

創造舞台上 的每一個感動

劇團對談 王志誠 VS. 劉仲倫

記錄整理 / 林依璇 圖 / 陳俊宏

時間：2015年5月21日

地點：圓滿劇場、臺中市政府文化局局長室

光環閃爍，成立 17 年的大開劇團，是中部唯一連續 11 年獲選文化部「國家扶植演藝團隊」，並於 101 年榮獲臺中市政府文化局首屆表演藝術「金藝獎」肯定。本期文化對談單元，邀請大開劇團的靈魂人物劉仲倫團長，和文化局長王志誠針對臺中市表演藝術的環境與困境，展開精采對談。

王志誠：臺灣的表演藝術環境，整體而言，較偏重於臺北地區，呈現島嶼傾斜的情況，無論是媒體抑或其他文化資源皆是。因此，在環境條件相對困窘的中南部表演藝術團隊，在與北部地區競爭時，經常會處於劣勢。一般人並不了解箇中原因，請劉團長和我們分享中部地區表演藝術團隊的現況，以及現階段面臨的問題與困境。

劇團首重人才培育 市府可提供表演舞台

劉仲倫：關於這個問題，必須從「人才」說起，首先是「人才培育」，其次「人才續留」，最後則「人才發揮」。大部分的劇團在第1個階段即會面臨到嚴峻考驗，中部並沒有任何一所大專院校設立戲劇相關科系，師資的延攬與成員的招募，「人才」可能來自臺北或其他地方，但若缺少了工作以外的誘因，「人才」通常無法長期留在同一個劇團、深耕臺中這塊土地。誘因包括劇團是否能夠提供演員不斷精進的機會、系統性的組織結構支撐、適合的劇本和舞台可發揮、長遠未來的發展性……等因素，以上所述皆會影響到「人才」的去留與發展的方向。

目前臺中劇團都會遇見的問題，除了「人才」之外，另一個重點則是「觀眾」族群的培養。以大開劇團為例，15年來沒有間斷進入小學校園的演出，但演出的內容並非言之無物，而是必須有主題明確的規劃。在大開兒童劇演出第2年時，陳干武老師給了我一本《臺灣民間故事》，從那時候開始，便決定

了大開兒童劇的方向，第一、只演臺灣的在地故事；第二、以歌舞劇的形式；第三、以說故事劇場，所以在表現上是以簡單的道具、背景布置，著重在表演內容的部分。所以很多的孩子是看大開兒童劇長大的，即便是在攻讀博士學位或已經出社會工作，都仍會持續地回來觀賞我們大開的戲，這也就是「觀眾」族群的向下扎根。

所有的劇團都是從小劇場開始練功，包括像是李國修、賴聲川、金士傑等前輩的第1個演出地點，肯定都不是國家音樂廳、國父紀念館這樣大型的場館，而是在更小型的劇場來演出。而臺中市因為某些原因，對於空間的開放度很低，在開放的空間演出作品時即會受到許多的限制與約束。所以，我建議臺中市能夠設立一個文化特區，表演團隊可在此進行表演、培育人才，甚至進行「收費」式的表演，但這個地方不會是中山堂、中興堂，因為這樣的地方售票動輒上千個席次以上，製作經費會相對地提高。

臺中市有許多很棒的文化空間，包括像是放送局、市役所、府儒考棚、清水眷村文化園區、北屯眷村文物館……等處，或許未來可以被彙整出來變成小劇場發源的一個基地，來作為呈現臺中表演團隊成果的舞台。

翻土灌溉 讓在地團隊成長茁壯

王志誠：的確，探究整個表演藝術環境，並非單向

▲ 大開劇團深耕小學校園劇場 15 年，培養看戲人口。

▲ 大開劇團榮獲臺中市第一屆表演藝術金藝獎

的問題，其中包括人才、藝術人口、表演場地……等因素，無不相互影響。當然我們期待的是，表演團隊有更多的表演舞台，這些舞台並不侷限在實體的空間，也包括演出的機會，當有了這個起步，就能讓表演團隊從其中培養及擴大藝術人口。

