

出國報告（出國類別：考察）

2015 烏鎮戲劇節及上海考察

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：傅 嚮 副研究員兼科長

派赴國家：中國大陸

出國期間：104 年 10 月 17 日至 21 日

報告日期：104 年 12 月 21 日

目次

提要表	2
摘要	3
壹、目的	4
貳、過程	5
參、心得及建議	9
肆、活動照片	10

提要表

系統識別號：	C10404111					
計畫名稱：	考察上海地區重要表演場館暨烏鎮藝術節					
報告名稱：	2015烏鎮戲劇節及上海考察					
計畫主辦機關：	國立傳統藝術中心					
出國人員：	姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等	E-MAIL 信箱
	方芷絮	國立傳統藝術中心		主任		
	賴銘仁	國立傳統藝術中心		主任秘書		
	張育華	國立傳統藝術中心	國光劇團	團長		
	傅瑋	國立傳統藝術中心		科長		聯絡人chun329@gmail.com
前往地區：	中國大陸					
參訪機關：	烏鎮文化股份有限公司（烏鎮戲劇節主辦單位）、上海市戲曲學校、上劇場					
出國類別：	考察					
出國期間：	民國104年10月17日 至 民國104年10月21日					
報告日期：	民國104年12月21日					
關鍵詞：	烏鎮戲劇節，上海戲劇學院、上海市戲曲學校、上劇場，賴聲川、丁乃竺，孟京輝，陳向宏，陳瑜					
報告書頁數：	9頁					
報告內容摘要：	<p>中國大陸烏鎮戲劇節今年為第三屆，以其類型豐富的活動單元和演出節目，再加上國際級藝術大師的加持，不但帶動烏鎮景區的觀光熱潮，也是各地藝文愛好者朝聖的藝術節，亦已成為國際矚目的表演藝術盛會。烏鎮戲劇節以烏鎮文藝復興的夢想啟始，跳脫藝術行政管控的思維，以藝術家思考為辦理核心理念，給予藝術總監充分的尊重與授權，提供藝術家盡情發揮的創意舞台。上海市戲曲學校為中國大陸南方重要的戲曲教育基地，多年來為南方劇種培養許多專業人才。經過多年的洽商溝通，將藉著該校戲曲師資的優勢，由本中心國光劇團與該校展開密切合作，無論是人才培育或演出交流，都將進入實質運作的階段。</p>					
電子全文檔：						
出國報告審核表：						
限閱與否：	否					
專責人員姓名：						
專責人員電話：						

摘要

中國大陸烏鎮戲劇節今年為第三屆，以其類型豐富的活動單元和演出節目，再加上國際級藝術大師的加持，不但帶動烏鎮景區的觀光熱潮，也是各地藝文愛好者朝聖的藝術節，亦已成為國際矚目的表演藝術盛會。烏鎮戲劇節以烏鎮文藝復興的夢想啟始，跳脫藝術行政管控的思維，以藝術家思考為辦理核心理念，給予藝術總監充分的尊重與授權，提供藝術家盡情發揮的創意的舞台。

上海市戲曲學校為中國大陸南方重要的戲曲教育基地，多年來為南方劇種培養許多專業人才。經過多年的洽商溝通，將藉著該校戲曲師資的優勢，由本中心國光劇團與該校展開密切合作，無論是人才培育或演出交流，都將進入實質運作的階段。

壹、目的

臺灣戲曲中心將於 2016 年開幕，每年將舉辦大型藝術節，邀請國內外表演團隊，演出各類型節目，以建立臺灣戲曲中心為華人世界必訪的碼頭。擬藉由本次考察訪問的機會，收集不同的營運理念，做為本中心規劃營運策略之重要參考。

