

法國最具規模的街頭藝術節 – 夏隆街頭藝術節 (Chalon Dans la Rue)

法國夏隆(Chalon sur Saône)印象速寫 –

夏隆位於索恩河畔，是位於勃根地區其中的一個城鎮，整個勃根地區皆以葡萄酒產區與觀光產業聞名，夏隆沿河的兩側環境頗為舒適，然而比較起勃根地區其他城鎮例如古色古香同時又有酒廠的 Beaugé, 或是更大的城鎮 Dijon, 夏隆這個城鎮本身的吸引力，其實相對是比較弱的，藝術節的舉行，的確是夏隆主要的文化觀光主力。

關於夏隆街頭藝術節 (Chalon Dans la Rue) –

1947 年，一群法國的文化人士提出在非劇院演出的構想，邀請當時法國巴黎國立民眾劇院的導演尚·維拉(Jean Vilar)擔任導演工作。尚·維拉選擇了遠離巴黎的亞維農，作為新藝術的據點，尚·維拉旨在「提供開放的空間，讓習慣於密閉的空間等待看戲的觀眾釋放出來，呼吸新鮮空氣，重新發現劇場與建築之間的詩。」所謂建築的詩，應指人們生活於其中的環境、景觀和空間記憶。尚·維拉主張表演藝術不可關在劇院而與觀眾的生活環境斷裂。(本段文字取自網路資料)

尚·維拉的精神，伴隨 1968 年起自學運的法國自由運動發酵，1971 年起，受 Michel Crespin 街頭表演藝術概念啟發，皮耶拉亞克(Pierre Layac)和賈克康坦(Jacques Quentin)開始在夏隆推廣街頭表演，許多藝術家團體以及小型的街頭藝術節遍地開花，夏隆市政府對於這方面的藝術發展亦十分看好，1987 年，舉行首屆專為跨國街頭藝術家而興辦的夏隆街頭藝術節，成為民間與政府共同合作的藝術盛事，而 Pierre 與 Quentin 兩人也受邀在 1991 年成立的 L'Abattoir(意譯：屠宰場)，擔任國立街頭藝術中心總監一職直到 2005 年，這當中除了兩位藝術家的努力，結合了夏隆市政府的大力投資，以及中央政府的扶植，2005 年，夏隆街頭藝術節成為法國政府認證的街頭藝術城鎮，而 2008 年起，法國政府決定將夏隆街頭藝術節納入法國的文化品牌，而夏隆街頭藝術節亦成為，法國第二大的文化節慶，於 2014 年邁入第 28 年。

藝術節的宗旨在於：

- 讓民眾了解街頭藝術
- 扶植藝術家與其創作
- 協助其在公共場所的表演
- 提供小劇團的地方寄宿服務
- 強調平民化 文化藝術民主化

2014 夏隆節目規劃 -

節目規劃分成 In 以及 Off，In 即邀演節目中，又可分成大型節目以及駐村藝術家節目，由於藝術節結合了城市觀光需求，因此目標為了吸引人潮的大型節目仍不可少，每年藝術節會有幾個觀眾數量預計在八千到一萬人左右的節目，今年有來自西班牙的 Deabru Beltzak 鼓隊煙火，也有 Les Philebulistes 結合大型結構的體操演出，來自比利時的 Theater Tol 以吊車懸吊環形舞台結合歌劇演出，以及 Cie L'Homme Debout 的巨型操偶環走夏隆市區，以上幾個表演都為藝術節的週末夜晚，帶來注目的焦點與高人氣。

在上述的藝術節必備大型節目之外，夏隆在 In 的其他邀演節目部份，是透過長達半年的準備，邀請藝術家進駐 L'Abattoir(國立街頭藝術中心)，利用冬天的時間創作討論，在隔年的藝術節呈現，而這些節目，也成為藝術節的自製節目，不只實際地協助藝術家創作實驗，呈現出來的成果，事實上也變成藝術節每年吸引 1800 位來自各地藝術節與劇院的專業人士的重要因素，因為所有的首演，都在夏隆街頭藝術節；這次非常可惜地，是我原本打算到了藝術節再排行程購買 in 的節目，沒想到連續幾天都落空，in 的所有節目早就銷售一空，因而在這部份的節目觀賞經驗抱憾。

然而，夏隆的 off 節目則是有出乎意料的驚喜！off 高達 200 個製作、1500 場的演出，在藝術節 5 天當中，在夏隆各地連番演出，幾乎完全免費之外，在藝術節 4 天內我所看到所有 off 的節目，不論是在想法、技術或表現方式上，皆高高超出我原本的預

