

出國報告（出國類別：考察）

2023年美國西南偏南(SXSW)跨界展會 參訪出國報告

服務機關：文化部

姓名職稱：專門委員陳紹元、專門委員陳宜靜

派赴國家/地區：美國/奧斯汀

出國期間：112年3月12日至3月20日

報告日期：112年5月 日

目錄

壹、計畫目標：.....	2
一、參訪緣由與目的.....	2
二、預期效益.....	3
貳、行程說明：.....	3
參、參訪內容紀要：.....	7
一、開始行程之前—App 與 Badge.....	7
二、SXSW 展覽活動.....	9
三、論壇.....	16
四、周邊 House 展（國家、企業、主題館）.....	18
五、音樂節.....	22
六、電視電影節.....	27
七、SXSW Art Programs.....	29
八、拜會 SXSW 策展團隊會議.....	30
肆、建議事項.....	33
一、立即可行建議：整合各部會資源，開發文化科技內容，發揮台灣隊宣傳綜效.....	33
二、立即可行建議：強化台灣參與 SXSW 成果宣傳.....	33
三、立即可行建議：策劃台灣大型展會與 SXSW 交流展演活動.....	34
四、長期建議：思考於展會期間，設置台灣 House，以文化科技國家隊參展.....	34
五、長期建議：以『AI』為主軸，發展台灣參展主題性，以趨勢性增強關注度.....	34

壹、計畫目標

一、參訪緣由與目的

西南偏南跨界展會(South by South West, SXSW)始於 1987 年，在美國德州奧斯汀舉行，最早只有音樂節形式，1994 年，新增「電影和互動」(Film & Interactive)單元。1995 SXSW 主辦單位決定，以奧斯汀為眾多高科技企業聚集的城市，而有「矽丘」(Silcon Hills)美名的優勢，將「電影」和「互動」獨立為各自論壇單元，而成為目前我們現在所熟知的三大領域：音樂、電影和互動科技。

SXSW 以文化、科技、社會跨領域交流平台為價值定位，策劃上開三大領域的相關活動，提供發表創新點子服務與創新產品的世界舞台，至今已是全球注目的指標性展會，吸引各國相關產業的專業人士、愛好者來此進行觀摩、交流、建立人脈，同時也是各大媒體觀察年度產業趨勢、科技應用的重要活動。近年，因為幾家新創企業的成功，奧斯汀也有「小矽谷」的暱稱，SXSW 的魅力，除了城市本身充滿活力，最大的優勢還是在於策劃能力與發掘新秀的眼光。每年的 SXSW，有來自科技、媒體、創意產業的圈內人自然具備敏銳的行業嗅覺與好奇心，因此創業圈的明日之星，包括 2007 年的 Twitter、Airbnb、甚至前幾年的交友軟體 Tinder，都在 SXSW 期間趁勢而起。SXSW 也是許多美國流行歌手的發家之地：約翰·梅爾 (John Mayer)、凱蒂·佩芮 (Kate Perry) 都從這裡得到第一紙重要唱片合約。每年的 SXSW 也是議題風向球的指標，美國前第一夫人蜜雪兒·歐巴馬 (Michelle Obama)，特斯拉汽車的執行長伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 都曾在 SXSW 發表演講。

本次文化部考察行程主要是為了解西南偏南跨界展會的主辦方是如何辦理及規劃此一全球性展會，如何將音樂、電影電視及互動科技等領域予以整合及其關鍵成功因素，以作為未來本部辦理音樂、影視、文化科技等大型活動參考，同時也對於我國未來協助產業參加音樂節、影視節或科技展會，應該如何打團體戰之政策規劃參考。

二、預期效益

藉由實地考察 2023 美國 SXSW 西南偏南互動音樂節及拜訪主辦單位，觀察全球內容產業趨勢和科技應用情形，並藉由拜會主辦單位了解 SXSW 辦理 Know-how、歷年累積經驗，提供台灣的建議等，作為本部未來辦理文化科技展會、國際論壇等大型活動之參考，並作為我國未來協助產業參加展會，如何發揮最大效益之重要參考。並觀察本部相關單位、經濟部等單位於 SXSW 舉辦之展演活動辦理狀況與後續持續發展方向與推廣方式，並思考台灣整體於 SXSW 展會中露出形象與樣貌建構之未來可能性。

貳、行程說明

2023 年 SXSW 展會期程從 3 月 10 日起至 3 月 19 日止，活動主軸包括論壇、展覽活動(創意產業展、XR 體驗展、藝術計畫展)、音樂節、電影電視節、競賽等，各主軸活動的期程安排如圖 1

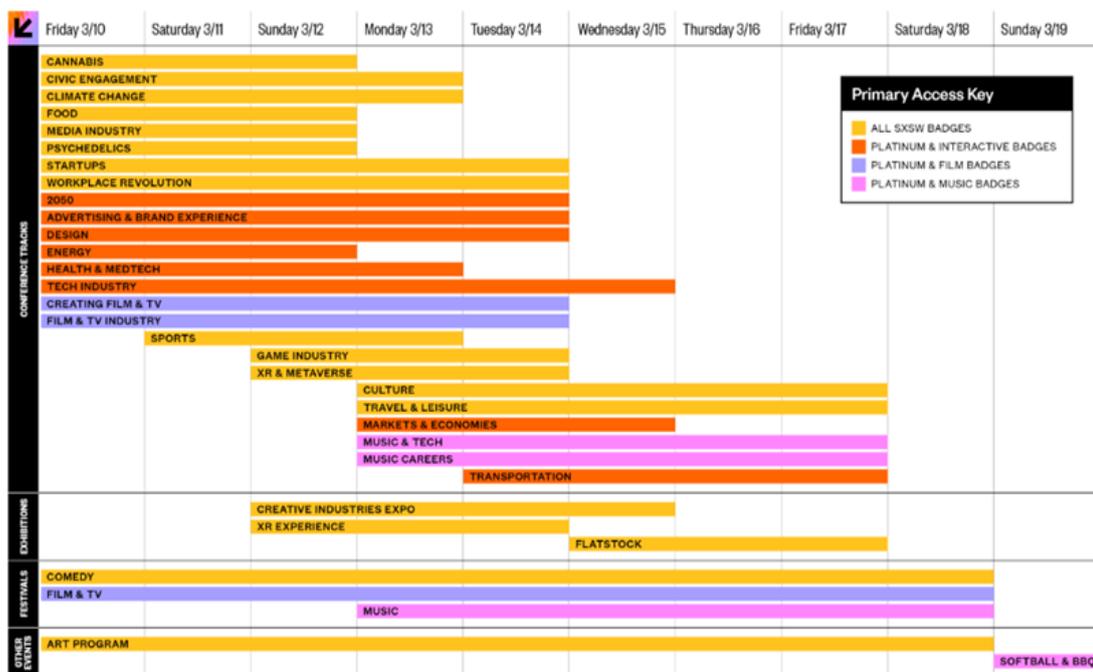

圖1：2023 SXSW時程表

由於本次行程係以考察為目的，西南偏南跨界展會整體展區幅員廣大，每日活動眾多，故除了重要活動如拜會西南偏南跨界展會執行副總裁 Darin Klein 及本部影視及流行

