

國家藝術文化基金會

113年海外藝遊專案

歐陸魔術劇場創作與訓練系統訪查

成果報告書

林陸傑

114年10月

前言

除了神奇，魔術可以講死亡嗎？能談論孤獨或更深層的情緒嗎？這段話我已在近年無數的講座和提案會議中作為開場白，但仍不厭煩，因為我仍然在持續創作中不斷提問。而在歐陸訓練體系與環境中，魔術又是如何存在於劇場、創作中呢？

我原先只是個魔術愛好者，一位喜歡觀賞藝文演出的普通觀眾。然而2017年一場衛武營的法國新魔術運動工作坊，竟成了我劇場創作的濫觴，也開啟過去八年摸索和跌宕的旅程。自2018至2025年我於台灣不同藝術節、劇場空間當中，創作了四齣不同的劇場作品，時長自35至70分鐘不等，作品經常自個人生命經驗出發，夾帶大量獨白，並搭配著仔細建構、設計的魔術機關與技巧，時常以獨角戲的形式呈現於當代劇場中，找尋著魔術的另一種樣貌和可能。

而不僅在台灣，甚至是放眼全球，人們對於魔術的想像時常與繽紛氣球、活蹦亂跳的兔子，以及姪女的生日派對有直接的聯想。這並不難想像，因為魔術所能辦到的成就來得太急太快，以至於魔術發生的瞬間，每個人在當下都得到了心智上的滿足，執行演出的魔術師也能立即獲得讚美。因為這項技藝有如此迅速的回饋機制，在娛樂刺激轟炸的時代下，造就了鮮少有魔術師或研究者，願意重新思考關於這項表演技藝的歷史背景，以及它在社會中被形塑的模樣。同時以創作者、經營者的角度，觀察魔術在當代劇場與商業中的不同型態。

行程依序以法國、英國、奧地利三地作為主要參訪國，為期35天，欣賞近30齣魔術劇場、當代劇場作品，並參訪各地相關機構，進行交流與訪談觀察。

法國

自2017年後的法國新魔術工作坊，我始終與法國國家馬戲中心（CNAC）的夥伴保持聯繫，持續關注新魔術運動的發展，其發展的主要先驅藝術家Valentine Losseau與Raphaël Navarro，更在2025年11月與太陽馬戲團於柏林合作第一齣歐洲駐點的作品《ALIZÉ》，是太陽馬戲團第一次與魔術進行主創合作。此次法國行程將造訪巴黎魔術劇場演出、魔術博物館、法國FFAP魔術大會，新魔術劇場演出，以及CNAC研究中心，並訪談新魔術課程教師。

英國

今年八月獲選為文化部愛丁堡藝穗節臺灣季演出團隊，於愛丁堡進行25場演出，有幸得到許多觀眾正面迴響和評論，特別在國際魔術師群體，以及來自英國各地的機構與夥伴，引起了一番討論和交流，開拓了團隊與作品的國際人脈資源與連結。此趟英國主要參訪地為倫敦，造訪了不同當地劇院機構，同時也欣賞了許多西區的劇場作品，特別是含有魔術設計的演出，包含在愛丁堡結識的藝術家作品，並和駐倫敦的台灣創作者交流。

奧地利

今年七月我前往義大利杜林，參與三年一度的世界魔術大賽（FISM World Championship of Magic）活動。該組織每三年舉行世界性的大會，由會員組織爭取主辦權，世界各地頂尖的魔術師將在此角逐世界魔術冠軍的稱號。此行程結識了來自中國的旅奧魔術師張昱，同時也是2018年紙牌魔術世界冠軍，長期旅居奧地利。在疫情期間開設了一座魔術劇場，除了定期舉辦魔術演出，也每年舉辦一場邀請制的Secret Session魔術高峰會。張昱邀請我參與今年年會，除了與來自歐洲頂尖的魔術師交流外，也與張昱進行劇場經營的訪談。

法國巴黎

巴黎，一座將魔術帶往現代化的城市。

法國魔術師侯伯吳登（Jean-Eugène Robert-Houdin, 1805-1871）一位鐘錶師傅出身，精通機械、電力和光學知識，曾設計許多自動機械的精密魔術裝置，是將大眾眼中魔術師的印象，與高禮帽和燕尾服畫上等號的先驅之一。他在十九世紀之時將魔術帶入劇場表演與創作，朝向資本主義看齊，希望魔術師是作為一位藝術家，改變人們對於職業魔術師的態度，不再只是流於街頭賣藝或是馬戲團的演員，也有資格夠成為高雅的娛樂。這時代的歐洲社會中充滿了啟蒙社會相關的文化、技術，理性和科學的進步心態，成為了現代社會解決人類問題的主要方法，這樣的意識形態與包裝，同樣反映在以往神秘主義為大宗的魔術表演節目裡。魔術師開始於劇場製作節目後，研發起大量機械裝置，魔術師所創造了科學與文明的形象，也象徵西方捨棄過去的野蠻，不再只倚靠儀式性地直覺和信仰。因此巴黎的魔術活動與典藏也是迷人的豐富。

