

出國報告（出國類別：考察）

參加 2015 年國際表演藝術協會(ISPA)
年會與藝文機構考察交流計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：楊婷嬪代理組長、任懷民助理研究員

派赴國家：美國（洛杉磯、紐約）

出國期間：2015 年 1 月 8 日至 17 日

報告日期：2015 年 3 月 12 日

【摘要】

一個劇場的營運，主要涵蓋節目製作、行銷推廣、藝術教育、技術服務等四大面向，透過這四大面向穩固、永續劇場的營運，立基於此，再逐步的朝國際市場推進。

臺灣戲曲中心目前正邁向完工之際，除須準備試營運與開幕節目以及相關的軟硬體與設備測試外，亦應向國際市場推展，提早宣傳戲曲中心。由於戲曲中心將發展成為國內節目自製率最高的演藝殿堂，並希望將自製經典劇目進行國外巡演；此外，亦希望成為華人戲曲必訪之碼頭，國外優秀團隊均能受邀至此演出。

為能達此目標，特前往美國紐約，出席國際表演藝術協會（ISPA）年會，並順道參訪全美表演藝術經紀人協會（APAP）年會，與出席者溝通交流、建立關係，傳遞戲曲中心即將成立之訊息，以開拓未來相互交流與合作機會。此外，前往洛杉磯參訪聞名的音樂中心，汲取其營運經驗，以供戲曲中心參考。

此行中並拜會相關機構/藝術節重要主管/總監，除介紹戲曲中心外，主要希望推介本中心所屬三團至其機構/藝術節演出，拓展戲曲中心國際脈絡之輻射契機。

【目次】

壹、前言	
一、參訪緣由	4
二、參訪目的	4
貳、行程安排及參訪議題	
一、行程	5
二、參訪議題及內容	6
參、參訪心得	22
肆、建議事項	24
附錄、參考資料出處	26

壹、前言

一、參訪緣由

臺灣戲曲中心設置有大表演廳（1,055 席）、小表演廳（300 席）、戶外廣場等辦理演出與教育推廣場地，集專業表演、節目製作於一身，軟硬體兼具，是推展傳統戲曲重要基地。將於本年底展開試營運，明年上半年開幕、下半年正式對外開放。戲曲中心是國內第一個專為戲曲量身訂做的劇場，希望未來發展為華文世界戲曲藝術必訪的碼頭。而為達此目標，參與國際重要表演藝術組織是發散其國際能見度、建立關係網絡的重要方法之一。

本中心自 2012 年起參與以亞太地區為主的「亞太表演藝術中心協會（AAPPAC）」，會員均來自亞太地區重要場館負責人或策展人。為拓展戲曲中心之輻射能量，於今年首度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）」，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。而在每年 ISPA 紐約年會舉辦之前，是「全美表演藝術經紀人協會（The Association of Performing Arts Presenters, APAP）」年會舉辦時間，順道前往參訪並參與相關論壇。

此外，並參訪洛杉磯音樂中心所屬之華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall (WDCH)），汲取其建築興建與節目規劃經驗。

二、參訪目的

藉由參與 ISPA 與 APAP 兩個以北美地區為主的重要國際表演藝術組織，以及參訪洛杉磯華特·迪士尼音樂廳、拜會相關藝術總監，希望達到以下目標：

- 了解國際表演藝術發展現況，包含團隊與生態，可為未來國外團隊之邀演預作觀察。
- 認識相關出席者，建立關係網絡，佈建未來合作契機。
- 促增戲曲中心自製節目國際巡迴演出機會，建立品牌口碑，進而推動版權、著作權等衍生商業產值。
- 建立場館之國際鏈結，提供未來各項人才培育（含場館經營、表演、

技術、行銷等類)計畫之交流合作機會。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程

日期	行程
1月8日 (星期四)	18:25 搭乘長榮航空 BR012 班機前往洛杉磯 (Los Angeles) 13:55 抵達洛杉磯
1月9日 (星期五)	參訪洛杉磯音樂中心 (The Music Center) 所屬之華特·迪士尼音樂廳 (Walt Disney Concert Hall (WDCH))
1月10日 (星期六)	10:32 搭乘 UA779 班機前往紐約 (New York) 18:53 抵達紐約
1月11日 (星期日)	訪視全美表演藝術經紀人協會 (The Association of Performing Arts Presenters, APAP) 年會 出席「舞台上的中國 (China on Stage)」論壇 拜會加拿大 Flato Markham 劇院經理 Eric Lariviere
1月12日 (星期一)	出席「閃亮5分鐘 (5 Minutes to Shine)」論壇 出席「New Voices!透過國際合作協助中國年輕藝術家 (New Voices! Support for Young Chinese Artists through International Cooperation)」 論壇 拜會文化部駐紐約台北文化中心主任游淑靜
1月13日 (星期二)	參加美國國際表演藝術協會年會(ISPA)
1月14日	參加美國國際表演藝術協會年會(ISPA)

