出國報告(計畫類別:考察)

赴西班牙辦理表演暨視覺藝術考察 及拜會藝文機構

服務機關:文化部

姓名職稱:周雅菁 藝術發展司司長、劉芸孜 藝術發展司科長

派赴國家/地區:西班牙/馬德里、巴塞隆納

出國期間:114年9月24日起至10月4日止

報告日期:114年11月

目錄

<u> </u>	前言		3
二、	行程	體表	4
三、	考察過程內容		5
	()	駐西班牙台北經濟文化辦事處	5
	(二)	馬德里屠宰場藝文特區(MADATERO)	6
	1.	機構簡介	6
	2.	拜會紀要	7
	(三)	馬德里數位藝術中心(Madrid Artes Digitales,簡稱 MAD)	9
	1.	機構簡介	9
	2.	MAD 營運模式	9
	3.	拜會紀要	10
	(四)	巴塞隆納花市劇院(Mercat de les Flors)	11
	1.	機構簡介	11
	2.	劇院營運概況	11
	3.	拜會紀要	12
	(五)	巴塞隆納昂格藝術村(Hangar.org)	14
	1.	機構簡介	14
	2.	本部歷年選送情形	14
	3.	拜會紀要	15
	(六)	前衛藝術與創意實驗博物館(Museo La Neomudéjar)	17
	1.	機構簡介	17
	2.	交流紀要	17
	(七)	其他參訪單位	19
	1.	西班牙電信基金會文化中心(Espacio Fundación Telefónica)	19
	2.	馬德里藝術金三角	20
	3.	觀賞加泰隆尼亞音樂宮觀賞巴哈鋼琴獨奏會	22
	4.	街區藝術	23
	5.	建築藝術	23
四、	建議	事項	25
	(一)	拓展國際駐村合作計畫	25
	(二)	輔導藝術村重視多元環境需求	25
	(三)	支持科技展演內容孵化	26

一、前言

本部長年扶植表演藝術與視覺藝術發展,透過各項計畫支持藝術工作者或團隊創作,本次考察計畫著重於國際藝術村的營運發展、臺灣與西班牙藝文場館合作模式、科技藝術的應用發展。為推動藝術工作者國際資源串聯,建立臺灣與國際藝術村網絡,本部長期支持藝術家至國外駐村開發國際資源,讓藝術家有機會在不同的文化環境中創作交流,拓展國際視野。因應疫情後帶動全球數位科技發展發展之趨勢,技術及設備日新月異且被廣泛應用於各種文化藝術領域,從藝術家創作內容到場館服務民眾設備皆有一番新面貌,本部鼓勵臺灣科技藝術發展,期待藝文工作者在結合數位科技創作途中,有機會與國際藝文場館發展更多合作。

本次至西班牙馬德里及巴塞隆納兩城市考察,主要考量西班牙於表演及視覺 藝術皆有深厚的發展歷程,且經過多元文化的薰陶發展出傳統與現代文化兼容並 蓄的樣貌,孕育出畢卡索、米羅、達利等大師級藝術家,融合音樂及舞蹈的佛朗 明哥舞為西班牙的表演文化代表,建築領域則有高地以非常獨特的建築造型、流 線設計為世界留下令人嘆為觀止的文化資產。又本部長期與西班牙巴塞隆納昂格 藝術村合作選送臺灣藝術家駐村計畫,考察日期正逢本年度獲選藝術家趙書榕駐 村期間,故安排至該藝術村了解藝術家駐村情形。

馬德里與巴塞隆納為西班牙前兩大城市,藝術文化發展蓬勃,城市內美術館、博物館、劇院密度高,街景因公共藝術及彩繪塗鴉建築增添不少活潑樣貌,亦是吸引大量遊客及民眾參與的因素。本趟考察行程除了拜會未來欲發展合作計畫單位,亦安排參訪兩城市指標性藝文場館、公共藝術、文化資產標的規劃,並透過駐西班牙臺灣辦事處文化組協助接洽馬德里屠宰場藝文特區、馬德里數位藝術中心、巴塞隆納花市劇院、巴塞隆納昂格藝術村等藝文機構,洽談未來與臺灣進行國際交流計畫的可能性。

二、行程簡表

日期	起芝地點	行程内容
9/24(三)	臺灣-馬德里	自台北出發、於杜拜轉機,9/24 抵達馬德里機場
9/25(四)	馬德里	1.拜會馬德里屠宰場藝文特區 2.拜會駐西班牙台北經濟文化辦事處 3.參訪電信基金會文化中心
9/26(五)	馬德里	1.拜會馬德里數位藝術中心 2.觀摩數位藝術中心沉浸式展 3.觀賞西班牙文化代表佛朗明哥舞
9/27(六)	馬德里	1.參訪普拉多美術館 2.參訪索菲亞王后國家藝術中心博物館
9/28(日)	馬德里	1.參訪埃斯科里亞爾修道院展覽 2.烈士谷
9/29(一)	馬德里	1.參觀西班牙國家圖書館 2.提森-博內米薩博物館
9/30(二)	馬德里→巴塞 隆納	馬德里▶火車前往巴塞隆納 1.拜會巴塞隆納花市劇院
10/01(三)	巴塞隆納	1.拜會昂格藝術駐村、了解藝術進駐情形 2.參觀聖卡特琳娜彩繪屋頂市場、公共藝術 3.觀賞巴塞隆納音樂宮獨奏會
10/02(四)	巴塞隆納	1.參訪聖家堂、米拉之家 2.公共藝術
10/03(五)		自巴塞隆納出發、於杜拜轉機返臺
10/04(六)	巴塞隆納-臺灣	

