

NATIONAL
TAIWAN
UNIVERSITY
OF
ARTS

臺灣藝術學

第9期

2016 . 06

2

YOUNG
PIN
DESIGN
AWARD

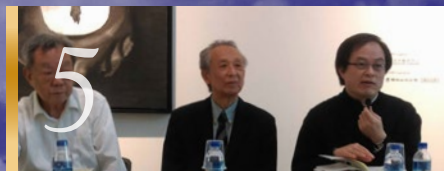
賀！本校設計學院學生獲2016「金點新秀設計獎」6項獎項肯定

4

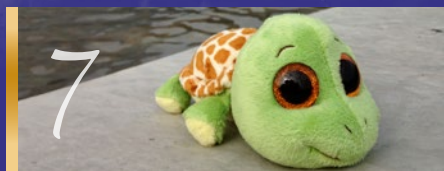
山水之域：郎靜山攝影展盛大開展

5

高行健「呼喚文藝復興」VS. 引言人陳志誠校長

7

博物館品牌在臺灣——大博物館裡的文創商品與設計

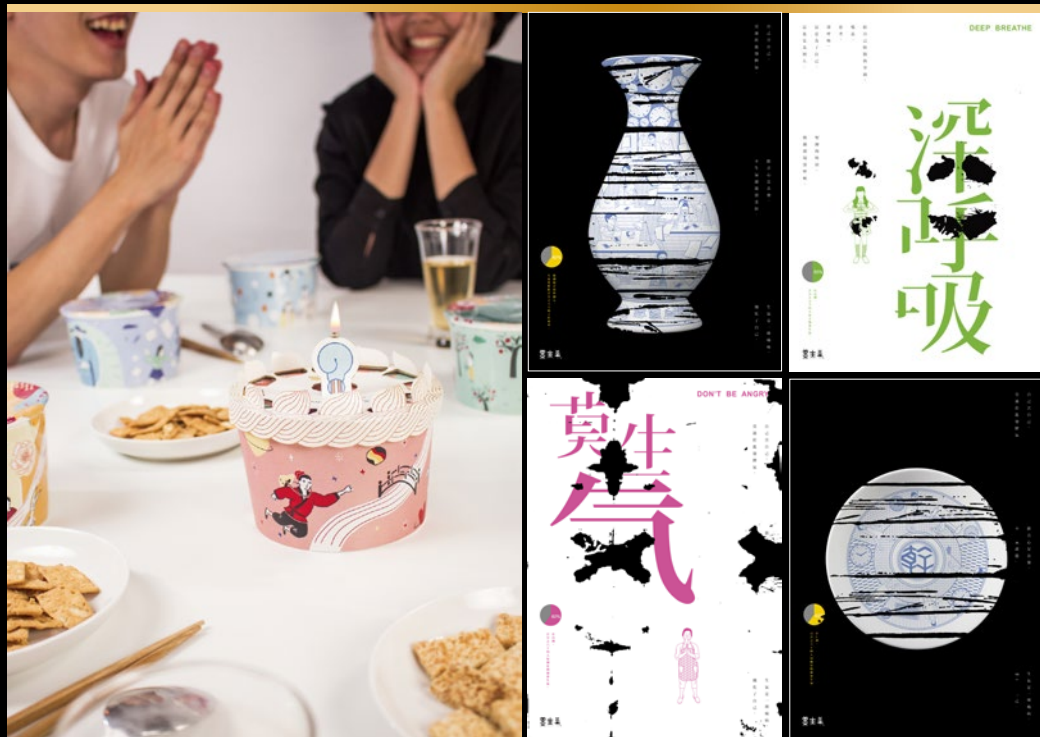

發行 國立臺灣藝術大學
發行人 陳志誠
地址 新北市板橋區大觀路1段59號
主編 鐘世凱
編輯 黃良琴
文字編輯 林純絹
美術編輯 風和設計有限公司
電話 02-2272-2181轉1152
網址 <http://www.ntua.edu.tw>

左圖：2016金點新秀設計獎【包裝設計類】《壽喜麵》戴子軒、張瑜庭

組圖：2016金點新秀設計獎【視覺傳達設計類】《墨生氣》陳正心、潘加哲

賀！本校設計學院學生獲 2016「金點新秀設計獎」 6項獎項肯定

撰文◎本刊 圖檔提供◎視傳系

2016「金點新秀設計獎」5月15日在世貿一館隆重舉行頒獎典禮。本校設計學院視傳、工藝、多媒系多位學生參賽，榮獲4項「金點新秀設計獎」及2項「贊助特別獎」之肯定，為校爭光。

