

文化

Culture,

in Progress

每天都是進行式

朱宗慶

著

【目錄】

推薦序

以文化重新定位台灣「加值島」——蕭萬長

6

探索生生不息的藝術美——馬水龍

8

理性與感性兼備——嚴長壽

10

見樹又見林——吳思華

12

自序

文化每天都是進行式

14

輯一

永無止盡的追求與實現

17

01 專業成就未來

專業是一種叫用心和誠意的東西

20

紀律是藝術工作者的基本功

23

捕捉藝術的永恆與浮動

26

藝術行政工作 不能只有熱情

28

藝術工作者應自創藍海策略

31

創業之路的啟發

34

找到方向 呈現專業的藝術總監

37

兼具專業與風格 指揮家難當

40

02 態度決定一切

安逸是創意和才能的殺手

44

年輕藝術家的關鍵態度：專業、敬業、樂業

47

年輕藝術家的打拼精神——客廳即工廠
為勇於表現自我的年輕人喝采
阮的返鄉路

5 5 5
6 3 0

03 表演藝術與劇場

表演藝術是有行無市的行業
表演藝術工作者的永恆功課
表演藝術工作者的殘酷舞台
劇場是優質的服務業
劇場服務關乎節目聆賞元整體驗

5 9

6 0

6 3

6 6

6 9

7 2

輯二 許臺灣一個文化新未來

01 齊心打造文化軟實力

台灣真的能保住文化優勢嗎？
發展文化新契機 莫把手段當成目的
恢復童玩節 就會比蘭雨節成功嗎？
到南投演出 比去紐約更遠！
讓文化和藝術成為台灣最大公約數
二十九個文化部
不容小覷的柔性影響力
讓藝術成為改變世界的力量
台灣需要什麼條件發展定目劇？
期待台北藝術中心成為文化與觀光重鎮
打造風格獨特的松菸藝術特區
打造滿天繁星 也讓一輪明月耀眼
表演藝術團體的「補助」與「投資」

7 7

7 7

7 8

8 1

8 4

8 7

9 0

9 3

9 6

9 9

1 0 2

1 0 5

1 0 9

1 1 2

1 5

01 形塑美感生活

美感存摺

表象符號並不等於藝術內涵
從生活中落實藝術人文教育
難忘的一堂藝術課
讓我們來學習呼吸的藝術
由組成音樂的四大要素看人生

02 人文札記

電音三太子讓台灣陷入瘋狂
從寶藏巖看城市文化特色
藝術與科技的跨越和融合
由傳統走向未來
台灣最富有的人
台灣人的禮貌反思
音樂會的十個干擾

03 生命中的觸動

一杯咖啡的觸發與轉機
夢想是多麼美好的生日禮物
路迂迴了一點卻更接近夢想
一路相挺是造就夢想的推動力
和・合・禾
「歸零與無限」——學習無界線
為這塊土地種一片希望

1 8 1
1 8 3
1 8 4
1 8 7
1 9 0
1 9 3
1 9 6
2 0 3
2 0 4
2 0 7
2 1 0
2 1 3
2 1 6
2 1 9
2 2 2
2 2 6
2 2 5
2 3 2
2 3 5
2 3 8
2 4 1
2 4 4

Culture,
in Progress
文化
每天都是
進行式

朱宗慶 著

【目錄】

推薦序

以文化重新定位台灣「加值島」——蕭萬長

6

探索生生不息的藝術美——馬水龍

8

理性與感性兼備——嚴長壽

10

見樹又見林——吳思華

12

自序

文化每天都是進行式

14

輯一

永無止盡的追求與實現

17

01 專業成就未來

專業是一種叫用心和誠意的東西

20

紀律是藝術工作者的基本功

23

捕捉藝術的永恆與浮動

26

藝術行政工作 不能只有熱情

28

藝術工作者應自創藍海策略

31

創業之路的啟發

34

找到方向 呈現專業的藝術總監

37

兼具專業與風格 指揮家難當

40

02 態度決定一切

安逸是創意和才能的殺手

44

年輕藝術家的關鍵態度：專業、敬業、樂業

47

年輕藝術家的打拼精神——客廳即工廠
為勇於表現自我的年輕人喝采
阮的返鄉路

03 表演藝術與劇場

表演藝術是有行無市的行業
表演藝術工作者的永恆功課
表演藝術工作者的殘酷舞台
劇場是優質的服務業
劇場服務關乎節目聆賞完整體驗

輯二 許臺灣一個文化新未來

01 齊心打造文化軟實力

台灣真的能保住文化優勢嗎？
發展文化新契機，莫把手段當成目的
恢復童玩節，就會比蘭雨節成功嗎？
到南投演出，比去紐約更遠！
讓文化和藝術成為台灣最大公約數
二十九個文化部
不容小覷的柔性影響力
讓藝術成為改變世界的力量
台灣需要什麼條件發展定目劇？
期待台北藝術中心成為文化與觀光重鎮
打造風格獨特的松菸藝術特區
打造滿天繁星，也讓一輪明月耀眼
表演藝術團體的「補助」與「投資」