文化局最近正推動的「藝術 Long Stay」校園巡迴，此一表演活動的空間毫無疑問的是在校園，而演出的對象是師生。此外，像是在屯區舉辦的戲胞小學堂，也引起了巨大的迴響。再舉一個例子，像今年的兒童藝術節就不同於往年僅限在圓滿劇場，而是同時以文化局現有的四大文化中心為據點，並活用其空間資源，散播至 18 個區圖書館，打破臺中縣市合併的資源分配失調，讓文化資源能平均地分佈至山、海、屯、城區。

上述活動都得到市民們熱烈的回饋和反映，證明現在的孩童對各種藝術表演的接受度很高，這讓我們可以期待未來若繼續堅持下去，必能讓觀賞藝術表演成為生活、休閒的一部分，甚至成為一種流行，培養文化消費的觀念，這也是我們希望能夠達成的目標。

一開始給予表演團隊舞台是重要的，以臺中市承辦今年的臺灣燈會來說，文化局負責了 2 個燈區的表演節目，臺中公園燈區的表演就超過 80% 是臺中市的地團隊，烏日主燈區也達到 50% 以上的成果。再以兒童藝術節為例，7 個團隊中除了紙風車劇團、朱宗慶打擊樂團非臺中表演團隊，其餘像大開劇團、極至體能、頑

石劇團、童顏劇團、小青蛙劇團等，皆是臺中市的地團隊。

由此看來，不曉得是不是我個人一廂情願的想法，這樣改變臺中表演藝術環境的方法，是否為一個好的「翻土」過程，讓可能已經硬化的土壤能夠接收到新的空氣和養分，讓臺中市的表演藝術團隊在既有基礎的土壤上，繼續成長茁壯。

劉仲倫：我覺得實質的空間，也就是常說的「physical space」，一個實際的館舍讓一群人能聚集在一起是相當重要的。中部的團隊沒有自己的 salon，可以讓不同的表演藝術團隊能彼此交流溝通、互通有無，但其實一個劇團能夠成功，發展越來越成熟，關鍵在於願意接受別人的評論和意見。

如何創造一個好的空間，讓人能聚在一起，是一個值得思考的問題。像是臺南北區公園路的 321 巷內的市定古蹟「原日軍步兵第二連隊官舍群」，目前規劃了 7 個表演藝術的團隊進駐，讓這個地方形成了一個藝術聚落，由李維睦團長帶領的台南人劇團也是其中之一。在那 7 個空間裡面，每 1 個空間只賣 30 張票，1 張票 250 元，在那外面還有賣著像枝仔冰、鳳梨冰……，看完戲就可以在外面和好友三五成群討論剛才觀賞的戲劇，並且用臉書或是其他通訊軟體傳播出去，那樣的交流空間是非常溫柔、友善的。

透過這樣一個實質的空間，可讓劇團摒除門戶之見，放下很多藩籬，對改善劇團間的關係起了良好的效果，我想臺中市或可朝著這樣的方向努力與邁進。

小品劇場 為城市行銷暖身

王志誠：我們會努力思考文化園區的可能性，臺中現有清水眷村文化園區、牛罵頭文化園區、霧峰光復新村等具有文化意涵的資產，很適合用來做表演藝術場地，而像 2018 年臺中要辦花博，活動辦完園區會保留下來，場館能永久使用，變成一個結合生態、文化、藝術表演的新園區。

2008 年我到倫敦參訪時，曾到泰晤士河旁的環球劇場觀賞《李爾王》演出，在劇場外等待入場時，看到很多人拿著口袋型劇本閱讀，或跟身旁孩子、朋友討論，形塑出一個文化城的景象，這正是我對臺中的理想願景，但以目前來看，確實不是那麼容易達成，因為這不是有一群優秀的表演團體就能做到的，必須靠整座城市共同提升。

臺中登記表演團隊近 600 團，我們期待每一個團體以觀光客為訴求，設計約 8 ~ 10 分鐘的小品，有傳統、音樂、舞蹈、戲劇，甚至街頭藝人等各種表演藝術結合，外地觀光客每一次來，都能看到不一樣的表演，就會有豐富感。

