

出國報告（出國類別：其他）

臺日跨國跨界共同製作
106 年度前期籌製~合作藝術家創作
交流工作坊暨宣傳計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：吳榮順主任等 18 名

派赴國家：日本

出國期間：2017 年 8 月 27 日至 9 月 2 日

報告日期：2017 年 10 月 30 日

【摘要】

繼 105 年 9 月赴日進行「建立亞太地區跨域創意展演合作平台」考察後，106 年 8 月 27 日至 9 月 2 日期間，國光製演團隊再度赴日，進行前期創作交流暨相關推廣宣傳計畫。本計畫由國立傳統藝術中心吳主任榮順擔任領隊，國光劇團張團長育華統籌與王安祈藝術總監協同本案導演、戲劇顧問及音樂統籌及國光製演團隊赴日進行台日合作案創作交流工作坊，並結合駐日臺灣文化中心共同推動，啟動本案相關推廣與宣傳計畫，進行 1 場台日合作案宣告活動暨「臺日傳統藝能的文化交流與創作詮釋」座談會、1 場「藝術教育特別專場」推廣示範講座以及 1 場「活化文創力 - 藝文沙龍講座聯誼餐敘」等活動。透過教育、企業與僑界，並串聯橫濱能樂堂與駐日臺灣文化中心媒體宣傳資源，鍊結當地重要機構，建立聯繫網路，佈建 107 年 6 月赴日巡演各項籌備事宜。

【目次】

摘要	2
壹、前言	
一、參訪緣由	4
二、參訪目的	4
貳、行程安排、人員及參訪議題	
一、行程	6
二、出國人員	7
三、參訪議題及內容	7
參、參訪心得	16
肆、建議事項	17

壹、前言

一、參訪緣由

2015~2016 年間，日本橫濱能樂堂館長中村雅之來台與國光製演團隊洽談及研議共同製作題材及合作模式，幾經雙方數次洽談，商議由國光劇團主責編劇、導演、創作設計群及製作期程統籌等事務；橫濱能樂堂協助洽談日方藝術家之合作、演出場地規劃及相關製演工作。2016 年 9 月進一步赴日進行巡演場地場勘暨考察工作後，根據考察所得返台展開製作，並規劃於 2017 年 9 月再度赴日，將階段性製作成果協同橫濱能樂堂及其邀演表演藝術家展開創作交流與工作坊，同時鏈結當地重要媒宣機構、教育界、企業與僑界，期為 2018 年日本巡演造勢。

二、參訪目的

本案針對2018年國光劇團與日本橫濱能樂堂之台日案跨國合作製演需求，著重於發展雙方創作暨製作討論會議、排演以及創作交流工作坊，並為2018年日本巡演之宣傳，舉辦媒體宣告會、創作座談、教育講座與藝文沙龍餐敘等。考察行程目的主要為：

- 與台日合作案之合作三味線藝術家常磐津文字兵衛(Tokiwazu mojibee) 會面交流，根據本案已完成之劇本具體討論雙方音樂創作藝術融合段落、方向與形式。
- 與台日合作案之合作服裝設計師矢內原充志 (Yanaihara Mitsushi) 會面交流，具體討論本案製演需求、台日傳統服飾元素之融合方向，以及尋求傳統與現代元素間的設計平衡。
- 向傳統舞踊劇目《汐汲》之主演日本舞踊藝術家藤間惠都子 (Fujima Etsuko) 學習舞踊身段，為本案新編崑曲之身段提供日本傳統藝能元素參考，進而促進融合跨域呈現。
- 舉辦台日合作案宣告活動暨「台日傳統藝能的文化交流與創作詮釋」座談會，於活動上簽署合作意向書，並邀請台日案主演與音樂家呈現近期工作坊交流之精采成果片段演出以及跨域對話座談，探討台日雙方傳統表演藝術的保存與發展，以及當代的演譯及創作發展。
- 舉辦「藝術教育特別專場」推廣示範講座，向橫濱當地教育界、僑界

展示京崑基本功、唱唸身段功法示範、人物化妝穿戴、經典劇目選段欣賞等，也將邀請觀眾親身體驗互動交流，引領大家認識戲曲藝術豐富多采的表演世界，以及臺灣京劇新美學的創意精神與人文風景。

