

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：考察)

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

服務機關：國立國光劇團

出國人職 稱：研究助理

姓 名：任懷民

出國地區：捷克布拉格

出國期間：八十九年十月十二日至廿五日

報告日期：九十年一月

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

摘要

捷克劇場協會成立於西元一九五七年，位於布拉格市中心，為提供捷克國內及國際人士，豐富劇場資訊之學術機構。該協會擁有歐洲劇場相關藏書最豐之圖書館，各項史蹟資料之收集均十分完備，並於每四年舉辦一次布拉格四年展，其為世上最重要之舞台美術及劇場建築競賽及展覽。一九九九年布拉格四年展活動區分為兩大部份，第一部份為各國展覽，第二部份為附帶活動。至於國際劇場設計技術協會（OISTAT）則主辦劇場建築設計競賽，並另外設計有非常豐富的外圍活動。國際劇場設計技術協會現共有卅七個會員國，包括最近加入之台灣。該協會成立之基本精神，為使世界上所有專業劇場相關工作者，包括設計、技術、及建築領域，能互相交流及分享資訊，而永續贊助並支援布拉格四年展即為其重要計畫之一。

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

目次

一、緣起及目的	1
二、捷克劇場學會	2
三、一九九九年布拉格四年展	4
四、國際劇場設計技術協會	6
五、結論	10

捷克劇場學會國際劇場設計技術協會考察報告

一、緣起及目的

國立國光劇團為一國家級之專業京劇劇團，負有保存及發揚中華傳統戲曲文化之任務。成立五年來，國光劇團所製作及參與之演出類型，複雜精緻如國家劇院的大型自製新編劇，傳統鄉土到戶外露天廟台傳統演出。而國光之足跡不僅止於社區劇場，更遍及於全國各級學校或單位，包含金馬地區。而國光劇團在這五年中，也曾多次出國演出，德國漢堡、柏林，法國亞維儂藝術季、義大利波隆那藝術節，及於北京與中國京劇院、北京京劇院聯演。而今年（九十）也將赴捷克布拉格春天藝術節，及巴西聖保羅藝術節演出。這些國際性之演出機會，均使國光劇團有機會向國際介紹中國傳統京劇藝術，並擴展本國之國際藝術知名度。國光也不負眾望，各次演出均深受當地觀眾的喜愛，並使台灣在國際藝術界中更形增色，增進國際文化之交流。

在各國的巡迴演出中，國光不僅受到觀眾熱忱的歡迎與支持。更在演出的過程中，從各國劇場工作者身上，學習到我們所不足之處。尤其在歐洲各國，劇場藝術的普遍性及觀眾的藝術文化素養深厚，常另我們感到吃驚。而各國政府完整的文化政策，長期的耕耘與累積，更令我們感欽羨。雖說中華文化足以傲視寰宇，但在台灣劇場藝術的發展及戲劇藝術文化的累積上，實無法與西方各國相比擬。然而現今，我們可在與各種不同文化藝術交流後，吸收各國經營傳統藝術經驗，以幫助京劇藝術發展，訂定未來目標。然國光劇團為一國家劇團，應不僅侷限於傳統戲曲之任務，應對國內整體劇場藝術之發展，擔負起更多的責任。國光應有吸取各方劇場藝術優點，提升本身劇場藝術能力，並帶領台灣劇場界邁向國際舞台之認

知。因而國光有此考察計畫，希望能經由了解各國劇場藝術界中，有著優秀成績之單位，以提升本身之能力，邁向國際級之劇場舞台。

在現代劇場藝術中，設計與技術已成為演出中不可或缺之一環。劇場中設計相關之藝術，如舞台設計、燈光設計、服裝設計，甚至已可獨立成為一門藝術類別。各項劇場技術，更早已成為獨立而專門之職業，擁有獨立之學校及研究機構。今日演出，無論是傳統戲曲或新編戲劇，均難以脫離現代技術而獨立生存於舞台上。而優秀的設計與技術，更可提升演出品質，降低演出失誤，並使整體之藝術價值提升。為達此目標，提身本團技術及設計能力，並了解世界優秀之劇場組織，本團特計畫本案之布拉格劇場學會國際劇場設計技術協會考察計畫。

