

出國報告（出國類別：考察）

大陸小劇場發展暨小劇場藝術節 考察報告

服務機關：文化部

姓名職稱：藝術發展司科長 劉美芝

文化交流司科長 葉吉欽

文化交流司專員 張祖慈

藝術發展司聘用助理編審 施文彥

派赴國家：中國大陸

出國期間：106年9月4日至9月9日

報告日期：106年11月6日

摘 要

兩岸表演藝術的交流，因不同的政治、社會與經濟環境造就不同的生態，兩岸在表演藝術的創作、製作及演出上都存在極大的差異，甚至在劇場技術的工作模式上都有不小的分歧。本次考察前往北京「蓬蒿劇場」、「中間劇場」，上海「上劇場」、「上汽·上海文化廣場」、「上海話劇藝術中心」，杭州「蜂巢劇場」及「西溪天堂藝術中心」等劇場，瞭解大陸推展國際藝術節之營運模式及發展小劇場之現況，及瞭解臺灣表演藝術團隊赴中國大陸合作進行小劇場藝術節交流情形。

目 錄

壹、前言	4
貳、行程安排及參訪內容	5
一、參訪行程	5
二、參訪議題	6
參、參訪紀要	
一、蓬蒿劇場-獨立劇場經營	7
二、中間劇場-北京新興文化基地中間藝術園區	9
三、至樂匯-新興舞台劇創作基地	11
四、上劇場-上海羅美城	13
五、上汽·上海文化廣場-企業冠名	14
六、上海話劇藝術中心-國家級專業話劇團體	16
七、杭州蜂巢劇場-孟京輝專屬劇場	18
八、西溪天堂藝術中心-商業街內的劇場	20
肆、觀劇紀要	22
一、蜂巢劇場《方寸》	22
二、椎·劇場「當代運動劇場作品《戰》」	24
三、上海話劇藝術中心《卡布奇諾的咸味》	26
四、西溪天堂藝術中心《水晶-前沿戲劇分享會》	27
伍、建議事項	29
一、持續運用交流平臺協助表演團隊開拓大陸市場	29
二、挹注補助資源協助小劇場跨出國門	29
三、持續瞭解中國大陸表演藝術環境及小劇場多元發展情形	30
陸、參考資料	30

壹、前言

中國大陸近年經濟發展快速，帶動藝文消費人口成長，各地越來越多劇場落成，也越來越多民間演出公司成立，在諸多戲劇節平台的搭建與民間資本的投入下，不僅鼓勵更多優秀的戲劇原創出現，也激發了青年導演及演員的創作積極性。本次考察前往北京「蓬蒿劇場」、「中間劇場」，上海「上劇場」、「上汽·上海文化廣場」、「上海話劇藝術中心」，杭州「蜂巢劇場」及「西溪天堂藝術中心」等劇場。兩岸在表演藝術的創作、製作及演出上都存在極大的差異，甚至在劇場技術的工作模式上都有不小的分歧。使得兩岸表演藝術有了相互借鑑與相互學習的層面，應多瞭解大陸推展國際藝術節之營運模式及發展小劇場之現況，期建立良好的兩岸交流平台，擴建雙向溝通之管道。

貳、行程安排及參訪內容

一、參訪行程

日期		行程	城市
9/4(一)	下午	搭機前往北京	抵達北京
	晚上	參訪交流北京蓬蒿劇場。有南鑼鼓巷戲劇節項目《失心人》裝台，並與王翔老師及劇組交流。 ◎蓬蒿劇場創始人：王翔老師、劇場經理：李國杰	
9/5(二)	上午	參訪北京中間劇場 ◎中間劇場總經理：楊雲、總監：王林	
	下午	至樂匯參訪交流 ◎至樂匯總裁：孫恒海、副總經理：茜吉爾	
	晚上	參訪北京蜂巢劇場（負責人 孟京輝） 參加北京青年戲劇節開幕酒會及 觀賞第一場演出《方寸》（導演：李凝）。	
9/6(三)	上午	搭乘高鐵前往上海	抵達上海
	晚上	觀賞椎·劇場演出《戰》	
9/7(四)	上午	參訪上海美羅城上劇場(賴聲川專屬劇場)	
	下午	參訪上汽·上海文化廣場 參訪上海話劇藝術中心	
	晚上	觀賞上海話劇藝術中心演出《卡布奇諾的咸味》	
9/8(五)	上午	搭乘高鐵前往杭州	抵達杭州
	下午	參觀杭州蜂巢劇場 參觀杭州大劇院	
	晚上	參訪西溪天堂藝術中心 出席《水晶博士：前沿戲劇分享會》	
9/9(六)	上午	參訪「西湖」藝文設施	抵達臺北
	晚上	搭機返臺	

二、參訪議題

- (一) 參訪北京「蓬蒿劇場」瞭解獨立劇場經營發展情況。
- (二) 參訪「中間劇場」-北京新興文化基地中間藝術園區經營規劃。
- (三) 參訪「至樂匯」-新興舞台劇創作基地。
- (四) 參訪上海「上劇場」臺灣戲劇家賴聲川在中國上海專屬劇場，瞭解藝術與商業結合新運作模式。
- (五) 參訪「上汽·上海文化廣場」由企業贊助冠名經營模式。
- (六) 參訪「上海話劇藝術中心」上海唯一的國家級專業話劇團體營運情況。
- (七) 參訪杭州「蜂巢劇場」-孟京輝專屬劇場。
- (八) 參訪「西溪天堂藝術中心」商業街內的劇場。

參、參訪紀要

一、蓬蒿劇場-獨立劇場經營

(一)交流人員：蓬蒿劇場/創辦人 王翔

盜火劇團北京獨立製作群 安妮/奚牧涼

(二)地點簡介：蓬蒿劇場由大陸牙醫師王翔在 2008 年 8 月成立於北京東棉花胡同 35 號，位置在中央戲劇院旁，有地理位置優勢。蓬蒿二字引用自李白的詩：仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人。蓬蒿字意為普通人，是王創辦人希望普通人都能走進劇場，走向豐富與高貴。

