出國報告(出國類別:考察)

西班牙考察藝術機構

服務機關:文化部

姓名職稱:張惠君司長、吳佳錡科員

派赴國家/地區:西班牙/歐洲

出國期間:2018.09.02-2018.09.08

報告日期:2018.11.06

摘要

本部刻正推動文化體驗教育、重建臺灣藝術史政策,建構臺灣當代文化實驗場,此 次赴西班牙馬德里拜訪西班牙皇家劇院(El Teatro Real)、普拉多美術館(Museo Nacional del Prado)、普拉多媒體實驗室(Medialab Prado)、烈士谷(Valle de los Callidos),拜會 機構負責人及訪談專家,了解其機構組織及執行經驗,作為本部規畫相關政策參考。

本次拜會皇家劇院,了解到一個歷史悠久的劇院如何用新穎的傳播及推廣方式,落實文化平權,尤其是針對各種不同年齡層的孩子、學生或是大學生,提供不同的節目,更推動與學校合作,開放讓學生進入劇院體驗及學習,值得參採。媒體實驗室強調公民參與,建立跨學科跨領域的平臺,已是新興文化機構的發展趨勢,位於空總的臺灣當代文化實驗場也是秉持相似的實驗精神,未來將有許多交流及合作的可能性。經與轉型正義專家對談,了解西國轉型正義緣由及參訪烈士谷,深切感受到西班牙處理轉型正義的作法有其獨特的歷史發展脈絡。

目次

壹 、	耳	<u> </u>	. 1
參	訪緣	由及目的	. 1
貳、	行	「程安排及參訪 議題	. 1
_	•	多訪行程	. 1
=	•	拜會行程介紹	. 1
三	`	参訪議題	. 3
參、	Ź	等的心得	. 3
_	•	皇家劇院	. 3
=	•	普拉多美術館	6
Ξ	•	普拉多媒體實驗室	. 7
四	•	烈士谷及拜會 Carlos Agtiero Iglesia 教授	. 9
肆、	頦	議事項	11
附件	:參	訪文宣	12

壹、前言

参訪緣由及目的

本部刻正致力於推動文化體驗教育、重建臺灣藝術史政策,建構臺灣當代文化實驗場,此次赴西班牙馬德里拜訪西班牙皇家劇院、普拉多美術館、普拉多媒體實驗室等相關文化機構,拜會機構負責人及訪談專家,了解其執行經驗,包含青少年劇院的規劃、劇院內文化體驗教育課程的安排、西國美術館對於國家重要藝術家作品的完整典藏及展覽、多媒體實驗室等,可提供本部未來執行參考。

由於中正紀念堂管理處為本部所屬機關,本部自 106 年開始逐步推動中正紀念堂轉型,辦理社會討論計畫及多元藝術參與計畫。針對轉型正義議題,國際上有處理經驗的國家包含西班牙、南非、德國等。此行亦安排相關行程,了解西班牙處理轉型正義的歷史脈絡及作法。

貳、行程安排及參訪議題

一、參訪行程

日期	行程		
9/2-9/3	抵達		
	參訪蘇菲亞皇后國家藝術中心博物館		
9/4	西班牙皇家劇院		
	拜會 CEO Ignacio Belenguer 先生		
	教育組協調人 Rita Cosentino 女士		
	拜會駐西班牙代表處柯大使森耀		
9/5	參訪普拉多美術館		
	馬德里普拉多媒體實驗室		
	拜會 Marcos Garcia 主任		
9/6	參訪烈士谷		
	拜會 Carlos Agüero Iglesia 教授		
9/7	返國		

二、 拜會行程介紹

(一) 皇家劇院(El Teatro Real)

西班牙皇家劇院位於馬德里市區中心,也是馬德里的地標之一。地點位於西班牙皇宮的對面,是國家級的重要文化機構。劇院建造於19世紀末,於1997年重新開幕。除了提供一般表演藝術節目外,也特別為兒童及少年製作專屬節目及活動,包括歌劇、戲劇、音樂、舞蹈等,劇院也與各級學校合作,接受學校預約及人才培育課程,對學生推廣表演藝術,相當重視。

(二) 普拉多美術館(Museo Nacional del Prado)