布魯瓦侯伯胡丹魔幻屋 | 侯伯胡丹打造的透明鐘錶

Le Double Fond 魔術咖啡劇場

由法國魔術師 Dominique Duvivier 於1988 年創立，觀眾除了能在此喝咖啡與用餐，同時間會有魔術師到桌邊進行近距離魔術；樓下則有專門的小劇場進行售票演出。

台灣近年也興起了魔術複合式餐飲的經營模式，如台北東區的Potion魔藥學餐酒館，或者師大商圈的PentaDoor幻巷魔術劇場，都以魔術作為行銷，甚至是營運的核心。但要長期經營或者將魔術視為一項具備獨立票房號召力的藝文產業，仍面臨市場規模的挑戰。要突破一次性的嚐鮮消費心理，將魔術轉化為觀眾願意反覆購票的定目劇模式，這中間轉化門檻，正是目前台灣魔術場館經營者最大的難題。

Le Double Fond獨特的是，它所提供的專業魔術師培訓課程，是世界上第一個獲得國家政府正式認可的魔術文憑。該文憑被法國政府認證為Bac+2等級（相當於台灣的大學二年級，歐盟認證等級Level 5）。它成功爭取到法國勞動部與國家專業認證委員會的認可，讓魔術師成為一個可以透過正規教育體系獲得國家職業資格證書的專業。課程涵蓋魔術手法，並包括戲劇表演、心理學，以及非常務實的商業管理（如何報價、合約法律、行銷自己），將魔術師視為一個創業者來培訓。於此也觀賞了法國魔術師Markobi（2022世界紙牌魔術冠軍）的90分鐘個人魔術專場。

巴黎魔術博物館 Musée de la Magie

侯伯吳登魔幻屋 Maison de la Magie Robert-Houdin

布魯瓦侯伯胡丹魔幻屋 |
其最著名的橘子樹魔術機關

巴黎魔術博物館與巴黎近郊距離約一小時的侯伯吳登魔幻屋中，保存了相當豐富的魔術史料，特別是過去魔術師使用的機關與器械，以科普的角度帶領一般民眾瞭解魔術自古對於巫術、魔法的渴望和迷戀，演變到現代劇場中的魔術展演過程，搭配館內定時的魔術小演出、教學等活動，能夠在此度過很充實又魔幻的時段。兩者分別以歷史文獻與地下神秘感的私密體驗，以及大型公立機構與城市觀光結合的典範擁有不同策展風格、路線與活動設計，但同時都展示了魔術如何成為一座城市的文化名片與觀光資產。

巴黎魔術博物館導覽

第58屆FFAP (French Magic Championship & Congress) 法國魔術大會

FFAP是法國一年一度最重要的魔術盛事，也是歐洲魔術圈的指標性活動之一，每年在法國不同城市舉辦。每年此時除了法國，鄰近的歐洲魔術師與表演者們都會每年前來競技、交流，過去也有過台灣魔術師曾在此賽事中獲得佳績。

這個為期四天的大會活動與全世界的魔術大會形式雷同，主要包含：

比賽：通常會是每個大會的重頭戲，一般分為舞台 (Stage) 與近距離 (Close-up) 部門。經過影片初選後的選手們 (約 10-20 組) 將在此角逐年度冠軍頭銜。對於想爭取世界大賽名額、磨練新作品、發表新技術、概念，這通常是許多魔術師們選擇的方式。

此次也協助台灣留英魔術師丹恩賀，進行比賽的演出彩排，最終也獲得了第二名的佳績。

研習會 (Lecture)：邀請來自世界的魔術師、表演者進行教學講座，內容依領域和研究方向，涵蓋但不限於魔術手法、道具製作、經營管理、表演編排等。

法國國家馬戲中心

法國文化及通信部於1985年成立的國際標準機構。此機構的兩大重心分別是馬戲藝術高等教育以及檔案、學術和研究。是全歐洲首間開設專門研究魔術創作的機構，稱為新魔術構作課程，在每期124小時的專業課程中，由魔術師、劇場導演、人類學家，以不同面向學習魔術作一種審美語言，來探索不同的主題的藝術實踐方法。