(星期三)	拜會 globalFEST 全球藝術節總監 Isabel Soffer
1 月 15 日 (星期四)	參加美國國際表演藝術協會年會(ISPA)
1 月 16 日 (星期五)	00:20 搭乘長榮航空 BR031 班機返回台北
1 月 17 日 (星期六)	05:30 抵達台北

二、參訪議題及內容

(一) 國際表演藝術協會¹

創始於 1948 年的「國際表演藝術協會」，發展 67 年來，已成為全球表演藝術界學習、觀摩、交流的場域，且透過參與每年兩次的會議，更讓會員彼此間有面對面經驗交流機會、了解全球表演藝術最新現況、拓展個人與專業網絡等。

每年兩次的會議，一次是固定 1 月在紐約舉辦，另 1 次是 4 或 5 月在其他國家城市舉辦的國際會議 (International Congress)，例如：2011 年在加拿大多倫多、2012 年在韓國首爾、2013 年在波蘭 Wrocław、2014 年在哥倫比亞 Bogotá，今年在瑞典 Malmö/丹麥哥本哈根，2016 年將在澳洲墨爾本。每個會議都設定一個主題，吸引表演藝術界領袖、工作者參與，在主題的討論下共同發掘下一個偉大的想法。此外，透過 Professional Exchange (ProEx) 攤位的擺設，展現自己的作品並強化彼此的關係網絡以及再次燃起對藝術的熱情，是個展現個人互動力量的機會。

會議內容大致分為以下主要項目：

- ✧ 座談：每個座談依主題再設定一討論子題。
- ✧ 最新區域藝文訊息報告：邀請約 5 個國家就其文化發展現況報告。
- ✧ Professional Exchange (ProEx)：由參與會議者申請設立攤位，展現作品。
- ✧ 新作發表：提供創作者、經紀公司或機構發表新作，可為尋求合創者（機構）或尋求贊助或尋求演出機會。

◇ 小型演出：邀請約 4 個團體進行小型演出。

2015 年 1 月 13-15 日在紐約舉辦的會議，主題為「充滿活力的領導：創造未來 (Dynamic Leadership: Creating the Future)」，主要延續去年紐約會議的主題「想像一個新的藝術經濟 (Imagining a New Economy for the Arts)」，探討在新的藝術經濟發展中，現今的表演藝術領域需要哪種類型與能力的領導。本年會議出席者逾 400 位，來自全球 40 個國家、逾 175 個城市，在 3 天的行程中，相互交流討論。會議議程如下表：

1 月 13 日	
議程	地點
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 開幕儀式—由該協會執行長 David Baile、會議聯合主席 Tim Brinkman & Jacqueline Z. Davis、協會主席 Anthony Sargent 致歡迎詞 ◆ 主題演講—講者為 David Henry Hwang (知名華裔劇作家)，由紐約 Doris Duke 慈善基金會節目部藝術總監 Ben Cameron 主持 (Program Director for the Arts, the Doris Duke Charitable Foundation)。 ◆ 最新區域藝文訊息報告—印度與日本 ◆ 座談 1—「獨立藝術家：縫隙彌合者 (Independent Artists: Bridging the Gaps)」，由美國 Walker 藝術中心表演藝術資深策展人 Philip Bither (Senior Curator of Performing Arts, Walker Art Center) 擔任引言人，講者有 Rika Iino (美國 Sozo Artists 經紀公司創辦人暨總裁)、Shoshana Polanco (墨西哥 La Teatreria 劇院國際製作人)、Gabriel Prokofiev (英國 NONCLASSICAL 公司作曲家、製作人、DJ 暨創辦人)。主要討論具獨立創作者如何以開創性的計畫在機構、藝術領域與觀眾之間搭建橋樑。 ◆ 小型演出 1：ETHEL 絃樂四重奏的演出 ◆ 座談 2—「文化軌跡：文化消費的新觀察 (Culture Track: A New View of Cultural Consumption)」，由美國 LaPlaca Cohen 公司執行長 Arthur Cohen 擔任引言 	大都會博物館 Metropolitan Museum of Art