金點新秀設計獎從去年開始由「新一代設計獎」轉型為「金點新秀設計獎」，並納入華人

最頂尖設計大獎「金點設計獎」系列獎項，已受到學生、教育界及設計界的高度肯定，儼然已成為設計新秀獎的指標，今年報名件數創下歷史新高，7大類別共有4,462件作品參賽，較去年大幅成長400多件，經過初選淘汰後，共有759件作品入圍決選，最後頒出118件獎項。

獲獎訊息：

獎項名稱	參賽類別	系所	參賽者	作品名稱	指導老師
金點新秀設計獎	包裝設計	視傳系	戴子軒、張瑜庭	《壽喜麵》	王俊捷、李尉郎
金點新秀設計獎	包裝設計	視傳系	楊善而、于子倩 邵子龍	《movin'》	王俊捷、李尉郎
金點新秀設計獎	視覺傳達設計	視傳系	陳正心、潘加哲	《墨生氣》	王俊捷、李尉郎
金點新秀設計獎	數位多媒體設計	多媒系	江居穎、羅 芯	《20》	張維忠、陳建宏 楊東岳
【贊助特別獎】 Pegatron Collection Award	產品設計	視傳系	呂彥蓉、翁靖雅 黃明惠、羅弘耀	《好閒章》	王俊捷、李尉郎
【贊助特別獎】 有藝氏創意設計特別獎	產品設計	工藝系	陳詠蓉、溫盈茹	《踢它》	范成浩

視覺傳達設計類評審曲家瑞盛讚今年入圍作品整體表現水準相當高，令人驚豔，並表示：「從他們設計的作品可以感受到學生關愛世界的溫度。」不過，她認為作品的深度仍有待加強，建議學生多閱讀、多做研究，作品才不會流於表面。工藝設計類評審召集人陳俊良表示，今年作品水準比往年大幅提升，學生開始會尋求一些異材質，運用不一樣工藝性的複合媒材去做表現，是相當可喜的現象。產品設計類召集人謝榮雅則說，今年許多產品設計已不是純粹硬體的思考，而是結合了軟、硬體及服務，從中可看到更周密的商業思考，值得鼓勵。數位多媒體類評審召集人劉耕名對於學生的作品感到驚艷，認為在敘事和設計上都變得比以往成熟。

「抽象周瑛」特展暨 「拓朴・巡禮—形與象的 交響」版畫展盛大開展

資料提供 © 有章藝術博物館

右圖一：周瑛《名稱不詳》1964

右圖二：校長開展致詞

下圖一：周瑛《作品 89-13》1989
（石之頌系列）

下圖二：周瑛《生之初》1995
（木之讚系列）

由本校有章藝術博物館主辦的「抽象周瑛」特展暨「拓朴・巡禮—形與象的交響」版畫展，於4月20日中午在有章藝術博物館3樓舉行聯合開幕儀式，現場冠蓋雲集，包括著名藝術家何肇衢先生、李錫奇先生、柯錫杰先生、樊潔兮女士、著名學者林保堯先生、中華民國版畫學會前會長沈金源老師、台灣有點子版畫工作室會長賴振輝老師等眾多藝術界的貴賓，並榮幸邀請到周瑛的家屬：周吳菊英女士、周子荇先生等出席開幕典禮。

周瑛為臺灣重要的版畫藝術家，亦是中華民國版畫學會創始人之一，曾參加過1957年與1971年聖保羅國際雙年展，成就備受獎項肯定，作品更受到重要美術館的典藏。周瑛一生的藝術追求，不僅是他個人的奮鬥軌跡，同時也是戰後台灣現代藝術運動的縮影。60年代初期的周瑛，開始大量創作抽象版畫。最早的一系列抽象作品出現許多「方和圓」（圖一）、大黑色筆刷、環繞的線條等意象，70年代時，他也曾探索直線構成。1980年代後，鑽研抽象領域20年的周瑛，迎來其抽象藝術生涯的高峰。他的〈石之頌〉（圖二）與〈木之讚〉（圖三），以及運用斧劈而成的原木拼接作品等，彰顯出強大的視覺張力。在周瑛家屬周子荇先生的鼎力支持與協助下，有章藝術博物館將以這段抽象的演化為展覽軸線，回溯周瑛與時代脈動息息相關的藝術旅程。

