

出國報告（出國類別：其他——教育推廣）

2017 年「臺灣京劇新美學與藝術教育分享」 新加坡講座暨示範演出計畫

服務機關：國立傳統藝術中心 國光劇團

姓名職稱：張育華 團長等 6 名

派赴國家：新加坡

出國期間：106 年 6 月 27-30 日

報告日期：106 年 8 月 17 日

目次

摘要	2
壹、目的	3
貳、過程	4
參、心得及建議	8
肆、活動照片	9

摘要

本次拜會訪問與示範講座活動，為國光劇團與新加坡藝術理事會（下稱「藝理會」）聯合製作案的第一階段工作。過程中，由藝理會安排訪問傳統藝術中心、天韻京劇社、猴紙劇坊、南華儒劇社、湘靈音樂社及新加坡華樂團，透過與各團隊藝術或行政總監面對面的溝通對談，實地瞭解新加坡傳統藝術團隊的營運概況、藝術風格及製作模式，對於後續雙方合作模式的建立，有著實質的助益。另，透過國光劇團團長、藝術總監、導演及演員，以實務的創作經驗為例，與當地表演團隊及藝術家分享，更加深彼此的認識與瞭解，為後續的聯合製作建立良好的互動關係。

壹、目的

本案延續深耕臺灣京劇藝術之經驗，透過本土化與土地認同之精神，以國光經驗為主軸，透過「藝術教育示範」為設定，從文化印象介紹入手，循序漸進以表演、劇本、音樂、教案為各階段執行標的，期待透過國光經驗分享，不僅推廣國光劇團之劇藝美學精神，更交換兩地藝術教育之經驗。透過與新加坡國家藝術理事會的合作，辦理公開的示範講座，與當地的文化界人士及觀眾進行交流，提供國光劇團在傳統與當代創新多元探索的經驗。此外，將臺灣【小劇場·大夢想】的製作概念與核心價值，和在地表演團隊和藝術家分享，透過實踐作品的展示，論述編導演在創作過程中的創新思維與藝術探索。

貳、過程

一、拜會新加坡在地傳統表演藝術團隊

1. 新加坡傳統藝術中心¹

新加坡傳統藝術中心 (Traditional Arts Centre, Singapore) 創立於 2012 年 9 月，由新加坡 2008 年青年文化獎得主蔡碧霞女士創辦。蔡女士從事戲曲表演工作多年，師事京劇表演藝術家劉作玉，主演劇碼包括潮劇、薊劇和黃梅戲。其成立宗旨為「宗旨是繼承民族文化、弘揚傳統藝術，在新加坡傳播和發展華族戲曲藝術」，該中心定位為非營利組織，於 2014 至 2017 年接受新加坡國家藝術理事會 (National Arts Council)「團隊輔助計劃 (Major Company Scheme)」中的「種子基金 (Seed Grant)」資助。該中心除舉辦各類型大型演出活動，深入民間推廣華族傳統戲曲藝術外，更透過在校園開辦戲曲人才培訓課程、戲曲講座與工作坊活動的策辦，積極培養新一代的戲曲愛好者，持續推動戲曲藝術在新加坡的永續發展。

2. 天韻京劇社²

新加坡資深京劇票友侯深湖、戴鏡湖、毛威及蔡國霖退出當地唯一的業餘京劇團平社後，與一群京劇愛好者林德彬、羅德民、林美蓮、侯勤、韓萱元、蘇涓琍、許文魁及陳韻等人，於 1992 年聯合成立天韻京劇社 (Tian Yun Beijing Opera Society)，其成立宗旨為「培養新血、繼承及提倡發揚優秀京劇藝術」。成立之後，每年聘請專業的京劇師資，培訓演員及音樂人才，並指導公演劇目。多年來，除了至新加坡各劇院、學校、民眾活動中心及宗親會館舉辦各類型演出及示範講座外，更重要的是新一代京劇愛好者及接班人的培養。劇社 1994 年起與德明政府中學合作，指導該校學生學習京劇，並在劇社的演出中擔任次要角色，積極務實地為新加坡京劇傳承注入新血與活力；其中二十多位歷屆畢業生，於 2006 年成立「天韻青年京劇組 (The Tian Yun Beijing Opera Society's Youth Group)」，成為新加坡第一個青年人的京劇團。