<p>人，講者有英國 Quarterhouse 的製作人 Allegra Galvin、Tisa Ho、美國 SgS Ltd. 顧問公司執行長 Shelton g. Stanfill 以及加拿大 Banff Centre 藝術副總裁 Carolyn Warren。以主持人 Arthur Cohen 的研究為基礎，討論未來的觀眾樣貌。</p>	
<p>1 月 14 日</p>	
<p>◆ 新作發表 (Pitch New Works) – 於作品真正進入國際市場之前，提供創作者或經紀公司或機構發表新作品，由 ISPA 主席 Anthony Sargent 主持。本次發表 10 件作品，如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 丹麥/冰島合製的當代戲劇《Airport》 2. 美國製作的當代多媒體音樂劇《As Sudden Shut》 3. 英國製作的舞蹈《New Repertoire》 4. 加拿大製作的多媒體表演《Dreamscapes》 5. 台灣編舞家黃翊的作品《黃翊與庫卡》 6. 澳洲製作的馬戲與歌劇《Il Ritorno》 7. 墨西哥/美國合製的結合戲劇與現場音樂《Life is a Dream》 8. 英國製作的結合戲劇、偶戲與影片《Mementos Mori》 9. 馬來西亞製作的舞蹈《SK!N》 10. 南非製作的結合戲劇、音樂與舞蹈《Lazarus Man》 <p>◆ 交流時間 – 由主辦單位提供場地供有興趣的會議參與者展示作品，同時亦是一個可以交流資訊、建立網絡、認識新朋友的機會。</p> <p>◆ 小型演出 2：Taylor Mac 歌舞表演</p> <p>◆ 最新區域藝文訊息報告 – 墨西哥</p> <p>◆ 座談 3 – 「新世界需要的新工具 (New Tools for a New World)」，由英國 Watford Colosseum 表演中心總監 Tim Brinkman 擔任引言人，講者有荷蘭 We Are Public & Subbacultcha! 平台創辦人 Leon Caren 與 Bas Morsch、美國 The Do LaB 活動公司創辦人 Dede Flemming、美國劇場布景設計師與 3D 列印專家 Kacie Hultgren、加拿大 Felix & Paul Studios 總監與視覺藝術</p>	<p>時代中心 The Times Center</p>

<p>家 Felix Lajeunesse 與 Stéphane Ritué。引介一些現今領域內藝術家與領導者所使用的新科技工具。</p> <p>◆ 座談 4—「大辯論：藝術家的聲音 (The Great Debate: The Artists' Voice)」，透過兩個相異但相關的題目，探索領導藝術。由紐約市 Rubin 藝術博物館公共節目主任 Tim McHenry 擔任引言人，講者有紐約大學 Tisch 藝術學院教授 Elizabeth Bradley、美國史密松寧機構研究員 James Early、澳洲 ILBIJERRI Theatre Company 藝術總監 Rachael Maza、美國藝術記者 Zingi Mkefa。</p>	
<p>1 月 15 日</p>	
<p>◆ 小型演出 3&4：Jason Akira Somma 跨領域表演、Bora Yoon 音樂演出</p> <p>◆ 最新區域藝文訊息報告—土耳其、辛巴威</p> <p>◆ 座談 5—「藝術的影響：對話繼續 (What the Arts Move: The Dialogue Continues)」，延續去年 4 月在哥倫比亞首都 Bogotá 所舉辦的國際會議議題「表演藝術做為社會變革的代理人 (the performing arts as an agent of social change)」的討論。由德國 Gartnerplatz Opera Munich 管理總監 Max Wagner 主持，講者有英國文化協會區域藝術總監 David Codling、盧汪達劇作家與文化企業家 Odile Gakire Katese、Armando de la Torre。</p> <p>◆ 座談 6—「新興領域：傲視同儕 ((Re)Emerging Disciplines: Leading the Way)」。有悠久歷史的馬戲與偶戲表演，近幾年來隨著體驗藝術，就設計、科技與觀眾而言，已成為領先的藝術。但就僅於此嗎？由中央公園夏日舞台節目總監 Monique Martin 擔任引言人，由瑞典 Cirkus Cirkor 馬戲公司創辦人暨藝術總監 Tilde Björfors、Against the Grain Theatre 創辦人暨藝術總監 Joel Ivany、巴里島偶師與光影藝術家 I Made Sidia 擔任講者，一起討論馬戲與偶戲的未來。</p>	<p>時代中心 The Times Center</p>

