

香港官辦與民營藝術節之借鏡¹

Reflections and Insights on Officially and Privately Sponsored Art Festivals of Hong Kong

林亞婷 | Yatin LIN

國立台北藝術大學舞蹈學院專任助理教授

舞蹈研究近幾年發展得相當蓬勃，研究議題多元且深入，除了早期的舞蹈家傳記、舞作分析或形式風格等方向，在人文與社會科學思潮的影響下，對性別、階級、族群／國族等議題的討論也相當豐富，落實在藉由舞者身體力行的具體實踐。內容之廣，甚至延伸到與表演其他環節方面。例如，目前從事文化政策、藝術節策展、城市觀光、藝文補助等生態相關題材的研究者，均陸續將各自研究的心得發表於學術期刊或專書。

美國學者 Jane C. Desmond 曾在她出版的 *Staging Tourism* (1999) 書中，探討夏威夷的草裙舞女孩 (Hula girls) 如何被塑造成代表夏威夷的文化象徵。甚至近期結合名勝古蹟與大型展演的戶外節目 (如由張藝謀導演在中國桂林漓江上呈現的《印象·劉三姐》)，也就是表演藝術學者 Barbara Kirshenblatt-Gimblett 所謂的「文化遺產的戲劇化展演」 (theatricalized performance of heritage)²，為民間文化 (folklore) 帶來新的展演方式，以及附帶著由反對人士所提出的相關辯論。這些因演出節目而引出的國族認同、傳統與科技的結合，以及觀光產業的社會與經濟效應等話題，再度印證了舞動的身體與文化的符號之複雜關係。印度舞蹈學者 Janet O'Shea 也比較由英國官方舉辦的「印度節」 (Festival of India) 與在英國推廣當代舞蹈的 Dance Umbrella 舞

1 周書毅《關於活著這一件事 *About Living*》(陳長志攝)

蹈節，因宗旨的不同而產生各自的決策與效應。她甚至將藝術節的節目比喻為如同編舞的決策結果，因為透過策展人的選擇，不同的舞碼與演出者得以出現在不同的舞台上，展現不同的政治代表（politics of representation）。³ 筆者自己也曾因對雲門舞集的研究，而延伸出這個代表台灣文化的指標性團體，因長年受邀至世界各大藝術節演出，所連帶出的文化外交與國外巡演的政治經濟學等相關議題。⁴

而台灣這幾年，各地主辦的大、小型藝術節絡繹不絕，從兩廳院的台灣國際藝術節到台北藝術節、高雄春天藝術節，甚至府城台南藝術節等等，有的逐漸建立品牌，有的則因政黨輪替等因素而經歷停擺或轉型之命運。相較之下，鄰近的香港藝術節，今年已經邁入第四十屆，經營穩定，知名度與口碑均受到國際間著名藝術家與資深觀眾的肯定。人口僅 700 萬的香港，除了每年春天的這檔藝術盛宴，還有秋季由政府的康樂文化事務署（簡稱康文署）所輪流舉辦的「新視野藝術節」（New Vision Arts Festival）和「世界文化藝術節」（World Cultures Festival, WCF）。除了吸引大批的當地觀

眾之外，來自台灣、中國甚至東南亞等鄰近國度的表演藝術愛好者，也不辭辛勞飛往香港親臨世界級藝術家的現場演出，為香港的觀光收入貢獻一筆。

基於此背景，筆者最近特別安排兩次去香港，分別參加了 2011 年秋季的第四屆世界文化藝術節（去年主題是：「遊藝亞洲」，觀賞了來自英國的當紅舞蹈家阿喀·朗（Akram Khan）的新作亞洲首演《源》（*Desh*），以及 2012 年春天觀賞了香港藝術節第四十屆的戲劇與舞蹈節目的演出。期間也專訪了兩位相關人士：（一）香港康文署藝術節辦公室的資深經理陳昌雄（Esmond Chan）先生，請他分享香港官辦藝術節的經驗；（二）香港藝術節的節目總監梁掌璋（Grace Lang）女士，請她暢談自己從香港藝術節的學生觀眾，一直做到目前香港藝術節的重要職位。兩位雖然來自不同背景，卻也分別為香港的表演藝術注入心力。陳昌雄長期任職於康文署，從表演場地的行政人員，到美術館與博物館的經營管理，對拓展觀眾人口方面經驗豐富。而原本學習鋼琴與民族音樂的梁掌璋，大學時期因接觸到現代音樂，而開始對現代舞產生興趣，後來又擴充到對芭蕾舞、甚至廣東粵劇的範疇。以

2 周書毅《關於活著這一件事 *About Living*》(陳長志攝)

