

公務出國或赴大陸地區報告（活動類別：考察）

2023 奧地利藝文場館參訪計畫 出國報告

服務機關：臺南市政府文化局

姓名職稱：方敏華／永華文化中心管理科科长

吳佶謙／永華文化中心管理科約聘人員

派赴國家或大陸地區：奧地利

活動期間：112年6月5日至112年6月14日

報告日期：112年8月20日

壹、摘要	4
貳、活動人員名單	5
參、參訪目的	6
肆、行程內容紀要	7
一、奧地利藝文場館參訪行程	7
二、格拉茲藝文場館	8
(一)格拉茲歌劇院(Oper Graz)	8
(二)格拉茲戲劇院(Schauspielhaus Graz)	9
(三)兒童與青少年劇場(Next Liberty Youth Theater)	9
(四)格拉茲奧芬劇院(Orpheum Graz)	9
(五)城堡山(Dom in Berg)	10
(六)城堡舞台(Kasematten Schloßbergbühne)	10
三、劇院參訪紀錄	11
(一)兒童與青少年劇場(Next Liberty Youth Theater)	11
(二)格拉茲市歌劇院(Oper Graz)	12
1.劇場導覽	12
2.拜會格拉茲市所有劇院總監	17
3.歌劇觀摩	20
四、格拉茲舊城區	22
(一)格拉茲主廣場(Hauptplatz)	22
(二)市政廳(Rathaus)	22
(三)聖基爾斯主教座堂(Dom)	23
(四)格拉茲美術館(Kunsthau Graz)	23
(五)Erzherzog-Johann-Brücke 大橋	23
(六)穆爾島(Murinsel)	23
(七)城堡山(Schloßberg)	24
(八)呂格房屋(Luegghaus)	24
(九)繪畫房屋(Gemaltes Haus)	24
(十)州政廳(Grazer Landhaus)	24
五、維也納藝文場館	27
(一)維也納國家歌劇院(Wiener Staatsoper)	27
(二)維也納國家歌劇院導覽	31
(三)羅納徹劇院(Ronacher Musical Theatre)	33
(四)阿爾貝蒂娜博物館(Albertina Museum)	36
(五)阿爾貝蒂娜現代美術館(Albertina Modern)	37
(六)維也納愛樂售票處(Ticket Office of the Vienna Philharmonic)	38
六、薩爾斯堡(Salzburg)	39
(一)莫札特出生地及故居	39

(二)薩爾斯堡要塞(Festung Hohensalzburg)	40
(三)米拉貝爾宮殿花園 (Schloss Mirabell)	41
(四)薩爾茲堡國家劇院 (Salzburger Landestheatre)	41
(五)薩爾茲堡音樂節 (Salzburger Festspiele)	42
七. 維也納藝術史博物館	44
伍、參訪心得	47
一. 關於劇院	48
(一)劇院類型	48
(二)劇院主導	48
(三)演出內容及呈現	48
(四)譜務部門	49
(五)劇院會員	50
(六)COVID-19 疫情影響	50
二. 關於演出	50
(一)觀賞演出禮儀	50
(二)作品的生命長度	51
(三)參與藝術是生活的日常	51
(四)劇院的功能性	52
(五)舊城區的文化保存	52
(六)多元性的交通設施	52
陸、建議事項	54
一、 藝術節慶的城市品牌	54
二、 創造舊場館的新價值	54
三、 培育年輕觀眾，永續觀眾支持	55
四、 新舊融合的城市規劃	55
柒、效益	57
一、劇院定位的重要	57
二、觀眾經營的重視	57
三、國民藝文教育扎根	58

壹、摘要

奧地利以其豐厚的文化遺產著名於世，除了海頓、莫扎特、舒伯特、約翰·施特勞斯等音樂家，也有世界最知名的維也納國家歌劇院及維也納愛樂交響樂團，歷史悠久、規模盛大的薩爾茲堡音樂節、布雷根茨音樂節等。而奧地利境內第二大城格拉茲，作為世界文化遺產和 2003 年歐洲文化之都，數百年來是斯洛維尼亞政治和文化中心，擁有悠久的學術傳統。

2015 年，當時的臺南市賴清德市長與奧地利史岱爾馬克邦(首府為格拉茲市)經濟、歐洲事務暨文化廳廳長共同簽署了友好交流協定，更感謝時任臺南文化中心藝術總監余能盛老師做為兩地的溝通橋梁，希望將來在藝術、文化、經濟、環保等領域，有更深一層的合作。

這次透過前格拉茲市歌劇院芭蕾舞團副藝術總監余能盛老師的引薦，至奧地利格拉茲歌劇院、維也納國家歌劇院及羅納徹劇院等劇院場館，深入觀摩與討論格拉茲歌劇院的營運模式，同時在余老師的帶領下，認識城市保存的歷史古蹟及文化傳統；另自行參訪相關博物館、城市建築等，提升自我文化視野，希能將學習心得納入未來場館經營管理的借鏡與參考。

貳、活動人員名單

方敏華／永華文化中心管理科科長

吳佶謙／永華文化中心管理科約聘人員

參、參訪目的

臺南市政府文化局永華文化中心管理科，自 2011 年以來，年年獲得文化部「活化縣市文化中心劇場營運計畫」(現名「藝文場館營運升級計畫」)評鑑第一名，經營藝文場館之能力備受肯定。並且自 2015 年—2022 年聘請前奧地利《格拉茲市歌劇院芭蕾舞團》副藝術總監余能盛擔任藝術總監，規劃國際舞蹈營並協助文化局策劃相關節慶自製節目，並同時協助場館檔期審查提供相關經營建議。而奧地利歷來素以藝文場館之經營、節目之製作名聞遐邇，這次透過余能盛老師的引薦，有機會能拜訪格拉茲歌劇院三位重要總監，相互交流了解當地的場館營運內容及行銷方式等，同時也參訪奧地利重要博物館、歷史建築及人文地景等，擴大自我視野，藉以應用在展演業務以及觀眾服務，找出可進一步提升臺南市藝文場館營運的能量。

肆、行程內容紀要

一、 奧地利藝文場館參訪行程

時間	城市	行程
6/5(一)	桃園	23：10 桃園搭機前往奧地利維也納
6/6(二)	維也納 格拉茲	06：30 抵達奧地利維也納機場 前往格拉茲 拜會格拉茲兒童與青少年劇院)總監
6/7(三)	格拉茲	拜會格拉茲市歌劇院市場開發總監 參訪格拉茲市歌劇院 拜會格拉茲市所有表演劇院總監 觀賞尼諾·羅塔《佛羅倫汀的帽子》歌劇
6/8(四)	格拉茲	參觀格拉茲市政廳與主廣場 參觀格拉茲州政廳 參觀城堡山戶外劇場
6/9(五)	格拉茲 維也納	搭車出發至維也納 參觀阿爾貝蒂娜現代博物館 參觀維也納愛樂售票處 維也納國家歌劇院觀賞 DIE JAHRESZEITEN 芭蕾舞劇

6/10(六)	維也納	參加維也納國家歌劇院英文導覽服務 參觀阿爾貝蒂娜博物館 觀摩羅納徹劇院《鐘樓怪人》演出
6/11(日)	薩爾茲堡	搭乘奧地利國鐵 OBB 至薩爾茲堡 參觀莫札特出生地、莫札特故居 參觀薩爾茲堡音樂節展演區域
6/12(一)	維也納	參訪維也納藝術史博物館
6/13(二)	維也納	11：35 維也納搭機返台
6/14(三)	桃園	05：30 返抵臺灣

二. 格拉茲藝文場館

格拉茲是奧地利第二大城市，人口接近三十萬。位於阿爾卑斯山南麓，數百年來是斯洛維尼亞政治和文化中心，擁有悠久的學術傳統，城中六座大學合計超過六萬名學生。

在格拉茲的演出場所，除了定目劇院格拉茲歌劇院(Oper Graz)、格拉茲戲劇院(Schauspielhaus)、兒童及青少年劇場(Next Liberty Youth Theater)、排練舞台(Probephöhne)外，還有位於山上的戶外舞台古競技場(Kasematten)及青年劇場(Orpheum)。

(一)格拉茲歌劇院(Oper Graz)

