

記憶「老地方·新發現」

第五屆台北藝術節捕捉市民共同記憶·創造廣場遊藝生活

文 / 黃寤蘭

台北市政府主催的「台北藝術節」，今年已是第五屆，本屆主題為「老地方·新發現」，由時報文教基金會承辦，經基金會詳細研究台北歷史空間與閒置建物的修復與開發狀況後，做成藝術節規劃，於11月2日至12月1日，分別在中山堂、北投溫泉博物館、台北國際藝術村、牯嶺街小劇場、台北之家、寶藏巖聚落

及台北市府廣場等地方，推出數十場展演放映活動，讓藝術節在台北各歷史空間發生，讓古老的人文精神與現代表演藝術互相呼應，讓藝術回到台北人生活的場域，落幕後獲得極大的好評與回響。

根據基金會工作人員在活動現場散發與回收的問卷統計顯示，高達百分之八十七的參與人士表示對節目內容

「非常滿意」與「滿意」，有極多份問卷註明，希望台北市政府多多舉辦類似活動，不僅讓台北市民接觸到活潑多彩的藝文生活，也讓台北因此而成為文化國際都會，讓外國人到台北時隨處可參與廣場高水準活動，豐富一個都市的創意內涵。

據活動結束時的統計，數十場展演吸引了將近十萬人次參與，所觸及的對象包羅

萬象，除了喜愛藝文的人士外，更主要的是從來不進表演藝術殿堂的一般台北市民，達到台北市政府普及藝文活動到市民周遭、生活中的初衷。

主辦人台北市文化局局長龍應台於公開記者會上表示，台北藝術節舉辦了五屆，前二屆以外國團體在表演藝術殿堂演出為主，針對較特定的對象，觀眾層面比

◆第五屆台北藝術節在文化局長龍應台(中)、時報文教基金會董事長余範英(左二)及中國時報社長林聖芬(左一)帶領大夥高喊「老地方·新生命」聲中熱烈展開。(王爵暉攝)

較狹窄，第三、四屆時嘗試求取變化，摸索新的方向，到第五屆時終於找到了台北藝術節的真正定位，她感謝中國時報及時報文教基金會為台北市民策劃、執行這麼好的藝術節，同時宣示，今後台北藝術節就照這個方向繼續走下去。這番話肯定了時報文教基金會努力的成果，也揭示了台北藝術節未來的走向。

本屆藝術節標示兩大主旨，一為「創造廣場遊藝生活」，將中山堂廣場闢建為台北較少見的遊藝廣場，每逢周假日時提供市民「東西鬥陣、中外競技」的精彩活動，因而有了「廣場炫技」系列；一為「捕捉市民共同記憶」，為台北市文化局開發的老館舍設計精緻及符合其特質的演藝活動，讓市民真正認識並走進這些承載著台北歷史記憶的老地方，因而有了「老館舍演義」系列，並從歷史中汲取素材，製作大型節目，讓台北人在新時代的星空下，同溫舊時代的作品。

而為了使這兩大主旨得以貫徹，另外設計了兩個系列的活動，一為「散步老地方——都會藝術行腳」，繞著這些老館舍及其鄰近街區、歷史地域，設計了六套、二十三梯次遊程，供台北市民參與探險；一為「老地方講

座」，在老館舍裡舉辦各式藝文講座，供市民參與。

此外，由於前美國駐華大使館於十一月十日開幕，正式開發為「台北之家」，由著名導演侯孝賢駐持，將這棟繚載了台北人無數記憶的館舍，經營為藝術電影院及電影人薈萃的場所。藝術節特別設計了「老地方·新發現電影市集」活動，讓市民從影像中看見台北電影新浪潮的紀實與演變；並在台北人遺忘了的寶藏巖聚落，舉辦「寶藏巖新發現戶外影展」，從都市中心的化外之境，看台北一路走來的斑駁命運。

共創歡欣暢快的廣場遊藝生活

「廣場炫技」活動於藝術節期間每週六、日在中山堂廣場（及市府廣場）舉行，廣邀中外演藝團體進行炫技性的表演，將二十一世紀嶄新的中外技藝表演觀念，在中山堂廣場上具現，展現跨領域後的紛然雜陳，呈現21世紀勁炫的表演思維，以高超技藝創造歡欣暢快的廣場遊藝生活。