下為兩段專訪的重點整理。

Box 1 陳昌雄先生專訪節錄

林亞婷訪問

林亞婷、鄧延安記錄整理

11/21/2011 香港康文署藝術節辦公室

2000年，隸屬於香港民政事務局的康樂文化事務署（簡稱康文署），開辦國際綜藝合家歡（International Arts Carnival），以嘉年華的歡樂氣氛，虜獲大眾目光，頗受喜愛，一辦就是十餘年。另外兩個專題藝術節，同樣由政府挹注全額資金經營，分別為——新視野藝術節和世界文化藝術節，希望能培養香港地區的文化品質與視野。兩個風格迥異主題性藝術節，以雙年展型式，輪番上陣（雙數年為新視野藝術節，單數年則舉辦世界文化藝術節）。

陳昌雄先生表示：「…我們在新視野藝術節時，希望能表達一些比較有前瞻性的，不是傳統的。」他提到兩個藝術節定位的差異，「世界文化藝術節會有一些很傳統的演出，也有在這樣傳統的基礎下，發展一些新的方向，新的視野。」這兩個方向正是大多數亞洲國家，在面對文化認同問題

時，必經的過程；傳統與前衛中的平衡，互相借鏡或是斥拒，或是將元素並轉化而成足以跳脫兩者的新的藝術形式。

今年世界文化藝術節以「遊藝亞洲」為主題，邀請鄰近亞洲國家的表演團體前去演出，例如：來自台灣的林麗珍無垢舞蹈劇場（Legend Lin Dance Theatre of Taiwan）、越南的傳統水上木偶等，展現出亞洲特有的多元文化體質。⁵ 由於他們的經費百分之百來自政府贊助，因此比較沒有票房虧損的壓力，他們刻意將票價壓低，以教育投資的心態，將好的藝術作品呈現給觀眾。⁶

藝術節期間，還經常性的舉辦各種工作坊，希望打破舞台與觀眾的單向傳遞。在互動中，使參與者更加了解、融入藝術家或藝術形式的脈絡，進而在觀賞時，能產生更多個人的思辨。其中也包含了「再現亞洲：藝評寫作導領計畫 2011」，邀請國際演藝評論家協會（International Association of Theatre Critics，簡稱 IATC）、各行專家等等，對藝術節內容，更深入的進行評論、介紹，因此相關文宣品上的文字，不單只是為了宣傳效果而生的廣告詞，更是觀眾得以了解、親近這個作品的初步媒介，並在演出後也能延長討論的時效。

康文署擁有獨立藝術節部門，其中節目由委

員會來規劃，其他宣傳、行政事宜，則有十位全職的工作人員來處理。每隔兩、三年，就會在秋季作一個大型的觀眾調查，除了針對藝術節以外，更擴展到整個期間香港所有發生的藝文展演活動，並以電話訪問，因此可以了解觀眾的態度與想法。為了和鄰近地區結盟，珠江三角洲（香港、廣州、澳門）一帶的文化中心，甚至新加坡等地的藝術節相關單位，均保持著合作關係，可以共同分擔邀請歐美表演團體的費用。

訪談中也提到，目前西九龍正興建大型展演中心，在硬體設備方面也將有更好的表演設施，提供給一流的國內外表演者使用。他表示香港在表演內容方面非常自由，不會受到任何的干涉或檢驗之限制。

總之，這三個由香港康文署主辦，截然不同的藝術節類型，帶來有別於香港高密度的商業發展與現代生活，香港政府藉由藝術節的成功，除展現連結國際的能力以外，更有強烈企圖心，以藝術的想像力，打破大眾對於日常的僵化與單一導向的價值觀。

Box 2 梁掌瑋女士專訪摘要

林亞婷訪問

林亞婷、鄧延安記錄整理

2/16/2012 香港文化中心 Cafe

相較於康文署於 2006 年起，以官辦形式推出的兩個藝術節，香港藝術節源起民間，資金源自多方（由康文署、香港賽馬會及私人等多方共同贊助，加上票房收入），行政編制獨立，在節目品味上所展現的眼光與堅持，加上四十年來的觀眾群經營，使香港藝術節在亞太地區有著不容忽視的地位與公信力。

一個藝術節最明顯的，就在於節目的展現上。談起節目規劃，擔任香港藝術節節目總監的梁掌瑋女士，顯然很有心得，遊歷世界觀賞演出，習慣歐美前衛的藝術表現型式的她，

3 無垢舞蹈劇場《觀》（金成財攝）

4 無垢舞蹈劇場《觀》(金成財攝)

擁有相當開闊的視野，但回到崗位，她最在意的，則是外來節目如何在香港本地產生共鳴、對話。她指出「策展人們常常在國外看演表演，品味前衛，相較之下，大多觀眾沒有這樣的機會，而在對相關脈絡或背景不足的狀況下去鑑賞這些演出，就很難產生共鳴，以致於出現『看不懂』的抱怨。」但這也並不表示她就因此只選擇保守的主流節目而不願意去冒險。例如這次她主動找來京都祇園的藝妓在香港首次以茶藝的形式公開演出，就是一次創舉，門票全賣完，吸引來自各界的民眾前往欣賞。