期標準，off 的演出，仍是藝術節經過報名程序挑選進來的，所以仍有一定的標準保證，藝術節行政總監 Vincent Garreau 受訪問的時候表示，無論是 in 或 off，每年夏隆演出的節目，都必須有一個相當的品質保證，因為夏隆的觀眾，尤以本地觀眾，在長時間累積的觀賞經驗下，觀眾是很挑節目的，法國夏天各地都有藝術節的舉辦，吸引夏天假期的本國遊客，如果節目不夠好，觀眾立刻可以改去別的藝術節，並且，夏隆非常重視市場發展，也就是專業人士來夏隆挑選節目以及節目成交的數量，很多專業人士不只為了 in 的節目，更是為了看 off 的節目而來，因此節目品質的把關非常重要。

好折梯！表演結合默劇、舞蹈(雙人舞部份編舞非常有趣)與魔術。

從洗衣店舞到教堂前的演出。

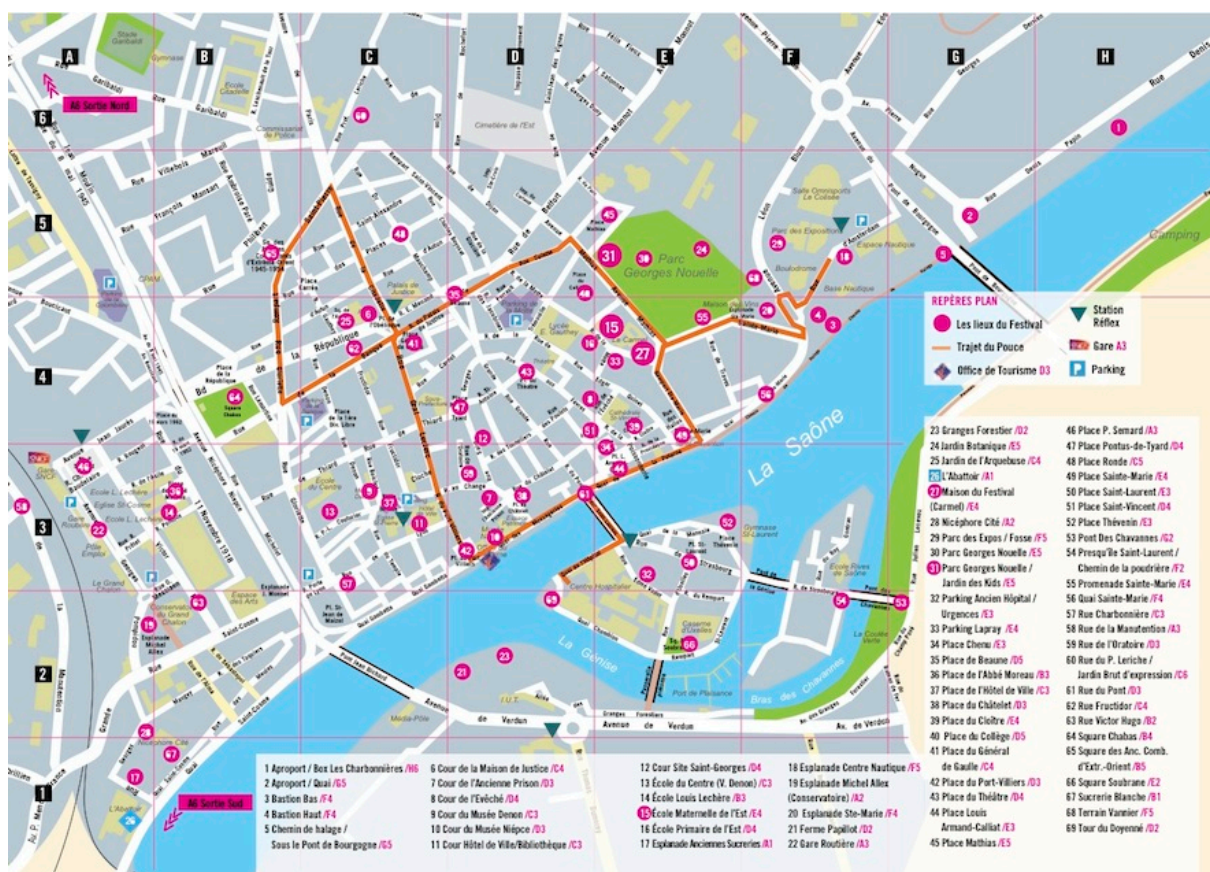
以上兩個節目皆是在 Montpellier Danse Festival 的售票節目，由編舞家 Yann Lheureux 與不同的極限運動家合作，在 Chalon off 為拆開的表演，右邊的 Vincent Warin 曾為法國 BMX 冠軍。

