

跨域設計與文化創新：以「草草戲劇節」為例

Interdisciplinary design and Cultural innovation : Take 「Grass Drama Festival」for example

作者一 傅柏豪 樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系 學生

作者二 陳盈達 第九屆草草戲劇節廳內演出 總導演

樹德科技大學表演藝術系 兼任講師

中文摘要

2016年筆者參與阮劇團「草草戲劇節」計畫，擔任off戶外演出工作團隊，在一次的工作時刻裡，赫然發現草草這個表演藝術節的跨域跨的不只是藝術領域，跨的是人與人之間的聚集，各式各樣的人像戲劇一般聚集在這裡，讓文化發生。

基此，這樣特別的豐富戲劇節，一路走來明年也將邁入第十年了，筆者從第四屆以參與觀察的角色，感悟此計畫的變化進步如此之大，也因著對草草有濃厚的情感與感動，是興起本文研究重要的動機與背景。

本文探討草草戲劇節在即將邁入第十年間的發展及運行模式，如何與各領域的藝術型態結合，碰撞出新的展演型態，本研究透過文獻與實際田野訪談的結果整理分析後，期望提供給跨領域以及表演藝術運用於生活中的實例及借鑑。

關鍵詞：表演藝術、環境劇場、草草戲劇節、阮劇團

Abstract

In 2016 the author participates in the Our Theatre troupe “The Grasstraw Festival” the plan, holds the post of the off outdoors performance work team, not only in a time work time, inadvertently discovers this performance art festival cross territory cross the artistic domain, cross is between the human and human’s accumulation, all kinds of play gathers generally at here, lets the culture occur.

Base this, the such abundant drama festival, a group will walk the next year also to enter into the tenth year, the author participated in the observation from the fourth session the role, the feeling becomes aware this plan the change to progress so big, because also to was having the strong emotion and the move carelessly, will be starts this article to study the important motive and the background.

This article discusses the drama festival soon to enter into tenth year the development and the operation mode, how with various domains artistic state union, the collision new things unfolds develops the state, after this research penetration literature and the actual field interview result reorganization analysis, expected provides utilizes for the cross domain as well as the performing arts in the life the example and learn from.

Keywords: Performance art、Environment Theater、Grass Drama Festival、Ourtheatre

一、導論

近年來，台灣的表演藝術團體面受到金融風暴的席捲、休閒娛樂多選擇的競爭等因素，使得許多表演藝術團體開始有各種創新的表演方式來因應，像是跨界合作、加入多媒體、教學、出版等等¹（羅雁紅、李宜萍，2011）。在眾多表演藝術團體裡，如何結合經營、運用其他領域來增加藝術節聲色、甚至製造新的話題來吸引觀眾的注目及興趣。

草草戲劇節係由阮劇團於 2009 年創辦第一屆，從最初的廳內青少年劇場，長成現全園區都有各藝術領域在發生的盛大藝術節，小至市集、名人講堂；中至任何遍地開花的環境劇場表演、開唱，；大至實驗劇場內的廳內。模式有別於台灣各地區辦理的分散式藝術節，雖名為藝術節，實為幾個分開的展演與展示。

與其說草草在「演戲」，不如說，阮劇團更期許自己是一群夥伴，和各位青少年一同探索、分享「創意」，以及人的「可能性」：打破對事物的既定想像、從不同視角，甚至是從物件的角度重新觀看自己生活周遭的面孔……等，重新發現自己因為習慣而錯過的許多事情，重新看見自己因為習慣而看不見的許多東西。藉由戲劇的養份，建立一個屬於年輕人創意與闊視野的交流平台²。

二、文獻回顧

2-1 嘉義的在地劇團「阮劇團」

阮劇團，嘉義在地劇團，阮，是閩南語「我們」的意思；創立於 2003 年，因為喜歡劇場裡「大家一起」的感覺，也喜歡這麼一個在科技掛帥的時代裡，依然強調「手工業」手做精神的行業，更深信透過藝術的力量，一群人一起努力，可以讓社會變得更好；於是 2003 年，一群十八九歲的年輕人回到故鄉嘉義，以「阮」為名，開啟了這一趟旅程。

