

【藝文環境與發展類】出國進修報告書

計畫名稱

2016 歐洲藝術節協會藝術節經理人專業培訓
(The Festival Academics Atelier for Young Festival Managers in
Chiang Mai)

出國期間

2016 年 12 月 1 日-8 日

報告人

林佳慧/社團法人台灣技術劇場協會秘書長

2016 歐洲藝術節協會藝術節經理人專業培訓

計畫簡介

藝術節學院(The Festival Academy)是由歐洲藝術節協會(European Festival Association)發起的人才培訓計畫，主要提供給全球從事藝術節慶管理的中階及有活力及熱情的從業者。培訓活動透過全球徵選，此次共選出來自全球 20 個國家 35 名的藝術節相關從業經理人參與此培訓計畫。此次是在泰國會議及展覽局的支持之下，在泰國清邁舉行，為期一週(2016 年 12 月 1-7 日)。在七天的密集課程，來自全世界 35 個藝術節的經理人一起學習，由 7 位國際知名且具經驗的總監帶領(導師)，以工作坊、講座、對話、辯論及文化參訪等方式，探討藝術節慶管理的藝術面向。

此課程的特別之處在於導師制，本屆的導師名單如下：

Hugo De Greef, General Coordinator of the Atelier, Co-founder and Board member of The Festival Academy,

Robyn Archer, Artistic Director The Light in Winter Melbourne - Australia

Nele Hertling, Member Strategy Group “A Soul for Europe” - Germany

Seong hee Kim, Artistic Director Asia Culture Center Theatre - South Korea

Sir Mark Ball, Artistic Director and Chief Executive of LIFT- London International Festival of Theatre

Bernard Faivre d’ Arcier, President of the Lyon Biennial and former longstanding Director Avignon Festival - France

Kee Hong Low, Head of Artistic Development (Theatre) of the West Kowloon Cultural District in Hong Kong

無論在課堂上或者其他交誼或用餐時間，導師也是與學員在一起，可透過對話的方式互相分享與討論，導師亦有發表時間，由其選擇重要的價值或案例與學員分享。

討論的議題

課程開始前，所有的參與者會對於自己有興趣討論的題目或者針對自己參與的藝術節的問題或發想提出一個短篇的報告，導師們在看完所有參與者的報告之後，並經過參與學員的初次討論之後，歸納出以下幾個議題，接下來幾天針對這些議題，學員們依各自有興趣的題目分組討論，導師們隨時加入給予建議。

1. Local/International Production
2. Audience Participation & Integration/ Pleasing audience/ artistic integrity/ risk taking/ building trust
3. How to continue a successful festival. Ambience, partnerships, succession planning.
4. How to deal with restrictions from the establishments and institutions/ Censorship/ Restrictive working
5. Embracing uncertainty/Financial risk/ social change
6. Funding/the alternative economy/ creative resourcing
7. Identity of the festival/Programming

這幾個題目大致包含了節目製作、永續經營、觀眾、預算等問題，而這些問題其實也涵蓋了經營一個藝術節最關鍵的幾個面向。最終的討論並不一定找到答案，也許有些人帶著更多的疑問離開。但這個參與討論的過程幫助了自身的思考，可以透過別人的分享、案例或問題，反映到自身的環境及自己所參與藝術節。

像是此類的中高階課程，並非在於技巧性的教學，沒有單一答案或方法，但透過參與者或導師們的案例分享，適時的回饋到自己所面對的問題，也藉著課程進修時間，沉澱自身的經驗，看到別人的問題或案例，試著思考或尋找可能的方向。

對我(及我所主辦的藝術節)的重要反思

對我來說，正在籌備及執行世界劇場設計展(World Stage Design 2017)中的 Scenofest(劇場藝術節)，對於一個四年一次在不同城市舉辦，且每次主辦單位不同的藝術節來說:那些事就長期來說是重要的事情，哪些是就單一城市及主辦單位來說要達成的目標，這是我這次在這個國際培訓課程中時時刻刻在思考的事情。

自從得知獲得 WSD2017 年的主辦權之後，我一直在想 WSD2017@Taipei 要成為一個很好的平台，還是展現更多自我(台北/台灣的特色及表演藝術)。雖然這二種中間並沒有衝突，但因為資源有限，眼看是無法面面俱到。然後在這個培訓的課程，我時時刻刻用我自己的問題來互相驗證，最終對於即將在台灣舉辦的 Scenofest 來說，我覺得成為一個很好的國際劇場平台，所有人來到此地歡聚與慶祝，這是主要的目標。但對於一個每四年在不同地方主辦的藝術節來說，長期下來需要重新探討藝術節的定位，以及永續經營與發展的議題，無論是在節目規劃或者觀眾經營等面向。

我的收穫

1. 加深對於清邁與泰國文化的認識

除了課程本身之外，由於在地主辦單位泰國會議及展覽局(Thailand Convention and Exhibition Bureau)的安排，我們不僅有機會可以接觸到幾個泰國的參與學員，因為長時間的相處，可以有許多時間交流、討論，並透過他們的解說對於清邁的藝文發展及當地人文風情有更多的認識。以及分組參訪當地的藝文機構，主辦單位也特別安排幾個的泰國的藝文組織及藝術家作呈現，讓我們對於主辦城市的藝文樣貌略有認識。

2. 對於亞洲其他國家文化的認識

此次共有來自 20 個國家的 35 個藝術經理人參與，因語言、文化背景及藝文環境的相似度等，區域相近的參與者會比較容易聚在一起討論。而此次亞洲區的國家，共有來自韓國、中國、台灣、香港、新加坡、馬來西亞及印度等國，在此次課程參與中，與來自中國、台灣、新加坡及馬來西

亞的藝術經理人們有較多機會討論，討論亞洲區觀眾的樣貌、政府的挹注及審核等議題，也因為密集課程，除了表演藝術外，談論主題也涵蓋亞洲各國的歷史發展及文化議題等。

3. 加強國際鏈結

此次參與的藝術節經理人中，有多數是現代舞蹈相關的藝術節，亦有許多跨界的藝術節，另外還有原住民及兒童藝術節等，作為台灣的參與者，也是別人與台灣之間的橋樑，提供大家有興趣的資源，此時正好有機會推介台灣的幾個藝術節目與平台，像是 Fly Global、原住民平台、還有幾個偶戲團隊。

後續發展

在參與這種國際型的課程之後，除了對個人未來職涯發展的幫助之外，另外一個重要的效益在於未來有沒有機會與其他單位連結。先以此次參與的成員來說，亞洲區的參與者有來自中國、韓國、香港、新加坡、馬來西亞與印度，這其中有沒有可能未來在藝術節的節目上有些可能的合作。這合作並不限於參與者個人的機構或藝術節活動，也可能更擴及亞洲區域的其他表演團隊。如此次參與的中國、新加坡、香港和馬來西亞都是偏向兒童藝術節，我將國內合適的團隊，如飛人集社、無獨有偶及九歌等合適的節目推介給這些藝術節代表，希望未來有機會更進一步的聯繫。