

出國報告

(出國類別：巡演)

美國俄亥俄州牛津地區
邁阿密大學巡演報告

服務機關： 國立臺灣戲曲學院京劇學系

姓名職稱： 萬裕民副教授

出國期間： 105 年 8 月 21 日至 9 月 1 日

報告日期： 105 年 9 月 12 日

公務出國報告提要

出國報告名稱：美國俄亥俄州牛津地區巡演報告

頁數 19 含附件：有

聯絡人	服務機關單位	職稱	電話
林合銘	國立臺灣戲曲學院京劇學系	助教	2936-7231#2501
出國人員	服務機關單位	職稱	電話
萬裕民	國立臺灣戲曲學院京劇學系	系主任	2796-2666#1500
尹崇儒	國立臺灣戲曲學院京劇學系	專案助理	2936-7231#2501
張碩庭	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大四生	
陳昶諭	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大三生	
王詠增	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大三生	
余季柔	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大三生	
李家德	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大二生	
張寶心	國立臺灣戲曲學院京劇學系	大一生	

出國類別：巡演

出國期間：105 年 8 月 21 日至 9 月 1 日

出國地區：美國俄亥俄州牛津地區

報告日期：105 年 9 月 12 日

摘要：

國立臺灣戲曲學院京劇學系與美國邁阿密大學戲劇系友好往來已有數年，今年蒙對方邀請，率團隊赴美巡演，一方面推廣京劇藝術，一方面學習西方戲劇現今之發展，同時拓展學生的全球化視野，增廣見聞，均有助於京劇未來發展參照。同時，讓京劇於海外弘揚，亦是文化外交、民間交流的最佳方式，從觀眾的返響來看，於海外建立我國形象的最佳方法正是傳統表演藝術，此法有助外國人迅速了解中華文化，拉近彼此距離，進而對我國抱持好感。

目次

壹、 巡演目的	01
貳、 巡演過程	02
參、 心得	17
肆、 建議事項	18
伍、 附件	19

壹、巡演目的

京劇藝術是我國文化歷數百年積累之精深藝術，然海外人士多只聞其名而未見其影，以致絕大多數外籍人士對京劇感到陌生，故京劇學系做為國內頂尖的文化藝術搖籃，向海外推廣我國藝術精粹，實為義務與責任。

蒙邁阿密大學戲劇學系 Howard Blanning 教授邀請，得以赴美國俄亥俄州牛津地區巡演，一方面開啟與國際大專院校的教育互動，拓展藝術文化交流，一方面也是將京劇推向國際舞台，不但有助東西戲劇教育之交流，還能提升學生的見識，促進多元發展，並建立全球化活動的能力。

貳、巡演過程

8 月 21 日

8 月 21 日，國立臺灣戲曲學院京劇學系邁阿密大學藝術交流團，在系主任萬裕民教授的帶領下，飛往美國俄亥俄州辛辛那提機場。這段旅程十分漫長，自上午 6 點於木柵校區集合後，便立刻出發前往桃園國際機場，準備各項表演道具的托運與登機事宜，並於 9 點 40 分搭上達美航空 DL166 班機飛往日本東京成田機場。

下午 2 點 25 分，團隊順利抵達日本東京成田機場，經兩小時的休整，於 4 點 25 分飛往美國明尼亞波利機場，由於越過國際換日線，抵達時仍是 8 月 21 日下午 1 點 30 分，但實則已經飛行 11 個鐘頭，眾人著實疲憊不堪，在經過美國海關層層檢查後，我們又回到候機室等待，並於當地下午 3 點 20 分飛往辛辛那提北肯塔基機場，終於在晚上 6 點 10 分抵達。

甫抵機場，Howard Blanning 教授就出現在我們眼前，歷經 17 個小時的折騰，又在人生地不熟的地方見到老朋友，真的是份外開心，一番寒暄後，立刻出發前往本次交流的目的地：牛津鎮。

Howard Blanning 教授駕車前來接送藝術交流團

團員長途跋涉而疲憊不堪

趁著在車上把握時間休息

經過兩小時三十分的車程後，我們終於抵達旅程的目的地：Best Western Sycamore Inn，Howard 教授在交代好本趟交流行程的注意事項，並再三確認明日行程後，便先行離去，我們也就儘速處理個人行囊，早早就寢，為明日的演出備戰。