在開幕當天演出的澳洲奇異水果戶外劇場(Strange Fruit, Australia)、新象創作劇團和舞鈴少年藝術表演團，分別自本國的傳統藝術取得養分，如踩高蹺、小丑特技、扯鈴、雜耍，再結合

◆「屋簷之舞」在台北市政府大樓牆面展開，舞者優雅的在垂直牆面上起舞。（趙元彬攝）

現代舞蹈與肢體表演概念，創發出全新而精彩的雜技。三個團體的開幕首演吸引了一萬多台北市民到場欣賞，炫麗的高空樂舞，與高難度的地面雜耍對壘，贏得全場歡聲雷動，真正落實了台北藝術節「創造廣場遊藝生活」的初衷。

來自加拿大的幽默美聲女高音娜塔莉·夏高，與高雄市交響樂團及指揮家陳樹熙的合作，夏高以搞笑的肢體

表演重新解構與詮釋膾炙人口的歌劇選曲和音樂劇名曲，讓欣賞者在毫無負擔的情況下輕鬆聆樂，進而體會歌劇的奧妙，將歌劇還原為人人能領略其堂奧的平民藝術，不僅造型千變萬化，角色更是隨選曲而設計表演方式，例如演唱卡門時，以龍鍾老婦的造型登場，誘使台下觀眾與她一起唱和，然後搖身一變為性感美艷的女郎；為表現女高音的嚴酷訓

◆李泰祥和江靖波指揮百人合唱交響曲--大神祭(趙元彬攝)

◆「漢唐樂府」結合古樂、茶道與花藝演出「梨園茶宴」。(王爵暉攝)

◆菲律賓國家芭蕾舞團另類詮釋傳說故事。(王爵暉攝)

◆右圖 藝術節開幕由新象創作劇團以「魔法家庭」雜技為開場，台北市文化局長龍應台(下左三)帶著小朋友親自體驗小丑凌空高飛的快感。(王爵暉攝)

◆下圖 動感新世代舞蹈表演，由三位新生代編舞家發表全新的環境舞蹈作品。(趙元彬攝)

◆第五屆台北藝術節開場吸引民眾扶老攜幼前來參觀。(王爵暉攝)

練，身穿韻律服倒立唱高音C，觀眾從來沒見過如此瘋狂的女高音，足足鼓掌了半個小時還不斷安可，場外觀賞電視畫面現場轉播的觀眾熱情不輸場內。

此次藝術節不只邀請國內外專業表演團隊為全民帶來精采炫技的演出，更規劃「到此藝遊」活動，在廣場上搭起大、小舞台，邀請膽大藝高的台北市民報名，上

台展現才藝，藉由表演團隊的自由報名參與演出，充分展露常民藝術的活力與能量。

「到此藝遊」也邀請了國外藝術團隊參與，例如來自古巴的人聲取樣拉丁樂團(Vocal Sampling)，這個團體曾三度獲得拉丁葛萊美獎提名，以身體為樂器「吹奏」出莎莎、爵士及拉丁歌曲，全場數千觀眾不由得跟

著節拍起舞。另一個聞名亞洲的團體是菲律賓國家芭蕾舞團(Philippine Ballet Theatre)，其帶來的「風帆」與「菲律賓情歌」兩齣大型舞作為現場觀眾帶來無限驚喜。

基於活化與豐富化建築空間的理念，廣場炫技活動中，特別邀約來自加拿大的戶外高空表演團體「茱莉雅·踏浮舞團」，除了擅長現代舞蹈之外，也是攀岩高手，經常帶著一批高來高去的舞者在各地藝術節，製造瞠目結舌的驚奇效果，這次到訪台北，茱莉雅·踏浮為台灣帶來全新製作的「屋簷之舞」。六位現代舞蹈家經過精密的設計，以市府外牆為舞台，藉著結合現代舞蹈與攀簷技巧的特色，展現其關懷從家鄉山巒到城市環境的深刻文化意涵，並交錯出一幅幅美麗的肢體圖畫。

