價約在60-65澳元，學生亦可購買澳幣25元的學生優待票，但其位置被設置在劇院兩側。表演屋（Playhouse）是另外一個設置在劇院內的表演廳，其舞臺面積佔地321平方公尺，座位有時會設置成750席，有時亦會是884席，視舞台使用時的情況而定。表演屋主要是提供給國內的小型劇團表演。最小的表演室為喬治菲爾法克斯表演室（George Fairfax Studio），舞臺面積佔地81平方公尺，座位共設置了367席，但是為可移動式座位，是一處多功能的表演場地，主要提供給觀眾戲劇的演出²。

2

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%AD%E5%A4%9A%E5%88%A9%E4%BA%9E%E8%97%9D%E8%A>

此外，雪梨梅爾戶外音樂台（Sydney Myer Music Bowl），位於維多利亞藝術中心的東側公園內，亦是由維多利亞藝術中心信託所管理經營。該音樂台可同時容納12,000名觀眾，其中10,000名坐席為戶外場地，另外2,000人則有頂篷遮蔽，屬於半開放式的場館。這裡是舉辦各種戶外音樂會、演唱會、芭蕾舞、搖滾樂的場所，許多國際著名的歌星、樂團都曾在此辦過演唱會，冬季時，這裡一般被轉換為臨時的戶外溜冰場。

本次參訪適逢墨爾本藝術節期間，藝術中心除了作為表演節目的場館之外，戶外廣場也展出藝術節的主題作品「天使魔鬼」，劇院的一樓也配合藝術節改為Melbourne Festival Lounge，雖然內部並未有太大的改變，但外觀上的小改變，也讓人們更能感受到藝術節的氣氛。

二、假日藝術市集

（一）維多利亞藝術中心假日藝術市集

無論是雪梨還是墨爾本，這兩個城市在假日的時候皆有許多不同的市集，維多利亞藝術中心旁的藝術市集，充滿了藝術氣息之外，還可以看出許多創意，在這個市集裡的攤商，所賣的商品大部分都是自己手工製造，如果有興趣向攤商老闆詢問，大概都可以從創作理念開始講到產品所富有的意義，在這市集裡，有時候會感受到臺北街頭的創意市集，所有的創作者不斷地向客人講述著商品的故事，這不是一個大量生產製造的集散地，這裡的每個商品都有故事，每個商品都充滿著他的獨特性。

(二) 聖吉達(St.Kilda)假日市集

墨爾本的假日市集非常多，如果來墨爾本只待一個週末，想要仔細的看看每一個假日藝術市集的話，還真是有點難度，因為市集通常在中午時候開始，下午三點到四點就開始收攤了。因此，這次來到St. Kilda的假日藝術市集也只抓到了市集的尾聲，然後參與了市集的收攤。

St. Kilda的市集很長，沿著人行道一字延伸，因為St.Kilda緊鄰著海灘，離墨爾本市中心也不遠，交通也非常方便，因此假日來這裡的人潮非常多，因此，市集也是聚集著絡繹不絕的人潮，這裡的市集和藝術中心外的市集比起來，因為攤位較多，客源族群也比較不同，因此商品種類較為多元，大部分仍是原創性的手工產品，但也有許多大量製造的商品，藉以滿足不同族群的需求。

St. Kilda假日市集的旁邊有海灘、大草皮、商店街、還有企鵝保育區等等，在一個可以吸引許多民眾前來放鬆的地方，設置一個假日的藝術市集，無疑是讓整個區域更為蓬勃，同時也讓這些攤商的商品可以被更多人看到。

三、墨爾本舊監獄

墨爾本舊監獄離墨爾本市中心相當近，建立於 1841 年的舊監獄，於 1845 年正式啓用，迄今已將近 170 年的歷史，舊監獄內一共有五棟建築物，目前僅剩下一棟供遊客參

觀，墨爾本監獄內十分大，分成 3 層樓，被關在此的囚犯超過數百名。監獄內採用一種很特殊的管制—沉默管制。禁止交談與隔離關押是墨爾本監獄的兩大基本措施，絕大部分的囚人會先被關押在監獄的一樓單獨囚禁一段時間。囚犯每天只有一個小時單獨活動時間，剩下的 23 個小時都被鎖在狹小的單人囚室中。每周可以洗一次澡、更換一次衣服，每個星期天可以去教堂做一次禮拜。

在墨爾本監獄裡，禁止關在這裡的囚犯與他人交談，也無法取得外界資訊，這樣的管制，無疑讓囚犯們感到害怕而更加恐慌，感覺是在等待沒有明天的明天。監獄內更有著各式各樣的處罰刑具，如有囚犯敢觸犯規定，監獄管理員會用大膽的使用簡單而強韌的刑具對犯人進行體罰。墨爾本舊監獄內處死過 136 名囚犯，監獄會向犯人徵求劊子手，自願執行行刑的人，可以減免兩年徒刑，無疑是讓這些囚犯提早體驗將會面臨的死亡的心境。

在 19 世紀的舊監獄因照相技術並不先進，獄方人員會以石膏面具來取代照相，為的是讓日後囚犯的親屬可已在日後辨認身分。監獄內的每間牢房都有那間犯人的石膏面具，還有告示牌清楚寫著犯人的名字跟所犯的罪刑，多久被處決³。

