

113 年度演藝團隊年度獎助專案-現代戲劇組營運觀察報告

聚焦：生態成長的歷程－觀察小記

楊美英

身處近期溽夏的風雨之際，回顧去年臺灣劇場生態，無論規模大小，多元的創作美學繼續生發蓬勃，然而在營運生存的層面，仍需迎向後疫情時代的艱困挑戰。競爭激烈、粥少僧多，大抵是資源分配的常態。

檢視 113 年度 Taiwan Top 演藝團隊的獎助名單，現代戲劇組獲補助的團隊共有三十團，近年表現活躍，各自發展不同特色風格，如：飛人集社劇團、無獨有偶工作室劇團的當代偶戲／物件劇場，從超現實劇場美學跨域到虛擬實境（VR）的河床劇團，致力呈現當代議題與社會文化脈絡連結現代劇場創作的四把椅子劇團、同黨劇團、三缺一劇團、再拒劇團、身聲劇場、動見體、狠劇場、曉劇場、狂想劇場、楊景翔演劇團等，又如不分經營規模大小，每年持續發表新作與社會對話的莎士比亞的妹妹們的劇團、人力飛行劇團、盜火劇團、台南人劇團、烏犬劇場，以及隨著音樂劇時興而擴展格局的躍演、瘋戲樂工作室、唱歌集音樂劇場，還有投入故事行銷、爭取大眾市場的果陀劇場、故事工廠、春河劇團、如果兒童劇團。若是以分布地域來看，去年補助名單上立案於外臺北的團隊有陳家聲工作室劇團、E X-亞洲劇團、阮劇團、影響・新劇場、唱歌集音樂劇場，依序立足於桃園、苗栗、嘉義、臺南、高雄，深耕地方，各自發展出倏倏形貌。

大小懸殊，各自拼搏

從年度總支出的數字來看，現代戲劇組的三十團之中，團隊營運規模處於兩百五十萬至兩千五百萬元之間，合計二十二團，比例高達七成，或者換個指標，年度總支出位於一千萬至五千萬元之間的團隊，合計十五團，剛好占了一半，屬於主要分布的團隊規模，而值得注意的是，介於兩百五十萬至一千萬元之間的團隊，合計十三個，接近二分之一。由此，或可推想，TT現代戲劇團隊經營生態反映了臺灣當代劇場環境的一種縮影，大小懸殊，各自拼搏——於此假設所有團隊因著各自的創作風格和經營策略，理當可以不同路線拓展出相異的觀眾版圖，進而可能共同擴大表演藝術生態的公眾資源基礎。

綜觀 113 年度 TT 團隊營運金額來源，與音樂、舞蹈、傳統戲曲三組相比較，來自公部門或民間的演出活動經費，居中升降的位置不一，但有兩點必須特別提出：一，票房收入，占各組此項目的比例最高，位居第一；二，TT 營運補助、

政府及國藝會補助兩項的加總數字，和各組總收入比例相較，均屬最低者。

身為劇場工作者三十餘年的觀察書寫背景，不由對此關注，因為，一來，這正是台灣現代劇場從上世紀開疆闢土以來，長期需要面對的藝文環境，辛苦也透露希望、充滿挑戰的真實動態，一如劇場藝術所擁有的現場性、臨場感、互動、沉浸取向的特質，理應懷抱與社會、世界對話的精神，自然有助票房／觀眾的開發、連動；其次，衡量劇場表演製作的特性，各項固定成本不容小覷，加上千禧年後各方物價全盤水漲船高的態勢，相對之下，顧慮粥少僧多的基本前提，來自公部門的補助變動幅度能夠如何酌予調整，實有待觀察。

回應表演生態，與世界對話

以TT分組評審會議的機制而言，乃是集體共決，經過全員の評選、全年考核，不曾預設某種指標，也非刻意揀選老將或新秀，重點在努力回應每一年表演藝術生態、新興趨勢、既有現象，梳理各種與時代共振、進行跨域或社會行動訴求的多元劇場美學，將之具體落實於創作和劇團營運計畫者，即有機會獲得TT支持的可能。

有趣的是，每年團隊申請TT評選資料中的「自我提升計畫」，其實很重要，絕不只於附錄的作用，更可以從中閱讀該團隊在專業表演／行政／創作人員的培力、觀眾的連結、創作美學定位等面向的需求，進一步確定是否已經彰顯回應之，如同鏡像映照的效果，相輔相成。在其內容的執行，或可採取漸進式的思維規劃之，針對團隊長期美學定位的相關研習、未來年度創作／製作計畫的前導探索等企圖，以短、中、長期的不同時程發展之。

自我定位、聚焦、行動！

簡言之，TT評選關注的面向可分二者：一，表演團隊的表演製作計畫，包含題材設定、美學類型、社會議題等；二，長期行政營運體質和績效，以及觀眾經營、社會共融等方向；上述二者的質與量，同等重要。

統合來看，問題交集點在於團隊有無明白設定自我核心的定位，無論是從團隊之於表演生態環境的位置及其特色，或是以創作者為核心之於當代表演美學的建構目標，同時，衡量自我團隊能量，也認識所處表演藝術生態，內外同步檢視，有所聚焦，然後，通過具體付諸實際行動與詳實規劃，讓團隊的年度計畫不限短程或長期漫漫路途，重點在於不僅成為一種現在進行式，同時也是具有未來追求目標的醞釀期，更是推動表演藝術生態前進的真實行動！