三、考察過程內容

(一) 駐西班牙台北經濟文化辦事處

本部派駐西班牙台北經濟文化辦事處文化組長期與西班牙當地藝文機構建立合作計畫,舉辦展覽、媒合資源平台、推動藝術家交流或駐村計畫,持續與藝文機構維持積極互動。本次考察行程前期由該組協助接洽預計拜會藝文場館,並安排各單位負責人或藝術總監出席與會,對於政策上的意見交流較能給予明確的方向或期待。在該組積極協助接洽下,安排拜會馬德里屠宰場藝文特區、馬德里數位藝術中心、巴塞隆納花市劇院、巴塞隆納昂格藝術村等機構,並協助提供其他有助於本司業務發展之藝文場館參訪行程。考察團隊抵達馬德里後至辦事處拜會張自信公使,並與文化組再次盤點預計拜會單位相關細節。

張公使表示辦事處持續積極提供文化外交與宣傳支援,支援各類型藝術家在西班牙城市的展演活動,媒合當地重要人物及媒體互動使臺灣文化得以提升國際曝光度。辦事處亦樂見未來能持續推動藝術與科技結合的國際展演,結合外交與經貿資源,將各方資源發揮最大效益提升國際能見度,增進國際社會對台灣的理解與認同。

拜會張自信公使、文化組長張祐瑄及相關同仁

(二) 馬德里屠宰場藝文特區 (MADATERO)

1. 機構簡介

馬德里屠宰場藝文特區前身為屠宰場及牲畜市場,建於約20世紀初期,整座園區共包含48棟建築物。屠宰場的發展過程中不斷轉換用途,經歷了儲量倉庫、彈藥庫、溫室後,這棟歷史建築終於2006年由當地正政府定位為文化發展用途,屬於政府營運藝文機構。屠宰場園區範圍相當大,園區內經過歷史演變及裝修後,保留了大部分建築舊時外貌,內部空間則以簡單的工業風設計處理管線及相關設備,整體園區將歷史痕跡及當代風格結合得恰到好處。馬德里屠宰場藝文特區充分利用園區內的建築空間,規劃有展覽空間、駐村空間、舞蹈中心、正在維修中的音樂中心、舞蹈表演廳、電影院,並開放外部藝文相關組織進駐等,如設計基金會及馬德里數位藝術中心,與臺灣藝文園區較不同的是該園區無商店類單位進駐,全區定位為馬德里當代藝術創作與展示空間的重要樞紐。

(1) 展覽空間

不定期自辦展覽,亦有外租展覽空間。因空間場域寬闊,西班牙數位科技藝術盛事「L.E.V 數位藝術節」曾在馬德里屠宰場舉辦,臺灣藝術家曾參與展演,駐西班牙台北經濟文化辦事處支持的相關展覽活動也曾於此處辦理。

(2) 駐村空間

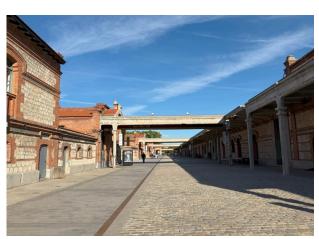
位於馬德里屠宰場藝文特區的 Nave 16 號大型倉庫,整體駐村環境包含行政工作辦公室、會議室、提供藝術家創作的個人工作桌空間及其他基本設備、並規劃多位藝術家可共同工作的共創空間、實驗展演空間,整體環境功能俱全,也提供駐村藝術家從創作到發表的一連串空間需求。

(3) 舞蹈中心及表演廳

園區內有舞蹈中心及舞蹈表演廳,規模為可容納約500人之專業表演廳。該廳節目以舞蹈表演為主,並有佛朗明哥舞定目表演,亦可外租給外部表演團隊,整體使用率高,舞蹈中心則扮演整合馬德里傳統舞蹈並嘗試開發新創素材的角色,是充滿多元、有機活化的空間。

馬德里屠宰場藝文特區外圍藝文資訊

馬德里屠宰場藝文特區園區內

保留原始結構之接待中心及展場

電影院

2. 拜會紀要

- (1) 拜會對象:藝文特區藝術總監 José Luis Romo、藝術駐村計畫負責人 Luisa Espino。
- (2) 馬德里屠宰場藝文特區藝術駐村計畫:

拜會期間由藝術駐村計畫負責人 Luisa Espino 協助導覽整個駐村空間,並說明其駐村計畫。馬德里屠宰場藝文特區駐村計畫是透過公開徵選擇定

藝術家,除了西班牙藝術家之外,也開放國際藝術家申請,評選考量包括計畫創新度、是否具跨文化交流可能性與作品未來影響力等向度。駐村時間則依藝術家提送計畫有三個月、六個月或一年度的駐村方案。藝術村亦會依藝術家身分或駐村時間提供部分補助,例如提供馬德里在地藝術家駐村三個月4,000歐元的補貼費用,國際藝術家則可視情況另補助機票經費,甚至有其他與藝文特區合作的藝文機構給予其他相關資源。

