

一、簡介

本計劃依著兩大方向進行：第一是延續個人在歐洲參與劇場活動的經驗，第二是為未來一場特殊場域的劇場展演提供評估基礎與建議參考。

如同計畫書中所述，本計畫起源是西元 2009 年秋天，我來到英國觀看表演，卻都不坐在觀眾席上，甚至不在劇院裡。有時是進入廢棄的大禮堂，有時是被載到劇院下方的龐大停車場，有時是爬上屋頂，穿梭在城市大街小巷中，甚至有時是進入私人住宅，吃著早餐，看著主人表演。

如此「表演空間」的改變，從各個方向刺激著我對劇場的重新思考：無論是所謂「打破鏡框式舞台」的宣稱、觀眾位置的改變、表演與環境的親密性互動、科技與劇場的結合、甚至與地方活動或都市的再生，都讓我興奮地不斷尋求相關理論及創作，期待發現更多啟發。而這一連串的刺激，也促使我想反身去研究，在台灣，我們對劇場空間觀念的轉變又是如何？本報告最終以台南市的西菜市、神農街以及公園北路宿舍區三地為主要訪查地，並期待以此為基礎，進行下一步的實作展演（參考附錄 3. 圖片說明）。

希望本計畫對於「特殊場域」與劇場演出之調查研究，不僅為相關自己未來研究提供思考，也為相關研究者及創作者提供激盪的機會。

二、成果摘要

本研究執行期程自 99 年 10 月 1 日至 100 年 3 月 1 日。著重在台南空間的調查，成果摘要如下。

- ◆ 完成「戲為空間」之研究報告一份，以及相關附錄：
  - 附錄 1.台南特殊場域空間演出之初步歷史紀錄
  - 附錄 2.台南空間變遷地圖（1997 年和 2010 年）
  - 附錄 3.圖片說明
- ◆ 完成以特殊場域與劇場結合之論文一篇。
- ◆ 已著手規劃以此研究為基礎，選擇台南，進行以「特殊場域」為主題的展演實踐。

三、研究背景、目的及問題

1. 背景

本報告分三個層次著手研究與調查：特殊場域本身、特殊場域裡的人、更多特殊場域的尋找。第一層次即是立意在空間的理論上，為台灣特殊場域之展演的發展找出脈絡，強化研究深度，並為台灣劇場創作置入當代空間的變遷之歷史脈絡中；第二層次是力圖以創作和表演為主體，尋找出台灣劇場自身的空間特色。第三層次，將使用訪談、田野紀錄等基本研究方法來進行資訊蒐集以及材料分析，但將不自限於書面資料之使用，更將親身參與觀察，為未來的實際創作展演做準備。

在此目標下，原先預期以台北和台南為主要研究地點，但在探訪過程中，逐漸發現也深刻體會到台北特殊場域空間已有多樣的利用（如「超親密小戲節」，以及視覺藝術的「粉樂町」，甚至台北市政府為推動都市改造，自 90 年起已持續舉辦「臺北市都市彩妝」系列活動）。相較之下，台南的空間除了多年前海安路的重生之外，幾無任何其它串連，在深耕南部與尋找地域特性的前提下，本計畫於是將焦點集中在台南的空間，然後再從中並提出具有指標代表性、可足以進行完整課題分析或提供不同面向觀察的空間。

本報告最終以西菜市、神農街以及公園北路宿舍區三地為主要訪查地，並期待以此為基礎，進行下一步的實作展演（參考附錄 3. 圖片說明）。伴隨此報告的是另一份以當代特殊場域空間為主題所書寫的論文〈漫步：二十一世紀觀眾與表演的互動空間〉，附錄於後。

當然，若此份報告顯得過於概略、粗糙，甚至觀點偏頗，都是我該自負的責任。

2. 目的

提供一份初步的特殊場域與劇場結合的觀察，以做為未來研究以及施行相關活動之參考。試圖結合實地訪查、相關創作者的不斷討論，慢慢凝聚對特殊場域空間演出的共識，不僅要發現真正潛力，也要發現困難，如此當要真正出擊時，便可勇往直前。

3. 問題

欲探索的問題如下：

- 1) 在台灣，特殊場域空間與劇場的結合現況如何？
- 2) 就台南而言，將劇場演出應用在特殊場域的潛力和前景為何？

四、研究方法

在以上的問題驅使之下，本計畫以世界各國的案例研究以及台南本地田野訪談為主要研究方法。一方面從相關理論的研讀中，歸納出某些美學特色，如非線性情節、開放式結局等，並試圖詢問此美學是否改變了傳統以演員為中心的思考，將劇場的面向延伸應用至都市重生、社群發展等各種社會議題。另一方面，藉由觀賞節目及採訪相關創作者、與不同製作人討論等多方開始著手，同時也從不同的研究報告中去探討世界各地特殊場域演出的現況，希望獲得足以回答研究問題的充分資訊。

