

時尚風潮

台灣文創藝術的觀察之二

：「美聲男伶」於府城億載金城開唱的意涵

● 蕭百芳*

台灣有許多的藝術節，1998年起就創立的老牌「台北電影節」，與1999年由北市府所建立的「台北藝術節」，算是台灣藝術節的先鋒。而歷屬國家層級的藝術節卻很晚出，2009年才由兩院廳創辦「台灣國際藝術節」。位於南台灣的第二大城高雄，近來不落人後，也積極發展藝術文創產業，於2010年建立高雄春天藝術節；此外，因高雄有電影館，早於2001年便有高雄電影節，初期屬實驗性質，規模小，直至2006年將主題擴大，目前已成為高雄重要的藝術節。¹

其他的藝術節有些則因應時代潮流的趨勢而成立，如2006年成立的台北數位藝術節，就是看見數位影像的未來趨勢，而成立的，果真於2010的上海世博裡，幾乎就是數位影像的世界。當然還有一些特殊區域與類型的藝術節，加諸台灣的流行樂壇，向來是東南亞的領頭軍，因此像墾丁春吶音樂祭，最早是由兩個在台北定居、玩音樂的美國年輕人，於1995年在墾丁沙灘，號召12個原創樂團共襄盛舉而成立的，就屬這一型。²屏東縣政府見此商機，於2006年扮演輔

圖1：「台南藝術節」的口號與專屬旗幟（鄭凱軒 攝）

* 蕭百芳，南台科技大學通識教育中心社會科學組副教授。

¹ 高雄電影節，參考維基百科說明。網址：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%9B%84%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E7%AF%80>

² 何豪毅報導、陳裕盛編輯，〈每年10億商機 墾丁春吶始祖是老外〉，見《時報周刊》，第1780期，2012.04.06。 <http://mag.chinatimes.com/mag-cnt.aspx?artid=13385>

導角色，於墾丁成立春浪音樂季，與春吶互相較勁，卻相得益彰。此外，在 2000 年由北縣府與獨立的地下音樂製作公司一角頭音樂合作，發起貢寮國際海洋音樂祭，初與春吶相仿，也是以獨立樂團為主，後於 2005 年增加「海洋音樂影展」，逐漸與南部春吶有所區隔。³

上述，僅略舉台灣較為大型與重要的藝術節，其他小巧與臨時性的藝術節，可謂不勝枚舉。在這麼多的藝術節中，台南市政府竟於 2012 創辦了「台南藝術節」，於 2 月 25 日至 6 月 17 日，舉辦 72 場的表演節目。(圖 1)⁴雖說「臺南藝術節」將節目區分為「國際經典藝術」、「臺灣精湛藝術」、「城市·舞台」三大主題，且標榜兼顧在地團隊的扶植以及國際交流的視野，但是實際上細看節目內容，與高雄春天藝術節並無太大差異。⁵如何讓「臺南藝術節」與「高雄春天藝術節」有所區分而有府城的特色，官網則標榜利用府城的文化特色(古蹟)，當成展演空間，以型塑出「臺南藝術節」特有的氛圍。整理「臺南藝術節」72 場的表演活動，將場地安排在古蹟或再生空間的表演情況，如下表：

活動名稱	活動時間	場地
藝術節盛大製作－美聲男伶億載金城星光演唱會	2012年03月20日(二) 19:30	億載金城
靈龍舞蹈團《城市密碼 201914114 - The Key of Tainan City》	2012年04月21日(六) 14:00/17:00 2012年04月22日(日) 14:30	臺南吳園公會堂
五洲新藝園掌中劇團《龍年新世紀·藝術掌乾坤》	2012年05月12日(六) 19:00	新化武德殿
	2012年05月19日(六) 15:30	蕭壠文化園區
	2012年05月20日(日) 19:00	楠西鹿陶洋江家古厝
鐵支路邊創作體《雪蝶》	2012年05月25日(五) 19:30	臺南吳園公會堂
	2012年05月26日(六) 14:30/19:30	
	2012年05月27日(日) 14:30	
那個劇團《四美圖 1210》	2012年05月26日(六) 16:00	總爺藝文中心