(三)參訪重點：劇場總座位數約 80 座，屬於小型實驗性空間，參訪當晚僅排演，可以進入現場參觀，王翔先生表示，自 2010 年起，蓬蒿劇場連續策劃戲劇節，逐步建立了國際戲劇交流平臺；主要活動成果有：2011 年北京國際獨角戲戲劇節、2012 年亞洲文化視野——香港、臺北、新加坡、北京四城市旅程藝術節暨文化政策論壇、2012 年美的風采 - 中日舞蹈論壇及工作坊藝術節等；從 2010 年-2016 年則連續七屆舉辦北京南鑼鼓巷戲劇節，深具開創意義。

迄今上演劇碼 500 餘部，演出場次 3000 餘場，觀眾人數逾 30 餘萬人，屬售票演出。且在蓬蒿劇場上演的劇，大陸原創劇占 50%，兩岸三地及國際交流演出占 20%，策劃組織國際藝術節 30%。此外，也以開放空間，提供北京各國戲劇愛好者進行交流，參訪當天，即有操流利華文的雅典人，進行讀書會性質的英文劇本討論。

與王翔老師及《失心人》劇組交流

北京蓬蒿劇場與王翔老師交流

目前蓬蒿劇場另以【蓬蒿 LIVE】，將多年來劇場與北京·南鑼鼓巷戲劇節留下的經典作品，用高畫質拍攝記錄，透過網路或平臺直播，播放給更多熱愛戲劇的朋友，以打破劇場、地域、收入的限制，讓更多觀眾有機會看到優秀的戲劇作品，感受戲劇藝術的魅力。

蓬蒿負責人表示蓬蒿劇場的第一個 5 年（2008-2013）恰是中國小劇場從活躍期到低谷期的快速發展和整合的五年。在不間斷地國際專案交流和合作中，與中國文化社會環境結合，多年運作下來，南鑼鼓巷表演藝術節已成為北京地標性表演藝術節，蓬蒿為北京不可或缺的表演藝術場地和交流資源庫。

2011 年起，嘗試以文學劇場為內容，陸續推出以《塞納河少女的面模》、《我是海鷗》為代表的童道明戲劇五部，費明劇本《恐懼》、《靈魂廚房》，詩歌朗讀《語言的珍珠》、《寫詩》及《日常_非常日常》，詩歌與電子樂沙龍《真玉客廳》，燕山課堂，小說現場《聲音樂團》，法國文學朗讀系列、當代文學沙龍、《新劇場創作計畫 - 經典劇本朗讀會》等以詩歌、劇本、小說、口述為體裁的文學形式，在劇場表演空間和咖啡館沙龍空間現場密集推出，展現現代戲劇藝術的內容。

王翔老師解說劇場的歷史

作品劇照紀錄

2012 年，蓬蒿開始對中國的文化政策提出建設性意見，開展文化論壇、出版物等文化活動，也關注對藝術管理、劇場管理的技術層面，學習如何將現代西方藝術管理學納入劇場討論和發展的課題。例如曾在論壇劇場《亞洲文化視野－旅程藝術節》，《再劇場》，《中國獨立劇場報告》將論壇與表演，思考與創作結合，邀請香港、臺北、新加坡以及中國十個城市獨立劇場的同仁們一起探討於商業和體制以外，非營利性文化組織的深層社會環境與困境，探索獨立劇場之精神。

(四) 心得感想：本次參訪獨立劇場經營，觀察到大陸及臺灣未來劇場的經營模式，都必須以總體劇場的概念與社會進行互動。例如劇場管理邀請戲劇教育、人文教育的專家講授和開辦工作坊、講座和沙龍，內容包括表演訓練、社區戲劇普及、劇本創作、媒體創意和技術分享、科技與劇場應用等主題，戲劇的選擇與經營才能更被市場接受。

二、中間劇場-北京新興文化基地中間藝術園區

(一)交流人員：總經理 楊雲

盜火劇團北京獨立製作群 安妮/奚牧涼

(二)地點簡介：中間藝術園區的創建，源於投資人有感京城西部缺失融影院、劇場、美術館等於一體的藝術場所，於北京市海澱區規劃成立第一家民營劇場。中間劇場可容納觀眾 442 名，擁有一流的舞臺聲光設備，可以演出話劇，音樂劇，舞劇，小劇場歌劇、小型音樂會等多種藝術門類的演出。藝術園區內的兩處階梯看臺可提供露天演出，園區時尚現代建築風格，還可為活動提供空間和獨特視覺背景。

(三)參訪重點：參訪由總經理楊雲接待，談及與這塊“文藝新地標”的結緣，楊雲表示他曾在房地產公司工作時，把萬聖書園搬進西山庭院的售樓處，請來沈昌文、余秋雨、陳平原等文化名家舉辦講座。後來受邀來經營園區，目標是成為京城“文藝新地標”，但對於北京藝文人口而言，中間劇場地理位置稍遠，如何克服地理劣勢是首要難題。

(四)訪視心得：中間劇場 2013 年開幕劇《梵高自傳》，作品無論藝術專業價值，得到業界的認可，可是當外地演出商與楊總經理洽談巡演事宜，才發現這部小劇場話劇的單場費用比諸多大劇場話劇還要高，演出商紛紛搖頭，巡演無從談起，而在規劃後續的節目時，也有另一種建議——應該邀請田沁鑫、賴聲川等戲劇大咖執導、明星參演的作品來演，他們的粉絲數量龐大，就會追隨而至。但楊雲認為城裡的多劇院不斷上演名家名作，粉絲縱使黏性極高，也不會特意跑到偏遠陌生的劇場再追一次。於是中間劇場自我定位為優質而獨特的內容，選擇古典樂和現代舞為主要的經營軸線。