二、捷克劇場協會

捷克劇場協會成立於西元一九五七年，原屬於一劇場與文學組織內。至一九五九年正式獨立成為一獨立組織。其成立之宗旨，正如當時其主席 Ocadlik 教授所言，該協會為一保存劇場創作及研究之資料中心，全方位的記錄、分類、及保存劇場活動之各項相關資料。該協會於一九七五年與舞台美術協會合併，而成為今天之規模。劇場協會現位於布拉格市中心，為提供捷克國內及國際人士，豐富劇場資訊之學術機構。其經濟來源為捷克文化部，工作重點則在以百科全書之觀點，記錄及研究捷克劇場史，並發揚捷克劇場藝術於國內外。該協會擁有歐洲劇場相關藏書最豐之圖書館，各項史蹟資料之收集均十分完備，並於每四年舉辦一次布拉格四年展，其為世上最重要之舞台美術及劇場建築競賽及展覽。

劇場協會依其工作性質分為若干部門，其中首要之部門即為其圖書館。該館成立於一九五零年代，始於接收其他單位之藏書，並於一九七五

年與舞台美術協會合併時，擴大了館藏方向與內容。現今已擁有超過十萬冊之藏書。收藏之主要方向為捷克之所有劇場相關圖書及期刊，以及所挑選交換之外文書籍。在圖書館所收集的五萬冊劇本中，圖書館以能收集到個個劇作的不同版本為目標。因為從不同的版本中，後人可了解在製作過程中，一個劇本是如何的改變，進而了解內在創作的變化，及外在環境的影響。而對於非捷克文的劇本，館方則務必要收藏其原文版本，以避免翻譯時所造成之謬誤。至於其他專書則包含了各式百科全書、字典、書目，以及舞台美術、音樂、建築、電影、廣播、及電視等領域。期刊則有捷克及斯洛伐克所出版的七十二種，國外期刊六十四種，過期期刊約有六千卷。圖書館的其他收藏則包含了歌曲、素描，服裝彩圖，及歌劇樂譜。至於借閱之資格，不僅限於捷克國民，外國人也可辦理借閱。但就筆者於現場之經驗，欲想充分的利用該圖書館，最好要有一點捷克文的能力，因為英文在捷克並不是非常普遍，而且館內眾多優秀的館藏與說明，均是捷克文。故不想有入寶山而空回的遺憾，應先於語言方面多做準備。

劇場協會第二個部門為資訊與文件部門，主要之工作項目為收集捷克境內專業劇場及劇團之活動資料，包括節目單，印刷品，剪報，及照片。就收集內容則分為劇場演出製作、劇場藝術家、劇場及相關組織、劇場及舞蹈藝術節及外來團體、照片、舞美設計、及錄影帶。在這個部門中，剪報及完整之演出資訊實為劇場研究之瑰寶。而有關舞台美術之部份，則是以黑白、彩色照片及幻燈片收藏。

捷克劇場協會中其他之部門，包含書目及資料庫中心，記錄著所有報紙及期刊所刊載劇場藝術相關文章之資料。外事部門則處理捷克劇場對國外宣傳、演出、諮詢、及研究等活動。捷克劇場研究部門，則以捷克劇場史為主要研究對象。出版部門則有 Czech Theatre and World Theatre, The Contemporary Play, Plays, the journal Czech Theatre 等各項期刊及其他專書。

捷克劇場協會除上述之各項部門工作外，其每四年還負責舉辦布拉格四年展 (The Prague Quadrennial 簡稱 P Q)。布拉格四年展為一世界性，且世界唯一的劇場舞台美術及劇場建築設計大展。自民國五十六年開始，每四年舉辦一次，卅十於年來未曾間斷。最近一次的大展為 P Q 9 9，為第九屆之展出。布拉格四年展之緣起，代表自一九三 年代世界博覽會後，捷克劇場舞台美術之成功與興盛。而現今已成為全世界最重要之舞台美術活動。其重要性，就如同國際劇場設計技術協會主席 Dick Durst 在 P Q 9 9 OISTAT 外圍活動手冊中所說，「布拉格四年展，可討論證明的，是世界上最優秀的及最重要的劇場設計及建築展」。參加者不僅只是看到個別之舞美作品，更面對了不同文化及劇場潮流。同時經由演講、討論、工作室等交換彼此之意見與心得，進而刺激及提升自我之能力。布拉格四年展應為所有劇場工作者，不可錯過之盛會。而整個布拉格四年展更是人類所有的資產，他不僅只是呈現傑出之劇場作品，他更是記錄著重要的藝術史，是一個新的藝術類別(genre)，從附庸到自我存在的目擊者。

