

行政院客家委員會「築夢計畫」

東正人排舞傳統藝術節 觀摩研習

成果報告書

申請者: **涂淑枝**

預計實施時間: 2005年5月1日至8月31日止

研習目的地: 美國 密西根州立大學

主辦單位: MICHIGAN STATE UNIVERSITY MUSEUM

行政院客家委員會「築夢計畫」報告書

一、前言

感謝行政院客家委員會提供這樣難得的機會給予淑枝在投入藝術工作之餘能再有增廣見聞的機會。此次的研習地點在行前縝密聯繫下，順利進入 MICHIGAN STATE UNIVERSITY MUSEUM 中研習，歷時四個月的觀摩訪問無論是在資料取得或是問題提問上都可以很順利得到幫助和解說，感受到當地友人的親切與尊重。除了此次研習**五大湖區傳統藝術節 Great Lakes Folk Festival (GLFF)**之外，在 6 月份研習期間 GLFF 執行長 Marsha 也特別建議我再觀摩美國東岸另一大型藝術(Smithsonian Festival in Washington D.C.)讓我此次研習行程充實且豐富！

此次赴美四個月真正能夠融入環境學習是讓我得到的最寶貴經驗。我將研習重點放在如何策劃舉辦藝術節，內容是以製作大型傳統藝術節為主。對國外單位在行政上組織架構、活動內容、義工運用，以及公關上贊助與經費來源、政府支持配套措施…等加以觀察記錄，也從觀摩中了解整個組織活動的運作方式、每一環節的製作會議討論等，希望這樣豐富的體驗動力客可以做為未來我們舉辦客家藝術節參考學習的方向。

二、實際執行情況

研習單位	FOLK ART OFFICE OR MSU CONFERENCE ROOM	FESTIVAL OFFICE	CITY HALL	MARRIOTT HOTEL
研習時間	研 習 內 容 記 錄			
5 月	密西根大學 博物館 傳統藝術品保存參觀			MSU Museum
	42 nd annual East Lansing Art Festival 參觀展覽			EAST LANSING
	熟悉研習環境及週邊設備			MSU Museum
6 月 1 日-10 日	藝術節總預算編置			FOLK ART OFFICE
	藝術家討論合約及合作方式			FOLK ART OFFICE
	邀請贊助文宣資料			FOLK ART OFFICE
	贊助廠商餐廳簽約合作			HAPPERS RESTAURENT
6 月 20 日-24 日	2000-2005 年亞洲傳統音樂家參與演出資料彙整			FOLK ART OFFICE
	宣傳音樂帶資料(傳統音樂風格)			FOLK ART OFFICE
6 月 27 日-30 日	蘭辛市政府與主辦單位合作事項			CITY HALL
	義工團招募 進行方式			FOLK ART OFFICE
7 月 1 日-8 日	Smithsonian Folk life Festival 參觀			WASHINGTON D.C.
	音樂家確定與場次安排			FOLK ART OFFICE
7 月 11 日-15 日	節目單 / 宣傳廣告發佈			FOLK ART OFFICE
	紀念品 CD 和義工 T 恤			FOLK ART OFFICE
7 月 18 日-22 日	藝術節行政協調會議-4			MSU CONFERENCE ROOM
	藝術節場地部份徒步區管制商家信函通知			CITY HALL
7 月 25 日-29 日	表演人員飲食住宿安排及會議場地租借			MARRIOTT HOTEL
	藝術節行政協調會議-5			MSU CONFERENCE ROOM
	義工領隊會議			COMMUNITY CENTER
	蘭辛市政府消防警備會議			CITY HALL
	全體義工領取資料-1			PEOELE'S CHURCH
8 月 1 日-5 日	全體義工領取資料-2			PEOELE'S CHURCH
	行政協調會議-6			MSU CONFERENCE ROOM
	住宿旅館 Marriott Hotel 幹部會議			MARRIOTT HOTEL
	全體義工領取資料-3			PEOELE'S CHURCH
8 月 8 日-12 日	表演人員需知資料			FOLK ART OFFICE
	藝術節內部協調會議-7			MSU CONFERENCE ROOM
	標示牌/活動指引/聯絡事項整理			MARRIOTT HOTEL
8 月 15 日-19 日	Great Lakes Folk Festival 開始 12-14 日 12:00PM-23:00PM			EAST LANSING
	現場記錄與義工訪談			EAST LANSING
8 月 22 日-26 日	研習單位長官心得交流			MSU Museum
	資料影像處理			EAST LANSING
8 月 29 日-31 日	研習觀摩報告整理			EAST LANSING

