

出國報告（出國類別：其他）

參加 2022 年國際表演藝術協會 （ISPA）年會視訊報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：任懷民副研究員兼科長、呂姍真專案人員

派赴國家：臺灣，中華民國（視訊參與）

會議期間：111 年 5 月 24 日至 111 年 5 月 27 日

報告日期：111 年 7 月 5 日

摘要

2022年由國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts, ISPA）主辦的年會於2022年5月24日至27日以線上形式舉辦。本屆年會的主題為「To Connect Beyond 凝聚·致遠」，議程內容包括「文化地域與戰略合作」、「重新想像文化遺產與傳統」、「解構劇場/表演空間」、「駐場計劃與夥伴合作：創造藝術協同效應」、「藝術·癒合·再次聯繫社區」以及「藝術科技：全方位聯繫的新領域」等六個論壇，協會廣邀多位國際知名藝術從業人員針對各個主題進行分享及討論。考察建議本中心與鄰近場館及社區對話交流，於本中心主辦的藝術節及系列活動導入策展機制，創造藝術家、場館、傳統藝術團隊之協同效應，致力達到提升傳統藝術及場館營運之雙贏效果。

目 次

壹、 前言

一、 考察緣由.....1

二、 考察目的.....1

貳、 年會議程與主要內容

一、 年會議程.....2

二、 年會議題及主要內容.....3

參、 心得與建議

一、 心得.....26

二、 建議.....31

肆、 參考資料出處.....32

壹、前言

一、考察緣由

位於臺北芝山站的臺灣戲曲中心為國立傳統藝術中心位於臺北的展演場館，為國內第一個擁有傳統劇團駐團的專業劇場，兼具藝文展演、藝術教育及文化休閒等用途。臺灣戲曲中致力於活絡產業生態，以「傳統表演藝術團隊的家」自許，全面提供資源、高水準場域設施、前後台專業服務予民間團隊、駐館團隊及國際藝術家。為瞭解國際藝術環境相關趨勢議題，爰參與 ISPA 年會，以作為未來推動臺灣戲曲中心跨國節目製作或中心營運之參考。

二、考察目的

透過線上年會，觀摩並學習現今全球對於表演藝術的趨勢在跨領域合作、傳統藝術的規劃、新型態的表演空間、科技與藝術結合之應用等相關議題之實務運作暨發展現況，以作為規劃相關政策及作法時之參考，參與國外場館、藝術家的心得分享，發掘未來交流合作的機會。

貳、年會議程及主要內容

一、年會議程

5月25日
Welcome Remarks: Round 1 歡迎辭：第一輪
Opening Keynote: Round 1 開幕主題演講：第一輪
Cultural Places and Strategic Collaboration 文化地域與戰略合作
Performance Showcase 1 表演選段 1
Regional Update 1 地區資訊 1
REIMAGINING HERITAGE AND TRADITION 重新想像文化遺產與傳統
NETWORKING 1 網路交流 1
5月26日
KEYNOTE: ROUND 1 主題演講：第一輪
PITCH NEW WORKS:ROUND 1 新作交流：第一輪
(DE) CONSTRUCTING THEATRICAL/PERFORMANCE SPACE 建構(解構)劇場/表演空間
REGIONAL UPDATE 2 地區資訊 2
PERFORMANCE SHOWCASE 2 表演選段 2
KEYNOTE: ROUND 2 主題演講：第二輪
RESIDENCY AND PARTNERSHIP: THE CREATION OF ARTISTIC SYNERGIES 駐場計劃與夥伴合作：創造藝術偕同效應
NETWORKING 2 網路交流 2
PITCH NEW WORKS:ROUND 2 新作交流：第二輪
5月27日
PRESENTATION OF ISPA AWARDS 頒發國際演藝協會獎項
ARTS, HEALING AND (RE)CONNECTION OF COMMUNITIES 藝術·癒合·(再次)連繫社區
PERFORMANCE SHOWCASE 3 表演選段 3
ARTS TECH: A NEW WORLD OF CONNECTIVITY 藝術科技：全方位聯繫的新領域
NETWORKING 3 網路交流 3
CLOSING KEYNOTE: ROUND 1 閉幕主題演講：第一輪
CLOSING VIDEO: ROUND 1 閉幕視像：第一輪

二、年會議題與主要內容

(一)Welcome Remarks: Round 1 開幕致詞

Alicia Adams (ISPA 主席)

陳積志 Jack Chan, JP (香港特別行政區署理民政事務局局长)

David Baile (ISPA 執行長)

新冠疫情的肆虐顯著地改變了整個世界的生活步調與模式，對於能夠如期於線上舉辦年會，ISPA 主辦方感到非常高興，也非常地榮幸。香港曾在 2006 年第一次舉辦年會，並在當時的年會上讓本地及國際間的藝術家們、各個藝術場館工作者們進行交流，使得許多相關的從業者彼此交流更為密切。今年，2022 年，香港能夠再次作為年會主辦方，對香港來說意義重大。香港一直以來都扮演著中西文化大熔爐的角色，希望能夠透過此次機會再次展現發展為重要城市的決心，致力成為中西文化交流之間的樞紐，讓各位展現源源不絕的創意以及活力。國際演藝協會會議的參加者將透過這個平台集思廣益、互相扶持，在疫情帶來前所未有的新常態下，探索新機遇及如何以煥然一新的思維重新連結各方力量。

(二)Opening Keynote: Round 1 開幕主題演講：第一輪

講者：譚盾（中國指揮家及作曲家）

在疫情的影響下，這個世界變得令人沮喪，每日都不斷地在面對活動取消、隔離、檢疫等等的事宜，但我們不能忘記，我們藝術家肩負著作為連接世界的橋樑職責；我們必須時時回想，藝術的目的，我們透過藝術將不同背景、歷史的人們連結在一起，也透過藝術創造心靈內外的平和並豐富人生。我們藝術家對於自由、歷史、哲學等方面的議題有著多樣的 understanding，讓我們可以創造與眾不同且廣闊的舞台。困境與難題是我們最好的老師，讓我們能夠探索、發掘新的想法。

現在的疫情拉近了我們與自然的距離，我們甦醒了，自然給了我們全新創造自我的秘訣，包含了新的想法以及新的表達。我們要張開雙眼、敞開靈魂去接受，無論與會的各位來自哪裡，自然讓我們相聚、團結在一起，讓我們與自然、與歷史一同呼吸，然後重新塑造了現在的我們，也是我們創作的概念的源頭，即在思想上、精神上、哲學上以及藝術面上講出我們的心聲。

歷史與藝術緊密相連，藝術創造了一條歷史長河，讓我們生活在其中，永遠分享下去；以不同的形式繼續流傳下去。期許我們都能夠成為那歷史長河的一部分，為藝術做出奉獻。

(三) CULTURAL PLACES AND STRATEGIC COLLABORATION 文化地域與戰略合作

主持人：周蕙心（香港藝術發展局行政總裁）

與談者：Bill Rauch（紐約佩雷爾曼演藝中心藝術總監）、
鄭新文（香港中文大學音樂系管理實務教授）、
丁中元（深圳歌劇院籌建辦負責人）

周蕙心：

一個城市或區域的獨特地理及文化位置，體現在她的音樂、舞蹈和劇場作品上。在海外巡演時，表演藝術家可擔當文化大使的角色，增加國際間對他們所代表地域的印象和認知。

這一節我們將探討不同地方的藝術家如何透過交流協作建立平台，促進跨域文化夥伴關係和相互了解。

丁中元：

深圳歌劇院為十大文化設施之首，其建築規模之大，被視為劃時代地標與建築物，預計於 2024 完工。選址位於南山區蛇口半島濱海休閒帶，融匯山、海、河、港所環繞的特色資源，利用得天獨厚的山海景觀，建設完成後將扮演「世界級藝術殿堂」、「大灣區國際文化交流新平台」、「深圳藝術文化新地標和深圳市民藝術客廳」等角色。