8 月 22 日

第二天一大早 6 點，所有演員即起床整備，為 9 點 30 分在 Kramer 國小的表演做準備。待化妝、包頭、著裝俱完成，團隊便出發並於 9 點抵達現場。進入國小前，Howard 教授特別教導我們兩國的文化差異，指出在美國不可以正面拍攝兒童的臉部，避免綁架勒贖案件發生，同時也提醒所有的學校均受到嚴密保護，進出管制嚴格，不得擅自行動。

演員於飯店餐廳化妝、包頭

一進入活動中心，所有人打起十二分精神各就各位，接著校長陸續引導孩子入場，約莫三百人入場就定位後，節目就正式開演。由於校園管制刀劍槍械等物品，類似的道具也不宜出現在校園內，故表演節目訂為：《凌波仙子》、《打孟良》、《新疆舞》、《武功示範》與《蘭花指教學》。

Kramer 國小校長向 300 名學生介紹表演團隊

在短短 30 分鐘的表演中，我們感受到了純真的赤子之情，他們對於我們表演的熱愛著實令人驚訝，即便有語言、文化上的差異，我們依然獲得了如雷的掌聲，並且在表演結束後與歡愉的孩子們一一擊掌送行。

第一場演出的成功，為此行起了一個好的開頭，演員們也更為自信，為等下 10 點 30 分的表演作準備，同樣的表演節目，但是經過一次觀眾的鼓舞，表演者們的情緒更為高漲，也讓 Kramer 國小的師長、Howard 教授倍感期待。

接近表演時間，下一梯次的學生陸續進場就座，一樣三百多人，一樣的語言隔閡與文化差異，我們一面學習西方人面對表演的謹慎與尊重，一方面展現最佳技藝，務求讓觀眾見到最好的一面，好戲也於此時開鑼。

第二次的表演依舊轟動，觀眾在表演過程中便陷入興奮，鼓掌聲毫不停歇，待演出結束後，演員一樣來到出口，與小觀眾們一一擊掌道別，有的孩子特別熱情，還與演員擁抱一番，足見他們對演員們與京劇藝術的喜愛。

中國古典舞《凌波仙子》

京劇《打孟良》

中國民間舞《新疆舞》

京劇《蘭花指教學》

演員與觀眾擊掌道別

觀眾欲擁抱演員

結束上午的表演行程後，我們來到一家 DIY 工具店「Ace Hardware & Building Supply」，因出發前我們曾托 Howard 教授製作一張京劇用的桌子，

便是由這家店代為施工。一到現場，我們立即受到老闆熱情的歡迎，在擁抱過每一個人後，就去確認桌子是否可做為表演用。經演員再三確認，這張美製紅桌就跟隨著我們，一直到巡演行程結束為止。

取得紅桌後，我們前往 Howard 教授的家，在那進行午餐，並製作、維修表演道具，因飛航運送過程中，幾樣表演道具出了問題，只好就地取材手動維修。經過一個下午的折騰，成功製出刀胚子兩把，並且把折斷的槍頭修補完善，隨後就回到飯店稍事歇息，等候晚上至 Senior center 進行演出。

Ace Hardware & Building Supply

檢測紅桌

修補斷裂的槍頭

製作刀胚子

就在出發前，由於行囊尚未就定位，因而耽擱了五分鐘，Howard 教授遂就此事進行了機會教育，告訴我們守時的重要性，並特別強調專業的表演者一

定是非常守時的，這是出於對自己專業的尊重，旁人也才會因此尊重你。這次的小插曲，讓我們見識到了西方人對於戲劇是多麼的認真與慎重，也讓學生重新理解了專業的定義。

到達 Senior center 後，對方招待我們吃了一頓豐盛的晚餐，用餐完畢後接著就是抵美的第一次全節目完整演出，表演節目有：《新疆舞》、《天女散花》、《打孟良》、《凌波仙子》、《三岔口》與《蘭花指教學》。在這裡，我們依然受到觀眾的喜愛，表演結束時，對方特地與我們全體合影，為這場演出劃下句點。之後便回返飯店休息。

京劇《天女散花》

合影留念

8 月 23 日

第三天一早，Howard 教授帶著我們去俄亥俄州立公園射箭，拓展生活經驗與機會教學，學生們在此玩得不亦樂乎，也從中學到射箭的相關規矩與禮貌。在射箭場，我們還遇到一位熱心的高手，不時的指導我們如何精進箭術，趁此機會也向他推廣了之後的演出，最後愉快的合影道別。