三.記錄分享

戶外 Festival 文化活動在美國夏天是非常普遍，每一週報紙都會將這二個月即將要舉辦的活動宣傳刊登，翻開當地的報紙，番茄節、品酒節、風箏節、熱汽球節. 露天音樂 Band 演出.... 等多元性的藝術節舉辦，讓生活在此地的人民走出戶外享受生活。

◎42nd East Lansing Art Festival

5月20、21日參加東蘭辛市舉辦的42nd East Lansing Art Festival，一到當地感受到假日的優閒，兩天中擠滿了許多觀光客攜老扶幼參與盛會，場景氛圍是令人感到興奮雀躍！

超過500位的參展攤位，而其中230位的藝術家是經由專家評選邀請來；優秀藝術家多來自美國、加拿大地區，看見每位藝術家精心部置介紹；同樣地，他們也非常樂意每年能受邀此地與其他藝術家相互交流來詮釋作品！此次 Art Festival 結合兩種不同主題---傳統手工藝展覽(folk crafts)和各式藝術品收藏展。此外周邊休閒動線安排，規劃主、副舞台分散許多區塊提供遊客休憩及現場音樂欣賞。

假日休閒規劃出多樣的藝術性活動讓民眾可以走到戶外, 感受這無與倫比美學饗宴！

五大湖區傳統藝術節 (GLFF) 研習記錄

◎GLFF 行政組織

密西根州立大學博物館策劃五大湖區傳統藝術節(GLFF)，所有員工各展其才共同合作製作藝術節活動。行政組織架構如下：

顧問:活動節目指導、大型政商贊助、傳統藝術專業資料提供與遴選

執行長:藝術節製作統籌、行政會議主持、攤位廠商遴選決定

執行製作:統整各項活動重要設備、所有技術聯繫、活動場地安排

文宣:大小海報、宣傳稿、T恤、媒體宣傳、公播帶宣傳、檔案簡報儲存

電腦:維繫整體行政網路正常運作、網路資料更新

工讀生:資料匯整、行政聯繫

演出經理(Music Program Coordinator)：找尋藝術家討論合作方式並完成合約訂定。

GLFF 與演出經理訂定 2005 年藝術節節目安排合約，合作時間由從 2004 年 12 月起至 2005 年 8 月 31 日止，分五階段給付款項：

12-1 月:提供 10 個全球傳統音樂傑出團體或表演者簡介請第一期款

2-3 月：提供 10 個全球傳統音樂傑出團體或表演者簡介請第二期款

3-5 月:代表 GLFF 和所有演出團體完成合約簽定訂請第三期款

6-8 月:完成最後節目場次時間與節目單安排請第四期款

8 月: 藝術節期間擔任演出團體接待、協調工作後請第五期款。

◎經費來源

1. 市府議會提撥預算(印贊助 Logo 至大小海報)
2. 團體/公司捐贈 (在節目單上登印捐贈者姓名與金額)
3. 攤位租金(販賣廠商攤位出租)
4. 傳統食物販賣傭金(總販賣收入 25%)
5. 表演者音樂 CD 販售傭金(總銷售金額 15%)
6. 捐贈筒(bucket):遊客捐款

活動當天現場每一工作時段，將近有 20 位義工們提著 bucket 邀請遊客投遞贊助金到筒內；活動三天中用不同顏色示別設計，讓捐款者可以累積贊助的榮耀標籤，特別是美金 20 元以上贊助者就能得到 Big Sponsor 的金色大標籤以資鼓勵。這部份的收入也讓 GLFF 累積到不小的金額。

◎贊助

舉辦一個大型活動，花費金額分為現金(Cash)【人事開銷、租賃設備、交通、文宣品、大眾運輸、公共廣告、飲料食品…】這是開銷非常大的製作成本,但如果可以贏取各方廠商參與贊助來精減預算其所發揮的功效是相當驚人的。

GLFF 在與廠商提出贊助合作時有(In kind)直接免費支援活動【社區媒體廣告、社區交通公車、印刷廠、旅館】、提供藝術節所需物品【飲料、冰品、錄影帶、T 恤】提供主辦單位販賣或花費價錢特別折扣【旗制、餐廳、旅館】，MSU 舉辦 GLFF 可以得到總製作預算 1/2 金額是由廠商免費支持是很成功的贊助策略！