³ 貢寮國際海洋音樂祭，參考維基百科說明。網址：
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A2%E5%AF%AE%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E7%A5%AD>

⁴ 「台南藝術節」的口號與專屬旗幟，名為「大家藝起來」。如圖 1。

⁵ 引自「台南藝術節」 官網說明，網址：http://www.tnaf.com.tw/OutWeb/L_CT/AboutUs/AboutUs.asp

	2012年05月27日(日) 11:00/16:00	
十鼓擊樂團《台灣風情》	2012年06月02日(六) 15:00 2012年06月03日(日) 10:30/15:00	安平古堡
雞屎藤新民族舞團《府城三部曲》	2012年06月01日(五) 19:30 2012年06月02日(六) 14:30/19:30 2012年06月03日(日) 14:30	全美戲院
廖末喜舞蹈劇場《海翁(尤)》	2012年06月09日(六) 16:00 2012年06月10日(日) 16:00	總爺藝文中心
秀琴歌仔戲《某飼尪大》	2012年06月15日(五) 19:00 2012年06月16日(六) 19:00	柳營劉家古厝
影響·新劇場《躍—四季之歌》	2012年06月08日(五) 19:30 2012年06月09日(六) 14:30/16:30/19:30 2012年06月10日(日) 14:30/16:30	臺南武德殿

從上表，約有 12 個表演是利用了台南的一些古蹟，或是由歷史建築改造的再生空間(如總爺藝文中心與蕭壩文化園區)，與整體 72 場相較，數量稍嫌不足。但是萬事起頭難，台南市政府能有開始，值得嘉許。

上表的 12 場表演，帶頭為 3 月 20 日之美聲男伶，開唱的場地選為億載金城。市府選定該場表演當領頭，筆者認為是恰到好處。翻閱「美聲男伶」的演唱歷史，該歌唱團體特別喜愛於古蹟開唱，如 2005 年於西班牙古蹟美里達廣場的 ENCORE 演唱會，2006 年則於美國洛杉磯希臘劇場舉行演唱會，2008 年更到東歐克羅埃西亞的羅馬競技場開唱。美聲男伶如此熱愛於古蹟開唱，則是因為美聲男伶的演唱方式是將流行(pop)與聲樂(opera)融合，自創出美聲(Popera)，而掀起樂壇一股流行。這種既古典又非古典，既流行又非流行的美聲，很適合與有著歲月痕跡的古蹟產生共鳴，讓於古蹟聆聽美聲的觀眾進入千年的時空，分不清是今是昔。因此，凡於古蹟開唱的美聲男伶，不僅迎來更多的掌聲與讚譽，也迎來更多國際媒體的注意。久而久之，於古蹟開唱已成了美聲男伶的標誌。2012 年美聲男伶的世界巡迴演唱會造訪台灣，台南市政府積極爭取，且提出台南市文化中心與億載金城兩處場地供美聲男伶選擇，行事嚴謹的美聲男伶團隊，為此還先至府城勘景，最後選定億載金城。除了慣以古蹟為演唱場地外，億載金城的環狀土牆，具有讓聲音共振的環繞效果，才使美聲男伶團隊最後敲定億載

金城作為造訪府城開演的場地。⁶

不知是因美聲男伶選定億載金城作為演唱場地，給台南市府靈感，還是市府刻意安排，總之這場於億載金城的演唱會空前成功，無論是美聲男伶還是台南市府，都是互相獲利。對於美聲男伶而言，於古蹟開唱的記錄又添一筆，況且還是在東方的亞洲，自然迎得國際媒體的矚目。對於市府而言，助益更大。相較美聲男伶 3 月 19 日於台北小巨蛋開唱，媒體的報導不僅少，還打破過去媒體喜以台北場次作為報導的焦點習慣；反觀 3 月 20 日於台南億載金城的演唱，就國內平面與影音媒體而論，幾乎贏得所有媒體的關愛，各大媒體版面或多或少，都以類似台灣第一次的字眼，來報導美聲男伶破天荒於古蹟開唱。總之，在台灣至少打響了億載金城這座歷史性古蹟；在國際，藉由國際媒體與美聲男伶的世界各地粉絲，間接的宣傳了台灣，宣傳了台灣的文化古都—台南。