(一) 墨爾本監獄的歷史故事

舊監獄內曾關著當時最有名的死刑犯-Ned Kelly。有著愛爾蘭的血統的 Ned Kelly 是當時的新移民，對當時移民到澳洲的新移民來說，生活很辛苦，又常常會被當地的警察欺負，Ned Kelly 16 歲時因被冤枉偷竊馬匹而被關進監獄，後來有一為員警企圖強姦她的妹妹 Ned Kelly 最終憤而對犯案員警開槍涉及而被通緝，因此 Ned Kelly 越來越不滿當時政府的作為，而在逃亡過程中也和弟弟及朋友展開劫富濟貧的行為。Ned Kelly 在 1880 年被捕，並於同年 11 月被吊死在監獄，享年 35 歲。當時 Ned Kelly 站上絞刑台上時，曾說了一句話：這就是人生（SUCH A LIFE）。

Ned Kelly 的故事，不只在舊監獄裡得到保存，在墨爾本的許多地方都可以看到他的故事，包括州立圖書館也都保存著當時的一些物品，此外，Ned Kelly 的故事不僅僅

³ http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Melbourne_GaolWikipedia-Old Melbourne Gaol，瀏覽日期：2012/1/8

在墨爾本家喻戶曉，甚至好萊塢也在 2003 年也拍攝了他的傳奇故事（中文片名：法外狂徒）。墨爾本舊監獄也以這個故事為出發點，在舊監獄內每週定時演出 Ned Kelly 當時的小短劇，也讓來參觀的人可以更深入瞭解事件的始末。

(二) 墨爾本舊監獄小型演出-such a life

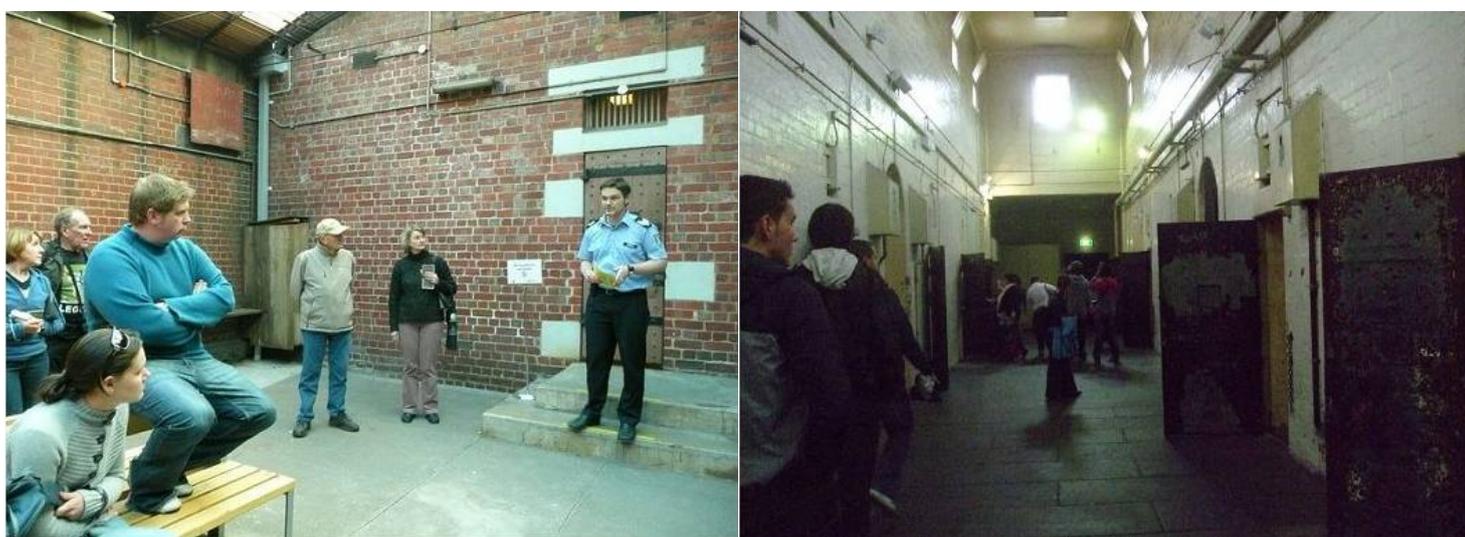
墨爾本舊監獄也透過現場演出的方式，演出 Ned Kelly 的傳奇故事，一個禮拜僅有兩天有演出場次，但今年開始增加演出次數，單日有兩場演出，也讓更多人可以在參觀舊監獄的時候，同時欣賞這一小段的現場演出。而不是僅透過舊監獄內牆上的說明牌文字，生硬的來看 Ned Kelly 的故事。

演出的場地即位於舊監獄的一樓，非常小型的演出，演員只有兩位，多數演出內容是用口白來告知觀眾，同時演出的過程中，也會徵求現場觀眾的參與演出，讓觀眾親自演出 Ned Kelly 的故事，同時也讓現場觀眾更融入整個故事的內容。演出從一樓開始，最後請所有的觀眾到二樓，二樓也是舊監獄絞刑台的所在位置，整個演出最後在絞刑台前結束，Ned Kelly 在絞刑前最後說出的一句話，也是整個演出的名稱「such a life」。

(三) 墨爾本舊監獄體驗

舊監獄旁是看守所 (watch house)，也開放參觀者來個短暫的體驗，體驗的時段幾乎是半小時就有一個梯次，體驗的票價包含在舊監獄的門票裡面，半個小時內讓參觀者體驗完全的黑暗、體驗當時被關在這裡的人是如何活動如何煎熬，獄警並不會對參觀者太和善，畢竟這是個體驗，都是用命令的方式讓所有的人乖乖聽話，雖然只是短短三十分鐘的體驗，但是透過這種體驗的方式，讓參觀不只是一種單純的參觀，是一種體驗，讓參觀者瞭解這些古老建築物以前是如何運作。