往年申請及錄取的情形,大約為每年300名申請者,當月則錄取8位, 競爭相當激烈,目前藝術村共有19位藝術家進駐,皆配置個人工作區、 書桌、電腦設備及免費網路使用,空間寬敞可在此進行實驗性創作、長期 研究或大型作品創作。除了個人工作空間,藝術村規劃公共空間與藝術輔 導資源,提供藝術家創作交流,或有意願多人共創的藝術家。最後藝術家 們可在共用的實驗展演空間公開發表階段性成果。

負責該藝術村的專任人員共有三位,為鼓勵藝術創作的多元性,藝術村工作室空間可依進駐藝術家需求調整,也保留空間給身心障礙藝術家, 提倡藝術平權,駐村期間不強調必須要有作品產出,而是鼓勵藝術家在駐村過程中透過外部的資源或交流開發更多靈感發想。

(3) 交流會議:

導覽行程後本部與總監及負責人相談未來可交換駐村可能性,並介紹臺灣藝術駐村現況。總監建議可就臺灣藝術村相關機構進行交流,本部推薦宜蘭利澤偶戲藝術村、高雄駁二藝術特區、台南蕭壠文化園區等較具當代性的駐村空間,供對方參考。

考量本部有選送文化相關人才出國駐村交流計畫,因此洽詢未來雙方 合作可能性,總監表示目前屠宰場駐村計畫以關注「環保」為主要議題, 或結合藝術與科技類型之創作,會後可再與團隊討論與本部合作可能性。

左起:總監、藝術駐村計畫負責人、藝發司周司長

(三) 馬德里數位藝術中心(Madrid Artes Digitales,簡稱 MAD)

1. 機構簡介

MAD 為私人單位經營公司,位於馬德里屠宰場藝文特區其中一棟倉庫, 由該公司向藝文特區管理單位租用進駐,該公司三位創辦人皆擁有表演藝術 豐富資歷,致力於融合藝術、尖端科學與科技,於園區內辦理科技藝術展覽, 讓民眾透過一段類「旅行」模式體驗展覽故事環節。MAD 包含展覽空間、虛 擬實境體驗觀賞區及體驗區,並配置有高階視聽設備。

2. MAD 營運模式

MAD 研發的展演與一般科技藝術展覽不同之處在於,選定主題後,團隊著重於故事背景的敘事方式及戲劇效果,希望觀眾在驚豔於科技表現之餘,能隨著故事劇情推進而沉浸其中。同時團隊也有 in-house 的故事編劇及音樂設計/演奏編制團隊,並投入大量資金開發 3D 特效的運用,觀展過程兼具視覺、聽覺、新鮮感各面向。團隊已開發主題展覽包含 Titanic(鐵達尼號)、Pompeii(龐貝)、Tutankhamun(圖坦卡門)、Cleopatra(克麗奧佩脫拉)四檔,其中克麗奧佩脫拉是最新製作,已於馬來西亞首度展出,其他展覽也曾在維也納、柏林、北京、倫敦、墨西哥等地巡迴展覽。

- (1) 展覽籌備時間:共需兩年。
 - 第一年:確認主題並研究相關背景,選擇主題素材。
 - 第二年:將故事及內容結合科技藝術,轉化為展覽。
- (2) 預算:硬體及相關開發資源預算龐大,一檔製作預估約890萬歐元。
 - 場地與硬體:約 250 萬歐元(投影設備、音響、螢幕等)。
 - 内容與音樂製作、表演人力:約440萬歐元。
 - 人事成本:約100萬歐元。
 - 行銷費用:約100萬歐元。
- (3) 預估收益:以馬德里展覽為例,目標需年銷售 350 萬張票方能回本並達到預 估收益。若僅是短期合作巡展,如瑞典僅展覽 5 個月,目標銷售張數為 50 萬

張票。

3. 拜會紀要

- (1) 拜會對象:CEO Jelle de Jong、客戶服務部門 David Areces
- (2) 參訪展覽:進行交流會議前,CEO Jelle 先讓本部體驗完整展覽過程,觀展時間共計90分鐘。整體展場包含互動展場、虛擬特效影片觀賞、XR 沉浸式體驗探索。

影片觀賞

360 度沉浸式體驗展場

(3) 交流會議:

雙方討論與 MAD 合作將展覽引進臺灣可能性,臺灣擁有展覽所需的技術需求及科技設備,MAD 也表示若要將現有展覽帶到臺灣,僅需三個月時間,且臺灣有不少私人營運文化藝術公司有媒合國際大展經驗,但困難點在於沒有適合場地能辦理展覽,且龐大經費與臺灣購票人口數量恐不符成本效益。與會者們討論後提出建議,若未來確實有進一步合作考量,可嘗試與本地科技公司或表演藝術團隊合作,評估沉浸式劇場可能性。

拜會 MAD CEO 及客服部門經理

(四) 巴塞隆納花市劇院 (Mercat de les Flors)