離開射箭場後，下午我們到了 Marshall Elementary 國小進行演出，同樣刀械不得進入校園，所以仍與之前劇目一樣，取消《三岔口》，以《武功示範》替代。節目依舊獲得熱烈掌聲，帶著觀眾的祝福，我們來到 Oxford Lane Library 圖書館，為明日的表演做場地布置，一切都就位後，我們就返回飯店結束一天的行程。

射箭場

友善的臨時教練

Marshall 國小

Oxford Lane 圖書館

8 月 24 日

第四天是個忙碌的日子，一天之內要趕往三個地點做表演，大家在前一天就已經做好準備，所以一早起來全體人員有條不紊的完成所有事前工作，前往第一個表演場地 Bogan Elementary 國小。表演節目與前兩間國小相同，因規定都一樣。表演過程中，赫然發現有幾個孩子仍記得前幾年京劇系的到訪，當時所授依然深植人心，令人感到欣慰，而演出完仍安排演員於出口與小朋友擊掌道別。

不過，這裡發生了一件趣事，前一天晚上家德與詠增撿了幾顆黑胡桃，以為與臺灣的胡桃一樣，家德就拿水果刀將其剖開，結果手掌被黑胡桃的汁液染黑，無法洗淨，今早 Howard 教授一看就笑道：「俄亥俄的黑孩子。」表示這是當地小孩常會發生的事，家德瞬間就融入當地文化。有趣的是，

家德在與小朋友擊掌時，不小心用了染黑的那支，有個孩子被嚇得瞬間往後跳，惹的眾人大笑。

離開 Bogan Elementary 國小後，我們前往 Oxford Lane Library 圖書館，在演出前我們先做了一場京劇容妝示範，再進行表演。這次演出與老人中心一樣是完整節目，因為是在圖書館內表演，空間有限，故僅安排 50 個座位，有些觀眾只好在玻璃牆外觀看，但興致依然高漲，結束後全進了場內與演員合照。

結束圖書館的演出後，我們前往下一個目的地 Hamilton Dream Center，這裡是一座有兩百年歷史的教堂，座落的區域是較為貧困的地區，故 Howard 教授再三叮囑，即使時間有限，只是個 15 分鐘的小型表演，仍應全力以赴，讓對方感受到我們的專業與尊重，我們才了解到美國內部也有自己的社會問題。結束短暫的演出後，為了不打攪對方的行程，我們迅速的收拾行囊，回返飯店休息。

Bogan 國小

家德染黑的手掌

Oxford Lane 圖書館容妝示範

Oxford Lane 圖書館與場外觀眾合影

與邁阿密大學教授合影

在百年教堂演出

8 月 25 日

第五日上午沒有安排行程，各自在飯店休整，接近中午時，我們來到 McGuffey at Ernst 進行戶外演出，並在演出後與進行把子功教學，團裡一些人其實不太會說英文，就看他們比手劃腳居然也成功教會孩子耍槍，真的是不簡單。之後我們與小朋友一同野餐，我們自備了一些食物，但很顯然對方的準備比我們齊全，非常豐盛，我們就這樣在 Howard 教授的安排下，慢慢融入美國文化之中。

晚上，我們在 Oxford Community Arts Center 進行演出，這是一個非常古老、豪華的建築，前身是女子學校的校舍，現在改為藝術中心。開演前，Howard 教授再度教導了西方戲劇的劇場禮儀，讓演員對於自己身處的環境有更多認識，使他們更加注重稍後的演出。

然而，因為我們的到來剛好卡到邁阿密大學的開學日，學生在這個時間多半忙著整理行李，故入場的大學生並不多，事後才發現到場的觀眾多為教授，聽著他們的溢美之詞，著實令人受寵若驚。表演結束後，藝術中心舉辦了一個小型餐會，所有演員、觀眾一同在其中對話、用餐，幾位教授甚至開口邀請我們明年度再來，並幫忙出謀劃策，構思如何招攬更多觀眾進場觀賞，能夠獲得他們無私的友誼，是這場表演最大的收穫。

槍把子教學

戶外野餐

藝術中心前身與建造年份

藝術中心

藝術中心大合照

餐會

8月26日

第六天一早，我們搬離了原先的飯店，住到 Hueston Woods，它是位於俄亥俄州立公園內的一個度假中心，有著獨特的三角形造型，上頭還棲息著許多兀鷹，非常的融入大自然。接著 Howard 教授又安排了一項體驗活動：騎馬。這對巡演團來說是一件極新鮮的體驗，畢竟在臺灣不容易騎到馬，一行人就懷著忐忑與興奮的心情，出發嘗試新活動，事後人人讚不絕口，一直嚷嚷著要再騎一回，無奈下午尚有演出，只得忍痛離去。