本中心與中國大陸浙江省文化廳共同主辦「第九屆臺灣浙江文化節」，基於對等合作與交流互惠原則，規劃前往烏鎮戲劇節考察相關資源，洽談邀請中心團隊參與藝術節，以及未來與本中心劇場藝術節活動合作連接相關可能性；同時，與浙江省文化廳針對 106 年本中心團隊回訪邀演進行洽排研議，全面評估並深入協商未來聯合製作和多點巡演之策辦重點與執行細節，以強化國際鏈結並促增進邀演機會。進而串連兩岸三地場館資源與團隊能量，共同架構創作交流與戲曲合作平臺，並拓展傳統藝術發展版圖。

另，為持續辦理本中心國光劇團與上海戲曲學院之移地教學指導、團員薦送進修與兩地實習互訪等相關事宜，實地進行拜會，雙方針對各項議題當面研商以取得共識，俾架接落實未來人才培育與建教合作之相關工作。

貳、過程

一、考察 2015 烏鎮戲劇節

烏鎮位於中國浙江省桐鄉市，是江南著名的水鄉古鎮之一，積累著 1,300 年的歷史，於 2001 年列入世界文化遺產。今日烏鎮聞名全中國的商業運作，肇發始於 1999 年的開發規劃。時任烏鎮鎮長的陳向宏是土生土長的在地人，不但對烏鎮瞭若指掌，亦有著濃厚的感情。憑著對古鎮鮮明的兒時印象，親自投入規劃的工作，提出全新的開發理念，重新定位歷史街區的價值與意義。烏鎮景區的營運由「烏鎮旅遊股份有限公司」執行，目前員工超過 3,000 人，主要經營景區、酒店、房產和旅遊紀念品等，截止至 2014 年 12 月，烏鎮景區全年收入超過人民幣 10 億元，遊客數達 800 萬人，超越黃山，成為全中國最會賺錢、遊客最多的旅遊景區。

烏鎮是近年中國古鎮商業開發最為成功的案例，被稱為「烏鎮總設計師」的陳向宏，對於烏鎮的品牌建立提出定位、建設及昇華三個發展階段。第一階段是品牌的定位，以「不一樣的古鎮，不一樣的烏鎮」為文化基礎內涵，賦予其明確的理念來定位品牌。第二階段是品牌的建設，提出「中國烏鎮」的品牌野心，讓這個品牌擁有穩固實在的發展能量。第三階段是品牌的創新，以「做中國度假休閒古鎮」的創新理念，透過「歷史街區再利用」來實踐，讓烏鎮品牌與時俱進、歷久彌新。烏鎮的水鄉古鎮特色，經過十餘年的點滴發展，已成為中國旅遊的一張名片。2013 年伊始的「烏鎮戲劇節」，則是烏鎮發展轉型的探索，以創新理念規劃開發的西柵景區做為主場域，從觀光小鎮到休閒小鎮，進而成長為文化小鎮，並再次獲得普遍的認同與肯定。

（一）成立背景與理念

烏鎮戲劇節從發想到付諸實行，與幾位極具影響力的藝文界人士有關，都直接鼓勵陳向宏大膽「做夢」。首先是廣受大陸文學青年喜愛的文學家木心，他向陳向宏提到「文藝復興」的文化意義，他說「所有國家的文藝復興都是從小城鎮起來的」；接著是著名演員黃磊突發奇想提出在烏鎮辦戲劇節的構想，之後邀請臺灣導演賴聲川的加入。其目的是「為國內外優秀戲劇人提供一個原創劇目展演平台，發展和繁榮國內戲劇文化，進而實現江南小鎮的文藝復興」¹，宗旨為以繁榮戲劇事業，培養戲劇創作人才，提升戲劇作品的藝術水準，拓展戲劇市場為目的，加強國際戲劇交流，強調戲劇創作的原創性、藝術性、探索性及嚴肅性。戲劇節的受眾以年輕人為主，與烏鎮觀光旅遊的主要目標客群相符，在既有的遊客基礎上發揮更大的效益。