回到 3 月 20 日晚上億載金城的演唱會現場，雖有國際級的表演團體，有國際級的表演空間思維(利用古蹟當場地)，卻不見完善的配套措施。一般室內的表演場地的設計，都已有完善的場地規劃，而古蹟原本就非依表演而設計的場地，因此以古蹟當成表演場所，則應該針對古蹟的原狀重新規劃。首先是燈光照明，只有在億載金城內的表演場地部份才有足夠的燈光，城外的周圍就非常昏暗，如圖 2-3，只見工作人員不斷的廣播，引導群眾入場。還好億載金城的門面入口處，有打上燈光，觀眾在一遍漆黑漫步尋路、尋人中，還能依著億載金城的門前進。(圖 4-5)開演前工作人員不斷的廣播催觀眾儘快入場，也告知觀眾，座位並未標明號碼，工作人員會帶領入座，這樣的作法太過粗糙，也浪費入場時間，除極易導致入場糾紛外，也容易因等候工作人員帶位而堵塞。戶外開唱音響設備的好壞也是演唱會成功與否的關鍵，當晚的音響聲音好壞先勿論，開唱時卻聽到有飛機飛過的聲響，實令人匪夷所思?當時稍歇未演唱的卡洛斯·馬林(Carlos Marin)，還轉頭向右看，好似在跟工作人員說，怎麼會這樣?(圖 6-7)故，並非把國際級的團體帶入古蹟中表演，就完了，更重要的是一些周邊的細節，得搭

⁶ 有關場地勘察的相關報導參考〈古蹟開唱 行銷府城新模式〉，見《中國時報》，2012.03.21。網址：<http://news.chinatimes.com/reading/110513/112012032100542.html>。

有關億載金城場地的介紹，參考〈美聲降臨億載金城 IL DIVO：古蹟特別能激發靈感〉，見《自由時報》，2012.02.29。網址：<http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/feb/29/today-art1-2.htm>

得起表演，才能相互輝映。是故若是藉由藝術節裡的表演來活化古蹟，是台南市府的既定政策，那麼幾處可行的古蹟場地的整頓，就是當務之急。

圖 2：昏暗的億載金城的周遭一城牆(鄭凱軒攝)

圖 3：昏暗的億載金城的周遭一工作站(鄭凱軒攝)

圖 4：引領觀眾的明燈—入口近景(鄭凱軒攝)

圖 5：引領觀眾的明燈—入口遠景(鄭凱軒攝)

圖 6：開始出現飛機聲時的畫面(鄭凱軒於億載金城土牆上拍攝)

圖 7：卡洛斯·馬林滿臉移惑轉頭向右看(鄭凱軒於億載金城土牆上拍攝)

以法國羅亞爾河的小鎮安波瓦滋為例，羅亞爾河區佈滿歷來法國王室的別宮城堡

。但是城堡何其多，如何才能有自我的特色，與其他城堡有所區隔，就有待城堡擁有者的巧思。安波瓦滋小鎮，因有 15 世紀所建的安波瓦滋城堡（Château d'Amboise）而聞名(圖 8)。