下午回到 Hueston Woods 的大廳，並在裡面進行了一場表演，音樂一下連左近的員工都跑出來一探究竟，照例又是十分吸睛，觀眾一看就不願離開了。結束後才發現觀眾裡面有一位是熟人，原來是上午協助我們騎馬的教練，早上他以為我們是一群來美國玩的小朋友，看了演出才發現原來各個都是功夫精湛的表演藝術家，他在高興之餘許諾只要我們到馬場，他願意無條件供我們騎馬，只可惜一直到旅程結束，我們都沒有時間去體驗第二回。

Hueston Woods

屋頂上盤旋著大量的兀鷹

騎馬體驗

京劇《三岔口》

觀眾飄扇體驗

與馬術教練合影

8月27日

第七天早晨，Howard 教授帶著大家來到湖畔賞景，並述說這裡的一些生態變遷，原來湖中棲息的大雁原本是候鳥，但是在遊客的餵食下，牠們已不再南遷，而是定居於此，美國多數地區是不同意這樣的做法，因此多半禁止餵食野生動物，但這個地區在人們意識到生態變化前就已經在餵食了，所以就沒有特別禁止。

看完了湖光山色後，我們就出發前往這趟旅程最後一個表演場所 EARLHAM COLLEGE，接待我們的是 Marc Benamou 教授，他在 EARLHAM 負責教導印尼傳統音樂，我們在準備過程中一直交換彼此對藝術的心得，途中遇到任何問題 Marc 教授也都在第一時間協助處理，使得整個活動非常完美。

在正式演出前，我們在大廳一樣辦了一個容妝示範，讓觀眾近距離觀賞京劇的化妝藝術。過程中有一位臺灣來的教授過來攀談，遇到同鄉總是令人高興，不久又有一些大陸留學生過來，一樣相談甚歡。等演員化妝完畢，節目也即將開始。

最後的這一場演出，表演場地幾乎是全新的，設備先進、場地優良、空間開闊，演員也就能放開手腳，大膽釋放能量，賣力演出的結果，又是獲得觀眾熱情的擁抱，並且有許多學生跑來交換聯絡方式，對京劇表現出極高的興致。但天下無不散的宴席，在經過 1 小時依依不捨的道別後，我們還時離開了這間美好的學院，踏上歸途。

湖邊餵食

Marc 與 Howard

容妝示範與校園記者

開演前

京劇《打孟良》，臨時加座到門口

與觀眾合影留念

彼此交換聯絡方式

Marc 致贈紀念品

8 月 28 日

第八天，所有表演行程已結束，今日安排的活動為京劇容妝工作坊，我們幫一群可愛的小女孩畫上京劇容妝，之後教她們耍槍花，然後練習飄扇，過程十分逗趣，因為 Howard 教授讓大家分組教學，看看誰教的好，顯然英文不好的還是吃虧，但更添樂趣。

工作坊結束後，女孩們在老師的帶領下生了營火，然後烤了巧克力棉花糖回報我們的付出，只是不得不說臺灣的烤肉文化確實興盛，我們所有團員再看了一次示範之後，人人烤出金黃色的棉花糖，讓那群孩子大呼不可思議，為何能一次就上手？只能說有些東西真的已經根深蒂固，像本能一樣。

下午，Howard 教授帶著我們去 Outlet 購物，這是學生們最期待的行

程，長達 3 小時的購物時間，不禁令人讚嘆他們的腿力鍛鍊的真好。之後我們又去吃了美國頗具代表性的食物，一天的行程終告結束。

為小朋友上妝

為小朋友上妝

槍把子教學

飄扇教學

烤棉花糖

大合照

8 月 29 日

第九天，Howard 教授帶著我們到了代頓飛機博物館，它隸屬於美國

空軍，設立於此是因萊特兄弟就是在此製造出人類歷史上第一架飛機，館內所藏有許多均是服過役的飛機，令人佩服美國對待文化教育的豪氣，可說是不計成本，只為打造一間頂級博物館。

館場極大，我們早上 10 點進去裡面，直到下午 3 點才出來，這趟旅程真的極付教育意義，讓學生對軍人有了不同面向的理解，反思國內現今的情況，我們真的應該再團結一些，如此才能讓社會變的更好。

