

活動內容紀錄

季別	主題	說明
第一季	「藝文場館經營」	藝文場館是藝術家與觀眾間的橋梁，它是藝術家創作的空間，也是觀眾親近藝術的平台；場館因著屬性或其地方特性的不同，發展出各場館經營的模型，本季發展之議題，將從不同場館營運探討起，場館經營管理概念分享，以及不同屬性的場館營運 思維不同之處，從中找出未來管理趨勢與脈絡。
第二季	「剖析地方藝術節-團隊觀點」	近年來地方廣為興辦藝術節，透過藝術節整合相關 藝文資源進行城市行銷，展示地方藝術的豐富性，並提供藝術家一個創作的平台。各地的藝術節也因著地方特色發展出不同的紋理，本季將透過三個城市的藝術節剖析，以藝文團隊的觀點，探討各藝術節為地方所創造之效益，與對藝術節未來 發展之期許。
第三季	「藝術旅外經驗分享」	本季議題為藝術家與藝術團隊的旅外經驗分享，用以探討藝術輸出所需俱備 條件。自藝術團隊巡演海外 經驗分享中，解析如何 以有效 資源發揮團隊最高演出效益；另針對藝術家個人 旅外經驗，分別以常駐及短期獲邀等不同型式各自細說旅外創作；以及何以 於國際中立足，展現臺灣文化本位。
第四季	「國際藝術輸入經驗」	有別於第三季由台灣在地的藝文團隊來談論其旅外的經驗，本季主題主要邀請對象為國際知名的台灣藝文工作者及國際藝文經濟公司，分享國際邀演的經驗及探討國際表演藝術的新趨勢。

第一季「藝文場館經營」

議題	「草地蓋大堂」地方型劇場營運管理淺談	場次 時間	【第一季第一場】 2014 年 01 月 15 日（三） 19：00
講師	張世杰（嘉義縣表演藝術中心主任）		
內容	張世杰老師以嘉義縣表演藝術中心為例，深入淺出的點出地方上劇場營運的問題及現今嘉義表藝中心的概況和因應策略，點出「良好的劇場服務」、「擁有肥沃的藝文消費市場」、「好的表演團體的創作」三種元素，才能形成良好藝文生態。也說明團隊駐館計畫執行上，除了扶植劇團以外，也配合當地產學合作，培育在地學生，做出最大的效益。張世杰老師也提出針對在外的藝術工作者們，由地方上提供平台，讓他們有機會能夠在家鄉作演出，進而使在地的藝文環境更加的活絡。		
現場概況			
	觀眾與講師近距離座談	來了許多想要學習新知的夥伴們	
議題	「30歲的至德堂、1歲的大東、0歲的小劇場、5歲的高雄春天藝術節」對場館營運的策略經驗分享	場次 時間	【第一季第二場】 2014 年 02 月 15 日（六） 19：00
講師	吳正婷（高雄文化局表演產業中心主任）		
內容	吳正婷老師分別從：政治、工程、市民、媒體、藝文界，這五個面向來分享她這幾年的場館行銷經驗，並以 2012 年新成立的大東文化藝術中心為例，分析對各種不同觀眾族群的誘因。接著討論到這幾年來，沿著捷運橘線，高雄藝文蓬勃發展：從西邊的正港小劇場、到位於高雄市市中心的文化中心至德堂、一路往東到鳳山的大東文化藝術中心，建立了一長條的藝文捷運軸線，並以這些場館為主，打造出屬於高雄城市品牌的藝術節—高雄春天藝術節。正婷老師也跟大家分享她的行銷手法：拉長宣傳期程、打造多重宣傳話題、如何擴大觀眾或遊客族群，並以時間來換取改善空間。最後，鼓勵在場的學生，多去爭取實習機會，以及勉勵大家多從經驗與觀摩中學習溝通技巧。		
現場概況			
	老師的分享內容十分豐富且精彩	觀眾踴躍提問及心得分享	