2013 年 2 月成立「烏鎮文化股份有限公司」做為烏鎮戲劇節的主辦單位，陳向宏、賴聲川、黃磊、孟京輝為共同發起人，由陳向宏擔任董事長，並成立「戲劇節主席團」做為戲劇節工作團隊的核心，成員除四位發起人之外，另加入田沁鑫、丁乃竺及陳瑜。戲劇節的使命包括「推動文化復興」、「培植本土人才」、「薰陶大眾審美」及「打造文化烏鎮」²。藝術總監的職位採雙年輪流制，第一屆及第二屆由

¹ 資料來源《回顧 2013 年首屆烏鎮戲劇節》，P.7。

² 資料來源同上，P.11。

賴聲川擔任，第三屆及第四節由孟京輝接續，第五屆及第六屆由田沁鑫接棒。組織上，設立「烏鎮戲劇節組織委員會」負責戲劇節各項籌備和組織實施工作，並負責邀請劇團參加國際特邀單元；「烏鎮戲劇節評審委員會」負責烏鎮戲劇節青年競演單元的獎項評選工作；「烏鎮戲劇節藝術委員會」負責烏鎮戲劇節的全部演出劇目藝術水準的把控工作，對國際特邀單元候選劇目的挑選提供建議，以及烏鎮戲劇節非青年競演類演出的挑選建議和邀請工作³。

（二）第三屆戲劇節活動內容與項目

第三屆烏鎮戲劇節以「承」為主題，藝術總監孟京輝在劇目安排上，試圖呈現戲劇歷史從古至今的傳奇脈絡，猶如一條貫穿烏鎮自東至西的河流，帶領觀眾沿途欣賞不同的戲劇風景，瀏覽一遍戲劇歷史的漫漫長河。並邀請享譽國際、被公認為當今最偉大戲劇導演的彼得·布魯克先生擔任榮譽主席。他也將帶來他的新作《驚奇山谷》作為 戲劇節的閉幕大戲。

戲劇節整體架構沿襲自第一屆開始建立的四大節目單元，分別為“國際特邀”、“青年競演”、“古鎮嘉年華”和“小鎮對話”，另增加了新增了“戲劇小課堂”單元，概念為繼承和創新戲劇文化，邀請著名的國際劇場大師，如日本的鈴木忠志、臺灣的賴聲川、德國的湯瑪斯·奧斯特瑪雅和赫伯特·弗裡茨等人親自授課，為參與的年輕劇場工作者提供交流學習的平台。“國際特邀”單元有來自 12 個國家的 20 齣劇碼，演出 79 場的節目，包括來自法國北方劇院、瑞士蘇黎世國家劇院、德國塔利亞劇院、俄羅斯塔甘卡劇院、波蘭羊之歌劇團、義大利都靈國家劇院、立陶宛國家劇院以及中國國家話劇院。本屆特別設計「雙開幕」，以德國導演赫伯特·弗裡茨的《物理學家》和中國新銳導演李建軍的新作《飛向天空的人》兩部作品，同時作為開幕大戲。其目的是以優秀的東西方作品為觀眾帶來文化藝術的碰撞、相遇與交流。中國國內受邀呈現作品的導演包括豐江舟、邵澤輝、康赫、竇輝、陳明昊等，代表中國當代最主要、最重要的戲劇藝術風景，與國際單元並駕齊驅。此外，還有戲劇節專設單元，邀請來自法國的小丑默劇，荷蘭的斑比劇團和巴西的雙面劇團，以風格獨特的肢體劇場語言，極具張力的能量演繹戲劇，呈現藝術節多元的劇場面向。

“青年競演”是烏鎮戲劇節的特色活動單元之一，強調青年新秀參與及戲劇大師對話指導，已成為大陸青年劇場工作者朝聖的目標之一。今年的 12 個競演團隊，是從先前報名參賽的 300 個團隊中脫穎而出，贏得在戲劇節的國際舞台上展現自我、向全世界發表創新作品的絕佳機會。其設立的主要目的是「為推動青年原創戲劇的發展，扶持青年舞台戲劇人才，並為熱愛戲劇有潛力、有夢想的青年創作者提供一個展示自我才華的平台，讓青年創作者有機會向戲劇大師學習交流，烏鎮戲劇節特設了青年競演單元。它們代表著本次烏鎮戲劇節的新興戲劇力量，將在戲劇節期間進行群眾公演。戲劇節評審委員會將從這 12 部作品中選出本次青年競演單元的最佳戲劇獎、最佳個人表現獎、特別關注獎，在閉幕儀式上公佈名單，並頒發獎狀、獎