音樂產業局辦理之 Taiwan Beats 活動係共同參與外，本次參訪之陳紹元、陳宜靜 2 位，原則係自行規劃暨參訪交流相關活動，說明如下：

日期	行程說明	
	陳紹元	陳宜靜
3 月 12 日	搭機前往美國德州奧斯汀市	
3 月 13 日	上午： 1. 至展會會場領取入場證 2. 參觀創意產業展會 (1)CREATIVE INDUSTRIES EXPO 下午： 1. 參加論壇黃心健藝術家講座 How XR is Revolutionizing the Music Industry 2. 參觀 XR Experience 3. 專題演講 Tilda Swinton Keynote. 4. 參觀法國館 晚上： 1. 觀賞 Tokyo Calling 演出 2. 觀賞 New Order 演出	上午： 3. 至展會會場領取入場證 4. 參觀創意產業展會 (1)CREATIVE INDUSTRIES EXPO 下午： 5. 參加論壇黃心健藝術家講座 How XR is Revolutionizing the Music Industry 6. 參觀 XR Experience 之 Glacial、Aesop 晚上：觀賞 Tokyo Calling 演出
3 月 14 日	上午： 1. 與高雄市政府一同拜會 SXSWS 執行副總裁 Darin Klein 2. 參觀 Immersive Futures	上午：與高雄市政府一同拜會 SXSWS 執行副總裁 Darin Klein 下午： 1. 參觀 Art Program--Ancestor 2. 參觀 Porsche House

	<p>Lab 英國 VR、AR 輔導計劃展區</p> <p>下午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yogetsu Akasaka 專題演講 2. Meet Up 焦點座談 『We are here,we are Queer 』 3. 欣賞演出 『Swan Leak : A silent Clown Ballet 』 <p>晚上：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參加 Taiwan Beats 2. SXSW 2023 Music Opening Party 3. Yogetsu Akasaks 專場演出 	<ol style="list-style-type: none"> 3. 參觀 Dolby House 4. 參觀 XR Experience 之 <i>JAIL , YOU Destroy We Create</i> <p>晚上：參加 Taiwan Beats</p>
3月15日	<p>上午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參觀 Art Program 所有作品 2. 參觀 Slack House 3. 參觀 Porsche House <p>下午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Key Note : New Order 2. 至派拉蒙戲院參加 American Born Chinese 影集首映 3. 參與 American Born Chinese 映後酒會 <p>晚上：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 至 Violet Crown Cinema 欣賞 『National Anthem 』 首映 	<p>上午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 參觀創意產業展會 CREATIVE INDUSTRIES EXPO 5. 與經濟部中小企業攤位訪談 <p>下午：</p> <p>至派拉蒙戲院參加 American Born Chinese 影集首映</p> <p>晚上：至 ZACH 戲院觀賞印度片 Polite Society</p>

	<p>2. 與 Digital Rise 創意總監 Thomas Villepoux 會談 VR 影片製作與開發、以及與台灣團隊合作交流經驗</p>	
3 月 16 日	<p>上午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feature Session: Top Entertainment Trends for 2023 : What the Data Says (講者：Rob Jonas /CEO of Luminate) 2. 參觀 Flatstock84 海報展 3. 參觀 Dolby House 4. 參觀 UArizona Wonder House <p>下午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參觀英國，受英國文化協會邀請參與 Focus Wales Showcase 2. 參觀 vimeo House 3. 參觀 The Joer and Teresa Lozano Long Center of Performing Arts 4. 參與 ICON EVENT 5. 參觀 ZACH 劇場 <p>晚上：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參觀可口可樂館 2. 至 ACL Live 觀賞 Rolling Stone 之 Future Music 演出 3. 至 Victoria Room 觀賞 	<p>上午及下午：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參觀英國館 2. 參觀澳洲館 3. 參觀法國館 <p>晚上：</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 至 ACL Live 觀賞 Rolling Stone 之 Future Music 演出 4. 至 Victoria Room 觀賞 Iceland Waves

	Iceland Waves	
3月17日	上午 1. 參與愛爾蘭音樂 Showcase 2. 參觀德州議會大廈 3. 參觀德州歷史博物館 4. 參觀 Blanton Museum of Art 下午 1. 參與澳洲館/澳洲樂團 Showcsae 2. 參觀 Dr.Martens House 欣賞企業支持樂團 Showcsae 3. 參與 SXSW Community Concerts 4. 參與在地超市自辦響應 SXSW 的音樂活動與市集	上午 參觀 Wonderspace 下午 1.至 Alamo Lamar 戲院觀賞 I Used to Be Funny 影片。 3.參觀德州議會大廈。

參、參訪內容紀要

一、開始行程之前—App 與 Badge

(一)App

SXSW 在為期 10 天的活動期程，同時進行難以計數場次的論壇、展覽活動(創意產業展、XR 體驗展、藝術計畫展)、音樂節、電影電視節、競賽活動，因此，整座 Austin 城市的旅館、表演廳、餐廳、酒吧、戲院和旅館，都被主辦單位包下來舉辦各種活動，整座城市很像大型校園，大家滑著手機看「課表」，還需要「趕課」，為了方便與會者「趕課」，SXSW 官方做了一個超好用的 App (SXSW GO，像一個隨身秘書的概念，使用者在註冊 App 後，可以將感興趣的活動打個星號、各個活動會有活動簡介、表演者(演講者)資訊、活動會場(甚至連接 google map)或者連上社群網路、通訊軟體等，此外 App 後台的大數據系統也會根據你的喜好主動推薦近似類型的主題活動。

圖2：SXSW APP的功能圖解：找到TAIWAN BEATS 活動，底下會有收藏行事曆、分享群組、活動介紹、地圖指引、類似活動推介等功能

(二)Badge

SXSW 的 Badge 入場證是在展會現場才能領取，除了以顏色區別入場資格，以及具備身分識別的基本功能外，活動的主辦單位在掃描入場證時，都會出現入場者的基本訊息，之後更可獲取入場者的相關資訊，而透過社交軟體進一步發送活動或產品訊息與之建立連繫管道。SXSW 主辦方也可透過數據收集了解最受歡迎展位或活動，了解訪客的移動。未來，我國在辦理相關大型活動

可參考此一作法，不要讓入場證只有入場功能。

二、SXSW 展覽活動

SXSW 展覽活動(Exhibition)包含創新產業展(Creative Industries Expo)、XR 體驗展、藝術計畫展(Art Program)等展覽活動。說明如下：

(一) 創新產業展(Creative Industries Expo)

創新產業展設在 SXSW 主要展覽會場 Convention Center，展出內容包括科技、設計、娛樂、社會公益、健康等領域的尖端產品與服務，參展單位有知名品牌、通路商、貿易公司、教學單位、代理商、非營利組織、公協會、媒體等，今年約有 320 家策展單位參與，部分攤位是以國家名義策展，如德國、義大利、印尼等國家，以聯合方式展示國家各自具特色的新創企業。

展館中還提供部分特定區域，供與會者、參展商互相交流，如 Meet Up 區讓人互相認識、Next Stage 是舉行論壇的舞台、The Hub 則是休息、為手機充電和查看電子郵件的空間，同時還可以觀看特色演講者和主旨演講者的聯播。Conscious Conversations 是一個更私密的空間，供與會者參與由行業專家的活動、研討會和討論。