議題	「小孩玩大車？」屏東場館營運理念與作為	場次 時間	【第一季第三場】 2014 年 03 月 15 日（六） 19：00
講師	徐芬春（屏東縣文化處處長）		
內容	徐芬春處長從講題『小孩玩大車?』的意涵與我們談起：屏東縣之於國土規劃一直以來是如此弱勢，中央政府是如何忽視地方文化建設，以及從新聞媒體不看好的落點分析，看見社會大眾不夠信任的認知落差等屏東文化處在爭取屏東新廳建設預算時，所面臨的種種前提挑戰有哪些。再深入以中央各部預算比例及各地方政府年度經費預算相互比較，漸進分析出地方文化建設預算在中央政府各項政策中的不足之處，而屏東文化處之文化活動經費預算相較於其他縣市文化局更顯式微，幾近只夠用於場館基本營運。然而，儘管面對如此困窘的地方預算編列，文化處處長一心以屏東文化不落人後為信念，並堅定秉持落實地方文化在地性，持續推動各項文化設施與活動，期許未來能跳脫外界對屏東「文化沙漠」的刻板印象。 而這份期許又將如何冀望於屏東演藝新廳落成發展？處長以歷年來屏東藝文觀眾資料分析與屏東舊式展演場館使用上的優缺點，詳細說明屏東演藝新廳之建設特點與未來想像。		
現場概況	 老師精闢的解說與分享 大家正聚精會神地凝聽		

第二季 「剖析地方藝術節-團隊觀點」

議題	「藝術節與表演團隊的合作經驗與模式」 以雲門舞集為例	場次 時間	【第二季第一場】 2014 年 04 月 15 日 (二) 19:00
講師	劉家渝 (雲門舞集行銷經理)		
內容	劉家渝老師首先分享了雲門舞集過去所參加過的藝術節，並且有條理的介紹了藝術節與團隊間的合作型式，例如將舞團本身既定演出併入藝術節的節目內容，可以減少單打獨鬥的風險，共同與其他節目創造更大的商機；或者是受到國外藝術節的邀請，若是較為大規模的藝術節主辦單位，則會一併支付出國所有的演出或製作經費。同時，他更具體的分享了什麼樣的藝術節是民眾較為喜歡的？例如：行政及工作人員的態度是基本的因素，而藝術節本身的特色、藝術節總監及經紀人購買節目的眼光及參與團隊間是否能有機會互相了解及相互交流則是影響團隊及民眾再次前來參與的重要因子。透過分析以上經驗，使我們了解藝術節的製作及行政需要多方合作才能產生優良的節目。而後又分享一連串他與團隊出國參加的藝術節經驗，活潑地說出了各個藝術節的特色及趣事。最後，老師勉勵現今台灣的創作者應盡力創作好的作品，如此才可以將作品順理推銷出去；而行政創作者則應全心投入，輔佐團隊使之順利運作。		
現場概況	 家渝老師提醒許多行政應注意的小細節 老師分享雲門舞集赴國外演出親身經歷		
議題	「為誰作嫁的藝術節」	場次 時間	【第二季第二場】 2014 年 05 月 15 日 (四) 19:00
講師	呂柏伸 (台南人劇團藝術總監)		
內容	台灣共有三大藝術節，分別於台北、台南及高雄舉辦。對於這些藝術節而言，團隊的付出除了建立觀眾外，整個社會、政府能給予什麼回饋？呂柏伸老師提出了「為誰作嫁的藝術節」這個問題，以相反的角度跟我們參與藝術節時的感想及心得。台灣的藝術節目前依然傾向於大拜拜的型式及一次性的活動，無法有效地將藝術節的特色建立出來，加上某些藝術節時間越拉越長，若整體規劃不足，很容易失焦而使觀眾不想參與。接下來又舉出英國愛丁堡藝術節及法國的亞維儂藝術節為例，提到台灣的藝術節規劃易使團隊來匆匆去匆匆，降低本地團隊與其他國家的對話機會，喪失藝術節本來的善意規劃。最後，老師提到現今台灣藝術節應思考的面向：除了主題的訂定之外，還應思考觀眾想看什麼？如何改善場地規格不同等問題，並且提醒我們有效的藝術資源除了培養觀眾之外，更應思考觀眾的接受度，如此才能創造更雙贏的觀賞頻率。		