因地理環境的關係，半小時內即可抵達香港、澳門等地，期望未來能在中、港、澳等地區發揮重要功用。文化活動一直有一種特別的吸引力，如果再配合金融與經濟活動的發展，不僅僅可吸引更多的人，也可以吸引更多的資金投資，因此，深圳歌劇院現正規劃各種類型的藝術活動以及公眾教育項目來培養觀眾群；同時，由於深圳是個大城市，人們來自許多不同的地區，因此對於文化的品味、形式、需求也會不同，但同時也展現出文化的多樣性，希望未來可以吸引各國的藝術家來參與我們。這也是深圳歌劇院未來的展望，希望能成為國際級平台之外，也可促進本地藝術文化的發展。

2019 年以來，因新冠疫情的影響，造成藝術活動的消退，因此必須更努力，吸引更多人們回到劇場，重新讓表演藝術成為生活的一部分。現今，藝術場館面臨很多新的挑戰，也扮演著很多重要角色，例如成為都市的新符號，使得藝術場館除了藝術發展與建築本身外，更被賦予許多新的意義，因此在地連接更顯重要，而藝術場館便可作為實現在地連接的橋樑。

Bill Rauch：

佩雷爾曼演藝中心（The Ronald O. Perelman Performing Arts Center）位處紐約，原世貿中心建築遺址旁邊，現時尚在施工建設，預計 2023 年開幕。紐約其實不只是一個地理位置上的「地點」，是在經過來自許多國家的許多人們在各方面的建設之下，才有了現在的紐約，因此「地點」一詞其實有非常多的涵義，無法單獨解釋為一個城市或一個地區。在紐約，每一個表演藝術項目都是與公民的連結，希望能與每個個人產生關聯，讓觀眾有參與感，透過宣揚平等的文化、強調每個個人彼此之間的連結與使命，為每個藝術作品注入不同的元素，帶給世界不同的觀感。

紐約的文化機構、單位，期盼未來不管是什麼樣的背景的人，都能夠參與藝術，並能與多人形成合作，藉以觸及多樣不同的領域，以至於未來不論是透過實體的建築或是經由線上參與，都能讓大家聚集在一起，享受藝術、發展不同的故事，這是我們的未來願景。佩雷爾曼演藝中心現時尚在施工建設，預計 2023 年開幕，屆時將呈現戲劇、舞蹈、音樂、電影、歌劇等多元化的作品，同時為當地居民和遊客提供各種各樣的設施，期盼開幕後能為多元、新興的文化藝術創作提供一個表演平台，也為紐約挹注源源不絕的藝術和文化活動。

鄭新文：

香港的文化戰略性合作通常是涉及到政府、藝術團體和學術單位之間的工作。以政府機關而言，如藝發局、西九文化區、香港藝術節等等，會參加或舉辦本地及國際的藝術活動，藉此發展出新市場，特別像是西九文化區，現在是世界上最大的綜合藝術區，與世界各地的藝術機構簽署了合作備忘錄，拓展許多交流合作機會。關於藝術團體的合作，包含駐團等等，會在自己的城市推出製作，展示作品，帶有各自獨特的製作風格，成為城市的獨樹一格的特

色；同時藝術團體也會與國際創辦人/策展人合作，拓展不同的交流機會。而談到學術單位的合作，指的是另一種面向的合作，大部分是舉辦比賽，從競爭中發掘新的藝術家，激發新的碰撞以及促成新的合作。

藝術是重要的工具，對於藝術來說，國際交流更是至關重要，為了能夠建立、擁抱並欣賞多元性，透過國際交流，能讓我們有更廣闊的思考。香港藝術發展局致力於舉辦各項藝術活動及表演，透過不同渠道推動普及藝術的理念，當局積極地推廣，並與各地區共同合作舉辦香港週藝術節，相互交流外也提供並扶植當地藝術家，多方位為社會營造藝術氛圍及培育未來觀眾。

而在後疫情時代，未來的藝術單位如何應對挑戰，我們仍在學習，也不斷地在進行實驗，開發新的觀眾、欣賞新形態的藝術、以及透過何種媒介捕捉到觀眾，這些都將成為藝術社區的一部分。此外，新的科技知識或新型態的合作夥伴，例如跟從事線上串流的影像工作者(如 **YouTuber**)合作，促成線上演出，實踐跨界合作，都是我們應該學習的課題之一。同時，談到科技，我們不應該再單純地視為是有形的設備，應該要視為藝術進步的一部分，科技是一個新的平台，創意和創新便是關鍵，如何能促成新的製作、有新的學習渠道以及連結新的觀眾，都是可以不斷討論、探索的議題之一。

(四)REGIONAL UPDATE 1 地區資訊

講者：Pichet Klunchun（Pichet Klunchun 舞蹈團總監）

Pichet Klunchun 舞蹈團總監於 2015-2022 年的研究主軸為「傳統表演藝術 控舞的虛擬現實」。Pichet Klunchun 舞蹈團觀察到現代的意念充滿許多魔幻、想像，例如半人半獸、巨人等等，該如何使用現代科技，將這些意念轉化，以及如何利用科技進入表演藝術空間，則成為研究的議題之一。

Pichet Klunchun 舞蹈團所期望的結果是讓觀眾成為表演的一部分，不再只是被動的在觀眾席上觀賞演出；泰國的傳統控舞，創造了許多角色，例如神、猴子、巨人、天使等，容易使人產生千奇百怪的想法。以控舞為主，舞蹈團透過科技將舞蹈動作製成動畫，再將動畫放到虛擬世界，觀眾就可透過科技進入虛擬世界，進入到虛擬世界中的傳統世界，成為表演的一部分，最終的目標則是希望魔幻的概念結合虛擬實境，融入日常生活，成為生活一部分。

我們現在的環境有傳統、有科技，該如何從傳統製造出一個可應用的科技世界，並利用科技為觀眾創造平台，讓觀眾是製作者同時也是參與者，則是舞蹈團持續努力的目標。

(五)REIMAGINING HERITAGE AND TRADITION 重新想像文化遺產與傳統

主持人：李正欣（繆思坊有限公司創辦人）

與談者：錢敏華（香港中樂團行政總監）、

陳慧（新加坡國家藝術理事會理事長）、

Alicia Adams（甘迺迪表演藝術中心國際節目及舞蹈部門副主席）

保存一個社會的美學和傳統價值，深遠地影響它的文化認同。踏入 21 世紀的第二個十年，文化遺產和傳統如何能在當代社會中保持其原貌及相關性？在傳承傳統藝術形式上有什麼策略和可能性？重新演繹文化遺產和傳統表演藝術所引發的持續對話，值得在今天細心審視與研討。