1. 機構簡介

花市劇院前身為 1929 年萬國博覽會的建築,現為加泰隆尼亞地區重要表演藝術基地。該空間在博覽會後的農業社會背景下作為倉庫使用,後隨著工業發展轉為工業用途,直到 1985 年巴塞隆納政府希望將工業城市轉為軟體服務定位以刺激經濟發展,故將該空間開始進行整修優化,該地區原本海灘污染很嚴重,政府也希望藉由劇院服務發展做城市轉型,又考量巴塞隆納當時缺乏完善的劇場空間,因此將該空間轉為劇場使用。

花市原設計為可提供音樂、戲劇等節目類型之表演場所,隨時間推進, 政府考量歌劇、戲劇、音樂等類型演出已擁有專屬表演廳堂,因此將該劇場定位為舞蹈表演使用,致力推廣當地藝術並拓展國際連結。

2. 劇院營運概況

花市劇院現正處於施工狀態,將依實際場館需求更新場內外空間設備, 預計還有一年工期。劇院現擁有3個約400席的室內演藝廳、2個排練室與 1個駐村空間,未來將再規劃一處戶外表演區,讓表演團隊擁有更多元的使 用展演規劃。

臺灣與花市劇院近年來亦有密切的國際交流計畫,該劇院與國家表演藝術中心兩廳院自 2019 至 2023 維結盟場館,與兩廳院進行編舞家駐館交換合作計畫,聚焦國際舞蹈人才的交流合作,小事製作藝術總監楊乃璇亦曾與劇院交流合作。駐西班牙台灣辦事處自 2021 年與花市劇院開辦「臺灣全景」、2023 年雲門舞集演出《十三聲》、2023 年舞者李貞葳演出《崩一無盡之下》、2024 年臺灣舞團「微光製造」及「丞舞製作團隊」演出《撇柰》及《浮花》,演出皆是大受好評,也奠定雙方合作基礎,未來有機會持續維持與臺灣舞蹈團體長期合作,建立穩定交流機制。

- 3. 拜會紀要
- (1) 拜會對象:總監 María José Cifuentes、節目經理 Marc Olivé
- (2) 場館參訪:

花市劇院目前正進行整修工程,但主要表演廳仍正常演出運作,該表演廳恰巧有團隊進行演出彩排,總監即帶領本團進場短暫觀賞。該廳擁有約400 席座位,屬於中型鏡框式表演場地,舞台區離觀眾席不遠,整體舞台設計簡約、但設備效果齊全,適合舞蹈類型,或較當代性、具實驗性質的演出。目前僅有一條觀眾入場動線,外頭直接連接前廳及驗票空間,空間雖不大,但已足夠作為開演前觀眾休憩或交流空間。

(3) 合作規劃:

總監表示,希望花市劇院未來可效仿法國的舞蹈平台組織,致力於推廣當地藝術家、並進行國際交流。目前花市劇院組織在歐洲的舞蹈界已具規模且有其重要性,因此可以吸引國外知名編舞家進駐,而劇院也相當樂意促成國際合作,交流內容主要核心仍為現代舞蹈、肢體特技,但也能嘗試傳統舞蹈(偏民俗舞蹈)的交流,或是傳統結合現代的多元發展可能性。

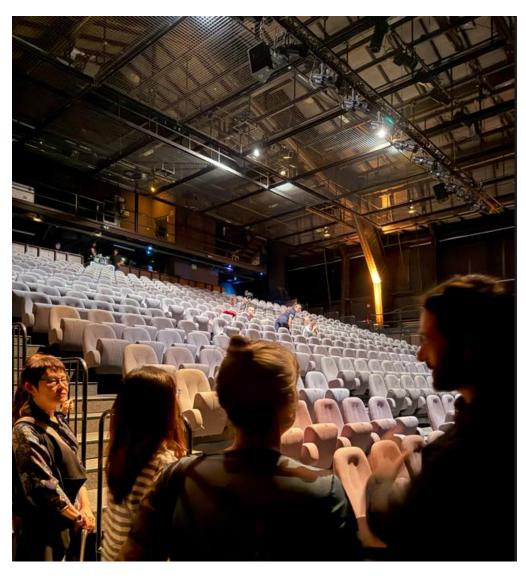
花市劇院屬政府機構,營運經費來自西班牙中央政府文化部、自治區政府及巴賽隆納市政府,因此在劇院營運方針有時會因為多方管理單位而需要時間做協調,有時候也會面臨經費不足而無法邀請編舞家來交流演出的情況。

在討論至未來邀請臺灣團隊於花市劇院演出可能性時,總監表示劇院檔期已排至2027年,因此近兩年無法再挪出空檔給臺灣團隊演出,未來將有兩種可合作方式:

- 劇院將規劃於 2026 至 2028 年發展駐村計畫,屆時劇院可提供住宿空間,最快即可於 2026 年進行編舞家駐村交流計畫。
- 為活絡國際舞蹈平台運作,劇院預計於2027年辦理"大都會舞蹈節(暫譯)",規模擴及全世界14個城市,屆時也希望能多邀請台灣舞蹈家一同共襄盛舉,劇院願與台灣舞蹈團長期合作,建立穩定簽約機制。