大都會博物館的開幕儀式，由 ISPA 執行長 David Baile 主持

於大都會博物館舉辦的第 2 場座談

於時代中心舉辦的第 5 場座談

於時代中心舉辦的第 6 場座談

今年 5 月將於瑞典 Malmö/丹麥哥本哈根辦理的國際會議，Malmö/哥本哈根會議承辦單位團隊於紐約會議結束之前，特地介紹活動場地與相關事宜，並邀請與會者出席。下方為宣傳手冊。

(二) 全美表演藝術經紀人協會²

該協會創辦於 1957 年，提供全美表演藝術經紀人服務、宣傳的會員組織，致力於發展與支持一個穩健的表演藝術產業及其專業者。該協會每年 1 月固定於紐約舉辦年會，除提供分享經驗與交流學習的會議外，另提供攤位之租用，以行銷演出作品。會員已逾 5000 位，來自美國境內與境外，涵蓋表演藝術中心、藝術場館、大學或市政府之表演設施、顧問公司、表演藝術團體、藝術家、經紀公司等。主要目的是提供會員聯繫網絡及獲得資訊、技能與資源的機會，讓藝術蓬勃發展、珍貴且成為日常生活的一部分。

文化部駐紐約台北文化中心約自 2002 年起即成為該協會之會員，每年於年會期間租用攤位，展示臺灣表演藝術團隊資料。本中心運用此機會亦於攤位放置傳統藝術工具箱手冊，供參訪之表演藝術經紀人索閱。

本年為第 58 屆，年會主題為「Together」，代表著該協會是個大家庭，會員聚在一起，共同學習、聯繫與慶祝。於 1 月 9 日至 13 日在紐約市中城希爾頓飯店及紐約市各劇院場館舉辦，約計辦理 80 餘場論壇會議、360 組會員參展 EXPO HALL、1000 場次 Showcase，約 3500 位會員出席。

中國大陸本年由數單位聯合租用 4 個攤位展示「舞臺上的中國」，文化部組團有約 60 位來自 14 個地區的表演藝術專業者與行政者出席本屆年會。發送中國大陸表演藝術團隊簡介及各地藝術節宣傳資料，並舉辦相關的論壇與新秀藝術家 Showcase 活動。

出席 1 月 11 日舉辦的「舞台上的中國 (China on Stage)」論壇，該論壇希望透過該平台密集的交流意見，建立大陸與美國同儕的關係、討論想法與實務經驗，並尋求合作機會。論壇由 APAP 總裁 Mario Garcia Durham 開場致詞，強調大陸表演藝術市場是不可忽視的一股力量；之後由文化部文化市場司司長陳通、中國對外文化集團公司董事長兼總經理張宇、上海東上海百老匯公司副總經理廖茵、中國西部演出聯盟代表暨雲南昆明劇院總經理包朝陽、中國演出行業協會秘書長潘燕等 5 位代表陸續介紹大陸演出市場情況與節目製作模式。茶敘後由美方發言，邀請美國中西部藝術聯盟總裁 David J. Fraher (President and CEO, Arts Midwest)、Nederlander 環球娛樂公司總裁 Robert Nederlander, Jr. (President and CEO, Nederlander Worldwide Entertainment) 及亞洲協會表演藝術節目總監 Rachel Cooper (Director of Cultural Programs and Performing Arts, Asia society) 提出觀察與建議。出席人數逾百位，熱烈討論雙方過往合作經驗與未來合作可能性。

1月12日當日，出席「閃亮5分鐘（5 Minutes to Shine）」發表會，聆聽大會精選、來自全球10組年度精彩表演藝術創新案例。另出席大陸辦理的「New Voices!透過國際合作協助中國年輕藝術家」論壇，以上海國際藝術節「新秀藝術家作品計畫（R.A.W.!）」為基礎進行討論與交換意見。內容除介紹R.A.W.!計畫與宣布2015年獲選名單外，另有往年成功案例分享，如：編舞家王亞彬與楊麗萍工作室。稍後亦舉辦座談會，由Barbash藝術顧問公司總裁Cathy Barbash擔任引言人，邀請藝術經紀人Alison Freidman、節目製作人Tim Pearce、楊麗萍工作室總經理Nathan Wang等專家與R.A.W.!藝術家王亞彬、吳承昊、蒙柯卓蘭等人座談，就新秀所應具備之藝術創作能力與如何進行國際合作等議題交換意見。

文化部駐紐約台北文化中心攤位，右為新劇團之攤位。（鄒繼嬪攝）

「舞台上的中國」論壇，由 APAP 總裁 Mario Durham 開場致詞。(鄢繼嬪攝)