格拉茲歌劇院是奧地利第二大歌劇院，是 1899 年由歐洲著名設計師由費迪南德·費爾納 (Ferdinand Fellner)和赫爾曼·赫爾默

(Herman Helmer)設計，採用新巴洛克風格，於 1899 年落成，該建築在第二次世界大戰期間遭到轟炸，但在戰後得到修復並重新開放。

1983 年至 1985 年間，它進行了耗資 1500 萬美元的翻修，安裝了現代化的設備和設施，但沒有顯著改變建築原有的外部和內部。

(二)格拉茲戲劇院(Schauspielhaus Graz)

格拉茲戲劇院位於內城的第一個市政區，這座三層樓的建築採用晚期古典主義的外觀設計，從 9 月到 6 月上演各種戲劇演出，可以在某些可用日期提供外部租用。

(三)兒童與青少年劇場(Next Liberty Youth Theater)

一個僅僅 350 個座位的小劇場，就在歌劇院主建築的側邊，與劇院辦公室及排練室同棟建築內。Next Liberty 是讓年輕人展示才華、發揮創造力的地方，關注青年文化、兒童問題，除了劇院的演出，還提供研討會、閱讀和聆聽、演講，以及辦理訓練、遊戲俱樂部、工作坊等；同時有學校戲劇日，讓青少年透過自己做戲劇找出自己有哪些才能，每個人都可以積極、有趣地沉浸在戲劇世界中。

(四)格拉茲奧芬劇院(Orpheum Graz)

建於 1950 年，原址是格拉茲雜耍劇院 (Graz Varieté Orpheum)，該劇院曾於 1899 年至 1936 年間活躍，並在二戰期間遭到轟炸。後來該建築被整合到格拉茲一家大型連鎖電影院中，在 20 世紀 60 年代和 1970 年代，被重新設計為“青年之家”，自 20 世紀 90

年代初以來，奧菲姆劇院一直隸屬於格拉茲市文化辦公室。歐菲姆劇院擁有兩個大廳，提供各種搖滾、流行和爵士音樂會、歌舞表演和兒童劇院節目。

(五)城堡山(Dom in Berg)

城堡山 (Schloßberg)內是具有未來主義風格的 Dom im Berg，其建築風格在格拉茲活動區獨一無二。Dom im Berg 總面積為 733 平方米，高 11 米，可舉辦各種活動：各種類型的音樂會、舞會、戲劇表演、俱樂部、或公司展示或客戶招待會。

其中電子音樂尤其在 Dom im Berg 找到了歸宿，2019 年，Dom im Berg 配備了最先進的 Ambisonics 音響系統，使遊客能夠享受 3D 聲音體驗。多變的主房間和可變的舞台讓組織者的創意無限。

(六)城堡舞台(Kasematten Schloßbergbühne)

Kasematten 城堡舞台，也稱為 Kasemattenbühne，是格拉茲城堡的一個露天舞台，位於格拉茲內城區。1927 年，砲台首次被用作施洛斯伯格音樂節的舞台，1937 年，劇院空間的改建完成，共有 42 排座位。一樓兩邊都是台口包廂，很有代表性。改造工作完成後，開幕式演出貝多芬的《費德里奧》。新舞台最初使用到第二次世界大戰爆發，第二次世界大戰後對砲台的首次修復於 1949 年進行，1989 年，砲台的移動屋頂建築建成。1996 年對整個建築進行了翻修工程，並修建了地下服務設施。2009 年，舞台的旋轉也帶來了其他重大變化。

Schlossbergbühne Kasematten 目前的運營商是 Grazer

Spielstätten GmbH，節目多種多樣，因為是戶外演出，所以並非定目劇場，演出內容也未限定，有歌劇、戲劇、實驗劇、流行樂、交響樂，而且其中不乏接受邀請之團體演出，如臺灣去的交響樂團或國劇演出等等。

三. 劇院參訪紀錄

(一)兒童與青少年劇場(Next Liberty Youth Theater)

6月6日首站由余能盛老師陪同拜訪，是由劇院總監 Mr. Michael Schilhan 親自帶領我們進入青少年劇院的辦公室和每一個部門打招呼。劇院空間不大，但各個部門分工明確，尤其遇到青少年下課直接來劇院排演，直接聯想到臺南文化中心正推動的十六歲正青春藝術節，因總監本身也是導演，所以更可理解青少年的需求，以及如何透過日常的推動，連結年輕觀眾，以至於未來的觀眾培養。其實我們在做的也是如此，只是如何深化進入教育，還是有待努力的目標。

劇院總監 Mr. Michael Schilhan
為我們講解劇場設備與節目製作

劇場1、2樓約有350個座席，2樓前方以強化玻璃做安全阻隔矮牆，也能兼顧觀賞視野。

(二)格拉茲市歌劇院(Oper Graz)

1. 劇場導覽

格拉茨歌劇院是奧地利第二大歌劇院，是 1899 年由歐洲著名設計師由費迪南德·費爾納 (Ferdinand Fellner) 和赫爾曼·赫爾默 (Herman Helmer) 設計，採用新巴洛克風格，於 1899 年落成，該建築在第二次世界大戰期間遭到轟炸，但在戰後得到修復並重新開放。1983 年至 1985 年間，它進行了耗資 1500 萬美元的翻修，安裝了現代化的設備和設施，但沒有顯著改變建築原有的外部和內部。

歌劇院正門

歌劇院旁“光劍(Lichtschwert)”雕塑

在劇院前，有著於 1992 年仿自由女神而建造的現代鋼雕公共藝術“光劍(Lichtschwert)”雕塑，手拿劍與星球，代表著對人權的保護。

6月7日余能盛老師為我們引見格拉茲市歌劇院市場開發總監 Mr. Bernd Pürcher 介紹歌劇院的空間與功能。因為在歐洲大部份節目都是自製或定目劇，所以都會有相對應的舞台佈景工廠、服裝、樂團團練室、樂譜室、儲藏空間等，且有一定的分工，以支撐一部作品的相對應部門。我們首先是到劇院旁邊，位於 Next Liberty Youth Theater 劇院後方的佈景碼頭。這裡擺放近期演出所需要的各式道具與佈景，在劇院附近還有更大型的建築空間存放其他演出所有的道具佈景，等到需要時再載運過來。佈景碼頭由一條玻璃帷幕外牆的通道連接到劇院的舞台區，裝台時就直接將道具佈景從工廠運送過去，由於都在室內，不必擔心氣候影響工作。

佈景工廠存放近期作品道具

佈景碼頭直通到劇院後舞台

打開通道另一端的大門，就是這棟在 1899 年開幕，擁有 100 多年歷史的劇院後台，舞台上數個以典雅黑白紋路打造超大禮物盒造型的道具佈景，最高的幾乎佔了整個舞台鏡框約三分之二的高度，以旋轉舞台的概念呈現各個場景。舞台上方的燈架，各式電腦燈與吊桿配置整齊；舞台可以垂直升降，往地面下方分有數層工作區域，除讓

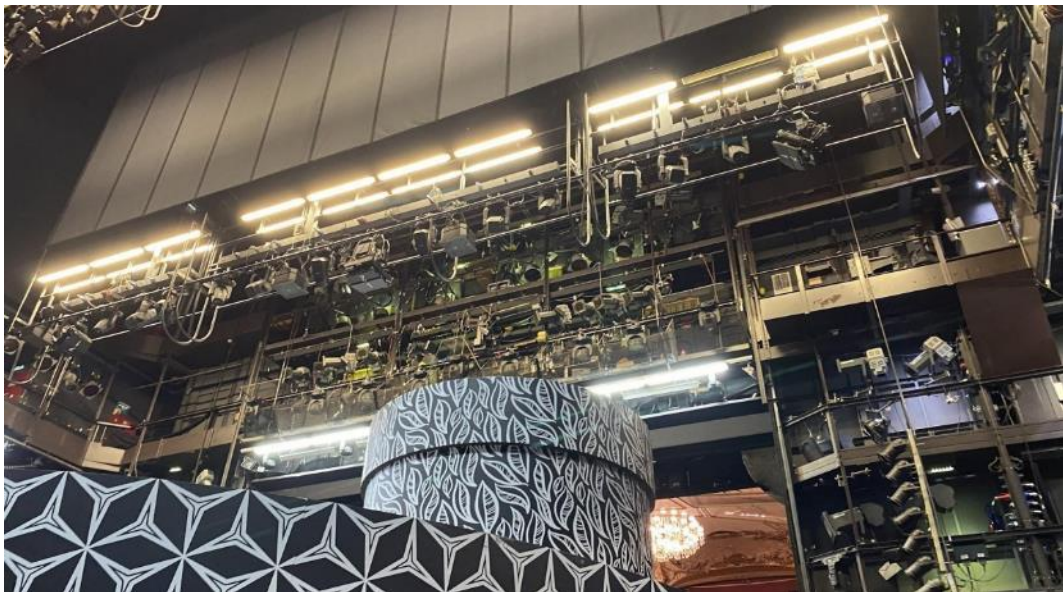
演出可設計更多穿越舞台上下的橋段，同時也讓工作人員直接分層組裝舞台道具，相當先進又有效率，可惜因舞台規範，無法親睹舞台降至地下層的畫面。