花市劇院現況-整修外觀

節目部經理導覽表演廳

(五) 巴塞隆納昂格藝術村 (Hangar.org)

1. 機構簡介

昂格藝術村建築源自十九世紀中,原先為紡織工業而設計,後於 1997 年轉型成為藝術村,由加泰隆尼亞一群藝術家成立,屬私人機構,建築 包含工作室空間、展演空間、設備儲存室、住宿空間等,提供駐村藝術 家各項服務,如創作或研究所需設備租賃、技術支援、製作協助等,藝 術村亦會推出活動課程,例如演講、研討會、其他藝術家學習活動,並 開放外界人士參與交流。藝術村除了協助當地藝術家創造交流機會,且 搭起與週邊區域民眾及城市文化交流體驗的橋樑,並定期規劃國際組織 及專業人士、策展人來訪,積極參與各類國際藝術研究領域。

雖然整個藝術村僅有 2 位專職人員, 昂格致力於提供藝術家一處完備空間持續創作發展, 同時支持當地藝術家及國際藝術家駐村交流, 因應藝術創作多元化及科技化的發展, 亦尋求科技或研究單位合作, 引進高科技設備提供給駐村藝術家更多元技術支援,

2. 本部歷年選送情形

昂格藝術村位處巴塞隆納,自103年起與本部合辦駐村計畫,至114年止共有12位藝術家獲文化部補助赴該單位駐村。該藝術村提供駐村藝術家創作所需工作室及資源設備,並安排創作分享會及協助宣傳藝術家創作,吸引世界各地新銳藝術家、新媒體及跨領域創作者進駐創作交流,與當地策展人與各國藝術家建立連結,提升創作發展。

114年由藝術家趙書榕入選本部選送至該藝術村進行駐村計畫,駐村期程為114年9月1日至10月30日,共計兩個月。本次駐村趙書榕除了拓展過往作品之外,亦將與本地和國際藝術家進行各方面的合作,豐富其藝術實踐,並拓寬研究視野。

3. 拜會紀要

(1) 拜會對象:總監 Sergi Botella Llongueras、 國際駐村與研究計畫負責人 Veronica Valentini

(2) 駐村計畫說明

昂格藝術村每年公開徵選贊助兩位在地藝術家創作,另有與其他國家文化機構合作,如法國、巴西、斯德哥爾摩、臺灣等,提供的國際駐村時間依藝術家計畫有十天、一個月、兩個月的選擇,若是國際藝術家,則另提供住宿空間。

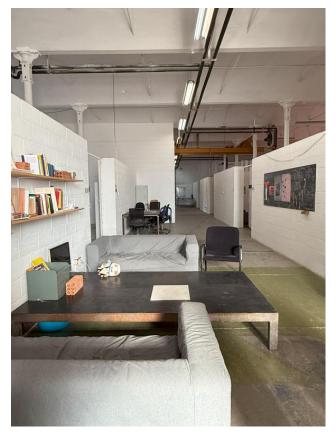
提供駐村藝術家的工作室每間有30平方公尺大,藝術家可於該空間進行創作或展示,藝術村一年辦理一次開放工作室的活動,將會邀請許多策展人來參觀,藝術家也可趁該期間介紹自己作品,為促進國際策展交流,村內規畫一處空間作為國際交流發表使用,約可容納20~40人參與,藝術村會協助邀請外界單位共同參與,提升駐村藝術家國際曝光率,也提供藝術家們共創交流媒合機會。

(3) 空間整建計畫

由於建築年份久遠,昂格藝術村部份環境空間面臨老舊不堪使用問題,為持續提供藝術家良好的駐村環境,藝術村預計於 2026 年至 2027 年針對規劃作為個人工作室之建築棟進行整修,並規劃協助藝術家排解壓力的心理諮商區,未來將賦予整修完畢後的藝術村兩項核心任務:改善組織品牌形象、提供藝術家健康的創作環境。工程將分三期完成,分別是改善工作室空間上層樓梯、整體空間整合、改善門窗等,原本老舊辦公室將轉變為公共聚會空間,部分空間將依據以往藝術家使用需求作空間轉換調整。隨時代推進,藝術村購置機具設備從古董級的大型印刷機具設備到高級三低印表機,除了提供駐村藝術家使用外,也可提供外部人士租借,但因應整修工程,這些大型機具需另找尋放置空間,未來也可能不會再運回藝術村使用。

(4) 未來合作規劃

本次拜會時間恰逢藝術家趙書榕駐村時段,爰一起出席交流會議, 分享駐村情形。由於整修工程即將在 2026 年下半年啟動,受理藝術家駐 村計畫也因而暫停,本部向藝術村建議等整修工程結束後,可評估是否 將駐村時間延長,讓藝術家擁有充足時間於當地蒐集素材、諮詢交流及 創作,並拓展國際人脈。藝術村總監表示未來可再評估發展不同時間長 度的駐村計畫,藝術村一直以來希望尋求更多國際合作,期待整修後的 空間大力提升藝術村硬體環境,再搭配更多元的駐村計畫發展,強化藝 術村在西班牙作為指標性國際藝文交流基地的招牌。