- 舉辦「藝文沙龍講座聯誼餐敘」，為本案明年赴日首演暨巡演之後續推動提前佈局，規劃與駐日之台商企業界及僑界等社團之重要代表進行交流與聯誼，連結為國光藝友，成為臺灣文化大使與推手，協助本案推動並宣揚臺灣之文化品牌及創意。

貳、行程安排、人員及參訪議題

一、行程

時間		地點	行程說明
8月27日 (日)	上午	台北－東京	自台灣搭乘飛機至東京
	下午	東京	拜會三味線藝術家常磐津文字兵衛於 Minato Mirai Hall，並召開音樂設計會議
	晚上	東京	觀摩「八月納涼歌舞伎」演出 ~野田版-櫻の森の満開の下，結束後前往橫濱市櫻木町華盛頓飯店
8月28日 (一)	上午	橫濱市	與三味線藝術家常磐津文字兵衛於橫濱 Minato Mirai Hall 進行第一次音樂排練
	下午	橫濱市	拜會日本舞踊藝術家藤間惠都子於藤間工作室；二位主演第一次向藤間惠都子學習舞踊身段
	晚上	橫濱市	橫濱能樂堂主辦日方歡迎晚宴
8月29日 (二)	上午	橫濱市	二位主演與藤間惠都子於藤間工作室進行第二次舞踊工作坊
	下午－晚上	橫濱市	參訪橫濱能樂堂，結束後與橫濱能樂堂館長中村雅之於橫濱能樂堂召開台日案製作會議
8月30日 (三)	上午	橫濱市	與常磐津文字兵衛於橫濱 Minato Mirai Hall 進行第二次音樂排練
	下午	橫濱市	拜會服裝設計師矢內原充志於矢內原工作室，並召開服裝設計會議，洽談服裝設計概念方向
	晚上	橫濱市	二位主演與藤間惠都子於橫濱能樂堂進行第三次舞踊工作坊
8月31日 (四)	上午	東京	與常磐津文字兵衛於東京駐日臺灣文化中心進行第三次音樂會議；為下午的宣告活動進行場佈與走位排練
	下午	東京	於東京駐日臺灣文化中心舉行「~當崑曲與舞踊・三味線相遇~臺灣國光劇團 X 日本橫濱能樂堂--台日合作『繡襦夢』宣告活動暨藝文茶敘」
9月1日 (五)	下午	橫濱市	於橫濱中華學院舉行「藝術教育橫濱特別專場」推廣示範講座
	晚上	東京	與駐日台商企業界及僑界等社團重要代表於東京大塚 SAMASAMA 舉行「藝文沙龍講座聯誼餐敘」
9月2日 (六)	上午	東京－台北	自東京搭飛機返回台北

※全程宿橫濱

二、 出國人員

編號	職稱	姓名	去回程起迄日
1	領隊	吳榮順	8/29-9/3
2	團長	張育華	8/27-9/3
3	藝術總監	王安祈	8/30-9/1
4	排練指導	馬寶山	8/27-9/2
5	副研究員	王玉玲	8/29-9/3
6	製作經理	游庭婷	8/30-9/3
7	執行製作 媒體宣傳公關	余翦苓	8/27-9/2
8	製作行政	李永德	8/30-9/2
9	主演	溫宇航	8/27-9/2
10	主演	劉珈后	8/27-9/2
11	音樂人員	林杰儒	8/27-9/2
12	容妝設計師	張美芳	8/27-9/2

三、 參訪議題及內容

(一) 台日合作案舞踊工作坊

本案臺方主演人員與日本舞踊藝術家藤間惠都子（傳統汐汲主演／Ms. Etsuko Fujima）進行交流，學習舞踊身段，為新編創作《繡襦夢》融合崑曲肢體跨域呈現打下基礎。

藤間惠都子隸屬日本舞踊五大流派之一的「藤間流」勘右衛門派，具備師範資格，專注於活用古典創造當代新作品，並於橫濱市、川崎市各有一處舞踊教室。本次舞踊工作坊於 8 月 28-29 日在藤間惠都子位於橫濱市的舞踊教室

「翔」，以及 8 月 30 日於橫濱能樂堂排演廳能舞台舉行，由藤間惠都子親自教授本案二位主演人員－溫宇航、劉珈后，從和服的穿法、舞扇／手絹的使用方式至古典舞踊身段，密集地於一天四小時、共計三次的工作坊內，經由示範、講解、帶領、演員呈現等階段，仔細地將舞踊身段授予二位主演。