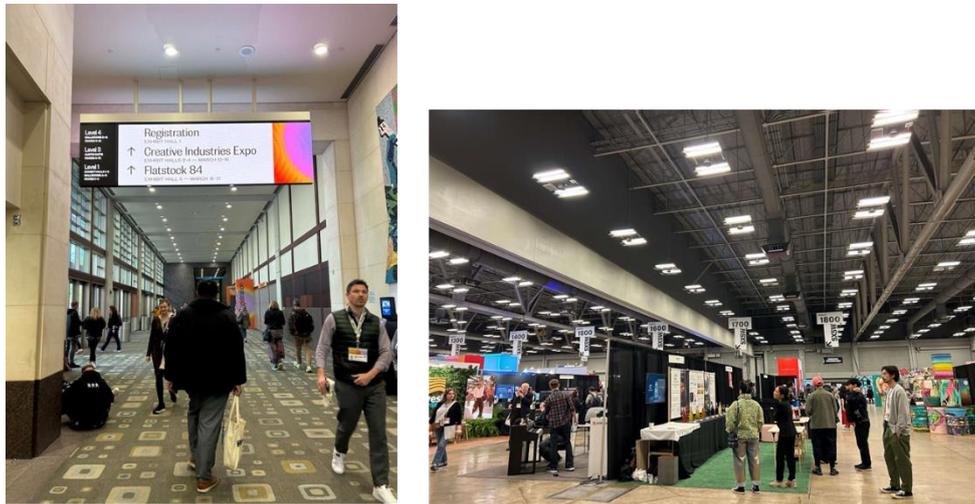

圖 3：創新產業展(Creative Industries Expo)入場、會場配置

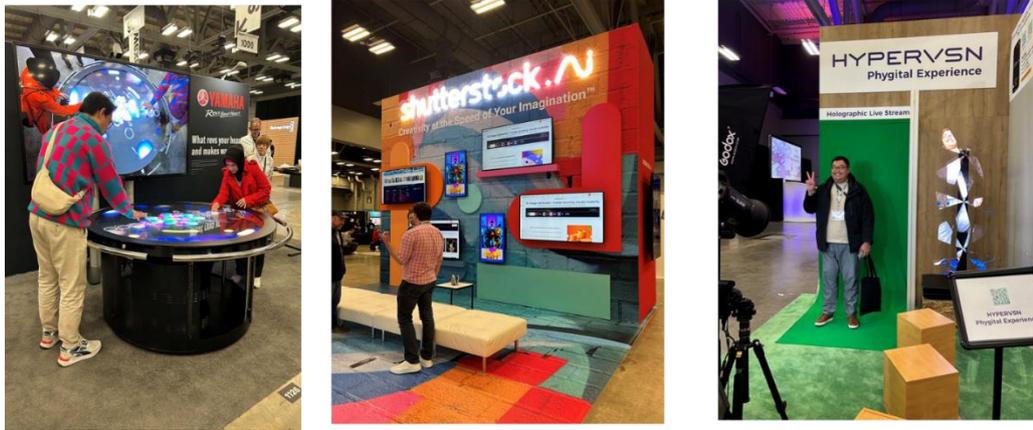

圖 4：創新產業展(Creative Industries Expo)展出情形

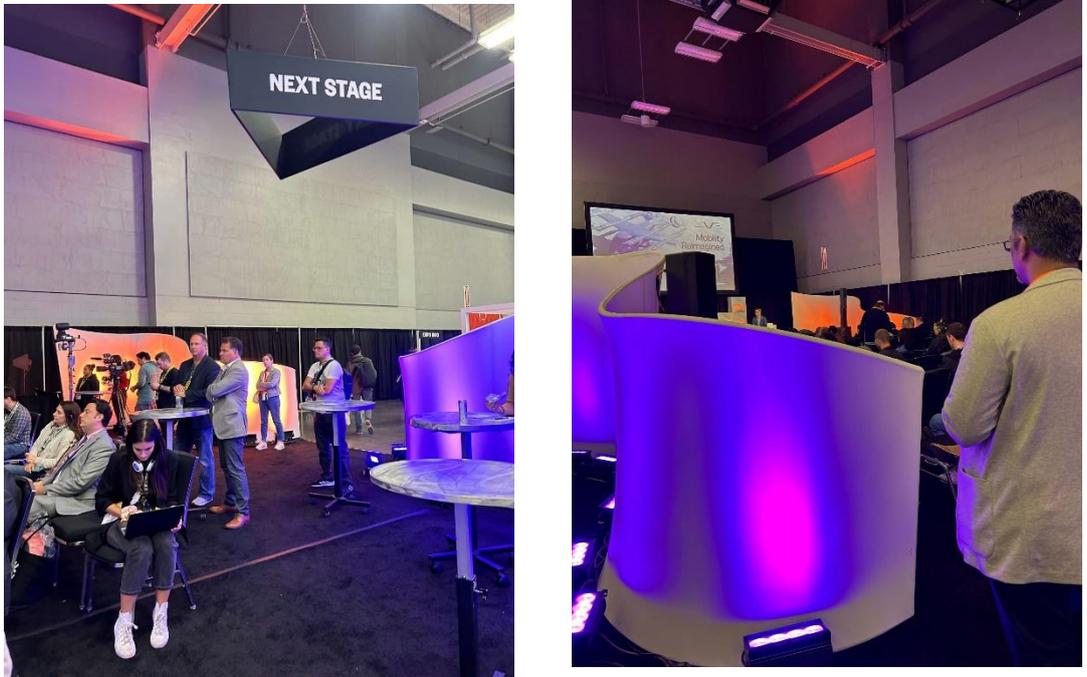

圖 5：Next Stage 是舉行論壇的舞台

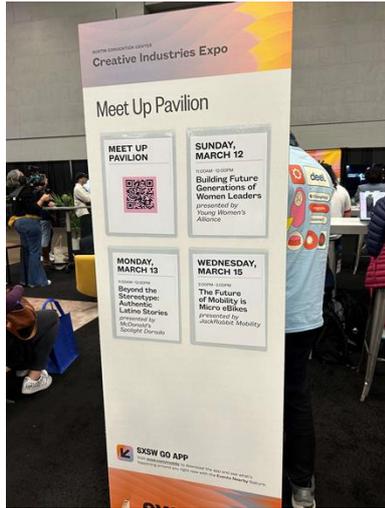

圖 6：Meet Up 區讓人互相認識(左)、The Hub 則是休息、為手機充電和查看電子郵件的空間，同時還可以觀看特色演講者和主旨演講者的聯播(右)

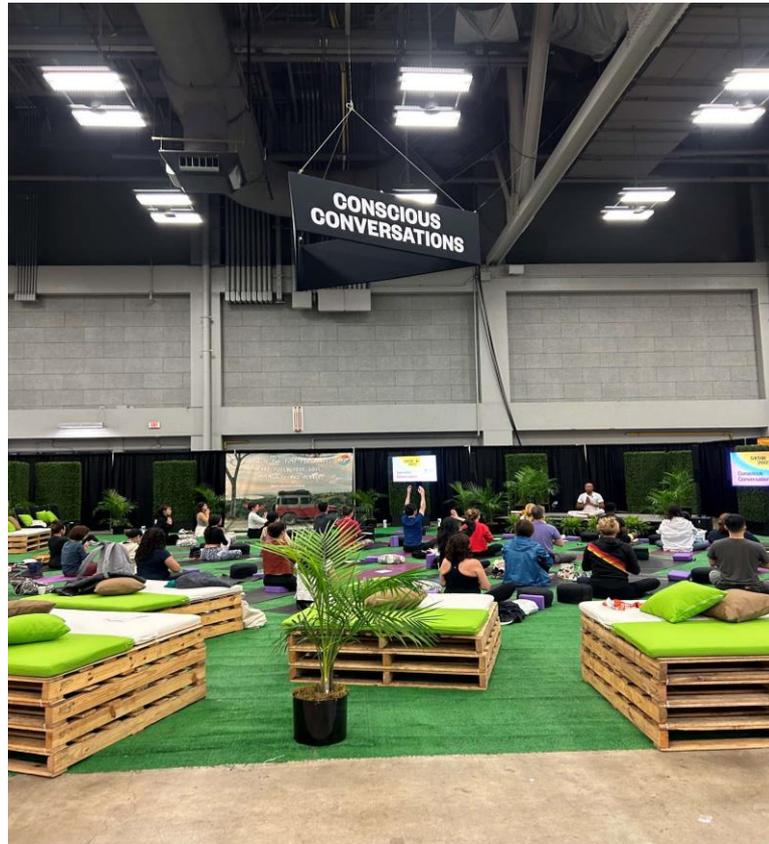

圖 7：Conscious Conversations 是一個更私密的空間，供與會者參與由行業專家領導的基於健康和保健的活動、研討會和討論

圖 8：德國館(左)、義大利館(右)