三、一九九九年布拉格四年展

一九九九年布拉格四年展：第九屆國際舞台設計及劇場建築大展
(Prague Quadrennial 1999: 9th International exhibition of stage design and theatre architecture) 簡稱 P Q 9 9。其展出地點為 Vystaviste Praha (industrial Palace and grounds) 相當於台北的世貿展場，是一個專供大型展覽之場地。該展場位於布拉格市中，離布拉格市中心，也就是布拉格的觀光勝地，只不過地鐵四站的距離。這裡順帶一提，布拉格地鐵的建築十分現代並具有特色，有幾站甚至是現代建築設計的參考典範。四年展展場之建築造型，也十分具有特色，其宮殿式輝煌之外觀，使人在進入會場之前，就已興奮的充滿

期待。本屆 P Q 9 9 的展出時間為一九九九年六月七日至六月廿七日，參與國家共計四十五國。

一九九九布拉格四年展整個活動區分為兩大部份，第一部份為各國展覽，第二部份為附帶活動。各國展覽又分為四區，第一區為各國舞台及服裝設計，第二區為主題區，今年為「對佈景設計的景仰」，第三區為新千年劇場建築，第四區為各國劇場設計學校。關於附帶活動有戶外劇場、燈光研究區、兒童區。至於國際劇場設計技術協會（OISTAT）則主辦劇場建築設計競賽，並另外設計有非常豐富的外圍活動。

非常幸運的，筆者於一九九九年有機會參觀布拉格四年展。在參觀各國展示的過程中，不時為展出作品的傑出感到讚嘆，雖然部份作品之水準不如預期之高，但整體來說，四年展實在是個舞台美術的盛宴。再加以參與各國來自世界各地，北美及西歐國家不論，南美有阿根廷、巴西等，亞洲有日本、韓國、香港、中國大陸，非洲有南非、埃及，澳洲、紐西蘭也未缺席，北歐、東歐的國家更是眾多，甚至以色列也是參展國之一。因每個國家各有其文化特色，所以各個展出作品均有相當大的文化差異，對觀眾的震撼也就由此展開。就以以色列為例，幾件服裝設計，就引起眾多觀眾不停的討論。強烈的線條與材質運用，粗獷的色彩，特殊的造型，相信只有在以色列如此的環境中才能培養出來。東歐及北歐各國，也給予我們一個完全不同的感受，擴展了我們的視野。

主題展覽區之參與國家較少，而且部份作品為較早以前之作品。然所有作品及設計家均對該國之劇場發展有著卓越之貢獻，或為特出之人才。從其中可些許一窺部份參展國之劇場美術發展，或可得見大師之作品，實受益良多。劇場建築區的參展國更少，且參觀人數也較不熱烈。因要建築一座劇場，並不是常發生的事。且劇場建築設計對眾多的舞台美術工作者

來言，太過於沈重，且不在所學範圍內，故成為較為冷門的一區。但優良的劇場，對劇場藝術的發展，有著絕對正面的幫助及影響。

各國設計學校之展示，是最為熱鬧的一區，參與國家也多達卅國。再加以學生熱情與活力無限，使得會場隨時均在熱烈的環境中。雖然大部分展出的作品為學生作品，但作品的素質令人吒舌。學生想像力及原創力，尚未受到侷限，且年輕學生的腳步快，視野新，故學生的作品也許會在實際實施上有所問題，但在設計的創造力上，卻是值得參考學習的。國內現今也有幾所劇場相關學校系所，應計畫於未來參與展示。不僅可提升自我素質，並可將台灣推向世界舞台。

四、國際劇場設計技術協會（OISTAT）

國際劇場設計技術協會（OISTAT）全名為 the International Association of Scenographers, Theatre Architects and Technicians 國際劇場設計、劇場建築、及劇場技術協會，現共有卅七個會員國，包括最近加入之台灣。該協會成立之基本精神，為使世界上所有專業劇場相關工作者，包括設計、技術、及建築領域，能互相交流及分享資訊。該會事務處理由十二個國家所組成之執行委員會負責，而日常行政則由設於荷蘭、阿姆斯特丹之秘書處執行。會中分為六個小組，各分別為建築、教育、歷史與理論、出版與通訊、技術、及舞台美術。各小組每年聚會，檢討其工作成績並計畫未來方向。