舞台後方燈具配置

從舞台上吊桿俯視旋轉舞台構造

從舞台下方往上一覽各燈桿與吊桿配置

往觀眾席及屋頂看去，處處精雕細琢就像宮廷般的華麗輝煌；觀眾席座椅保留傳統造型古典簡約，環繞四周的包廂座席。站在觀眾席以及兩側的包廂座席，彷彿走入歷史場景。包廂裡備有鏡子與衣架，對於觀眾的需求另有巧思。

從舞台看向觀眾席

舞台上道具佈景壯觀

觀眾席座椅典雅簡約

包廂配有鏡子與衣架

與余能盛老師於舞台上合影

劇院大廳及各樓層設有交誼空間販賣酒、水、飲料與點心，提供欣賞表演的觀眾在進場前與中場休息時可以與親友輕鬆的品嚐與交談，讓看表演更像是在社交聚會。在一樓大廳設有寄放觀眾衣物、背包的寄放櫃台，由於劇場內恆溫舒適，也避免大衣或背包影響觀眾欣賞節目，所以都會要求觀眾寄放，這也是歐洲劇院典型的設置。

劇院大廳及各樓層設有交誼廳

交誼空間販賣酒、水、飲料與點心

一樓大廳設有寄放觀眾衣物、背包的寄放櫃台

觀眾寄放衣、包情形

結束劇院內的參訪，接著到另一棟辦公空間，裡面有劇院服裝設計部門以及譜務管理部門，服裝設計部門擺設著各齣作品的服裝設計稿；而譜務部門則收藏了從劇院開始以來，自己製作所有各檔演出的

樂譜。由於劇院擁有自己的交響樂團，團員在演出前都會到譜務室領取自己要演奏的樂譜回去練習，當一部作品要重演時，譜務部門可以調出當時的存檔，重新印製或改編樂譜，也有相關的工具，可自行裝訂、修復等，如同圖書館中的書籍修復工作。這工作之細膩與保存文物的用心，是這個國家重視歷史文物保存的縮影。

服裝設計部門辦公室

歷年劇作設計稿

保存著歌劇院第一部歌劇作品樂譜

歷年作品樂譜保存

劇院內工作空間大都明亮潔淨又整齊，上班氛圍自由又自律，讓人深深喜愛這樣的環境。

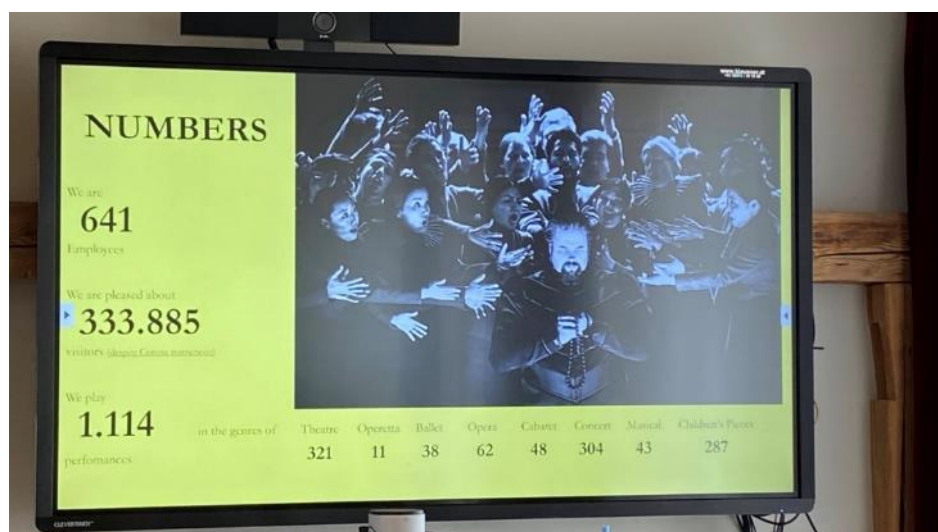
2. 拜會格拉茲市所有劇院總監

下午很榮幸安排了與格拉茲市所有劇院的總監 Bernhard Rinner 見面座談，並由總監親自為我們做簡報介紹劇院經營。

Bernhard Rinner 自 2014 年 1 月 1 日起擔任 Bühnen Graz GmbH

董事總經理，負責格拉茲歌劇院 (Opernhaus Graz)、格拉茲戲劇院 (Schauspielhaus Graz)、Next Liberty 兒童和青少年劇院、格拉茲場館以及藝術與活動格拉茲劇院服務公司 (Theatreservice Graz) 的集團管理。2015 年，他還臨時擔任格拉茲歌劇院的總監。除了發起奧地利最大的燈光藝術節 KLANGLICHT 之外，Rinner 還在此職能中實施了多項戲劇和藝術文化數字化的措施。在遊客數量逐漸增加後，格拉茲劇院在 2016/17 演出季首次突破了 50 萬遊客。尤其 Kasematten Schloßberg Bühnen 城堡舞台成功地吸引更多遊客，也確保了 2017 年遊客數量創歷史新高。

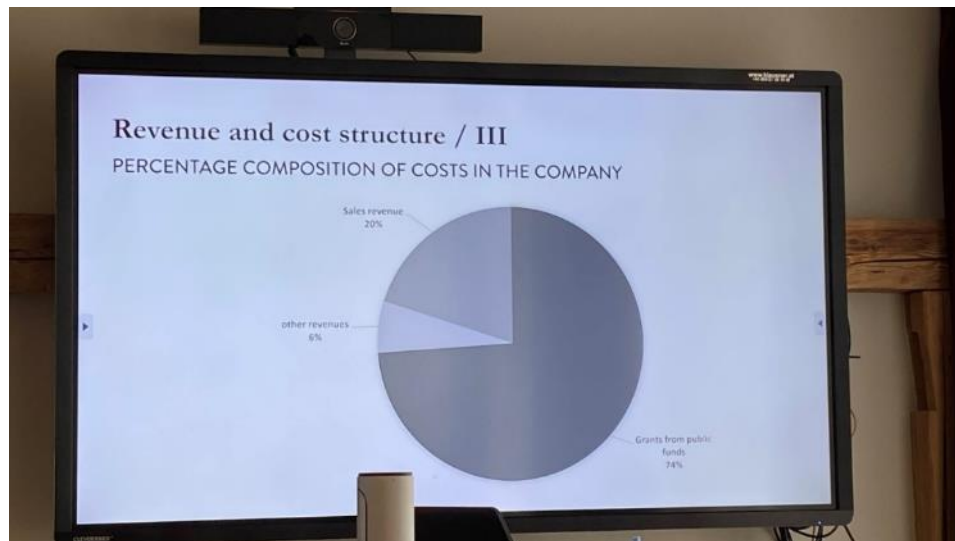
總監在簡報中說明格拉茲市的劇院在 2022 年有 344 位員工，共演出 1114 場節目。參訪人數從 2019 年 51 萬 614 人、2020 年 32 萬 2715 人、2021 年 9 萬 5789 人到 2022 年 33 萬 3885 人，同樣受到新冠疫情影響整個產業，但仍能透過設定目標與執行力來盡速恢復整個產業。