圖 9：印尼館

為使我國科技新創團隊觀摩全球最新潮前衛的新創技術，同時提升國際曝光度，獲得更多投資及合作機會，也展現臺灣的新創實力和科技能量，經濟部中小企業處已多年在 SXSW 的 Trade Show(今年稱為 Creative Industries Expo) 設置攤位，每年協助 4-5 家且發展潛力的科技新創公司參展，藉以廣泛接觸國外具市場潛力之新創企業、加速器、企業、買主等，可望為國內中小企業、新創企業等物色合適國外合作夥伴、據點、市場通路等，並拓展國際合作網絡及產業人脈資源。今年我國參展的公司有 WowwTow 哇哇科技股份有限公司 (XR 體感技術、互動遊戲開發)、IoNetwork 艾陽科技股份有限公司(應用影像 AI 技術在專業影像監控、城市交通分析、醫療照護、科技執法管理等領域)、

IOE Intelligent 萬物聯網智慧科技股份有限公司(AIoT 智慧無線監控系統，以及智能無線交通號誌系統)、RelaJet Tech 洞見未來科技股份有限公司(應用 AI 等科技結合聲音處理技術，應用在助輔聽器、無線耳機產品)、Aifia_諦諾智金股份有限公司(Aifia 資產管理平台)等 5 家公司。

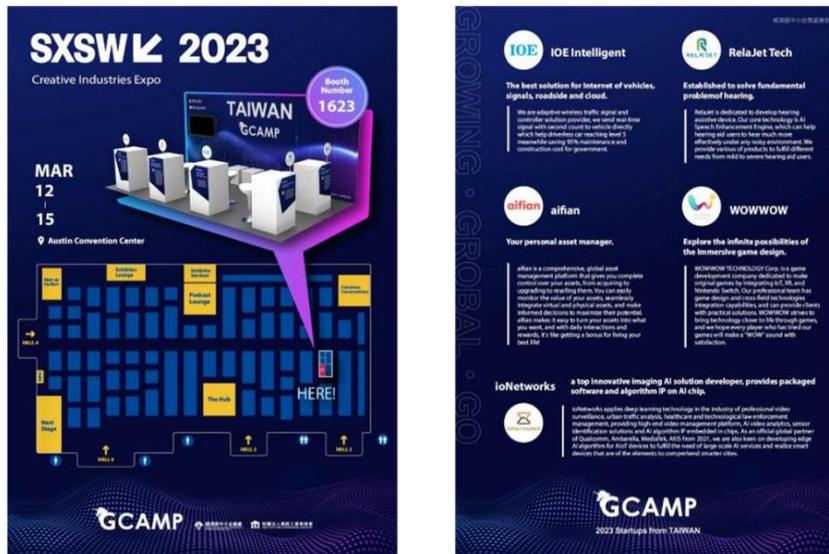

圖 10：我國新創企業攤位位置(左)、參展廠商(右)

圖 11：我國新創企業參展情形

(二)XR Experience (XR 體驗館)

XR 體驗館的場館在奧斯汀會議中心毗鄰的費爾蒙酒店的國會宴會廳 A 舉辦，其與奧斯汀會議中心有空橋連接。該館展覽期間較短只有 3 天(3 月 12 日

至 14 日上午 11 點至下午 6 點)。今年 SXSW 的實體展覽內容包含「XR 體驗競賽」(XR Experience Competition) 和「XR 體驗焦點」(XR Experience Spotlight) 兩個單元，共有三十餘件優秀的 AR、VR 與沉浸式電影作品參與，其中更有許多作品選擇以 SXSW 作為首映展出。觀眾驚艷於 XR 作品帶來的精彩五感體驗，使得人潮絡繹不絕，但由於大多數的 XR 體驗都需配戴頭盔等設備，使得體驗人數受到很大限制，每個展位每天上午十一時開館時，就被想體驗的民眾將當天的體驗時程登記額滿。

1. 黃心健導演—眼與我(一)

臺灣新媒體藝術家黃心健導演曾以《輪迴(上集)》(Samsara Ep.1) 榮獲 2021SXSW 影展「虛擬劇場」(Virtual Cinema Competition)項目最大獎「評審團獎」(Jury Awards)，本屆再度入圍 XR 單元之最新力作《眼與我》(The Eye and I Vol.1) VR 影片也在體驗館展出。《眼與我(一)》是黃心健與法國電子樂教父 Jean-Michel Jarre 及其音樂工作室共同創作的 VR 作品，故事內容源自於法文單字 surveillance，意指「監視」。在將近一小時的 VR 體驗中，觀眾將通過引導進入不同的牢房中，感受生活中或明顯、或隱蔽的監視場景，並意識到「監視」如何以形形色色的方式滲透進我們的日常生活，藉此引發觀者反思因科技發展，以及伴隨著監控科技產生的倫理議題。更透過展場視覺佈置引導，使觀眾得以在 VR 作品有更深入的沉浸體驗。包含威尼斯 VR 影展策展人 Liz Rosenthal、BFI 倫敦影展 XR 策展人 Ulrich Schrauth、德國慕尼黑影展策展人 Astrid Kahmke、韓國富川影展策展人 Jong Min Kim、荷蘭 VR days 召集人 Benjamin de Wit 等影展嘉賓都到場觀展。

圖 12：眼與我(一)體驗現場

圖 12：眼與我現場與製作團隊交流

2. 韓國 Aespa VR 演出

韓國女團 Aespa 選擇在今年 SXSW 舉行首場 VR 演唱會，「Aespa VR Concert at Kwangya」係 20 分鐘的 VR 演唱會，透過裝置，粉絲將可從現實世界進入元宇宙，與偶像的虛擬化身非常接近。體驗過程，雖然女團成員的身體比例在影帶中的呈現與現實略有差距，但在運鏡上，可滿足粉絲近距離靠近偶像的需求。可以想見，未來韓國如藉由 K-Pop 的優勢，以內容結合 VR 頭盔等設備銷售，相信可帶動韓國設備的全球輸出。

圖 14：Aespa VR Concert at Kwangya 體驗現場

三、論壇

SXSW 的演講論壇活動也是整個活動的重頭戲，數百場的演講、對談、或討論會，討論議題之豐富多元，涵蓋了各種各樣有關數位創意主題，且試圖作為走在時代前端，拒絕陳腔濫調的討論。SXSW 的論壇種類包括主題演講（Keynotes），找了全球最具創意、前瞻性的專家來分享處理當今和未來最及時的話題；特色會議（Featured Sessions）針對特別議題，請來業界思想領袖，展示未來最具變革性的想法及趨勢；Presentations /panels 座談會則是經由奧斯汀們的社區投票精選議題，由行業專業人士代領題分享不同的觀點和意見，從而形成熱烈的對話；workshops 工作坊則是深入學習課程，提供更多實踐學習活動和專業成長和發展的知識；Mentor Sessions，由來自科技、電影和音樂行業各個領域的專業人士提供一對一的指導。由於許多講座非常熱門，需事先排隊或預約。Meet up 則是以交流形式辦理工作坊，以關注議題、產業類別、社會動態趨勢為主要議定設定軸線，並選擇領域的重要人士與關鍵團隊，開放名額提供對議題有興趣的參與者報名，透過自由交流與會談來進行討論，並不要求產出重要的結論與議題論述，期望達到的是對議題關注的人事的串連與整合，期望將全世界關切這個議題的人能連結在一起，並延續其能量，來達成對於議題的持續行動與倡議。多元形式的論壇、講座、工作坊、交流等活動，是 SXSW 的賣點活動，透過對話與交流，開創出許多合作可能，並促進與會者與各面向人士的跨領域討論。相關講座的主講者、帶領者與參與者等，皆是由 SXSW 的主辦單位主動邀請，主辦單位的策劃主導性為主要，不假手其他單位，整合各展會活動參與者策劃，並由大會的贊助商冠名贊助各場講座，全面性的多元整合行銷整體展會活動。