³ 烏鎮藝術節官網 www.wuzhenfestival.com。

杯和獎金⁴。」在藝術節中體現人才培育的社會責任，為大陸的當代戲劇發展鋪排了國際性的交流軸線。

「古鎮嘉年華」是烏鎮戲劇節另一個熱鬧非凡的表演場域，在綿長的老街兩側商店，懸掛著 100 位世界戲劇家的照片旗招，如希臘的尤里皮迪斯、英國的莎士比亞、王爾德、中國的湯顯祖等，千年的戲劇歷史在古鎮的巷弄裡流動著，隨風散播著節慶的氛圍與藝術的氣息。在老街上、小廣場或河岸邊，隨處可見角色扮演的遊行隊伍、無聲的肢體舞動，更多的是類型多元的街頭小戲，有時寧靜緩慢、有時瘋狂吶喊，形成多采多姿的藝術嘉年華會。這一切時而嚴肅、時而輕鬆的畫面，既真又假的表演場景，完全融入遊客行旅的節奏中，絲毫不覺突兀違和，反而將古鎮妝點得更為繽紛燦爛。「小鎮對話」是戲劇愛好者與大師近身交流的空間，分為「評書場」和「工作坊」兩個部分，「評書場」安排世界級戲劇大師暢談分享藝術理念、美學思維、創作歷程和製作實務，讓觀眾實地瞭解世界戲劇的當代潮流與未來發展。今年邀請國際大師包括赫伯特·弗里茨、湯姆·提爾、芭芭拉·薇麗芝·海里希、安圖·羅梅羅·努恩斯、約翰·斯塔夫奈特、朱莉·泰莫爾、托馬斯·奧斯特瑪雅、漢斯—格奧爾格·克諾普、福·歷博、麗莎·泰勒·勒諾、香農·杰克遜、漢斯—緹斯·萊曼等，華人大師則包括賴聲川、孟京輝、田沁鑫、李建軍、史航、黃磊等人，雲集匯聚世界各地頂尖藝術大師，可見主辦單位之用心與企圖心。「工作坊」則由參與戲劇節演出團隊開設，如荷蘭斑比劇團的肢體表演和表演創作工作坊，以及 BP ZOOM 喜劇組合的肢體戲劇工作坊，提供觀眾直接學習劇場編創的機會。

（三）演出場館

表演場地的多元性，是烏鎮戲劇節的另一特色，所有的演出場地均集中在西柵景區步行可及的範圍內，共有七個大小不同的室內劇場、一個大型的戶外劇場及三個大型戶外廣場。這些場地提供了戲劇節不同表演需求的空間，讓所有的表演節目都能安排在最適切的空間演出。這個「集合式」的表演空間群規劃，在全世界的藝術節中是頗為少見的優勢。除新建的烏鎮大劇院外，大多是依原有的空間加以改造翻修，賦予新的空間生命。