舞踊中的手絹演出方式與中國傳統戲曲演員透過水袖做表的概念相似，除了作為具體的手絹之外，亦可作為演者情緒的延伸，展現出憤怒、羞赧等情緒變化。舞扇的呈現方式則更加多元，隨著唱詞的改變，一把舞扇可於瞬間轉變為富士山、落葉、帆船、傘、盆栽、茶杯、被褥、陀螺等物件或景觀，角色甚至可以忽男忽女、忽老忽少，精彩紛呈。二位主演在學習過程中發現，除了肢體的重心、腰與胯的使用方式與崑曲有很大程度的不同之外，溫宇航特別指出，舞扇的抓握方式與小生拿扇子的方式更是完全不一樣，未來若能融合舞扇的多元性於崑曲身段之中，亦不失為本案交流的意義所在。

製演團隊與藤間惠都子於舞踊教室前合影。
 (右二/舞踊藝術家藤間惠都子、右三/導演王嘉明、右四/音樂統籌柯智豪、左三/戲劇顧問林于竝、前排中間/主演溫宇航、劉珈后)

(左一/國光劇團藝術總監王安祈、左二/國光劇團團長張育華、左三/舞踊藝術家藤間惠都子、右三/國立傳統藝術中心主任吳榮順、右二/橫濱能樂堂館長中村雅之、右一/戲劇顧問林于竝)

(二) 台日合作案音樂工作坊與設計會議

臺方製演人員和三味線藝術家常磐津文字兵衛 (Mr. Tokiwazu Mojibe) 於 8 月 27 日、28 日、30 日及 31 日四天進行進階音樂設計會議、創作討論與排練磨合，就合作音樂元素、表演及音韻與身體關係進行創作工作坊，進行交流、激盪及融合。

台日案《繡襦夢》音樂工作坊
 左起：三味線藝術家常磐津文字兵衛、笛師林杰儒、音樂統籌柯智豪

台日案《繡襦夢》音樂工作坊
 左一/戲劇顧問林于竝、右一/三味線藝術家常磐津文字兵衛

台日案《繡襦夢》音樂設計會議

左起：導演王嘉明、製偶師石佩玉、三味線藝術家常磐津文字兵衛、戲劇顧問林于竝

在音樂設計會議中，導演王嘉明首先根據劇情、情感段落與音樂段落說明《繡襦夢》劇本結構，並就此結構與常磐津文字兵衛討論台日雙方音樂設計工作分配，並由笛師林杰儒與主演溫宇航、劉珈后現場演唱已創作完成之崑曲曲譜部份，提供常磐津文字兵衛錄音參考。此外，在本次密集討論與排練磨合中，常磐津文字兵衛與音樂統籌柯智豪、笛師林杰儒以樂會友，一人彈奏鋼琴、一人拉弦、一人吹奏，經過反覆確認樂譜，終於定下臺、日傳統樂器得以合奏的「7、3、7」旋律調式。此後排練將以此調為基礎，各自返國進行創作，並將創作完成的音樂元素透過網路來回交流，預計於12月進行更進一步的音樂排演交流。

(三) 台日合作案服裝設計會議

臺方製演人員與日本服裝設計師矢內原充志（Mr. Mitsushi Yanaihara）於8月30日與9月1日，分別於矢內原工作室（Studio NIBROLL）以及橫濱中華學校，進行兩次服裝設計會議。

8月30日首次前往矢內原工作室拜會服裝設計師矢內原充志。導演王嘉明首先向矢內原充志說明故事大綱以及導演方向，並藉此進一步討論台、日古典元素於本案融合之比例分配；國光劇團則現場展示崑曲水袖服飾、靴鞋等傳統服裝元素，提供設計師參考。此外，製／操偶師石佩玉亦於現場提出關於事前錄製的偶戲動態嘗試影片，與設計師討論可能的製偶方式。

9月1日第二次的服裝設計會議則進一步訂定製作期程，預計將於本年度12月中旬日方來台排練期間，日方服裝設計師及造型設計助理將隨同來台，針對服裝進行定裝確認並同時進行劇照及宣傳照之拍攝工作。

