

出國報告（出國類別：考察）

參加 2018 年國際表演藝術協會（ISPA） 國際年會

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：王子雍組長、許天俠助理研究員

派赴國家/地區：荷蘭列瓦頓

出國期間：2018 年 6 月 10 日至 6 月 16 日

報告日期：2018 年 8 月 9 日

摘要

本中心自從加入「國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts，簡稱 ISPA）」後，已先後於 2015 及 2017 年派員出席年會。此次透過持續參與會議增進交流機會。

2018 年 6 月年會，地點於今年歐洲文化之都列瓦頓（Leeuwarden）舉行，配合該城市特色，今年年會主題設定為「另闢蹊徑（Off the Beaten Track）」，聚焦討論藝術界如何面對近年氣候極端變化，以及大規模難民遷徙的問題。且實地赴泰爾斯海靈島（Terschelling）參訪 Oerol 藝術節，具體觀摩荷蘭如何匯聚藝術家、科學家、自然保護主義者，一起於自然地景中，共同激盪出新世紀的藝術表現形式。

目次

壹、前言.....	04
貳、行程安排及參訪議題.....	04
參、參訪心得.....	05
肆、建議事項.....	18

壹、前言

一、參訪緣由：

為拓展戲曲中心之輻射能量，本中心於 2015 年參加以北美地區為主的「國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts）」，ISPA 是一非營利之國際專業表演藝術組織，位於美國紐約市，目前會員逾 400 位，來自 40 幾個國家、185 個城市之表演藝術專業領域之專業者、藝術經紀人與管理者、機構與組織等。

本中心曾於 104 年赴美國紐約、106 年赴加拿大蒙特婁出席年會。此次擬透過持續參與會議與洽議演出合作，增進交流機會。

二、參訪目的：

為持續之前參與國際表演藝術協會（ISPA）年會之效益，透過參與在歐洲文化首都列瓦頓舉辦的 2018 國際年會，拓展與建立歐洲地區藝文界人脈與展演機構，並經由該平台與世界各地之藝文機構及藝術家建立交流管道，開拓重要組織人脈並鏈結節目創製資源，作為未來節目互訪或合製以及館舍合作之基礎。且推介本中心所屬團隊與節目，以促增受邀演出機會，達到文化輸出與場館行銷之目的。

貳、行程安排及參訪議題

日期	行程
6/10(日)	搭機前往荷蘭阿姆斯特丹
6/11(一)	抵達荷蘭阿姆斯特丹機場 轉內陸交通前往荷蘭列瓦頓
6/12(二)	參加 2018 年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會 會議一：Opening Keynote 會議二：Performing without Walls
6/13(三)	參加 2018 年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會 赴泰爾斯海靈島（Terschelling）參訪 Oerol 藝術節 作品一：Wayfaring 作品二：We Have Never Modern

日期	行程
	作品三：UNIFORME Remain 作品四：Foreign Tongues
6/14(四)	參加 2018 年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會 會議一：Pitch New Works Session 會議二：Professional Exchange 會議三：The Sustainability Battle 會議四：The New Human Landscape
6/15(五)	參加 2018 年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會 會議：Closing Keynote 轉內陸交通前往荷蘭阿姆斯特丹、搭機返回臺灣
6/16(六)	持續搭機返回並抵達臺灣桃園機場

參、參訪重點內容說明

一、年會主題

本次年會主題為「另闢蹊徑（Off the Beaten Track）」。

面對近年氣候極端變化、大規模移民流離失所和遷徙的問題，ISPA 希望聚焦討論：人們如何於生活及自然中取得平衡，特別是在農村或偏鄉，社會將如何變化？又表演藝術如何扮演正面影響角色？

今年 ISPA 大會有超過 310 名代表、來自 46 個國家 的會員參加，地點位於 2018 年歐洲文化之都「列瓦頓（Leeuwarden）」舉行。列瓦頓擁有 800 多座古蹟、11 萬居民。當初，荷蘭鄉村「列瓦頓」勇奪歐洲文化之都時，令競爭者譁然。惟該城市採取特殊策略，藝術節目通過社區基層成員的努力而成，演出場所遍及傳統藝術場域、街道甚至天然島嶼，融入日常生活的藝術實踐，尊重自然的力量。