藝術駐村工作室空間

與藝術村、藝術家趙書榕合影

(六) 前衛藝術與創意實驗博物館(Museo La Neomudéjar)

1. 機構簡介

此空間為馬德里串聯世界知名建築文化盛會 Open House Worldwide 的活動「Open House Madrid 2025」開放館所之一,目的在免費向大眾展示馬德里的建築及設計,民眾可以在每年特定時段免費至有參與此計畫的文化場館參觀。

該空間屬於馬德里市政府,由私人機構營運,此處原始用途為停放火車空間,一台自 1885 年使用的發電機仍矗立在此,後轉型為前衛藝術展覽藝文空間使用。場館宗旨為激盪馬德里的文化創作,提供一處兼具生活化又富有藝術性的多元空間,廣納各種社會關注議題及實驗性創作的博物館,展覽主題著重於政治藝術、女性議題或錄像藝術等,也提供藝術家駐地創作。除了定期展覽,博物館入口處設有書店,專門銷售與博物館展覽主題相關藝術類書籍,博物館亦會參加國際展覽及節慶活動,也會開辦工作坊、講座等活動。

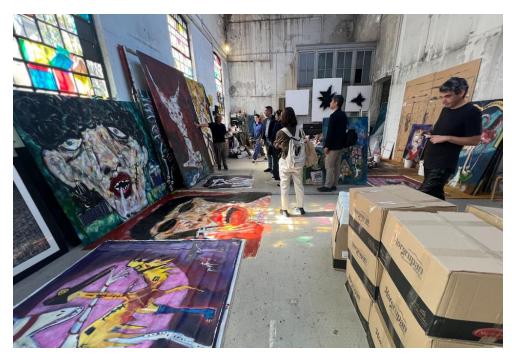
2. 交流紀要

- (1) 交流對象:館長 Nestor Prieto Martinez
- (2) 駐村計畫摘要
 - 博物館規劃有駐村計畫,空間預計可接待三位藝術家,現有法國及美國駐村藝術家各一位,每次駐村時間約一個半月至兩個月。
 - 博物館本身資金有限,因此長期與文化藝術類基金會合作,由基金會 提供藝術家機票住宿等費用補貼。
 - 提供培育國內藝術家資源及展示機會,再跟國際藝術家交換駐村建立 國際網絡人脈。
- (3) 展覽規劃:博物館仍保留原始建築的樣貌,利用挑高空間、廊道、機房 結構空間規劃約3至4處展廳,作品展示在如此原始樣貌展廳,呼應展 覽想要呈現的社會議題性,訪視期間兩檔展覽如下:
 - 藝術家 Fernando Suarez,作品為鐵件雕塑,以複雜且超現實的建築、物體型態呈現社會樣貌,直指資本主義社會帶來貧富差距、勞工權益、階級差異等問題。

● 藝術家 Jana Leo,作品為攝影照片或錄像輸出,作品關注女性地位權益、性暴力、科技議題。

藝術家 Fernando Suarez 個展

阿根廷籍駐村藝術家正進行大幅繪畫創作

(七) 其他參訪單位

1. 西班牙電信基金會文化中心(Espacio Fundación Telefónica)

Telefónica是西班牙的電信公司,該公司總部位於馬德里的商業區大廈,由電信公司成立的「西班牙電信基金會文化中心」位於公司總部旁的現代大樓,基金會將內部作為展示空間,依樓層規劃不同主題展覽,本次是參訪館內最核心的常設展。常設展內容主要是介紹西班牙電信發展史,陳列過往電信通訊使用機具設備,從電報機、電視、收音機、電話、直到近代使用的多功能通訊設備。

雖然展示內容並非特殊或國家文物展品,但本展陳設方式不流於一般常見展場設計,整體空間光線偏昏暗色調,搭配霓虹光條或亮度對比較高的 LED 螢幕設備,展品陳設亦搭配展架設計,整體視覺以現代科技化樣貌呈現,讓這些退役機具彷彿是通過時光隧道來到 2025 年向民眾展示它們的歷史風華。

2. 馬德里藝術金三角

位於馬德里市中心普拉多大道周邊鄰近的三座美術館:普拉多美術館、索菲亞王后國家藝術中心博物館、提森-博內米薩博物館,構成深度探索西班牙藝術文化之旅的金三角,三個館所分別典藏不同時代代表性 畫作,串起西班牙藝術發展的完整性。

(1) 普拉多美術館 (Museo Nacional del Prado)

西班牙最大國家級美術館,藝術愛好者朝聖地之一,亦是全球藝術史研究的重要基地,藏品包含從 14 世紀到 19 世紀來自全歐洲的繪畫、雕塑及各類工藝品,除了珍藏西班牙當地畫家作品,亦珍藏來自歐洲各大藝術流派名家之作,其中又以擁有豐富的西班牙畫家哥雅(Francisco José de Goya y Lucientes)典藏畫作為名。普拉多美術館建築本身即是一座新古典主義風格的藝術建築,面普拉多大道側的大門有高聳圓柱及浮雕,凸顯其對稱型設計的美感,不同入口處前方則放置維拉斯奎茲、哥雅等銅像。