台日案《繡襦夢》服裝設計會議

左一服裝設計矢內原充志正在測量主演溫宇航靴子的高度

台日案《繡襦夢》服裝設計會議

左一/導演王嘉明、左二/排練指導馬寶山、中/主演溫宇航、右一/服裝設計矢內原充志、右二/國光劇團團長張育華、右三/容妝張美芳

(四) 宣告活動~「傳統經典藝能的跨域對話~當"崑曲"與"舞踊"*三味線"相遇」

8月31日，本案製演團隊前往東京參與本次赴日的重頭戲——臺日合作案宣告活動暨「臺日傳統藝能的文化交流與創作詮釋」座談會，於東京駐日臺灣文化中心盛大展開。國立傳統藝術中心主任吳榮順和橫濱能樂堂館長中村雅之簽署合作意向書，台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙、台灣文化中心主任朱文清、國光劇團團長張育華、藝術總監王安祈，與《繡襦夢》創作團隊等共同出席。

台日案《繡襦夢》宣告活動~「傳統經典藝能的跨域對話~當"崑曲"與"舞踊"*三味線"相遇」簽署合作意向書

左起：臺灣文化中心主任朱文清、國立傳統藝術中心主任吳榮順、橫濱能樂堂館長中村雅之、台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙、國光劇團團長張育華

除了簽約儀式外，溫宇航、劉珈后和常磐津文字兵衛透過片段演出，各自展現了臺日傳統藝能之美，特別的是，溫宇航更另外帶來一段舞踊表演，讓與會嘉賓先睹為快崑劇演員身體與日本舞踊身段擦出的精彩火花。而在創作座談會上，雙方製作團隊從題材的選擇、劇本創作、交流過程與製作期望多方面展開對話，常磐津文字兵衛更指出：「《繡襦記》是一部竟然尚未傳到日本的中國故事，很榮幸自己參與了這件創舉。」

主演溫宇航與劉珈后展現傳統崑曲《牡丹亭》之美。

三味線藝術家常磐津文字兵衛三味線現場演奏。

台日案《繡襦夢》宣告活動

左起：國光劇團團長張育華、臺灣文化中心主任朱文清、主演劉珈后、國立傳統藝術中心主任吳榮順、橫濱能樂堂館長中村雅之、主演溫宇航、三味線藝術家常磐津文字兵衛、台北駐日經濟文化代表處副代表郭仲熙

台日案《繡襦夢》宣告活動~「傳統經典藝能的跨域對話~當"崑曲"與"舞踊"*三味線"相遇」創作對談

左起：三味線藝術家常磐津文字兵衛、音樂統籌柯智豪、導演王嘉明、國光劇團藝術總監王安祈、橫濱能樂堂館長中村雅之、主演溫宇航、戲劇顧問林子竝

現場活動有旅日作家劉黎兒、趨勢科技日本總部行銷同仁、友達光電日本分公司團隊等貴賓與臺日媒體朋友和觀眾們共約 60 名全程參與並接續茶敘交流分享。媒體報導部分，中國時報藝文記者李欣恬以「崑曲抓扇子·看見舞踊身段·歌舞伎入戲，傳藝頭一遭」為題，給予大篇幅全版報導。

(五) 橫濱中華學院藝術教育專場講座

橫濱中華街是個華人聚集，並與日本人長時間雜揉後，共同創造出一塊看似獨立卻又彼此交融的生活空間。位在橫濱中華街內的橫濱中華學院落成於 1923 年，歷史悠久，承襲中華傳統文化及中文教育為中心，為橫濱地區唯一具有從幼稚園至高中部的一貫學制的華僑學校。

國光劇團於 9 月 1 日前往橫濱中華學院，為該校高年級學生、老師暨其家長約 80 名，特別企劃臺灣國光劇團藝術教育專場講座-京崑藝術造型之美與表演魅力，由溫宇航京崑藝術家主講，搭配青衣演員劉珈后及容妝設計師張美芳現場示範，進行京崑基本功元素、唱作身段解說、女性人物造型示範與互動體驗交流及經典劇目選段欣賞等。面對眼前這群口說中文，卻不甚親近中華傳統文化的同學們，溫宇航邊說邊演之餘，也不忘邀請同學親身體驗拿扇子、戴髯口等，引領大家認識戲曲藝術豐富多采的表演世界，以及臺灣京崑新美學的創意精神與人文風景，現場全體師生大開眼界、反應熱烈，引領旅居海外僑界對中華戲曲之美有更多認識。