輯二 美力就在我身邊

01 形塑美感生活

美感存摺

表象符號並不等於藝術內涵

從生活中落實藝術人文教育

難忘的一堂藝術課

讓我們來學習呼吸的藝術

由組成音樂的四大要素看人生

02 人文札記

電音三太子讓台灣陷入瘋狂

從寶藏巖看城市文化特色

藝術與科技的跨越和融合

由傳統走向未來

台灣最富有的人

台灣人的禮貌反思

音樂會的十個干擾

03 生命中的觸動

一杯咖啡的觸發與轉機

夢想是多麼美好的生日禮物

路迂迴了一點卻更接近夢想

一路相挺是造就夢想的推動力

和·合·禾

「歸零與無限」——學習無界線

為這塊土地種一片希望

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
4	4	3	3	3	2	2	1	1	1	0	9	9	9	8	8	8
4	1	8	5	2	9	6	9	6	0	4	9	6	0	7	3	1

以文化重新定位 台灣「加值島」

前中華民國副總統
蕭萬長

面對台灣繼往開來的關鍵時刻，厚植軟實力是迎向國際發展的重點。而文化的軟硬體建設即是建構國家軟實力的重要一環。所以，文化是台灣轉型的核心力量，透過台灣文化創意力的開展，不僅能提升產業的附加價值，其創意的能量，更能驅動台灣在世界發光發亮。

台灣的特殊地理及歷史因緣，讓我們發展出獨具台灣特色的華人文化，華人文化正是讓台灣成為充滿創意、洋溢幸福的「加值島」之重要利基。在台灣，我們不斷的追求創新、蛻變。尤其是文化人才、創意能量源源不絕，形成了文化創意產業發展的有利優勢。個人有幸見證並參與台灣經濟發展半個世紀，深感受推動台灣的「轉骨工程」，重新定位台灣成為「加值島」，文化藝術將是這個轉變過程中，成功與否的關鍵因素。而文化藝術要蓬勃發展，需要不斷累積厚實我們的文化底蘊，也需要包括政府在內的更多人來關注藝術的各項議題，才能藉各方力量為台灣激盪出一個有活力的環境。《文化每天都是進行式》從政策、專業領域、人才培育、藝術之於生活、美感

養成等各個層面進行探討，促進了各項議題的發酵。

我長期服務於公職，因各種場合，讓我和朱宗慶校長結識得早，也有機會一起觀賞演出、展覽，以及在研討台灣文創發展的相關論壇中交換意見。對於朱校長處事的用心與細膩，具高度創意的執行力，及卓越的領導才能，尤其是對文化議題的真知灼見，常常帶給我許多的感動及想法的觸動。舉凡創辦打擊樂團，推動兩廳院組織再造與改制行政法人，帶領北藝大成為國際知名學府……等，令人看見一個集打擊樂、藝術教育、藝術管理和文化行政長才於一身的藝術家。朱校長在藝術領域，一次次挑戰不可能的任務，為堅持理念，追逐夢想，總是集智慧與勇氣全力以赴，築夢踏實，這樣的的精神令人敬佩。

在《文化每天都是進行式》一書，集結了朱宗慶校長對於文化政策、藝術教育、專業劇場經營，到人文、美學等諸多的理念與經驗，相信對從事藝術文化專業領域、藝術教育界、文化藝術推廣者、欣賞藝文活動的觀眾，乃至於為文化政策掌舵的政府官員來說，都具有相當的啟發性及參考價值，在此鄭重推薦。更祝福《文化每天都是進行式》一書，保有創意核心動力，以創意領航台灣，朝台灣文化加值島持續邁進。

蕭萬長

探索生生不息的 藝術美

前國立臺北藝術大學校長、作曲家

馬水龍

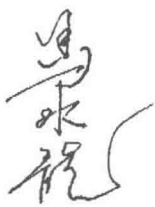
文化離不開生活，因為生活是藝術的泉源，人類從生活中發揮了驚異的想像力，創造了藝術美與文化內涵，這是何等的可貴。