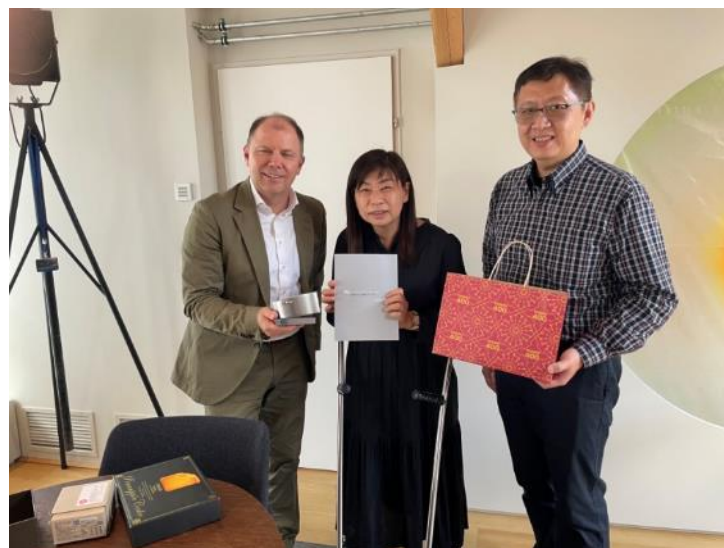
經營數據呈現

近年人數增減

以票房收入約 68%為主要收入來源

致贈總監紀念品

3. 歌劇觀摩

6月7日晚上觀摩的節目是歌劇 DER FLORENTINER HUT《佛羅倫汀的帽子》，這齣由尼諾·羅塔(Nino Rota)根據皮埃爾·拉比什(Pierre Labiche)的戲劇改編的四幕音樂鬧劇，在2020年於格拉茲歌劇院首演，演員陣容非常出色，演唱極富表現力，且劇情安排幽默巧妙，再加上由丹尼爾·斯奎奧(Daniele Squeo)指揮格拉茲愛樂交響樂團精彩的演奏，演員的動作與音樂是結合在一起的，隨著劇情張力高低起伏，帶給觀眾一場快節奏、驚心動魄、充滿活力又具娛樂性的歌劇之夜。謝幕時更是受到全場觀眾起立熱烈的掌聲，親身感受到觀眾對於作品的喜愛並用掌聲直接給予最好的回饋。在劇院看到的觀眾多數仍屬較年長族群，也有年輕觀眾盛裝打扮陪同長輩或是女伴欣賞，而且當天是週三，票房仍然全滿，可見當地藝文風氣之盛。中場休息時大家各自到喜歡的空間點用飲品與親友交談，讓劇院更舒適自在。

環觀劇院周邊交通，觀眾多數搭乘市區電車、公車，停靠站直接設在劇院後方街道，大廳也設有電視公告班車時刻，方便觀眾查詢交通資訊。大門口告示今日節目演出陣容，以及節目單同時預告今年節目，運用不同載體達到宣傳目的。

中場休息在大廳享用飲料並與親友交談，讓人享受進劇院的氛圍。

大廳電視顯示各車次資訊

門口牆面公告今日演出節目陣容

節目單同時預告今年節目

四. 格拉茲舊城區

6月8日是當地宗教節日，奧地利大概除了餐廳外，全部的機關、商店都休息。余能盛老師帶我們參觀了格拉茲既具歷史風貌又內藏現代感的舊城區，聽余老師說這區域建築都必須保留原來的樣貌，即便是裝修都是可拆除又不破壞建築的輕裝潢。因此格拉茲市區的中世紀舊城區，在1999年被收錄進世界文化遺產，更在2003年當選歐洲文化之都。格拉茲舊城的建築以無數17、18世紀的山形房屋為特點，其中有些仍展示着精美的灰泥裝飾。

(一) 格拉茲主廣場(Hauptplatz)

是格拉茲最熱鬧的地方。廣場中央是約翰大公噴泉，約翰大公是格拉茲有史以來最受愛戴的君王，對格拉茲的經濟及文化發展貢獻卓越。約翰大公噴泉是人們喜愛的聚會地點；青銅噴泉的四個女雕像是恩斯河、穆爾河、德拉瓦河和松河四大河流的擬人化描繪。

(二) 市政廳(Rathaus)

市政廳是廣場上最氣派的建築，這座古典風格建築於1893年竣工，正面四座雕像複製品代表藝術、科學、貿易與技藝，據說這裡還是當地人舉行婚禮的場地之一呢。

(三)聖基爾斯主教座堂(Dom)

是斐德列三世所建的教區教堂兼自住居所，1438 年建造時採用晚哥德式風格，17-18 世紀間則以巴洛克風格修建，於 1786 年成為主教教堂，教堂外觀現在看起來十分樸素，過去其實是畫滿壁畫的，隨時間流逝，現只剩南面外牆上名為『上帝降災(Gottesplagenbild)』的壁畫有保存下來。

(四)格拉茲美術館(Kunsthau Graz)

是這個城市代表地標之一，裡頭收藏豐富的當代藝術，還有咖啡廳，充滿未來感的獨特外型被稱作「友善的外星人」，官方說像藍色氣球，但我們覺得像大章魚。

(五)Erzherzog-Johann-Brücke 大橋

這座橫越 Mur 穆爾河的寬敞橋樑連接了格拉茲兩岸，是旅人由火車站前往舊城的必經之路，也是欣賞穆爾島、仰望城堡山的好地點。河岸兩側有不少餐館及商店，橋上還掛滿了浪漫的情人鎖。

(六)穆爾島(Murinsel)

穆爾島（德語：Murinsel）是奧地利格拉茨的地標，實際上並不是一座島嶼，而是在穆爾河中間一個人造的漂浮平台。穆爾島由紐約藝術家維托·阿肯錫為格拉茨設計，也是 2003 年歐洲文化之都的作品之一。

(七)城堡山(Schloßberg)

格拉茲城堡山最早建築可追溯至 10 世紀，15 世紀時始發展為防禦性要塞，可惜 16 世紀時歷經戰爭，拿破崙下令拆除堡壘，如今只殘存部分遺址與鐘塔。這是我們最喜歡的格拉茲景點，城堡山高 437 公尺，俯瞰舊城成片紅瓦屋頂極度療癒，著名建築都一覽無遺！

(八)呂格房屋(Luegghaus)

一到舊城便被雕琢細緻的樓房吸引，呂格房屋（艾格樓房）位於 Herrengasse 與 Sporgasse 路口，這棟 16 世紀建造的巴洛克建築是格拉茲最古老的藥房，美麗的灰泥裝飾為 17 世紀翻修後所留下的。翻新改建後以牆面浮雕裝飾聞名，現在是施華洛世奇的店面。

(九)繪畫房屋(Gemaltes Haus)

Herrengasse 海倫街是舊城最熱鬧的購物大道，這邊還有一幢不能錯過的樓房，Gemaltes Haus 是格拉茲唯一的彩繪屋，現存的壁畫是大靈廟的建築師所創作。

(十)州政廳(Grazer Landhaus)

州政廳迴廊環繞，被譽為奧地利最美文藝復興建築，現在是施泰爾馬克邦議會開會場所，中庭在夏季還不時有表演。

市政廳 Rathaus

格拉茲主廣場 (Hauptplatz)

格拉茲美術館 Kunsthaus Graz

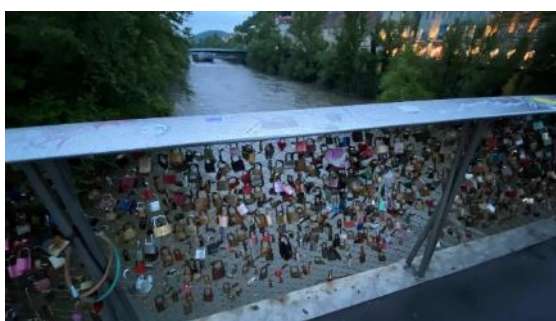
聖基爾斯主教座堂(Dom)

繪畫房屋 Gemaltes Haus

呂格房屋 Luegghaus

Erzherzog-Johann-Brücke

穆爾島 Murinsel

城堡山 Schloßberg 之 Dom in Berg

城堡山可眺望格拉茲舊城區

州政廳 Grazer Landhaus 及內部廣場

五. 維也納藝文場館

維也納邦是奧地利的首都，也是該國最大城市，同時是奧地利九個邦之一，有著 188.9 萬人口，作為奧地利政治、經濟、文化之中心。

從格拉茲前往維也納，就如同從臺南來到了臺北都會區，此次住在中央車站旁，交通相當便利，有跨城市、國家的 OBB 國家鐵路、市區的地鐵、電車及公車等各項公共運輸選擇，對遊客來說，只要事先做好相關旅遊功課，其實自助移動到大多數景點，是不會太難的。

在這座城市中，有著許多著名的古蹟及文化設施，也是吸引各國遊客前來的最重要資產。第一站來到了維也納國家歌劇院，當從地鐵出口上來時，即被眼前美麗的建築物震撼，歌劇院四周圍都是人潮，來自世界各國，很多只是慕名而來，也許少數如我們是準備晚上看戲的。在門口有許多穿著像莫札特裝扮的人員在兜售票券，除了當晚的演出，也有其他劇院節目的票券。不過這些人並非歌劇院的工作人員。我們在臺灣已訂好票券及劇院導覽，期待進入劇院朝聖這座知名建築物以及表演藝術的殿堂。