參與及觀察的節目如下：

「超親密小戲節」

前往訪查的地點如下：

公園北路宿舍區、西菜市及其周圍佳佳旅店等、成大日治古蹟、台灣文學館及其周邊、孔廟及其周邊、青年路地下練團室、鹿早茶坊、神農街周邊、古都基金會的。

還有，中正路上荒廢的、巨大的圓點百貨大樓，很吸引我，但不得其門而入。

被訪問團體及被訪問人，包括：

楊美英（劇評人、台南「那個劇團」總監）

葉瓊霞（南台科技大學講師）

黃郁雯（那個劇團）

呂毅新（劇場工作者）

厲復平（台南大學戲劇創作與應用學系助理教授）

林偉瑜（台南大學戲劇創作與應用學系助理教授）

張舜雅（成功大學學生）

葉東泰（奉茶老闆）

蔡明財（小西腳碗稞老闆）

Gibo（神農街木子經營者）

在此過程中，楊美英的居中協調會面，以及提供過往的演出記憶等等歷史資料，幫助甚大。因此也非常希望彼此能成為進一步合作的夥伴。

此外，也利用不同的機會，與許瑞芳（台南大學戲劇創作與應用學系），女節製作人傅裕惠、杜思慧、藍貝芝、顧心怡等有多次針對特殊場域的討論，甚至

也與香港前進進劇團、牛棚藝術村、以及香港劇評人陳國慧小西等，多次碰面思考港台串連合辦藝術節或相關活動的可能性。

可惜的是，一些隨著訪談而逐步發現的最應該訪查的當地居民，如神農街住戶或者台南政府相關單位與主管機關，限於研究時間和人力聯繫而無法完全兼顧。或許這部分，需待未來活動地點、空間更確定之時，再一探究竟。

五、研究發現

1. 劇場與空間的研究

回顧

先做簡單的回顧。雖然一齣劇場表演沒有「空間」就無法成立，但基於各種複雜因素，「空間」的可變化性以及在其中的人互動交流，卻一直被劇場研究者忽略。最先注意到空間的物質特色以及其所帶給人的互動經驗、進而拓展各種不同空間可能性的，主要是建築師和社會學者。但建築強調的是基地特性、空間材質，社會學者看重的是群體生活，即使與空間結合的發展最快速的裝置藝術，其思考基礎往往也是想要藉作品發揮畫龍點睛的效果，增加公共空間的附加價值。這也是至今台南空間研究和使用的的基本態度，例如最有知名度且獲得極大迴響的「老屋欣力」之主辦單為古都基金會，即主要是以建築背景再加上文史工作者組合而成。¹

然而，劇場本身就是處在動態、互動的在空間之中，特別是在非傳統固定的劇場空間中的演出。而是不是能藉此活生生、面對面的特性，讓藝術的公共性不只是藝術品放置地點的討論，而是還有更多關於社會平等、文化多元、參與式民主的討論，成為近年來特殊場域藝術的創作與研究重點。

現況

就台灣劇場方面而言，其實早在小劇場運動之時，已力圖打破傳統鏡框式舞台的美學，但無可否認，劇場與特殊場域兩者的結合，仍屬零星，尚未見系統性的規劃。直到近年「台北市藝穗節」的帶動，再加上「超親密小戲節」有意識的完整規劃，以及「新北市環境藝術節」的跟進，風潮逐漸吹起。

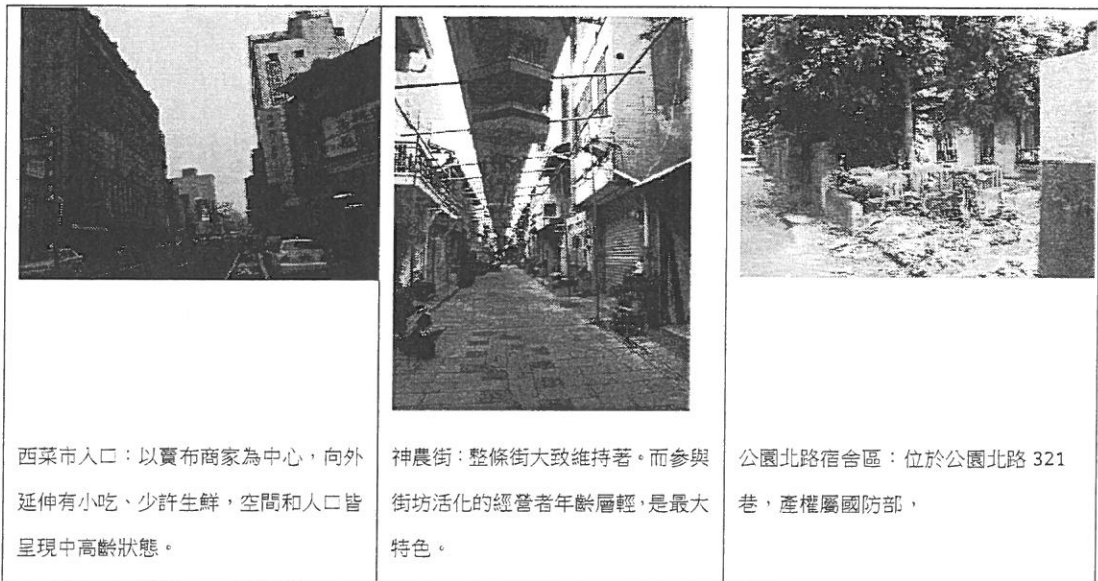
¹ 「老屋欣力」以再利用屋齡五十年以上之商業空間，舉辦票選、講座等活動，詳情請參考「老屋欣力賞」網站：<http://www.fhccr.org.tw/action/index-2.html>