夏隆 off 節目，在技術的展現上，完全超越我對免費節目的想像，節目的品質，從每年觀眾人數 20 萬起跳，可見一斑。

整個城市都是我的藝術節 – 夏隆街頭藝術節的城市規劃

從藝術節的演出場地分布圖上看，整個市中心都平均分散了演出場地，地圖上總共有 69 個點，有些據點位於大型廣場，則會另再分成 5 ~ 8 個不同區塊的小舞台，場地的管理統合方式，部份是藝術節本身管理，有些則交由當地其他街頭藝術節團隊管理，前面提到在夏隆街頭藝術節開始前，由於藝術家們的合作與推廣，已經有為數不少的小型藝術節活動進行，為了結合不同的執行經驗，同時也整合各方團體，夏隆藝術節把數個場地的管理與節目規劃交付這些團體手上，場地中的舞台規劃、主題佈置、吧台酒水販售(利潤屬於各管理團隊)、到節目選擇(藝術節統一決定 off 的演出團隊後，團隊需自行去找想要演出的場地團隊討論場地，場地團隊可根據他們想要呈現的狀態，自行決定是否接受演出團隊的場地申請)，在這樣多元化的管理方式之下，夏隆每個場地的節目與風格，展現出百花齊放的熱鬧氛圍，有復古機場的戲劇區、有波西米亞風的馬戲體操區、有性玩具工廠的裝飾、也有走適合小孩的溫馨路線；雖然我沒實地去過亞維儂，而藝術也不能比較，但同行去過亞維儂的朋友(非固定劇場觀眾)表示，亞維儂只有在主要的大道上有各式團隊的宣傳，且需要購票入場(感覺很像一個小賭注)，對他們來說比較會抱持著看熱鬧的心態，而在夏隆街頭藝術節，則是到處都是表演，而且是一個完整的演出，對於非傳統劇場觀眾，其實比較來得親切，也因為先有了好的觀賞經驗，同時增加了他們未來走進劇場的意願。

藝術節行政總監 Vincent Garreau 一再強調，這樣的大型活動，必須要與市政府合作進行 (partnership)，所有場地的調度，尤以許多藝術節當中臨時的需求，都必須仰賴市政府與市民的支持，例如演出場地旁的咖啡店，會挪出部份空間讓表演者做化妝換裝空間，也因為鄰近演出場地，咖啡店會增加一些收入。

強調市民的藝術生產過程參與，提供藝術家演出的大型平台

在看表演的過程中，我與一個當地居民聊起，他目前正在休士頓工作(難得英文好的法國人)，他的妹妹則長期在柏林，夏隆街頭藝術節是他們從小到大的記憶，所以每年他們都一定會在藝術節期間，呼朋引伴地回家參加，他手上則有一個他自己排的節目表，他很熱心地跟我分享每個節目的特色，還看了我排的節目表，建議哪個時間點可以繞去看哪個節目，他是從小就在這樣的藝術節氣息下長大的觀眾，非常專業也非常友善，他說歷屆市長都是當地人，夏隆街頭藝術節對所有夏隆人來說，就是一個共同的文化資產與記憶，也有很多人因此跟藝術家相識結婚(笑)，藝術節對他們地來說，就是一個家的感覺，當然，他攤手說，你不能滿足所有人，還是有少數市民認為藝術節期間的吵鬧讓人難以忍受，在藝術節期間他們就會離開夏隆。

off 的演出團隊相對演出條件是比較艱難的，在沒有演出費的前提下，他們仍須自費準備前來夏隆的花費，藝術節則邀請市民，發起讓藝術家借宿市民家中的活動，只要家中有空房間、空沙發，或是任何可供借宿的地方，都可在藝術節網站註冊，讓 off 的藝術家們申請住宿，不僅減輕了藝術家的經濟壓力，同時也讓市民透過日常生活，與藝術互動；本次透過朋友介紹，訪問了一位來自巴黎的 off 節目 *M & Mme Poiseau* 導演，他的作品主要為默劇式的表演，講述一對老夫妻過生日，但先生卻在切完蛋糕後默默地過世了，老太太非常難過(這時很多觀眾包括我都哭了)，最後放火看似要自焚，但沒想到兩人一燒，回到年輕時候的模樣快樂地跳著舞；而他們與其他團隊共用舞台空間，演出開始前與結束後，都要自行搬進搬出所有佈景道具等等，還要上妝卸妝等等，其實是非常辛苦的，但因為希望被看見，還是一路從巴黎開車過來，晚上有時就睡在車上，他表示雖然條件不舒適，但還是比去亞維儂負擔小，亞維儂從演出場地、技術、食宿樣樣都要錢，在夏隆起碼場地免費，住宿藝術節會盡量幫忙找，「我還有優惠的一歐啤酒喔！」他有點得意地說。