(一)維也納國家歌劇院(Wiener Staatsoper)

維也納國家歌劇院(Wiener Staatsoper)是世界上最著名的歌劇院之一，有“世界歌劇中心”之稱，也是維也納的象徵。歌劇院有 1,709 個座位，567 個站位，是世界四大歌劇院之一，這座歌劇院採

用新文藝復興風格設計，始建於 1861 年至 1869 年，坐落在維也納老城環城大道上。最初，歌劇院由弗朗茨·約瑟夫一世及奧地利皇后伊莉莎白取名為維也納宮廷歌劇院而開放，後在 1921 年奧地利第一共和國成立後更改為現在的名字。歌劇院同時也是維也納愛樂樂團及維也納國家芭蕾舞團的所在地，每年會演出大約 300 場表演，約 50-60 部各種歌劇，每年在狂歡節期間，歌劇院經常會舉辦維也納歌劇院舞會，各地政商名流雲集，連奧地利總統都會出席。

歌劇院在同週的每天都上演不同的節目，世界各國的觀眾來到這個城市，得以在短暫的停留時間挑選自己喜愛的節目。同時也開放在每場演出前 80 分鐘，出售廉價的站票(約 3 歐元)，這讓表演受到所有年齡層的歡迎。

歌劇院前方即是地鐵站與電車、公車站口，交通便利四通八達。

6月9日下午抵達維也納後，我們先簡略參觀維也納國家歌劇院周邊環境，並於晚上欣賞DIE JAHRESZEITEN 芭蕾舞劇演出。這齣舞劇是維也納國家芭蕾舞團總監馬丁·施拉普費爾(Martin Schlöpfer)受奧地利作曲家海頓《四季》啟發創作，以一年的歷程來比喻人生！在《四季》中，年邁的約瑟夫·海頓創作了一部關於人類如何融入自然循環的大型世俗清唱劇，而這齣芭蕾舞劇是由維也納國家芭蕾舞團、聲樂團的獨奏家、阿諾德·勳伯格合唱團(Arnold Schoenberg Choir)和維也納國家歌劇院交響樂團合作演出，陣容十分盛大。

節目全長近三小時，我們坐在一樓後段的位子，很多觀眾都拿起手機拍攝整個觀眾席的場景，想見仍有不少遊客前來朝聖。觀眾大致算相當自律，重視正式社交場合中該有的禮節，不過還是有觀光客拍照時開啟閃光燈，造成別人些許困擾。中場休息時多數人都往交誼廳點購酒水、點心與親友邊享用邊聊天，我們光是買瓶水就排隊等了好些時間，但服務人員都能相當快速有效率地為顧客提供所需並回收杯盤。在短暫的20分鐘中場休息時間裡，劇院的餐飲服務仍然能帶來頗豐厚的收益。

觀眾進場在大廳拍照

開演前歌劇院的大幕

在座椅前方設有低亮度觸控螢幕導覽機，我們因為坐在前面是走道的位置，所以導覽機是藏在座椅下方得自己取出來操作。有節目介紹跟英語、德語的現場演唱字幕，讓觀眾更容易了解作品。

節目結束後觀眾起立鼓掌歡呼

(二)維也納國家歌劇院導覽

想要進一步探索這個深具歷史與故事的歌劇院，選擇維也納國家歌劇院的導覽服務是值得報名參加的，劇院提供德語、英語、法語、西班牙語、義大利語、日語等多達 6 種語系的服務，我們 6 月 10 日在現場看見參加人員超過百人，以每人約需 13 歐元而言，導覽收入也是歌劇院重要收入來源，以整個劇院永續經營來說是必須的。

導覽語言分為多條路線，英文及德文是最多人，在導覽人員分批各自依不同動線帶領下，我們深入到劇院每個空間，聆聽著劇院的故事，欣賞金碧輝煌的大廳，豪華的樓梯、貴賓接待室，還有演出期間觀眾可以使用的交誼廳，充滿各式雕塑、金飾、壁畫凸顯其尊貴氣派，有些交誼廳除了飲料、酒、水、點心，甚至還提供 Buffets 自助餐的服務。過程中，也帶我們去坐面對舞台正中央，視野絕佳真正尊榮的包廂，這時發現舞台已換成另一部歌劇的裝台布景，也正因歌劇院的舞台設計，可透過舞台的換景設計，每天可以上演不同劇碼，吸引遊客每天進入劇院欣賞演出。

大廳各式語系導覽排隊

導覽人員帶開解說

皇家貴族專用休息房間

交誼廳擺設

交誼廳的裝飾、壁畫都有其典故與歷史

2樓正中央貴賓包廂

舞台已轉換成另一齣節目佈景

在觀眾席聆聽導覽人員解說舞台上如何每天變換道具場景

(三)羅納徹劇院(Ronacher Musical Theatre)

傍晚我們移動到離歌劇院約 600 多公尺的 Ronacher Musical Theatre 羅納徹劇院，準備觀賞迪士尼音樂劇《鐘樓怪人》演出。RONACHER 羅納徹劇院位於維也納市中心，於 1871 年至 1872 年間建造，作為「維也納城市劇院」，它吸引了廣大的中產階級觀眾，並直接與當時的宮廷劇院競爭。1987 年，維也納 VEREINIGTE BÜHNEN 接管了 RONACHER，從 1988 年到 1990 年，從維也納劇院收購的《貓》以及兩位歌劇首演者登上了舞臺，讓 RONACHER 開始迎來音樂劇。2005 年至 2008 年間進行了全面的功能翻新。至今，劇院不僅使用最先進的設備，也被認為是維也納最新的音樂劇舞臺。

迪士尼的《鐘樓怪人》音樂劇改編自法國文豪雨果（Victor Hugo）巨作，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，故事描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達，與四位不同階級的角色—副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多之間的愛恨情結。1998 年開演至今，被翻譯 9 種語言並於超過 23 個國家演出，各國版本《鐘樓怪人》於全球觀眾數更達 1500 萬人。這次能在維也納欣賞到德語版的《鐘樓怪人》，也是相當珍貴的體驗。

羅納徹劇院跟歌劇院就相當不同，廳內只有單邊通道可以通往觀眾席，走進劇院就是售票處、紀念品展示販售處，還有一樣供寄放衣物、背包的寄物處，特別的是這邊有放置小費盒讓觀眾可以鼓勵服務

人員。進到場內也是滿廳富麗堂皇，場內的座椅架使用金屬材質，看似簡便但仍算好坐，也備有軟墊可供借用。開演時，觀眾的表現不同於歌劇院觀眾的優雅，比較像是追星式的，主角演唱完劇中歌曲及劇情精彩之處，掌聲歡呼聲相當熱情，整場氣氛相當輕鬆自由。只是仍有因旅遊慕名而來的觀眾較不清楚劇場禮儀，滑手機吃東西的舉止倒是讓附近觀眾傻眼，但整場也未見服務人員前來勸導，這點跟國內劇場作法較有差異。廳內音響效果也相當令人讚揚，有提供英文翻譯字幕，但字體若可以加大會更清楚。表演結束後，是全體觀眾都起立鼓掌歡呼，算是體驗到另一種觀眾表達對演員及這齣劇的喜愛，所展現的真實樣貌。

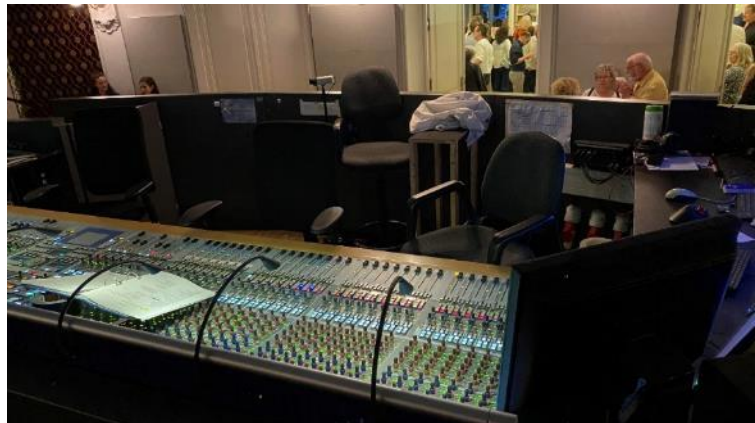
寄物存根聯與寄物處設置小費盒

劇院觀眾席

座椅構造

位於觀眾席後方的演出裝置控制台

演員謝幕全場起立鼓掌

劇院外觀

(四)阿爾貝蒂娜博物館(Albertina Museum)

