

「這算哪門子藝術？」 2018 臺灣當代馬戲/雜技論壇

——身體技藝在臺灣的衍生與變形

論壇大綱及內容

場次	大綱內容
【論壇一】 走鋼索的人—藝術創作在實踐與想像之間	<p>沒有藝術家，就沒有藝術創作。藝術創作就像走鋼索：危險、迷人、充滿未知。無論是表演者嘗試高難度的技巧，或面對高風險的項目，還是編導探索新的作品架構或藝術語彙，藝術家就像是走鋼索的人，不斷在實踐與想像間保持平衡。第一場論壇由四位不同背景的創作實踐者，從各自的藝術養成、創作環境與條件下的實踐談起，讓不同的藝術想像和創作經驗在此交會。林正宗擁有戲曲學院專業雜技與台藝大戲劇碩士之背景，近年專注於台灣民間雜技田調以及本土馬戲身體之探索與實驗。陳雪甄跨足編導演不同領域，擅長單人表演創作，近年致力於培訓優秀肢體喜劇演員，並推廣創作肢體喜劇。FOCA福爾摩沙馬戲團藝術總監李宗軒擁有專業舞者背景，除了編導當代馬戲作品，也在該團與不同導演的合作中擔任編舞或動作設計。另外特邀近年在創作之質量都十分突出的當代劇場編導李銘宸，除了分享他過去與馬戲表演者的合作經驗，也希望透過異質的與談人安排，讓這場以創作者為核心的論壇能有更豐富、有機的對話與火花。本場次由周伶芝主持及回應，以創作陪伴、劇評人及策展人身分的視角，對創作者進行提問，擴大對於「藝術實踐與想像」的討論向度。並且深入馬戲與雜技美學本質與流變討論，以及如何在表演持續娛樂化的時代尋找與堅持藝術性。</p>
【論壇二】 失衡與平衡—藝術組織、機構的挑戰、發展與整合	<p>所有個體的行動都是影響生態的重要因子，而不同的機構與組織，都是不可忽視的社會性實體。機構與組織不只牽涉了資源的掌握與運用，更在其內部發展與外部互動裡，形塑了整體生態的樣貌、生存的可能與演變的基礎。</p> <p>第二場論壇邀請四位不同單位的代表，兼顧民間與官方，闡述各自在策展、教育、藝術推廣及公共利益上的理念與行動。經過一年籌備，甫立案的「臺灣街頭藝術文化發展協會」致力於發展臺灣街頭藝術文化，並以保障街頭藝人權益為宗旨，為街頭表演爭取公共利益，更透過街頭表演實驗室為街頭藝人提供以往缺乏的進修資源及表演舞台，由理事長陳信達及副理事長楊元慶共同出席。國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系為臺灣目前唯一提供從國小到大學一貫雜技教育的機構，其重要性及影響力不言而喻，系主任李曉蕾對於學院內目前的教育架構提出自我檢討及批評，希望能在臺灣馬戲景象轉變的同時，也讓教育機構在各層面一同跟上。衛武營國家藝術文化中心自 2016 年開始運作「馬戲平台」，與傳統藝術中心並列唯二投入固定資源，發展的馬戲雜技類藝術的官方機構，由節目部國際事務組組張欣怡出席。透過不同單位的代表互相對話，深入挖掘現今組織、機構面對的挑戰，各自如何發展甚至未來更多整合的可能性。</p>

<p>【實作答辯】 會飛之前先走路 —馬戲語彙的建 構、發想與創新</p>	<p>臺灣在當代馬戲及雜技的發展過程中，表演美學的轉向是近年不可忽視的重要現象。無論是戲曲學院的畢業生或雜耍、特技的玩家，都經歷了表演技術、語彙的建構，到重新組織表現性及表演語言邏輯的過程。本場次透過邀請五位不同訓練背景、在不同創作階段的馬戲表演者現身說法，透過肢體及話語表達他們怎麼思考他們正在進行的創作，以及身為一位馬戲表演者，怎麼轉化他們的表演語彙，跟當代接軌。</p> <p>透過周伶芝及余岱融的陪伴，五位表演者：林乘寬、黃冠榮、楊世豪、陳冠廷及徐開炫，以八分鐘為限，分別從學院教育、身體訓練、創作路徑與表演空間等不同面向切入，不以結論導向，而是透過思辨的過程，以自身為田野調查領域，梳理馬戲與雜技在台灣的表演現況，並同時找到新方向的潛在可能。</p>
<p>【圓桌論壇】 失衡與平衡—藝 術組織、機構的 挑戰、發展與整 合</p>	<p>「馬戲」、「雜技」、「默劇」、「小丑」……，不同的名詞對於擁有高度親緣的表演類型的描述，呈現出的不只是名詞的差異，更是這些詞彙背後可能乘載的文化意義與時代意涵。甚至，在臺灣當代劇場創作的的光譜中，這些表演類型如此的邊緣，邊緣到是否能被納入「藝術」的行列，也不乏質疑的聲音。</p> <p>本場次以「這算哪門子藝術」為標題，希望透過對話，試圖呈現出對於同一主題討論之現下多元的聲音。臺北表演藝術中心總監王孟超於上任之始，持續關注國內外當代馬戲的發展脈絡，對於即將於完工的臺北表演藝術中心之空間設計、技術配備、營運及節目規劃，也將雜技與當代馬戲納入考量中，希望透過藝術中心的資源和力量支持在地的馬戲創作與發展。新象創作劇團創辦人王光華，師承台灣傳統雜技大師李棠華，擁有數十年的雜技表演及訓練經驗，近年更以雜技及馬戲為方法，成立新心劇團，為身心障礙兒童推行藝術平權活動。藝評人及劇場策展人周伶芝於法國求學期間，深入觀察法國當代馬戲在藝術創作、教育、機構及政策等多重面向，近年擔任包括圓劇團在內等不同表演藝術類型的創作陪伴，對於台、法兩地的馬戲生態有深入的觀察。成立第八年的FOCA 福爾摩沙馬戲團，創辦人林智偉同樣出身於戲曲學院，對於在臺灣經營「馬戲團」也有其獨特之操作與經營理念。</p> <p>本場次規劃由陳份均主持及回應。陳份均長期投身劇場文化藝術之中、英、德翻譯工作與戲劇構作，同時為不同單位進行講座和活動策劃。本場目標在於透過主持人之穿針引線，引導與談人闡明各自的立場、態度與洞見，也許最後我們無法共同準確地回答「到底這算哪門子藝術」，但我們能共同看到光譜上不同的端點與漸層。同時，不同的意見與想法，也都透過公共的平台被檢視及討論，而非呈現單薄的多元性想像。</p>