展 覽 資 訊

展 期：2016年4月20日至6月18日

地 點：有章藝術博物館3樓

「拓朴・巡禮—形與象的交響」展出藝術家：
王午、田文筆、朱哲良、走話題、林羿均、版畫運動中心、徐明豐、徐婕、梅丁衍、黃世團、陳華峻、陳曉朋、張婷雅、楊明迭、廖峻立、潘孟堯、懶人包、羅平和、羅欣琦。（依姓氏筆畫排序）

展呈周瑛作品之同時，有章藝術博物館亦與本校美術學系版畫藝術碩士班共同合辦，邀集臺藝大校友與國內藝術家舉行「拓朴・巡禮—形與象的交響」版畫展，共邀集16位藝術家及三件版碩所集體創作之作品。此展除彰顯臺灣凸版畫（木版畫）發展的因緣，也與周瑛重要的版印藝術交相映襯。此展將以寫實與抽象風格為主，呈現版畫家如何在版畫媒介上發展此兩類風格與主題。並藉由此凸版畫展，對話於周瑛重要的版畫作品中，有關木版畫（凸版畫）的形式、技巧與媒材等運用，以及對於臺灣藝術發展的創新定位。

有章藝術博物館劉俊蘭館長提到，這次的展覽不同於以往，除了在展期上與國立臺灣美術館同步，在展出作品的數量、多元性與教育性上，都別具意義。美術系陳貽怡主任在致詞中則感謝周瑛家屬周子荇先生，主動提出捐贈父親周瑛大師的作品予本校，使得這場展覽無論在學術上或教學上都讓人肯定。

山水之域：郎靜山攝影展

資料提供 © 有章藝術博物館

本校有章藝術博物館於4月13日至5月1日舉辦郎靜山攝影展－山水之域，在1940年代，郎靜山先生（1882-1995）當時所發表的「集錦攝影」（composite picture）作品已結合西方攝影術的寫實特點以及中國傳統山水畫之多重視點構圖與意境，不僅融合中國畫理與寫實景物，亦跳脫攝影從固定視點出發框架景物的侷限。在郎靜山長達60年的創作生涯中，作品結合了寫實與寫意、技術與精神所表現的山水風景，著實表現出西方風景觀與中國山水思想的交會。而在二十世紀前半葉西方新興藝術形式的衝擊之下，其創作更對中國傳統繪畫的深刻反思，在創新與守舊的抗衡中以山水攝影獨樹一格。1934年郎氏以《春樹奇峰》在英國皇家攝影學會中綻放出奪目光彩，為他日後的藝術成就開啟了序幕；從1941年所發表的「集錦攝影」作品中可見郎氏創作的實驗精神以及對山水畫理的關注；在郎靜山先生長達60年的創作生涯中，作品豐富且多元，囊括了紀實、新聞、肖像以及山水攝影等；其中，融合了山水意境的集錦攝影更使其享譽國內外，奠定了他在攝影史上的宗師地位。

適逢4月13日為郎靜山先生21年冥誕，本校於當日下午2點舉行開幕典禮，除展覽外更涵括講座及工作坊，豐富多元。此次展出集結了郎靜山先生重要的攝影作品，除了重現一代攝影大師創作歷程的輝煌篇章，更企圖從中展現郎靜山先生融合西方風景與中國山水的跨文化視野。展期間將舉辦攝影工作坊再現大師的特殊攝影技法，並舉辦演講重探郎氏攝影美學。遠東藝術思想現今已成為西方學界重視的研究學科，有章藝術博物館在此時重新回顧郎氏山水集錦攝影，將標舉出其作品跨時代的開創性以及郎氏風格的當代性。