博物館就在維也納國家歌劇院旁，在結束劇院導覽後，我們把握去羅徹納劇院之前的一點時間，稍微參觀這座融合了帝國風格和藝術傑作，哈布斯堡王朝時期曾經是該市最大的住宅宮殿，現在是一座享譽國際的藝術博物館。博物館近年來更以近代的大師像是畢卡索，莫內等等的畫作收藏聞名。

現代化屋頂是 1998-2003 年間整修時興建

館內以莫內跟畢卡索作品收藏聞名

皇帝法蘭茲·約瑟夫一世的騎馬雕像

博物館門票售票機

(五)阿爾貝蒂娜現代美術館(Albertina Modern)

2020 年成立，阿爾貝蒂娜現代博物館收藏了超過 5000 位藝術家約 60000 多件作品，是最大的現代和當代藝術博物館之一。我們遠遠就看到奈良美智的展告旗幟，還有安迪沃荷的展出，想到「奈良美智特展」2021 年在臺南市美術館展出時可是場場需要預約參觀的，在這裡人潮不多，可以充分享受看展的樂趣。

阿爾貝蒂娜博物館與阿爾貝蒂娜現代博物館，都讓奧地利在國際藝術收藏上佔有重要的地位。

博物館展出奈良美智與安迪沃荷特展

(六)維也納愛樂售票處(Ticket Office of the Vienna Philharmonic)

成立於 1842 年，成員來自於維也納國家歌劇院 (Wiener Staatsoper)，音樂會演出時改稱為維也納愛樂，樂團美麗的音色是世界上眾多指揮夢寐以求的合作對象，而超過 80 年歷史的新年音樂會以及電視轉播，早已是全球樂迷的新年盛事。我們在往返阿爾貝蒂娜現代博物館與維也納國家歌劇院路上，恰巧看到維也納愛樂的售票處，除了提供票務服務以及紀念品外，前面的人行道上還鑲有知名作曲家的簽名星型獎章，也是行程外的驚喜。

六. 薩爾斯堡(Salzburg)

是奧地利第四大城市，也是音樂神童莫札特的出生地，這次參訪行程，因歐洲劇院 7-8 月暑假期間關閉，所以提早至 6 月初前往，無緣參與薩爾茲堡音樂節，為不虛此行，特別在 6 月 11 日，以一天的時間由維也納搭乘奧地利國家鐵路（OBB）約近 2 小時 45 分時程前往薩爾茲堡，親炙音樂聖地。抵達薩爾斯堡，可購買薩爾茲堡卡，搭乘市區巴士到左岸的老城區走訪相關景點。

(一)莫札特出生地及故居

搭上電車後，在薩爾察赫河岸附近下車，可看到馬克橋連接著薩爾斯堡的舊城區和新城區，也是遊客常經過的通道。這座橋有兩個特點，一是位置十分的好，可以遠眺薩爾察赫河兩旁美景，二是這座橋上掛滿了許多來自世界各地的情侶們留下的愛情之鎖，許多遊客在湖畔停留享受著美景與美食。

接著往舊城區移動，進入格特萊德街（Getreidegasse）也稱糧食胡同，是薩爾斯堡最著名的街道，街道上一塊塊充滿特色的鑄鐵招牌也是超美的畫面，又被叫做鍛鐵大街。兩側都是精品店、咖啡店、糖果餅乾店和餐廳，穿插著許多小巷和廣場。人潮最多的地方就是莫札特出生地，位於格特萊第街 9 號的黃色六層建築，黃色的外牆，配了紅白相間的奧地利國旗。在三、四層樓之間的外牆上還鑲著很大的白色藝術字「Mozarts Geburtshaus」。走到近處，可以看到在拱形大

門旁刻有「莫扎特博物館」幾個字，頂端有莫扎特頭像浮雕。這裡成為了很多遊客到這裡遊玩的必經之地。

莫扎特在此度過了童年。這裡又叫做「費加羅之家」，因為就是在這裡，莫扎特創作出著名歌劇《費加羅的婚禮》以及 11 首鋼琴協奏曲等世界知名音樂作品，吸引著成千上萬的莫扎特及古典音樂迷們。開放給遊客參觀的是這裡的一到三樓，你可以在這裡瞭解莫扎特的生長環境。他是怎麼長大的，什麼時候開始做音樂，他和家人的關係以及他對歌劇的熱情等。另外，你還可以看到莫扎特一家的房間，欣賞當時的樂器、歷史文件、肖像畫以及莫扎特家族的信件等。

一樓主臥室內除了展示莫扎特一家的生活日常用品外，你還可以看到他在少年時期所使用的小提琴、樂譜及歌劇的舞台圖案。二樓展示莫扎特的一些樂譜手稿以及歌劇「魔笛」等舞台劇藍圖。三樓屋內有裝飾莫扎特家族畫像的大廳、莫扎特書信、莫扎特之父的書房和莫扎特出生時的房間。另外，博物館裡還有一個廳專門為遊客播放莫扎特自己演奏的樂曲。如果購買莫扎特故居的聯票的話也可以再去那裡看看，兩館之間的步行距離約 5 分鐘。

(二)薩爾斯堡要塞(Festung Hohensalzburg)

薩爾斯堡老城區在 1996 年被聯合國教科文組織列入世界遺產，可搭纜車上去高地要塞城堡眺望整個薩爾斯堡。薩爾斯堡的高地要塞城堡位於城堡山制高點，建於西元 10 世紀，屹立至今也創造了「歐

洲規模最大城堡」、「從未被攻破」以及「世界最早登山纜車」等三個世界之最紀錄，是薩爾斯堡代表性景點地標，走到哪都會看到，相當壯觀。

薩爾斯堡要塞內的堡壘主樓與第一拱門是要塞中最悠久的部分，亦是主教住處，經過 Keutschach 主教改建後愈發豪華。要塞裡有好幾個主題博物館。Fortress Museum 要塞博物館記錄了堡壘歷史，透過考古發掘與各種文物、武器展示，能夠深入了解中世紀城堡的生活。

Armoury 兵器博物館展示著各式刀劍、武器與槍砲斯；另木偶博物館（Marionette Museum）擺設了很多的木偶，透過不同主題布置，訴說人民生活情況等。

(三) 米拉貝爾宮殿花園 (Schloss Mirabell)

位於薩爾斯堡新城區，從舊城區穿過橫跨薩爾察赫河(Salzach)的馬克橋之後就抵達，是由當時的沃爾夫·迪特里希大主教為他的情人莎樂美建造，後來更名為米拉貝爾宮，現在則是薩爾茲堡市政廳。花園免費參觀，有很多精美的藝術雕塑、噴泉、花園，而且米拉貝爾宮殿花園也是曾是知名電影《真善美 The Sound of Music》中，女主角帶著孩子們歡唱「Do-Re-Mi」的地方，吸引眾多遊客來朝聖，

(四) 薩爾茲堡國家劇院 (Salzburger Landestheatre)

薩爾茲堡國家劇院在米拉貝爾宮殿花園旁是歌劇、戲劇和舞蹈，當代和舊作品的場所，常駐演員，歌手和舞者。劇院從 9 月到隔年 6

月，每季都有大約 400 場演出。主劇院大樓位於米拉貝爾花園旁邊，可容納 707 名觀眾。可以看到劇院旁的道具貨車也輸出劇院的演出作品，可以在公務期間達到宣傳效果。

(五)薩爾茲堡音樂節 (Salzburger Festspiele)

又稱「薩爾茲堡夏季藝術節」，從 1945 年起，每年從 7 月開始，在薩爾茲堡都要舉行為期 5 周的國際性莫扎特音樂節，維也納愛樂在這的演出更是每年的盛事。薩爾茲堡也因莫扎特而名揚天下。此次前去時間雖無緣參與，但從城市的氛圍、建築、戶外演出場域及音樂背景等，可以想像音樂節的盛況。

莫札特出生地

莫札特故居

Kapitelplatz 廣場及高處的薩爾斯堡要塞

薩爾斯堡主教宮博物館、大教堂

薩爾察赫河岸

從薩爾斯堡要塞俯瞰整座城市

米拉貝爾宮殿花園

薩爾茲堡國家劇院 (Salzburger Landestheater)