烏鎮大劇院位於西柵景區入口的寶元湖畔，由臺灣建築師姚仁喜設計，以「並蒂蓮」的概念發想，是烏鎮戲劇節的代表性表演空間之一，功能及設備專業完善，可做為戲劇、音樂等多功能的演出，共有 1,135 個觀眾席位。烏鎮大劇院多功能廳除做為小型演出的空間外，亦具有實驗劇場的靈活性格，伸縮的觀眾席設有 224 個座位。國樂劇院又稱水上戲臺，將原本位於戶外的戲臺修建為室內劇場，成為適合傳統戲曲及現代劇場演出的空間，可容納 200 至 300 位觀眾。沈家戲園為極具特色的歷史建築，戲園子除做為演出場地外，亦做為大師講座及工作坊的場地。秀水廊劇院已有 100 多年歷史，環繞式的舞台設計利於與觀眾互動，可容納 150 至 200 位觀眾。蚌灣劇場為傳統戲曲舞台形式，突出式的開放舞台，觀眾圍繞三方觀演，可容納約 200 位觀眾，是「青年競演」的主要表演場域。評書場長年為表演蘇州評談的場地，為戲劇節「小鎮對話」的主要空間。水劇場是烏鎮最大的露天舞台，扇型的

⁴ 烏鎮藝術節官網 www.wuzhenfestival.com。

觀眾席可容納約 2,500 位觀眾，是一個表演者展現舞台魅力的場域，而日月廣場、詩田廣場和染布坊則是幾個可提供各類型戶外演出的大型場地。⁵

如此龐大多元的戲劇節表演空間以及複雜的活動行程，在營運上主要依賴當地超過 3,000 名受過訓練的導覽員、服務人員和志工（小天使）等工作人員，在古鎮諾大的經緯時空中來往穿梭，細膩編織起綿密的運作網絡，以專業及貼心的服務，讓參與的遊客及觀眾都能順利地飽覽藝術的風華，不錯過每一場精彩的演出。

二、拜會上海市戲曲學校⁶

上海市戲曲學校於 1954 年 3 月成立，2002 年併入上海戲劇學院，成為學院附屬的戲曲學校，保留上海市戲曲學校的名稱。2008 年成為上海市首批「傳統戲劇綜合類非物質文化遺產」傳承基地。第一任校長為京崑表演藝術家俞振飛，現任校長為上海戲劇學院副院長郭宇。該校近年朝著「國際知名、國內一流」的辦學方向規劃教學內容，以符合時代的需求。

關於戲曲人才培養，該校囊括京劇、崑曲、越劇、淮劇、滬劇、評彈、滑稽戲、偶戲等八個劇種，滿足並符合上海各個戲曲劇種的需求，做為培養「中專」基礎教育的專業學校。同時，該校與上海地區主要的戲曲院團建立緊密的連結關係，從課程設計、專業師資、演出實習和學成就業，均有完整的配套模式。透過聘請著名戲曲藝術家到校講座及授課，同時培養中青輩的教師，在師資上形成所謂「老、中、青人才梯隊」的教學，建立完整而堅強的師資群。

上海市戲曲學校除培養戲曲人才傳承戲曲藝術外，亦致力於戲曲文化的推廣，近年至日本、澳洲、美國、法國、泰國、韓國、臺灣、香港、澳門等地訪問演出，並於臺灣、香港及新加坡講學。

三、參訪上海上劇場

上劇場從醞釀到建成共計六年時間，總計投資人民幣八千八百多萬元，由臺灣導演賴聲川設計，位於上海徐匯區美羅城五樓，觀眾席位為 699 席，另有一個供編導創作及演員排練的排練場。劇場形式為標準的鏡框式舞臺，鏡框外延伸表演區域形成近似三面舞臺的形式，拉近表演者與觀眾間的距離。2015 年 12 月 5 日開幕，租期 15 年，由表演工作坊負責營運，成為上海首座進駐購物商場的標準劇場。成立之初，規劃於每週五、六、日演出，最終目標為每天晚上都有演出。票價部分，規劃為人民幣 100 元至 300 元左右，並是中國大陸第一個自營售票系統的劇場。

開幕季演出包括《在那遙遠的星球，一粒沙》、《一夫二主》、《噤咕男女變形記》、《那一夜，在旅途中說相聲》、《愛朦朧，人朦朧》與《彈琴說愛》等。2016 年劇目為林青霞主演的經典版《暗戀桃花源》及李立群主演的《冬之旅》等。未來除定期演出賴聲川與北京央華時代聯合製作的劇目外，還有為上劇場量身訂做之表坊駐場劇目。預計每年推出 200 場由賴聲川導演的作品，其他時段提供外租。