展 覽 資 訊

時 間：2016年3月8日至4月9日

地 點：教學研究大樓國際展覽廳

一、展覽開幕時間：105年4月13日下午2時

二、講座舉辦：解析郎靜山攝影作品：從東方與西方藝術的面向觀察

講者：朱及先

時間：105年4月13日下午3時至5時

地點：教學研究大樓國際會議廳

三、工作坊：濕版攝影解析

講者：周以武

時間：105年4月22日下午1時至5時

地點：美術系大樓2004教室

上圖：遠山環繞亭可憩 / 底圖：三山半落青山外

高行健「呼喚文藝復興」 VS. 引言人陳志誠校長

撰文◎ 祕書室 - 陳美宏

左起胡耀恆教授、高行健、陳志誠校長

臺藝大與高行健

要論及臺藝大與高行健的緣分可追溯到2008年由本校所主辦的「2008高行健文學行腳」及當時所發表的新著《論創作》，書中收錄了關於他的思想論述與訪談，將他對文學、美學與藝術的思索、創見完整呈現。而這位於2000年成為百年來首位獲頒諾貝爾文學獎的華人作家，此次是以「藝術家」的身分出席由亞洲藝術中心所舉辦為期一個月的「呼喚文藝復興」—高行健個展，除了展出全新水墨創作，也放映他自2003年迄今所拍攝的三部電影，同時陳列「靈山」旅途中攝影、書籍與相關評論、國際展覽現場照、畫冊等。由於亞洲藝術中心董事長李敦朗先生為本校傑出校友，在高行健尚未獲獎成為享譽國際的文學家前，雙方因畫展而建立出深厚情誼。因此在亞洲藝術中心於6月8日在大直展館所舉辦高行健專題講座—「呼喚文藝復興」，特別邀請到本校校長陳志誠博士擔任引言人並與諾貝爾文學獎得主高行健、台大戲劇系教授胡耀恆共同進行三方精彩對談，同時也獲得文化部鄭麗君部長及多位藝文界人士到場支持。

文藝復興的召喚—陳志誠校長引言

陳志誠校長首先以高行健先生曾在2002年參加愛爾蘭都柏林舉行的「世界高峰會議」獲頒金盤獎時所發表以「必要的孤獨」為題的演說內容，他所暢言：「孤獨即是甘於孤獨，甘於獨自站立於大地之上，面對宇宙人生，獨立不移

發出個人的聲音」。而讓這篇演說點破了他那耗費七年所完成的長篇小說《靈山》所蘊含的深意。此外，陳校長也對於高行健的創作歷程以細數懷舊的方式作為開場引言；並對其相關文學與繪畫等藝術創作進行深度解析與詮釋。猶如文學評論家劉再復：「高行健的成功，是拒絕作潮流中人、風氣中人、市場中人，個人獨立不移的成功。」陳志誠校長同時也引用《靈山》的內文，點出定居法國的高行健身為異鄉人卻未被歐洲主義所框限；雖沒有主義但卻更具有宏觀的視野。另將高行健的水墨畫與影像作品的關聯性作了精闢分析，另提出以應用符號空間概念所形成的城市符號空間理論來揭示了城市形態特徵的「城市符號」來對照不受侷限的高氏水墨藝術的創作形態。

此次展名仍沿用自西班牙kubo-kutxa Fundazioa個展「呼喚文藝復興」，其主要是取自於聯經2014年出版的《自由與文學》書中高行健所撰〈呼喚文藝復興〉一文。陳志誠校長也分析高行健所提出的「文藝復興」應非純粹的復古主義而是針對思想、文學、文獻、研究的戰線並應對著科學邏輯與技術；藉由過去的體系脈絡尋找出新的烏托邦。而長久以來文學、哲學、戲劇皆一直扮演人文主義、人本主義最重要的先鋒亦是文藝復興最重要的思想核心，若要具體的以藝術的方式展現，相信自許為世界公民的高行健必定期盼繪畫能在這個全球化且移動快速的大眾傳媒的時代下持續扮演重要的角色，並以「視象」、「內視」及拉岡的「鏡象」來透析高氏畫作即具有上述相當的深度展現。

讓文學成為改造社會的一股強大力量

主講者高行健首先說明他在幾個展覽階段皆以「呼喚文藝復興」為主題的緣由，主要是表達各種主義的泛濫已在20世紀延續至今，也因此藝術與文化在成為商品化後便幻滅了烏托邦的理想。希望藉由倡導不同於前文藝復興時代的新一輪文藝復興，喚回到藝術創作的初衷、人文的精神、人性與人情，並使其成為當今所急需的重大呼喚。也藉由文藝復興來呼喚出人是真正超越政治喧嘩、超越市場且讓人清醒的關注。同時高行健也表達了超越現實的政治環境與功利主義的心境，那種不忘文學創作初衷並渴望朝向源遠流長作品的創作追求，對比今日功利主義的現實與瞬息即變的社會現況，更是讓人深刻思考—當今大家所要面對「人」生存的困境；也期盼藉由這樣的呼喚，能獲得作家藝術價值與社會的回應。而曾於1995年撰寫出版《高行健戲劇六種》套書專論的台灣大學外文系教授胡耀恆，在進行與談時特別讚揚高行健是一名多面向發展成功的典型「文藝復興人」（Renaissance Man），同時也分享有關他所熟知的高行健所展現的藝術與文學的精采創作人生。