「5 Minutes to Shine」新作發表 (鄢繼嬪攝)

「New Voice」座談會，由 Barbash 藝術顧問公司總裁 Cathy Barbash 擔任引言人（鄢繼嬪攝）

（三）洛杉磯音樂中心

洛杉磯華特·迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall (WDCH)）為洛杉磯愛樂交響樂團的駐在地。位於洛杉磯城區，洛杉磯音樂中心（Los Angeles Music Center）園區中。音樂中心包含阿曼森劇院（Amanson Theatre）、馬克圓錐論壇劇院（Mark Taper Forum）、桃樂絲錢德勒音樂廳（Dorothy Chandler Pavilion）及第四座最新的建築華特·迪士尼音樂廳。音樂中心可算是洛杉磯的文化中心，辦理戲劇、舞蹈、歌劇、音樂等各項演出。華特·迪士尼音樂廳為洛杉磯愛樂交響樂團的駐在地，為全世界十大音樂廳之一³，並以其聲學環境的優秀聞名世界。再加上世界知名之洛杉磯愛樂的進駐，使得迪士尼音樂廳於全球音樂藝術世界中擁有著極高的地位。另一件使迪士尼音樂廳聞名於世的原因，則是因其建築的獨特，讓人由不得眼睛為之一亮。建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）為世界知名的建築大師，他使用閃亮不鏽鋼的外牆，如花開放的曲線，成為洛杉磯市中心的建築地標。

華特·迪士尼音樂廳出自於當代最重要的建築師之一，曾榮獲普立茲

建築獎的建築大師法蘭克蓋瑞之手。他使用最堅硬的不鏽鋼與石頭為材料，卻使用了花朵線條與流動的空間，建立了一個有著強烈對比卻又充滿詩意的建築空間。內部大音樂廳可容納 2265 席，還有一個 266 席的小廳，及其他小型空間。

這個音樂廳的興建是由華特·迪士尼的遺孀莉莉安（Lillian B. Disney）於 1987 年所提出，以華特·迪士尼為名，並且捐贈美金 5000 萬元作為興建音樂廳的費用，而洛杉磯市政府則提供土地。所以不同於政府興建，或私人興建，而是一個政府與私人合作的計畫。建築師法蘭克蓋瑞在 1988 競圖後勝出，於 1991 年完成設計，1992 年開始興建。而建築團隊在一開始便邀請聲學大師日本永田音響設計的 Dr. Minoru Nagata 加入，也是音樂廳成功重要的元素。音樂廳在 1996 年完成地下停車場時，就已經花費約 9000 萬美金，遠超過原預算所能負擔，引起了極大的爭議。靠著後來洛杉磯市長及迪士尼家族及許多慈善家募款，才在 1999 年開始地上物興建，於 2003 年落成。

建築完成後有各種評論，也有各種問題。但其中最奇怪也最令人津津樂道的，莫過於因為音樂廳外牆均為不鏽鋼牆面，並且有著各種凹凸曲線。結果導致陽光的反射與聚焦，使得附近有些空間的溫度大幅提高，道路上可達 60 度的高溫。甚至有賣票人員說路對街的施工三角錐，受不了高溫而融化⁴。導覽人員指出，亮面不鏽鋼的反射，造成了汽車駕駛員的障礙，所以音樂廳必須將一些不鏽鋼牆面，以人工打磨，將其表面霧化，以降低反射程度。

這個建築不僅僅是一個音樂廳，它同時也是一個對大眾開放的公共空間。建築裡不僅僅是表演場地，整個建築中有著公園與觀景台，可以讓市民遊憩與欣賞洛杉磯市。遊客可以隨著指示牌，漫遊於音樂廳內。從外面看這個建築物，除了一樓進出口，似乎完全為不鏽鋼所包圍，但其實整個建築物採用許多天窗，讓自然光流動於整個空間。最有趣的是，一般的演奏廳或劇場為維持演出效果，避免噪音，大都盡量為密閉空間，杜絕日光的進入。但該音樂廳接近天花板的四面牆壁，有著玻璃天窗的設計，可以讓日光進入音樂廳內，帶來完全不一樣的感受。而所有的走道與大廳，也因為使用自然光線，故在白天時，整個建築內非常明亮舒適，在照明的使用上，變的極為節約。在今日追求環保節能的要求中，這個在 2003 年落成的建築物，已走在節能的前端。而對營運而言，自然光的進入，可節省大量照明支出，對營運成本的降低上有著莫大的助益。