⁵ 烏鎮藝術節官網 www.wuzhenfestival.com。

⁶ 上海市戲曲學校官網 www.sh-xiquschool.com.cn。

參、心得及建議

一、心得——藝術為先

1. 藝術節的形成，除了幾位主要的核心發起人外，更重要的是尋找志同道合、具有共同目標的人士，組成一個具藝術專業及營運權威的「戲劇節主席團」，以此做為重要的平台窗口。團隊中包含不同領域和介面的成員，透過各自在專業上的人際網絡，延伸出更為寬廣多元的運作組織與資源系統。此外，邀請國際級知名藝術家、業界人士的參與，為戲劇節提升知名度，巧妙運用名人加持的效應，將戲劇節建立成具有質地的文創品牌。藝術節一定要面向世界，要得到世界的認可，才能將藝術節的效益發揮到極致，在國際社會建立一張獨特的名片。
2. 烏鎮戲劇節主席團總策劃丁乃竺表示，烏鎮戲劇節有別於中國大陸其他藝術節官方辦理的模式，完全以民間及企業的力量營運，本身即不具有官方營運的質性，同時在辦理各項活動時（如開閉幕儀式）亦降低官方色彩，沒有官式的致詞與剪綵，維持藝術純粹性的戲劇節。此外，在整體環境的裝置上，除了數百幅中外藝術大師肖像的布旗外，並沒有過多的廣告宣傳旗幟。不但維持整體環境的素雅，亦降低藝術節的商業色彩。這是辦理表演藝術活動相當重要的一個態度，給予藝術家最高的尊重，將舞台完全的交給藝術家，一個以藝術家為先的活動，所以藝術被尊重、文化被尊重，絲毫沒有雜質的干擾。
3. 充裕的經費是成功辦理藝術節相當重要的一個支柱，烏鎮戲劇節由文化烏鎮股份有限公司出資籌辦，經費預算的編列，主要取決於節目規劃的需求，而不事先匡列一個固定的預算加以限制。依照藝術總監提出的節目與活動內容，再依項目編列所需的經費，對藝術家的選擇充分的給予尊重，不曾有過討價還價的挑剔與推託。這是所有藝術家畢生的夢想，充分實現理想與抱負，完全不受行政與經費的干擾。

二、建議——人才培育

國光劇團今年已安排青年團員赴上海市戲曲學校進修，與戲校學生一起接受課堂訓練與實際演出。未來與該校建議合作機制，可延續近年人才培訓計畫，國光劇團評估團內青年團員現況、未來發展潛力及尚需補強項目，聘請上海市戲曲學校特定教師來台，針對個別青年團員進行密集指導，透過劇目學習提升團員技藝；另為落實計畫成效，安排彩排驗收或正式演出，藉以檢驗學習成果。戲校亦可聘請國光劇團資深演員或編創人員赴校進行短期文化交流，內容可包括戲劇講座、舞臺表演、人物塑造及當代京劇創作等，為該校學生說戲並點撥身段與表演方式。

此外，國光劇團與上海市戲曲學校可合辦兩岸青年競演，以雙年輪流方式於臺灣及上海兩地舉行，邀請兩岸資深戲曲藝術家、戲曲評論者、藝文媒體擔任評審。戲校優勝學生可參與國光劇團年度演出，提供訓演同步機會；另亦可規劃於臺灣戲曲中心臺灣戲曲藝術節之新秀劇場單元登台獻藝，透過大型藝術節平台展現兩岸人才培育計畫交流成果。