七. 維也納藝術史博物館

藝術史博物館 (Kunsthistorisches Museum) 與自然歷史博物館 (Naturhistorisches Museum) 相對面，都是由皇帝弗朗茨·約瑟夫一世於 1872 年開始建造，兩座博物館的外觀是一模一樣的，而且都同時在 1891 年同一年同一天開幕。興建這兩座博物館的目的是要收藏哈布斯堡家族一直累積下來的藝術品和珍藏品，分隔這兩座博物館的廣場名叫瑪麗亞·特蕾西亞廣場 (Maria-Theresien-Platz)，它是用來紀念奧地利唯一一位女皇帝，也是哈布斯堡家族最後一位統治者瑪麗亞·特蕾西亞。

藝術史博物館的建築風格為新文藝復興風，其外觀是長方形，並有一個 60 米高的八角形穹頂。維也納藝術史博物館館藏有哈布斯堡王朝收集的歐洲珍品，館內藏品數量，名列世界藏品最豐富的博物館之一。收藏幾乎囊括了藝術史上歐洲各國頂級畫家的力作，以文藝復興、巴洛克時期的藝術品為主，以及義大利、德國、尼德蘭、西班牙等藝術大師傑作最為知名。像是卡拉瓦喬 (Caravaggio)、提香 (Tiziano Vecellio)、魯本斯 (Peter Paul Rubens)、拉斐爾 (Raffaello Sanzio)、老彼得·布魯格爾 (Pieter Bruegel the Elder)、切利尼 (Benvenuto Cellini) 的藝術珍品，全都在收藏之列。

我們在博物館前的售票亭買了 21 歐元的門票進場，豐富的館藏

與特展，讓我們根本看不完，只能依循動線簡約的領略這偉大的博物館。

博物館外觀

博物館內特展的廣告

特展動線告示

博物館內高雅貴氣的咖啡廳

畫作在偌大的展廳收藏

各時期的文物完整保留

伍、參訪心得

此次在臺南文化中心前藝術總監余能盛老師的引薦之下，有機會能拜訪格拉茲市青少年與兒童劇院總監 Mr. Schilhan 及格拉茲市歌劇院行銷總監 Bernd Pürcher。透過他們的介紹，認識劇院的組織架構及劇院的行銷方式，同時也深入劇場每一角落，了解劇院的硬體設備及相關部門工作。在格拉茲市所有劇院總監 Bernhard Rinner 的簡報分享過程中，可以清楚的了解到，劇院整體經營方式是以設立目標為導向，透過節目策劃、行銷策略及資源連結，創造劇院經營的可能性。尤其總監提到二句話，是印象很深刻的：

I give you the bread, back is soul.

For the one moment.

任何從事劇場或藝術相關工作的人都是希望在那個當下，作品的完美呈現，帶給觀眾當下最重要的感動，而藝術行政所能做的是全力的支持，那個價值是無價的。

參訪完劇院後，大致可以了解由聯合劇院的劇場分類、組織架構、工作人員的分工狀況及演出的內容呈現，也認識奧地利表演藝術文化的營運方針，雖說是聯合劇院，但在節目製作上，各自有分工。

一. 關於劇院

(一)劇院類型

格拉茲市有只演歌劇及舞蹈的（歌劇院），專演戲劇的（戲劇院）和負責兒童及青少年演出節目的（兒童及青少年劇場），透過不同的空間製作不同類型節目，提供不同觀眾適合的節目。臺灣的文化中心多屬綜合型場館，各種類型節目都在此演出，較無專屬定位。而國家表演藝術中心所屬三廳館：臺中國家歌劇院有區分大劇院、中劇院與小劇場；國家戲劇院、國家音樂廳有明確使用類型；衛武營國家藝術文化中心則設有歌劇院、音樂廳、戲劇院、表演廳，算是國內分眾類型較明確的場館。

(二)劇院主導

由節目類型的份量及演出的內容，格拉茲市所有劇院以製作及營運為主軸，只有 7 至 8 月時間是開放外租節目。而主導歌劇藝術層面的負責人，同時也是歌劇院及整個聯合劇院的營運主管。而臺灣的文化中心主管多為公務人員，只有國家表演藝術中心所屬三廳館設有藝術總監一職，負責場館營運，與格拉茲市較為類似。

(三)演出內容及呈現

演出季為當年 9 月初至隔年 6 月底，劇院在每個演出季接近尾聲時，會斟酌當季製作演出的藝術成果，及觀眾和票房的反應，來決定

是否保留此節目的製作，並納入下一季的定目劇劇目中繼續演出。舊作 4 齣，新作 14 齣，即新的演出季，在 10 個月中必須完成 14 齣完全全新的歌劇製作。在奧地利，雖然劇場可以有不同的營運方式，但是，在歐洲，目前劇院的營運方針大都是 Repertoiretheater (定目劇)劇院的營運模式。劇院的演出，幾乎都是真正的“自製”，也就是劇院決定所有的演出節目，並聘請認為適當的藝術創作及演出人員，劇院擁有自己的樂團、合唱團、演員、佈景製作工廠、服裝縫製部門等等。

在臺灣場館會有製作或共製節目，其餘時間則開放外租節目。主要是劇院難以負擔專屬的交響樂團、芭蕾舞團、合唱團等龐大的人事成本。奧地利的歌劇院一開始就培養擁有自己的樂團、舞團，再依此製作節目。早期花費成本較高，但長期攤平加上奧地利國內觀賞藝文風氣興盛，節目常有極高的票房，且政府長年補貼，因此能持續發展表演藝術產業。

(四)譜務部門

此次有機會進到譜務室，看到劇院從開館以來至今，所有劇院製作各檔演出節目的樂譜典藏空間，有專人管理，更針對要演出的節目準備好分譜提供樂團人員拿取。當一部作品要重演時，更可以調出當時的存檔，重新印製或改編樂譜，也有相關的工具，可自行裝訂、修復等，如同圖書館中的書籍修復工作。這部分因為國內藝文生態不同，地方場館

無此編制，作品保存多分散在各樂團。

(五)劇院會員

在與格拉茲市歌劇院市場開發總監 Mr. Bernd Pürcher 討論時，彼此就劇院的會員與行銷做討論，劇院相當重視會員的經營管理，透過不同的行銷策略，以套票促銷穩定既有會員，同時也依據觀眾的意見回饋，在服務上做出調整。例如劇院也會為觀眾安排交通接駁行程，方便外地觀眾進到格拉茲市，開發新的客源。臺灣的文化中心由於以外租節目為主，會員經營多以場館能提供的附加價值。

(六)COVID-19 疫情影響

在拜訪行銷總監時，特別有討論到近三年受到 COVID-19 疫情影響下，劇院的票房是否有受到影響，答案是肯定的。在疫情後，民眾生活習慣普遍改變，在疫情中發展了許多不用出門也可享受娛樂的方式，間接地也讓節目票房受到衝擊。民眾進入劇場欣賞演出的意願下降，劇場經營或節目製作的思考應再重新調整。

二. 關於演出

(一)觀賞演出禮儀

進入歐洲劇場觀賞演出時，非常重視服裝禮儀，另也不宜帶著大包小包到劇場，基本上進入座位前，會提醒觀眾將背包、外套等寄放，以輕鬆自在的方式入座，同時也不會影響到鄰座觀眾。另歐洲劇場也不宜攜帶保溫瓶水入場，所以在中場休息時，在大廳都會有酒水服務，在這

段時間，也是觀眾間社交交流的時間點。反觀目前在臺灣欣賞演出，除了古典樂演出時，會看到觀眾服裝較為正式外，其他類型的觀眾就較為休閒。臺灣劇場在早期時的確較嚴謹，但隨著風氣的開放，且大部份劇場演出類型多元，民眾進入劇場已視為休閒活動，較無歐洲劇場的嚴謹。

(二)作品的生命長度

在歐洲劇場，通常會以定目劇的方式連續演出，且時常有經典舊作再重製，通常劇院的總監在上一季時就已決定好下季的內容。此次購票時，發現票券通常很早就完售，到現場時，可以感受到大部份的觀眾是常客，進入劇場看表演是生活中的一部份。

在臺灣，一齣戲很難在同一個城市連演二週以上，部份的原因是人口結構的問題，還有場館檔期難以連續借用，另一個重要的原因是民眾無此生活習慣，票房不足以支撐營運。當然，臺灣還沒有適合的作品變成定目劇吸引國外旅遊時列為必要參與的內容。