此外，論壇內容豐富多元，在官網上列出的主題有 2050、廣告與品牌體驗、大麻與迷幻藥藥物濫用、公民參與、氣候變化、創作電影和電視、文化、設計、能源、電影和電視行業、食品、遊戲行業、保健與醫療科技、市場與經濟、媒體行業、音樂與科技、音樂職業、體育、新創公司、性別認同、社會行動倡議、科技發展、交通、旅行和休閒、工作場所革命、XR 和 Metaverse 等。參加論壇除了針對自己有興趣的議題參與聆聽，另有一重大的功能是結識你想要認識的對象，譬如說你想找美國的獨立廠牌、或想認識法國的合作單位、產業的重要人士等等，都可以直接在 SXSW 的論壇會後在現場互動，這也是眾多的專業人士每年參加 SXSW 的目的，因為在充滿著各界精英、明星、未來黑馬的 SXSW，現場充滿無限機會與可能。

今年黃心健導演也受邀參與 SXSW Panel 講座，與 Julie Walsh、Jean-Michel Jarre、Maud Clavier 等講者以「XR 引發音樂產業革命」(How XR is Revolutionizing the Music Industry changing) 為題，分享自身以 XR 參與音樂與科技跨界創作的經驗。高雄市政府文化局王局長及其團隊、本部陳紹元專委、陳宜靜專委、影視產業局馮筱芸科長均參與這場講座。

圖 15:黃心健導演受邀參與 SXSW Panel 講座，分享自身 XR 的創作經驗

圖 16：蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）講座現場。

圖 17 :奧斯汀會議中心中小型講座現場。

圖 18 : Meet up 工作坊 交流現場

圖 20.活動場館皆有每日豐富的座談活動列表。

四、周邊 House 展（國家、企業、主題館）

SXSW 除了官方活動，奧斯汀街上還有各類期間限定的「House」，可以將「House」理解為國家館、企業館、主題館的概念。係由各國以國家隊名義展示各國文化內容、音樂展演、影視作品、AR 與 VR 創作、科技產品，亦或由企業展示其品牌內容、產品，並辦理相關交流座談、講座、午餐會、早餐會等等展演活動。每個 House、主題館，由各館的主辦單位向 SXSW 主辦單位申請，透過媒合或由各館主辦單位自行尋找搭設各主題館之場域，多數國家館是直接把酒吧、餐廳包場，供應酒水及餅乾點心，在展會期間，白天辦理講座或專業交流活動、展示活動、產品宣傳活

動、晚上則辦理音樂演出，推介自己國家的音樂品牌及音樂人，或是全天候的性質的音樂 Showcase 搭配 Table Sale 的方式介紹該國的文化科技內容或作品。每個館的辦理時間不一，有一天性的也有五到七天，視各館規劃的內容與安排的展演節目內容而定。企業館除了於餐廳、酒吧辦理外，亦有租借大型的停車場、閒置空地來架設，透過與 SXSW 主辦單位及奧斯汀政府的協調合作，提供與會參觀人士、市民、觀光客等一個觀賞展覽與參與活動的場域。

這些國家 House，是以國家名義集結文化科技內容品牌，整合軟硬體、音樂、科技等資源，在展會期間，不間斷地向聚集數十萬人的國際文化科技人士推介行銷品牌形象，展現國家文化軟實力。

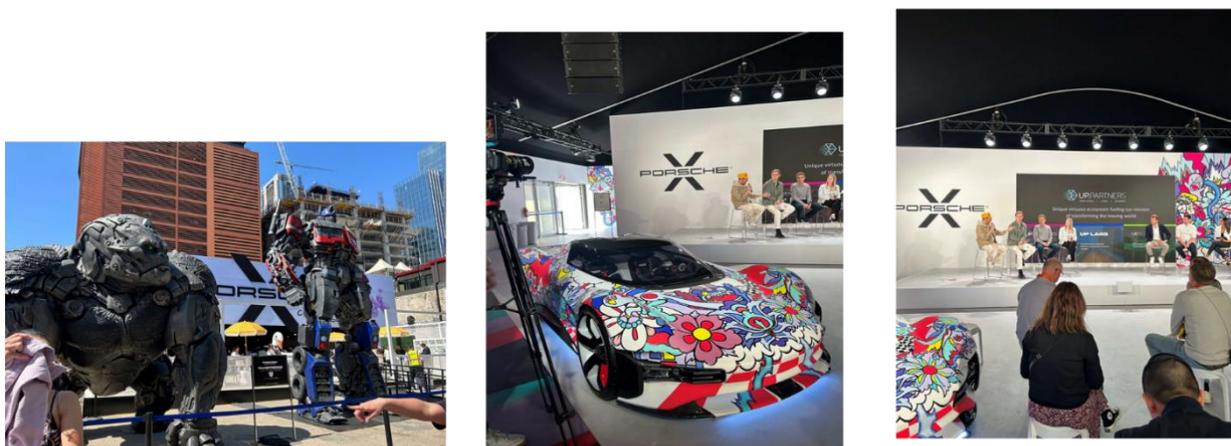

圖 21：Porsch 品牌館外觀(左)、館內辦理產品展示及專業人士交流

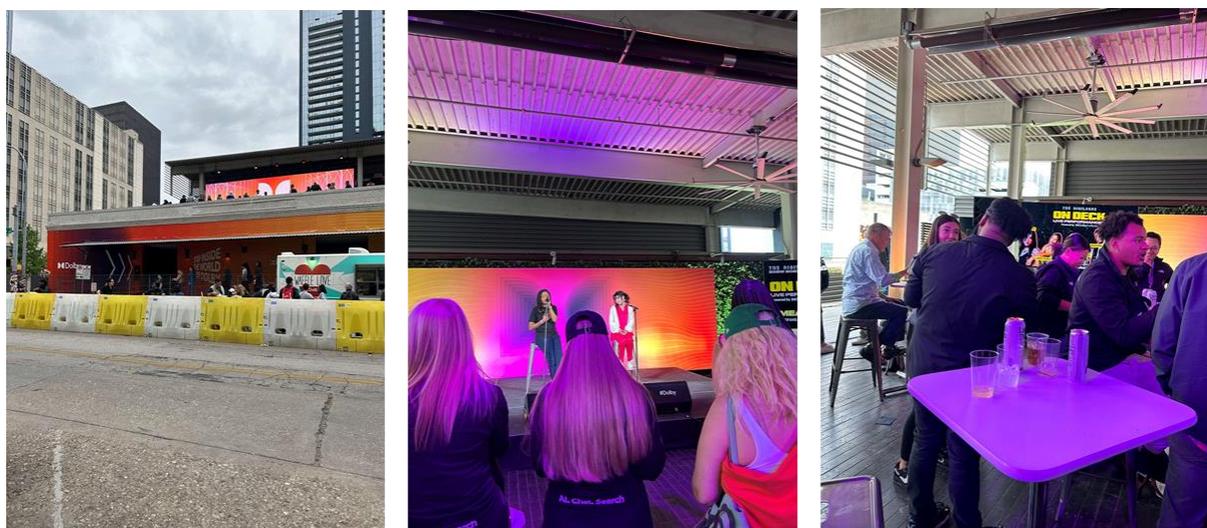

圖 22：Dolby 館：座落於一酒吧場地(左)、舉辦演出(中)、提供酒水飲料(右)

圖 23：澳洲館：座落於一酒吧場地(上左)、提供酒水飲料(上中)、展示品牌(上右)、內庭院舉辦小型交流會(下左)、戶外庭院舉辦小型現場音樂演出(下右)

圖 24：英國館：入口處載明展會期間音樂演出時間及內容(中)