經由說明，可以發現中間藝術區在短短三四年內，參與北京國際電影節、NT Live(英國國家劇院現場)、扶植青年戲劇人才及本土藝術電影發展計劃等，並以場租優惠，及誠意敬業精神，成功吸引演出團隊及北京欣賞人口前來中間藝術區。另為了留住觀賞人口，中間劇場也積極提升服務品質，配套的停車、餐飲、休憩服務井然有序，讓觀眾減少距離的遙遠，是偏遠地區經營者的立基。

總經理楊雲親自園區導覽解說

中間劇場-文藝新地標

視覺活潑舒適寬敞的展演廳

劇場提供安靜閱讀的角落

三、至樂匯-新興舞台劇創作基地

(一)交流人員：總裁 孫恆海

副總經理 茜吉爾

(二)地點簡介：至樂匯位於朝陽區，創始人孫恆海，致力於舞台藝術的拓展和傳播。公司為一群熱愛舞台劇藝術團隊成員，公司特點：即天馬行空、智趣非凡。旗下已有三大業務品牌：一是怪咖劇團，目前已出品 20 部商業戲劇，是至樂匯最重要的業務，也是大陸出品優質戲劇數目最多的兩家商業劇團之一（另一家為開心麻花）；二是玩在未來，專注經營兒童和成人的戲劇教育和社交體驗業務；三是怪物映畫，是至樂匯旗下的影視品牌。

(三)參訪重點：至樂匯出品的戲劇，被觀眾稱之為「邪典戲劇」。憑藉其獨特的戲劇美學、荒誕式敘事手法、詭異的黑色幽默，成功發展了一批鐵粉劇迷。每一次天馬行空的創意都引領觀劇風潮。經營模式以「製作人中心制」為主的商業劇團模式，也是年輕戲劇工作者的創作孵化器，秉承「中國·創造」的自主自立精神，更好的吸收先進經驗，結合本土特色，致力創造出全球本土化的作品，並逐步成為行業內的領軍品牌，被媒體及評論界譽為「三大商業劇團之一」。

至樂匯成立以來共創制、出品黑色幽默作品包括：相聲劇《六里莊艷俗生活》、情感劇《單身男女》、舞台劇《三人行不行》內地版、愛情懸疑劇《吉祥公寓 1802》、荒誕喜劇《驢得水》、解構派喜劇《一個演員的自我修養》、向大師致意—斯特林堡作品《一出夢的戲劇》、「六里莊」原班人馬作品《老佛爺的爺》以及被全國高校劇社排演十年之久的校園經典《有雷無雨》和「驢得水」原班人馬打造的古裝喜劇《破陣子》。其中三部曲《驢得水》、《破陣子》、《西洋景》，以及舞臺劇《東北往事》、《大聖歸來》、《思奔》、《左耳》，音樂劇有《狂奔的拖鞋》等口碑佳作。陸續完成 600 場次演出，觀劇人次累

計 100 萬，囊括了大陸多項：壹戲劇獎、紫金獎在內的多項戲劇演藝界的重量級榮譽，屬發展快、受歡迎的文藝團隊。

目前展開了與影視公司光線傳媒、十月文化的合作，如電影《左耳》舞臺版和舞臺劇《大聖歸來》，該劇是目前至樂匯投入最大的一個項目，整劇投資超過千萬元的舞臺劇《大聖歸來》，將充滿了魔幻、動作元素的動畫 IP 改編並搬上戲劇舞臺。為了達到預期效果，舞臺上將彙集多種表演形式和高科技手段，運用多種自主研發的技術，融合戲曲、武術、舞蹈、雜技、魔術等多種藝術形式，打造一部充滿創意的舞臺大戲。未來舞臺劇《大聖歸來》將經歷預演、試演、首演 3 個階段，完成巡演到駐場演出模式。

(四)訪視心得：至樂匯發展經驗，可以看出成功的商業劇本，是舞臺劇的演出的核心，至樂匯擁有 20 部作品終身演出版權，其中 10 部進入大型劇院發行和全國巡演，並在其核心劇本中擁有 7 部作品的電影改編權。此外，至樂匯在戲劇領域的創作優勢，也有機會快速進入電影 IP 的戲劇開發，在戲劇紅海中，是個成功的模式。

荒誕喜劇成名作品「驢打水」

至樂匯辦公室隱身文創園區中

演出作品劇照自製規劃共同設計

與至樂匯總裁孫恒海合影

四、上劇場-上海羅美城

(一)交流人員：演出部經理 楊惠君

銷售部經理 李侑潔

(二)地點簡介：上劇場，為臺灣知名戲劇藝術家賴聲川在中國上海之專屬劇場，於 2015 年成立，占地 2,530 平方米，擁有一間劇場及排練室，可容納觀眾 699 人，其不僅作為賴聲川率領之表演工作坊劇團的作品首演場地，也引進國內外劇團來此交流演出。

(三)參訪心得：上劇場演出部經理楊惠君及銷售部經理李侑潔負責接待，除介紹上劇場本身軟硬體設施及正在排練的劇目，也介紹中國大陸現今劇場產業概況，交流重點如下：

- 1、表演工作坊於 1998 年開始與大陸展開合作，由於大陸戲劇市場變化快速，尤其近年上海、北京、廣州等大都市，紛紛引進國際知名劇作，逐漸打開中國在地觀眾眼界，因此競爭激烈，亦相對提升當地戲劇創作品質，原本最缺乏的中型劇場(600 人座)，數量將大幅上升，預計 2018 年後，上海每區均將有一座劇場，可望帶動地方文藝發展。
- 2、大陸在劇場硬體快速發展之際，自海外歸國的戲劇人才亦源源不絕，時有新穎熱門創作出爐，如《開心麻花》系列舞臺劇，但在舞臺技術領域則尚有欠缺，需經過長時間的人才培訓才能改善，而臺灣、香港在此方面目前尚具優勢，但兩岸關係倘持續停滯，預期大陸將潮國際取經，吸收國際經驗。