◎贊助廠商接洽

藝術節帶動廣大的觀光人潮，Harper's 這家餐廳座落在整個藝術節最熱鬧的地區生意興隆是屬於美式風格兩層樓房；每一年餐廳都會贊助場地且配合舉辦義工 Party 活動，通常都訂在活動結束前一天晚上，為了感謝龐大的義工們協助藝術節活動，主辦單位和 Harper's 餐廳合作舉行一個致謝餐誼，對義工們來說是一個很棒的交流場合，Buffet 餐點、飲料 bar、音樂舞台…育樂活動。

廠商贊助協助活動，從互惠中希望得到很好的社會評價並，合約書見附件：

單位	M S U	Harper's 餐廳
合作需求 / 廠商贊助	提供餐廳場地	贈送 T 恤並印廠商 Logo
	贊助食物免費供應	電視、廣播宣傳
	兩場 PARTY 餐會接待	大、小節目單宣傳

◎特別禮遇

免費戶外活動，GLFF 為提升藝術節品質，舉辦具有傳統性、教育性及高水準專業的活動，獲邀的表演藝術家(傑出音樂團體/現場表演解說專家/傳統藝術技師…) 所有食宿交通安排均由 GLFF 製作單位支付, 這部份支出是最大且必要開銷。

◎GLFF 活動內容

主辦單位選擇了市集最熱鬧的狹長地型舉辦藝術節，也因應場地上狹長的區塊安排了多元的活動內容：

1. **音樂區**：設置三區大、中、小型的音樂舞台；邀請世界各地優秀傳統音樂代表團體演出。
2. **舞蹈區**：中央設立 18m*24m 的方型大舞臺，並在外圍擺設 500 張觀眾椅；舞步教學節目提供了民眾享受傳統舞蹈與聆聽欣賞樂曲的樂趣。
3. **傳統手工藝展示區**：主辦單位針對傳統的藝術展現另闢一區為民俗藝品市集(FOLK ARTS MARKET PLACE)，提供傳統手工製品展示和販賣；市集中東西的物品價位低，遊客消費意願較高；反之多數遊客也只純欣賞、了解藝術品而已。這些傳統藝術家若能讓 GLFF 每年受邀，無非是希望讓自己可以多拓展作品的能見度，GLFF 一方面希望扶植鼓勵傳統藝術家接近社區，另一方面也讓所有在地的居民能夠在生活上增添藝術品味。

◎今年活動特別主題:Maritime Traditions of the Great Lakes

4. **特別展示區**：配合今年的主題 Maritime；主辦單位邀請專業人員展示有關於主題航海的事務(各種船隻製造、製網、捕魚、海中生物木雕作品、各式航海儀器)介紹。
5. **傳統美食製作區**：配合今年的主題 Maritime，海鮮傳統食物製作介紹
6. **航運海洋歷史探討區**：海事專家講解歷史，直接與觀眾面對面交流

7 兒童區：配合今年的 Maritime 主題，兒童區讓小孩們和家長共同參與製作親子紙魚彩繪、利用環保材料自創一艘船、實體船展示、海釣玩具魚、結繩、認識各種船名。

8. 傳統食物、飲料區：提供世界各國傳統食物代表讓遊客品嚐選擇藝術節兼具娛樂性與教育性的多元活動迎合各年齡層參與，全家外出欣賞比例非常大，是一個相當適合闔家共遊的藝術活動。

◎義工團招募

每年舉辦活動前三個月，博物館負責義工接洽的職員會依照往年留存資料和網站民眾自行登入的義工資料開始聯繫作業，利用網路聯繫或郵寄文件是最簡捷方便的方式，每年通常均能聯繫到 200-400 位義工參與活動，今年還又增加了近 60 名新義工加入；擔任義工者可享有主辦單位 T 恤一件及 免費參加 Happer' s 餐廳義工 Party。

有規模的組織義工團，民眾填表文件資料內容中如下：

一. 基本資料：

- (1) 姓名/地址/網路郵件地址/早, 晚連絡電話/緊急聯絡電話
- (2) 限制: 義工年齡必須 16 歲以上(12-15 歲必需和監護人一起擔任職務)
- (3) T 恤 Size (圈選)
- (4) 藝術節曾經擔任義工經驗(勾選)
- (5) 喜歡擔任的義工職務(勾選四項)
- (6) 可以擔任義工時間和服務時間(早 9-12 / 午 12-15 15-18 / 晚 18 -21)