華特·迪士尼音樂廳

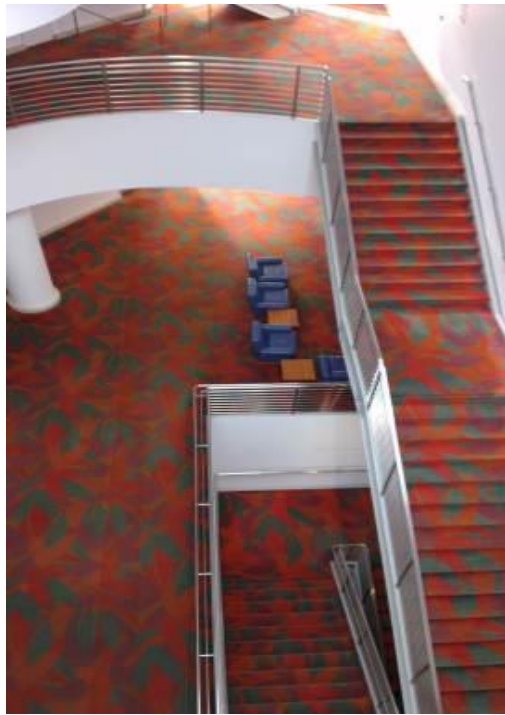
音樂廳外牆凹凸曲線之不鏽鋼牆面

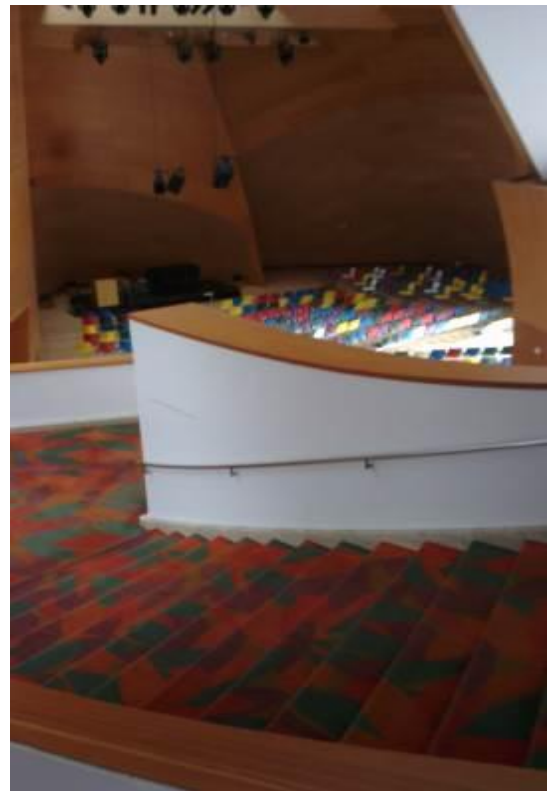
洛杉磯音樂中心

音樂中心配置圖

音樂廳觀眾席樓梯，地毯圖樣命名為麗莉安，為當年麗莉安·迪士尼所最喜歡的圖案。而這個配色也用在觀眾席及音樂廳裡其他的地方。

觀眾大廳內的推廣空間，常被租用為婚禮使用。

音樂廳戶外劇場，國內真快樂掌中劇團與廖文和布袋戲團均曾受邀於此場地演出，可容納 700 餘位觀眾，適合辦理親子節目與教育推廣活動。

音樂廳廣告設施

(四) 拜會加拿大 Flato Markham 劇院經理 Eric Lariviere、globalFEST 全球藝術節總監 Isabel Soffer

加拿大 Flato Markham 劇院是加拿大先進的劇院之一，位於東岸安大略省 Markham 市。每年演出季 9 月至隔年 5 月，邀請加拿大境內與國際傑出團隊、藝術家辦理超過 300 場演出，包含戲劇、音樂會、喜劇、親子演出等富多元文化色彩內容。去年曾邀請優劇團前往演出。

全球藝術節於 2003 年創立於紐約市，每年 1 月於 APAP 期間舉辦世界音樂會，於同 1 晚在 3 個舞台推出 12 個樂團之演出，已成為北美地區具代表性的世界音樂活動之一。除了音樂活動之外，亦策劃文化性表演活動於紐約佩斯大學（Pace University）所屬 Schimmel Center 演出，該劇場有 672 席。

於 APAP 與 ISPA 期間拜會 Eric Lariviere 經理與 Isabel Soffer 總監，主要推介國光劇團「小劇場·大夢想」的劇目《青春謝幕》與《賣鬼狂想》，希望能受邀演出。兩位初步均有興趣，惟希望能提供 DVD 與相關技術需求，以供其決定是否邀請。另介紹偶戲與其他民間劇團，增加團隊受邀機會。