3、臺灣戲劇如《寶島一村》、《暗戀桃花源》等，在大陸演出成績不俗，另如臺灣劇場演員金士傑，大陸藝文界亦不陌生，反觀部分知名國際戲劇作品在大陸市場卻時有滑鐵盧的窘況，如英國國家劇院的《戰馬》，其雖迎合在地改為中文演出，反而流失原味，未受中國觀眾青睞，該劇投資高，成本難以回收，因此臺灣戲劇在中國市場仍具發展潛力。

上劇場臺灣藝術家賴聲川書寫

參觀上劇場演藝廳

上劇場在上海羅美城的基地

與演出部、銷售部經理交流

五、上汽·上海文化廣場-企業冠名

(一)交流人員：總經理助理 楊佳露

公共關係部副經理兼新媒體小組項目經理 高悅

(二)設施簡介：上海市「人民文化廣場」始建於1952年，由原逸園跑狗場改建而成，後改稱「文化廣場」，係上海重要群眾政治及文化活動中心之一，1969年該場館部分設施毀於大修時火災，1970年恢復重建，1992年改組為文

化廣場實業公司，2005 年進行廣場改造工程，2011 年 9 月 23 日落成啟用「上海文化廣場」，正式對外開放。該設施居上海社會文化生活重要地位，在傳播主流文化、高雅藝術與促進國際交流具紐帶作用，集現代演出、藝術展示及文化體驗於一身，以音樂劇演出為主線，各類時尚經典藝術為輔線，孵育並營建音樂劇發展的藝術舞台，引領文化休閒業態，2016 年上海汽車集團股份有限公司冠名上海文化廣場，更名為「上汽·上海文化廣場」。

(三)參訪重點：由該場館總經理助理楊佳露及公共關係部副經理兼新媒體小組項目經理高悅負責接待，並協助場區簡介與導覽，參觀內部各專業設施，包括：主劇場、KFS 對話建築—生態箱劇場、劇院大堂、C3 講座廳、B3 排練廳等。提供參考資料如下：

- 1、主劇場：設置 1949 個座席，三層觀眾席設計，第一層 1294 座、第二層 192 座、第三層 463 座，二樓設有 7 個 VIP 包廂及獨立衛生間，設計華麗且具現代感，並結合先進舞台機械系統、燈光設備，以滿足各類演出活動的使用需求。
- 2、KFS 對話建築—生態箱劇場：由加拿大 KFS 建築師事務所設計建造，利用戶外綠地，以四面環繞式的集裝箱作為舞台主體及表演區域，可將觀眾包圍其中，打破常態性觀演關係，有效展現小劇場作品先鋒藝術的特性。
- 3、劇院大堂：面積約 2600 平方米，全玻璃的外立面在白天明亮通透，兩側設有衣帽間可寄存衣物，大堂亦可作為展示場、宴會場，提供商務會議及藝術品展覽活動，可容納賓客數逾 500 名。
- 4、C3 講座廳：位於文化廣場西側，可供使用面積為 96 平方米，空間約可容納 100 人，適合播放小型視頻、進行小規模展示及講座等小型活動。

5、B3 排練廳：位於主劇場後台區，面積約為 169 平方米，除可供作主劇場演出的配套設施，亦提供出租使用，立式鋼琴及專業舞台地膠為其常備設施，亦可作為戲劇排練、講座及新聞發佈等小型活動使用。

上汽·上海文化廣場建築

與上汽·上海文化廣場交流

六、上海話劇藝術中心-國家級專業話劇團體

(一)交流人員：市場部總監/團委書記 陸莉萍

魏嘉毅

(二)機構簡介：上海話劇藝術中心建於 1995 年 1 月 23 日，由原上海人民藝術劇院（始創於 1950 年）和上海青年話劇團（始創於 1957 年）兩個著名話劇表演團體合併而成，為上海唯一的國家級專業話劇團體。中心遴選專業幕前幕後創作人員合作，擁有包括「藝術劇院」、「戲劇沙龍」及「D6 空間」等三個大小功能各異的專業劇場，該中心每年自創及交流引進之演出計約 800 場，包括古今中外作品 100 餘部，吸引國內外觀眾三十餘萬人次，多次獲梅花獎等全國性大獎，並參與國際藝術節，與歐美港臺等藝術家交流互訪及合作，其發展宗旨為：追求行業發展的引領示範作用、堅持以人民為中心的創作導向、將上海話劇藝術中心建設成具國際聲望的現代一流劇院。

(三)參訪心得：本次交流正值上海話劇藝術中心辦理「紀念中國話劇誕生 110 周年—返場演出季」活動期間，原已規劃於 9 月 7 日晚間觀賞該中心製作之《卡布奇諾的鹹味》一劇，除進行禮貌性拜會，亦就該中心引進西方劇場營運狀況、該中心製作劇目、演員績效考核管理及觀眾會員募集模式等內