普拉多美術館為西班牙最大的美術館,收藏 12 至 20 世紀前期全歐洲的繪畫、雕塑等藝術作品。普拉多美術館成立於 1819 年,當時稱為「皇家繪畫及雕塑美術館」(Royal Museum of Painting and Sculture),明年(2019)將慶祝 200 週年。典藏作品多來自皇宮,曾在 19 世紀時被譽為「世界四大美術館之一」,內含豐富的西班牙皇室收藏精品,幾乎涵蓋了歐洲所有畫派及名家的作品。其中對於西班牙畫家的收藏最是豐富,是擁有西班牙著名畫家委拉斯蓋茲(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)及哥雅(Francisco Goya)最多作品的美術館。

委拉斯蓋茲是文藝復興後期,巴洛克時代的西班牙畫家,也是西班牙國王腓力四世的御用宮廷畫師,專門繪製國王及皇室肖像畫。其繪畫時下筆謹慎,色調偏暗,多以簡單的背景浮現人物輪廓,著名畫作《宮女》透過對光線的處理,將近景與遠景層次表現,畫面表現極為自然。

哥雅是 18 世紀時西班牙皇室的宮廷畫家,畫風多變,一開始為巴洛克式畫風,因失聰後改變畫風。雖無建立門派,但對後來的表現主義、現實主義、浪漫主義及印象派都有很大的影響,並為畢卡索等印象派畫家開啟了印象派的大門,是一位承先啟後的畫家。其重要作品《裸體的瑪哈》、《著衣的瑪哈》是一系列作品,完美且逼真的呈現女性之美。

(三) 普拉多媒體實驗室 (Medialab Prado)

普拉多媒體實驗室為馬德里市文化局主管下轄的專案計畫單位,以公 民實驗室的方式推動各項文化計畫,任何人都可以提出計畫或是參與計畫, 透過網路及實驗性的集體學習、徵件等各種方式,提供市民的參與機會, 尤其特別強調科技、網路及公民參與的應用。

成立於 2000 年,最初的名稱是 MedialabMadrid, 2007 年搬到現址,改名為 Medialab Prado。Lab 現在進駐的地點,還是保留了這座原本是木材工廠的部分狀態,建築內留有許多木材、水泥建築結構與大型機械的元素。這座工廠於 20 世紀初興建,是馬德里最早的水泥建築之一,Lab 持續辦理各式活動來活化這棟建築,已呈現新的樣貌。

(四) 西班牙轉型正義

1. 烈士谷(Valle de los Callidos,英文名為 Valley of the Fallen)

烈士谷是一座位在離馬德里 60 公里近郊的紀念園區,它是西班牙法西斯獨裁者弗朗西斯科·佛朗哥(Francisco Franco)為了紀念在西班牙內戰期間,那些為「光榮十字軍」而戰鬥犧牲的「烈士」(callidos,意譯是倒下者)所建造,它被認為是「西班牙最大公共墓園」,放置了 33,847 名失蹤者的骸骨,而佛朗哥去世後也被埋葬在此。

烈士谷作為佛朗哥統治的倖存紀念碑及其天主教大教堂一直存在爭議。今年5月西班牙新政府上臺後,即主張將佛朗哥遺骸從烈士谷遷出,並將那裡變成「和解」之地。執政的社會勞工黨表示,這座陵墓應該轉型成一個「為所有西班牙人提供和解、紀念之地」。

2. Carlos Agüero Iglesia 教授

本次特別拜會西班牙拉里奧哈國際大學 Carlos Agüero Iglesia 教授,I 教授為西國歷史記憶相關民間團體的共同發起人,針對佛朗哥獨裁統治 時間迫害新教少數團體、受難者墓塚調查等議題長期進行研究。I 教授為 西班牙拉里奧哈國際大學(UNITE)兼任教授,自 2002 年開始研究歷史記 憶相關議題,並加入「歷史記憶回復協會」(ARMH),參與和協助在獨裁 時期受難者墓塚的調查及挖掘工作。

他是加州大學(UCSD)「西班牙內戰記憶」計畫的顧問,亦曾是西班牙「高等科學研究委員會」(CSIC)前博士研究員和內政部國家「多元與共同生活基金會」研究員,期間曾對被佛朗哥獨裁統治時期迫害的新教少數團體進行研究。

他也是許多歷史記憶民間團體的共同發起人,包括「厄運」(歷史與記憶)和歷史記憶網,亦曾指導許多研究計畫,參與國家和國際級會議並 在期刊和書籍發表許多關於暴力、人權、記憶和佛朗哥時期的文章。