陳志誠校長也巧妙以「二次元」的繪畫創作特質對比高行健個人帶有超現實集成前、後簡約場景的電影拍攝方式，映照梅洛·龐蒂所論及以印象主義時期畫家塞尚（Paul Cezanne）畫作的「知覺」論點，以剖析高行健畫作所表達的視覺意象作為講座的中段講述內容，並提到高行健的創作成就對於藝術發展具有啟發重回人本主義的地位。

孤獨感的詮釋

高行健引述了自身的經驗，包括他曾在參加愛爾蘭都柏林舉行的「世界高峰會議」時所發表了他所謂不合時宜的演說及當時在中國所創作的《靈山》因遠遠的超越政治現實與功利，而引發所創作的戲劇無法上演的大紛擾，但他強調自己並不是一位鬥士，不主張文學成為一個宣傳工具或武器。更不能因為各種政治正確的妥協而忘卻了文學的初衷，應該實在地回到人生存的本質，創作超越政治、現實、功利、市場以及甚至超越時間，並創作出具有人性並能產生共鳴永存的作品，這才是我們真正要的文學與藝術。而他也提出：「惟有在獨處的時候才能脫出自我以進行真正的思考；要耐住寂寞並冷靜觀察才能達到深思自己內在與外在的世界，而真實面對自己的存在與困惑，進而成為他所謂的“不壞的孤獨”與“必要的孤獨”」。

以三個人稱作為文章的語言結構

在《靈山》一書中，以「我」、「你」、「他」來作為整本書的語言結構。胡耀恆教授提出：「他曾困惑書中的第一人稱往往是『你』而非『我』，經探究後了解，原來是高行健在寫此書前約五年時間中，經常獨自行走在中國西北部高山間，從自問自答的過程中所體悟出」。高行健表示，在敘述一個人時可用於「我」、「你」、「他」等三個人稱成為一個主體，而這樣的語言結構也是全球語言的共同點；深究其中後更可發現這三個人稱是人、事件的立體座標系，藉由這個座標系來定位、清楚並觀審自己所在的位置。在《靈山》書中所談到「他」時就是超脫自己；談「你」時即是你思考的對象所提出的對話；談「我」時即是身處在現實的環境中的自己，利用這樣的對話讓思考深入進行。此外，他也提到：「語言是意識的表述，而三個座標便是表述的依靠，才能達成人與人之間相互的溝通，讓世界變得分明」。

左起陳志誠校長、胡耀恆教授、高行健、鄭麗君部長、李敦朗董事長

結語

最後，高行健提到他對社會、政治發展的看法，主張國家應該要有明智及遠見的政治。在他呼喚文藝復興的同時，也目睹臺灣幾十年來仍持續在進步，文化水準方面也逐步在提高，並以臺灣教育方式及民主發展相較歐美國家的優勢深表肯定與讚許。因此他大聲疾呼：「臺灣不僅要出藝術家，更何嘗不可以出思想家」。

據亞洲藝術中心表示，「呼喚文藝復興」的展覽主軸除了在亞洲藝術中心台北二館進行高行健2016年的繪畫新作外，也放映2003年至今所拍攝的三部電影、《靈山》創作旅途中攝影作品、大型畫冊、1980年代在中國出版品等其他著作，以及於亞洲藝術中心台北一館展示高行健相關的評論作品，展期自6月8日至7月10日。

博物館品牌在臺灣—— 談「大博物館裡的文創 商品與設計」

撰文◎本刊

照片提供◎林志峰老師

5月18日教務處教發中心舉辦的教師成長講座，邀請「一點點創意事業公司」總設計師林志峰老師主講「大博物館裡的文創商品與設計」。立法院在2015年6月通過「博物館法」，象徵臺灣現代化的進程與文明的刻度，具有文化里程碑的意義。這專法的設立，讓博物館可以取得稅法的各種優惠，並讓博物館可以名正言順的成立創意產業、公司與營運基金，及授權開發創意商品，更重要是收益可以回饋、挹注博物館本身，讓博物館從此可以進入更多元化的經營方式。

林志峰老師表示，博物館商店是展示的延伸，對博物館商品而言，創意是不能忽略的要件，而且要專注於博物館的所在環境，反映社會責任，無論是地方性或時代趨勢都是博物館商店應考量的事。

博物館文創商品商機無限

美國作家丹布朗的小說《達文西密碼》，拜電影賣座之賜，法國羅浮宮再度成為全球焦點，那年前往羅浮宮參觀的人數就有820萬以上。西班牙畢爾巴本來是一個名不見經傳的沒落工業小城，自1997年古根漢博物館正式落成啟用後，博物館的參觀人數，不到一年就有400萬人，那些門票收入占畢爾巴市歲入的4%，周邊帶動的相關收入則有20%以上，而畢爾巴也成為家喻戶曉新的旅遊熱點。