容交換意見，並詢問臺灣劇場團體近年參與該中心辦理戲劇節活動之情形，交流重點如下：

- 1、該中心係由大陸國家文化事業單位轉型成企業形式的文化企業單位，接受政府差額補貼扶持，惟有一定程度的自負盈虧，因此在劇目產製上建立製作人制度，開放合作製作人提報主創作人員陣容與經費來源，再由藝委會、藝術總監及藝術中心審核後始能上演。
- 2、該中心首創「演員俱樂部」制度，讓演職員接觸不同專業人士，如實業家、作家和其他創造性的藝術家等，重視演員的職能開發，彈性管理演員，以助劇場人才流動、解決演員流失及增進演員簽署合作的機會。該中心 2016 年產製 60 個劇目，總計一千餘場次演出，已漸收其效。
- 3、該中心採套票折扣方式行銷票務，平均每 3 個月選擇 7 至 8 種未曾演出之劇目，於票務始售日提供會員觀眾限購，以培養觀眾提早購票習慣。此外，亦定期舉辦講座及簽售活動，透過演員帶領參觀服務，讓觀眾體驗劇場活動，以增進觀眾對戲劇環境的黏稠度。
- 4、該中心亦面臨人才斷層問題，因此部分自製劇目多以「老帶新」方式培訓演員，惟舞台技術人才方面仍嫌欠缺，未來將設法與其他戲劇專科學校進行交涉，藉提供實質劇場環境方式，培訓劇場技術人才。
- 5、該中心的業務發展將從劇目演出的「產品輸出」，逐漸上升至參與劇院建設、營運及管理的「服務輸出」，通過對旗下劇場的統一調控與錯位經營，實現劇場軟硬體的全面發展。
- 6、臺灣劇場團體如狂想劇場《夜奔》、盜火劇團《那邊的我們》、頑劇場《月亮媽媽》等，參與「2016 上海當代戲劇節」期間，與該中心合作順暢，希望臺灣更多優秀的劇團與劇目進入大陸展演，以激發彼此對戲劇藝術的熱情。

上海話劇藝術中心歷史沿革

與上海話劇藝術中心交流

七、杭州蜂巢劇場-孟京輝專屬劇場

(一)交流人員：劇場總監 李洁

(二)機構簡介：孟京輝導演專屬在杭州的蜂巢劇場，這裡原先是杭州雜技總團演藝有限公司的基地，2016年11月正式啟用，與杭州雜技團是以相互合作經營關係，屬中型劇場座位422個，這是繼北京、上海之後第3個孟京輝專屬劇場，也是第一個以個人戲劇導演名義設立的劇場。

經修整後之心劇場交付使用後，既可以作為杭州雜技對外文化交流的窗口，展現雜技、魔術藝術的魅力，又可以對外承接商演以及辦理會議活動，是杭州城設備、規模都較高的綜合性劇場。

(三)參訪心得：蜂巢劇場大刀闊斧地挺進杭州。對於很多文藝青年來說，不只是多了一個劇場，而是意味著，孟京輝的先鋒戲劇，全面進駐杭州劇壇。當 2008 年，孟京輝首個劇場北京蜂巢誕生開業後，「蜂巢」對於北京的戲劇文化生態的影響是巨大的，在短短 8 年內，以個人戲劇導演名義設立劇場的第三個戲劇陣地。孟京輝原只想做一個屬於自己的戲劇空間，但 8 年的經營，「蜂巢」早已成為北京戲劇的文化地標。

“蜂巢”，這個名字是孟京輝的夫人廖一梅女士取的，兩個意思，一是戲劇工作者要像蜜蜂一樣辛勤工作，二是希望在城市中找到一種戲劇最原生態、最質樸的狀態。

蜂巢裡演的都是孟京輝自己的戲了。他的演員團隊由此固定下來，再加上北京、上海、杭州三地的戲劇工作室造血輸血，大量劇目“蜂”擁而至，掌握了全年演出——通俗點說，導演“盤活了”整條生態鏈。

杭州蜂巢建成後，每年正以數十部戲劇陸續上演，今年 40 場，明年計畫 100 場，以後估計每年會超過 200 場。孟京輝要把這樣的戲劇審美帶到杭州。除了要展現過去 20 年他的經典作品，讓更多觀眾走進劇場之外，想要做的是，把先鋒深耕在杭州的土地上，帶動更多杭州的話劇觀眾群。杭州城市文化始終滲透著兩種氣質，一種是敢於革新的文藝風潮，一種是特接地氣兒的包容態度。

提供參考資料：

新劇場於 2014 年 1 月建成通過驗收，總用地面積 5346 m²。新建劇場位於沈塘橋路 18 號、古新路 12 號，面對古新河，周邊綠樹成蔭，鬧中取靜。劇場總面積 4138 m²，地上面積 2718 m²，地下面積 1420 m²，主舞臺面積 370 m²，舞台淨高 26m，內寬 21.6m，深度 16.9m，台口寬度 13.8m，台口高度 13.1m；側台（用於演員練功）面積 222 m²。劇場共設置觀眾席 422 個，其中一樓觀眾席是電動伸縮座椅共 319 個，二樓觀眾區座椅共有固定座椅 103 個。劇場內燈光、音響、LED 大屏、舞台機械等硬件設施配備齊全。

杭州蜂巢劇場

新劇場新設備

與蜂巢劇場交流

孟京輝的專屬劇場

八、西溪天堂藝術中心-商業街內的劇場

(一)交流人員：策 展 人 董怡玲
劇場總監 夏茂恬

(二)機構簡介：坐落在國家西溪濕地公園的西溪天堂藝術中心，西溪天堂藝術中心位於西溪天堂商業街內，劇場面積達 829 平方米（含 200 平方米展示廳），共有 400 個座位數，排練廳、化妝間一應俱全。可承接各類文藝匯演、年會、慶典，媒體宣傳會、推展會、產品發布會等。

(三)參訪重點：西溪天堂藝術中心成立於 2015 年 9 月，是集節展策劃、劇場營運為一體的文化藝術公司，整合輸出國際多元現場表演藝術項目。目前已營運西溪國際藝術節、杭州國際兒童藝術節、平行影像週、西戲音樂季、西

戲國際舞蹈週等品牌項目。帶領觀眾體驗了來自 28 個國家及地區，由 45 個國際團體帶來的 200 多場品質演出。策劃活動包括戲劇沙龍、圖像展、演後談和表演工作坊等近 50 場配套活動，策展人說藝術中心目前每年約有 30 部節目，演出 100 多場，以會員制 並推出早鳥票等行銷方式，並以苦行僧的姿態動員組員到各處做在地推廣。讓觀眾以多元化的形式與藝術進行互動。