▲ 劉仲倫建議臺中市政府文化局提供劇團交流空間（圖為臺中市北屯眷村文物館）

但有好看的節目就必須要有好的場地，才能帶給民眾好的視覺享受，表演團隊有了刺激才能不斷創新，將來創作能量更高時，擷取國際議題編進表演，讓外國觀光客驚嘆，居然在臺中也能同步看到全球性的議題探討的節目。在表演空間還沒產生之前，我們可以先以小品方式呈現，為城市文化行銷暖身。

劉仲倫：以臺中劇團能量來說，適合以一個季節為主，藝術節與藝穗節同時進行也是可行的。但困難的可能在文化局這邊，除了經費問題外，最重要的是藝術季需要藝術總監跟統籌，而局長像是一個平台資源的給予者，碰到藝術這塊，要去整合一個團隊，還要敢講真話，遇上素質不好的，也該以睿智進行決斷、承擔。

這方面可以向臺北市文化基金會取經，聘請一組專業的藝術評審，專門處理藝術節與藝穗節的問題，甚至藝術節有很多工作坊提供給藝穗節的人，這能讓很多年輕藝術家，碰到很多藝術大師，學習切磋。臺北藝術節可取的地方，就是他們著重於人的扎根，運用滾動式團與團互相交流關係，也能用基金會方式找到藝術總監或國際導演，幫忙指導，並將所有藝術整合，例如可以請朱宗慶打擊樂團與當地小劇團合作片段，讓小劇團被看見，這就是大團帶小團的意義。

局長思考很棒，我希望藝術節與藝穗節可以鎖在一個定點，運動性的帶動周邊文化延伸，建議可以從富有文化意涵的中區開始。

打造臺中市成為人才培訓中心

王志誠：至於表演團隊的素質篩選與技術問題，我們可以請外聘專家組成審查委員會，客觀的為臺中表演節目把關。

談到文化園區、表演場地問題，中區是臺中的根源地，的確是很好的選擇，重新發現自己城市的文化 DNA，我們努力整理中區文化資產，例如演武場與旁邊刑務所宿舍群、臺中文學館、州廳、市役所等都是很棒的文化場域，還有百年的臺中車站，及其附近的綠川、柳川，再融合表演藝術，一併帶動中區發展。藝穗節能帶動整個城市觀看藝術的態度，場地不必是想像中規規矩矩的表演空間，我曾參加愛丁堡藝穗節，表演場地可以是銀行、校園教室，甚至廁所，顛覆舞台概念視覺感官。表演藝術應無所不在的出現於生活之中，成為城市流動的風景。

劉仲倫：臺中年輕人很有創意，不只表演，還拍微電影、紀錄片，但都沒有實際舞台讓他們發光發熱，文化局是否可能先撥出實質空間，讓他們先去玩，玩出一個氣候後再決定要不要加碼。

我對未來期盼的，第一就是打造臺中光點，今天外國觀光客想瞭解臺中一切，在這裡能看到臺中老照片，還有以臺中背景拍出的微電影。臺中地區的校園，目前有 24 個與拍影片相關系所，可以互相結合，找一個點，像是放送局，有小型播放廳，與同時具有多功能劇場。第二是打造一個表演藝術人才培訓中心，很多團體進駐於此，有拍電影、表演、玩視覺、多媒體等，聚集在一起，蹦出新火花，甚至串出藝穗節大匯拚，做 24 小時不斷電演出。第三是表演、電影、文創等藝術書籍販售地，臺中目前沒有專門探討臺灣藝術的獨立書局，運用這樣資料館，將藝術與社會、生活對話。

期望未來文化局能提供以上空間給藝術工作者，給年輕人一個舞台發表，這需要長期設備場地，將所有優秀藝術工作者匯聚在一起，將臺中文化與藝術發揚光大。

搭起舞台 讓年輕人揮灑夢想

王志誠：團長的提議都很好，值得來思考，不論是藝術工作者、懷抱藝術理想的年輕人，提供他們最適當的舞台場地，讓他們有機會揮灑表演的夢想，為臺中文化發光發熱。