3. 猴紙劇坊³

猴紙劇坊 (Paper Monkey Theatre) 成立於 2008 年，創辦人及藝術總監為新加坡著名操偶師及編劇何家偉 (Benjamin Ho)。他認為在豐富多元的亞洲文化中，有著許多美好而有深刻意義的故事，可提供給兒童認識與欣賞。因此，劇坊專為年輕人製作一系列以亞洲故事為主題的節目，包括適合親子同樂的優質戲劇表演，並融入兼具的實做互動的紙影戲和工作坊，在校園及社區。透過亞洲文化與偶戲藝術的呈現，藝術創意的激勵與深入的學習體驗，目標在建構一個專為亞洲兒童及成人體驗劇場深刻意涵的永續平台。於 2012 至 2015 年接受新加坡國家藝術理事會 (National Arts Council)「團隊輔助計劃 (Major Company Scheme)」中的「種子基金 (Seed Grant)」

¹ www.tac-sg.com

² www.tianyun.sg

³ www.papermonkey.com.sg

資助，2016 至 2019 年繼續獲得藝理會輔助計畫中的「主項基金（Major Grant）」資助。

4. 南華儒劇社⁴

南華儒劇社（Nam Hwa Opera）成立於 1963 年，成立宗旨為弘揚潮劇藝術及保存新加坡的傳統文化。創立之初，主要目的是凝聚海外華人同好對潮樂及潮劇的欣賞、推動與研究，隨著時間的積累，逐漸成為社員和潮劇愛好者學習及表演的平台，亦成為社員研習藝術、音樂、戲劇、戲曲及文化的重要平台。1984 年起，開始計畫性的邀請中國廣東、四川、浙江及福建等地各劇種的著名導演，至新加坡排練新編潮劇作品，在潮劇既有的表演美學基礎上，融注粵劇、高甲戲、薈劇和歌仔戲的創新元素，為新加坡的潮劇帶來全新的面貌。過去五十多年來，南華排練近 40 齣完整劇目及多齣經典折子戲，在新加坡的校園及社區中心演出，並協助慈善機構募款服務社會公益，也為豐富新加坡的文化藝術貢獻一己之力。2013 年推出成立 50 週年的大型製作清宮歷史劇《孝莊夢》，不但為劇社的多年發展樹立里程碑，也為新加坡的潮劇發展界寫下新頁。2015 年註冊為「南華儒劇社有限公司（Nam Hwa Opera Ltd）」，從業餘劇社轉型為更為專業的藝術團體，持續振興及發展潮州的傳統文化。