參、參訪心得

在 ISPA 的網頁上寫著香港藝術節協會執行總監 Tisa Ho 的一段話¹：

ISPA 提供表演藝術專業者，一個跨越領域與藩籬，參與的獨特機會。這是成為 ISPA 一份子的好時機。

“ ISPA offers performing arts professionals a unique opportunity to engage across sectors and borders. This is a very good time to be part of ISPA ”
Tisa Ho, Hong Kong Arts Festival Society

臺灣戲曲中心將於 2016 年對外開放，希望能取得華人地區首屈一指之專業演藝殿堂品牌地位，且透過國際展演鏈結與館際合作，與世界同步前進。為達此目標，除透過展演活動管道外，參與國際相關表演藝術組織亦是一重要方式。就如同 Tisa 這段話的描述，為跨越藩籬建立關係，即需參與國際表演藝術組織會議。爰透過本次考察及參與會議，期望對戲曲中心之節目行銷與國際交流規劃有所助益。

一、 持續參加各地舉辦之重要國際表演藝術組織的必要性

本中心自 2012 年起成為「亞太表演藝術中心協會（AAPPAC）」會員，本年首度成為 ISPA 會員，這兩個國際組織，除 ISPA 每年 1 月在紐約舉辦的會議外，AAPPAC 與 ISPA 的國際會議每年均在不同的城市舉辦，藉由參與這些重要國際組織的年會，增加戲曲中心能見度，佈建館際交流合作網絡，吸引國際團隊前來演出，並將自製節目推至海外巡演，實有其必要性與效益。

惟因每年度的出國考察計畫大約僅有 1 項，無法持續的參與，達到有效的佈建關係網絡，例如明年的 ISPA 年會，則因出國計畫排擠因素，使得明年無法再參加，殊為可惜。

二、 重視新秀藝術家的培養

在這次的參訪中發現，不管是 ISPA 或是 APAP，非常重視與支助新秀藝術家。例如 ISPA，除了「新作發表」外，更提供「全球獎助金計畫（Global Fellowship Program）」，經費贊助新秀們成為會員並出席會議，有機會來推銷自己以及作品，本年即贊助 11 位新秀出席會議。

此外，中國上海國際藝術節創立於 2012 年的「扶持青年藝術家計畫（Rising

Artists' Works, R.A.W.!)」，本次亦透過 APAP 期間辦理的「New Voices! 透過國際合作協助中國年輕藝術家」論壇，推介其新秀藝術家，並與亞洲協會合作「上海/紐約：未來的歷史，來自中國的原創作品」聯合示範演出，於亞洲協會推介 R.A.W.!計畫獎助的作品：音樂新媒體劇場《意鏡》，結合崑曲與科技互動投影；室內樂《白鬃豚歌》，結合管弦及絲竹樂器；劇場室內樂《死亡與少女》，西方室內樂團結合蒙古吟唱及馬頭琴。透過本次聯合示範演出，將優秀之新秀作品推介予國際人士，以獲得邀演機會。

就如同 1 位新秀所說：

The Fellowship program was perfectly timed for me at this point in my career. It was both inspiring and educational and offered me an unprecedented opportunity to connect with international artists and presenters in a professional and supportive environment. It was an experience that will continue to resonate with me for years to come as I build on the relationships established at the congress and reflect on the event as a whole.¹

這計畫在我的職業生涯中是一個完美的時機，它激勵我、教育我並提供我一個前所未有的機會與國際藝術家及經紀人產生聯繫。這樣的經驗將會持續產生共鳴。

傳統藝術一直以來因劇團與大環境的衝擊，面臨傳承問題。本中心自 2013 年起辦理「歌仔戲青年人才培育暨駐園演出計畫」，2014 年加入後場藝生的培訓。此外，在中長程計畫裡亦有多項計畫與扶植民間團隊新秀相關。希望在這些措施的推動下，能夠對劇團傳承與營運以及傳統藝術生態環境有所助益，進而將其推向國際。

三、劇場興建專業度與公私合力之必要性

華特·迪士尼音樂廳配備有世界一流的聲學環境及國際大師級的表演，於構建之初，即有前瞻性的構思與設計，且其民眾對公共建設的參與程度與整體建築的專業性，是音樂廳得以成功的主要因素。在國內現有多項大型表演場館正在興建的今日，看到音樂廳的成果，引起心中許多的共鳴。