舊監獄多元的經營方式，也確實吸引了許多觀光客前來，儘管票價也並不便宜 (AUD22)，但是因為一張門票可以看到除了建築物以外的許多東西，看到一些演出，體驗監獄的生活方式等等，也讓舊監獄的遊客絡繹不絕。

四、墨爾本圖書館與郵政大樓

(一) 維多利亞州立圖書館

位於墨爾本市中心的古老的圖書館-維多利亞圖書館，建造於西元 1853 年，於 1856 年開放，是澳洲最古老的公共圖書館，館內藏書豐富，建築古典，及美麗的圓頂設計。維多利亞圖書館是一個氣勢龐大的文化建築，整個建築共有六層。裡面分成大小不同，各具風格的閱讀區域。

圖書館外是一片草皮，平常天氣好的時候會有許多人在草地上看書、野餐，到訪時

剛好遇到下雨，圖書館外正巧在進行整修工程，如果天氣好的時候這片草皮可是熱門的搶手貨。圖書館內部一樓的閱讀區成放射狀中間挑高，因此從一樓到六樓往下方看，都可以看到這一閱讀區，氣勢非凡。

圖書館因為中間挑高，二樓到五樓都是環狀，低樓層是閱讀區和藏書區，高樓層則是展示區，除了一些藝術作品外，還有一些城市的歷史，城市如何進化的過程，在這裡也同樣看到了 Ned Kelly 的生平介紹，還有一些當時留下來的物品。因此，即使沒有去舊監獄參觀，州立圖書館理面同樣可以看到 Ned Kelly 的介紹，而且這裡是免費開放。

或許圖書館並不是一般遊客的參觀行程，因此在我們到訪的時候，雖然樓下的閱覽區座無虛席，但是樓上的展示區參觀的人卻是寥寥可數，甚至讓人懷疑如果是平常日是否展示區更不會有人參觀呢？不過這棟具有歷史的建築物，的確很吸引人，無論是從外觀還是建築物內的構造，都非常的具有特色，地理位置位處墨爾本市中心最繁忙的道路之一，也讓市民更能親近。

(二) 郵政總局

墨爾本的許多建築都是融合了古典與現代，郵政總局也可以說是其中的代表作，現在墨爾本的郵政總局（GPO）已經不是作為郵政使用了，外觀完完全全是個古蹟，但是走近 GPO 竟然是一個非常具有現代時尚感的百貨公司。

其實郵政總局一開始真的是一個郵局，是墨爾本 1835 年成立後興建的第一個郵政局，在 1867-1919 年（見上圖）時，是當時很重要的郵務中心，但是後來因為一把大火，所以把裡面很多東西都燒毀了。政府後來重建的時候，考量 GPO 在現代都市裡，也漸漸失去他的地位，變成只是一大都市裡的其中一個郵局，因此，在那場大火後，政府決定將老郵局停業，遷到附近一間設備較先進的建築物內來繼續處理信件。

而這遺留下來的建築物，則被一家私人投資集團花了一筆錢來重新復原當時古老的設計風格，並且將他轉換成一棟具有現代時尚感的百貨公司，也就是我們現在看到的樣子。

在墨爾本和雪梨都有許多的古蹟，但是都有很好的保存和再利用，外觀總是保有著最原始的建築物風貌，內部設計則在不破壞建築物本體的情況下，改裝成為符合現代需求的用途，在這樣的規則下，也讓這些古老的歷史建築物能有繼續在現代城市裡生存下去的方法。

五、街頭藝術與塗鴉文化

墨爾本的街頭塗鴉文化非常鮮明，無論是在市中心還是在郊區，處處都可以看到這些街頭塗鴉，有趣的是這些街頭塗鴉並非全部都是隨手的塗鴉，有很大一部份的街頭塗鴉是有尋找知名畫家來設計。本次在墨爾本的時間也巧遇某位畫家代領一群參觀者講述設計的理念，也讓城市的各個角落充滿了小趣味，或許有些塗鴉並不具有特殊的藝術性，或是藝術價值不高，但是街頭巷尾各式各樣的塗鴉，也顯現出許多不同的創意，同時也讓死板的城市街角饒富趣味。

除了街頭牆面的塗鴉之外，墨爾本的街頭也有許多有趣的公共藝術，像是位於車站出口的公共皮包，或是圖書館前沈沒的圖書館，還是在街口提著公事包等待過馬路的雕塑，總是會讓經過的人駐足，發出會心的一笑，公共藝術的巧妙，是可以讓整個城市增添多一份的趣味。

六、墨爾本藝術節

創立於 1986 年的「墨爾本藝術節」是澳洲一年一度的文化藝術盛事，在每年十七天的展演期間，澳洲本地的居民和慕名而來的其他國家觀眾，一起欣賞國際級和澳洲本地的音樂、歌劇、戲劇、舞蹈、視覺藝術、和文學活動。

「墨爾本藝術節」一直有著以音樂家作為藝術節主席的傳統，此外，面對澳洲多元民族的特色，以及多元文化的建國基礎，「墨爾本藝術節」在節目推出上，也顧及了這樣的特殊原則：「澳洲芭蕾舞團」和原住民舞者會同台演出，澳洲本土劇作家的劇作則會選擇在藝術節推出世界首演。

墨爾本當地的劇場、畫廊、或街頭，也都會在藝術節期間共同參予這個盛會。在爭取贊助來源部分，除了政府的資助以外，「墨爾本藝術節」每年要向八十幾個民間企業或基金會募款。在票房收入部分，每年為藝術節所吸引而來的六十餘萬名觀眾，總共會讓藝術節有近三百萬美金的進帳。