圖 25：法國館以半戶外 LiveHouse 辦理講座、音樂展演、廚藝展演、Table Sale 等推廣活動。

圖 26：英國文化協會以 Table Sale 方式辦理文化科技內容研發成果推廣。現場以簡單設備直接讓觀眾體驗。

圖 27：知名網路影音平台『vimeo』打造沉浸式空間，讓觀眾體驗其影音平台功能。

五、音樂節

(一)SXSW 音樂節

創立逾 30 年的 SXSW 為全球規模最大的 showcase 音樂節，每年匯集了來自世界各國的樂手，及各式各樣不同的樂風，無論是室內或戶外，處處可以看到演出，或街頭藝人隨興於街道演出。奧斯汀因為歷史發展因素，第 6 街與第 4 街、Rainey Street 還保留許多十九世紀營業至今的夜店、酒吧，提供樂團現場駐唱表演，但受限於場地及舞臺，在此區的演出屬於較小型的形式。由於展會期間，數萬名的經紀人、唱片公司、媒體、樂評、音樂平台、演出策劃人都在此聚集，在近二千場演出之間奔波，許多音樂演出者都希望這些音樂專業人士看到他們演出進而促成合作機會。SXSW 最大特色就是每個演出的場地都離得非常近，所以樂隊，樂評人，唱片公司的老闆，樂迷們在演出結束之後，都有一個近距離接觸的機會。

此次參與觀察現場音樂展演可分為四大類別：SXSW 主辦策劃與邀請、各參與國家主辦音樂演出、音樂品牌策劃演出、品牌企業策劃演出、當地場館規劃演出。其中又以各參與國家、音樂品牌、品牌企業策劃演出為最大宗，但相關演出場地與內容，都要與 SXSW 主辦單位申請，並接受 SXSW 主辦單位音樂展演的策展人審查相關的演出內容，在雙方達成協議後才能辦理。此次主辦單位策劃最大型的演出內容為『New Order』的演出，係為全球知名樂團再次復出的首次演出。由於疫情影響，在疫後首次復辦的 SXSW，在音樂演出的陣容上不如往年的精彩。在品牌企業策劃的部分，此次有參與觀摩到『可口可樂』、『馬汀大夫』等企業館辦理的音樂展演。國家主題策劃的部分則有：法國、英國、澳洲、加拿大、日本、冰島、愛爾蘭等國家，其中法國、英國、澳洲、加拿大以國家館的方式辦理三到五天的音樂展演，並分為各不同類別的主題，如英國以地域區分，今年聚焦在威爾斯地區的音樂創作者。澳洲則是以樂風來做區別，有搖滾、民謠等不同主題的音樂展演，並與在地音樂品牌合作，推出年度主打的音樂人專場演出。日本、冰島則是與台灣相同，以單場次的音樂展演為主，日本有國家策劃、音樂廠牌策劃的多場演出，另有受到 SXSW 主辦單位邀請的創作者專場演出。其中愛爾蘭是較有趣的音樂展演場次，不同於其他音樂展演，該場次於早上辦理早餐會的方式舉辦，搭配英式早餐，相當有氛圍。

(二)臺灣之夜

為了打造臺灣流行音樂品牌，本部影視及流行音樂產業局自 2016 年起，正式以「Taiwan Beats」名義參與國際音樂節，而本年臺灣之夜「Taiwan Beats」於 3 月 14 日晚間於 Elysium 舉辦，地點位於第六街入口，人潮眾多、交通便捷，場地約可容納 550 人，該場地前一天則是亦是本年日本之夜(Tokyo Calling)的演出場地。

圖 28：第 6 街是奧斯汀的酒吧街，展會期間都成為演出場所(左)；Elysium Club 是日本、台灣近年在 SXSW 演出的場地

今年選薦六組參演藝人包括 LÜCY、椅子樂團、deca joins、SiNNER MOON、9m88、大象體操，吸引不少樂迷前來參與，場地擠滿人潮，入場排隊人潮自活動開始延續至深夜。除予 14 日的 Taiwan Beats Showcase，椅子樂團、SiNNER MOON、9m88、大象體操也在其他多個官方 Showcase 演出，並獲重要媒體報導，例如大象體操登上滾石 3 月 15 日的現場精選回顧，9m88 在演出前就登上奧斯汀紀事報 (Austin Chronicle) 的「SXSW 必看推薦」。

圖 29：2023 Taiwan Beats 主視覺(左)；2023 Taiwan Beats 觀賞排隊人潮(右圖，圖片來源：吹音樂 20230315 新聞)

圖 30: 2023 Taiwan Beats 活動上， LÜCY 演出(左)、椅子樂團演出(右)(圖片來源：吹音樂 20230315 新聞)

(三)觀賞其他音樂演出

展會期間，除了觀賞各個國家、各大品牌在各自的 House 安排的演出(如 UK House、Australia House、Dolby House)、以國家隊名義參與展會的演出(如冰島等)外，場館亦是考察的重點。如前述，SXSW 的音樂演出聚集在第 6 街、Rainey Street 及其附近的酒吧、餐館，但絕大多數係屬小型的演出場域。但在市中心有一演出場地 ACL Live at Moody Theater 值得一提，該場地為可容納 2,750 人的現場音樂表演場所，每年舉辦大約 100 場音樂會，也是著名的奧斯汀 PBS 製作

的電視連續劇 Austin City Limits 的永久錄製地，該劇為美國電視史上播放時間最長的音樂連續劇。ACL Live 位處市中心，毗鄰飯店與住宅，卻是奧斯汀現場表演的首選場地之一。

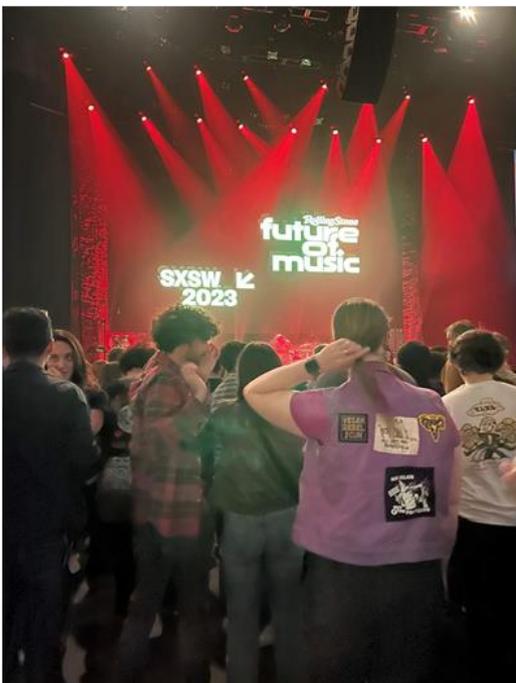
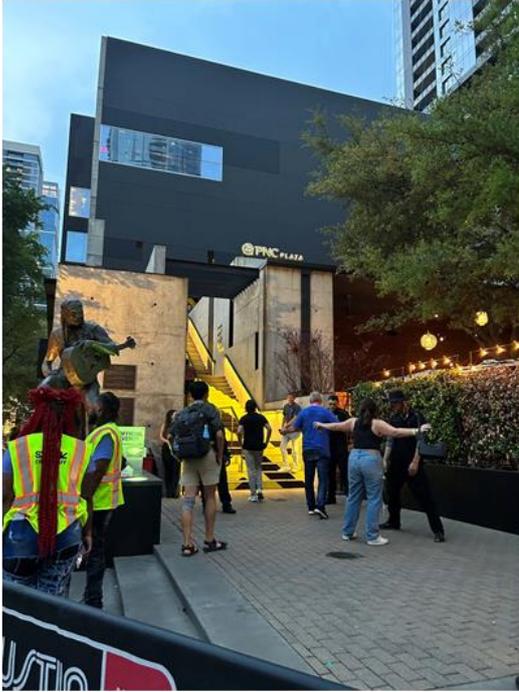

圖 32：ACL Live 位處市中心，毗鄰飯店與住宅(上圖左)；3 月 16 日觀賞 Rolling Stone 的 Future of Music 演出(上圖右及下圖左)；ACL Live 觀眾席有 3 層

樓(右下圖)