取擷老題材，完成新創作

廣場遊藝節目中，除了炫技的表演，藝術節也從台北市民的共同藝術財產汲取素材，作曲家李泰祥就是台北市民最鮮明的音樂記憶，他的流行音樂作品在中國人的世界裡傳唱不輟，有人說「有村落的地方就有『橄欖樹』」，而他的嚴肅音樂作品更是台北人的共同瑰寶，這次藝術節不僅邀請十方樂集演奏李泰祥的打擊樂作品

「生民」，更由李泰祥親自上台指揮樂興之時管絃樂團演出他的民歌組曲管弦樂作品「天黑黑」、「丟丟銅仔」，把台灣民謠中最動人的篇章呈現在廣場上，李泰祥巍巍顫顫的身影令無數觀眾動容；這場音樂會最大的壯舉是，原貌呈現百人合唱交響曲「大神祭」，壯闊的山林之音，台灣民間豐沛的生命力，和作曲家浩瀚的心靈，透過藝術的詮釋在廣場上釋放，讓睽違這首作品三十年的台北人，重新浸潤在雄偉燦爛的樂音中。

廣場炫技的大軸活動，是重現四十年前風靡全台的黃梅調電影「梁山伯與祝英台」。「梁祝」是台灣演藝史上最深刻記憶，這回請到陳耀圻導演擔綱，重現華彩，陳導演特別請新一代劇場人單承矩執導，在中山堂廣場上再現這份永不磨滅的記憶，並請音樂家王正平指揮、台北市立國樂團伴奏，郎祖筠與夏禕分別擔任男女主角攜手重現四十年前膾炙人口的「梁山伯與祝英台」，十一月三十日首演時已吸引了近萬名的觀眾，將廣場擠得水洩不通，熱情的觀眾並不因中場下起雨而離席，許多民眾撐起傘繼續欣賞演出。十二月一日的演出更是盛況空前，一群經歷過那段單純歲月的台北人，再

◆素有「瘋狂女高音」之稱的加拿大籍歌劇女伶娜塔莉·夏高(Natalie Choquette)。(王爵暉攝)

◆「梁山伯與祝英台」(張天雄攝)

度從共同記憶裡尋回了這段往事，一些年輕人陪伴年邁父母回味當年，共同尋找舊世紀的記憶，許多觀眾從頭到尾跟著台上演員哼唱，對於五〇年代的狂癡不曾淡忘，情緒高漲的觀眾整場掌聲不斷，一身現代裝束的龍應台還上台客串馬文才，最令觀眾驚喜的莫過於當年節四九的李昆的蒞臨，節目唱到最後，粉色彩蝶從天而降，漫天飛舞，營造出一種浪漫淒美的氣氛，台北人意猶未盡的齊聲唱「遠山含笑」

後，第五屆台北藝術節就在這淒美動人的夜裡輕輕的劃下句點。

館舍中的藝術對話

台北市陸續開發出的新藝文空間，涵載著台北人數十年、上百年的人文積累，本身就是絕佳的台北故事，本屆藝術節安排藝文活動在各館舍中展演，讓老建築緬涵新創作，以呼應「老地方·新發現」的命題。

「國際小戲台」：此次藝術節邀請居住在台灣各地的世界公民前來演出別開生面的

各國藝術，使台北國際藝術村的幽竹小苑氣氛high到最高點，一連三個週末的賽程，盡呈國外表演者的精湛技藝，而現場觀眾也不畏寒流來襲地或席地或環座板凳上坐仔細觀賞、即興互動。

「牯嶺街少年戲劇事件」：「牯嶺街小劇場」是中正區派出所的變身，過去的經營皆是以提供實驗劇界創作為主，這回特別與牯嶺街小劇場經營團隊如果兒童劇團及負責人趙自強合作，訓練了一批鄰近學校學生組成的子弟班，接受一個月的密集訓練，於藝術節期間在監獄劇場中展現他們學習戲劇與熱愛戲劇的成果；劇場請少年團仔來扮戲，厝邊鄰居來看戲。

「動感新世代」：三位約25歲上下的年輕編舞家徐玉如、葉博聖、譚惠貞，應本屆藝術節的邀請，在上世紀最美麗的宴會廳--中山堂光復廳發表他們的環境舞蹈作品，作品在光復廳內不同角落發生，也與舊建築的語彙展現不同層次的對話，讓觀眾與新生代的創作聲音碰觸。