陳慧：

新加坡有超過 700 年歷史，今年是獨立 57 年，身處東南亞地區的戰略要地，新加坡是多民族、宗教、種族的社會，造成了多元的文化，而多元文化傳統展現了現代藝術的多樣化，並且於藝術格局上也是充滿活力。

由於社會是如此的多元化，藝術的未來該如何建構在現代上社會？從 1965 年獨立以來，新加坡政府為了藝術文化，尤其是藝術遺產的部分，政府挹注了大量的資金與人力去投資這領域，保存、紀念共同的文化遺產，並且加強了人民的歸屬感，讓藝術和文化成為了生活的一部分。

為了保持文化藝術的活力也為了保護傳統藝術文化，新加坡國家藝術委員會成立了史丹福藝術中心 (Stamford Arts Centre)，用新的辦法、想法來發揮創意，並且與社區進行聯繫。而政府未來的藍圖有三的方向：創新中心、藝術成為日常生活以及建設有特色的城市，期許藝術家能夠透過藝術展現獨特性和身分，地方可以重新想像恢復活力（特別是在疫情後），激活公共和私人空間的活力，透過創意和創新，活躍並振興整個社會。

提到疫情，因為疫情關係，影響了許多藝文的活動的舉辦，為了支持藝術家、增進藝術家的技能，政府提供新的技術探索，鼓勵藝術部門和技術部門的合作，成立藝術 X 技術實驗室，促進雙方合作。

國家藝術委員會致力於建造一個具有文化認同感的特色城市，建造一個融合中心，以過去和現在為藝術創作的能量，讓藝術成為生活的一部分，並期許

藝術家們能夠不斷保持創新、創造，以歷史當作其技藝、記憶、能量，攜手向前邁進。

Alicia Adams：

甘迺迪表演藝術中心為國家級表演藝術中心，每年籌辦來自國內及國際舞台的作品，國際節目及舞蹈部門副主席 Alicia Adams 表示，甘迺迪表演藝術中心致力於帶入世界各地的藝術家，提供一個表演平台，並期望與所有年齡層的觀眾產生連結，讓藝術走進每個人的生活，歡迎所有人創造、體驗、學習和參與藝術。

每個作品的背後都有歷史、傳統值得我們去思考；以南非翻筋斗偶劇團（Handspring Puppet Company）的《戰馬》（War Horse）為例，那隻與真實馬匹同尺寸的馬偶，是由南非的藝術家執掌偶戲的設計與技術，講述第一次世界大戰期間人與馬之間的情誼。在這個作品背後有南非的工藝技術以及對於第一次世界大戰的省思。

而翻筋斗偶劇團的另一個跨國藝術作品“The Walk”，是一個 3.5 公尺高的巨型敘利亞女孩人偶，從土耳其到英國，跨越 8 國，行經 8000 公里，希望透過這樣的方式喚起民眾對難民的關注，也可以讓我們思考難民議題背後的相關議題。

所有的作品背後都有故事，這些故事就是歷史、傳統的一部分，可以激發我們去思考「傳統對藝術家的意義」。每個創作都會讓人思考其背後的故事，並且讓我們不斷地前進；而現代因為科技發展快速，我們應該要同時思考現代科技如何和藝術家結合，如何更好的講述一個故事。

錢敏華：

香港中樂團於 1977 年成立，演出的形式及內容包括傳統民族音樂及近代大型作品，樂團更廣泛地創製各種風格及類型的新作品。

香港中樂團不斷的在思考傳統的定義，行政總監錢敏華認為傳統是川流不息的長河，而中樂團為了讓傳統的長河延續下去，做了許多嘗試，介紹如下：

以多方位研究及發展中國傳統及近代音樂；改良樂器以達更佳聲響效果。為得到更全面的發展，樂團除作大型中樂合奏外，更分別成立民間音樂小組、

室內樂小組、樂器改革研究小組等，2009 年起全面使用由樂團研發的環保胡琴系列。

積極拓展網上平台，善用科技，除「線上音樂廳」外，也透過社交網站及影片分享網站分享各類中樂相關節目，包括跨媒體節目「中樂五行」及以「二十四氣節」為主題的中樂 MV 系列等。

打破地域界限及場地限制，透過數位化的型式和樂迷雲端連情，與市民以樂連心，2021 年推出全球首個中樂「網上音樂廳」並率先於樂季小冊子融入 AR 技術，充分體現藝術與生活互動的潮流。

如何重新構想傳統、重新將傳統定義是中樂團繼續努力的目標。

(六)Keynote: Round 1 主題演講：第一輪

講者：馮程淑儀（西九文化區管理局行政總裁）

西九文化區計畫開始於 2008 年，是一個在香港中心的綜合文化藝術區，裡面有公園、博物館、以及展演場館（有當代也有傳統）；主要有三願景：

1、提供高質素的文化、娛樂及旅遊活動，成為本地居民和世界各地訪客心目中務必到此一遊的地方；

2、配合長遠發展香港文化藝術所需基礎設施，並促進文化及創意產業的自然發展；以及

3、成為吸引和培育人才的中心和提高生活質素的推動力，以及成為珠江三角洲地區的文化樞紐。

過去兩年，因為疫情的影響，香港政府為了防止疫情擴散而頒布一系列嚴格的禁令，這些禁令對於文化發展也確實地造成很大的衝擊，從 2021 年 1 月開始，西九文化區開始關閉，直至近日才開始逐步開放，關閉了一年多的時間也同時讓我們這些藝術從業者開始反思如何透過創意去持續與觀眾做連結。

該如何在疫情期間保持藝術的活力？西九文化區在疫情期間思考了這個問題，透過關閉場館的期間，我們趁此機會調整整個文化區的硬體設施，讓場館能夠更好的提供線上藝術活動服務；從 2021 年開始，西九文化區為了能夠持續不斷的連結觀眾，推出了 230 個線上活動，包含了演出、講座、導覽、沉浸式體驗等各式各樣項目。

實體世界與虛擬世界的融合，讓西九文化區能夠更有彈性的去協助本地的文化藝術團體及藝術相關從業人員的發展，也從疫情這個契機，發展出各類型的實驗作品。

而在疫情後期，在政府不斷的逐步開放各個禁令的現在，西九文化區也持續地在思考如何找回觀眾、開拓觀眾，因此，西九文化區規劃籌辦了一系列走入社區的活動，包含行動演出、草地音樂會、社區展演等等。

衷心希望年底，香港能夠取消一切限制禁令，這樣我就能歡迎各位來到香港，期望從虛擬世界回到實體世界，讓我們能夠面對面的談論文化交流與合作。

(七)(DE)CONSTRUCTING THEATRICAL/PERFORMANCE SPACE

建構(解構)劇場/表演空間

主持人：楊惠（香港小交響樂團行政總裁）

講者：John McGrath（曼徹斯特國際藝術節藝術暨行政總監）、

鄧樹榮（鄧樹榮戲劇工作室劇場導演及教育工作者）、

Yaron Lifschitz（Circa 當代雜技團藝術總監兼行政總監）

表演空間為劇場創作注入藝術能量，同時感染表演者與觀眾。此議題旨在探討不同類別的特殊表演空間，同時審視傳統與非傳統表演空間的優勢和局限性。透過融合傳統劇場空間及嶄新表演平台（例如適應性或沉浸式製作），能否以更靈活和多元化的環境，為觀眾帶來更豐富的體驗？