圖 8：安波瓦滋城堡外觀

圖 9：安波瓦滋城堡夜間劇的入口

城堡並非因其華麗亮眼外型而著名，倒是因為在此發生許多影響法國甚至歐洲的重大歷史事件而聞名。這樣的城堡隨著時間的流逝，年輕世代的觀光客，對於歷史意識的薄弱情況下，就沒有必要特地造訪安波瓦滋城堡，因此該小鎮賴以維生的觀光榮景不再，且逐漸衰退。有見於此，小鎮發起自救會，在全鎮居民的共識之下，決定以羅亞爾河流域著稱的夜間秀來拼觀光，且以原城堡的主人法蘭西斯一世為軸心，推出夜間劇〈Chateau d'Amboise〉。⁷該劇的演出是由安波瓦茲城堡鎮民全力配合所演出。最初旨在挽救日漸衰弱的小鎮觀光，但羅亞爾河城堡眾多，如何有特色以吸引觀光人潮，鎮民決定由全鎮通力合作，演員陣容為全體鎮民，因此從小到三歲的孩童，大到七、八十歲老爺爺老奶奶，都為夜間劇的演員。夜間劇就以城堡前的草皮作為演出地點，當然戲劇內容就是城堡主人法蘭西斯一世在城堡發生的過往，毫無疑問的，城堡當然就成為該劇最佳的布景。

該劇的演員都是鎮民，雖非專業，卻很敬業。從戲服到道具，從燈光到數位影像，從煙火到馬術，無一不是透過巧思設計而成，在鎮民樸拙演技之中看到真誠之心，

⁷ Chateau d'Amboise 由 300 位演員演出 450 個角色，重現法蘭西斯一世(Francois I)的王室生活，且從他在 Amboise 的童年到最後加冕的點滴。

時間：6 月中～8 月底的周三與週六晚上、8/7~8/14 的周一晚上加演

網址：<http://go.byecity.com/guide/565.html>

也成為該鎮吸引觀光的特色之一。而且以城堡當背景，懷古幽思與真實交融的情境下，不僅令人動容，也令人賞心悅目。(圖 10-13)雖只有在夏季才有演出，整個場地動線設計卻不見馬虎，從入口至觀眾席，動線流暢。觀眾席雖也是臨時搭建(圖 14)，但是被安置在觀賞整齣表演的最佳地點。舞台與觀眾席的位置，皆與億載金城相仿，但是安波瓦滋的夜間戲劇座位號碼的編排，以及燈光照明都呈現表演場地該有的樣子。

圖 10：安波瓦滋城堡夜間劇的表演畫面之 1

圖 11：安波瓦滋城堡夜間劇的表演畫面之 2

圖 12：安波瓦滋城堡夜間劇的表演畫面之 3

圖 13：安波瓦滋城堡夜間劇的表演畫面之 4

還有城堡周圍為小鎮街道，街道燈光配合城堡，既溫暖又明亮，來此觀賞表演的民眾，實不用在黑暗中摸索道路，或找尋家人。(圖 15)難怪自從推出該劇，觀光人數直線上昇，觀賞夜間戲劇從不到五成的票房，到如今若未早先訂購，還一票難求。

除了波瓦滋的案例，將表演場地拉至古蹟，保存眾多古蹟的歐洲，早就行之有年。如羅馬時代遺留的競技場，在法南與義大利，都改造成表演場地。又如英國愛丁堡藝術節，在八月時，還特別利用愛丁堡城堡(圖 16)，舉辦軍樂節的表演，在城堡內上演

圖 14：安波瓦滋城堡夜間劇的觀眾席

圖 15：安波瓦滋城堡夜間劇的表演場地周遭

圖 16：愛丁堡城堡外觀

圖 17：愛丁堡城堡軍樂表演置於四周的觀眾席

圖 18：由城堡入口入場的觀眾

圖 19：等待從城堡入口入場表演的軍樂對騎兵

軍樂表演，配合風笛哀怨幽悽的聲音，彷彿帶領觀眾穿越時空，來到古代的蘇格蘭王朝。而觀眾席是特意製作的，以城堡內的廣場為表演中心，只留城堡入口，其餘四周架上觀眾席，讓軍樂表演置於觀眾席的中央，意使每一位觀眾都能清楚觀賞表演。(圖

17-19)在表演的同時，還善用燈光來營造表演氛圍，只見城堡時而黃、時而綠、時而紅，千變萬化。(圖 20)難怪愛丁堡的軍樂表演一票難求，若非半年前就已購票，還無緣觀賞。