ISPA 期望會員無論來自城市還是鄉村，返鄉後皆能欣賞原生世界的無限可能。

二、年會地點

除了第二天移師泰爾斯海靈島（Terschelling）參訪 Oerol 藝術節，其餘三天議程皆於「和諧劇場（De Harmonie）」舉行。該劇院是 Leeuwarden 的市政劇院和音樂廳，也是荷蘭第五大劇院。該建築有三個大廳，總座位數為 1,750 個座位。每年約有 20 萬人參觀，包括 10 萬名欣賞表演和其他文化活動，以及另外 10 萬人參加各式會議、排練和培訓活動。

「和諧劇場（De Harmonie）」

三、第一天年會議程

（一）日期：107年6月12日

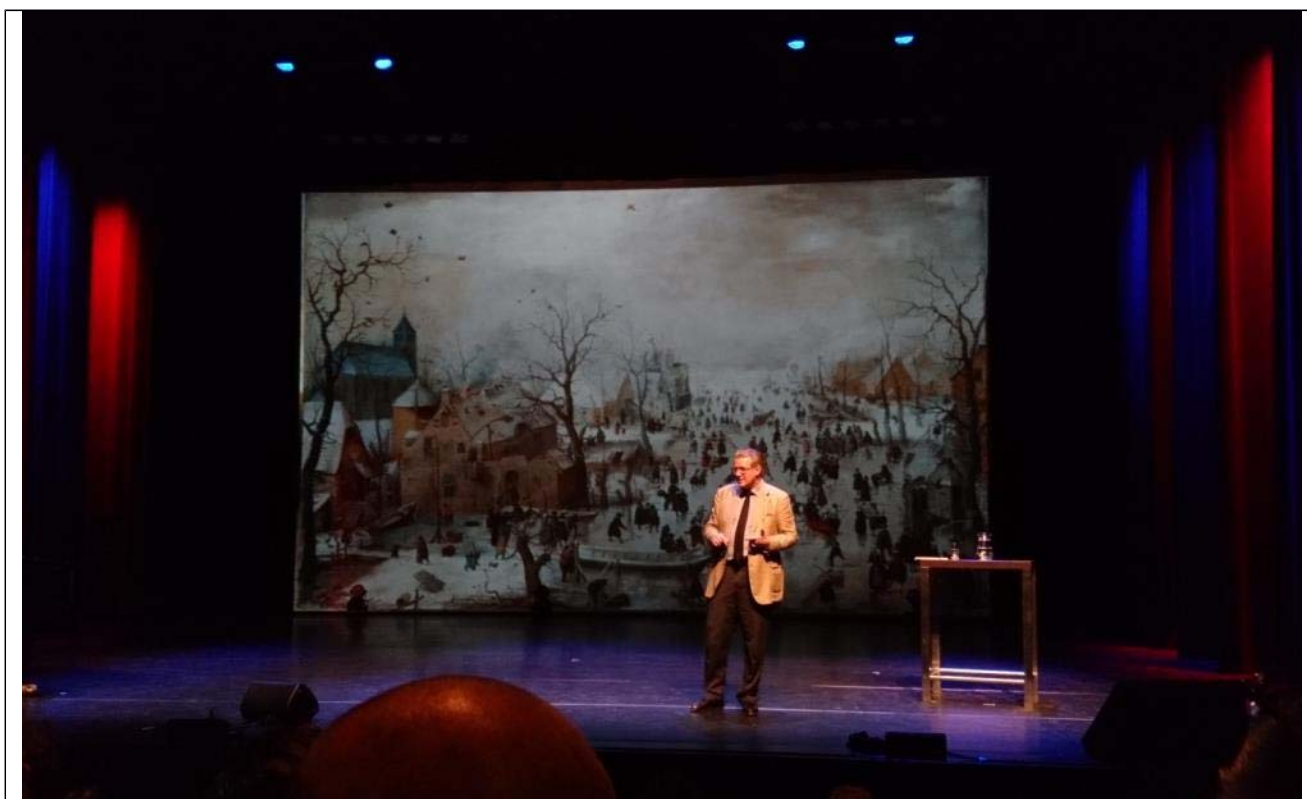
（二）地點：De Harmonie

（三）會議一：開幕演說

開幕演說由德國歷史學家菲利普·布洛姆（Philipp Blom）主講。主要探究氣候變遷劇烈的年代，氣候如何改變城鄉發展、影響社會文化生活。面對如此極端的氣候變化，表演藝術界可以如何發揮正面影響力？