John McGrath：

John McGrath 為曼徹斯特國際藝術節的藝術總監暨行政總裁，對於此議題，提到必須思考空間本身、空間和觀眾之間的關係，才能以此出發開始創作。在不同的空間中演出，觀眾會感到好奇，也會有不同的體驗；藝術總監提到一些演出案例：演出空間有的在沙灘、有的在軍營附近、在街頭、在夜店、也有在虛擬世界與現實世界重合的演出。透過不同的演出空間，藝術家們可以設計不同的沉浸式體驗給觀眾感受，讓觀眾探索空間。

那我們就要離開傳統的展演空間嗎？關於傳統的展演空間，其實可以融合不同的素材展現新的演出；上述提到觀眾可以探索空間，同樣也可以探索傳統的展演空間。

空間可以不斷的延伸，劇場的空間也是跟著時代的變遷不斷的演進；在表演的歷史來看，劇場的空間是為了回應我們的生活而經過不斷的改造、演進，就像我們的生活過去也是跨越了許多平台（不論是虛擬或現實），讓我們可以有許多的選擇。最重要的是觀眾的體驗要與演出空間有所連接，每個細節在進入另一個空間就會改變，會超越本來的空間，可看到出奇不意的東西，而觀眾也可以是表演者，可以發現作品、對作品有不同的熱情、想法。

因此，這個議題應該更進一步的去思考，為什麼是解構空間，講者認為應該是改變劇場，來探索我們的日常生活。

Yaron Lifschitz :

在運用非傳統的空間之前，要先解讀這個空間於社會下的框架，包含了文化、經濟等方面，而通過這些解讀，在最終作品的展現中，則可以更容易與在地產生連結。講者是 Circa 當代雜技團的藝術兼行政總監，雜技團可以在任何的地方演出，曾經在公園、公路、山上、酒館甚至在走廊演出，在這些不同的地方演出，觀眾能更直覺的感受並認識到藝術家就在身邊，而藝術家也能帶給觀眾不同的體驗，這樣的相互碰撞下，與觀眾的連接就會更容易建立起來也更緊密。

此外，與觀眾共同探索空間，對藝術家也是新的體驗。

但不能否定傳統劇場存在的意義，傳統劇場可以更好的去看待非傳統的演出；因此，如何重新定義框架、創造出更好的藝術篇章也是要共同努力目標。所有的地方都可以演出、都可以適應，因此要反看作品的需求，去思考在不同場域演出的意義。

鄧樹榮 :

在非傳統的展演空間時，我們必須反問自己想要創造出什麼樣的形象？而形象是什麼，該由空間和時間來定義嗎？

香港劇場導演及教育工作者鄧樹榮認為在創作的階段，可以根據特定的地點、空間去變更演出內容，也可以催生出觀眾不同的感受；因此，講者認為需要不斷的思考，如何運用現代的藝術、技術來處理時間和空間？

身為藝術家，講者想要創造一種體驗，是反思人和空間的關係，非傳統的展演空間或許可以滿足這種需求，而不同文化背景的人對於空間會有不同的想法，特別是關於一些傳統的部分（例如在傳統的建築中展現的表演），就可以形成一個傳統的舞台。即使物理上處在同一個地方，可能因為時間概念的不同，人們的空間感也會有所不同。

表演藝術發展至今，講者認為無法定義傳統和非傳統的場地的好壞，最重要的是藝術家們的想像力和創造力。藝術家們創造出的演出空間，會讓觀眾有不同的感受。在過往傳統場所中的表演，是視覺和聽覺共同作用的結果，觀眾在觀眾席中看舞台上的演出者在舞台上創造出的演出空間；而現在，我們可以

創造出只有觸覺和視覺沒有聲音的展演。面對各種類型的演出，要如何處理時間和空間就必須靠藝術家們的想像力和創造力。

(八)REGIONAL UPDATE 2 地區資訊 2

講者：Govind Parajuli（尼泊爾 Go Win 製作公司製作人兼藝術經理）

尼泊爾有古老深厚的文化底蘊，其工藝、宗教、建築、民間音樂、舞蹈都是獨特的，人民對藝術活動有濃厚的興趣，藝術活動也是日常的活動。

由於尼泊爾的地理位置相對封閉，對於現代劇場直到 2000 年左右才有劇場引進現代戲劇，但在 2012 年就解散，然後以此為契機，吸引了許多其他單位經營獨立民營的劇場。

相對於國家劇院或是政府資助的劇院，這些民營劇場的活動內容更加豐富，從常規的演出、工作坊到講座、培訓班，各式各樣的活動內容豐富了觀眾。

在疫情封城期間，藝文場所是首當其衝的被政府下令關閉，但這更激發了在地藝術家的創意，除了線上的課程、演出之外，甚至尼泊爾還舉辦了第一次的線上國際藝術節。

尼泊爾現在展現了越來越多的活力與創意，但由於資金一直不足，我們期望可以有外資的協助，讓我們的創意能夠發揚光大。

(九) RESIDENCY AND PARTNERSHIP: THE CREATION OF ARTISTIC SYNERGIES

駐場計劃與夥伴合作：創造藝術協同效應

主持人：衛承天（香港芭蕾舞團藝術總監）

講者：Sir Alistair Spalding（沙德勒之井劇院藝術兼行政總監）、
Alan Lucien Øyen（挪威冬天旅人劇團創辦人及藝術總監）、
霍品達（香港管弦樂團行政總監）

近年，藝術家駐場計劃在演藝場地、藝術節，甚至教育或文化機構中愈來愈普遍。這些計劃有什麼主要功能及使命？當中亦帶來什麼新的發展機遇？

透過了解目前藝術家駐場計劃的內容、角色，以及與不同社群的互動關係，探討不同機構在制定藝術家駐場策略性計劃框架的同時，如何能鞏固目前對藝術家的支持和夥伴關係？

Sir Alistair Spalding :

講者於 2004 年開始擔任沙德勒之井劇院 (Sadler's Wells) 的藝術兼行政總監，並且開始聚焦在舞蹈，及藝術家本身，開始規劃一系列的夥伴計畫，不僅是針對頂尖藝術家，也同樣有青年藝術家計畫，照顧這些藝術家的藝術生涯。

Sadler's Wells 保持與藝術家的良好關係，透過與不同的藝術家夥伴合作，Sadler's Wells 也收穫了許多不同的資源，這是一種互相的關係；Sadler's Wells 在場館中也給予支持，協助藝術家們的製作，甚至幫助他們登上國際舞台。夥伴讓我們能夠攜手創造出更多偉大的作品。

現在 Sadler's Wells 有 17 位藝術家，我們持續不斷的發掘、邀請年輕藝術家；而青年藝術家在過去兩年內有 4 位有非常不錯的成就，我們對於這些青年藝術家未來的生涯發展抱有相當大的期待。

Alan Lucien Øyen :

講者為挪威冬天旅人劇團（Winter Guests）創辦人及藝術總監，是挪威表演藝術家，也是作家、導演和編舞家，因此，多重的身分讓講者能有機會到各國參與演出製作。

講者認為跨國製作最重要的兩個關鍵是「對話」以及「信任」，針對對話的部分，講者認為要與演員、導演，技術人員等各式各樣的從業人員對話，了解在地的風俗民情，並且通過不斷的對話，讓作品與在地的觀眾連結，讓作品富有新的涵義。