(左上) 演員溫宇航邀請學生體驗戴髯口。
 (右上) 演員劉珈后與容妝師張美芳現場梳化。

(左下) 二位演員示範崑曲《牡丹亭》片段。

橫濱中華學院藝術教育專場講座

前排左起：演員溫宇航、橫濱中華學院校長馮彥國、國立傳統藝術中心主任吳榮順、演員劉珈后、國光劇團團長張育華

(六) 活化文創力－藝文沙龍講座&餐敘交流

於赴日期間返台前夕，9月1日晚間由本中心與本團共同主辦一場「活化文創力-國光劇團的臺灣京崑新美學-藝文沙龍講座活動」，委由世界華人工商婦女企管協會日本分會本田櫻子會長協辦，邀請日本各僑會組織重要代表 50 名貴賓，台北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心朱文清主任與橫濱能樂堂中村雅之館長亦蒞臨參與，與會交流與聯誼，為 2018 年臺日國際共同製作乙案連結僑界資源，結合僑界共同推動。此行赴日進行前期創作交流暨推廣宣傳，執行成果豐碩，為 2018 年 6 月日本首演推動提前佈局，鏈結許多人脈與資源，紮下豐厚基礎。

活化文創力藝文沙龍講座交流會場，國立傳統藝術中心吳榮順主任開場致歡迎詞

前排左起：國光劇團張育華團長、國立傳統藝術中心主任吳榮順、駐日本代表處台灣文化中心朱文清主任賢伉儷、世界華人工商婦女企管協會日本分會本田櫻子會長、橫濱能樂堂館長中村雅之

活化文創力－藝文沙龍講座

前排左起：國光劇團張育華團長、世界華人工商婦女企管協會日本分會本田櫻子會長、橫濱能樂堂館長中村雅之、駐日本代表處台灣文化中心朱文清主任賢伉儷、國立傳統藝術中心主任吳榮順、旅日作家劉黎兒夫婦

參、參訪心得

隨著國光劇團近年投入創新實驗製作，陸續製作多部膾炙人口的作品，融合跨界的元素與培育戲曲當代新視野，從臺灣本土出發，讓傳統注入新活水，得以延續傳承年輕一代。而國光獨有的製作能力及美學品牌，更引領華文地區人文思維趨勢，衍生廣大的口碑迴響。以此為製作基礎，2018年的台日合作跨域製演將成為國光劇團首次跨越華文地區連結國際，成為見證國光品牌輸出的難得機會；而跨文化交流與國際場域的演出呈現，亦將為國光的文化品牌形象，締造更多的能見度與影響力。

本案於2017年8月27日至9月2日於日本橫濱為期一週的交流排演順利落幕，新課題亦隨之而來，但正如同藝術總監王安祈所言，面對雙方傳統藝能的碰撞，「我們的開創不是指舞台、燈光背景上的創新，也不是各演各的，而是試圖找到這兩種藝術間相似的元素，將其合而為一。」多麼慶幸參與《繡襦夢》的創作者與藝術家都擁有一顆柔軟心懷，總是傾聽、試圖理解彼此相異的藝術語言，在兩道文化光譜的相互照應下，讓臺日共製計畫向前邁進。期許本合作計畫製演成功，成為國際共同製演成功案例，為古典傳統藝能呈現當代詮釋，引領國際更多的探討及重視。

肆、建議事項

一、以 2018 台日合作案首演為啟動，洽談未來國際巡演：

戲曲文化傳承發展，除注入當代意識之外，乃需要透過經典作品不斷的呈現及搬演，引領更多的探討及思潮。傳世經典乃連結全球普世共同的人性與情感，希冀本演出計畫立足臺灣與日本之後，除企圖於日本各地能樂堂後續巡演之外，更拓展於亞太各地如中國、香港、韓國、新加坡及馬來西亞等地演出之機會，最後放眼歐、美、澳國際場域，增進更多國際演出的機會與能見度，持續累積國光劇團「臺灣京劇新美學」的國際品牌形象，促進東西方文化更多的交流。

二、以「台灣京劇新美學」持續發展國際合作，創造國光劇團品牌特色：

國光劇團之當代實驗小劇場製作，自 2013 年-2014 年開啟以臺灣本土跨界製作規模以來，2016 年發展與香港導演共同合作，目前更邁向 2018 年與亞太跨文化共同合作，所累積之品牌與口碑，已在亞太地區形成一股前驅影響力。今年國光更洽定與新加坡跨域合作製演交流計畫；未來更籌備與波蘭的傳統偶戲跨界合作。期待國光劇團的製作品牌能力，能不斷突破創新與世界各國展開傳統與當代的對話與交流。