根據過往工作坊和近年新魔術研究的發表，不斷以在討論新魔術的核心理念到底為何？我想或許一大部分是將想像轉化為現實。藝術家的目標是質疑和重新創造什麼是真實和虛假，但為了做到這一點，他們首先需要了解現實是什麼，這就是此課程加入人類學研究的原因之一。CNAC裡的新魔術研究員曾經研究過印度北部的街頭魔術師和中美洲的部落，這些部落從未接觸過圖像，以及不同地區的巫術和魔法實踐，但始終有一個主要問題：是什麼讓我們對現實有了感知？當觀眾看到他們眼前的一切都是由真實材料、真實技術和科學規則構成時，他們會被說服所看到的是真實的，而實際上卻是一種幻覺，反之亦然。

此次參訪雖然沒有實際參與新魔術訓練課程（主要負責人今年度前往柏林與太陽馬戲團工作）但仍見到課程設計者與其中一位授課教師，帶領我參觀了CNAC教授新魔術課程的教室、黑盒子實驗場，解釋近年來發展新魔術運動與技術的狀態，包含來自學員的背景、日益精進的課程設計等。並且參訪了CNAC珍貴的研究中心，有著豐富的魔術學術理論、歷史研究書籍，我以博士生研究的身份，取得了電子資料庫的訪問權，得以讓我回台後繼續透過線上模式持續研究資料。

研究中心設有三大書櫃標示魔術之研究書籍

新魔術運動從各種靈感來源中吸取了豐富的資源，很難用一句話來定義什麼是新魔術表演，新魔術運動發起人之一的Valentine Losseau曾說：「一場新魔術表演的特點在於魔術是作為一種美學語言來探索不同主題的方式，最重要的是，這些是魔術作品，這是一個將魔術作為一種藝術語言的人。總會有一些核心問題，無論是劇情、美學、政治、詩歌，還是無限的其他事物，魔術師都是必須在這些問題的背景下運用魔術的創作者。」此趟參訪行程多半待在研究中心研讀資料、DVD與文獻，期盼在未來能夠有更深入的合作。

英國倫敦魔術圈（Magic Circle）

是一個全球魔術師心目中的殿堂級組織，成立於 1905 年，是世界上最古老且最具權威的魔術師協會之一。其拉丁文格言為 Indocilis Privata Loqui（不輕易洩漏秘密），象徵對魔術技藝傳承的嚴謹態度，是專門為魔術展演與學術研究打造的空間，有幾點特別引人入勝：

圖書館：擁有超過 12,000 本藏書，是歐洲最大、全球頂尖的魔術圖書館之一。館藏包括 1584 年出版的英語世界第一本魔術書《Discoverie of Witchcraft》，唯有會員或經申請的研究者才可進入。

博物館：位於地下層，收藏了無數傳奇道具。重點展品包括：Robert Harbin 的原始三切美人（Zig Zag Lady）原版道具、Chung Ling Soo（程連蘇，本人於 2022 年兩廳院新點子實驗場作品之核心人物）的戲服。Harry Houdini（胡迪尼）的手銬與聲音錄音。

此機構另一點則是需要透過會員審核制度，入會門檻極高：需經過兩位會員推薦、面試及嚴格的表演考試（或相關研究論文發表）才能加入。獲得 M.M.C.（Member of The Magic Circle）頭銜是許多魔術師生涯的重要里程碑。此趟幸運的是，該機構副執行長剛好於今年愛丁堡看過我的演出，得知我要前往倫敦參訪，以極快速度通知委員會召開會議，免除考試，使我在第一天踏入魔術圈時就已取得了會員資格，是很特別又魔幻的經驗。

Magic Circle 著名的旋轉樓梯地標

經由主席頒發入會證書

英國劇場、機構參訪與演出觀賞

延續愛丁堡藝穗節所建立的國際連結，本次倫敦行程亦致力於深化與駐英國台北代表處的友好關係，藉此深入了解旅英台灣藝術家的生存現況與發展機遇，並探討文化外交政策下的資源整合與網絡串聯。

此外，實地走訪倫敦各區域的劇場空間，涵蓋社區型劇院至私營商業劇院，針對其營運模式與策展理念進行交流，期盼為未來的跨國合製奠定基礎。而在西區（West End）的觀摩行程中，透過分析多部結合魔術設計的經典與當代作品，可以看出隨著時代推進，不同年代的魔術設計也反映在視覺和機關的概念上，已從早期單純的技術展示，演變為更強調與敘事文本的深度結合。

觀賞多部擁有魔術設計之西區劇場作品如《Stranger Things: The First Shadow》、《Harry Potter and the Cursed Child》、《Back to the Future: The Musical》，剛好皆由同一體系的英國頂尖魔術設計團隊（Jamie Harrison / Chris Fisher）操刀。