香港藝術節並沒有刻意保留本地藝術家的比例，但會努力兼顧，對於優秀的新人，也會給予實質的支持。例如其所舉辦師徒人才培育計畫（Mentorship Scheme），讓本地的戲劇新秀有機會發展劇本並於舞台上呈現，同時還有「亞太舞蹈平台」等，串連亞太地區優秀舞蹈人才的專案計畫，不吝於將委製機會投資於新一代創作者。例如今年的「亞太舞蹈平台」就邀請了來自台灣的周書毅、日本的 Kentaro 以及印尼的艾可·蘇布利陽托（Eko Supriyanto）。

今年四十週年的香港藝術節，擴大規模舉辦，主題以「舞蹈史」的概念來貫穿，邀請的節目橫跨東西方，由古至今。梁掌瑋說：「藝術並不是只在追求與眾不同，它其實是一直在發展的…藝術節有傳統的、有現代的，就給人一種這個藝術節是『活的』的感覺，一直在前進。」藝術家以其作品反應他們生活在當代社會的感觸。例如當現代人對國際資訊的掌握與旅行的頻繁，其國際觀自然會顯現在其創作裡，而不需刻意標榜跨文化、跨領域等旗幟來吸引觀眾。不同國籍、各種類型的演出團體，於藝術節期間相遇在香港，形成開放而活絡的藝術氣氛——整個藝術節似乎更趨近一個觸媒的狀態，如何使兩者自然的連結，進而互相理解，產生對話。重要的是，觀眾如果在藝術節期間，有機會體驗到觸動人心的表演，他／她

5 無垢舞蹈劇場《觀》(金成財攝)

就因此會被吸引住，以後會定期關注表演的資訊，願意再次花錢前來觀賞，成為固定的表演藝術消費者。

香港藝術節由於其歷史悠久，加上職掌不隨意替換，因此累積了豐厚的人脈資源，長期的合

作關係，成為該藝術節最珍貴的資產；藝術節和觀眾之間，也維繫著緊密的連結，往往在藝術節正式登場前半年左右，觀眾就會收到相關文宣，同時針對海外（例如：台灣、澳門、新加坡等地）的觀眾，設計出多種套票方案，吸引廣大觀眾。

■ 注釋

- 1 本文為國科會專題研究計畫「藝術節慶、地方性與流動性：台灣『藝術節』之跨文化比較研究—子計畫三：交織於傳統與現代之間的身體展演：亞太地區舞蹈與節慶之比較研究 98-2420-H-119-011-MY3」的部分研究報告。本文兩次專訪感謝香港 Art Plus 月刊的樊婉貞女士協助安排。
- 2 引自 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, *Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage*. (Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1998), P. 8.
- 3 O'Shea 引用原文段落：I treat festivals as institutions: as established entities that structure performance through curatorial and economic practices. I also address festivals as a kind of choreography: as decisions about where dancing bodies appear in space. These decisions, as in the choreography of stage productions, reveal particular politics of representation. Likewise, dance within festival contexts engages with institutions of display, including imperial exhibitions, and with institutions of transnational travel such as tourism.
- 4 請參閱筆者“Roots and Routes of Cloud Gate Dance Theatre's Nine Songs (1993),” forthcoming in *Identity and Diversity: Dance Scene of Taiwan*. Stephanie Burridge and Yunyu Wang, Co-editors. Routledge Press, 2012.
- 5 世界文化藝術節歷屆的主題包括：2005 年的情迷拉丁、2007 年的地中海文化、2009 年絲綢之旅，而 2013 年主題也已經選定邀請東歐的藝術團體前往。
- 6 根據康文署官網的統計數據，他們 2010-2011 年度的支出為港幣 \$32,744,591，收入為 \$7,875,859；觀眾參與人數達 174,056 人。2012 年 3 月 27 日，取自 <http://www.lcsd.gov.hk/CE/Event/artist/b5/arts.html>

■ 延伸閱讀

Desmond, Jane C. (1999). *Staging Tourism: Bodies on Display from Waikiki to Sea World*. Chicago and London: University of Chicago Press.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. (1998). *Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage*. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.

林亞婷：傲人的半世紀、令人期待的下一個五十年：中國國家芭蕾舞團。「世界文化藝術節 2011 遊藝亞洲」導賞專刊，24-27。

林亞婷（2012）：評阿喀·朗《源》於世界文化藝術節遊藝亞洲演出。舞蹈手札，4/5 月，14-2。

Lin, Yatin (林亞婷). (2012). Roots and Routes of Cloud Gate Dance Theatre's Nine Songs (1993), forthcoming in *Identity and Diversity: Dance Scene of Taiwan*. Stephanie Burridge and Yunyu Wang, Co-editors. Routledge Press.

O'Shea, Janet. (2012). Marketing the Local: The Festival of India and Dance Umbrella. Forthcoming.