幾乎所有綜合性的國際藝術節，都會為吸引新觀眾和穩定舊觀眾而設計系列的演講或討論會，「墨爾本藝術節」也不例外。此外，藝術節本身還會在歌劇、舞蹈、音樂會、戲劇這四大類別當中，挑選超過二十個以上的節目提供學生觀賞，以較低廉價格的票價來吸引他們參與欣賞藝術節的演出⁴。

(一) 2011 年墨爾本國際藝術節:Angels-Demons parade

2011 年的墨爾本藝術節期間，墨爾本市中心的街道旁，可以看到許多天使魔鬼的雕塑品，這些雕塑品位於市中心的各個熱鬧街道或是人群聚集的地方，天使與魔鬼來自俄羅斯，在全世界巡迴展出，本次在墨爾本展出前才剛結束在歐洲的展出，橫越大半個地球來到墨爾本，透過藝術裝置的擺放，展現天使魔鬼遊行的意念，讓整個墨爾本市中心增添不少童趣。

⁴ 文建會網路劇院

-<http://cyberstage.cca.gov.tw/world/artfestival/ArtFestival.asp?id=1083&UnitName=%C3%0%B3N%B8%60%C2%B2%A4%B6> (2012/1/9 瀏覽)

天使魔鬼是俄羅斯藝術家顛覆傳統的創作，龐大的公共藝術品空運來墨爾本的途中也是花費了可觀的運費，以及龐大的人力，配合墨爾本藝術節在墨爾本市中心進行展示，也同時為整個藝術節達到宣傳的效用。

(二) 拜會墨爾本國際藝術節主辦單位

墨爾本藝術節行政總監(Executive Director)Tim Jacobs，剛來藝術節工作兩三個月，另一位負責規劃發展的 Katie McLeish (Head of Planning & Development) 也剛到藝術節服務約兩週，藝術節期間也在實地瞭解許多執行細節，墨爾本藝術節的許多執行和運作的歷程不一定皆能詳盡回答，但就所知道的內容盡量回答我們的問題。

訪談墨爾本藝術節主辦單位/墨爾本藝術節街頭宣傳車

本次訪談摘錄重點如下：

1. 布里斯本的一年一度的國際藝術節在每年九月舉行，墨爾本藝術節則在每年十月舉辦，因為時間點較為相近，在邀請國際團隊演出時，會合作同時邀請參與兩個藝術節。
2. 不同於雪梨藝術結在每年一月舉辦，剛好適逢假期，吸引了許多國內外的觀眾，墨爾本藝術節的觀眾大多來自墨爾本當地，外地人佔比例也比較小（來自維多利亞省以外的觀眾約佔總觀眾人數的 6-8%）。
3. 墨爾本藝術節預算部份，大約 650 萬澳幣，百分之六十的預算來自於州政府，其他的收入部份來自於市政府、個人捐助、贊助商以及票房。藝術節通常都會尋求一個主要的合作夥伴，其餘的贊助方式也非常多元，有時候是貨運或是交通方面的贊助。

4. 預算的六至七成作為藝術節購買節目的經費，其餘三制四成則作為行銷宣傳支用。藝術節的行銷通常在藝術節開始前半年密集宣傳，重要的節目訊息及售票訊息公佈於網站上，網路是墨爾本藝術節一個很重要的宣傳管道，其他的宣傳管道當然也包括了墨爾本藝術節的員工以及贊助商，同時，藝術節也會透過觀光局等官方機構的宣傳管道行銷國際，此外因為藝術節的演出者年齡層分佈非常廣泛，也因此可以吸引不同年齡層的觀眾共同參與藝術節。
5. 墨爾本藝術節每年約邀請 800-900 個藝術家共同參與，參與的藝術家約有三分之二來自國外團體，三分之一才是澳洲當地的藝術家。對於藝術節邀請較大比例的國外團隊進行演出，是否會對於培植國內團隊有所質疑一點，站在墨爾本藝術節主辦單位的也以另外一個角度來看這樣的運作模式，認為如果各國沒有舉辦此類大型的藝術節慶，類似雲門這類優秀的團隊也沒有機會在各個國家間被發現和被邀請。
6. 在邀請國外演出團體的時候，語言並不必然會是演出上或是觀賞上的一個問題及障礙，墨爾本藝術節也有邀請中國的團體進行演出，在演出上語言並不會造成任何問題。
7. 每年的墨爾本藝術節並不會預先設定特定的主題，藝術節的演出節目和屬性都是由藝術總監看了很多節目產生想法後，才開始出現藝術節主題的雛型，今年（2011）的主題比較偏向政治和批判，希望藝術節不僅是一個藝術節，而是透過很多不同形式的方式呈現，並且連結到墨爾本當地正在發生的事情，簡而言之，墨爾本藝術節比較像是當代的呈現。
8. 墨爾本藝術節比較特別的一點是，藝術節和藝穗節之間完全沒有連結關係，藝術節想要透過藝術節來培養中世代的年輕人較為專業的演出，墨爾本的藝穗節早於藝術節，藝穗節的節目並沒有太大的限制，想要做什麼就可以做什麼，但是在藝術節來說就比較嚴格，但也因此透過藝術節演出的團體也就有更多機會到國外進行演出。
9. 墨爾本藝術節的收支也並不是每年都會平衡，但是對於藝術節長久經營的理念來說，會先想好有多少錢做多少事，如果當年度有盈餘的話，一來可以在當年度做更多特別的演出，或者將盈餘留到隔年的藝術節使用。