8 月 30 日

旅程的最後一天，Howard 教授托朋友開船帶我們遊俄亥俄河，它是密西西比河的支流，說是支流，但水深 30 公尺，河面寬 130 公尺，仍是一條極大的河流。在遊河的過程中，船長不停的介紹這裡的地貌、地理環境，並透過對話帶出這附近的歷史，所以看上去一趟放鬆的旅程，仍然蘊含教育內涵在其中。

結束短暫的旅遊後，我們趕赴機場旁的飯店住宿，避免隔天錯過班機。當天晚上，我們就將所有行李打包完畢，等待明日踏上歸途。只是不停聽到學生們的哀嚎，嚷著不想回家，確實我們在美國當地被照顧得很好，頗有樂不思蜀的味道。

8 月 31 日

早上八點，一行人登上返臺的飛機，接著就是長達十幾個小時的航程，歷經底特律、東京的轉機，我們終於在臺灣時間 9 月 1 日晚上 7 時許返抵國門，距出發已過一天一夜，真的是漫長的旅程。回到木柵後，所有人就各自返家休息。

參、心得

這次的巡演，看似僅僅表演了 15 場表演，實則影響極其深遠。過去數年，京劇學系曾數度造訪俄亥俄州牛津鎮，當時接觸京劇藝術的孩子如今也已經長大，一些看到我們的到來立即大聲叫喚，可見我們歷次的演出均能博得觀眾的友誼，一些公開演出更有過去的觀眾攜伴前來，並且熱情的分享他這些年來的成長經驗與對京劇的嚮往。

從這樣的回饋來看，如果我們能擴大巡演的區域，應能增進外國人對我國的友好。而對方之所以對京劇能有如此深的印象，也是因京劇藝術源自中華文化，與歐美文化迥然不同，我們今日若以現代舞、芭蕾舞流行舞蹈進行展演，恐怕是無法得到如斯成果，對於他們來說這樣的表演僅僅是在模仿而已。

同時，我們也看到美國是多麼的重視藝術文化，可謂不遺餘力的培養文化軟實力，從國小一直到大學均十分重視藝術涵養的養成，所以我們才能藉由表演藝術獲得對方的友誼，對方在認可我們的表演技藝的同時，也就認同我們的文化、國家。

肆、建議事項

鑑於美國塑造的高水平藝術欣賞美學，我們應利用此一特色多進行文化藝術外交，建立長遠友誼，為國家未來發展鋪路。日後若是在關鍵時刻能得當年友誼之助，誠屬大幸。

其次，我國應重視文化藝術的養成，此為提升公民素質，讓國力成長之大計，歐美能有今日之強勢，絕非僅靠船堅炮利，其國民不經意展現出來的文化素養，也讓人更加清楚他們對於自我的要求遠在國人之上，頗值效法。

同樣是演出，在美國高度資本主義化的社會裡，表演成本居然較在臺灣低廉，此實為值得學習之要點，在支持文化藝術發展的同時，我們怕是得先反省對於表演藝術的態度，為何表演成本會高到讓表演團隊無法負荷？唯有打破這困境，我國的文化藝術才有可能真正成長。

附件. 2016 年美國邁阿密大學戲劇系郝爾布萊寧教授代表邀請函

COLLEGE OF CREATIVE ARTS
Department of Theatre

Center for Performing Arts Room 119
420 S. Patterson Avenue
Oxford, OH 45056-3440
(513) 529-3053 office
(513) 529-4048 fax
MiamiOH.edu/Theatre

Professor Wan Yu-min
Taiwan National College of the Performing Arts
No 177, Section 2, Nei-hu Road
Taipei, Taiwan

September 22, 2015

Dear Professor Wan,

It is with great pleasure that I write to personally invite you and your students from Taiwan National College of the Performing Arts students to visit Miami University during the end of August/beginning of September, 2016.

It will be a real honor for me, our school, and our community to have you and your students visit again, and give performances and workshops for our university and our community. Your visits are always so popular and we are looking forward to hosting you again.

While you and your students will need to pay the cost of your airfare, all of your other expenses--local transportation, housing, and meals--will be paid for. Dr. Blanning will be your primary contact and will coordinate all of your local activities and accommodations.

Your address in the United States will be:
819 South College Avenue
Oxford, Ohio, USA 45056

We are so looking forward to your visit!! If there is anything you need from me at all, please do let me know. In the meantime I leave you in Dr. Blanning's capable hands.

Best regards,

Julia Guichard
Chair and Associate Professor
Miami University Department of Theatre
guichajm@miamioh.edu