5. 湘靈音樂社⁵

湘靈音樂社（Siong Leng Musical Association）創立於 1941 年，由張再來、李中石等人發起組織，目的為保存及繼承延續新加坡的南音及梨園戲藝術。「湘靈」二字出自楚辭「使湘靈鼓瑟兮，另海若舞馮夷」，意在期盼神靈保佑，使音樂社興盛不衰。其願景與展望為：「立足新加坡，面向全世界。宣導、保留、推廣、發展及弘揚中華傳統文化瑰寶：南音與梨園戲。傳承保留及弘揚南音與梨園戲。」1970 年代，南音面臨強勢西方流行音樂及現代音樂的影響逐漸式微，丁馬成先生出任社長，著手進行南音的改革，致力培養新秀和接班人，推動梨園戲的發展，逐步重振南音。他認知到南音傳統曲目內容多為風花雪月、兒女情長，遠離現實生活，加上曲調纏綿悱惻，節奏過於徐緩，較難為習於快節奏的現代年輕人所接受；唯有在作品上的改革與創新，南音的永續發展才有出路。1977 年，丁馬成舉辦了首屆「亞細安南樂大會奏（Asian International Nanyin Conference）」，推動了傳統南音的復興，影響極為深遠。1994 年由丁宏海接任社長，積極吸納各方人才加入團隊，並廣納各界人士的意見，培訓團員的技藝，提升演出水準；同時策劃優質且風格多元的節目，創建出獨特的表演風格，成功的打造屬於湘靈音樂社的藝術品牌。湘靈經過 70 多年的發展，將南洋華人的文化特色及現代藝術的元素，融入中國現存最古老的樂種之一，從早期的業餘班社組織，逐漸蛻變為專業的表演藝術團體，攀上更高的藝術領域；不僅走入校園傳習教學、參與新加坡重要的大型文化活動，更將具有新加坡特色的南音帶上國際舞臺，成為新加坡最具代表性的表演團隊之一。2017 年獲新加坡華族文化中心頒發首屆「華族文化貢獻獎」的團體獎得主，表彰其為新加坡華族文化的傳承、推動、提升和傳播做出卓越貢獻。

⁴ www.namhwaopera.com

⁵ www.siongleng.com

6. 新加坡華樂團⁶

新加坡華樂團 (Singapore Chinese Orchestra) 首演於 1997 年，為新加坡唯一的職業級華樂團，其贊助人為李顯龍 (Lee Hsien Loong) 總理，現任音樂總監為葉聰 (Tsung Yeh)，駐團指揮為新加坡國家藝術理事會青年文化獎 (2002) 及文化領航發展獎助金 (2013) 得主郭勇德 (Quek Ling Kiong)，目前擁有超過 80 位演奏員。其雙重功能為肩負保存傳統藝術與文化的責任，以及透過南洋音樂元素的融合，在創新作品中建立全新的音樂領域與獨特的風格。其藝術政策及任務宣言為「我們的展望 (vision) —— 出類拔萃，別具一格的新加坡華樂團；我們的使命 (mission) —— 優雅華樂，舉世共賞；我們的價值觀 (value) —— 追求卓越表現、發揮團隊精神、不斷創新學習」。樂團自成立以來，推出精彩成功的演出，風靡了廣大的觀眾群，並迅速地發展為世界首屈一指的華樂團隊。透過新加坡國內外主流場館及重要藝術節的邀演，其高水準及多元的演出節目獲得廣泛的肯定與認同，奠定了其在華樂界的領導地位。新加坡華樂團以“人民樂團 (people's orchestra)”為宗旨，積極拓展其影響層面，在殿堂的表演之外，透過定期的社區音樂會、學校藝術教育計畫、戶外音樂會等活動來推廣華樂，讓新加坡各種族的觀眾也能欣賞華樂。在人才培育方面，2003 年起招募 11 至 26 歲的年輕演奏員，2003 年起正式接管「新加坡國家青年華樂團⁷ (Singapore Youth Chinese Orchestra)」，從學校發掘具有潛力的音樂人才，接受新加坡華樂團演奏家的訓練，以期待成為未來華樂舞台的接班人，2015 年正式歸於國家藝術理事會管轄。其藝術政策及任務宣言為「展望——以卓越的藝術水準、豐富的新加坡特色，成為本地與國際上出類拔萃的青年華樂團；使命——激勵並培育本地青年成為出類拔萃的音樂宣導者，服務人群；價值觀——摯誠演繹、堅韌不拔、崇尚創意、關愛社會、力求卓越。」