在 Off 節目規劃的部份，在 off 表演的團體雖然沒有藝術節給的演出費，但是在演出結束，藝術家與表演者都會在感謝觀眾後，擺上提供觀眾自由捐獻的容器，在這當中，我並沒有感到藝術家有任何卑微的姿態，而是自然地跟大家分享自己的創作，也希望大家如果喜歡能夠展現一些支持，當下給我的衝擊是滿微妙的，一般我所接觸到的演出，都是希望觀眾先付費買票，在這裡則是你喜歡表演的話，再給予支持，或許跟藝術節是本於跟大眾分享的立基開始，觀眾的感受在 off 的節目中是一個重要的指標，而往往一個好的表演結束，觀眾是爭先恐後地投錢，就算是有點差強人意的表演，投錢的觀眾仍不在少數，在這裡面，我思考著表演藝術的意義，以及所謂使用者付費的概念，兩者之間的關係，在以貨幣交換的時間點上，其實有著非常不同的意義。

罷工！罷工！罷工！

本次前往夏隆街頭藝術節時，剛好遇到藝術家與技術人員的大型罷工活動，主要抗議對於福利津貼的減半政策提議，藝術節期間，處處可見身上貼著 X 標誌的罷工人士，而藝術節禮拜四整天的節目，幾乎都完全罷演。

藝術節每天都有日報，所有 In & Off 的節目時間表與演出地點，都以日報上的為依據，日報每天報導藝術節期間獲得好評的演出，週四的藝術節罷工，日報也報導罷工人士集結躺在路上的抗議活動。

Chalon Pro - 專業人士規劃

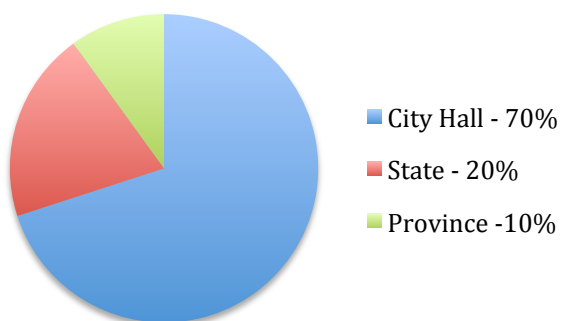
夏隆街頭藝術節非常重要的命脈，在於前往選節目的專業人士，Vincent 解釋：「藝術節最重要的節目好看，觀眾喜歡，這是第一，但要有專業人士與節目實際的交易，藝術節才有辦法延續，並且與其他藝術節區隔。」夏隆街頭藝術節對所有演出節目來說，是一個需要心臟很強的考驗，「開演五分鐘，你沒有辦法吸引觀眾看下去，他們就去下一個節目了，而選節目的人也在看觀眾的反應，如果觀眾反應很好，也表示這個節目票房不會差。」藝術節設有一區安靜的戶外花園，開放供邀演單位以及演出團隊洽談使用，各大塊演出區也設有 Pro 的櫃台，若專業人士想找任何節目或問題，都可詢問相關櫃台。

從數據看看 *Chalon Dans la Rue* -

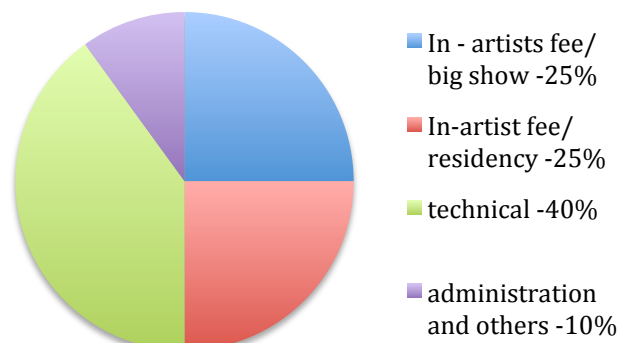
觀眾人數	約 20 - 25 萬人
In 製作	21 個
In 節目票價	平均 5€ 大型戶外演出免費
Off 製作	200 個
演出場次	1600 場
演出場地	約 150 個

專業人士人數	約 1800 位
外國專業人士人數	約 300 位
藝術節期間 節目預估成交量	1000 筆交易
藝術節核心團隊	15 人
藝術節期間團隊	300 人(一月起)
志工	約 100 個

Chalon Income 2 millions euros

Chalon expenses 2 million euros

藝術節期間的市區相關場地使用與清潔維護，由夏隆市政府處理並未算在年度費用當中，此項花費約為 200 萬歐元，因此整體藝術節成本估算約在 400 萬歐元；另也有技術廠商贊助如投影、自來水等，約佔 200 萬歐元費用的 5-10%。

夏隆的國立街頭藝術中心 L'Abattoir，藝術節的一切從這裡開始，它不是豪華的空間，藝術美麗的地方在於，只要有空間與時間，它就會自然生長茁壯，展現多元的面貌。