演講者以荷蘭畫家亞維肯（Hendrick Avercamp）1608年作品《有溜冰者的冬天風景（Winter landscape with skaters）》作為激發思考的基礎。該畫作描繪一幅冬日雪景，畫中充滿在冰上玩耍、買賣、巡邏的人們。菲利普分析，看似寫生畫風其實皆為虛構，建構出畫家對於人世烏托邦的想像。畫中教堂在構圖的小角落，人們遠離教堂，穿著不多，歡天喜地共享結冰大地。

菲利普勉勵藝文界應該要有資源共享的概念，面對大環境的改變，能以更開放方式，將藝文服務與民眾共享。

開幕演說，主講者以荷蘭畫家亞維肯作品《有溜冰者的冬天風景》作為激發思考的基礎。

（四）會議二：Performing without Walls

首日下午第二場演講，就邀請世界各地從事戶外藝術表演的單位代表，分享在非傳統空間中表演的規劃經驗。

「IN SITU」總經理 Nadia Aguir，介紹其單位致力於特定場地和社區進行呈現的案例。

「Schweigman」常務董事 Rachel Feuchtwang，分享其單位於感官空間中，所推出的多項充滿視覺和律動作品。藝術家 Thabi Mooi，擅於將作品置於廣闊的景色中，藉以展示人類與環境間的曖昧關係，探究移民與落地生根等主題。藝術家 Boukje Schweigman，其作品刻意缺乏語言、戲劇性，關注身體語言和當下語境，促使觀眾沉浸在視覺、詩意與感官空間之中。

綜合與談者的創作經驗，戶外呈現需要注意該空間是否有種族階級、歷史背景、在地慶典等區域文化。此外，戶外空間也應該是巨大心靈空間的轉化，突破室內劇場、美術館空間的侷限。

「IN SITU」總經理 Nadia Aguir 介紹該機構所推出之戶外裝置作品。

四、第二天會議行程

(一) 日期：107 年 6 月 13 日

(二) 地點：泰爾斯海靈島（Terschelling）

(三) Oerol 藝術節介紹：

第二天行程是前往泰爾斯海靈島（Terschelling），參訪 Oerol 藝術節。該藝術節辦理檔期為 6 月 14 日至 23 日，ISPA 年會特別安排，讓會員們得以在 6 月 13 日提前拜訪、觀察藝術家的準備工作。

Oerol 意味著「無處不在」或「覆蓋在整個土地上」，藝術裝置或演出地點遍布在全島壯麗的天然地景中。該島嶼環境得天獨厚，有包括沙灘、草原、森林，每個轉角景致皆不同。該島平日是旅遊休憩勝地，每年六月則會舉行為期十天的 Oerol 藝術節，成為海上的天然舞台，進行戲劇、舞蹈、藝術裝置和音樂表演。

該藝術節每年銷售可超過 10 萬張門票，75% 收入來自非政府機構，儼然已成為大型

景觀藝術研究實驗室。平日匯聚了藝術家、科學家、自然保護主義者，一起在當地進行田野工作者，再結合活動期間登島的十多萬民觀眾，共同激盪出多元的藝術表現形式。

（四）島上參訪行程介紹：

1.Wayfaring 戶外裝置：

該裝置創作者為 Mandy Dike 與 Ben Rigby，屬於來自英國的 And Now 團隊。位於面積龐大的沙丘區，藝術家與島上小學生合作，在沙丘上用木樁圍成多層次的龐大圈體。作品題旨圍繞著旅行、門檻、邊界、限制等概念探討。

參訪當天，藝術家邀請所有 ISPA 會員共同創作，發給每人兩片方形木片與粉筆，請大家在木片上寫下訊息（文字、圖像皆可），並沿著圈型擺放在地，為陸地與海洋的邊界進行妝點。作品材質易燃、無膠、無金屬零件，且對環境無污染。訪客在木片上留下的訊息，將擺放十天在沙灘上，並預計在藝術節最後一天的晚上焚燒殆盡，藉以象徵邊界的形成與消逝。

Wayfaring 藝術裝置遍布在沙丘上，形成邊界。

Wayfaring 創作者請所有 ISPA 會員在木片上留下生命訊息，共同創作。

2.We Have Never Modern

由 THIRD SPACE 團隊的藝術家 Lotte van den Berg 與 Daan 't Sas 創作。在泥灘盡頭蓋了一座玻璃方框，體積只可容納下一個人，每天退潮時，邀請一位遊客躲在方框裡，完整體驗長達 12 小時的完整潮汐演變，目睹方框被漲潮海水淹沒後，幾小時後冒出的自然循環，以及天象、海象的變換。