「梨園茶宴」：本屆藝術節特別邀請蜚聲國際的漢唐樂府，在演繹「韓熙載夜宴圖」後，再一次投入「梨園茶宴」的排演，考察早期北投在地的生活，以茶道、花道為樂

舞描繪的對象，成功的將傳統生活中的茶道與花藝融合在悠揚的古樂及優雅梨園舞步中，搭配「茶道」與觀眾互動品茗，引導觀眾經歷舞台演員從表演時空進入真實時空與群眾溝通，讓人彷彿走向遙遠的漢唐夜宴，享受完全的輕鬆與自在。

「老地方新浪潮電影市集」：本屆藝術節有豐富的音樂、表演、戲劇及炫目的廣場雜技等活動外，特別委託大導演侯孝賢策劃新浪潮電影市集，尋找老影片中的老地方痕跡、同時剪輯出新觀點。電影市集中共放映了31場電影，影片都是由侯孝賢等新浪潮導演策展並選出二十年來最喜愛的中外電影作品。另外在台北之家開幕當天，發表由侯孝賢、廖慶松等監製根據老國片剪輯出的「老電影·新觀點」作品三部，把具有台北城市景致的「老國片」當做素材，運用不同的剪接節奏及敘事手法，完成三支不同調性與風格的新影片，把老台北影片賦予新的視覺與意義。

遊逛館舍行程·薰染都會藝術氣質

老館舍是本屆台北藝術節的主角之一，與藝術家們的表現分庭抗禮，探尋你不了解的老台北，深入你已知道的舊街區，將safari移至都會叢林中舉行，探訪埋在台

◆藝術飛起來！澳洲「奇異水果戶外劇團」演出田野飛行，八位舞蹈家以獨創四公尺高的舞台作為表演場。（王爵暉攝）

北之家後的打鐵街，探訪徐州路綠色隧道左近的古蹟建築，到北投公共浴場感受地熱的生活，進入1926年始建的美國駐台北領事館，深入老館舍的歷史與人文。「散步老地方——都會藝術行腳」行程起迄點都是以藝術節表演主要場地為主，同時配合藝術活動表演時間的進行，藉此增加民眾參與藝術節的機會，行程中針對老街區發展歷史與人文的精采詳盡解說，帶著民眾重新認識自己居住的台北城。

深度閱讀「老地方·新發現」

為了引領台北市民在進入老地方時，能對其歷史與現行狀況有所了解，進一步認識藝術節的精彩內容，並與藝術節邀請的藝術家有所交流、對話，藝術節規劃了十場講座：Strange Fruit、王光華談各自雜技演出的創意與精神；趙自強、李永豐談對21世紀台灣兒童劇發展的期許；朱天文主導對談在「老地方新浪潮電影市集」所挑選播放電影的理由與過程；侯孝賢則引導對談電影的趣味與內涵；平珩、楊桂娟描述說明台灣當下舞蹈界

發展並闡述對新舞蹈未來發展的期許；龍應台主導對談「發現寶藏巖」，描繪未來此社區發展的現況與可能性；陳美娥、潘蓬彬講北投溫博館的發現及引介南管樂舞在此演出的種種；陳耀圻、王正平、郭玉茹、靳萍萍、單程矩等談製作「梁祝」的過程及不為觀眾知道的背後精采故事；Julia Taffe、古名伸講「屋簷之舞」的創作理念與舞蹈精神；夏鑄九主導對談「營造寶藏巖」，希望公館寶藏巖重新被注視與營造。觀眾在十場對談中

反應熱烈，參與度高，除了更掌握藝術節的動態，同時也深度閱讀了藝術節的精采內涵。

期盼再續

第五屆台北藝術節為台北市民佈置廣場舞台，為世界公民設播台，引領著台北市民一起捕捉過往時空的共同記憶，創造一個豐美的未來希望，藝術節在上萬民眾呼喊及不捨聲中畫上句點，但是一切還沒有結束，台北的故事會繼續上演下去，明年、後年、大後年，台北藝術節會繼續在老地方發酵。