圖 20：千變萬化的愛丁堡軍樂表演之城堡燈光

從安波瓦滋與愛丁堡的兩個案例，借用古蹟的情境作文創藝術展演，頗具成效。此次美聲男伶於府城億載金城的表演，票房也是滿百，湧入爆滿的四千名觀眾，⁸還有更多觀眾則擠在城外的土牆上，瞄著城內的螢幕一角，跟著傾聽美妙的樂聲，由此可見古蹟的魅力與古蹟的親民特質。故，活化古蹟，將古蹟規劃成展演場所，若為台南市府必須跟隨世界潮流趨勢而走的路，那麼，在此次美聲男伶與億載金城合作的激情過後，就得靜下心來好好作長遠規劃。愛丁堡的展演場地規劃與硬體設施，應該可當成億載金城作為展演場地規劃的參考。再者，台南市政府，應該藉由此「台南藝術節」於古蹟與閒置空間再生場地的使用經驗，選出幾處真正能夠長遠作為展演場地之用，好好的規劃場地與周邊設施，也好好的定位該場地空間的表演性質。搭配往後歷屆的「台南藝術節」，才能跳脫出全台大同小異的其他藝術節，突顯「台南藝術節」的特色。

將古蹟場地外在條件整頓妥當之後，表演的內涵，將是台南市府下一個課題。藝術節的表演內容，有外來團體，也應有本土團體。而什麼樣的表演內涵可以維持長久？在地化的特質呈現，因全世界只有該處才有的唯一特質，或許是永存的不二法門。1950年首次的愛丁堡軍樂表演，就是以該地的歷史文化傳承為表演主軸；愛丁堡軍樂表演原文名為 Tattoo，起源於十七世紀英軍佔領低地國家時，每晚為讓在城鎮中的所有

⁸ 數字資料據 <http://blog.xuite.net/suting2268/ting22/58629439>

士兵歸隊，兵營中的鼓手不斷敲鼓，以作為訊號。⁹因此在皇家城堡觀賞英國特有的文化表演，兩相加襯下，才能激盪出文創藝術的魅力。安波瓦滋的夜間劇也是如此，夜間劇的內容也是以城堡主人法蘭西斯一世為主題，再配合曾來此鎮當貴賓的達文西，就成了安波瓦滋夜間劇的主要情節。夜間劇上演的地點，就是劇中故事的發生地(城堡)，如此，不僅型塑出該劇全球獨一無二的特質，觀賞者也因場地的關係，毫無阻隔下就能融入該劇裡，成了該夜間劇的致勝關鍵。

圖 21：秀琴歌劇團於南台 N201 對於「現代歌仔新調的《安平追想曲》」的演示

圖 22：秀琴歌劇團於東興洋行發表「現代歌仔新調的《安平追想曲》」的實況

安波瓦滋夜間劇的作法，其實在歐洲許多古蹟活化的展演，是稀鬆平常之事。台南古蹟何其多，往昔迷人的故事也何其多，應也能朝此方向來努力。去年(2011)在地的秀琴歌劇團針對府城推出新戲—〈安平追想曲〉，且將傳統歌仔戲融入流行曲元素，強調是一種「現代歌仔新調的《安平追想曲》」。該劇團於 12 月初蒞臨本校作該劇的宣傳演示，除了說明如何將原本的安平追想曲以現代歌仔戲新調來表現(圖 21)，也播放該劇首演前於東興洋行的記者招待會實況(圖 22)。為何選在東興洋行召開記者會?秀琴歌劇團表示，在安平追想曲的發生地東興洋行，舉行該劇的曲目發表，應能夠串起戲劇與歷史以及原本安平追想曲的關係。秀琴歌劇團既然已有這樣的概念，市府何不順水推舟，以安波瓦滋夜間劇的個案為鑑，輔導秀琴歌劇團，將其「現代歌仔新調的《安平追想曲》」於東興洋行演出?這樣的定目劇，不僅有地方特色，也極有意義，相信不僅是陸客、還是本土台客，甚至是歐美觀光客，都會感興趣的!

⁹ 表演詳細資料，請參考該官網：<http://www.edintattoo.co.uk/>