但就目前的狀況一般而言，「民眾參與」甚至轉化為作品的本身，比較稀少。值得一提的是，目前公共藝術的執行，似乎正努力的由單純的設置作品，進展到更加具複雜性的「計畫型設置」，²或許劇場「參與活動」更加扮演關鍵腳色。

未來

在閱讀大量書籍、案例以及不同學科的理論之後，我對特殊場域中的展演，不僅轉向台南，也逐漸從「作品與藝術家」的思考，微微轉向「作品、藝術家與觀眾」為共同中心，甚至將重心放在未來。在過往不同藝術家對空間的使用基礎上，我開始將眼光放到未來的觀眾和藝術家和空間之互動，甚至，社會參與。亦即，不只是已經進入劇場的觀眾，還包括在劇場周圍的居民。

茲以西菜市、神農街以及公園北路宿舍區三地，期待進行下一步的實作展演。（另請參考：附錄 3. 圖片說明）

2. 優勢與挑戰

優勢

此處就台南空間而言，將劇場與特殊場域空間兩者結合的潛力和前景，提供我個人訪談、觀察之後的可能優勢：

1. 台南較具特色之場域空間，許多都呈現群聚、片狀分布。相較於其他大城市的點狀或是獨立於當代生活之外，台南的許多空間仍在居民生活脈絡之中。

² 此觀點的台灣經驗之發展，請參看褚瑞基，〈民眾參與性在「公共藝術」中 - 案例分享與政策檢討〉，2009-09-24，文建會公共藝術官方網站。http://publicart.cca.gov.tw/，2011-03-10。

2. 曾過往的歷史資料中可發現，幾乎每個台南在地藝術家及劇團都曾在特殊場域空間演出，彼此也皆有互相支援之經驗，是未來合作串連的堅實基礎。
3. 整體城市空間再利用的氛圍濃厚：除了古都基金會從 2008 年開始推動的「老屋欣力賞」活動，其它在地的許多商家、民眾或學者對台南歷史的研究早已有所成，認同與感情凝聚也向來濃厚，未來推動參與的基礎紮實。
4. 年輕人參與比例極高，特別是在神農街周邊，經營者平均年齡可能不到 35 歲。其他古都基金會或者游智維等人的民宿旅遊，

挑戰

就目前台南劇場的狀況，個人觀察到的挑戰如下：

1. 在地的製作人才較為缺乏；
2. 在地創作者雖已有在特殊場域創作的經驗，但尚未充分認識空間改變所帶來的美學轉變，易有僅是換個空間、卻未換觀念的隱憂；
3. 此次所有的相關受訪者，都一致指出：戲劇的最大益處是讓所有參與者能面對面在同一空間中分享感動或討論議題，但此刻劇場之強勢觀念仍是以「創作者—觀眾」「傳達—接受」如此的線性關係為主，並無法真的提供平台讓所有人共同參與。且對象仍以進入劇場的觀眾為主，其他例如受影響最大的周圍居民，可能沒有受到特別的注意。