在岸邊，則有一個工作室空間和展覽，民眾可以在草原的平台裝置上，透過被藝術家詰問，從十餘項物件挑選適當品項擺放到白色平台，透過物件的排列組合，藉以表達以人類為中心，對於自我、對於朋友、對於環境的不同想法。而這個實驗，又與泥灘盡頭、被大自然吞噬的玻璃方框遙相對映。

We Have Never Modern 勉勵觀者透過物件挑選，表達對自身與自然關係的感受。

3. UNIFORME Remain

此作品由 GARAGE 29 表演藝術公司，由舞蹈家 Sabina Scarlat 和 Chloe Beillevaire，與視覺藝術家雙胞胎姊妹 Damian van der Velden 與 Kilian van der Velden 合作。

創作者激勵 ISPA 會員一起回憶，為何人類兒童時期，都愛反覆玩堆沙堆又用腳將踩壞它的遊戲。

此作品創造一個永無止境的循環，藝術節期間，每天上午 11 點至下午 17 時，透過裝置不斷在沙灘上產出沙子立方體。然後每天晚上用以舞蹈方式，不斷地將所有立方體給毀滅破壞。藉以象徵人類社會即使不斷遭受瓦解、毀壞，但社會仍自主尋求整合，文化、性別、物種的多樣性也持續增加，毀滅與重組永恆循環。

視覺雙胞胎藝術家 Damian 與 Kilian，與舞蹈家 Sabina Scarlat，向 ISPA 會員解釋創作意旨。

5. Foreign Tongues

因為島上作品眾多，ISPA 將出席會員分成六個小隊，分頭至島上不同角落與藝術家對話。最後一個行程，則是所有代表聚集一堂，欣賞由 Liquid Loft 及 IN SITU 推出的舞蹈表演《Foreign Tongues》。

該作品位於樹林及小山谷中，每位表演者隨身攜帶移動式喇叭，喇叭播放來自歐洲不同地區的語言紀錄，內容破碎、斷裂、散不成句。但隨機播放的語言又嚴密控制舞者身體，導致舞者宛若機器人，隨多國語言播音僵硬地短促扭曲，在山谷中上下來回走動。

此作品交織歐洲不同地區語言，形成複雜的訊息網絡，在山谷樹林間呈現巨大的溝通曖昧狀態。

Foreign Tongues 運用隨身喇叭，破碎交織歐洲多國語言。

五、第三天行程

(一) 日期：107 年 6 月 14 日

(二) 地點：De Harmonie

(三) 會議一：Pitch New Works Session

ISPA 提供 10 個額度，安排節目製作單位於年會上對會員們進行簡報，介紹自身劇作的特色、巡演規格、技術及經費需求，謀求未來國際巡演的機會。本次 10 個進入推介會的作品包括：

製作名稱	國籍
Gesualdo	荷蘭
The Dead	愛爾蘭
Lit Scenes	荷蘭
Falling Out	美國／日本
Rhinoceros	荷蘭
Farewell My Concubine	香港
Wachter	荷蘭
Teenage Trilogy	蘇格蘭／英國
We Are in Trouble	荷蘭
A WoMan	英國／白俄羅斯／美國