不論是駐場/駐館藝術家或是夥伴合作計畫，對藝術家來說，可以從中找到作品的新面向；對於場館來說，最終則是為了吸引觀眾。因此，駐場計劃與夥伴合作是至關重要的。

霍品達：

香港由於有地理優勢，再加上香港在地有許多的優秀團體，因此聯合製作對於香港管弦樂團來說相對容易。

香港管弦樂團近年來與許多指揮家和演奏家合作，除了推廣駐地藝術家、舉辦豐富的教育活動，更委製新作，以及培育本地新秀。在每一個合作案中，香港管弦樂團與藝術家都展現了才華，特別是對於行銷有強大的優勢，能夠吸引更多的觀眾欣賞演出。

除了與指揮家和演奏家合作之外，我們也與香港在地的優秀團體合作，例如香港歌劇院、香港藝術節和香港芭蕾舞團等等；香港管弦樂團認為，與在地的團體建立良好的合作關係，積極推動本地的文化參與和發展，加深本地連結，是當今發展表演藝術重要的步驟。

(十)ARTS, HEALING AN (RE)CONNECTION OF COMMUNITIES

藝術·癒合·(再次)聯繫社區

主持人：何嘉坤（香港藝術節協會有限公司行政總監）

講者：Govin Ruben（TerryandTheCuz 藝團總監）、

鄭嬋琦（「藝術在醫院」總監）、

Zeyba Rahman（美國 Doris Duke 伊斯蘭藝術基金會文化建橋計畫總監）

當觀眾重回公共空間和演藝場地時，將要面對 2019 冠狀病毒病所帶來的挑戰。資深藝術領袖將深入探討不同類型的演出所擁有的藝術和治療價值，並闡釋以藝術連繫當地社區和世界所具備的強大潛力。

藝術在社會上擔當什麼角色？近年藝術如何加深當地社區的共同體驗？講者將分享如何以藝術項目成功建立社區共融關係。

Govin Ruben：

Govin Ruben 是穿梭於吉隆坡、紐約和墨爾本的表演製作人、設計師兼導演。他亦是以馬來西亞／澳洲為基地的 TerryandTheCuz 藝團總監，旨在於世界各地創作一系列跨界別的藝術項目。講者認為藝術意味著「連接」，然而這兩年在疫情影響之下，突然之間人們感受到了混亂，日常都受到了影響；但身為藝術家，我們更應該思考真正的影響是什麼？

講者藝術家的角色是非常獨特的實踐者，建立人與人之間的連接，扣合到本次的主題「社區」，或許可以思考藝術家如何幫助社區、幫助人們得到治癒、並且認識自己，更進一步的社區重建、加強互相的理解、在社區中形成共識。

講者分享自己最愛的影集《慾望城市》，慾望城市之所以受到全球的歡迎，是因為使用了獨特的結構陳述複雜的事情，每一集的核心內容都涉及到一個主題，去探索不同角色間複雜的關係，強調角色不同的面貌，因此才大受歡迎。講者認為可以參考《慾望城市》的說故事方式，讓我們探索不同的社區、不同的人們的關係。藝術在社會的角色是探索多樣的關係並加強社區連結，在當今社會面臨的許多掙扎及困難，藝術在我們的生活中扮演一個治癒的角色，提供各種解決方案，透過治癒的過程，達到癒合，及再次聯繫的成果。

鄭嬋琦：

講者現為「藝術在醫院」(Art In Hospital) 的總監，藝術在醫院深信藝術本身具有安慰及治療心靈的力量，期望繼續透過群體藝術創作，服務社群，宣揚關懷社群的訊息，並致力在香港推動醫院藝術的發展。

藝術在醫院的模式是和長者一同進行創作，由藝術家、設計師、藝術治療師及義工等組成的團隊給有需要的人提供藝術的治療，希望藝術能夠成為心靈的出口，治癒人們；藝術醫院提倡面對面的互愛以及互助的幫忙。

藝術在醫院主要的服務對象為醫院年長的病人，若他們不知道從何下手開始進行創作，我們則會引導他們從周圍的環境開始，引導他們思考、並分享自己的生活的鄰里，慢慢畫出區域環境，加深患者與鄰里的連結，並邀請其家人一同參與藝術創作的過程。

藝術在醫院的模式近幾年也慢慢地走出香港，到其他國家，期望藝術在醫院能夠多加擴展到其他國家，並且依據當地的民情改變故事內容，也從不同的地方學習、交流。

Zeyba Rahman：

Zeyba Rahman 為美國 Doris Duke 伊斯蘭藝術基金會文化建橋計畫總監，他首先分享了 Omar ibn Said 的故事。Omar 出生於非洲西部，受過高等伊斯蘭教育，在 37 歲時因一場軍事行動被抓到美國作為奴隸，曾經歷兩任主人，直到 1864 年逝世。Omar 以用阿拉伯文所撰寫的十四部手稿而廣為人知，這份傳記寫於 1831 年，是直至今日所知的唯一存留的奴隸所寫的文獻，因此，這份文獻不僅是學者的研究材料，也是我們藝術家的研究材料。

Doris Duke 伊斯蘭藝術基金會於 1990 開始針對 Omar 的故事規劃策展，並認為將沒人敘說的故事說出來，能夠改變社會，並通過這些故事來反思自己、了解自己，建立更包容的社會；因此，只要有策略的運用藝術和媒體，就能有效地營造社會共識。而關於 Omar 的策展，最終讓原訂要建造商業區的地方，蓋了 Omar 的紀念碑，基金會認為這就是藝術改變社區、改變思想的力量。

期待未來能夠透過藝術，以促進不同社群的互相了解、透過創意來推動社會變遷。藝術的力量是不可小看的，期望未來能夠有更多的理解和包容。

(十一)ART TECH: A NEW WORLD OF CONNECTIVITY 藝術科技：全方位聯繫
的新領域

主持人：余翠媚（香港特別行政區政府康樂及文化事務署總經理

講者：落合陽一（日本筑波大學助理教授）、

Anna Krauß（德國柏林 HAU Hebbel am Ufer 藝術表演劇場的虛擬舞
台 HAU4 的創作總監）、

胡恩威（「進念·二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁）、

Tegan Bristow（南非威特沃特斯蘭德大學威茨藝術學院數位藝術部門
首席研究員兼高級講師）

藝術與科技的融合除了滋養及提升藝術創作的內容和展現，亦為表演藝術的體驗方式帶來突破。透過探索新的呈現模式，藝術科技意念為藝術家提供了突破傳統界限的契機。

隨著演藝行業的不斷變化，藝術科技的未來趨勢如何能以嶄新模式加強觀眾的投入感和體驗？表演藝術和技術的結合，帶來什麼協同效應和挑戰？

落合陽一：

落合陽一為日本新興的跨界研究者與當代媒體藝術家，並為日本筑波大學數位自然研究室(Digital Nature Laboratory) 的負責人，講者認為所謂的媒體藝術是一種尋求表達的藝術，包括了表達的媒介，他認為所謂的視覺、聽覺、觸覺的界線，在虛擬世界中會變得模糊，數據會不斷的變化，形成一種新的「大自然規律」，因此，媒體藝術被講者定義為「數位自然」，並透過攝影、裝置作品、數位燈光、LED、影像等等各種媒體，結合空間(如六本木之丘、傳統建築)並投射作品，與觀眾分享關於轉變、物化、東方景觀之美和哲學等主題。