伍、 心得與建議

綜合本次澳洲參訪行程，除了拜會雪梨藝術節及墨爾本藝術節主辦單位外，同時參與許多藝術文化設施以及展演場關，藉由參訪各項相關的藝文活動及展演設施，瞭解不同國家對於文化藝術的發展情形，且經由和藝術節主辦單位的接觸，進一步瞭解各大藝術節的推動和執行模式，進而做為我國發展表演藝術活動時之借鏡。

經由本次於澳洲九日的參訪行程，大致可歸納下列幾點心得與建議：

一、藝術節的永續發展

對於澳洲新南威爾斯州的居民來說，雪梨藝術節無疑是一年中最期待的節慶活動，因為有高達 87% 的觀眾會回流來參與藝術節活動，這証明了雪梨藝術節的節目規劃成功，才能吸引每年近百萬人次的參與，其中包括 Festival First Night 就吸引 20 萬人次的參與，亦可看出這三年新策略已奏效。

強調多元性及開放性的雪梨藝術節，努力從世界各地邀請藝術家來參與--讓活動更具國際化；創造不同的表演地點供藝術家發揮創意--讓藝術更親近大眾；規劃高比例的戶外節目--讓各年齡層的觀眾都可以參與各式活動...，這些都是雪梨藝術節努力要與其他國際知名藝術節有所區隔之處。

在節目規劃方面，雪梨藝術節並沒有先設定主題再挑選合適節目；在團隊評選機制方面，強調一定是要「品質好、有專業性」的節目，並不會考慮沒有受推薦的團隊。這樣的模式與國際知名的奧地利「薩爾茲堡音樂節」依所設定主題邀請合宜的團隊，一般團隊是無法自我推薦的，是完全不同的作法。雖然這二種模式在作法上相異其趣，但實質上藝術總監都是扮演著最重要的關鍵角色。

近幾年國內各縣市舉辦的各式藝術節林林總總，然而，在活動質感、內容特色、票房收益、觀眾人數、國際藝術家參與度等方面均能有所展現的，是少之又少。推究其因，藝術節活動規劃的深度不足，往往流於煙火式活動，缺乏吸引觀眾再次回流的要因；觀

眾購票行爲及付費觀念尚待養成，因而付費節目少，票房收入低；國際性不足，侷限於內需市場。

能屹立不搖、永續發展的藝術節，其成功之關鍵在於「節目是否夠好」，如同賣商品打廣告一般，「好的產品(Great Product)決定一切」。基於這樣的理念，當中央或地方政府在規劃藝術節慶活動時，應掌握節目的深度及廣度，區分客群做節目上不同屬性的安排，運用創意吸引觀眾參與並年年回流。

二、場館設施的妥善營運規劃

堪稱最新的世界文化遺產「雪梨歌劇院」是觀光客遊澳洲最愛的拍照地點。無法否認的，從城市的各個視野看它，它都是非常的亮眼。這樣的文化設施不但兼具外在的美感，內含的高水準音樂、舞蹈、戲劇等演出，吸引成千上萬人來朝聖，霎時間冰冷的建築物轉化爲人文薈萃的場所。

國際級的劇場承載著常年性的高頻率使用，所需的硬體維護及軟體營運經費所費不貲，巨大的劇場空間，需要非常高專業的技術及行政人力相互搭配，才能維持基本的營運。多數的在地民眾與外地觀光客去看表演，皆很容易沈浸在劇情、音樂、表演者面容中，其實每一場、每一次的演出背後，都是由一個個勞力的工作人員辛苦換來的成果。

國內大型劇院(如台中歌劇院、高雄衛武營等)已在籌建中，待完工後台灣亦將有國際級劇院，對於製作大型演出的表演團隊來說，符合國際標準的專業劇場，能增進其演出的質能，這無疑是個好消息。惟在硬體設施完成後，如何能和國際級劇院一樣能營運順暢，營造劇院特色，穩定開發觀眾成長，甚至創造營運績效等，想當然爾是個嚴竣的挑戰與考驗。

除未來的國際級劇院外，全國 22 個縣市文化局轄下有 30 座以上演藝廳或音樂廳，這些場館多屬中型演出場地，相當符合國內演藝團隊的演出製作需求，經過文建會 96 至 100 年補助整建修繕後，多數的文化中心場館已煥然一新，成爲各縣市最重要藝文活動的演出場地之一。如同國際級劇院，硬體完成後的軟體營運計畫相對重要，若能輔導各場館著重策劃具在地特色節目、開發更多觀眾客群、專業服務表演團隊、增進劇場技

術與行政專業知能等，不論對於各場館管理單位(管理者)，或是觀眾(來客者)或是演出團隊(場地使用者)，都能產生正面的效益。

三、國際藝術節的多元文化交流型態

近年來，各國藝術節的發展更趨蓬勃，對於文化藝術的發展無疑也創造了許多交流平台，以及更豐富的舞台，不同國家舉辦的藝術節有其不同的當地特色，因此當表演團隊可以在國際間彼此交流的時候，一方面可以讓表演藝術的演出內容更加豐富，另一方面也可以讓演出團體有更多觀摩與相互學習的機會，藉以更加精進。雪梨和墨爾本藝術節皆有邀請相當大比例的國外演出團體，在訪談的過程中藝術節的主辦單位也透漏對於台灣表演藝術團體多少有所知悉與瞭解，台灣表演藝術團隊也都有至澳洲辦過演出活動，主辦單位也非常願意把台灣的表演藝術帶到藝術節裡讓更多國家可以在藝術節的平台上進行最直接的文化交流。同樣的在台灣也可以利用各個藝術節慶邀請不同國家的演出團體進行演出，一方面讓觀眾可以欣賞到不同的演出型態及內容，另一方面也讓國內演出團體有機會和不同國家的藝術家進行近距離的交流。