三、參訪議題

- (一) 藝文機構推動青少年教育、文化體驗教育的做法
- (二) 西班牙新創實驗室營運及執行經驗
- (三) 西班牙轉型正義的推動與挑戰

參、參訪心得

一、皇家劇院

本次主要拜會皇家劇院 CEO Ignacio Belenguer 先生以及教育組協調人 Rita Cosentino 女士,於歌劇院內會談,並由 Cosentino 女士進行歌劇院導覽。

皇家劇院是以基金會型態運作,由西班牙國王及皇后擔任主席,並由西班牙教育文化體育部及馬德里市政府兩個公部門所支持。基金會的 31 位董事及行政團隊,係由教育文化體育部推舉,再由董事互選董事長,任期五年。行政團隊最高主管為 CEO,負責整體劇院營運及組織運作並參加董事會,另有藝術總監及音樂總監,總監都有自主決策權。西班牙皇后是劇院的代言人,連結公立預算與私人贊助,是歌劇院內許多表演藝術活動推廣活動的重要推手。歌劇院大部分經費由馬德里市政府編列,而大約有 25%的部分來自私人贊助。

劇院的服務是針對所有年齡層的,尤其是針對兒童及青少年(定義為 4-16 歲), 設計專屬表演節目,有一個特別的品牌「青少年劇院」(El Real Junior)。Cosentino 女 士表示,這也反映了西班牙人對於兒童及青少年的成長過程中,特別重視藝術文化的情形。

關於劇院的營運及推廣活動,分述如下:

- (一)錄製影像推廣:歌劇院將院內的表演節目錄製成影帶,並在各地以影像方式放映,放映方式有3種:其一,電影院放映,票價約20歐元左右。其二,多半於周末時間辦理,並以巡迴方式放映前一年度的錄影節目,目前此種放映方式獲得許多迴響。最後,將所有錄製的節目收集匯集到雲端DATA,只要購買許可,可以利用上網方式觀看想看的表演。此做法的目的,一方面希望將歌劇院的節目走出歌劇院,另一方面希望可以用較少的錢,讓更多的人可以觀看優質的表演活動,具有文化平權的效益。
- (二)兒童及青少年推廣活動:皇家劇院內有一個小型的劇院,專門給家庭、 兒童及青少年的表演節目所使用。由於空間較小,舞臺與觀眾沒有距離, 因此非常適合演員與觀眾彼此互動。而歌劇院內辦理青少年劇場的團隊, 專注於開發青少年的演出,並製作各種類型表演(歌劇、戲劇、舞蹈、芭蕾、音樂等),希望透過不同的演出方式讓孩子了解表演藝術,以及探求使用何種方式可以讓孩子產生興趣,並採取以下3種方式及對象:
 - 1. 家庭或個人:歌劇院降低票價,大約介於 10 歐元至 27 歐元之間,每 季有多種類型表演節目,以套票方式售票。例如 2018 年秋季,共有 7 種不同的表演節目,歌劇院以 7 選 3 方式來販售套票。
 - 2. 校園團體:歌劇院配合學校的校外教學行程安排節目,在平日演出節目。劇院會收取門票費用,但採取低廉的價格,希望讓所有學生都可以進到劇院來觀看節目。歌劇院 CEO Belenguer 先生表示,劇院收取門票費用是讓孩子從小知道進劇院是一種有價格的消費活動,讓他們更珍惜看表演的機會。
 - 3. 全國直播:1年共有2次,免費使用網路直播方式,提供其他兒童劇院表演節目。而老師可以在學校透過網路放映給孩子,另外也有醫院與歌劇院合作,購買線上節目,可以在醫院內定時透過放映給住院病童觀賞,這也是落實文化平權的方式。
- (三)大學生推廣活動:歌劇院與大學簽約,認證為通識課程採計學分,讓對劇場有興趣的大學生參與計畫。這項計畫從一齣表演製作的一開始就讓修課學生加入工作團隊,一周來到劇場3到4天,期程約1至1.5個月。讓學生跟著工作團隊現場實作,其目的是希望學生可以從頭了解一齣戲劇的產生,有機會與導演、演員及技術人員直接對談,培育未來劇場人才或是表演藝術的喜好者。
- (四)國際推廣:西班牙皇家劇院和歐洲其他劇院有許多合作,另外也因語言

之便,西班牙與許多拉丁美洲劇院都有合作關係,並成立拉丁劇院聯盟, 西班牙目前是拉丁美洲國家劇院主席,其他也有和亞洲的日本與中國合作。合作項目最多的是共同製作,通常是世界巡迴演出的合作,由合作的劇院共同製作演出節目及經費。

