

出國報告（出國類別：考察）

美加地區藝文產業發展內容及趨勢

服務機關：國立臺北藝術大學

姓名職稱：余昕晏助理教授

派赴國家：美國加拿大

出國期間：民國 102 年 7 月 24 至 102 年 8 月 20 日

報告日期：102 年 11 月 21 日

摘要

此次赴美加地區探討其藝文產業發展內容與趨勢包含下列三點目的：(1) 探討環境劇場的運作及推廣：參訪了位於美國東北的佛特蒙州 (Vermont) 的麵包傀儡劇團 (Bread and Puppet Theater)，其以低價藝術 (cheap art) 為概念製作以大型演出。(2) 瞭解駐外單位對於台灣藝文團體參與國外展演活動的態度：在加拿大多倫多地區拜會臺北駐多倫多辦事處代表及僑界友人，其均表示駐外單位及僑界以支持的態度來協助台灣藝文團體。(3) 觀察城市藝術文化的發展概況：以紐約市近十年發展為例，音樂劇除了原有的百老匯表演方式之外，近年來更引進了英國劇團，讓觀眾有不同的體驗。另，台灣政府提出的國家發展趨勢之一的文化創意產業內容，在紐約市街頭比比皆是。台灣藝文如何提升品質進而至國際級的內容，實有待努力！

目次

目的	-----	1
過程	-----	4
心得與建議	-----	6
附錄	-----	7

目的

此次藉由教育部補助的機會赴美加地區考察，主要為探討其藝文產業發展內容與趨勢，包含下列三點目的：(1) 探討環境劇場的運作及推廣；(2) 瞭解駐外單位對於台灣藝文團體參與國外展演活動的態度；(3) 觀察城市藝術文化的發展概況。

過程

Vermont

首站抵達了位於美國東北的佛特蒙州 (Vermont) 的麵包傀儡劇團 (Bread and Puppet Theater)，劇團創辦人為 Peter Schuman，其以低價藝術 (cheap art) 為概念，製作以大型的偶配合高蹺、裝置藝術和現場樂團的音樂、人聲的吟唱及動作的演出，表達和對於人類基本生存的關懷，作品內容除了具有跨領域和跨文化的特質，並運用了自然山林景色為表演場地，成為當代最佳的環境劇場典範。今年為劇團創團五十週年，辦了許多除了例行表演以及暑期活動之外的研討會以及演出，此次於七月下旬考察參訪了劇團的暑期劇團演出、馬戲團表演以及社區居民唱歌活動。以下分享就以劇團創辦人 Schuman 的理念、以及為期近一週觀察瞭解劇團運作的方式以及與社區居民的互動簡述之。

1934 年，Schuman 生於德國，年輕時曾於西德擔任雕塑師和舞者。1962 年舉家搬至紐約，成立了麵包傀儡劇團。劇團團名源由於演出後會給予觀眾自製烘焙新鮮的黑麥和酸麵糰做成的麵包，因為 Schuman 的信念是藝術和麵包都是生命的基礎，也是生活的必需品。1974 年 Schuman 把劇團和家人都帶到了 Glover, Vermont 定居直至今日，也就是目前的劇團的所在地。

Glover 位處於離紐約市開車六小時距離的一個小鎮，原以為劇團位處於 Vermont 的小鎮上，經實際走訪後，是在看似荒郊野外的鄉間，找到了遠近馳名的麵包傀儡劇團。劇團門口停放了幾台很令人注目的車子，車身塗滿類似塗鴉的圖案，讓人第一眼即可感受到劇團的特色。劇團的腹地很廣，正門一進去的第一棟是由穀倉改裝成兩層樓的博物館，展示著數十年來劇團所製作及演出的大小型傀儡偶，其大多是披掛在演員身上以取代各種動物和充滿嘲諷與融合庶民傳統的道具，以人偶來做藝術創作，詮釋有關政治的議題，點點滴滴都具有意義及珍貴之處（如圖 X）。在博物館的後方，有另一棟穀倉改建而成的小劇場--- Cathedral and Dirt Floor Theater，劇場內的四周亦以偶為素材雕製，觀眾席以階梯式方式設計，大約可在三百人左右，舞台裝置亦相當齊全。每年暑