圖 32: 『New Order』於 ACL Live 演出現場

圖 33：由 SXSW 主辦單位策劃戶外免費舞台，回饋當地社區居民。

六、電視電影節

SXSW 從 1994 年加入電影單元，但多年來維持推廣本地人才、邁向國際的多元初衷。其競賽單元有劇情片長片、劇情片短片、紀錄片長片、紀錄片短片、動畫短片、午夜短片、MV、電視試播集、XR 體驗以及為德州獨立電影人開設的德州短片等。經由多年的深耕，SXSW 的最佳動畫片、最佳劇情片和最佳紀錄片短片類別的獲獎者都有資格獲得 奧斯卡提名。除了競賽單元，電影節近年在國際有一定地位，從初期僅有二部世界首映，迄今已有一百多部的世界在此首映，更能看出 SXSW 在國際電影節的地位與氣勢。

此外，SXSW 的最佳動畫片、最佳敘事片和最佳紀錄片的短片類別的獲獎者有資格獲得奧斯卡獎；在 SXSW 放映的任何英國短片或英國短片動畫都有資格獲得英國影藝學院電影獎(BAFTA) 提名。電影也有資格獲得獨立精神獎 Film Independent Spirit Awards。

在 SXSW 入場的優先順序是依證件的種類，因 SXSW 活動種類多，主辦單位依觀眾選擇，販售全區通行的白金證，或是電影類、音樂類單一類別的證件。在電影類的活動，最高優先順序就是白金證和電影證，其他類只能等第一優先順序都入場完畢後，若仍有空位才能入場。

展會期間(3 月 15 日)，本部二位同仁陳專門委員紹元與陳專門委員宜靜，暨駐休士頓書院同仁一起參加在奧斯汀的百年戲院派拉蒙劇院 (Paramount Theater) 舉辦之美國電視劇《西遊 ABC》(英語片名：American Born Chinese) 首映會，該劇預定於今年 5 月 24 日在線上串流媒體平台 Disney+ 首播，講述一位台灣裔男孩在美國的成長故事，剛寫下影史最多得獎紀錄的《媽的多重宇宙》兩位主角關繼威、楊紫瓊亦參與本片演出。派拉蒙劇院建於 1915 年，坐落市中心國會大道，融合新古典主義建築風格，舉辦各式文化表演節目並定期放映經典電影，兩層樓座位席可容納約 1200 人，係一值得開拓發展合作之藝文場館。

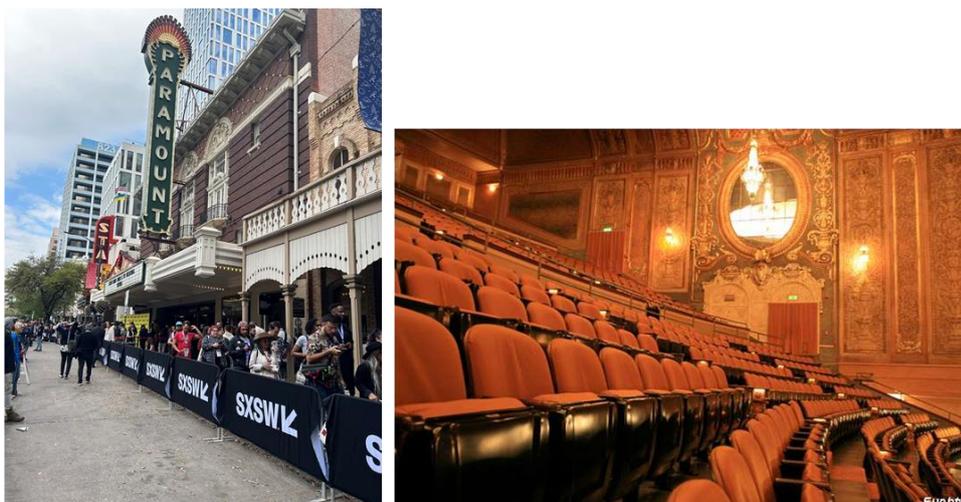

圖 34：奧斯汀派拉蒙劇院

圖 35：3 月 15 日舉行之影集 American Born Chinese 首映會

同日晚間，陳專門委員宜靜前往 ZACH 戲院觀賞英國電影「Polite Society」，該影片係以動作喜劇，描述英國社會上第二大移民巴基斯坦家族在英國社會生存適應故事，以中產階級 Khan 家二女兒 Ria 以三腳貓功夫將姐姐自婚禮中拯救出來的故事，片中注入大量巴基斯坦文化習俗，透過幽默笑點及誇大擺飾，讓觀眾對巴基斯坦文化有嶄新的認識。影片放映的劇院「ZACH」除了播映影片外，ZACH 一個本身也是一非營利組織，每年創作多樣化的戲劇和音樂劇演出，並提供不同的場地讓表演活動進行，是奧斯汀當地重要的表演藝術基地。

Polite Society

圖 36：英國電影 Polite Society 在奧斯汀的 Zach 劇院首映。

圖 37：ZACH 劇院提供不同類型的場地給不同的表演活動需求者。

七、SXSW Art Programs

SXSW Art Programs 是整體 SXSW 展會活動中最新的展會活動，自 2016 年開始，歷經疫情今年才邁入第六屆的藝術項目（SXSW Art Programs），策劃委員會籌組上有來自各大美術館、藝術節、博覽對等等。例如洛杉磯斐列茲藝術博覽會（Frieze Los Angeles）、Artsy、蛇型畫廊（Serpentine Galleries）、火人祭（Burning Man）、Google 藝術與文化策劃總監等人都曾名列其中。今年的 SXSW Art Programs 共有三項作品的展出，在實際現場參觀後，對於 SXSW Art Programs 實際呈現內容，略感到質疑。作品的呈現上，並不如其策劃團隊精彩。今年的作品依然聚焦在文化與科技共融的概念上，三件作品分別運用了 AI 自動運算與體感互動、浮空投影、燈光自動控制程式與人工感應技術來搭配創作，作品並無特別創新之處。科技與藝術如今已經成為一門普遍的項目，「新媒體藝術」大部分利用的科技也不再新奇。SXSW 雖透過科技將文化娛樂產業、文化內容創作等串聯，藝術計畫

在其中卻相形遜色，作品分散在三個會場展出，但未有特別精彩、驚艷之處。

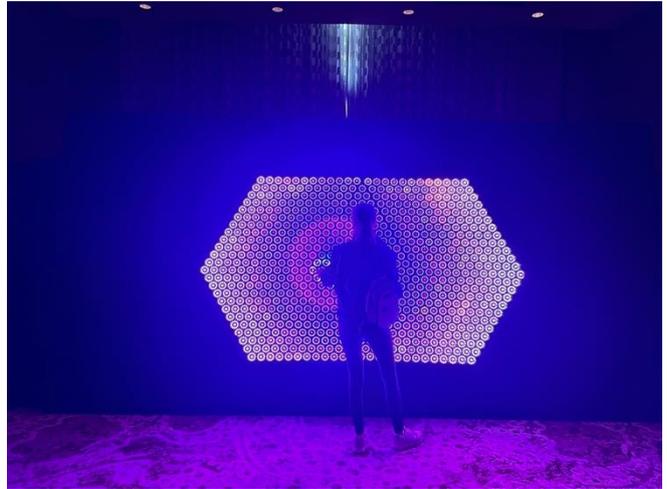

圖 38: 2023SXSW Art Programs 作品

八、拜會 SXSW 策展團隊會議

3月14日有幸得此機會，本部陳專門委員紹元、陳專員宜靜及影視局馮筱芸科長會同高雄市文化局局長王文翠、主任秘書簡嘉論等人，拜會 SXSW 代表 Darin Klein(SXSW | Partner and Executive Vice President)，會議紀要如下：

(一) SXSW 代表表示，SXSW 原本只是音樂祭，後來增加科技和電影近來，因為 SXSW 覺得科技產業會想要跟音樂和影視做生意。本來影視和音樂是非常分開的，前來的買家和賣家原本沒有那麼混雜，直到 SXSW 開始讓音樂、電影的時程稍微重疊，這些不同領域的人也因此有所交疊，但達到這一步是一個很漫長的過程。SXSW 的目標是把有創意的創意人才邀請進來，無論是影視或音樂，把這些人都放進來，這就是 SXSW 觀眾的組成。SXSW 特別是可以讓不同領域的人進來交流，每日的展演也歡迎不同領域的人進來，很多時候這些交流都是沒有計畫性