國際劇場設計技術協會非常注重其教育推廣之功能，其對象不僅止於劇場相關領域之學生，而是包含所有劇場相關領域工作者。終生學習是國際劇場設計技術協會的一個非常重要之目標。為達成此一目標，並使該組織得以永久持續其生命力，國際劇場設計技術協會執行委員會，於一九九

五年開會訂立了許多長期計畫，而永續贊助並支援布拉格四年展即為其最重要計畫之一。此計畫從一九九九年布拉格四年展開始，並將持續到下一個世紀。

國際劇場設計技術協會為達成上述計畫，並使此次布拉格四年展更具參與度，在活動上更具多樣性，而參與的人員，不論是專業或是學生，均可有交流與學習的機會，乃配合四年展，舉辦了一系列的「外圍活動」(Side Programme)。除了協會本身之會議及聚會外，對外開放的主要活動如下：

參觀捷克著名服裝工作者 Martion Svoboda 的私人工作室及 Na zbradli 劇場服裝工作室，與服裝設計家 K. Stefkova 進行討論，甚至歡迎參加者帶著自己的作品參與討論。

布拉格當地劇場的參觀講解，包含 The Spiral Theatre 一個桶型的劇場，觀眾如螺旋狀分布於四周牆上，而舞台於中央。The Alfred in the Backyard Theatre 以表演默劇、舞蹈、非語言演出的年輕人的劇場。The Estates Theatre 為布拉格最老之劇場，並已成為藝術的紀念碑，紀念莫扎特當年於此親自指揮 Don Giovanni 的首演。The Archa Theatre 原建於1937年，後於1990年改建。其舞台及觀眾席是在可移動之系統上，整個表演廳可從一個鏡框式舞台成為舞台在中央之圓形劇場。

另一項與劇場建築有關的一場活動為即興劇場設計。在這個活動中，主辦單位依參與人員的不同背景，混合劇場及建築人員，分成若干小組。再給予題目及材料，讓各小組研究解決方案，最後開放給現場所有人員進行討論。這個活動希望能增加劇場工作者與建築設計者的彼此互相了解，並希望一個完全開放與自由的狀況下，刺激出有趣的創意，或嶄新的概念。

在外圍活動中還邀請了著名的美國燈光設計師 Jennifer Tipton 談她所設計的「特洛伊女人」。而在這次外圍展覽中，國際劇場設計技術協會在學生展示區中設立了一區叫燈光實驗區 (Light Lab)，其中架設了燈光及音響器材及部份看台及投影器材，以進行各項燈光及音響相關的示範及演講進行。

為了增加學生對四年展中展出作品的了解，協會針對學生辦有一系列的現場講解。但學生本身的外語能力需達一定的標準，才能了解並加與討論。

協會主辦最熱門的一項活動為，三種舞台設計的看法：Ralph Kolta，Josef Svoboda，Ming Cho Lee 當代三大舞台設計家的會談。Ralph Kolta 為英國當代最重要之舞台設計家，作品曾到台灣展出過。Josef Svoboda 為捷克重要之舞台設計先驅，許多現在劇場中常用的投影等設計技巧，均為 Svoboda 所第一個設計使用於劇場中，甚至有燈具就以他來命名。Ming Cho Lee 則在美國之舞台設計界中有著重要地位，曾獲東尼等許多項獎。這三位對世界三大戲劇重鎮，甚至全世界均有深遠之影響。現許多重要之舞台設計家均是這三位的學生，或曾為這三位工作過。這三位史無前例的聚在一起，可為上個世紀的舞台藝術作一見證，為未來的舞台藝術提出願景。

配合四年展，國際劇場設計技術協會舉辦第五屆 OISTAT 劇場建築設計競賽，名為「1999年布拉格世界劇院」(World Theatre in Prague 1999)。這次競賽總共有二百廿六件作品參賽，獲獎的前九名，佳作六名，及推薦六名的作品，在 P Q 展覽會場中公佈展出。

雖然此次競賽的設計作品不會被實際執行，但此次設計之建築基地卻是一個確實存在的地點。此地點也就在 P Q 的展覽會場西側老工業區，有著老舊廠房，火車機房與鐵軌，再往西則是新建之地鐵站。設計者除了要