(五)節目製作:劇院節目的製作從一開始初期構想、到製作戲服道具、到最後的演出,幾乎都是劇院裡的員工完成的。劇院內部除表演廳外,各層樓分布許多小型工廠,包含戲服、鞋子、道具工廠,除了大型道具外,整個表演從無到有都在戲院裏面製作,由劇院裡250多位員工分工完成。目前由於政府致力於佛朗明哥的推廣,政府會補助佛朗明哥表演的門票,歌劇院目前也配合政府政策,推銷佛朗明哥給當地民眾,更嘗試帶到國外,讓更多外國人欣賞佛朗明哥之美。

與 CEO Ignacio Belenguer 先生(右 2)及教育 組協調人 Rita Cosentino 女士(左 2)合影

Rita Cosentino 女士說明整棟建築配置

CEO Ignacio Belenguer 先生說明劇院營運情形

Rita Cosentino 女士說明青少年體驗教育 形式與場地介紹

西班牙皇家劇院外觀

劇院內戲服道具製作的小型工廠

劇院內部

二、普拉多美術館

普拉多美術館共有 2 層樓,約有 100 間展覽空間,共有 18 個策展主題。以地區來區分主題,分為西班牙繪畫、義大利繪畫、德國繪畫、英國繪畫、雕塑、佛羅倫斯繪畫、法國繪畫、素描和版畫、裝飾藝術、聖赫羅尼莫教堂等系列。如果系列作品數量較多,則以年份來區分。一個系列所分配的展間大小不同,但每一展間所放置的作品都是同一位畫家同一時期的作品。例如委拉斯蓋茲的作品,共有 8 間展覽室,分別陳列委拉斯蓋茲不同時期的作品。

每間展覽室的入口都有畫家的簡介,介紹這個時期畫家的風格特色以及相關的背景資料,提供參觀者有一個基礎概念。值得一提的是,許多的作品為捐贈作品,或是收購作品,館方也會特別註明捐贈者或是收購者姓名,並介紹當時的時空背景。普拉多美術館館藏超過萬件,要在一天內看遍所有正在展覽中的作品是非常困難的,故館方在導覽圖上將館藏重要作品縮圖顯示,讓時間有限的訪客,可以挑選重要作品重點參觀。而館方也推出2日參觀的優惠票價,一次購買2日票(25歐元)比分別於兩天(單日15歐元)購票還要便宜許多。

西班牙的博物館、美術館、皇宮或是歷史建築等景點,每天晚上6點以後到閉館前都是免費參觀(冬季及夏日免費開放時間不同),不限當地人或是外國遊客,除了將西班牙特殊的人文地景以平易近人的方式呈現給世人,也包含文化平權的概念。雖然博物館、美術館的參觀費用高昂,大約是 15 至 20 歐元,但每天都有免費參觀的時段,使得參觀博物館不再只是有經濟基礎的參觀者的權利,而是全民共有。

普拉多美術館進場人潮

美術館外觀

三、 普拉多媒體實驗室

本次主要拜會普拉多媒體實驗室 Marcos Garcia 總監,並由 Garcia 主任進行實驗室內部導覽,介紹目前計畫的執行成果。

普拉多媒體實驗室創建於 2002 年,經過幾年的調整後,在 2007 年開始以實驗室的方式運作, Media Lab(以下簡稱 Lab),主要的任務為實驗平臺。從一開始單純作為連結科技與社會的跨學科的平臺,逐漸納入民眾參與的概念,成為新型態的公民實驗室。

Lab 也規劃很多國際工作坊,透過徵件,由實驗室成員挑選有興趣的題目,讓不同背景的人來到這裡工作 2 週。這些題目面向廣泛,包含新媒體或科技文化的計畫,透過工作坊連結不同的民眾、藝術家、科學家、設計師或建築師對話交流,讓這些原本只有雛形的計畫,轉化成為令人驚艷的作品,甚至成為一種新的知識系統。在執行的過程中,實驗室不會給予任何壓力,甚至鼓勵嘗試錯誤,從錯誤中學習。臺灣藝術家陶亞倫曾在我駐西班牙代表處文化組的協助下,於今(2018)年 11 月間在此展出 3 件虛擬實境藝術創作。