“因為我們非常希望保護戲劇的純粹性，所以不想以任何形式賤賣了好的作品。”西溪國際藝術節策展人董怡林說。

在整個藝術節籌備過程中，有不少人找她談合作，要求送些免費票，但都被她以最溫柔的方式拒絕了。

西溪天堂藝術中心

大廳海報區

西溪天堂藝術中心

西溪天堂藝術中心合影

肆、觀劇紀要

第十屆北京青年戲劇節在北京蜂巢劇場隆重開幕

北京青年戲劇節自 2008 創辦至今，已經舉辦了 9 屆。2017 年，是青戲節走過的第一個十年。北京青年戲劇節從中國第一個戲劇節發展成為中國當代戲劇的最高平台，不但推出一系列優秀青年戲劇作品，並培養了眾多中國新生代青年戲劇領袖。

2017 年 9 月 5 日至 9 月 28 日，由北京市文學藝術界聯合會、中國共產主義青年團北京市委員會、北京戲劇家協會、北京青年戲劇工作者協會聯合舉辦的第十屆北京青年戲劇節。為中國頂尖青年戲劇人才與中國優秀青年戲劇觀眾之間搭建了一座互動交流的橋樑，包含演後談、工作坊、戲劇講座、劇本朗讀等。10 年來對青年藝術家的全方位、國際化的培養，成就了李建軍、李凝、邵澤輝、王翀、楊婷、黃盈、趙淼、陳明昊、饒曉志、周申、劉露、姬沛、裴魁山、何雨繁、孫曉星等戲劇導演，他們已經成為當今戲劇舞台的頂尖創作力量。青戲節藝術總監孟京輝宣布“中國青年戲劇聯盟”正式成立。

一、蜂巢劇場《方寸》

(一)演出時間：106 年 9 月 5 日 19:30

(二)演出長度：70 分鐘(無中場休息)

(三)演出地點：蜂巢劇場 (北京市樂城區樂直門外新中街 3 號)

(四)劇團介紹：蜂巢劇場為 2008 年孟京輝為《戀愛的犀牛》開闢的新劇場，之所以叫做“蜂巢”，暗喻像蜜蜂一樣辛勤的工作。蜂巢劇場位於東直門附近，大約有 300 多個座位，孟京輝親自為新版“犀牛”設置了特殊的舞台裝置。蜂巢劇場有望成為當代戲劇的地標性建築，除了先鋒戲劇演出，還有許多特殊的舞台裝置將在那裡呈現給觀眾。

其前身是東創影劇院。藝術總監孟京輝，經過半年的改造之後，使其成為如今的蜂巢劇場。劇場建築面積 3600 多平方米，是目前亞洲面積最大、座位最多的小劇場蜂巢劇場是中國首個由藝術總監、文學總監直接參與劇場運作，能夠保證劇場演出的整體藝術品質。蜂巢劇場不對號入座；北京蜂巢劇場有大約 300 個座位，採取同等價位對區不對號入座形式，各個價位都明確劃分相應區域。

(五)主創團隊：

導演&編劇 李凝

副 編 導 閻三元

戲 劇 構 作 楊小雪

演 員 薔薇、阿文、刁乃馨

溫洪梅、袁盛雄、方鳳英

劉翠、徐家傳、于濤、李凝

音樂&聲音 張釗峰

燈 光 師 張濤

與孟京輝導演於會場合影

北京青年戲劇節開幕酒會現場

(九) 劇作梗概：這是一部極富想像力，讓人腦洞大開，氣象旖旎超常規的劇場作品，李凝導演慣用以往對於空間、材料、身體、聲音等領域富有創造力的重構能力，混搭以只屬於這方寸之地的滾滾魔力現實風。同時不失幽默的調侃和自嘲，屬於導演一貫的現實與超現實的創作方式…今年青年戲劇節的《方寸》以不算複雜的肢體動作的簡單重複，很好地反映了鋼鐵工業對於工人的異化。

幾個工人有著怪異的肢體緩慢地運動著，似乎處於某種魔怔的非正常狀態下。他們用鋼管搭架起了一座歪歪扭扭的三層樓。一層比一層窄，直到最高層只有一寸見方，搖搖欲墜。一個藝術家，其靈性就在於能敏銳地察覺捕捉意象，然後精準地呈現出來。

(八) 訪視心得：李凝導演的超現實主義作品《方寸》作為本屆青戲節開幕大戲，於開幕當晚上演。李凝導演將國際最前沿的肢體劇與現代舞表達引入了中國語

境。在蜂巢劇場中，他搭起了一座結構奇異的通天塔，形體劇演員們在塔中穿梭、舞蹈，深情得詮釋了生命中寶貴的悲歡離合。憑藉獨特的肢體表達和紮實的新現實主義美學框架，這部關注世界、探討人心的年度新作，征服了在場的所有戲劇專家與觀眾。

二、椎・劇場「當代運動劇場作品《戰》」

(一)演出時間：106年9月6日 19:30

(二)演出長度：65分鐘(無中場休息)

(三)演出地點：黃浦劇場一中劇場(上海市黃浦區北京東路780號)

(四)劇團介紹：椎・劇場是上海本土民營劇團，成立於2015年底，致力於表演藝術的跨界探索、本土當代劇場作品的排演展示及國際藝術的交流合作。著名劇作如《開放夫妻》、《呼吸》、《毒》等劇，曾於上海話劇藝術中心、北京中間劇場、杭州西溪天堂藝術中心、南通進劇場等地公演，廣受劇界好評。該劇場亦廣邀劇界知名導演、職業演員及藝術家開設系統性戲劇培訓課程，並與上海戲劇學院等高等專業院校合作，推動本土劇場人才專業化與國際化教育，以「產研結合」為其發展目標。該團亦為戲劇業餘愛好者設置藝術工作坊，讓戲劇成為民眾日常之一部分，實踐其「讓觀眾走進戲劇，藝術走進生活」的理想。