美術館相當龐大,有超過100個常設展廳,藏有拉斐爾、哥雅、提香、普桑、維拉斯奎茲等大師名畫,如鎮館之寶《宮女》圖以其複雜人物構圖及光影技巧聞名,亦是台灣藝術教育熱門教材;大型三幅連畫《人間樂園》以細膩的筆觸描繪樂園歡愉的景致,實則警示世人縱慾後的懲罰。

普拉多大道入口處維拉斯奎茲銅像

(2) 索菲亞王后國家藝術中心博物館 (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

博物館於 1986 年定位為藝術中心,期間經歷多次藏品定位策略討論及轉型,至 1992 年開幕,主要展示 20 世紀至近代的西班牙藝術畫作,是西班牙典藏現代與當代藝術作品代表館所,典藏亮點包含畢卡索、達利、米羅畫作及雕塑等,另有不少西班牙當代藝術家作品,主要以蒐藏本土藝術家作品為主。

博物館鎮館作品為畢卡索《格爾尼卡》,該幅作品以大面積灰階色調描繪戰爭中的恐懼、悲傷與絕望,透過繪畫抗議西班牙內戰中納粹國家轟炸格爾尼卡城的作為,被視為一幅反戰作品。館藏包含不少達利與米羅的作品,如達利《偉大的自慰者》透過超現實主義與抽象符號藝術展現西班牙藝術多樣性。

畢卡索《格爾尼卡》

(3) 提森-博內米薩博物館

藏品横跨 13 至 20 世紀作品,包含梵谷、莫內、卡拉瓦喬等作品,含括印象派、野獸派各種風格及不同時期的近千幅畫作。藏品來源為提森-博內米薩家族私人藏品,作品內容多樣豐富。博物館現由提森-博內米薩典藏基金會營運,屬於公家設立基金會,負責藏品的維護、研究、公開展示規劃以及整合西班牙政府另購入的藝術藏品。

普拉多作為國家級美術館,局負國家藝術史研究保存之責;索菲亞 王后則是銜接推動當代藝術創作研究,並發展國際交流;提森-博內米薩 站在前兩館基礎上,為其補足部分不足之處,各館定位明確,建構西班 牙藝術發展完整圖像。

提森-博內米薩博物館外觀

內部展廳

3. 觀賞加泰隆尼亞音樂宮觀賞巴哈鋼琴獨奏會

加泰隆尼亞音樂宮(Palau de la Música Catalania)是西班牙自治區加泰隆尼亞現代主義代表建築物,於20世紀初建造而成,並於1997年被列入世界文化遺產,音樂宮由私人基金會營運,負責音樂宮的節目檔期及管理運作,演出節目類型包含古典音樂會、合唱及爵士樂等,透過優質音樂節目向世人傳達文化遺產的價值及加泰隆尼亞文化的特色。

音樂宮位於巴塞隆納市區的街道巷弄間,建築外觀因精緻的雕塑立面及華麗的柱體拼貼馬賽克而吸睛,內部廳堂則是相當華麗,主廳堂可容納約2000席觀眾,舞台上設置一座管風琴,中央屋頂為一座天窗,白天時可提供充足光線,晚上則搭配演出節目展示不同華麗燈光效果,宮內前廳、廊道、交誼空間的扶手、牆面及廊柱皆由精緻浮雕及馬賽克磚設計裝飾,建築本身即是一項大型藝術品。

本次欣賞的演出為加拿大古典鋼琴家 Angela Hewitt 演奏巴哈的《郭德堡變奏曲》,傳說中此首曲子是巴哈為了替王宮貴族治療失眠寫的助眠曲,全曲由 30 段變奏鍵盤曲組成,演出長度不間斷約 90 分鐘,極度考驗演奏家技巧體力。鋼琴家 Angela Hewitt 擅長演奏巴哈曲子,90 分鐘內無需看譜詮釋《郭德堡變奏曲》,整場樂聲行雲流水,當日演出一樓、二樓觀眾席近乎全滿,謝幕時獲得全場觀眾滿堂喝采。

加泰隆尼亞音樂宮

於主廳堂內觀賞巴哈鋼琴獨奏會

4. 街區藝術

西班牙文化多樣性及創新思維於城市街頭展現其豐富樣貌,利用藝 術創作結合既有建設或街區意象,為城市街景帶來新色彩。例如利用經 過設計的垃圾回收桶及標語吸引民眾注意,進而宣導資源回收的政策, 時尚新穎的外型設計完美融合在街區。又或將傳統市場點綴玻璃拼貼或 彩繪設計,如巴塞隆納市區的聖約瑟市場及聖卡特琳娜市場。聖約瑟市 場為巴塞隆納最大的傳統市場,原本是露天攤販,經過轉型並加蓋屋頂 後成為巴塞隆納知名觀光市場,吸引眾多國際遊客來訪,市場內除販售 海鮮蔬果肉類產品,亦有多樣化在地橄欖油、巧克力等紀念商品供遊客 挑選。卡特琳娜市場由傳統市場經整修後於2005年重新開幕,以大面積 鮮豔馬賽克裝飾的波浪狀屋頂為整修後亮點,外圍使用木條裝飾窗框, 將現代建築設計運用於傳統市場,外觀呈現活潑氛圍。西班牙多樣化的 公共藝術是造訪城市的亮點,公共藝術及雕塑設置依據區域性質及空間 氛圍作搭配,例如於馬德里哥倫布廣場周邊的大型女性頭部雕塑「Julia」, 作者為西班牙籍藝術家,以創作大型臉部雕塑聞名,哥倫布廣場被現代 化的辦公室及高樓建築圍繞,緊鄰大馬路車水馬龍,這座巨大純白雕像 矗立在此為此增添一些靜謐氣息。另一處位於巴塞隆納老城區主教堂附 近的雕塑,因應周邊歷史建築氛圍以金屬材質字體呈現年代感,成為熱 門拍照地點。