初創成員皆來自於具有庶民生命力的生活場域，所以成立(劇團)後，希望「透過戲劇，努力將美好的一切，用親近的形式傳遞給大眾。」此為劇團創立宗旨及目標。

¹ 羅雁紅、李宜萍(2011)，〈表演藝術團體品牌運用策略之探討〉，中國廣告學刊，第十六期

² 擷取自草草戲劇節官方網站 <http://the-grasstraw-festival.ourtheatre.net/>（瀏覽日期：2017 年 4 月 30 日）

目前阮劇團進行中的計畫

- (1) 每年推出代表性公演：東西方經典題材的台語改編劇。
- (2) 專屬於青少年藝術教育扎根與視野開拓的「草草戲劇節」。
- (3) 走遍嘉義偏遠地區，讓藝文表演深入更多角落的「偏鄉演出計劃」。
- (4) 定期發表新創台灣劇本的「劇本農場」。
- (5) 實驗、發展表演美學新形式的「演員實驗室」。

透過戲劇的力量，希望可以走入更多人群，走近更多人的身邊。在科技年代，阮劇團仍然信仰著人性精神與藝術，可以影響一群人，而一群人，可以影響一個地方。

2-2 草草戲劇節創辦至今的發展歷程

阮劇團於2009年開始的一項計畫，強調一群人，完成一件事的理念；其理念：

以「草」為名——路邊俯拾皆是、不起眼的小草正是戲劇節精神象徵。不需名貴的奇花、大樹，扮演好自己的角色，發揮到極致，小草自然擁有抬起巨石的驚人力量。草草的精神，除了尊重與展現每株草各異奇趣的獨特姿態外，也包含了青年對未知、對於各種可能性的探索與追求。

近年來，除了戲劇演出以外，阮劇團更在戲劇節期間加入不同的藝術元素，例如影展、市集、街頭表演……等，許多豐富、有趣的事物在每年三月的第二與第三週，固定在嘉義縣表演藝術中心裡頭進行。

而所謂的廳內演出，則是指每年草草戲劇節都會在三月於嘉義縣表演藝術中心裡的實驗劇場中，上演由草草學員和教師們一同即興創作的作品。

2-3 表演藝術與環境劇場

表演藝術(Performing Arts)是一種結合劇場、音樂和視覺的表演形式。它是一種綜合性的藝術，包含了音樂、燈光、舞台、布景、服裝等元素。換句話說，表演藝術是一個人或團體在有觀賞者觀賞的情況下，所進行的一種演出活動，演出的媒介、形式及場所不拘，演出的內容及目的必預在表演期間內完成，而無法像電視節目或電影般大量複製(耿建興、夏學理，1988)。所以說，表演藝術可以純粹是一種休閒娛樂或欣賞的藝術作品，是發自於「人」的創作，不僅可以刺激觀眾的想像空間，引發觀眾產生共鳴，更可以達到豐富心靈的作用(陳伶姮，2006)

過去，打破制式的舞台空間，被視為是藝術在社會之中的政治行動，象徵著對主流價值與體系的反動。如今，走出鏡框劇場的演出，成為創作者探索美學形式的判斷選擇，連帶牽動藝術與生活的緊密結合。國際上，許多重要藝術節，例如法國亞維儂藝術節、巴黎夏日藝術節、德國魯爾藝術節等，紛紛邀請觀眾走出劇院，體驗戶外舞台的自然感動。在台灣，現代劇場一路發展，「環境劇場」亦是不可或缺的風景，限定場域製作、重新定義觀演關係，見證國內表演藝術生態的多元面貌。(PAR表演藝術雜誌，2016)

以本文研究個案為例，草草戲劇節從第一屆至今為表演藝術結合環境劇場的的最佳範例，走出一般的框架，在觀眾意想不到的空間實行不同的創作，與台灣現今許多地區性藝術節相對較規律的劇場節目安排有著截然不同的經營方式；本文研究認為草草戲劇節在表演藝術與環境劇場的連結，是非常顯著的。