前述 10 個作品中，地主國荷蘭的製作佔 1/2，顯見應是年會慣例，提供地主國更多資源，推向國際文化外交。

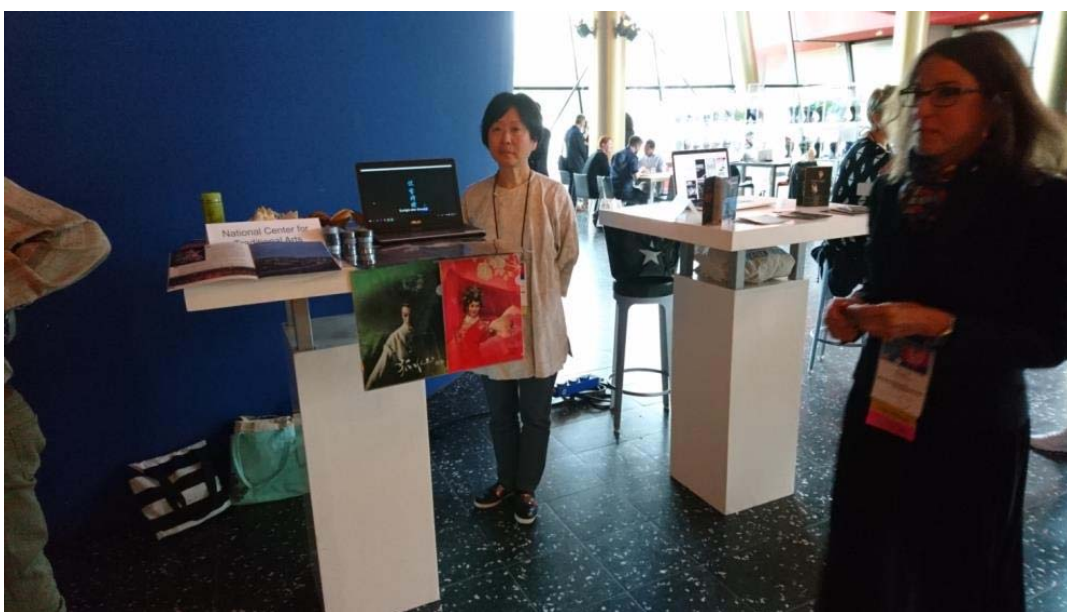

香港西九文化區戲曲中心，於推介會上分享《小劇場粵劇－霸王別姬》節目特色與巡演需求。

（四）會議二：專業交流

第三天中午用餐時間，大會提供空桌讓會員申請，能藉此機會擺放機構介紹、欲推薦節目之文宣品。上一場推介會的十個參與節目，其攤位設在核心中央區域，而其他一般機構攤位圍繞在四週。

本中心事前有申請一個桌位，現場使用筆電輪流播放中心簡介以及傳藝家族精選節目短片（包括：《金鎖記》、《賣鬼狂想》、《百年戲樓》、《關公在劇場》、《快雪時晴》、《寶島辦桌》），同時為減輕其他會員負擔、提高領取機率，不提供紙本文宣品，改以準備印有臺灣戲曲中心識別標誌的 USB 隨身碟，清楚存放欲推薦節目之動態短片，以及節目特色及巡演需求之英文說明資料，盡力推動場館及節目行銷。

本中心出訪人員有爭取一個桌面，擺放相關文宣，與其他會員進行交流。

（五）會議三：The Sustainability Battle

本場次主題是「持續發展的戰鬥」，探討在表演藝術對於城市和鄉村環境發展中，可以發揮什麼影響作用？由相關領域專家分享多元案例，激發聽者思辨。

與談者 Sjoerd Bootsma 乃「歡迎來到鄉村」和「探索北方」的藝術總監。其相信文化空間改造環境的力量，尤其是藝術節慶，是影響現有環境結構的最好方式，可以在執行節慶過程中，重塑城鄉環境的條件。

與談者 Catherine Bottrill 領導 Creative Green 機構，專門為藝術、娛樂和文化組織設計環境績效認證基準，藉以促進各機構關注活動場地及辦公空間對於環境的正負影響。

與談者 Ben Todd 是英國倫敦 Arcola 劇院的執行董事，該劇院擬定名為「Arcola Energy」的長期計畫，致力透過節能設備把劇院演出耗能降至最低。該劇院安裝整套節能舞臺燈具、太陽能電池板、氫燃料電池系統設計或其他高科技的節能技術設備，且以此積極作為多次獲獎的而聞名於世。