(五)主創團隊：

導 演 符宏征(馬來西亞)
副 編 導 李旻原(臺灣)
舞臺設計 張哲龍
服裝設計 Wafi、史黛菲、李育昇
音樂設計 林桂如、陳世興
形體指導 董怡芬
人聲錄製 羅美玲

與台灣團隊「動見體」副編導交流

舞臺監督 施天音
演 員 胡可女、江鵬、施澤浩
崔宗仁、吳偉豪、
蘇力德普日布、趙婧禕

上海黃浦劇場

椎·劇場「當代運動劇場作品《戰》」

(六)劇作梗概：與大部分戲劇表演形式不同，《戰》劇呈現「運動劇場」的新概念，刪除傳統意義上的戲劇語言—劇本台詞。更多透過演員的競技運動中的肢體語言來傳達角色的情緒和感受。作品以「運動競賽的力與美作為比喻」，將外在的「戰場」鑲入劇中人物內在心靈領域，表現人們為了生活、生存而奮鬥的情境，也表現人們受到不平對待時、面對外在環境加諸於己的規範，以及個人面對壓力但永不妥協的抗衡。

(七)訪視心得：由椎·劇場與台灣「動見體」劇團聯合製作的運動肢體戲劇《戰》，《戰》劇導演符宏征，由臺灣現代劇場蘭陵劇團成員啟蒙，持續進修並發展出自己獨特的美學風格，目前為臺灣劇場界深受矚目的中生代重量級導演之一，在 2010 至 2014 年間，由其執導的臺灣版《戰》劇，亦在世界各地演出近百場，足跡一路從臺灣到法國亞維儂藝術節、韓國釜山藝術節及香港國際黑盒劇場節等，國際反應熱烈。《戰》劇以「知人者勝，自知者強」為創作理念，對客觀生存境遇中的人，給予深切的關注。劇中 7 位演員平均年齡約 20 歲，均為表演系在讀學生，持續近兩個月，每日八小時高強度的專業訓練，掌握了近 10 項的體育技能，完成了演員、運動員及舞者三位一體的跨域演出，藉由人們普遍的身體經驗與記憶，

引發觀劇者自我對照，在各種衝突中引人穎悟，節奏鮮明緊湊，充分發揮小劇場創意特色，令人印象深刻。

三、上海話劇藝術中心《卡布奇諾的咸味》

(一)演出時間：106年9月7日 19:30

(二)演出長度：70分鐘

(三)演出地點：上海話劇藝術中心一戲劇沙龍(上海市徐匯區安福路 288 號 3 樓)

(四)劇團簡介：上海話劇藝術中心劇團是大陸地區首屈一指的話劇團體，結合大陸經驗豐富的編劇、導演、演員及舞美等專業人士，在上海話劇藝術中心從事話劇表演藝術創作。該劇團每年自主創作、交流、引進及巡迴各類演出八百餘場次，計約吸引三十餘萬人次進入上海話劇藝術中心各場館觀劇。

(五)主創團隊：

藝術總監 呂涼

監 制 田水

製 作 人 張姍姍

編 劇 喻榮軍

導 演 周小倩

編 曲 吳思達

舞美設計 焦燃

燈光設計 馮彥臣

服化設計 董桂穎

道具設計 王夢遠

音效設計 錢杰

技術設計 周成波

多媒設計 北京夏德島科技

舞臺監督 劉君

主 演 田水、沈磊

《卡布奇諾的咸味》海報

《卡布奇諾的咸味》舞台布景

(六)故事梗概：該劇由三個片斷故事所組成，第一幕是一個女人的獨角戲，中年女子的生活在平穩中重複，事業變得遙不可及，愛情更成為記憶，家庭則是她苦心經營的唯一，當她的孩子遭遇意外之後，她只能面對冷清的家、陌生的丈夫，令她在萬念俱灰之際徘徊在生死之間。第二幕則是一個男人的獨角戲，中年男子的生活被複雜的工作所替代，心底沉澱的感情被另一名女子點燃，他向情人保證決定與髮妻離婚，但所有的精心準備卻被自己既熟悉又陌生的家擊得粉碎，甚至令他找不出一個能讓自己心安理得離家的理由。第三幕是兩個人的對手戲，二十餘年前的一首詩、一張照片，讓兩人單純的心不經意地錯過，經年以後，同首詩與照片卻讓兩人的心偶然重逢。三幕戲訴說三種都市中年人的生活狀態，三個人生片段及情感歷程，讓觀眾自己體悟劇中的人生況味。

(七)訪視心得：該劇寫於 2001 年，內容只是一名女子的獨角戲，後來發展成一齣由三個片段組成的戲，2002 年在上海話劇藝術中心首演，迄今已演出 16 年，期間亦曾應邀至日本、澳門、義大利等國家參與藝術節，更製作成英文版在亞特蘭大 Pushpush 劇院演出、日本版在大阪太陽族劇團演出、粵語版由香港話劇團進行舞台朗讀，其劇目已不算新作，本次上海話劇藝術中心為紀念中國話劇誕生 110 周年，特定規劃該劇在「返場演出季」演出，更可見其代表性。該劇不以劇情嚴密鋪陳為主軸，只講三段看似毫不相關卻又彼此呼應的故事，因此推動該劇的主軸不在劇情的起承轉合，而在情感的聯繫，如此以情感為訴求的小品劇，配合「戲劇沙龍」的小劇場空間，產生出「變化」與「縮小距離」的氛圍，充分發揮了小劇場貼近觀眾的特點，讓三段原本支離的故事，巧妙地扣住觀眾心理，並因此引人深思與回味。