對於講者來說，所謂的「數位自然」看起來雖然是高科技，但其實由於沒有定形，且持續變化，講者認為這個就是所謂的「自然」，相當富有古代莊周的哲學性。「數位自然」是一個有趣又深奧的主題，已經存在於我們周圍，而我們或許完全沒有察覺。

回到科技這個話題，近年來數位自然研究室挑戰在古建築物中(例如寺廟)展現媒體藝術作品，所使用的基本配備為 VR，透過 VR 來讓立體也就是建築

本身作為新的延伸，同時使用類似感應器的配備，結合虛擬與現實、傳說與建築這樣互相轉換，最後用 LED 呈現。

對於媒體藝術來說，「融合」是非常重要的，傳統的民間藝術有其獨特的魅力，而數位自然也是有特別的引力，在虛擬與現實之間，透過匠人、藝術家、科學家等等多方面的合作，或許也可以喚起我們對古代哲學和自然的記憶和嚮往。

Anna Krauß :

講者於 2021/22 年度成為德國柏林的 HAU Hebbel am Ufer 藝術表演劇場的虛擬舞台 HAU4 的創作總監。HAU Hebbel am Ufer 擁有四個表演場所，HAU1、HAU2、HAU3 主要為戲劇、舞蹈、音樂等演出場地，而 HAU4 則致力於呈現數位創作及跨界合作演出。身處疫情時代，總監認為需要思考數位世界的工具如何實現我們的願望？

那該如何使用數位工具？HAU Hebbel am Ufer 開創了虛擬平台空間，讓藝術家們可以完全使用數位工具創作，例如 VR、AI、AR 等，HAU Hebbel am Ufer 秉著開放的精神，歡迎所有藝術家以開放的心態使用平台，去探索社會的問題及挑戰，HAU4 為藝術家提供一個實驗的場域，而創造出來的成品會在我們的虛擬舞台 HAU4 展現。藝術家創作的媒介並不設限，可以是抖音、YT 等。

HAU4 同樣發展線上劇院的導覽體驗，歡迎各位藝術家嘗試。

最重要的是，HAU4 相信必須保持不斷學習心態，對社會的數位化轉型採取批判性思考及好奇和開放的心態是必要的，嘗試不同的媒體工具體現我們的創作作品，HAU4 也致力於思考如何將使用者轉變為共同創作者，透過當今社群媒體、線上互動網站、劇院直播等，HAU4 期待在數位藝術領域持續貢獻，與更多經驗豐富的藝術家持續對話，希望一同為社會塑造創新的未來。

胡恩威：

講者為「進念·二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁，該單位為亞洲科技藝術先驅，致力實驗新型藝術科技。藝術科技讓我們與虛擬世界連繫在一起，但要更進一步探索如何與劇場/展場有更緊密的聯繫體驗。因此，藝術科技就是工

具，目標就是讓人民如何重新回到劇院，只是對著電腦、手機、平板看表演並不能體驗現場最真實的感受，體驗藝術還是應該要進入實體空間中。

該如何打造全新的劇場體驗？如何使用空間、文字、錄像及現代科技等元素進行創作，把「舞台空間」與「多媒體」互動發揮得淋漓盡致？藝術家們要時刻的反思，並不是為了科技而使用科技，而是用新的科技敘述一個新的藝術，這個目標蘊含著大量的哲學以及知識。

藝術家們同樣要去思考，我們會碰到什麼類型的觀眾？不同的觀眾，藝術要如何去因應其發展和變化？藝術科技不應該只是一種娛樂，而是一種方式與觀眾連結；對於感官、視覺上的呈現，講者認為應該要更有哲學的體現包含於其中。

現代的小孩都看著抖音、YouTube 長大，裡面充斥著各式各樣的短影片，他們被餵養這些東西習慣了，導致這些小孩們有極大的可能不會進到劇院；那身為藝術家的我們該怎麼辦呢？我們可以把抖音視作一個小的演出嗎？我想我們現在所面臨的挑戰就是如何吸引這些年輕族群。

Tegan Bristow :

講者在 2016 至 2020 年間擔任非洲數位藝術節 (Fak'ugesi Festival) 總監，現與威茨藝術學院、Tshimologong 數位創新區及德國技術合作公司共同合作，推廣非洲數位文化產業，將創意產業的發展與研究和學習聯繫起來。

在為期一個月的 Fak'ugesi Festival 中，內容涵蓋了虛擬藝術展覽、研討會、小組討論、交流活動，內容森羅萬象，藝術節還會邀請不同領域的佼佼者一同參與討論和研究；藝術節建立了數位平台，讓藝術家們發揮創意展示作品，作品的內容涵蓋了遊戲、動畫、VR、AR、電子音樂、沉浸現實等等。

Fak'ugesi Festival 成立於 2014 年，主旨是為了展現出非洲文化藝術和技術領域的進步，直至現今，Fak'ugesi Festival 已成為創意孵化的重要場合；特別是在過去兩年的疫情期間，數位平台或者說是數位工具的使用越顯重要，因此，政府開始增加資源，我們同時也歡迎新創的合作夥伴一起交流。

(十二)Closing Keynote: Round 1 閉幕主題演講：第一輪

講者：沈偉（沈偉舞蹈藝術編舞家及藝術總監）

今年的主題「凝聚·致遠」，沈偉舞蹈藝術總監以自身的經歷歸納出三點：

- 1、凝聚不同的文化，致遠於未來的藝術創作。
- 2、了解東西方文化中不同的藝術感官性。
- 3、連接傳統，發展其本質並致遠於新時代。

總監分享在表演藝術方面，從小學習傳統戲曲近十年的時間，之後學習西方舞蹈；在視覺藝術方面小時候學習傳統書法、繪畫，到十來歲的時候學習西方傳統油畫。中方與西方的藝術文化是完全不同的文化體系，在學習及轉換的過程非常艱難，但是透過這個過程，更加了解並學習欣賞不同的文化藝術內涵，並且融入到創作之中。

不同的藝術文化有不同的感官性，尤其中西文化、音樂及表演的差異，並不是人人都能接受，然而總監期許藝術家們去了解不同藝術概念和文化內涵，如此一來便會更加了解如何將彼此融合、創新。一但人們發現了其中的美，就會開始欣賞並接受；連接傳統，展望新世代一直是舞蹈藝術探索的一部分，提高藝術感知及意識並加強能力。藝術家要時時刻刻的挖掘每個時代對於不同藝術文化的本質，並分享個人的眼界、想法及藝術感，與此同時敞開胸懷傾聽其他藝術家和夥伴的想法，盡量觀察並看得更遠。藝術或藝術家最終要做的事情是試著讓全世界的人分享藝術所傳遞出來的美、訊息、新概念、精神等等，讓藝術的能量注入人的生活中，欣賞生活中最好的部分。

