

出國進修報告書

一、進修目的及內容概述

● 國際當代馬戲市集策展人交流

以策展人、藝術節策劃單位身份參加蒙特婁完全馬戲藝術節（MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE）、國際當代馬戲市集（Marché International de Cirque Contemporain）、國際當代馬戲市集期間之研討會、論壇、討論會議……等活動，與世界各國的馬戲專業人士交流切磋，了解目前當代馬戲節目發展趨勢、挖掘有助於提升當代馬戲藝術的各項要點，媒合未來適合來台演出之節目，並洽談未來與合作社進行共同創作項目之可能。

● 康考迪亞大學（Concordia University）國際夏日學程

康考迪亞大學的國際夏日學程每年與蒙特婁完全馬戲藝術節、國際當代馬戲市集合作舉辦，今年以書寫當代馬戲（Writing (about/on/with/at/the) Contemporary Circus）為命名，課程內容構建在體驗式學習和創作過程的自我反思原則之上，提供一個學習、探索和重新定義表演藝術的研究方法機會，並將焦點放在當代馬戲團和身體劇場，討論各種形式、規則和方法，從身體與地方寫作出發討論如何做出策略、選擇以及成為一位專業表演者，並開發、討論創作過程的技巧工具。

二、進修心得：(至少 2000 字)

（一） 國際當代馬戲市集（MICC）策展人交流

第五屆國際當代馬戲市集（MICC）是 TOHU 的一項計劃，結合了北美首屈一指的蒙特婁完全馬戲藝術節。

MICC 是北美當代馬戲團最重要的專業研討會議，為來自各個專業的北美、歐洲和其他國際策展人提供一站式的研究交流機會，以發現及聯繫來自加拿大和世界各地的藝術家、藝術創作。它具有市場特定的網絡、對話、藝術家自我宣傳和其他相關活動，並提供藝術團隊參加藝術節表演的機會。

MICC 的目標是支持和促進馬戲藝術在國際舞台上的發展，並且鼓勵藝術家和策展人之間的認識、討論和交流，所以不僅是提供馬戲策展人、專業人士之間對於當代馬戲的趨勢和發展之專題討論，更規劃了許多策展人與藝術家的聚會，包括一對一的對談以及 showcase 等活動。MICC 以這樣的大型活動結合蒙特婁完全馬戲藝術節，試圖建立一個北美馬戲藝術網絡，並透過這樣的網路展示世界各個優秀的當代馬戲組織、提升加拿大藝術家的創意形象。

1. 專題小組討論

MICC 規劃了三個專題小組討論，包括來自藝術節和世界各地的專家學者，探討當代馬戲組織共同關注的主題，引發國際表演藝術領域內更廣泛的對話。

a. 當代馬戲的跨領域合作

今年藝術節的作品都不約而同的嘗試當代馬戲與其他藝術的跨領域合作，如舞蹈和視覺藝術的融入。馬戲經常獨立於其他藝術世界運作，似乎無法歸類為任何一種藝術形式，但也是這種特性使得馬戲更成為一種流動、具有彈性的藝術，可以巧妙地與這種形式的藝術融合。

b. 馬戲的公共性展示

近年來表演藝術的公共性和戶外展演逐漸受到青睞，對表演者和觀眾來說，劇場式的演出已經無法滿足大眾，伴隨著科技與娛樂方式的改變，觀看表演的形式也正在改變。而馬戲正是公共空間展示或演出最佳的表演藝術類型，除了與觀眾互動、適合近距離觀賞的特性之外，當代馬戲更嘗試尋找社區參與和現地創作的可能性，使得演出不單純只是走出戶外，更重要的是如何走進觀眾。

c. 當代馬戲的平權、多樣性和社群關懷

當代馬戲團的集體創作特性造就了當代馬戲的多元性，其與觀眾的互動關係、親密感相較於其他表演藝術也更為深刻。「馬戲關懷」遂成為了歐洲許多馬戲組織經常耕耘的一塊面向，對生活在世界各地貧困和衝突環境中的青少年的生活產生了明顯的影響。此外，更有不少由非洲藝術家組成東南亞藝術家組成或者是由殘疾藝術家組成及製作的馬戲節目，可見區域性的、不同族群的當代馬戲正在崛起，顯現當代馬戲團的平等、多樣性和包容性。