假，劇團會招募四個星期一期的或兩個月一期的實習人員，與劇團一起生活做農作、創作、及製作傀儡偶等，實習人員的背景並無規範，此次參與的對象包括來自中南美洲以及美國各週的年輕人，還有些人每年暑假都來參加劇團的活動。劇團自七月起每星期五晚間在 **Cathedral and Dirt Floor Theater** 的表演，星期日下午的馬戲團表演，以及星期二晚間的 **Community singing**。

星期五的表演活動，有別於一般表演，劇團先以環境劇場方式於戶外表演，各個演員於四周各有一小斷的演出，以操大型動物偶及踩高蹺的方式在四周出場，讓觀眾為之一驚。鳴鐘後進入 **theater** 內觀賞 **Schuman** 領導劇團與暑期實習人員共同製作的戲劇。星期日為馬戲團的表演，其有異於一般的馬戲團演出。

馬戲團的表演位置在劇團團址的對面，在被引導開至一片森林中時，還一度有著怎會有人來森林內看馬戲團的疑惑，後來像是柳暗花明又一村的感覺看到了一片瞭望無際被四周森林環繞著的大草原，馬戲團的演出就在此舉行。此暑假的馬戲團演出的劇名為”**The Total This and That Deathlife Circus in Two Parts: Part 1- This, and Part Two- That**”。在正式開演前，沿著森林的四周有好幾個 **side show**，這些是由世界各地的團體來此特地創作的小演出，國內也曾有兩個團體來此一同演出過。演出分為兩部分，一部份在主場，另一部份移至另一邊亦被森林圍繞的大草原中演出。上述曾提過，劇團是以傀儡、道具披掛在身上的人偶取代各種動物組成的，此馬戲團表演亦是以此方式進行。演出分為好幾十小段，還有搭配樂隊以及說書人的角色。在 **Part two** 部分，以 **A Cappella** 唱著聖歌開始，演員引領著觀眾至另一邊的大草原觀賞演出。原以為在森林中的演出，應該沒有太多人為來觀賞，結果在開眼前，竟然集結了好幾百人坐在草地上一同欣賞。演出結束後，**Schuman** 取出他自製的德國麵包，切塊分給所有來看戲的觀眾。這就是 **Shuman** 他的理念，他認為麵包和戲劇是互屬的。因麵包是生活的必需品，亦會讓人想起聖餐儀式，而劇場不是固定的形式，戲劇也不是在花錢可以在店家買到的東西。除了戲劇與馬戲團的表演外，劇團亦在每週二的晚間於 **Dirt Theater** 內邀請社區居民一起來唱歌，唱歌的內容以聖歌為主，座位以四方形為主的排法，分成四聲部，以樂譜為主，圖形方式為輔，由劇團的人員輪流帶唱，在短短幾次練習後，社區居民與劇團人員竟也唱出美妙的四部和聲，為此次參訪考察中最为驚豔之處之一。

Toronto

在加拿大多倫多地區拜會及參訪了臺北駐多倫多辦事處代表及僑界友人，參訪過程中，辦事處代表以及僑界同鄉熱情接待，亦均表示駐外單位及僑界以支持的態度來協助台灣藝文團體赴多倫多展演以提升台灣能見度並協助國際化發展。另，在訪談過程中，筆者表達希望辦事處或僑界在未來可以進一步協助台灣的表演藝術團體和國際策展人聯繫一事，辦事處亦回應國內團體若有任何需要駐外單位協助一事，他們在能力範圍一定可以協助，期間並討論未來與台灣表演藝術團體間可發展的合作模式。

New York City

在觀察城市藝術文化產業發展概況部分，筆者考察參訪了紐約市，以下為簡要說明。

紐約市為國際文化之都，過去筆者在紐約唸書時，歷經紐約市前兩任市長對於城市再造的過程，以時報廣場為例，引進 Warner Brothers Studio Store 等會吸引觀光客的大型店家，並整頓街道，興建人行步道及自行車道，使街區更為友善。著名的百老匯音樂劇產業歷經數十年的經營歷久不衰，近年來亦不斷的提出新的劇碼，例如近年來舊戲新製作的” Wicked” ，此劇為綠野仙蹤改版的音樂劇，從舞台至音樂內容的設計，皆為上上作。這次亦再次觀賞上演十幾年的 Lion King，更讓筆者深深體驗到觀眾對於此劇之熱愛，整場大人小孩，座無虛席。除了傳統音樂劇之外，此次考察參訪了另類的音樂劇” Sleep No More” ，以下為此演出的介紹。