設計一處可供世界各種不同演出形式使用的劇場之外，還必須兼顧到環境發展，包括從地鐵到會場所在公園的動線等。而設計的風格，及地上物的保留與否，均沒有預設立場，全看設計者本身的需求。為配合世界各國所來劇團的演出，所有空間配置的規格尺寸可較粗略，但其形式及用途規劃需有清楚的說明。因這些設計是不會被執行的，所以在建築預算上也不做任何的限制或考量。對於協會評分者，如同在節目冊中所提及，該設計是否對劇場或劇場建築有著新的創意，是否豐富了創造劇場人們的想像力是最重要的。

在參賽的各個作品中，有獨立參賽的作品，也不乏有國際知名的建築事務所的參與。在 P Q 現場所展出的得獎作品及推薦作品，均有著令人激賞的表現。在獲獎的各個作品中，其成績的差別不在於實力，而是在於概念。在現場筆者曾讚嘆於一個設計之優秀，不論是在劇場演出的空間，觀眾服務空間，技術工作空間，外觀，環境規劃，實在是十分優秀之作品，尤其移動舞台更是令人驚喜。但這項作品僅是第六名，實在另筆者驚訝！而第一名的作品雖看來平淡無奇，但在概念及創作上，給予了更大的空間，在沈思之後，該作品實有其獨特之處。

不論得獎作品為何，每個作品均有其優秀之處，值得將來之劇場設計作為參考。但其貢獻並不僅於此。許多參賽作品均為建築師與劇場工作者合作的產物，是兩種不同藝術及訓練背景的人互相激盪、挑戰、妥協、滿意，所創造出來的設計。其產生的過程就如同於製作一齣戲。但這個過程能將兩個不同領域的人結合一起，創造出真正符合劇場藝術的建築，對未來劇場建築有著積極正面的決大影響。而在更深一層，經由設計的過程，劇場的精神及其存在的方式，會被拿出來重新被檢討。同時當代的精神或意義會同時被賦予其中，新的科技及技術也會被融合進入。如此劇場藝術與劇場建築將相互影響，同時成長。不同的劇場藝術概念影響了一個劇場

建築的成形，但一個不一樣的劇場建築，也有可能刺激了劇場藝術的發展。

五、結論

在走訪及了解捷克劇場協會及國際劇場設計技術協會後，對其所做之工作及累積的成就，實感萬分欽佩，布拉格四年展更是一個值得參與學習之處。從這些優秀單位及活動中，我們或可發現提升自我的解決之道。例如國內的各個展演場地，常受到各演出單位的詬病，並不是政府投資的錢不夠多，或者是硬體設備比國外差，而是在各個建築上，常無法滿足劇場演出之需求，甚至限制了劇場的發展。肇因為建築設計師並不了解劇場藝術，常僅能給予建築之空殼，在找人或仿照國外劇場安排內部。但這均非符合國內的劇場藝術精神。已傳統戲曲為例，試問國內有哪一個劇場考量到文武場的存在，文武場適合放在樂池中嗎？武場過大的音壓如何處理？如果建築師有留修改的空間尚幸，如果未留修改的空間，則這個劇場將永遠處於不良的狀態中了。是否我們可到如布拉格四年展如此之場合，去尋求可能的解決答案或靈感。

國內對劇場有興趣的建築師，或對劇場硬體有興趣的、或抱怨連連的劇場工作者，筆者認為，均應該注意如布拉格四年展中的建築部份，甚至參加 OISTAT 的劇場建築比賽。台灣身為 OISTAT 一員，中華劇場技術協會甚至可配合 OISTAT 辦理同性質之比賽。如此才能提升國內劇場硬體環境，甚至經由硬體的設計，而來探討台灣劇場藝術之存在的意義與方向。

除對捷克劇場協會及國際劇場設計技術協會感到欽佩，筆者常感嘆國內為何還未能有相當的組織與計畫。也許是因現代劇場藝術在國內萌芽並未很久，而且一直是為少數人所參與。而傳統及地方戲曲，又未有如此有組織及計畫的培養及發展。再加以市場過小與未流通，未有適當場地，沒

有適當教育機構，使得台灣現代劇場藝術整體營造工作，遠不如西方現代劇場發源之各國。然而近年來，台灣的現代劇場藝術整體環境已漸成熟，不論是在市場、場地、教育機構、劇場藝術工作者，均已有一定之數量與成績。此時政府若能有明確之文化政策，統合民間資源，參與國際組織，相信台灣之劇場藝術之發展，應可規劃出光明之遠景。