2. 工作坊—馬戲藝術家的一對一諮詢

馬戲藝術家：與馬戲專業人士或策展人進行 20 分鐘的一對一會談，討論創作的具體情況。使用類似快速約會的模式輪流與不同藝術家面談，深入了解藝術家正在執行的計畫和項目，策展人可以從中尋找優秀的藝術家和作品，並直接洽談駐村、共製或單純資源挹注等合作方式。

(二) 康考迪亞大學 (Concordia University) 「國際夏日學程」

2019 年的國際夏日學程以書寫當代馬戲 (Writing (about/on/with/at/the Contemporary Circus) 為命名，課程內容構建在體驗式學習和創作過程的自我反思原則之上，提供一個學習、探索和重新定義表演藝術的研究方法機會，並將焦點放在當代馬戲團和身體劇場，討論各種形式、規則和方法，從身體與地方寫作出發討論如何做出策略、選擇以及成為一位專業表演者，並開發、討論創作過程的技巧工具。

1. 研討會行程簡述：

加拿大蒙特婁對合作社藝術總監陳星合來說是一個充滿馬戲元素的國度，有許多對於馬戲產業有重要影響的機構都是在那裡誕生的，而在 2019 年七月為期 10 天的進修行程當中，以學員身份參與一堂由 Louis Patrick Leroux 老師帶領，以當代馬戲創作為討論主體的學術研討會，學員們透過創作來「探

索、書寫、建檔、討論、發表」使馬戲創作成為學術研究的可能性。課程主要發生地點是在蒙特婁 CONCORDIA 大學第四空間與口述歷史影音實驗室進行。第四空間是一個對外開放的場域，主要目的希望拉近一般民眾與學術研究的距離。場地有一部分佈置為馬戲訓練空間，一部分則是學術研討空間，當課程進行時來往行人能夠透過大型落地窗看到課程的所有面貌。研討會期間，馬戲表演不再只是奇幻、異於常人的代名詞，馬戲表演變成學術研究的一門課題。

2. 工作坊課程內容

本次工作坊含括以下幾個部分：

- a. 馬戲創作作為學術研究之實作練習—觀看演出、工作坊、採訪、探索、成果展現。
- b. 機構拜訪—太陽馬戲團總部、七手指馬戲團總部、加拿大國家馬戲學校與 TOHU 馬戲劇院。
- c. 國際當代馬戲市集專業人士對談。

所有的活動都是在第十屆蒙特婁完全馬戲藝術節裡發生的。

在課程的一開始，老師先帶領大家認識魁北克馬戲文化的發展。初期對於魁北克馬戲的認識，大概是從 2006 年兩廳院廣場藝術節開始。星合從 2000 年開始接觸馬戲，當時台灣的馬戲製作並不盛行，要看到完整的現場馬戲製作演出是非常稀有的經驗，大多數接觸馬戲表演的機會還是電視上的才藝秀，或者是戲曲學院自己劇團的公演，當兩廳院與加拿大導演 Jerry 合作策劃馬戲活動，對來說是非常震撼的，因為終於有機會能夠親眼見到那些原本只出現在網路資料和影片裡的表演。當時魁北克馬戲表演者的雜耍表演者，是在跟觀眾對話的過程中一邊進行雜耍表演。當觀眾因為他的說話內容產生連結，即便雜耍技術產生失誤觀眾也不怎麼在意，反而更好奇、急迫想要知道表演者下一步的動作，當下觀眾願意投入表演的關鍵並不是建立在技術之上的，而是對於表演文本、表演者的興趣。

在這次的研討會當中教授從馬戲團是如何形成的開始談起，然後提到美國馬戲團、德國馬戲團、法國馬戲團，最後進入主題魁北克馬戲團。魁北克之所以能孕育出如此豐富的馬戲文化可以從幾個面向切入：

- i. 體操隊之間的競與蘇聯體操教練的加入，提升加拿大體操訓練系統。80 年代加拿大各類型藝文活動蓬勃發展，觀眾與創作者對於藝術創作的接受度很高，當時的八點檔黃金時段是在看黑白片劇場小丑表演。
- ii. 戶外活動的增加、容易親近各類型演出
在日照少的地區會充分利用機會享受陽光，因此戶外活動有機會蓬勃

發展。幾乎所有人都能夠輕易的接觸到多元的創作思維和表演類型，表演者也有許多機會精進自己的手藝，在這樣的推波助瀾之下國家馬戲學校與太陽馬戲團就紛紛誕生了。

在太陽馬戲團之後，其他藝術家也開始成立自己的團隊，而國家馬戲學校就如同世界馬戲產業的農場一般，不斷產出訓練有素的表演者，在各個比賽、藝術節、演出團隊當中很輕易的能遇見國家馬戲學校的畢業生。學校的成立代表著訓練方法、演出內容不再只是存在在在某些傳奇家族中，馬戲表演這門藝術開始能夠被普及被標準化。馬戲學校的年輕藝術家開始被訓練成舞台上的全能表演者，而不是只要精通某項技能就好。