每一個人都是社會的一份子，而對社會的關心與愛是必然的。這是人與人之間交流最深刻的方式，據此，凝聚了一個溫暖的核心，更豐富了人類的心靈，這一些都來自於藝術美與文化的感染力。所以說一個國家經濟的繁榮，科技的進步固然重要，但藝術與文化更不可忽視。

在三十年前，國立藝術學院（今國立臺北藝術大學）創校時，當時的北藝大創校校長鮑幼玉先生請我規劃音樂系的成立，我認為應該把擊樂列入正規教學。於是，商請當時還在維也納讀書的朱宗慶校長幫忙規劃這部分。學校正式成立之後，剛好朱校長也學成歸國，我便請他到學校任教，也期盼他為音樂系注入活力。果不其然，那時未滿三十歲的朱校長，下了課就是老師帶著學生到處去演出，去磨練，長期耕耘，不曾停頓，而當時所播下的種子及養分，現今都成了良田；後續也在他擔任音樂系系主任

任期間，不斷的持續為台灣培養出許多優秀傑出人才，不僅帶動了臺灣擊樂的發展，也將各類音樂人才的培育成果延續且擴大。而其行政、管理長才，也讓他創立臺灣第一支打擊樂團、讓台灣打擊樂在國際上備受矚目；擔任兩廳院藝術總監、推動其行政法人化；擔任北藝大校長、帶領學校連年獲評教學卓越。他不僅是知名擊樂音樂家，在推動藝術文化活動及藝術教育行政的卓越成就與貢獻，令人感佩。

此外，朱校長也相當關切臺灣整體藝文環境的發展。他將從二〇〇九年以來，在報紙發表過，內容豐富，且具深刻的見解，共計三輯七十篇的專欄文章集結成書，以「文化每天都是進行式」為名，闡述他的音樂理念、文化觀以及對國內藝術、文化生態環境的觀察與建言，這都是作者多年來，從實際教學、藝術行政與推廣藝文之成效與貢獻，非常寶貴的經驗分享，值得我們大家喝采，也從「文化每天都是進行式」來探索我們生活中，生生不息的藝術美，很高興在此，特以推薦。

理性與感性兼備

公益平台文化基金會董事長

嚴長壽

像大部份的朋友一樣，認識朱宗慶都是先從舞台上的創作開始，而後則是在我參與台北燈會擔任主任委員時，每一次盛大的點燈儀式也總是在「朱宗慶打擊樂團」震撼的打擊樂中展開序幕。當然宗慶兄也像許多台北文化人一樣成為亞都咖啡廳的常客，但是宗慶兄真正讓我「另眼看待」的反而是在《總裁獅子心》一書出版後。

在眾多邀約之中最讓我意外的是來自朱宗慶的邀請，因為我從未想到一本以服務與人性化管理為主軸的書，竟會得到藝文團體的青睞？於是懷著忐忑好奇的心，我第一次與藝術家主客易位，形成了我在台上侃侃而談，而藝術家則坐在台下安靜聽講的場面。那次的演講大大拉近了我們之間的距離，從現場熱烈的互動，到會後許多團員的來信分享，自此，不單單宗慶成了我的好朋友，許多重要團員也與我建立了長年的友誼，那次的接觸讓我認識到不一樣的朱宗慶，一個重視管理、行銷、服務的藝術管理長才！

在我的印象中，在台灣藝文團體中，大多數身為藝術家的主事者普遍缺乏行政管理

理經驗，而宗慶兄實為少見同時擁有行政管理長才、理性感性兼備的藝術家；這其中，特別以他在擔任兩廳院藝術總監期間，可說是充分表現了他注重細節同時又能跳脫傳統思維的特性。許多針對顧客端的需求他都格外用心，舉凡貴賓的接待動線、開設預先售票制度、計程車可直接開至兩廳院門口，停車場預付停車卷以加速疏散車潮、男女洗手間間數重新規畫調整……等，這些看來雖然事小，但卻是藝文設施管理極大的突破。

這種與生俱來的熱忱在他日後的每項工作推展中持續引導著，當然也包括他對社會的種種關懷，其中，對我個人更是在籌備公益平台文化基金會的初期，就蒙他應允參與董事工作且以實際行動協助花東部落返鄉計劃、比西里岸 Pawpaw 鼓訓練計劃，及均一中小學籌備計劃……等。

《文化每天都是進行式》一書內文，有些是宗慶兄以一個藝術工作者對當下藝術活動的專業分享，有些是他對社會各種面向的觀察心得，更多的則是他代表文化界面臨的諸多問題，對社會與執政者提出建言與期許，在在都充分展現出宗慶兄對社會生態的關心，相信將帶給讀者另一種不同層次的思考與學習。