肆、附件：活動照片

烏鎮街頭藝術大師旗招

烏鎮街角指標系統及演出海報

烏鎮戲劇節售票處

烏鎮街頭藝術大師旗招

沈家戲園訪問烏鎮戲劇節總策劃丁乃竺及總執行陳瑜

烏鎮戲劇節一國樂劇院「小鎮對話」立牌

烏鎮戲劇一節詩田廣場

烏鎮戲劇節—秀水廊劇院

烏鎮戲劇節—蚌灣劇場

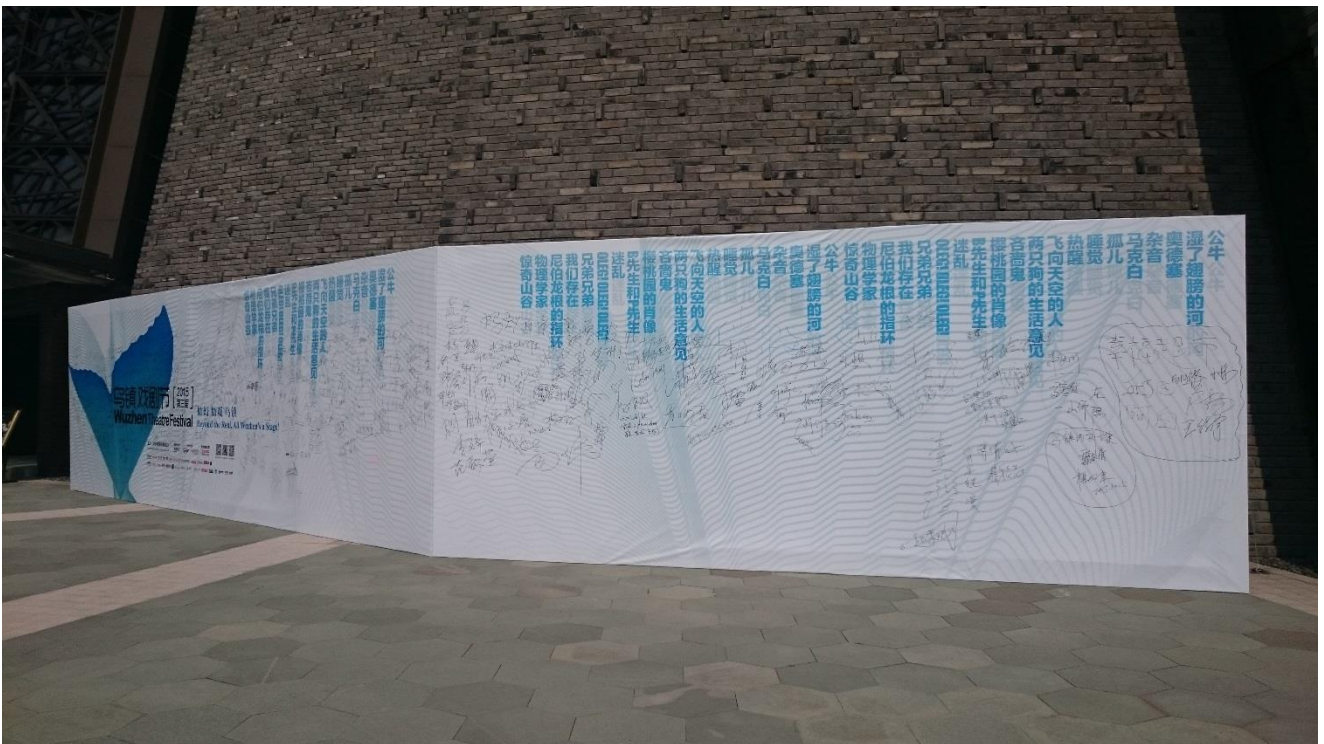
烏鎮戲劇節—染布坊

烏鎮戲劇節—水劇場

烏鎮戲劇節—烏鎮大劇院外觀

烏鎮戲劇節—烏鎮大劇院外觀

烏鎮戲劇節—烏鎮大劇院外觀

烏鎮戲劇節—烏鎮大劇院觀眾席

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

烏鎮戲劇節—小鎮嘉年華

上劇場觀眾大廳

上劇場觀眾大廳

上劇場觀眾席（未完工）

上劇場舞台（未完工）