Lab 本身成員並不參與討論,而是邀請專業導師提供合作意見,讓參與者自行 組織運作。例如有關糧食議題,就會邀請農業學者或者相關的意見領袖,來參與 相關的合作與對談。最近馬德里市政府十分關注數位治理的議題,實驗室配合政 策規劃了數個工作坊,並且也曾邀請政務委員唐鳳到這裡辦理工作坊。

現在 Lab 共有 19 位員工,並有 6 個 cultural mediator(文化媒合人)。每一位 cultural mediator 都有不同的背景,依照背景負責不同的專案,是一份為期 2 年的全職工作,有 60%的時間投入 Lab 的工作,另外的 40%可以做自己的研究,亦可搭配使用 Lab 裡面的資源,這些 40%的個人研究,最後都可以回饋給 Lab,繼續以專案的方式延續。

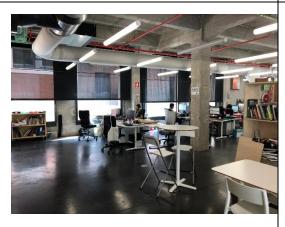
目前 Lab 有 6 種實驗室,不一定只有藝術的範疇,而是建立可以和其他議題對話的方式。例如記憶研究,有關西班牙人民對二次大戰,佛朗哥威權的記憶與遺忘,以及像烈士谷這類負面遺產要如何處置的議題, Lab 利用工作坊方式討論,如何用數位的方式翻轉烈士谷,以不改變實體建築體本身的方式,用數位科技改變視覺以及資訊的呈現。

與 Marcos Garcia 總監對談

工作坊成員介紹新開發的作品(鳥窩)

Media Lab 成員辦公室

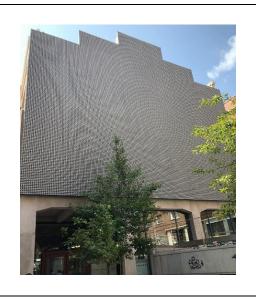
工作坊成果展示

Marcos Garcia 總監介紹成果

Media Lab 內的小型工作室

Media Lab 建築外觀

Media Lab 建築外簡介及近期活動介紹

四、 烈士谷及拜會 Carlos Agüero Iglesia 教授

I 教授最初開始參與轉型正義工作,源自於 2000 年參與友人挖掘祖父遺骨。 友人祖父是所謂內戰時期的失蹤人口,事實上西班牙名列各國失蹤人口數的世界 第二,(世界第一多是柬埔寨),聲稱受難者有 3 萬人,但民間推估數字是 14 萬人。 當挖掘出祖父遺骨之後,帶來相當大的震撼,因為祖父是頭顱重彈,顯然是被槍 決而死,粉碎了西班牙政府用失蹤人口來稱呼這些不知去向的人。西班牙政府已 普查建立遺族的 DNA,但是挖掘遺骨的工程浩大,目前由民間家屬各自進行,I 教 授認為西班牙政府要先協助家屬挖出遺骨。

針對西班牙的歷史記憶法,I 教授對於 2007 年通過的歷史記憶法(Proyecto de Ley da la Memoria Histórica),提出幾個看法,第一,有這個法律,總比沒有來的好,但是這樣說又太過簡化。第二,對於受害者的彌補,不能只有金錢的賠償。第三,西班牙政府迄今沒有廢止過去錯誤的法律。第四,法律規定要改街名,但是權限

在地方政府,迄今沒有真正落實。

西班牙工人社會黨籍總理桑切斯(Pedro Sanchez)今年 6 月上臺後宣布要把獨裁者佛朗哥的遺骨遷出烈士谷列為首要任務之一,並向西班牙國會提出法案,於 9 月 13 日獲得國會通過。依據報導,西班牙國會 172 票贊成、2 票反對。另有 164 張棄權票,來自中立派的公民黨(Citizens Party)及保守的人民黨(PP)。此事成為一大新聞熱點,最近參訪烈士谷的民眾也明顯增多。此行到烈士谷,並由 I 教授講解建造過程,得知此案背後複雜的歷史背景,也與西班牙政府與教會之間的關係、政教分離政策密切相關。烈士谷是將一個花崗岩的山頭挖空之後,在山洞裡面的教堂,並且屬於教會所擁有。要遷移埋在教堂裡的佛朗哥遺骨,必須有教會的同意才行。I 教授指出,比起挖掘失蹤人口遺骨的工程,挖出佛朗哥遺骨的成本不會太多,但是象徵性意義非常重大。此行透過與 I 教授對談,了解西國轉型正義緣由以及 I 教授對於歷史記憶法的看法與建議,深切感受到西班牙處理轉型正義的作法有其獨特的歷史發展脈絡。