四、表演藝術與觀光之產業連結

墨爾本舊監獄開放參觀，爲了吸引更多的人潮和經濟效益，定時在監獄內演出一個小短劇，內容是一個舊監獄內犯人的故事，藉此讓舊監獄不在僅僅是一個冰冷的建築物，而讓許多前來參觀的人可以更瞭解舊監獄裡面的故事，同時演出時增加一些和現場觀眾的互動，也會使得沈重的故事變得比較輕鬆，另一方面，舊監獄因爲演出而吸引的人潮，也使得舊監獄不會這麼讓人無法親近。台灣也有許多舊場館，透過藝術文化的推廣和展演，確實可以讓更多人親近，如果能讓這些藝術活動和場館之間有更深的連結性，反而也會讓群眾不僅對於表演內容更會對場所產生更大的興趣。

陸、 附件

附件一：雪梨藝術節訪談大綱

訪談大綱 **The Outline of Interview**

■拜會單位(visiting organization)：雪梨藝術節主辦單位

The main organization that is in charge of the Sydney Festival

■拜會目的(purposes)：世界知名的雪梨藝術節，如何規劃辦理，並使其永續發展，其中有許多值得我國可以學習及借鏡之處，並可作為我國中央與地方政府辦理各項藝術節之規劃參考。

How to plan and proceed Sydney Festival. In this famous festival, there will be so many precious experiences. These experiences can be the models for Taiwan's central and local governments when arranging similar festivals.

■關心議題(interests)：

1、雪梨藝術節的經費及相關資源來源為何？（公、私資源的投入比例）

How are the funding and resources of Sydney Festival (the investing percentages of official and private departments) ?

2、雪梨藝術節的發展特色為何？如何規劃與行銷藝術節，使藝術節得以永續發展？

What are the distinguishing characteristics of Sydney Festival? How to promote the Sydney Festival so that it can develop continually?

3、藝術節的內容與雪梨發展的歷史脈絡及在地既有文化的連結？與其他藝術節慶的差異性？如何創造雪梨藝術節的品牌（特殊性）？

The links between Sydney Festival and the local culture and the history of Sydney. The comparisons of Sydney Festival and other artistic festivals. How to create the distinguishing characteristics of Sydney Festival?

- 4、 「雪梨藝術節」每年投入經費、參與演藝團隊數目、參與人次、參與者特質、相關的質量化效益(如促進多少經濟效益)等。

The investing funding of Sydney Festival each year. The amount of performing groups, the number of visitors and audience, the qualities of participants, and the relative benefits (ex: economic benefits).

- 5、 參與藝術節演出的表演團體如何甄選？是否有邀請我國表演藝術團體前往演出之可行性？

How to select the performing groups participating in Sydney Festival? Are there any possibilities for inviting Taiwan's performing groups to join this festival?

■可能合作領域(possible fields of cooperation)：

推薦我國優質演藝團隊赴「雪梨藝術節」演出或進行文化交流之可能性。

Recommend our outstanding performing groups for Sydney Festival to perform and exchange the cultures between Taiwan and Sydney.

附件二：墨爾本藝術節訪談大綱

訪談大綱 **The Outline of Interview**

■ 拜會單位(visiting organization)：墨爾本藝術節主辦單位

The main organization that is in charge of the Melbourne Festival

■ 拜會目的(purposes)：世界知名的墨爾本藝術節，如何規劃辦理，並使其永續發展，其中有許多值得我國可以學習及借鏡之處，並可作為我國中央與地方政府辦理各項藝術節之規劃參考。

How to plan and proceed Melbourne Festival. In this famous festival, there will be so many precious experiences. These experiences can be the models for Taiwan's central and local governments when arranging similar festivals.

■ 關心議題(interests)：

6、墨爾本藝術節的經費及相關資源來源為何？(公、私資源的投入比例)

How are the funding and resources of Melbourne Festival (the investing percentages of official and private departments) ?

7、墨爾本藝術節的發展特色為何？如何規劃與行銷藝術節，使藝術節得以永續發展？

What are the distinguishing characteristics of Melbourne Festival? How to promote the Melbourne Festival so that it can develop continually?

8、藝術節的內容與雪梨發展的歷史脈絡及在地既有文化的連結？與其他藝術節慶的差異性？如何創造墨爾本藝術節的品牌（特殊性）？

The links between Melbourne Festival and the local culture and the history of Melbourne. The comparisons of Melbourne Festival and other

artistic festivals. How to create the distinguishing characteristics of Melbourne Festival?

- 9、 「墨爾本藝術節」每年投入經費、參與演藝團隊數目、參與人次、參與者特質、相關的質量化效益(如促進多少經濟效益)等。

The investing funding of Melbourne Festival each year. The amount of performing groups, the number of visitors and audience, the qualities of participants, and the relative benefits (ex: economic benefits).

- 10、 參與藝術節演出的表演團體如何甄選？是否有邀請我國表演藝術團體前往演出之可行性？

How to select the performing groups participating in Melbourne Festival?
Are there any possibilities for inviting Taiwan's performing groups to join this festival?

■可能合作領域(possible fields of cooperation)：

推薦我國優質演藝團隊赴「墨爾本藝術節」演出或進行文化交流之可能性。

Recommend our outstanding performing groups for Melbourne Festival to perform and exchange the cultures between Taiwan and Melbourne.