現場概況				
	老師與觀眾熱烈討論		聽眾感性回饋	
議題	「台北夏天 vs. 高雄春天」 台北國際藝術節及高雄春天藝術節參與分享		場次時間	【第二季第三場】 2014 年 06 月 15 日（日） 19：00
講師	劉建華（奇巧劇團創辦人）			
內容	劉建華老師從自己自小耳濡目染的豫劇環境出發，以專業表演者的角度講述傳統戲曲在台灣生存及發展所面臨的狀況，並且以台灣豫劇團的近期製作《梅山春》及《美人尖》等，帶領聽者思考創新製作與跨界合作的各種層面，其中當然不乏不同類型及門別的藝術性融合與開創，更是考驗著創作、製作和行政團隊之間合作與協調的功力。 身為高雄在地的演藝團體，除了在豫劇深耕外，劉老師姊妹創建的奇巧劇團以更多元新形態的演出在表演藝術中尋求突破，因此以自製的節目在高雄春天藝術節中擔任開場節目當之無愧。然而無論是高雄春天藝術節或是台北藝術節，都希望演出團隊帶來創新製作的首演，新製作所耗費的經費和創作能量總是十分龐大且得來不易，在劉老師的分享中可以看見藝術團隊的開創、經營與延續性亟需觀眾及各方單位的支持。			
現場概況				
	建華老師充滿熱情		觀眾從老師的演講中獲得滿滿能量	

第三季「藝術旅外經驗分享」

議題	「文創調研x城市探索」 —遇見亞太地區的文創網絡	場次	【第三季第一場】
講師	葉維俐（國立中山大學中國與亞太區域研究所博士候選人）	時間	2014年07月15日（二） 19：00
內容	葉維俐老師上半場先分享她對亞太地區的文化創意產業觀察，造訪中國、東南亞十幾座城市，藉由田野調查及深度訪談，研究了兩岸經貿關係、文化創意產業、文化消費、藝術市場的調查研究經驗，同時強調智慧財產權對創作者的重要性。下半場維俐老師帶著觀眾一起瀏覽調研過程中以及旅行時所拍攝的照片，一邊解說照片背後的故事以及趣事，在老師豐富及生動的演講中，觀眾彷彿親身經歷般的造訪了十幾座城市，對亞太地區的文創網絡也有了更多的認識。		
現場概況	 維俐老師的分享生動活潑 現場來了許多維俐老師的小粉絲		
議題	「從國際看國內看國際」	場次	【第三季第二場】
講師	王詩尹（台北兒童藝術節節目總監）	時間	2014年08月15日（五） 19：00
內容	過去曾旅居西班牙的詩尹老師先以其親身參與當地藝術節之觀眾角度細部分享西班牙馬德里春、秋兩季藝術節之演出節目挑選要點、整體活動辦理細節及形象宣傳設計意涵等精彩開場說明了一個好的藝術節中最重要的品牌經營概念，再透過澳洲雪梨、墨爾本藝術節、英國曼徹斯特國際藝術節及英國愛丁堡藝術節等國外大型知名藝術節觀察案例一一分析各自優劣與特點，讓觀眾對藝術節如何策辦有了初步的了解與更開闊的思維。接著，詩尹老師又以其身為兒童藝術節策展人的專業角度精選六部各國榮獲國際佳評的經典兒童劇目演出片段與觀眾分享國際兒童劇場創作深度之成熟，是如此令人驚艷與震撼，並從中帶出國內兒藝教育普遍過度幼童化的挑戰與問題。延伸最後，詩尹老師再與回談其對臺北兒童藝術節的規劃與台灣整體兒藝教育的未來期許。		
現場概況	 王詩尹老師以各大藝術節舉例 觀眾聚精會神的聆聽		