二、辦理戲曲藝術講座

為與新加坡當地戲曲表演藝術家及表演團隊實質交流，達到經驗分享與開發合作契機的可能性，於 6 月 28 日晚上 7 時至 9 時，於阿里哇藝術中心 (Aliwal Arts Centre) 多功能廳 (Multipurpose Hall)，與新加坡國家藝術理事會 (National Arts Council) 合辦藝術講座，由國光劇團團長張育華博士引言，藝術總監王安祈教授及導演戴君芳女士主講，並由京崑表演藝術家溫宇航先生及朱安麗女士示範，最後與現場的來賓進行交流互動。受邀來賓包括新加坡國家藝術理事會高級司長黃麗燕及副司長郭茵茵、新加坡華樂總會 (Singapore Chinese Music Federation) 秘書長楊秀偉、湘靈音樂社藝術總監林少凌及執行總監王碧玉、新加坡華族戲曲協會 (Chinese Opera and Drama Society) 主席卞會賓及藝術總監黃萍、南華儒劇社社長卓林茂及主演蔡愛佩、天韻京劇社主席羅德民及藝術總監林美蓮、新加坡傳統藝術中心藝術總監蔡碧霞及經理陳國來、濱海藝術中心 (Esplanade – Theatres on the Bay) 節目策劃員趙國宏等人，約五十餘位新加坡當地傳統藝術界菁英及從業者出席講座。

⁶ www.sco.com.sg

⁷ www.snyco.com.sg

團長張育華以【國光品牌與文化創新】為題開場，論述國光劇團在「戲曲當代創作與編導新思維」及「演員藝術表現的當代探索」的作法，將時代精神、人文思想及多元創新等理念融注於「維護傳統、激勵創新、藝術教育、文化交流及分享合作平台」等團務發展核心工作中。藝術總監王安祈以【臺灣京崑新美學】為題，與來賓分享國光劇團的創作理念。她認為「現代化才能延續傳統」，所謂「現代化」是以當代觀點詮釋戲曲傳統戲，新編戲則「與現代人情思接軌」，同時「開創新敘事技巧」，成為「當代新興的劇場藝術」。在創作上則「以文學性為內涵」，深入人物內心、向內凝視，潛入不可言說的幽微之境；將作品的文學性以「敘事筆法」與「導演視覺」等手法來演繹，並以隱喻與象徵的傳統戲曲「寫意」美學來具體呈現，讓戲曲不只是「演唱藝術」，而是「動態文學作品」。導演戴君芳則透過其近年與唐美雲歌仔戲團及二分之一Q劇場的作品為例，論述舞臺視覺在新編戲曲作品中的美學思考。溫宇航以《崑劇的表演藝術之美》為題，示範《牡丹亭·驚夢》一折，透過柳夢梅與杜麗娘表演互動的拆解，講述舞臺身段與角色內在的關連性。朱安麗則現場示範旦行綁蹻的完整過程，並以《拾玉鐲》的表演片段為例，呈現蹻功細膩的表演藝術。

參、心得及建議

一、心得：

中國傳統戲曲在新加坡的早期發展歷程與臺灣相似，與華人移民帶入原鄉的文化和語言有關，尤其是閩粵地區的宗教信仰與生活習俗。飄洋過海的遊子鄉愁，在同文同種的鄉音中得到心靈慰藉，迎神賽會等街頭戲棚表演場所，成為親友同鄉聯誼的重要場合，戲曲班社也與宗親商會等地方勢力結合，成為會館的重要娛樂活動。隨著時間的推移與政治的更迭，早期的原鄉生活型態，面臨多元文化的影響與衝擊，傳統戲曲在新加坡的發展，也逐漸走向專業人才青黃不接和觀眾流失的窘境。今日的新加坡，幾無職業的傳統戲曲表演團隊與藝人，多為戲曲的愛好者所組成的業餘社團。傳統華人文化的保存與推廣，成為新加坡在文化認同上的當務之急。人才培育與觀眾拓展，是各個團隊在營運上的重點，這也是傳統藝術得以延續避免消逝的核心作為。此外，為了更能符合新加坡的生活節奏與娛樂型式，各團隊均致力於作品的創意創新，以吸引更多的年輕觀眾參與傳統藝術的各類活動。在新加坡政府大力支持下，多年來已卓有成效，影響層面亦逐漸擴大。