5. 建築藝術

有藝術之城之稱的巴塞隆納是考察藝術建築首選之地,「加泰隆尼亞現代主義」式建築成為西班牙重要的文化資產,其中又以西班牙建築師高第作品享負盛名。高第的建築遍布於巴塞隆納,如巴特羅之家、米拉之家、聖家堂等,建築風格融合不規律曲線設計、幾何拼貼、螺旋、馬賽克等元素建構一種超現實的居住氛圍。自 1882 年至今尚未完工的聖家堂更是令人屏息的宏偉藝術建築,構造線條及複雜的 18 座高塔至今尚未完成,從外觀可看出經歷140餘年的建築設計、使用原物料質感大有不同,令人不禁讚嘆在百餘年前尚未以大量科技協助建造的手工感是如此精湛及美麗。除了高第作品,巴塞隆納的聖保羅醫院、加泰隆尼亞音樂宮等皆被列為世界文化遺產,並售票開放參觀,可見其建築特色對現今文化及經濟的影響力之鉅。

聖卡特琳娜市場外部設計

大型雕塑 Julia

聖卡特琳娜市場大型彩色波浪屋頂

舊城區雕塑

高第建築-施工中的聖家堂

高第建築-米拉之家

四、建議事項

(一) 拓展國際駐村合作計畫

本趟考察行程包含視覺藝術及表演藝術駐村藝文機構,其中昂格藝術村是本部既有的合作藝術村。經拜會不同駐村機構後了解各藝文機構因應場館定位、經費多寡等因素,對於期待的駐村藝術家類型或計畫內容相當多元。為拓展本部選送藝文工作者至國際駐村類型及人數,建議可嘗試與本趟拜會單位如馬德里屠宰場或花市劇院進一步洽談未來駐村合作可能性。

臺灣提供藝文工作者多元且自由的創作環境,輔以本部支持藝文創作的各項補助計畫,如「扶植青年藝術家創作」、與表演藝術及視覺藝術相關補助計畫等,孵化出多元、富有創意及未來發展性的展演內容,因此臺灣的創作者在國際上應具有拓展交流及被看見的潛力。拜會行程期間,花市劇院節目經理即向本部分享接待小事製作藝術總監楊乃璇案例,也分享劇院曾經想邀請蔡博丞的 B.Dance 舞團及黃翊作展演交流,惟因檔期及經費考量後來沒成行,本部亦可評估未來加強扶植藝術家國際交流力道,鼓勵藝術家開發與國際交流接軌機會,或尋求國內文化藝術類型基金會或企業的支持,減低團隊負擔同時亦可增加企業國際曝光度。

(二) 輔導藝術村重視多元環境需求

本次考察駐村藝文機構,具一定營運規模之駐村空間皆重視藝術創作 過程的設備及空間完整需求,從藝術家創作發想的個人工作室、共創交流 區域、階段性呈現展演空間,甚至是提供藝術家心理諮商功能的空間皆被 納入園區規劃,目的在協助藝術家於駐村期間能實踐計畫內容,甚至是發 展出更多元的創作發想,可作為本部未來扶植國內藝術村評估項目。

本部訂有「藝術村營運扶植補助計畫」,旨在扶植國內藝術村專業營

運,協助駐村空間及專業資源提升,增加藝術家駐村交流創作機會,並會透過藝術村訪視實地了解營運情形。本部可評估透過此計畫鼓勵藝術村營運單位多了解藝術家創作過程中實際需求,調整或提升空間的使用彈性,以因應未來藝術創作內容將持續轉化、跨域的趨勢。

(三) 支持科技展演內容孵化

西班牙將科技導入文化藝術發展相當純熟,並透過大規模國際性節慶 (如 L.E.V 數位藝術節) 匯集全世界代表性科技藝術家,展示西班牙發展 科技藝術的企圖心。與藝術村交流過程中,駐村負責人亦分享科技藝術研 發創作將會是未來發展及徵選藝術家的重點之一,建議本部在既有的「媒 合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」及「科技藝術創作發展補助」 基礎下,持續支持藝術家整合跨界資源,參與國際展演合作。

國際皆知臺灣於科技領域發展卓越,在擁有技術設備支援前提下,本部應著重輔導藝術家加強創作內容,如同本趙拜會 MAD 馬德里數位藝術中心提及,作品的故事及敘事方式是吸引觀眾的重點,藝術家可強化訴說的內容,例如運用本土化故事傳說,輔以先進科技設備的呈現方式,提升臺灣科技藝術發展優勢及打開國際知名度。