議題	「泡菜、烤肉、搞劇場」 一南、北韓與大陸旅遊經驗談	場次 時間	【第三季第三場】 2014 年 09 月 15 日（一） 19：00
講師	傅裕惠（台大戲劇系講師）		
內容	傅裕惠老師以她獲選雲門舞集流浪者計畫至中國東北與北韓旅行、以及與南韓劇場界互動交流執導的經驗，從文化的角度分享她對韓國劇場的觀察，內容包含了食物、空間、聲音及語言等有趣的異同，讓觀眾更認識了韓國的劇場生態。 一開場老師就點出從韓國、日本等亞洲國家的角度看不見台灣的危機，也勉勵在場年輕人可以多跟韓國交流，因為韓國進步的速度是不容小覷的！傅裕惠老師接著分享她至北韓旅行的特別經驗，彷彿替神祕的北韓揭開了一層面紗，在場觀眾都聽得津津有味。		
現場概況	 傅裕惠老師的分享精采有趣	 觀眾不時發出讚嘆的驚呼聲	

第四季「國際藝術輸入經驗」

議題	「文化經紀的未來」 —經紀人的市場敏銳度與文化價值觀	場次 時間	【第四季第一場】 2014 年 10 月 15 日（三） 19：00
講師	李承翰（專業文化經理人及策展人）		
內容	近年來隨著普民對人文生活的重視，文化產業呼聲高漲，而藝術價值與商業產值卻在其中成了最有趣的矛盾關係。本月講師李承翰-西蒙老師先以其在法國留學歐派藝術管理之專業學術概念式深入淺出地為我們一一釐清普常迷思(比如:藝術經紀與藝術行政兩者間的差異、藝術價值與市場價值的取捨等…)，再以自身在業界中國際策展之豐富經驗直白剖析藝術經紀中的學院派與實務派之爭論觀點，最後，在這 1510 親密而深度的藝文小聚會裡，西蒙老師更是毫不保留地與我們分享了專業經紀人的養成秘訣！		
現場概況			
	老師分享專業經紀人養成秘訣		現場來了許多新朋友
議題	「讓上帝的歸上帝，讓專業的歸專業」 —表演藝術經紀的分工	場次 時間	【第四季第二場】 2014 年 11 月 15 日（六） 19：00
講師	李惠美（國家兩廳院藝術總監）		
內容	李惠美老師先從國內國外表演藝術經紀的歷史緣起及差異談起：18 世紀開始，國外的經紀人將藝術家當成自己的事業在經營；而國內由於買家較少，私人公司無利可圖，因此以大型經濟公司引進國外節目較為盛行，並非實際經紀藝術家。接下來惠美老師以專業的角度分享經紀市場的機制，並呼籲公部門投入資源提升軟硬體。最後勉勵在場觀眾身為優秀經紀人所需培養的能力：必需時時掌握時代趨勢及藝術家的發展動態，培養表演藝術專業及鑑賞力，並藉由穿梭各大藝術節、藝穗節及出席表演藝術市集、大型國際會議組織來建立起豐富的人脈，得以提供藝術家更多的創作資源。		
現場概況			
	惠美老師勉勵在場觀眾		觀眾熱烈分享自身經驗

議題	「藝文政策服務的對象該是消費者還是公民？」	場次 時間	【第四季第三場】 2014 年 12 月 15 日（一） 19：00
講師	黃宏文（台南市政府文化局永華管理中心科長）		
內容	宏文老師從政府推動文創產業政策至今面臨的瓶頸談起：以前的文化中心比較像社教中心，但如今，文化中心不斷增多，使用人卻尚未培養完全，形成僧多粥少的局面，因此各個文化中心的「定位」及「目的」須先有明確方向，而各地的文化中心建構起各自的「特色」則為問題核心。接下來，老師帶領觀眾再探討到臺南市政府傑出表演藝術團隊扶植政策，除了經費補助外，台南市政府文化局同時也為表演藝術團隊規劃：補助交流、焦點培育、行銷推廣、觀摩交流、教育研習等輔導培育計畫，藉此鼓勵團隊下鄉巡迴演出及加強團隊行政企劃能力等等。		
現場概況	 老師鼓勵團隊多加運用公部門的資源 觀眾認真的聆聽及做筆記		