倫敦V&A（維多利亞與亞伯特）博物館，每一年分6個季節推新商品出來，因政府規定博物館不能營利，所以他們成立V&A企業公司，專門做博物館周邊商品銷售，V&A博物館營收除商品外，再加每年有200萬至300萬來客量，因此總營收約有1,200萬英鎊，約合新台幣5.4億元，其中淨利有200萬英鎊（約新台幣8,967萬元）。法國把43家博物館組織成立「國家博物館聯合會」，並共同開發設計文化商品，年產值達新台幣42億。我國目前22家公立博物館，年產值約有12億，相較英法諸國，尚有很大的成長空間。

博物館的經營

談到博物館的經營，就不能不提到古根漢基金會執行長柯倫斯，自從柯倫斯以「品牌概念」來經營博物館後，「博物館」所代表的意義就不再是大家所熟悉的三個字。儘管有人說古根漢是像「麥當勞一樣連鎖」，「像可口可樂一樣開分廠」，失去博物館的尊嚴，但古根漢在全球設立的5座大博物館，

卻是大家的旅遊熱門景點，雖然是讓衛道人士咬牙切齒，但是他們締造了畢爾巴市的奇蹟，卻讓許多城市敞開大門來迎接他們，這些城市包括我國的台中市。由於古根漢的刺激與現在環境的改變，大家去博物館的想法已與過去不同，現在全世界的博物館幾乎把自己的博物館當作商品在經營，就如同柯倫斯的「品牌概念」。

林志峰老師認為，商品的信譽通常建立在良好的品牌上，這樣的觀念也適用在博物館商店，因此所有的商品均要冠上博物館的LOGO，2000年國立歷史博物館舉辦的兵馬俑秦文化特展，就成功締造了近億元之商品營業額。所以若能透過博物館吸引觀光客，讓城市可以實質發展無煙害的經濟，博物館就能成為國家的另一個重大經濟來源，更能讓博物館得以有永續經營的機會。

左圖：應莎士比亞劇作而設計的「貓」系列文創商品

右圖：國立歷史博物館·博物館商店販售的復古版

手提袋只賣50元

底圖：丹麥國立水族館文創商品

吃的美德——蔡幸芝老師談餐桌上的哲學思考

撰文◎圖書館-呂允在

本校圖書館與人事室為了鼓勵公務人員勤於閱讀有益之圖書，引導公務人員主動學習並倡導閱讀風氣，激勵其品德修養與工作潛能，於5月16日假圖書館6樓多媒體資源區共同舉辦專書導讀會活動，特別邀請本校通識教育中心蔡幸芝老師作《吃的美德-餐桌上的哲學思考》專書導讀分享，讓行政人員在工作上有更多的視野及生活上有更健康的新知。

專書導讀會由圖書館趙慶河館長主持並引言，趙館長表示，蔡幸芝老師在本校通識教育中心及藝術管理與文化政策研究所授課哲學主題相關課程，總是吸引爆滿的學生修課，且滿意度評鑑常能名列前茅，其演講功力可想而知，本次藉由蔡幸芝老師的經典閱讀與觀點分享，提供本校行政人員一個互相交流與分享閱讀心得的心靈饗宴。

蔡幸芝老師表示，所謂「吃的美德」，就是要提出一個既深且廣的飲食哲學，一種如何吃、如何思考、如何生活的論述，藉此為目前的飲食大雜燴理出一些脈絡，懂得如何吃，你就懂得如何生活。藉由飲食哲學，可以看到在西方世界，人們對「有機」的重視程度已經下降，目光轉移到「良心認證」的標籤，像是這些食品是否屬於「永續」、「當季」、「在地」、「公平貿易」，以及「動物福利」。除了健康的思考，「吃」的行為也包含了許多值得深思的道德問題。即使是一個日常生活中很簡單的「吃」的行為，在深入思考之後，會有許許多多有趣且值得深思的問題。

我們處於飲食文化的黃金年代，無論是美食、食品營業和衛生都發展到巔峰。人是結合了理智與情感的奇妙混和體，是一種會吃、會思考、會享樂的動物，而餐桌就是我們可以同時做這三件事的地方。吃是一種享受、一種社交、一種審美、一種活著的喜悅、自然也可以是一種哲學。它絕對值得我們深入去瞭解、思考、與品味。所謂「吃的美德」，並不是傳統的德行，而是更能因應世界的變化的飲食觀念。