三、研究方法

本文係屬於質性研究，其研究方法擬透過以下 4 個部分：

3-1 文獻蒐集

主要係以阮劇團的官方網站為重要的依據，以及與關鍵詞為主的資料蒐集。

3-2 深度訪談

訪談阮劇團相關主辦人員，其中包含阮劇團團長、教育劇場總導演等，由內而外的做整合，並且與蒐集的文獻資料進行探討與研究分析。

3-3 觀察法中的完全參與

筆者本身除了 2017、2016 親身加入團隊，在這之前並且以參與觀察者的身分，調研過數年的戲劇節。

3-4 swot 分析，

將蒐集來的文獻資料與田野訪談，進行分析與歸納，製成結果與討論。

透過上述文獻資料以及質性研究訪談結果分析、整合、說明與歸納，使本研究有助於提供新的跨領域結合的方向，總和以上亦為藝術管理相關學術研究的重要文獻。

至於本文的研究流程與步驟，如下圖所示：

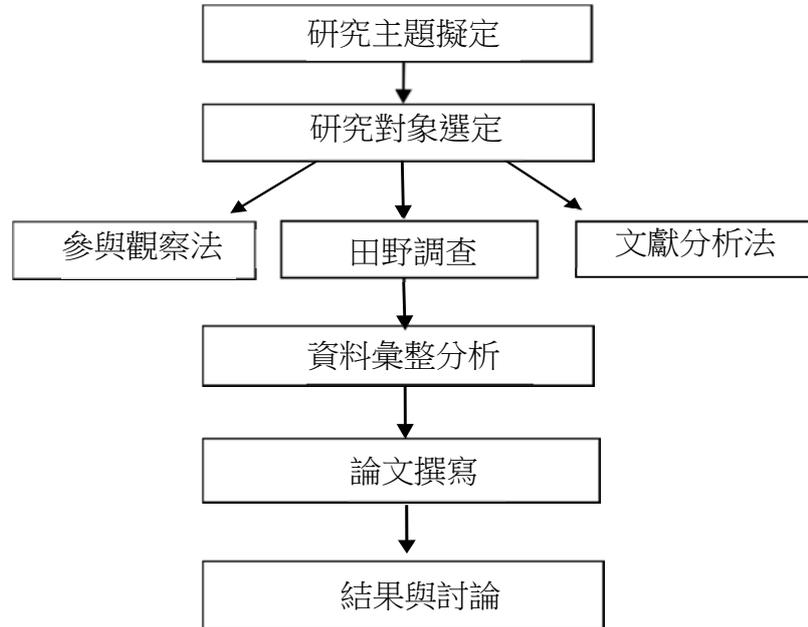

圖 1：研究流程與步驟 資料來源：本研究自製。

四、結論與建議

4-1 STOW 分析結果

表 1：swot 分析表

Strengths (優勢)	Weaknesses (劣勢)
1. 掌握南部表演藝術與民間資源。 2. 形象：嘉義地區現代劇團第一招牌。 3. 全部皆為表演者們的全新且獨特創作	1. 劇團仍為中小型劇團，人力問題。 2. 活動收費項目過少，以致收入不足。 3. 劇團其餘收入較不足以負擔草草盈虧
Opportunities (機會)	Threats (威脅)
1. 有望發展成類似亞維濃之歐洲盛大藝術節。 2. 帶動商機，更受政府與文化部關注。 3. 對於民眾，免費可帶動大量人潮。 4. 非制式化模式運營的活動。	1. 園區廣大，人數過多，管理起來較有難度。 2. 活動為全戶外園區，天氣因素影響甚大 3. 公部門資源挹注已達上限。

4-2 結論

草草戲劇節活動可大略分為內與外；內為青少年劇場，一個讓一台素人演員可以說話表現的地方，這群素人演員都是表演藝術領域外的人士，在這個平台裡與阮劇團共同創作，專業人士在素人演員身上獲得了不同的生命經驗，素人演員在專業人士身上學到了表演藝術，他們在交流。

外為草草戲劇節的戶外各項活動，包含開唱、off、市集……等，每個全新的創作與活動都只屬於那塊草地、那片池塘、那個天氣，當它被帶入劇場就不好看了。觀眾與表演者來自四面八方，都是各領域的人，當這四天藝術節發生的時候，他們就一起聚集在這裡，讓這個文化發生，以下圖 2 表示為草草戲劇節的活動節目表。