(十三)Closing Video: Round 1 閉幕視像：第一輪

講者：梁世聰（香港 2022 國際表演藝術協會會議總經理）

感謝大家的參與，今年有很多發人深省的討論，特別是專題演講的部分，讓大家都有了新的啟發，最重要的是感謝各位能夠抽空參加今年 2022 ISPA HK 年會。香港是個仍然蓬勃發展的城市，除了西九文化區之外，我們也正在興建東九龍文化中心，希望未來各為能蒞臨香港，讓我們能給各位帶來不同的文化藝術體驗。

參、心得與建議

近年由於疫情的肆虐，各國普遍實施一系列的管制措施，讓過往的藝術活動受到許多阻礙。以往的藝術活動多半訴求觀眾親臨現場、與實體互動，然而，近年的管制措施卻希望民眾減少親臨現場集會，降低互動，有時甚至須關閉藝術場館，讓以往的藝術活動無法直接地執行，勢必要尋求型態的轉換。今（2022）年由國際表演藝術協會舉辦的年會由香港主辦，因應疫情的影響，相較於以往的實體座談，本次年會改由全面線上座談的形式，也呼應了本次年會的主題：「凝聚致遠」，以結合現代科技的方式成功地將以往實體座談轉化為新的形式。

本次年會主題多半圍繞著跨域、跨界的新形態製作，而這些製作之所以得以實現多半須仰仗新興科技的輔助，例如：串流平台、虛擬實境、擴增實境或是新形態的光影科技等新穎技術來實踐。透過不同的主題討論，讓來自各個國家且分屬不同領域的藝術工作者分享疫情後的新型態工作模式現況與願景，而其共通處皆是強調藝術與科技的融合。藉由多樣化的形式將藝術與科技結合，讓人們不再受到時間或空間的拘束參與新型態的藝術活動，不僅能夠形塑與過往相仿的觀賞體驗，有時更能帶給觀眾更多的互動體驗。例如，在傳統的舞蹈表演中，有許多抽象的舞蹈動作只能仰賴觀眾在腦海中猜想其意旨，如今以虛擬實境的沉浸式體驗為媒介呈現的新傳統舞蹈創作，得以呈現出藝術創作者勾勒的具象化樣貌，並直接地傳達給觀眾，同時讓觀眾近距離地參與舞蹈的演出或成為演出的一部分，進而使舞蹈創作不斷地演化。此外，由於現今許多藝術活動多半是以線上串流的方式進行，然而串流平台除了藝術活動之外還有許多其他的創作內容，如何與之競爭並開發出相應的觀眾群也是當前各國藝術工作者正面臨的主要挑戰之一。

透過本次年會的各种議題討論可以看出疫情加速了藝術與新科技的化學反應，由於新興科技與娛樂市場多半相互影響，當科技與藝術活動結合的越緊密，意味著藝術活動與娛樂活動之間的界線逐漸變得模糊，如何定義「藝術活動」也將成為未來藝術推廣的重要課題之一。換言之，未來的藝術活動要以何種型態呈現可能受到如何鎖定目標觀眾群的影響，期待不久的將來可以看到更多令人興奮的作品。下面就參與本次年會的心得與建議予以說明。

一、心得

(一) 地域與社區的連結—臺灣戲曲中心

國立傳統藝術中心包含傳藝宜蘭園區、臺灣戲曲中心、高雄傳藝園區，其中臺灣戲曲中心座落於臺北市士林區，士林區除了擁有陽明山、故宮、士林夜市等觀光資源，教育部與臺北市政府未來將規劃結合鄰近的三館一園（台灣科學教育館、天文館、兒童新樂園及美崙公園）打造成「臺北科學藝術園區」，加上臺北市政府正在推動的「士林再生計畫」，將推動士林區整體轉型發展。於 111 年開幕的「臺北表演藝術中心」位處劍潭站，與臺灣戲曲中心僅相隔兩站，若能互相合作，既能拓展觀眾，也可為本中心的演出節目帶來不同氣象。

如同論壇討論到，藝術場館扮演著許多重要角色，包含支持藝術發展、建築本身成為都市新符碼等，而場館更可作為實現在地連接的橋樑，讓人們聚集在一起，享受藝術。臺灣戲曲中心在永續傳承傳統表演藝術發展的同時，也為所有社區居民打開大門，辦理各種深度藝術體驗活動與課程，如劇場創意導覽活動、朝戲講堂、戲曲工作坊、兒童戲曲夏令營、年節活動等，讓民眾親身走訪戲曲中心各館舍空間，透過不同主題與體驗活動，感受戲曲的真實魅力，也回應民眾對於藝術體驗的需求，加強與社區的聯繫與共識。

近年臺灣戲曲中心持續搭建與社區對話的橋樑，例如辦理陣頭踩街及匯演活動，透過與在地信仰暨早期聚落的中心如芝山巖惠濟宮、士林神農宮、士林慈誠宮等宮廟合作，加強與社區之間的對話與理解，並邀請特色陣頭團體走入鄰近巷弄，在現代都會區重現傳統民俗活動的魅力，讓社區民眾有機會認識這塊土地的傳統。期待未來能透過與在地社區的持續對話，加深社區的共同參與及體驗。

(二) 傳統藝術的劇場解構

自 2016 年前後，臺灣出現愈來愈多走出正規劇場空間的節目製作，強調融入特殊景觀環境條件、強調觀眾的參與及互動，在社區巷弄、野外、老屋、飯店、美術館、廟口、歷史建物等地演出，打開劇場的多樣性。另自 2020 年起，新冠疫情更徹底影響臺灣表演藝術市場生態，加上科技帶來個人休閒娛樂方式的轉型，導致後疫情時代，推出在正規劇場空間的既定形式演出，已經難以吸引觀眾被養大、或者逐漸疲乏的胃口，節目售票率衰退明顯。但強調互動式、沉浸式、非正規演出型態的節目，市場迴響則愈發強烈。

反思論壇所謂的劇場解構，適合傳統藝術的表現嗎？在論壇中似乎沒有提供答案。但如果回到論壇中所有與談者所涉及的表演藝術本質—表演者與觀眾，

在一定的空間與時間中，透過任何形式的演出，所共同擁有的互動關係－傳統表演藝術亦在其討論範圍內。例如與談者所談到的場域特定演出（site-specific performance），其實一直存在於過往的傳統表演歷史中，例如至今還在廟前演出發生的「扮仙」，本身就符合了特定地點、特定時間、特定內容的演出。只是觀眾已經習慣了，缺乏了新奇感。但如果將「扮仙」脫離了廟前演出，擺在正式劇場內，「扮仙」與觀眾的互動將完全的不一樣，這便是一場劇場解構與劇場再構。另外近年來如陣頭的室內化、藝術化，我們將一種場地特定演出重新製作成鏡框式劇場演出，也是相同的例子。

然而我們較少做的是將已經劇場室內化的內容，將其改變到其他的空間，這也是在本場論壇中，幾位與談者所討論的重點。因為就如同幾位與談者所提到的，現代劇場已經發展成一個最適合演出的地方，不論空間、設備、聲音、觀眾座椅、公共服務等，讓一齣戲得以最簡單的方式融合各項藝術元素，如燈光音響美術投影等等。並且表演者可在最少的環境打擾下，與最專注的觀眾發生互動的關係，傳達最細緻的訊息。但藝術的發展需要挑戰與衝突，如此才會發生新的體驗與關係。戲曲表演已經在其歷史的框架中被其固定印象綁住了，另外在空間上，不論是藝術家或觀眾，又習慣於現代劇場的方便與舒適，或甚至忘記劇場只是一個空間，並非劇場藝術的唯一選擇，導致現今戲曲藝術創作較少有場域特定演出的製作。另一方面則可能是製作經費的考量，製作的成敗攸關團隊的生存，因此特別的創作想法，常常無法投入製作。然而解構才能重構，新的意義才能產生，藝術生命才得以延續，而非僵化最後入土。