Sleep No More 是一個由成立於 2000 年的英國劇團 Punchdrunk 所創作出來的一個戲劇表演，Punchdrunk 是 Immersive Theater (虛擬實境戲劇)的先趨，這種戲劇是利用一個特定的地點改裝成開放式的舞台，觀眾可以自由地在舞台中選擇自己想去的地方和想看的東西，觀眾的戲劇體驗會因為自己的決定而不同，直到 2011 年三月才來到了紐約。

Sleep No More 的劇情基本上架構在 Shakespear 的 Macbeth 上，此作品充斥著權利、慾望、背叛...等，故事的場景設定為高級旅館 The Mckittrick Hotel，一間在開幕後不久便大門深鎖，再也無人進去過的陰森飯店，故事便是在敘述旅館當時發生的事情。

The Mckittrick Hotel 的舞台原型，是位於紐約雀爾西區（Chelsea）的三座倉庫五層樓倉庫，被 Punchdrunk 劇團改造成一個約莫有 100 個房間的開放式劇場。劇場中充滿了各種不同的場景，觀眾會自己從墓園、精神病院、森林、教堂、書房走到嬰兒房，甚至是糖果店和舞廳。裡面各種場所及房間都精心地佈置過，在裡面擁有各種和劇情有關的文件及線索。整齣 **Sleep No More** 是以循環的方式演出，一個輪迴大約是一小時，一天會重複演三次。第三個輪迴演完後才會進入故事的大結局。在這三次的演出中，可以選擇跟著不同的角色，而每個角色都會用自己的角度來詮釋他在馬克白中的故事。故若隨著所跟隨的角色越來越多，你對劇情的了解也會越來越清楚。

此劇團在創造虛擬實境的手法上非常細膩亦令人印象深刻，在氛圍環境的營造上，無不增添此故事背景的真實性，使觀眾更毫無防備的進入 1939 年的氣氛。燈光的設計是這齣「虛擬實境戲劇」非常重要的元素之一，此設計構思受法國傳統的「聲光秀」影響，是一種利用聲光效果來創造藝術的表演形式。**Sleep No More** 僅利用光線及聲音來敘述整齣戲，甚至也存在於沒有表演者的房間裡。其近乎於黑暗卻又存在於每個角落的光線，目的是為了使觀眾能夠放慢腳步在近乎黑暗的環境中摸索，彷彿重回孩童時期的經驗，一步步探索這個世界，使觀眾忘卻現在的自己；若光線太過明亮，反倒使之過於容易了解周遭環境而失去探索的興趣。

入場時觀眾會拿到不同號碼的撲克牌，即是入場票券，亦是這齣劇的創意巧思之一。入場後即進入伸手不見五指的走廊通道，右側有一處散發昏黃光線的寄物櫃台，櫃台小姐操著慵懶且帶點英國腔的口吻要求每位觀眾皆須將隨身物品寄放，以便在劇場中自由穿梭。而後進入一個有著昏暗燈光和頹靡氛圍的酒吧，台上的主持人會依序叫號，將手持不同數字的觀眾分開，當同號碼的觀眾分批進入電梯裡後，這群觀眾又會被打散在不同樓層。如此讓與同行朋友分開的手法是為了使觀眾能夠更加獨立自主的探索此劇。

觀眾在進入劇場後，皆須戴上一只白色面具，並且全程緘默，這白色面具對於這齣「虛擬實境戲劇」來說有著非常重要的含意。就好似坐在劇院的觀眾席一樣，戴上面具便建立了觀眾與演員之間的屏幕，除此之外，在面具背後的每一人皆成為”無名氏”的身分，彷彿鬼魂一般，可自私且以偷窺者的角度，自由的探索、穿梭於劇院中每一個角落。