（六）會議四：The New Human Landscape

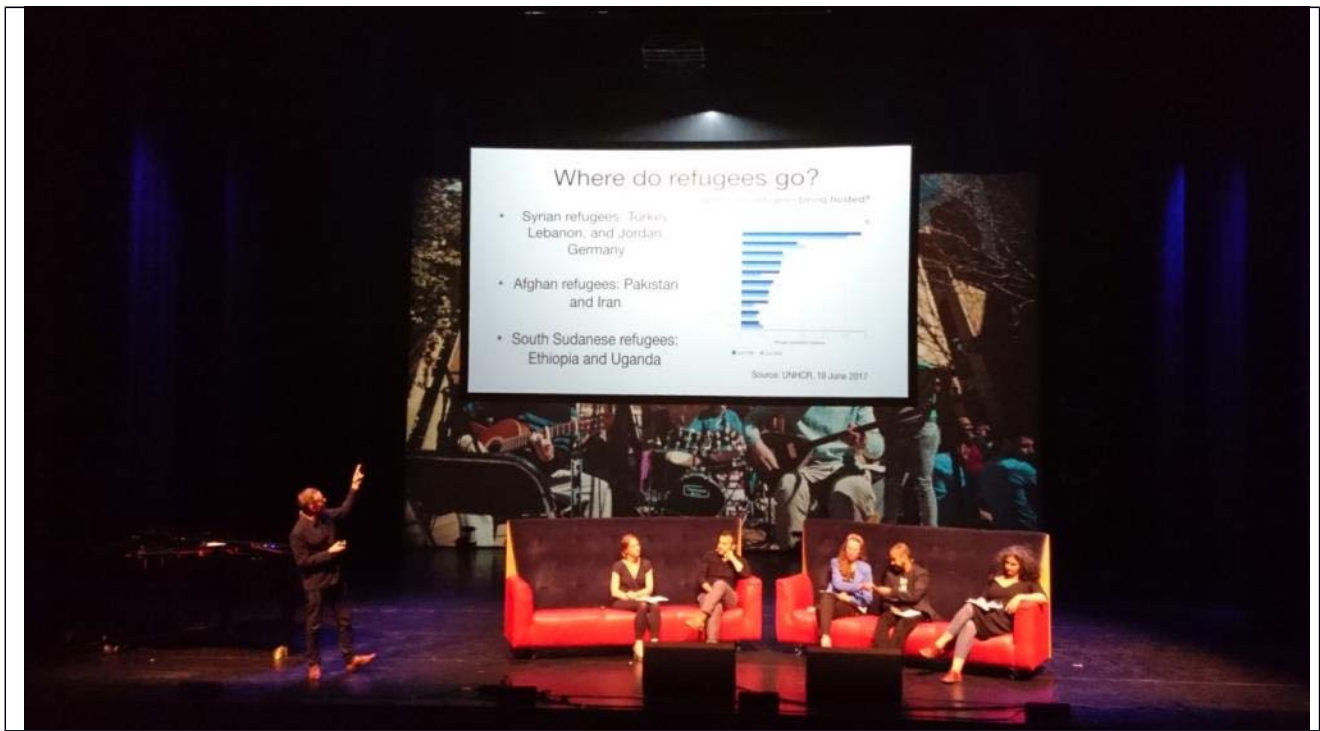
本場次針對近年在歐洲產生的移民浪潮，聚焦討論藝術界、政府機構可以對於族群融合，或者移民藝術家的保護與扶植，發揮什麼作用？

與談者 Matthea de Jong 長期於跨媒體藝術領域關注人權議題。成立基金會，持續捐助非自由國家的電影創作。致力推動人們在不斷變化的世界中得以共同生活，維繫自由、民主與文化多樣性。

Heba Hage-Felder 為 AFAC（阿拉伯藝術與文化基金會）經理人。其過往曾投入中東的人道主義援助和發展工作，且推動黎巴嫩與瑞士的跨國發展與合作。阿拉伯藝術與文化基金會為電影、表演藝術、文學、音樂和視覺藝術領域的創作者提供資金，不僅協助阿拉伯藝術創作站上國際舞台，亦將外國文藝作品翻譯成阿拉伯語，免費分享予阿拉伯地區民眾，突破現實的文化屏障，促進阿拉伯世界和全球的文化交流。

Julie Halten 服務於德國波茨坦巴貝爾斯貝格電影大學（Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf），負責難民項目，近年與另一位來自敘利亞的藝術家 Jalal Mando 合作，其於敘利亞革命期間拍攝人道主義危機的作品被捕入獄兩年，後逃脫居住在德國波茨坦。目前與電影大學合作，向大眾推介難民藝術家，並組織影像工作坊等。

Abid Hussain 乃英格蘭藝術委員會多元化項目的主任，致力關注藝術和社會變革、城市更新、移民和衝突轉型議題，並推動人才發展、慈善捐款，協助工人階級背景藝術家的提升機會，改善藝術和文化領域的社會流動性。