4-3 建議

筆者據上述資料與文獻中分析與研究後，整理歸納出幾點建議提供予阮劇團

- (1) 交叉比對資料後，每年皆屬盈虧現象，建議來年可多開發收費項目。
- (2) 可多找企業資源挹注，做兩者的結盟與合作。
- (3) 提供更舒服、更自然的環境與流動線，可以試圖創造如：野餐空間、小孩玩耍區等等。
- (4) 雨天備案方面可求更有周全的規劃，讓雨天對活動的影響降至最低。
- (5) 建議延續此概念，思考讓這特別的舒適午後，如何發展成一禮拜、一個月、甚至一年，發展成其穩定性以及品牌形象。
- (6) 承以上，市集為草草吸引民眾的命脈以及核心，建議可擴大辦理市集。

過去台灣藝術界並沒有針對跨領域與創新室內樂舞台演出形式進行深入探討，本研究開發了這個新的研究領域，可說是一個重要的開端。

阮劇團持續辦理草草戲劇節，越來越多結合不同跨領域的演出持續發生中，相信會呈現出更多火花；近五年來，在各地區藝術節結合青少年劇場的形式也是如遍地開花般存在，加上五花八門的表演形態，當代表演藝術工作者將各式的運用表現在作品內容以及活動裡，深信在這藝文風氣逐漸上漲的台灣，草草戲劇節能夠持之以恆，在明年的十周年時大放異彩。

草草OFF				全台精彩表演團隊 草地大匯演			
棉麻布村		不織布村		印花布村			
1200							
1215							
1230							
1245	身聲劇場		素人組：吳郁嫻		青色女子&嘉中嘉女聯合文學獎		楊景翔演劇團X陳仕瑛
1245	王宇光		你看見的跟沒看見的 還有一些未完成的		DreamRunnerz 築夢者		
1300	Rübezahl		偶人工作桌		盜火劇團		
1315	黃麗珍		陳家聲工作室		舞蹈生態系創意團隊		
1330	Tap Wanderlust		看嚨舞蹈劇場		青色女子&嘉中嘉女聯合文學獎		楊景翔演劇團X陳仕瑛
1345					DreamRunnerz 築夢者		
1400	身聲劇場		素人組：吳郁嫻		盜火劇團		
1415	王宇光		你看見的跟沒看見的 還有一些未完成的		舞蹈生態系創意團隊		
1430	Rübezahl		偶人工作桌		青色女子&嘉中嘉女聯合文學獎		楊景翔演劇團X陳仕瑛
1445	黃麗珍		陳家聲工作室		DreamRunnerz 築夢者		
1500	Tap Wanderlust		看嚨舞蹈劇場		盜火劇團		
1515					舞蹈生態系創意團隊		
1530	身聲劇場		素人組：吳郁嫻		青色女子&嘉中嘉女聯合文學獎		楊景翔演劇團X陳仕瑛
1545	王宇光		你看見的跟沒看見的 還有一些未完成的		DreamRunnerz 築夢者		
1600	Rübezahl		偶人工作桌		盜火劇團		
1615	黃麗珍		陳家聲工作室				
1630	Tap Wanderlust		看嚨舞蹈劇場				
1645							
12:30-14:00 · 15:30-17:00 路線組：沙盒製作 ▶ 足跡舞人 ▶ 風格涉 ▶ 壞鞋子舞蹈劇場							

圖 2：草草戲劇節活動節目表

參考文獻

- 羅雁紅、李宜萍(2011)。表演藝術團體品牌運用策略之探討。中國廣告學刊。第十六期
- 耿建興、夏學理(1998)。表演藝術之媒體行銷研究。空中行政學報，第八期。
- 陳伶蚊(2006)。高雄市表演藝術產業化之策略研究—以高雄城市芭蕾舞團為例。國立中山大學藝術管理研究所碩士論文。
- PAR 表演藝術。2016 年 10 月號。第 286 期。表演藝術雜誌編輯部。
- 阮劇團官方網站：<http://ourtheatre.net/> (瀏覽日期：2017 年 5 月 1 日)