六、結論及建議

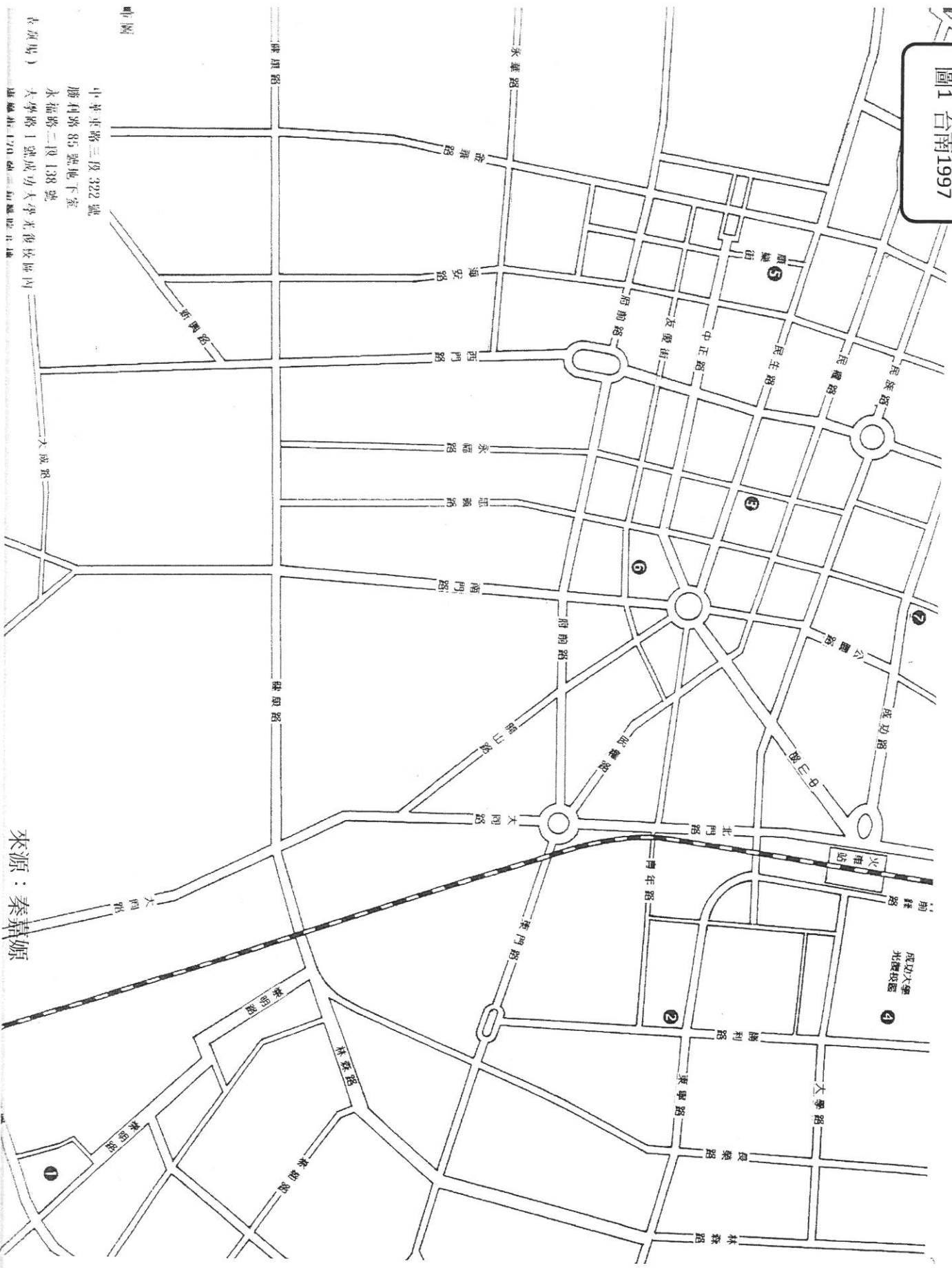
將劇場與台南特殊場域的潛力和前景做了一番分析之後，歸納重點如下：

1. 未來展演實踐，期待舉辦一場不以「藝術家為中心」的藝術節。以往的藝術節，皆以「觀賞式」為主，期待這次的空間研究所帶來的思考，能將藝術節帶往「機能式」及「遊戲式」之型式。
2. 科技的創新已經將人與人的溝通發展到更多的可能，特殊場域如何可以與科技的結合，將是重要的面向。
3. 在研究「公共」特殊場域的時，另一個焦點是「私人」民宅的開發。劇場如何區分「公」、「私」空間？彼此的影響為何？是未來非常值得研究的課題。

空間名稱	
想開就好	
花心田	路上，彷彿精子
木石田	
孔廟	
後壁火車站	
藝術空間	鹽巴與味素第一版
InArt前身	
公會堂（未整修）	
吳園	
吳園（整修後）	
大學路18巷8號	
大武街秀燕的房	
紅城文化館	
樹林街	行為藝術家剝洋蔥；幸秋的妒婦津
友愛街教堂	門口領小椅子，自己選地方放著看戲
東門美術館	
高高畫廊	
新生態藝術中心	
海安路	
兵工廠	
草祭水叉	
鳳凰樹劇場	過最美的一場座談
文化中心戶外廣	
? 棒球場	
爵士當舖	
成杏廳	
大南門城	
延平郡王祠	

附錄 2

圖 1 台南 1997

中華東路三段 322 號
 勝利路 85 號地下室
 永福路二段 138 號
 大學路 1 號成功大學光復校區內
 古蹟馬)

地圖

來源：秦嘉源