二. 義工工作意願描述：

- (1) (Bike Parking)機踏車停車義工
- (2) (Buddy)表演者接送至表演場地義工
- (3) (Bucket Brigade)表演舞臺區讓民眾投擲金額提贊助桶義工
- (4) (Children' s Area)兒童活動協助參與義工
- (5) (Floater)機動支援攤位義工
- (6) (Folk Art Marketplace)手工藝品攤位服務義工
- (7) (Green Room)工作人員食物飲料運送義工
- (8) (Information Booth)詢問處義工
- (9) (In-house Volunteers)在藝術節前幾週必須參與討論之行政義工
- (10) (Maritime Traditions)特殊場地器材搬運義工
- (11) (Music Stage Loggers)音樂舞臺區義工
- (12) (Operations)演出協助人員義工
- (13) (Set-up/Take down crew)指示牌、旗制設置義工
- (14) (Site Coordinator)現場事務調解義工(座位/觀眾控制/遺失小孩)
- (15) (Sales CD and Merchandise)音樂 CD 或物品銷售義工
- (16) Seniors on the Go 殘障人士協助行動或接送服務義工
- (17) Transportation 設備或表演人員運送義工
- (18) Volunteer Registration 義工人員調度安排

義工填入希望工作內容後，GLFF 工作人員用 FILE MAKER 軟體將資料匯整安排，將藝術節義工工作加以組織安排，從當天的義工組織名單中便可一覽無疑！

◎精簡人事開銷、經費聰明運用

- (1) GLFF 舉辦藝術節除了博物館內成員同事參與製作外，在每年 10 月下一年活動預算通過後，緊接著他們會在 11 月另聘一位演出經理(Music Program Coordinator)來完成專業音樂團體的安排，如此便可免去長期聘用專業人開支。
- (2) 組織大型義工團分攤工作，節省人力費用。
- (3) 每一行政組織成員下於活動前三個月，才聘請 MSU 校內大專工讀生完成行政聯繫，精簡人事支出費用。

◎軟硬體支援

大型專業彩色影印機:大量文宣通知單有高品質速度快影印效果

辦公電腦與傳真機

一般文書:WINDOW

預算表格/旅館名單:EXCEL

義工組織記錄: FILE MAKER

圖表指示設計:ILLUSTRATOR DRAWING

圖像記錄:幻燈片、數位式電腦影像

三、實際經費支出明細表

涂淑枝受補助參加94年築夢計劃實際經費支出明細表							
費用別			金額			說明	
項目	名稱	台幣部份	美元部份 (匯率 32)	合計 (折合台幣)			
一	學雜費	1	學雜費		200	6,400	
		2	研習費	41,600	1,300	41,600	
		3	門票	543	16.95	543	
		4	資料處理費	657	20.53	657	
二	交通費	1	機票款	37,966		37,966	
		2	行李拖運	4,160	130	4,160	
三	生活費	1	生活費	110,400		110,400	92天*1200元
四	保險費	1	保險費	2,855		2,855	
五	手續費	1	護照費	1,200		1,200	
		2	美國簽證	3,200		3,200	
		3	簽證代辦費	240		240	
		4	結匯	320		320	
		5	照片沖洗費	180		180	
		6	國際駕照	250		250	
總計						209,971	

四、 成效評估

密西根這裡的華人不到 2%比例；而能有機會認識了當地的華人朋友，不論是從大陸或台灣來的、有朋自遠方來大家都非常的熱情的幫助我，提供了許多訊習和對我的照顧。

到美國融入環境學習四個月，讓我得到了寶貴的經驗也感覺輕鬆自在，所有 MUSEUM 的外國朋友對我這位特別遠從台灣來研習的夥伴相處親切，只要有疑問詢問同事們大都傾囊相授甚至提供完整資料給我保存；尤其在參與製作最後 1 個月緊鑼密鼓的時間裡，被分派到各部門了解整體藝術節組織流程，研習中感受到美國人對於製作的嚴謹；光以 Volunteers(義工團) 就有五次的密集會議... 善用人力資源、精細分配，以達到整個製作最完整的成效！