華特·迪士尼音樂廳花了 16 年才修建完成，這中間經過經費不夠，美學與聲學上的問題。興建期中又碰到了 1994 年洛杉磯北嶺地震，建築物必

須符合耐震。法蘭克蓋瑞也利用此次機會，將外觀重新設計，從石材改為不鏽鋼。因此在其興建的過程中，懷疑的噪音不斷，但也就是這追求正確的精神，使得這棟建築物才能成為今日大師的完美作品，洛杉磯市民有著全世界最棒的音樂廳。反觀現今國內各項公共工程，在最低標、預算、時程管控的壓力下，往往工程品質不佳，許多地方為使用大眾所詬病。而國內許多場館常是先有硬體、再有軟體，一個由外而內的設計，有著太多的妥協。然而迪士尼音樂廳，是由內而外，是先從音樂廳內開始設計，再逐步的設計到外觀，保障了該建築物的目標及使用功能在最佳狀況。而清楚的單一音樂廳功能目標，也是這個音樂廳成功的所在。

“ a single-purpose hall, a space where musicians and concertgoers will feel totally at home, and the audience will embrace the performers, [with] acoustics that are rich, clear, and warm” p116⁵

一個單獨功能的廳，其中音樂家與欣賞音樂會的人們如在家中般的自由。並且觀眾們會在豐富、清晰、溫暖的聲響中，擁抱表演者。

肆、建議事項

一、 持續參與國際重要表演藝術組織年會

每年持續的參與，有助於建立我方在組織的關係網絡，並且如 AAPPAC 與 ISPA 國際會議每年均在不同的城市舉辦，亦可藉此機會認識當地藝文機構與其負責人，拓展戲曲中心國際版圖、豐富國際團隊於戲曲中心演出之多元性、增加國內團隊出國演出機會。爰建議增加出國考察計畫經費，以便能透過持續露出，增加合作鏈結效益。

另有關參與 APAP 年會事宜，因駐紐約台北文化中心每年皆於 APAP 年會期間擺設攤位介紹臺灣表演藝術，可運用既有資源，每年提供戲曲中心與自製節目資料，廣為向出席者行銷。

二、 增進新秀藝術家之國際鏈結

如前所述，新秀藝術家之扶植是當今藝術領域重要的課題。不論是國際組織/協會，如 APAP 與 ISPA，甚或是藝術節，如中國上海國際藝術節，

都於議程或節目內容中，規劃有扶植新秀參與/創作/演出計畫，其目的都希望藉助新秀與資深藝術界人士之交流，達到技藝精進與能見度提升。

中長程計畫中編列有扶植新秀相關計畫，建議於計畫執行過程中參與 APAP「5 Minutes to Shine」或 ISPA「Pitch New Works」的徵選，若能獲選，即可於會議上推介作品，尋求合作或巡演的機會。

此外，亦建議可於中心規劃的藝術節中，如亞太傳統藝術節，規劃新秀發表專區，並於節目成熟後挑選優秀作品與國外相關機構合作，於國際組織會議舉辦期間辦理示範演出活動，邀請出席會議的藝術總監、場館負責人或經紀人出席觀賞。

三、強化劇場的專業度

國內許多的設施，常因為要求多功能，導致許多妥協的產生，造成後續營運的困難與困境。例如戲劇與音樂功能的並存，這兩種演出活動對聲音的要求不同，與觀眾的關係不同，在一個多功能要求的演藝廳中，這些要求與關係，往往就失去了。因此這個廳堂，也就因為多功能而無法達到對表演藝術最佳的狀況，甚至因而影響藝術家的呈現。而好的藝術家或好的作品，也就無法於此環境中產生。建議未來於建設表演場館時，應以專一目標之專業場館為主，並以小而美的型式出現，以符合國內的觀眾生態，提高國內表演藝術的展演環境。

附錄、參考資料出處：

1. ISPA

(1) 網站 <http://www.ispa.org/>

(2) 會議手冊

2. APAP

(1) 網站 <http://www.apapnyc.apap365.org/News/Pages/APAPNYC-2016.aspx>

(2) 會議手冊

3. Aaron Green. World's Best Concert Halls.

Http://classicalmusic.about.com/od/concerthallsvenues/ss/bestconcerthall_7.htm#step-heading

4. 陳信安。迪士尼音樂廳。 <http://lmsctl.cyut.edu.tw/1995030/doc/3015>

5. Symphony: Frank Gehry's Walt Disney Concert Hall. New York, Tive Ties Publishing, 2009