二、建議：

臺灣在傳統戲曲的保存推廣與創新發展上，累積許多豐富的經驗與成功的案例，並在國際表演藝術舞臺上獲得廣泛的肯定。新加坡政府近年致力於各類型的文化藝術交流活動，期盼以更多元的思維，激勵與提升藝術家在創新發展的活力與動力，同時擴大新加坡在國際藝術市場的影響力。國光劇團將藉由此次與新加坡國家藝術理事會的交流，提供‘臺灣京劇新美學’的藝術理念，分享本團二十餘年來發展當代戲曲的實務經驗。透過與當地戲曲團隊的聯合創作，共同開拓當代戲曲的藝術視野，共同提升傳統藝術的國際高度，共同為華人文化藝術的未來而努力。

肆、附件：活動照片

國光劇團張育華團長（左二）與新加坡國家藝術理事會高級司長黃麗燕（右二）洽談合作

拜會訪問新加坡傳統藝術中心

拜會訪問天韻京劇社

拜會訪問猴紙劇坊

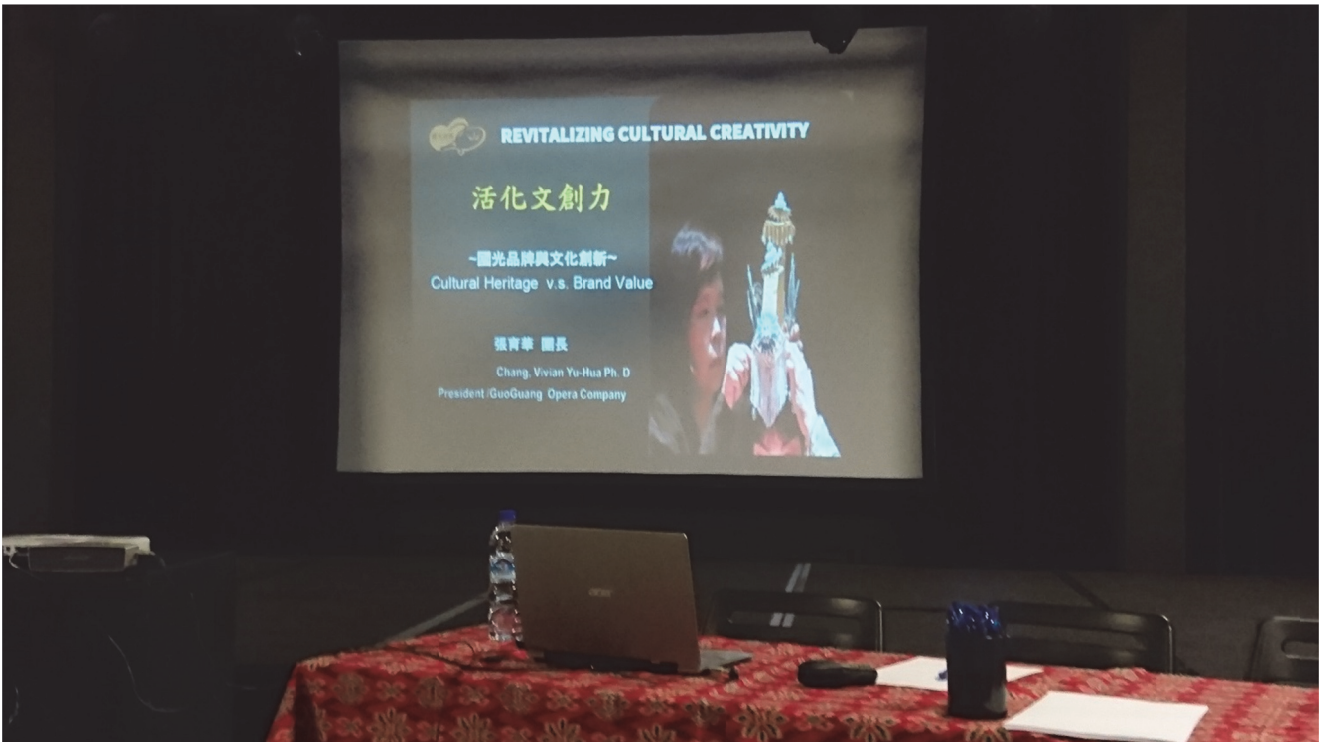
拜會訪問南華儒劇社

拜會訪問湘靈音樂社

拜會訪問新加坡華樂團

戲曲藝術講座現場

戲曲藝術講座——張育華團長引言

戲曲藝術講座——王安祈藝術總監演講

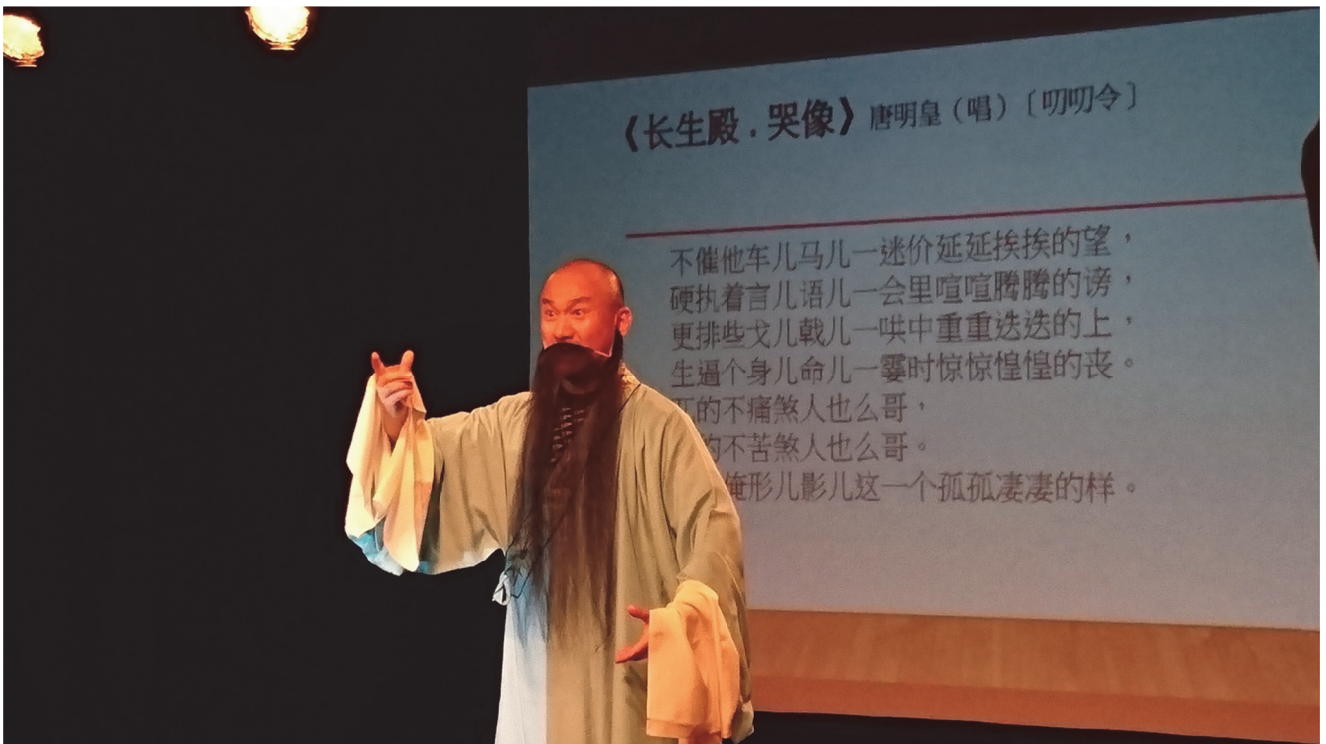
戲曲藝術講座——王安祈藝術總監演講

戲曲藝術講座——戴君芳導演演講

戲曲藝術講座——演員溫宇航示範

戲曲藝術講座——演員溫宇航示範

戲曲藝術講座——演員朱安麗示範