五、 檢討與建議

這次到密西根大學 The Michigan University of State 博物館研習，適逢研習單位舉辦建校 150 週年紀念，結合一系列展覽和慶祝活動；除了有機會了解博物館整個運作外，也觀察到職員間各司其職發揮了很強的團隊工作精神！

在研習期間我覺得 GLFF 有許多優點是值得讓我們學習努力的方向：

(一) 預算聰明運用：

我們一般都知道經費多寡可以決定藝術節活動節目品質，而要製作一個大型的具有教育性、傳統性、代表性的藝術節，最重要的是在金錢與人力資源分配上。

博物館每年必定都將 GLFF 列為年中主要舉辦的活動；從製作預算表來看，提撥部份經費請博物館員工運用專才策劃藝術活動再另外給付額外薪資補足所增加工作量的薪資，此優點可以免去私人公司團體發包製作、耗費大量金額、支付專業人才薪資。

(二)聘請專業人才

專業的傳統音樂演出節目遴選是最重要的，GLFF 用一筆預算來約聘一位演出經理(Music Program Coordinator)負責傳統音樂家團體節目安排；然而它不像國內藝術節每一次製作都可能由不同公司競標，使得很多製作和檢討無法累積經驗，這部份與演出經理(Music Program Coordinator)人合作可以值得我們可以參考。

(三) 組織架構完善、運用學術專業人才製作文化事務：

研習期間曾應執行長Marsha教授推薦參加 39 屆Smithsonian Folk Festival同樣也是美東規模很大的藝術節，和她一同觀摩了整個活動內容，它和GLFF的製作同樣也是由當地的博物館主辦；運用博物館豐富的資源、歷年來所有製作文件建檔完善、教授人才輩出，集體共同製作大型傳統藝術節；特別參觀每一個帳棚的展示項目，無論是動態性解說或是靜態逼真的圖示，都讓每一位遊客能感受到主辦單位的細心與專業，一個充滿教育性的成功製作使人相當佩服。

(四)褒揚傑出深耕的傳統藝術家：

教育單位在傳統文物、音樂資料蒐集豐富；對於遴選傑出傳統藝術家的專業評比更具說服力。每年 GLFF 都會遴選當年度最有代表性的 MICHIGAN

HERITAGE AWARDS 人物；並在節目單中大篇幅介紹得獎者的生平、經歷、及作品特色等。除了表揚之外，在節目上現場也安排獲獎人將傳統作品示範、解說或和觀眾直接互動討論；這樣傳承教育的活動方式使得獎者受到讚揚與鼓舞的力量。

(五) 累積人力資源、義工組織凝聚力強：

工作人員用 FILE MAKER 軟體記錄安排每一位義工時間與項目內容；有系統安排義工不同時間參與並替換多種工作學習，讓義工既可快樂當義工也可以有機會欣賞別項表演活動不感到無聊，每年都熱烈希望參與盛會。誠如一位資深義工分享感言” Living here, I have many advantages . Every year, I enjoy the Folk Festival. Therefore, by volunteering, I am able to give something back to my community.” (Paulette Lovell)

六、結論

GLFF 舉辦多年還一直深受當地居民的愛戴和參與，主要是活動安排能夠貼近彼此融入居民由心肯定、享受”生活”(Life)。

我想活動成功的意義就在於人民的體驗與感受；製作單位能夠隨著經濟時事變遷，改變策略積極拓展新資源。特別是在每一年贊助場商異動時除了要延續保持 GLFF 傳統精神外，每一年還能夠開拓創造新主題活動，傳統之外創新方案讓居民們對每年活動舉辦感到滿足和期待。

這樣具有傳統和教育性的藝術節活動，上至市府議會、學校組織、傳播媒體、週邊商家…全力支援，下至居民熱心參與義工服務，真的是值得我們一起共同來肯定文化、享受生活很好的指標。

CERTIFICATE OF COMPLETION

presented to

Shu-Jr Tu

On successfully completing the special service/learning
opportunity held in conjunction with the
2005 Great Lakes Folk Festival
produced by the Michigan State University Museum

W.P. Mutt

William Matt
Director, GLFF

Marsha MacDowell

Marsha MacDowell, Ph.D.
Founding and Artistic Director, GLFF

C. Kurt Dewhurst

C. Kurt Dewhurst, Ph.D.
Founding Director, GLFF
Director, MSU Museum