蔡幸芝老師從為什麼讀《吃的美德：餐桌上的哲學思考》？誰是朱立安·巴吉尼（Julian Baggini）？巴吉尼對「吃與美德」的哲學觀點是什麼？我們如何回應巴吉尼的觀點？等四個導讀要點切題，並舉中西方飲食專家的論點與現代生活飲食的習慣分享，透過其專業、生動及幽默講演，讓聆聽者留下深刻印象，也對這本書有更充分的認識與新知的獲得。

現代人不只求得溫飽，還要懂得如何吃，才算真正懂得如何生活。破除有關食物好壞、健康常識等飲食相關的迷思，並探討飲食的道德問題，於日常生活中實踐美德。危害身體健康的不是特定食物，而是錯誤的飲食方式。

（一）不要這樣吃

1. 拒絕吃到飽！避免暴飲暴食。
2. 點餐方式：點得少比點得多好。
3. 身心合一地吃。
4. 懂得自我管理才是真自由。

（二）好好的吃

1. 浪費食物就是不尊重食物的價值。
2. 心存感激，不時提醒有人正在挨餓。
3. 美味與否並非全然主觀，其中包含辨識食物本身的客觀特質。
4. 平庸與優秀的味覺：培養自己對美食的鑑賞力。
5. 飲食亦是一種藝術：米其林的饗宴，拓展自己的品味敏感度（但久久去一次，並用心品嚐就夠了）。

總之，一場給心靈的大師饗宴，能滿足我們每個人心中的哲學家 and 饕客，讓我們重新思考「當季、在地、有機」黃金三律的實質內涵，懂得吃不只是懂得生活，而且會懂得珍惜自然的饋贈與豐富生命的回憶。蔡幸芝老師在這場演講中給了聆聽者最佳的答案及詮釋。

相信自己，享受表演—— 參加2016捷克國際 戲劇節紀實

撰文◎戲劇學系·鄭閔尹

有25年歷史的捷克國際戲劇節，每年皆從世界各國徵選12-15個作品作為當年度主要的演出節目，今年本校戲劇學系以《An Island》獲得演出機會，由藍羚涵主任、譚天老師及張勝傑助教帶領10位學生參與此一盛會，希望能藉由此一交流活動，提升學生的專業表演能力，與現今國際表演藝術潮流接軌。以下為戲劇學系鄭閔尹同學參加此次活動之學習分享。【編按】

這次很榮幸可以參加4/12-4/16 JAMU 戲劇學院舉辦的國際戲劇節，在總共約10天的行程，以及之前約3個月長達100多個小時的討論和排練，對於自己身體和思考有更多認識，更開闊自己的世界觀，看見捷克的社會生活，歐洲國家的戲劇文化，也反思自己可以為臺藝大戲劇學系做點什麼改變。以下分享區分為三大部分，一為《島》準備排練過程心得、二為10天的所見所聞、三為反思自己付諸行動。

《島》的準備排練過程心得

當今年初公布自己有入選捷克表演團隊時，我真的很開心，原因很多，包含感覺到自己備受肯定、第一次出國或能有更多表演訓練的機會等，直到3月開始進行討論，這次的作品比較像是集體創作，老師請我們回去搜尋關於「社會議題」的資料，和創作一首關於「島」的新詩。

不過，過程中一直感到疲累和挫折，尤其是出國前的三、四個禮拜。身體上的疲憊來自於每周白天上完課後，每次晚上約3-4小時的排練，排練後回到宿舍，還得準備明日的報告。心理

上則是更認識自己的表演價值觀和狀態，我永遠不會忘記，某天在排練企鵝橋段時，因為我獨自扮演猴子的角色，那時我猶豫自己不知道該做什麼動作，開始不知所措，當時，老師當著大家面前跟我說：「所以你沒有在演戲」，我聽到這句話時，以自己身為演員的身分，心中充滿沮喪挫折，但我們還是得繼續排戲。之後的排戲過程，我逐漸試著「做就對了」嘗試更多可能，給自己更多信心，用「玩」的想法進行排戲，好像慢慢更享受於表演。除此之外，身心都必須專心，打開並控制每次的身體和五官，耗費滿多體力，但我想這默默也影響自己的表演身體。

出國前，自己仍是緊張，沒有心情搜尋捷克的觀光文化資訊，腦中一直反覆想著動作的順序，有空時借教室獨自一人排練，關於海浪的質感、猴子的狀態，不只是能讓我更熟悉這部作品，也更相信自己的表演。