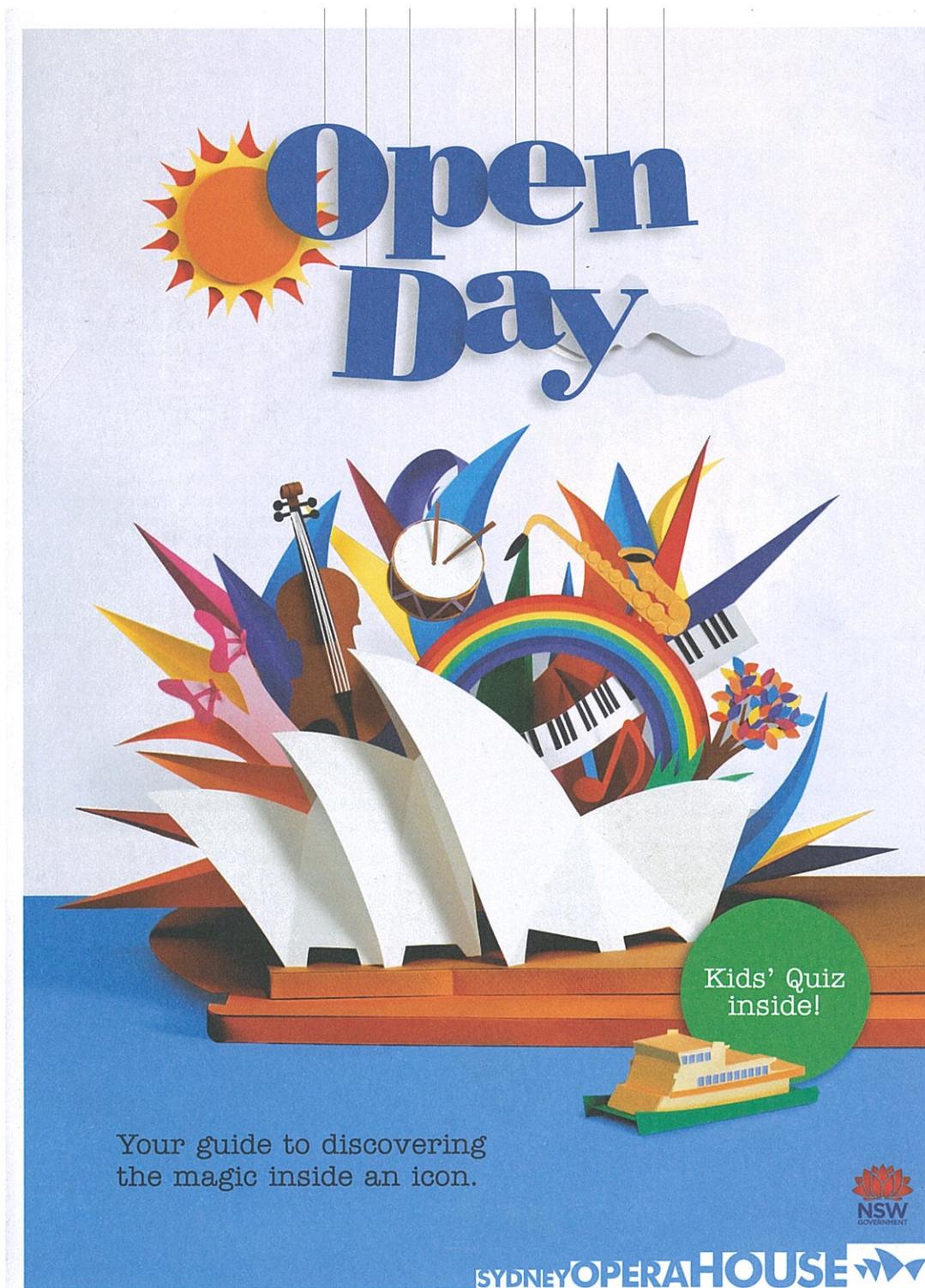
附件三：雪梨藝術節簡介

附件四 Art & About Festival 簡介

附件五：雪梨歌劇院 Open Day 簡介

Your guide to discovering
the magic inside an icon.

Kids' Quiz
inside!

SYDNEY OPERA HOUSE

SYDNEYOPERAHOUSE.COM

附件六：墨爾本藝術節簡介

附件七：墨爾本藝術節-Angels-Demons Parade

Brett Sheehy
Artistic Director

Come Together

Hello and welcome to the 2011 Melbourne Festival.

This year's program is the most pan-cultural I've had the privilege to direct, with major presentations by artists visiting us from Russia, India and Sudan, Indonesia, Japan, Democratic Republic of the Congo and the People's Republic of China, Iraq, Lithuania, Ireland and South Africa, Israel, Syria and Ukraine, to name but a few of the countries comprising this most international of festivals.

And it's a program which could only happen with the very generous commitment and support of our three major stakeholders - Arts Victoria, Foxtel and City of Melbourne.