(三)參與藝術是生活的日常

此次進入了三個劇院欣賞不同的作品，幾乎都是滿座，除了維也納國家歌劇院的觀眾大多是來自各地的遊客，對於當地人來說，看表演並不是王公貴族的上流活動，而是一般平民百姓生活的一部分，甚至連鄉下的阿公阿嬤也會揪團包遊覽車進城來看表演。由於奧地利商店大部分在晚上六點準時打烊，星期六甚至只營業到中午，店家就紛紛關門休息去，享受假日難得的清閒，但也是因為多出了大把的休閒時光，極重

視家庭關係的奧地利人，會攜家帶眷前往戲劇院、音樂廳，挑場表演享受充實的夜晚。

(四)劇院的功能性

在臺灣，除了國家表演藝術中心三大廳院有經費、人力能像歐洲劇院自製節目外，各地文化中心只有在地方的藝術節慶策劃系列活動，其餘時間只能外租給其他使用單位。雖每年都有上百場演出，但同時地方政府也大力推廣戶外展演，民眾參與藝文選擇性多，會吸引他們主動購票的節目大多為大品牌或國際節目。而臺灣的團隊近年小劇場普遍發展，也形成作品數量多，但觀眾群有限現象。長期下來會形成惡性循環，單獨靠補助或企業支持並非長久，也應思考政府在蓋藝文場館時，是否同步在相關藝文人口養成政策有相互支持的方針，且各縣市是否都應朝向專業劇場去經營，也是值得思索之處。

(五)舊城區的文化保存

不管在維也納、格拉茲或隆爾斯堡，在都市發展中，對於歷史建築的保存都相當完整，也成為當地很重要的文化旅遊聖地、尤其奧地利藝術文化背景深厚，加上音樂名人加持，以藝術節慶活動包裝，更能吸引國際遊客前往，除了參與活動，也能將在地的歷史文化推廣。

(六)多元性的交通設施

配合舊城區的文化保存，在交通上除了部份街道禁止車輛進入外，同時透過電車的设计，提供遊客方便的接駁服務，在交通上不易紊亂，

同時也不影響到市容的設計。如臺南這樣的城市，電車也許是個可以在市中心納入思考的交通選項。

陸、建議事項

一個成功的藝術殿堂，帶給城市的光榮感與形象是需要時間、經費與人力長期積累的。奧地利的劇院得以聞名世界，在於其扎扎實實的深耕市場，吸納全球頂尖表演藝術人才，從藝術殿堂到街頭表演都可以看見其豐富多元的內涵。維也納新年音樂會、薩爾茲堡音樂節、布雷根茨音樂節等都是能吸引眾多觀光遊客前往朝聖的藝文盛宴。

現列舉建議事項，期待各方一點點的進步，匯聚成藝文長流，為臺灣表演產業永續發展。

一、 藝術節慶的城市品牌

在奧地利，不管是維也納新年音樂會、薩爾茲堡音樂節、布雷根茨音樂節等，都已是聞名全世界的節慶品牌活動，每一年透過節目的規劃，整合相關的食、宿、交通等，吸引來自各地的觀眾朝聖，票券秒殺現象。一個城市的藝術節慶，其實不用大量，應以當地的特色為主軸，規劃在地的品牌，如此才能永續經營，為城市帶來不同的觀光效應。

二、 創造舊場館的新價值

格拉茲是歌劇院與維也納國家歌劇院，其建築皆已超過百年，但內部保存及舞台設施設備現代化皆是有目共睹。臺南文化中心為大臺南地區藝文展演重要基地，至今即將滿 40 年，建築外觀及內部設備已老舊有安全疑慮，亟需更新及空間擴建以更符合現行法規及民眾需求。惟因預算編列困難，先前都是分年分次逐步修繕，只能暫時治

標，為延續場館多年的累積能量，現已提出整建工程整體規畫，希望爭取文化部及市府能給予足夠經費，透過空間機能調整，讓臺南文化中心整建之後華麗變身，繼續為南臺灣表演藝術產業做出更多貢獻。

三、 培育年輕觀眾，永續觀眾支持

格拉茲市雖只有約 30 萬人口，就有一座專屬的兒童及青少年劇院，為藝術教育的推動不斷扎根。臺南市近九年推動青少年劇場計畫，結合民俗做十六歲的概念，透過做戲、扮戲及看戲的過程，讓青少年在劇場中完成文化公民成年禮，正也是藝術教育的實踐。現行文化部推動的青年席位政策限定 18-21 歲青年能有文化幣折抵藝文消費，立意也是希望鼓勵青年能進入劇場體驗藝術，113 年起更將擴大至 16~22 歲的族群，擴大從 16 歲起可使用文化幣政策正應該從臺南率先做起。未來可規劃融入不同展演形式，打造青少年參與平台，並結合古蹟、博物館、交通接駁、旅遊、住宿等各項優惠，加碼鼓勵全國各地青少年來臺南參加首次文化成年禮，以提高整體觀光及藝文產值。

四、 新舊融合的城市規劃

格拉茲市的舊城區在政府制度的保護下，讓歷史悠久的建築能被保留到現在，也成為城市重要的資產，創造文化的價值。雖在部份巷弄中車輛無法進入，但在配套的交通規劃中，透過市區電車的聯結，提供了遊客方便的途徑。在格拉茲市中，會讓我們想到臺南舊城區的現象，也許在都市的交通規劃中，可以這樣的形式去思考，除了讓

城市的景觀受到較小的影響外，也提供了遊客方便移動的工具，解決交通紊亂的現象。

柒、效益

臺灣劇場發展約四十年，在臺灣的藝文行政工作也大多以歐美經驗為標竿從中學習調整作法，在參訪奧地利眾多藝文場館後，深刻體會到歐洲的藝術場館是幾百年由他們生活中逐漸演進保存下來的生活模式，劇院的分眾與定位很明確，現場的服務自然會融入他們的生活習慣模式，這對同樣經營場館的我們其實有很深的感受，對於調整經營劇場的觀念與做法有相當效益。

一、劇院定位的重要

本局永華文化中心管理參與文化部「活化縣市文化中心劇場營運計畫」(現名「藝文場館營運升級計畫」)評鑑時，已將轄下場館依其特性訂定發展目標：臺南文化中心為專業劇場，台江文化中心為育成劇場、歸仁文化中心為國樂基地、新化演藝廳為推廣基地。而參訪過格拉茲市劇院的經營，更加強我們已確立場館定位，並依其特色逐步發展特色與品牌的信心。

二、觀眾經營的重視

奧地利的場館對於觀眾提供的服務有其歷史淵源及地區性，維也納國家歌劇院的交誼廳富麗堂皇，供觀眾在開演前及中場休息時，可以享用點心飲料甚至餐點；每個座椅提供導覽機讓觀眾能更方便了解演出作品；舞台的配置與設備能克服節目裝台的限制，每天上演不同節目，滿足觀眾與遊客短期停留的需求。這些都是讓觀眾更容易親近

藝文場館，可以得到很好的享受體驗，也因此吸引全球遊客必經朝聖之地。尤其劇場經營已走入第五代劇院模式，臺南文化中心將屆四十年，接續將展開整建工程，在規劃上除了展現表演藝術中心管理的多角化經營，更應積極地發揮自己對社會的文化功能，除了演出節目、友善藝術家創作空間，更應主動創造不同管道與民眾親近，如此才能永續一個場館的經營功能。

三、國民藝文教育扎根

維也納國家歌劇院培養觀眾重要的措施之一，是向所有人開放歌劇院，尤其是青少年和年輕人，所以他們邀請 27 歲以下的人來歌劇院，無論是歌劇還是芭蕾舞劇，都會特別註明為年輕觀眾保留只需 20 歐元的座位。另外也可用 10 歐元參加正式首演之前維也納國家歌劇院或維也納國家芭蕾舞劇的演出彩排，或是免費與導演、歌手討論這部作品。而在常規的演出，兒童和青少年(16 歲以下)歌劇門票更僅需 15 歐元。

這些措施讓我們深信文化局近九年推動的青少年劇場計畫，結合民俗做十六歲的概念，讓青少年在劇場中完成文化公民成年禮，是正確的藝術教育推廣，也是要延續發展的重要措施。而現正配合文化部今年 6 月推動的青年席位政策限定 18-21 歲青年能有文化幣折抵藝文消費，113 年起將擴大至 16-22 歲的族群。由地方政府與藝文團隊合作以低門檻票價鼓勵青年與青少年進入劇場體驗藝術。文化局將延續十

六歲文化公民成年禮的概念，持續扎根。

場館及景點部分介紹取材自維基百科及官方網站資料