但要注意的是，不是新的內容與形式就是解構。就如同論壇中提到的「新奇」與「需求」，解構的主要原因在於「需求」而非「新奇」。本次論壇主要解構的是劇場與觀眾的時間與空間關係，所以當一批年輕的學子觀眾，進入一個純粹的古典勾欄劇場，其現代的空間經驗完全被顛覆時，也是一種空間經驗的解構。而對一般戲曲觀眾來說，也許我們將一段才子佳人分離的折子戲，放在車站月台的演出，反而更可呼應現代觀眾的生活經驗與戲曲的連接，造成更深層的藝術體驗，而刺激戲曲與現代經驗結合，讓戲曲脫離疏離欣賞的窠臼，與日常生活經驗在一起。這也許是傳統藝術可嘗試的作為。

為回應市場生態及美學思考的演進，本中心亦持續突破推動傳統藝術的方式，於「2023年臺灣戲曲藝術節」邀請擅長非典型劇場演出的「明日和合製作所」，規劃一檔特殊戲曲節目，演出空間將遍及臺灣戲曲中心基地，充分運用臺灣音樂館地下室全部空間（視聽室、展示室、工作坊、走道），以及戶外廣

場、戲曲平台、天橋、後方停車場等。此製作將運用沉浸式劇場概念，打破以往制式的觀演關係，讓表演空間、表演者、觀眾都在故事的現場、事件的中心。致力以嶄新方式，呈現戲曲表演、感受基地所在之北投士林文史變遷、感知戲曲經典作品的時代意義新詮，拓展新世紀戲曲演出的無限可能。

(三) 創造藝術協同效應—專業策展人制度的引進

歐美劇場時興的駐場計畫，有其推動條件。因臺灣場館多由公部門資源成立，大多非由創作者擔任藝術總監，場館亦無編制內編、導、演員、設計群，導致近年嘗試推動駐館藝術家計畫的國內場館，最後仍必須將藝術家於駐館期間的個人創作，透過外部劇團加以製作完成，繞了一圈，與場館直接委託外部劇團製作新戲的結局近似。

本中心所屬場館臺灣戲曲中心，相對條件特殊，有獨立製作能力的國家級藝術團隊進駐。以國光劇團、臺灣國樂團為例，基於資源平均分配的理念，非以引進外部藝術家進駐合作為邏輯，而是依據不同專案製作目標，單獨外聘編劇、作曲家、服裝設計等人員。許多藝術家透過與國家級團隊合作，獲得表現機會與外界關注；國家團隊亦能在與不同藝術家合作經驗中，獲得嶄新養分與美學質變。

至於本中心另須扶植民間劇團的核心任務，因傳統戲曲產業生態不似現代戲劇，從業人員必須應付大量密集的民戲與定期文化場演出行程，難以採取長時間進駐場館邏輯進行個人創作。且因劇種不同，民間劇種藝術家之個人創作，亦不可能透過國光劇團進行展演落實。但本中心仍具備場館與藝術家攜手創造藝術協同效應的理念，故近期深度推動場館各檔劇展之專業策展人制度(例如：臺灣戲曲藝術節、戲曲夢工場)，由外聘策展人依據不同主題脈絡、專業視野高度，主動與民間劇團之關鍵藝術創作者聯繫，甚至進行跨領域、跨團隊媒合，與藝術家溝通交流未來發展理念，共同激盪出專屬本場館各劇展之專屬作品，達成場館多元劇展求新求變的品牌形象與實質內在，亦透過策展機制介入，促成藝術團隊持續回應時代提問且精進美學追求，致力達到雙贏效果。

(四) 科技與藝術的思辨關係

現今在國內亦有許多藝術家在進行藝術科技創作，傳統戲曲演出亦可見最新的數位科技技術，如國光劇團於狐仙一劇所使用之虛擬角色。在過往許多類似主題論壇中，討論的內容常常僅落於科技技術本體的運用，例如虛擬角色的設備與技術。但很有趣的，本次論壇的與談者，均對於藝術中現代科技的意義有著反思與討論。如胡恩威先生所談的藝術中科技技術是否能協助建構劇場中

新的對話方式或述說方式 (narrative way)，並且科技的運用著重於哲學心靈上的思維建立；Tegan Bristow 則重視著劇場中觀眾的關係與互動建立；落合陽一所談到的「數位自然」，均在思考科技於藝術中的思辨關係。這些思維對科技技術用於藝術中，是全然開放和接受，甚至於擁抱的，就如同現今劇場觀眾及創作者均視燈光、投影等等技術為劇場藝術的一部分。新科技技術可為劇場藝術展現的工具，甚至可產生一個新的劇場空間甚至「自然」(nature)。但更重要的是藝術的思維與思辯，雖因新工具的使用而產生更大的挑戰與發展，但不可喪失劇場藝術本體的意義，而讓科技工具成為主體。很有趣的，這個概念呼應到前解構劇場論壇中所提到的概念，是為「需要」而非「新奇」。然而新工具的出現，與新思維的建立，需要不停地測試、實驗、修正、思考、辯論、檢視、推翻、發展。再加上現代科技發展快速、知識、素材、訊息、設備等快速更新改變，劇場藝術受到科技發展也快速改變。然而劇場藝術的思維是否能快速的吸收、適應、或改變、產生新的意義嗎？否則就如同胡先生在論壇上所言，如果劇場大量的使用數位影像、虛擬環境等數位媒體環境，那觀眾以後還要進劇場嗎？是否看電腦就可以了嗎？傳統的劇場如何與未來的媒體競爭呢？要解決這個問題，胡先生建議公務系統應該要積極補助劇場藝術界進行實驗與測試，尤其是以黑箱劇場的規模，進行小型的試驗演出。如此去學習科技這個工具，同時尋找劇場思辨上的答案，這也才能保有劇場藝術與娛樂上本質的不同，也是當前面對科技快速發展需要快速討論的課題。

二、建議

綜合以上所述，在結束本次考察報告前，檢討提出幾點建議，提供工作單位參考，期能對單位工作有所助益。建議如下：

- (一) 研議國立傳統藝術中心轄下臺灣戲曲中心與鄰近場館「臺北表演藝術中心」合作，增加雙方的節目豐富度、相互支援場地、整合行銷資源，以形成群聚效益，拓展觀眾。
- (二) 與社區深度對話、提供多元藝術體驗活動，並聯合臺灣戲曲中心周邊重要機構、宮廟辦理大型區域活動（如陣頭匯演），透過文化藝術活動加強與社區的聯繫與合作共識。
- (三) 考量於本中心主辦的藝術節及系列活動導入策展機制，創造藝術家、場館、傳統藝術團隊之協同效應，致力達到提升傳統藝術及場館營運之雙贏效果。

肆、參考資料出處

一、ISPA：<https://www.ispa.org/>

二、香港旅遊局西九文化區：

<https://www.discoverhongkong.com/tc/explore/arts/west-kowloon-cultural-district.html>