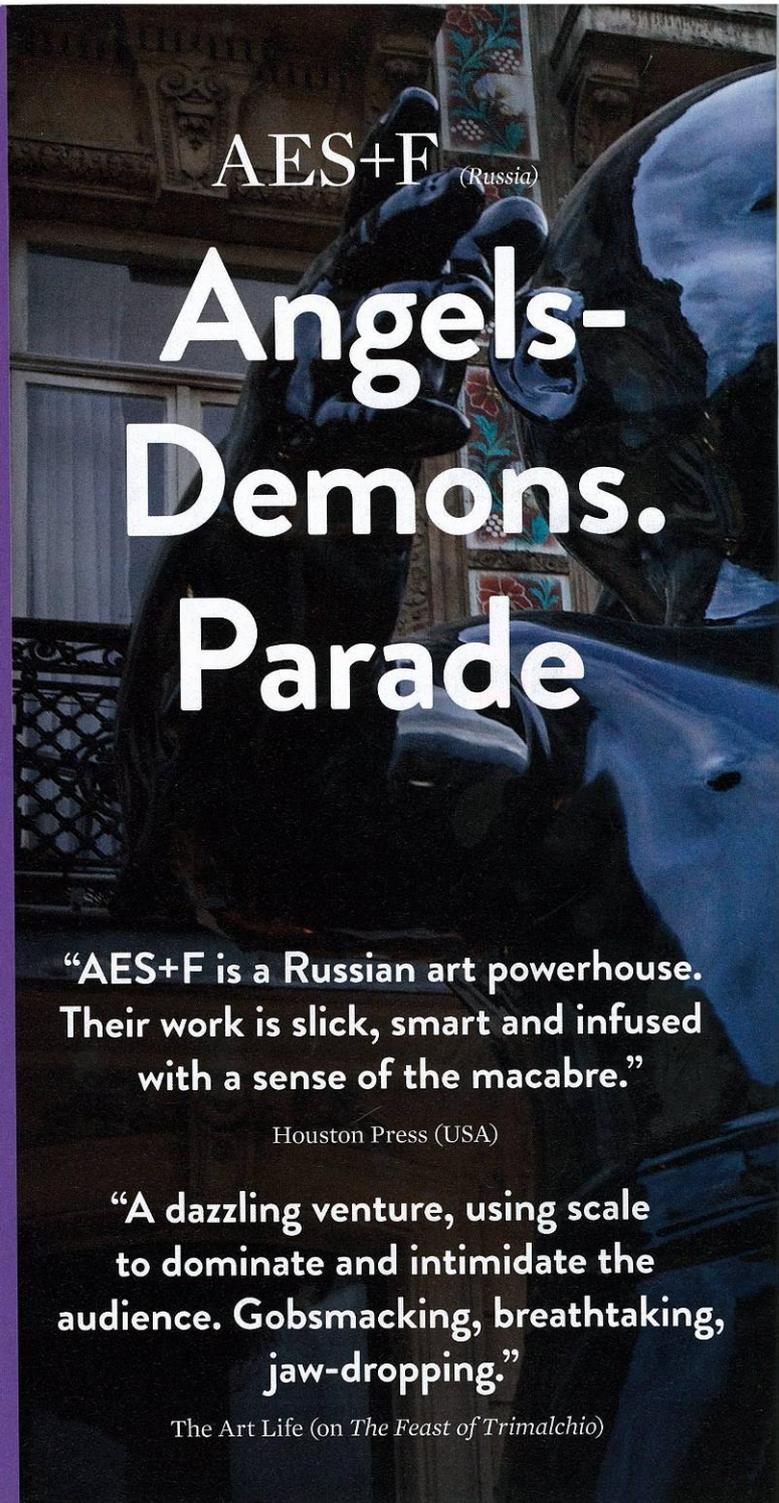
Our theme of coming together, of finding what unites us across cultures, includes works which celebrate what can be achieved through unity, through call-to-action, through protest and politics, through assembly of peoples.

At its simplest, we celebrate the 'live' experience - the hunger written into our DNA that has driven us for millennia to come together as members of the human tribe, around a literal or metaphorical campfire, to tell stories to each other about ourselves and about the world around us.

I hope this year's program will encourage you to get out of the house or out of the office, away from a keyboard or screen, and to gather with others in the streets and theatres, the halls and galleries, the parks and sidewalks of your city, all of which are venues for your 2011 Melbourne Festival.

Enjoy!

Brett Sheehy

AES+F (Russia)

Angels-Demons. Parade

“AES+F is a Russian art powerhouse. Their work is slick, smart and infused with a sense of the macabre.”

Houston Press (USA)

“A dazzling venture, using scale to dominate and intimidate the audience. Gobsmaacking, breathtaking, jaw-dropping.”

The Art Life (on *The Feast of Trimalchio*)

Australian Premiere

FOXTEL
Principal Partner

Presented by Melbourne Festival
in collaboration with lille3000

The forces of light and darkness converge on Melbourne, as an apocalyptic 'parade' of giant sculpture transforms the heart of the city into a celestial playground.

The Europe XXL festival in 2009 saw the French city of Lille inundated with striking, six-metre-tall sculptures: colossal jet-black infants with bat-like wings and reptilian tails.

This October these mischievous monstrosities descend on Melbourne, as the city's CBD becomes a playground for a flock of fiendish cherubs. Along Swanston Street and St Kilda Road the demonic angels – or angelic demons? – will manifest

themselves, surveying the city's occupants with otherworldly eyes.

Angels-Demons. Parade is the handiwork of subversive Russian art collective AES+F, an outfit known for their irreverent hybrid works incorporating a broad spectrum of imagery – from pop culture and Hollywood cinema to religious iconography, mythology and classical art. Their large-scale video art pieces *Last Riot* and *The Feast of Trimalchio* were the hits of the 2007 and 2009 Venice Biennales respectively.

Bringing Melbourne Festival to the streets, *Angels-Demons. Parade* creates – for the first time in the Festival's history – an arresting and playful sculptural spectacle for the entire city to enjoy.

Event Information

Swanston St & St Kilda Rd

Thu 6 – Sat 22 Oct

FREE

melbournefestival.com.au

Sculptures courtesy of AES+F, Triumph Gallery and Anna Schwartz Gallery
Image © AES+F. Courtesy Triumph Gallery and lille3000

Production Partners

DB SCHENKER

yarra / trams