捷克的社會和生活

約10天的行程，對於捷克最深刻的印象就是他們時常「閱讀」。第一天抵達布拉格時，搭乘

地下鐵，我觀察附近捷克人的行為，首先是他們常注意我們，可能我們是亞洲人吧！接著是我的觀察，他們不常滑動智慧型手機，反而是獨自一人站著或坐著，或是在閱讀書籍、雜誌等，看起來不像是臺灣學生在複習教科書，而且不分男女老少，這樣的場景我很敬佩，因為我覺得閱讀是一件很重要的事情，李遠哲院長也曾某次演講特別強調過。閱讀，除了增廣見聞，更是訓練自己的腦袋，拓展思考的廣度和高度，我想，這是臺灣可以學習的。

接著是物價和飲食，捷克的幣制為「克朗」，1克朗約1點多元台幣，沒有差太多，不過在同樣一間有品味的餐廳用餐，價格卻比臺灣親民，餐點分量根本物超所值！另外，他們很喜歡喝酒，幾乎每間店都有一整面牆的酒擺放著，啤酒一杯約快1000c.c.是30克朗，很便宜。牛奶也很便宜，同樣500c.c.利樂包牛奶，在臺灣至少35元，那邊只要14元，品質和口感還不錯。

自己化為角色生活，從早上起床到晚上就寢，這樣的方法不知道怎麼進行，或是遇到什麼困難，但或許我們可以試試看。

硬體設施上，捷克有許多小劇院，一個街區可能就有三、四個劇院，但多半是黑盒子劇場，與臺灣大興土木興建大劇院很不一樣。而他們廣設小劇院的模式，一來看出他們國民看戲的習慣，二來是為了幫助剛踏進劇場圈的小劇團發展，租金上比較便宜外，更能有許多發想空間，實驗性的作品被創作。這是臺灣可以學習的，不過也不是到處廣設小劇場，捷克會有這樣的現象，也跟民眾看戲習慣有關，歐洲戲劇文化發展一千多年，已漸成熟，而臺灣還是滿青春的，雖然根據一些資料和前輩觀察，臺灣看戲民眾確實有在提升，看戲習慣的培養從小時候開始，更多表演藝術教師的努力，更多公部門的有效推廣，再加上小劇場的普設，才能讓劇場更加興盛。

反思自己付諸行動

在捷克的戲劇節，每場演出之後的隔天早上9點開始，各個國家的劇組會與昨日演出團隊進行討論，其中會有由官方派出的兩位主持人，先進行一些提問，關於作品的一切種種，中途其他人也可以隨時發表意見。（討論的空間很舒適，有抱枕、軟墊或椅子可以坐，也提供麵包和氣泡水飲食，不是在劇場空間）

我覺得這樣的討論很棒，避免所謂專業劇評的限制，可以從更多不同觀點來討論這部作品。目前在學校參與的劇組，比較少進行這樣的活動，多半在演出後，隔天像是重新開始。回到學校的班級展演，一部作品納入的觀點包含演員和導演，或是指導老師，算起來很狹隘，頂多十多人，而且也不確保每位參與者都有提出想法。

我想，除了演後劇組內部的檢討外，這樣的討論活動可以進行，而且觀看學校製作的人也多是戲劇系的，相信會有更多不一樣的解釋。不過，沒有這項活動，可能是時間和場地問題，或人文風氣不一樣。但，當有人提出，可能就是個改變，希望一齣戲不是演完就結束了。（當然製作過程中會有很多收穫）

或是明年實驗劇展可以進行。

異國戲劇交流

五天行程共看完5齣戲，來自西班牙、波蘭、德國及捷克大學的演出，幾乎都有英文字幕，對我第一衝擊就是英文能力得好好再學習。其中最印象的是波蘭的大學演出的《Dogville》，原劇本為電影劇本，不過採用的手法十分反電影，在一個攝影棚內拍出整部電影，具備劇場性，而波蘭大學最令我們驚訝的是，原本以為演員都是專業人士，因為表現的實在令人瞠目結舌，身體的控制情緒的轉換堆疊，都看起來十分成熟，結果竟然都是大學三、四年級的學生！從交流的過程中，得知他們專業於表演，一大二時主要訓練身體，大三以後進行文本分析訓練，扎實且有計畫的培訓，成就他們專業的表演。此外，在這齣製作上，他們僅花5個禮拜完成，前期討論劇本，後期進行排戲，在演員的要求上，希望他們把