除了專業的學校之外，還有許多馬戲課後才藝班，小朋友不僅看到馬戲表演的頻率很高，也輕易的就能在安全專業的環境中學習馬戲技術，即便像是彈簧床、空中飛人這樣高度設備需求的技術也能在安全設備的協助下嘗試。反觀台灣，一般人並不會把馬戲表演當作是一種休閒娛樂，大部分的人都認為只有想要成為專業表演者的人才會接觸馬戲訓練。

在加拿大蒙特婁有專業馬戲學校、專業的練習空間、專門推廣馬戲製作的劇院、國際馬戲藝術節、許多知名馬戲團的總部，以及許多業餘推廣馬戲訓練課程。各單位之間形成的馬戲網絡，很值得對馬戲文化有興趣的人前往探索，稱蒙特婁為當代馬戲重鎮之一絕對當之無疑。

3. 研討會心得：

因為語言的程度和對於學術用詞及思維的不熟悉而跟不上課程，工作坊的一開始是相當沮喪的。

課程上大部分的內容都令人著迷，特別是介紹魁北克馬戲歷史，希望自己能聽懂更多，但大多時候只能略聽一二，對於研究方法、研究內容也是朦朧懂懂，對於自己要做出何種研究毫無頭緒。在開始覺得有罪惡感、認為自己辜負了老師的付出時，所幸有很多同學試著協助，很感謝 Gandini，他的工作坊給了進修者力量、願意接受自己的窘境，同時也向 Patrick 教授表達自身的困境。教授說：do what you can do and ask more questions. 因為這句話幫助進修者轉換心態，開始覺得自己是重要的，不該輕易放棄。先從問自己：「我該如何更投入呢？」期待自己能有一點作為而不是不為所動。

既然課堂上的內容無法理解全貌，於是進修者從訪問身邊的同學開始。透過手機錄音、otter 軟體將音訊轉換成文字、線上翻譯。藉由這三個工具幫助自身更理解同學的回覆。進修者試著訪問課堂上的馬戲表演者，想知道他們的訓練背景，想知道他們如何定義馬戲，想知道他們想透過馬戲帶來什麼影響。透過他們的回覆幫助自我看見更多馬戲的可能性。

4. 綜合檢討

礙於英文程度有限，對於課程的理解並無法全面，不過在跟世界各地馬戲工作者、愛好者多交流過程中，有了兩個深刻體會：

a.

在充滿馬戲表演者的城市裡，進修者意識到太陽馬戲團的經歷只能成為別人認識自我的捷徑，卻無法變成在市場上的絕對優勢。保持低調、專心找到現階段組織（合作社）應該前進的方向才是藝術家要關心的事，千萬不能沉醉在曾經媒體簇擁的幻覺之中。太陽馬戲團的經歷是拿來催眠別人的毒藥，不是讓自己昏迷的。

b.

對於期末呈現遇到瓶頸，除了本身英文程度不夠好之外，另外一方面是因為太想知道期末呈現的標準模式是什麼？

期待自己能夠在安全範圍當中前進，不過，參與課程的人眼前是沒有明確方向的，我們從老師的經驗當中得到恐懼，便獨自前往開墾屬於自己的路。

也因為沒有明確的方向，期末呈現的結果豐富多元，包含：移民議題、布偶與真人表演者之間的創作探索、字母積木與雜耍表演者的創作探索、新型態道具眼球環創作探索、壓力與創作之研究等，產出的研究讓周遭的人們能夠從中學習並且開啟更多討論。

從課程中進修者也得到自己做研究的工具，老師營造出一個鼓勵討論的空間，並且也提供了我們能夠立即投入實作的環境。套用 design for change 的四個核心價值：感受、想像、實踐、分享。在研討會的過程中這四個環節是緊密連結在一起的，所以才能有效產出這麼多結果。

台灣馬戲、街頭藝人社群漸漸開始關注各類型創作探索，越來越多團體想要摸索出適合自己的創作語彙。該如何替創作者提供資源與陪伴，希望這次研討會工作坊的經驗能夠提供一些參考。

三、附錄/照片(圖說)等

詳見附件光碟資料