而這齣沒有節目單又全程以默劇形式演出的表演，表演者全都是舞者，在這齣沒有台詞的表演中，「情緒」是非常重要的關鍵，導演認為肢體的表達遠比語言表達來的更快、更具真實性，並且更勝於其他藝術形式。故這也是為何劇中全以舞者來詮釋，而非劇場人的原因。這群舞者隨著所扮演角色在劇情中的發展，時而獨自表演，時而與不同角色互動；而戴上面具的觀眾彷彿擁有隱身的能力，除了可以打破舞台與觀眾席的慣例，更近距離貼近角色之外，隨著劇情發展、不同房間、不同觀者與表演者之間的關係，觀眾也許也能獲得與表演者即興演出、與之互動的個人特別經驗，這亦是 *Sleep No More* 非常引人入勝的關鍵之一。

近年來國內外網路書店日益蓬勃發展，此次紐約行也關注到網路書店發展對於傳統書店的影響。在九零年代有部電影 (*You've Got Mail*) 描述位於紐約市的連鎖書店的發展，影響到特色獨立的書店，使得小書店因此歇業。連鎖書店在過去的確使得特色小書店關門，如今網路書店就如昔日的連鎖書店，雖不至全部關門，但也使得美國第二大書店於前幾年歇業，規模最大的書店，也在近幾年收了許多家，獨立書店的存在，也變成觀光客必參訪之點。筆者此次及參訪了幾家有特色的獨立書店，如 *Strand*, 192 等。

心得與建議

此次赴美加地區考察學習心得與建議歸納於下例幾點：

1. 在參訪麵包傀儡劇團後，對於藝術以及藝術創作有更深刻的反思。筆者為音樂背景，台灣的音樂學習環境雖以比筆者年幼時普及許多，但樂器學習的代價實在不是普通一般家庭可以長期投資的。**Schuman** 以低價藝術的概念經營劇團，並在每年暑假讓年輕人參與劇團創作及演出，更讓參與者融入在地團體生活的方式深刻體驗創辦人的藝術理念，此推廣方式著實可貴。在音樂推廣部分，更是讓筆者為之一驚，長期舉辦社區唱歌活動，邀請社區居民一同唱歌，在不斷的練習當中，可以在短時間內讓無音樂背景的社區居民以及參與者可唱出四部和聲，這是在台灣的音樂教育推廣中可學習之處。
2. 長期以來，許多台灣的藝文團體在國際發展方面一直苦無國外經紀人或策展人關注。此次參訪加拿大多倫多地區，辦事處代表及僑界均表示以支持的態度來協助台灣藝文團體赴多倫多展演以提升台灣能見度並協助國際化發展，並進一步表示在未來可以聯絡及引見在地的國際策展人予赴多倫多展演的台灣團體。
3. 日日都在翻轉，此現象亦可形容在國際文化之都紐約市。紐約市近一二十年的發展迅速無比，無論是在表演藝術產業或是出版產業等亦可見。音樂劇除了原有的百老匯表演方式之外，近年來更引進了英國劇團的戲劇表演，讓參與觀眾有不一樣的體驗內容。台灣在這一兩年亦有表演藝術團體試著以和觀眾互動方式創作，但可學習的空間仍很大。
4. 台灣政府提出的國家發展趨勢之一的文化創意產業內容，在紐約市街頭及商店家比比皆是。台灣藝術文化如何提升品質進而至國際級的內容，實有待藝術文化人士討論及努力，期以未來台灣能兼顧傳統藝術文化及創新優勢邁向國際舞台

麵包傀儡劇團正門

於劇團門口的劇團車

與創辦人 Schuman 合影

創辦人 Shuman

Dirt Cathedral Theater

劇團戶外的廚房

劇團博物館

劇團博物館

星期五晚上於劇場內的演出

星期五晚上於劇場內的演出

最佳環境劇場演出馬戲團表演

與臺北駐多倫多辦事處陳文儀處長合影

紐約市曼哈頓百老匯附近行人街道徒步區

Sleep No More 演出的飯店門票面具及演出手冊

紐約連鎖書店以及獨立特色書店