烈士谷

I教授說明烈士谷建築結構

高達 150 公尺的十字架

與I教授合影

肆、建議事項

一、劇院推動與學校合作,開放讓學生進入劇院學習

本次拜會皇家劇院,了解到一個歷史悠久的劇院如何用新穎的傳播及推廣方式,落實文化平權。尤其是針對各種不同年齡層的孩子、學生或是大學生,提供不同的節目,更推動與學校合作,開放讓學生進入劇院學習,值得參採。西班牙皇家劇院與大學簽約合作,讓學生到劇院見習參與劇院節目的製作過程,與導演、演員面對面的對話交流,學生亦不限於表演藝術相關科系,有興趣的學生都可以來報名。劇院節目製作的密集工作期,甚至可以提供一周三至四天的見習參與通識課程。本部目前辦理的「文化體驗教育補助計畫」、補助縣市政府辦理「青少年劇場」,本部所屬的臺灣戲曲中心、國家表演藝術中心旗下三場館所辦理的青少年參與計劃,建議都可以借鏡類似的合作機制,透過政策導引,增加學生進入劇場的機會,除了成為觀賞者,也可以成為參與者。

二、 普拉多實驗室推動公民參與實驗的經驗,與臺灣當代文化實驗場的實驗精神相符, 建議相互交流資訊及經驗

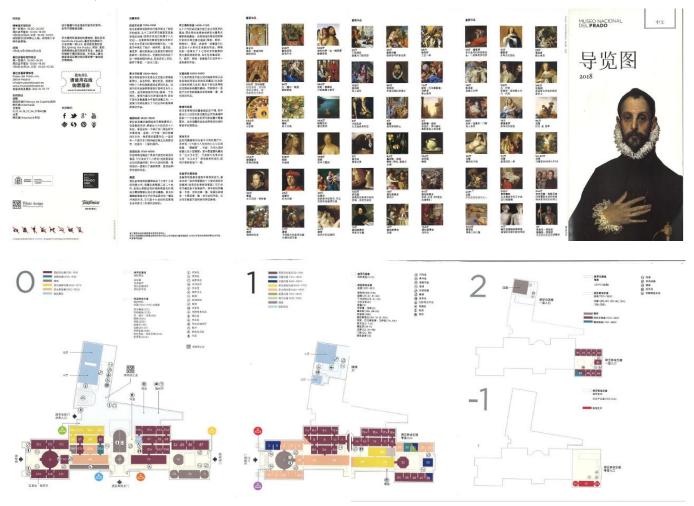
媒體實驗室強調公民參與,建立跨學科跨領域的平臺,已是新興文化機構的發展趨勢。此行參訪時向普拉多實驗室總監 Marcos Garcia,簡介目前位於空總的臺灣當代文化實驗場現況。G總監表示,他曾研讀過相關資訊,對於這個新的實驗室及實驗計畫有高度興趣,兩機構之間有些相似的使命及任務。G總監提到Lab發展至今有兩大特點,首先是非常強調人人都可以參與,共同創造。另一個特點是引入跨學科的激盪,讓不同學科的知識在同樣的計畫裡,從彼此對話中產生新的可能性。而 G總監將有訪問臺灣的計畫,屆時將安排 G總監參訪空總基地,與臺灣當代文化實驗場人員交流對話,拓展國際合作之可能性。

附件:參訪文宣

1. 皇家劇院-兒童及青少年體驗活動文宣

2. 普拉多美術館導覽

3. 普拉多媒體實驗室

MEDIALAB PRADO

(P) ParticipaLab

CiCiLab

PrototipaLab

Medialab Prado es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos.

Cualquier persona puede hacer propuestas o sumarse a otras y llevarias a cabo de manera colaborativa.

Grupos de trabajo, convocatorias abiertas, investigación colaborativa y comunidades de aprendizaje.

Contacto (0034) 912 191 157 inform@medialab-pradices

Herarie Centro y Cardina Lunes 1600 h. a 21:00 h. Wartes Warnes: 10:00 h. a 21:00 h. Sabedos: 11:00 h. a 21:00 h. Doningos y festivos cenado Entrade Libre

Ubicación Plaza de las Letras C/ Alameda, 15 28014 Madrid

Metro: Atocha (L1) Cercanias: Estación Atocha-Renfe Autobús L 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37 y 45

medialab-prado.es

MADRID