可以觀察出隨著時代推進，不同年代的魔術設計也精準反映在視覺和機關的概念上：從《Harry Potter》運用斗篷與暗機關建構出的古典哥德奇幻，到《Back to the Future》結合多媒體投影與自動化裝置展現的 80 年代科幻速度感，乃至《Stranger Things》中以人體懸浮與物件操控營造的超自然心理驚悚。這些作品具體展示了魔術如何脫離單純的效果展示，根據劇本的時空背景靈活調度不同技術，成功讓現代科技賦予古老手法全新的敘事生命力。

奧地利維也納張昱魔術劇場劇場

位於距離維也納市中心約一小時火車車時的劇院空間，提供酒吧與簡單飲食，，一間專為近距離魔術 (Close-up Magic) 量身打造：不同於一般改建的黑盒子劇場，此處燈光、音響、座位坡度都經過精密計算，確保 120 位觀眾都能在無死角的狀態下欣賞微小的魔術細節。

劇院廳內演出場景

此次受邀參與的Secret Session活動，與魔術大會形式類似，但不同於大型的法國大會或者世界大賽，此活動更著重於近距離魔術的鑽研，不論是角色塑造、創作交流、展演形式都圍繞於不同類別的近距離魔術種類，致力於創造一個私密且深度的交流環境，讓大師與與會者能真正面對面討論魔術的理論、哲學與創作心法，而不僅僅是買賣道具。

返台分享會

自七月接連從義大利世界魔術大賽，八月愛丁堡藝穗節，緊接著九月至十月的海外藝遊行程，豐富了我對於歐洲表演藝術產業的各方面想像和實際試煉，返台特別希望能激起同儕、年輕的藝術家和創作者走出台灣，並且也嘗試著和不同領域的創作者進行交流討論。

綜合反思

本次海外藝遊橫跨法國、英國與奧地利，從創作美學、學術研究到場館與團隊營運三個維度，對歐洲魔術劇場生態進行了立體化的掃描。回望台灣，我們雖擁有一些高技術的魔術人才，但在將魔術視為一門獨立藝術的系統建構上，與歐洲仍存在顯著的文化視差。以下歸納出三點關鍵反思：

1. 技術本位到敘事載體的美學轉向

在台灣，魔術展演長期受到電視綜藝與商業活動的影響，觀眾與創作者往往聚焦於效果的不可思議與手法的秘密。然而，在法國新魔術（Magie Nouvelle）的脈絡下，持續看見魔術被還原為一種敘事語言，服務劇本中的隱喻——某種角色焦慮、記憶斷裂或時空錯置的狀態。脫離魔術驚奇感的堆疊，轉而思考如何利用魔術特質，處理當代議題與人類情感，提醒觀眾魔術不只是效果呈現。

2. 職業化與檔案化的系統性差距

歐洲魔術產業的成熟，建立在對歷史的尊重與教育體制的完善之上。法國 Double Fond 成功確立了國家級魔術文憑（Bac+2），讓魔術師成為受國家認證的專業職人；英國 The Magic Circle 則透過圖書館與博物館，將魔術視為重要文化資產進行嚴謹的檔案化（Archiving）。而台灣魔術教育仍多仰賴大學社團或師徒制的口傳心授，缺乏具系統性的學術論述與歷史保存機制。導致魔術在台灣的艺术位階難以提升。建立屬於台灣的魔術文獻資料庫，推動體制內的跨域教學（如嘗試開設魔術設計課程），開拓魔術更多交流和碰撞的可能。

3. 場館營運

在奧地利參訪 Bill Cheung Magic Theater 後，看見了中小型魔術專屬劇場生存的可能性。該場館以優良的觀演品質建立起購票觀賞的儀式感。近年台灣類似的營運場所成功拉近了大眾與魔術的距離，但其營運核心往往仍需掛鉤餐飲消費，觀眾多抱持著嚐鮮或社交心態（也並非壞事）。但如何更讓魔術成為台灣民眾常態性的藝文消費選項，跨越餐飲附加價值的門檻，朝向定目魔術劇場模式發展。這不僅考驗作品的耐看度，更需要培養一群願意為了看魔術而專程買票走進劇場的觀眾。

結語：做為橋樑

本次藝遊不僅是個人的技術升級，也確立魔術劇場在台灣發展的藍圖，不論是營運或是當代劇場的創作中都有新鮮的觀察。歐洲的經驗證明，魔術可以優雅地走進劇院，也可以在商業市場中找到永續模式。作為創作者，期許自己能成為這座橋樑，將此次經驗與思維融會貫通，為自己，以及下一代的創作者開拓出更寬廣舞台的可能。