四、西溪天堂藝術中心《水晶-前沿戲劇分享會》

(一)演出時間：106 年 9 月 7 日 19:30

(二)演出長度：70 分鐘

(三)演出地點：西溪天堂藝術中心(杭州市西湖區紫金港路 21 號)

(四)劇團簡介：在杭州西溪國家濕地公園的東南角，有一個深藏於綠水青山與白牆黛瓦之間的藝術中心。它有一個妖嬌的名字：西溪天堂藝術中心。

一個以戲劇為主，展覽和音樂表演為輔的綜合性藝術公司。相比其他的劇院、小劇場，這座嶄新的藝術中心，在外觀設計上更顯精緻的摩登感。

藝術中心內一席墨綠色的座椅與西溪濕地的氣質十分相襯。大約 700 平方米大的空間里，可容納 400 人同時觀看演出。每排座位高低錯落得當，無論你選擇在哪就座，都不會被前排觀眾擋住了視線。

水晶博士 把世界好戲講給你聽-2017 世界前言戲劇資訊分享會

(五)訪視心得：水晶博士把 2017 年愛丁堡藝術節觀看的劇目中最傑出的 20 部作品，包括美國國家劇院的《紅谷倉》、倫敦唐馬倉庫劇院的《聖女貞德》倫敦皇庭劇院《願望清單》、阿德萊德 Fringe《夢境錯亂》、阿德萊德 Fringe《偵探蒙洛尼》、墨爾本《曼歌尼亞教堂》、阿維尼翁國際藝術節《大

道至簡、阿維尼翁 off 《孤寂棉田》、阿維尼翁 off 《在雲端》、阿維尼翁 off-斯洛伐克《精調》、愛丁堡 Fringe 《奧德賽》、愛丁堡 Fringe 《北極熊向上》、愛丁堡國際藝術節《飛翔》、愛丁堡 Fringe 黎巴嫩《慢跑》、愛丁堡 Fringe 澳大利亞、愛丁堡 Fringe 《執鞭之手》及愛丁堡國際藝術節《俄羅斯特亞-無盡之境》等，將相關參與經驗分享與會觀眾。

水晶博士精闢的解說著每部劇作，愛丁堡國際藝術節的演出節目是需經由主辦方選定後，發出正式邀請才能參與，且每年演出的劇目只有 20-30 部，而愛丁堡藝穗節是一個開放的平台，其遊戲規則是由場地選拔作品，預申請者必須先有場地要你的作品，才能正式報名參加，而每個場地也都有自己的選擇標準。而且華語戲劇在英國乃至西方的推廣最大的問題是語言上的障礙。「正因這方面的障礙，英國與台灣、中國大陸之間的戲劇雙向輸出，常常是以肢體表演或者舞蹈為基礎的；想來英國演出的華語劇目需要找到在語言方面的適當戰略」。

伍、建議事項

一、持續運用交流平臺協助表演團隊開拓大陸市場：

由於兩岸關係正透著微妙變化，正也慢慢影響到兩岸文化交流，就如 2017 兩岸小劇場藝術節，團隊前往北京演出時，就感受到審批變得更加嚴格。持續搭建交流平臺協助創造兩岸合作環境，經由創作與製作的源頭互動，有效讓兩岸戲劇創作者及製作團隊瞭解彼此的能量，產生交集與合作的可能，建議未來持續發掘並搭建更多交流平台，創造有利兩岸劇界合作與發展的環境。

二、挹注補助資源協助小劇場跨出國門：

小劇場本身具顛覆性、實驗性，無論演出形式或內容均不同於傳統劇場，除可展現臺灣多元豐沛的創作能量，也是臺灣文化軟實力的具體呈現。臺灣小劇場跨出國門，政府經費的挹注扮演重要的角色，小劇場因各種條件相對較不足，且無法以票房收入自負盈虧，建議針對有發展潛力之表演團隊，提供部分經費挹注，讓小劇場有發揮創意與持續發展的機會。

三、持續瞭解中國大陸表演藝術環境及小劇場多元發展情形：

中國大陸各城市之小劇院劇增，臺灣團隊雖曾受邀演出，但未能將其當作一個長期穩定的市場，除整體大環境因素，更重要在於大陸小劇場現況發展方向及臺灣團隊的自我定位大不同。建議持續瞭解臺灣表演團體赴大陸展演情況，以適時針對前往演出之團隊，提供最佳政策支持工具。

陸、參考資料：

- 蓬蒿劇場創辦 8 年- 壹讀網 2016/11/15 來源：台海網
<https://read01.com/zh-tw/GO8Dn5.html#.WgK7Tb1-XqA>
- 表演藝術華文地區推廣平台-搭台展藝報導-中間劇場
官方網站 www.zhongjianjuchang.com
- 至樂匯官方網站
<https://wapbaike.baidu.com/item/%E8%87%B3%E4%B9%90%E6%B1%87%E8%88%9E%E5%8F%B0%E5%89%A7>
- 2017 北京青年戲劇節節目冊
- 上劇場官方網站
<http://www.theatreabove.com/site/page.jsp?catid=8a2ef00a511dfbd401513426c8eb000c>
- 上汽·上海文化廣場官方網站
http://www.shculturesquare.com/information_JYT.aspx?gid=148&id=303
- 上海話劇藝術中心官方網站
- 椎·劇場網易娛樂藝 2017/08/31 日報導
<https://3g.163.com/ent/article/CT3TTOC100038793.html>
- 愛丁堡前沿劇展歸來，9 月來大劇院看好劇！ - 壹讀網 2017/07/26 來源：上海大劇院「愛丁堡前沿劇展 2017」
<https://read01.com/zh-tw/J08B5KL.html#.WgK2xq1x3ct>