的。

- (二) SXSW 在邀請產業講者部分，係開放讓講者提案，然後策展團隊再進入挑選流程。無論是交通、音樂、電影、科技等等主題，每一年都會做調整，有一些很重要的主題每年都會出現，有些主題則會跟著趨勢做調整。我們的論壇內容 50% 由觀眾來挑選，50% 由主辦方挑選。不同主題會在市中心不同的飯店舉辦，不過距離很近，很方便觀眾移動聆聽。
- (三) 贊助者的組成及角色部分，SXSW 贊助者不僅提供資金，也會帶很多很棒的内容（HBO、派拉蒙等），但就算是贊助者，但不代表他們可以主導節目，SXSW 會避免外在干涉過多導致内容品質下降，影響影展的聲譽。參展作品可能會有很小比例的内容（約莫 1%）是對廠商售出的，但多數都是由策展人主導。這就是為什麼 XR 的節目很受歡迎，因為内容好，觀眾口耳相傳。
- (四) SXSW 工作部門的組織以及核心結構，計有 184 專職人員，75 約聘人員，2400 志工，上千個保安、交通控制、聲光效果、投影等合作廠商。電影策展人大概有 4-5 人，另外有 50 名審片人，有 7 個音樂策展人。整個策展團隊大約為 30 人，製作團隊大概 30 人，sales 大約 30 人，我們大部分的操作系統是由自己的團隊設計建置，影展的執行、法務、視覺設計都由 SXSW 內部處理。
- (五) 與市區各場地的合作方式，係與場地方簽訂非常、非常長的合約。（戲院、飯店、影人、講者）任何人來，就簽約。
- (六) SXSW 與政府的合作部分，奧斯汀市提供一些服務和場地折扣，譬如封街不收費，公共停車場的折扣，但主要場地 conventional center 是需要付費的。市府提供社群軟體、氣候、保安的即時監測，避免人流太過壅擠，以及名人來訪造成的混亂，還有雷雨等等的天氣預測（尤其外音樂活動，以及電子設備）。另，奧斯汀有個官方組織，負擔影展期間的消防、醫療等等的業務。另外像是臨時建置的建物，也是由市府來做管理。
- (七) SXSW 與市民間關係部分，SXSW 通常會收到關於交通堵塞和人群過多的抱怨，但是大部分的地方人都很支持這個影展，影展期間有些活動會免費開放給地方民眾（講座和 XR 是沒有的），很多派對都會開放給他們參加。另外市民可以買簡易的手環，參加音樂和電影活動，很多節目他們可以直接走進去。另外，每個禮拜四，公園都會有適合闔家參與的活動給地方民眾。

(八)給台灣的建議部分，台灣在 SXSW 活動有很多分散的單位，如文策院、文化部、高雄市文化局以及科技廠商（HTC, 華碩），我的建議是可以把這些單位都串起來，以「台灣館」的名義做一個更大的品牌。然後，把霹靂布袋戲帶來！如果你們要辦活動，建議辦在中餐廳，也許可以把鼎泰豐或是台灣的大廚也帶來，相信台灣的食物會很吸引人參加。

圖 39:與高雄文化局一同拜會 SXSW 主辦單位進行交流座談。

圖 40：交流座談現場狀況

肆、建議事項

一、立即可行建議：整合各部會資源，開發文化科技內容，發揮台灣隊宣傳綜效。

SXSW 每年有十數萬人觀展，具有高度宣傳效果，也是世界各國或各大企業每年固定在此展示重點宣傳產品或服務的展會，今年我國帶領業者參與 SXSW 活動的政府部門就有經濟部、文策院及本部影視局，分別參與在展會、文化科技內容交流（XR、AR、VR 體驗）、音樂展演三個面向上。雖然三方皆會互相參與彼此的活動，但並無相互宣傳彼此的活動。然而，從打團體戰的角度來看，台灣在 SXSW 一直欠缺系統性地整合各部會資源，展示國家品牌形象軟實力。本次於拜會 SXSW 執行副總裁 Darin Klein 時，副總裁也建議：『台灣在各參與面向呈現上都有不錯的成效，更獲各界肯定，應該將這些分散單位整合起來，以整體台灣的概念參與，並整合宣傳，提昇每項活動的參與人數。達到更高的效益。』

根據上述觀察，建議於明年參展前，經濟部、文策院及本部影視局等參與單位可於出發前透過橫向交流座談，分享各自參與行程與內容，並分享彼此活動相關文宣品，透過各自展演活動相互宣傳、增加彼此橫向串聯，推廣台灣參與的展會活動。並可設計各展會活動之台灣文化科技內容結合發展，以議題結合增強台灣參與 SXSW 展會活動主題性與概念性。

二、立即可行建議：強化台灣參與 SXSW 成果宣傳

歷次本部參與 SXSW 辦理台灣流行音樂展演，演出品質與內容獲 SXSW 主辦單位策展人與國際樂評肯定，現場也吸引許多來自全世界的樂迷參與。應強化國內與國際宣傳，強化台灣參與 SXSW 成果，並分享政府支持台灣流行音樂發展之投入與用心。此外，本部文策院與高雄市政府、高雄電影節近年在 VR 影像創作的投注許多，並獲得全球多個世界影展的大獎肯定，更兩次奪下威尼斯影展的 VR 作品最大獎，今年黃心健老師的作品亦獲選入 SXSW XR 影展，影展現場也深獲國際策展人的喜愛與邀約，應要有更強力宣傳，展現台灣文化內容創作於國際上備受喜愛與肯定，更應要雙向推廣、主動出席，持續增強台灣文化軟實力在國際舞台上的曝光，同時也要讓國內知道台灣文化內容備受國際喜愛。

三、 立即可行建議：策劃台灣大型展會與 SXSW 交流展演活動

SXSW 經過十年的策劃，將於今年十月啟動 SXSW 雪梨的展會活動，南北半球兩端將有不同的風貌呈現，但 SXSW 主辦單位亦規劃不少串聯性質活動，讓 SXSW 雪梨在具有 SXSW 主軸中發展許多出屬於雪梨樣貌的 SXSW。十月於全台灣亦有多樣的文化、音樂、科技、文化科技內容等相關展會活動，可趁相關文化展演活動進行台灣與國際文化科技、文化內容發展的相關串聯。

四、 長期建議：思考於展會期間，設置台灣 House，以文化科技國家隊參展。

建議參照今年的英國館、澳洲館等，以國家名義集結文化科技內容品牌，整合軟硬體、音樂、科技等資源，在展會期間，直接把酒吧或餐廳包場，供應台灣特色飲料、酒水及食物，展會期間，白天辦理講座或專業交流活動、科技產品的展示活動、產品宣傳活動、電影放映或 XR 影片的體驗，晚上則辦理音樂演出，推介台灣音樂。藉由不間斷地向聚集數十萬人的國際文化科技人士推介行銷台灣文化與科技的品牌形象，展現國家文化科技軟實力。

五、 長期建議：以『AI』為主軸，發展台灣參展主題性，以趨勢性增強關注度。

依據今年的觀察，展會與各國家、企業的展館多關注 AI 議題的發展，並思考人類未來會因 AI 的發展有何改變，在音樂展演的面向上，更有多個創作團隊展現 AI DJ 帶來的展演，以 AI 運用呈現新時代的創作展演樣貌。國內近年來也有許多團隊投入 AI 運用與創作上，應可整合台灣目前發展現況，透過專場演出、講座分享、現場展示等途徑，於 SXSW 場域上展現台灣 AI 發展現況與運用樣貌，讓世界看見台灣文化科技發展的能量。