The New Human Landscape 論壇，討論藝術界如何因應難民問題。

六、第五天行程

(一) 日期：107 年 6 月 15 日

(二) 地點：De Harmonie

(三) 會議：閉幕演說

本場演說由 Josette Bushell-Mingo 主講，內容聚焦於其演出作品《Nina - a story about me and Nina Simone》，詮釋黑人人權女歌手妮娜西蒙（Nina Simone）生平故事。妮娜西蒙 1930 年代出生於種族歧視嚴重的美國南方，刻苦學習古典音樂，卻因種族歧視無法深造。後以獨特嗓音和琴藝，在爵士樂界闖出名聲。惟 1960 年代美國南方發生 3K 黨等多起白人殘殺黑人行動，點燃黑人民權運動怒火，妮娜西蒙開始積極投身人權運動，創作演唱政治歌曲，在公開場合高歌黑人主權，甚至揚言不惜發動流血革命。

西蒙強烈的政治主張，漸漸傷害其演藝之路，被唱片公司及娛樂媒體封殺。

Josette Bushell-Mingo 並非溫和介紹其劇作，反而採取激烈的質問、控訴，怒斥時過 60 多年，黑人至今在全世界被歧視、虐待、殘殺的事件，仍是層出不窮！面對時代的問

題，Josette Bushell-Mingo 要每位參與年會的會員反思，經過五天的交流洗禮，自己是否有所改變？能否誠實面對自我？了解自己於社會所扮演角色？

其無畏的演說，繼承西蒙當年「我無法當個不反應時代的藝術家（I cannot be an artist and not reflect the times.）」精神，積極為弱勢吶喊出內心積壓已久的憤怒，其許自己及 ISPA 會員，不僅只是文化娛樂圈的表演者，而是有主見、有自我的社會鬥士。

閉幕演說由 Josette Bushell-Mingo 講述其從劇作《Nina - a story about me and Nina Simone》所獲得的啟發。

肆、建議事項

一、持續參與國際組織年會

本中心目前已經加入國際劇場組織，包括：AAPPAC 與 ISPA 等。透過參加該組織年會，可以觀摩其他場館建立國際網絡的策略與行動，了解國際劇場或表演藝術界最新關注議題。亦可建立戲曲中心自身國際人脈，認識其他無形文化資產國際機構或者藝術經紀人，為臺灣戲曲藝術節或亞太傳統藝術節累積更多未來待邀清單。同時也可認識更多鄰近華人地區場館或組織，探詢本中心三團一館或自製節目之國際巡演可能性。故建議持續派員參與年會活動。

二、參加作品推介會

本中心於第一屆臺灣戲曲藝術節時，曾搭配辦理國際論壇及臺灣戲曲作品推介會，向國際友人展示本地優秀作品，企求出國巡演可能。

此次 ISPA 年會，共計超過 310 位、遍及 46 國的會員參加，能在年會平台上推介作品，效益自然是十分廣大。例如這次推介會中，香港西九戲曲中心獲得機會，公開行銷其新創實驗粵劇《霸王別姬》，結果當日中午的設攤交流時段，部分逛到本中心攤位的外國人士，看到陳設出來的戲曲文宣，直覺反應皆為「你們就是剛才上台介紹《霸王別姬》的單位嗎？」本中心、當代傳奇、西九戲曲中心、辜公亮，本次皆有參與年會，但多數人只記得香港西九的《霸王別姬》，顯見推介會烙下的印象極深。

故建議未來應爭取機會，挑選三團一館或本中心自製節目，於推介會上向全球會員們進行宣傳，滴水穿石，總有被其他場館、藝術節邀請的機會。

三、論壇議題擴大至社會或國際局勢關注

本中心於第一屆臺灣戲曲藝術節國際論壇時，討論議題聚焦於：國際傳統表演藝術演出市場現況觀察、場館營運跨界資源結盟策略、節目製作智財創價、科技結合表演藝術之策略與拓展路徑、節目製作國際合製之挑戰與契機、觀眾拓展策略。這些議題，都是國內策辦表演藝術論壇的熱門命題，因為關乎營收、觀眾人數、國際地位提升，全部都是藝文工作者求生之道。

但本次 ISPA 年會，討論議題完全沒有涉及劇場營運策略，反而傾力關注氣候變遷與難民問題，不斷追問藝術工作者要如何面對生態或時局動盪，甚至催逼會員們要認真面對內心自我，主題設定的邏輯，與國內戲劇界論壇的策辦經驗相去甚遠。

故建議未來本中心辦理論壇設定議題時，應非僅侷限於永續營運、產業升級的渴求，可思考進一步反思藝術創作對於社會的關照，審視當代劇作與社會良心的距離。

參考資料出處：

一、ISPA 網站：<https://www.ispa.org/>

二、Oerol Festival 網站：<https://oerol.nl/>