

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
第 2 階段 講座工作坊**

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 7 名

派赴國家：新加坡

出國期間：106 年 11 月 13 日至 17 日

報告日期：107 年 1 月 11 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

國光劇團與新加坡湘靈音樂社 2018 年的跨界合作，透過本次的講座交流活動，進一步分享經驗並深度瞭解，為後續的聯合製作，規劃出符合兩團製作理念與專業專長的分工和製作期程。並經由雙方藝術家在工作坊的磨合，初探跨界合作的可能性，經過京劇與南音在排練場的碰撞實驗，發展出極具張力的演出片段，為兩團在藝術創作上找到共通的語言。

壹、目的

1. 引介國光劇團深耕臺灣京劇藝術的經驗，結合當代文化思維與在地認同的精神，以國光創作為主軸，揉入新加坡傳統戲曲藝術特色，分享國光劇團在傳統與當代創新多元探索的經驗。
2. 將臺灣【小劇場·大夢想】的製作概念與核心價值，結合新加坡國家藝術理事會所屬史丹福藝術中心的開幕啟用，聯合製作小劇場節目，並融合新加坡當地的戲曲特色，由兩地的藝術家共同創作，共同進行藝術創新與探索。
3. 促進兩團藝術理念的實務溝通，從而理解彼此從傳統到創新的心路歷程，為後續的合作建立共同的藝術語言。
4. 國光從演員和音樂的角度分享，尤其是近年參與新編戲、跨界劇場；以示範演講的方式，與湘靈音樂社的藝術家對談互動。

貳、過程

於新加坡湘靈音樂社（Siong Leng Musical Association）辦理三場講座工作坊，針對戲曲節目製作、戲曲表演藝術交流及京劇南音跨界初探進行三場講座工作坊，透過營運管理及藝術創作的講座介紹與工作坊分享，為 2018 年的兩團聯合製作，鋪墊厚實的合作基礎與完整的工作架構。

一、當代戲曲節目製作講座工作坊

本場次講座工作坊，從兩項主題進行交流對談，一為當代戲曲節目製作、一為戲曲節目國際共製。

當代戲曲節目製作部分，兩團先就雙方團務運作進行說明與討論，包括人事結構、節目規劃、演出製作及宣傳推廣等。兩團在整體的營運及製作模式方面，有著相似的演進與思考歷程。在政治、社會、經濟、人口、教育、生活形態等諸多客觀因素的長期變遷下，傳統藝術在現代社會所面臨的發展困境，是所有的表演團隊或藝術家共同的焦慮。地處南洋的新加坡戲曲團隊，百年前隨著移民商旅飄洋過海落地生根，由於地域上與戲曲原鄉的隔絕，再加上多元種族交織融合的顯性生活型態，與強勢西方殖民優越感的隱性文化侵蝕，隨著老藝人與觀眾的逐漸凋零，以及土生華人文化認同等因素，面臨著強大的延續生存危機。相較於新加坡，臺灣傳統戲曲發展，儘管在地域與人口上相對較具優勢，但也經歷著相同的處境壓力。在面對困境與解決問題的積極做為上，兩團的營運脈絡與思考有著相似的軌跡。在演出節目方面，無論是傳統經典、新編劇目或跨界實驗，皆嘗試以當代觀點演繹作品，從型式及內容的創新呈現與觀眾對話。在人才培育方面，除了與學校相關教育接軌外，或選送優秀人才到大陸習藝，或邀請專業師資到團教學，透過各種型式培訓中青世代團員，有效提升整體舞臺技藝。在觀眾開發方面，則加強行銷宣傳的深度及廣度，以各類型的藝術教育活動，引領觀眾走進戲曲的藝術世界，包括編撰教材、校園推廣、社區推廣及藝企合作等；透過精心策劃的互動內容，讓觀眾更為貼近戲曲美學內涵，培養欣賞的能力，並主動走進劇場觀賞演出。此外，透過積極走向國際舞臺，加深國家民族的文化認同，更提升傳統藝術做為珍貴無形文化資產的普世價值。

戲曲節目國際共製部分，則以 2018 年聯合製作的新編劇作《費特兒》為工作坊重點，兩團進行交流、討論與工作發展。雙方先以既有的跨界製作案例分別提出說明與分享，交換正面與負面的磨合經驗，從而討論國際共製歷程中如何建立雙方彼此對等的工作模式，尤其是藝術創作上的相互協調與尊重；之後則就分工、製作期程及經費預算三個製作主體項目進行細節協商。分工部分，包含製作群、創作群、演出人員、技術執行及宣傳工作等，雙方的團隊特性、藝術特質及專業專長是主要的討論環節，而彼此主體性的彰顯更是製作分工的核心重點。【小劇場大夢想】人才培育的製作理念，同時導入技術執行與宣傳工作，新加坡方的技術與文宣人員將於 8 月臺灣首演階段來台見習，以期親身體驗本團的操作模式，後

續 10 月於新加坡演出階段，則可完全接手執行相關工作。製作期程部分，以分工為基礎，劃分出行政、創作、製作、演練及文宣等工作期程，重點工作包括合約簽署、劇本定稿、製作會議、設計會議、排練、主視覺及宣傳等。臺灣與新加坡兩地相隔千里，溝通方式與效率極為關鍵，必需建立順暢與即時的資訊交換管道，避免因遠距而產生訊息傳遞的阻斷，影響製作與排練的品質。因地制宜的分工與專職的對話窗口，更能清楚掌握工作進度的有效推動。經費預算部分，則以分工為基礎、對等為原則，研擬兩團均等支應的預算分配，包含人事、製作、文宣及國際旅運等各項經費，反覆推敲各項目編列的必要性與額度的合理性。

二、戲曲表演藝術交流講座工作坊

本場次講座工作坊，由兩團進行藝術上的交流，分別介紹藝術上的特質與團隊創作風格，並嘗試進行京劇南音的跨界探索。

兩團在演出規劃上，皆以維護傳統為根底，即便從事創新、實驗或跨界的創作，仍堅持戲曲的核心價值不變。雙方團隊皆以為，做為世界無形文化遺產，傳統戲曲最珍貴的價值，在於無可取代的表演美學型式，是最重要的基因與養分。無論表演藝術的世界潮流如何改變，戲曲的「變」在於如何與當代的美學思維與藝術型式融合，讓經典與時俱進的變換衣衫而不變身形，才能彰顯恆久不變的文化價值，讓文化遺產仍為藝術資產。

南音是一種集演唱和樂器演奏為一體的表演藝術，曲目由聲樂曲與器樂曲構成，分為「指套」、「散曲」和「大譜」三部分。主要演奏樂器為琵琶、洞簫、二弦、拍板，常見的演唱形式，是由五人組成，「絲竹相和，執拍者歌」，曲調優美、節奏徐緩、委婉深情，極具感染力。湘靈音樂社在演出上將南音與梨園戲相結合，在傳統的基礎上創新，作品強調傳統與現代的交融，融合南洋土生華人的文化特色及現代藝術視野，以改革的精神嘗試突破既有的藝術型態，更致力於發展出獨有的新加坡特色。以 2009 年創作的《啟程》¹為例，建構了體驗式的欣賞環境，引領觀眾走入清幽典雅的園林中，作品以多元藝術形式結合“視、聽、嗅、嘗、觸”覺等感官，嘗試拓展觀眾體驗南音的各種可能性。表演上則融入各種法器、鍵盤、印度塔布拉鼓、詠誦、梨園舞步、面具，使演出空間瀰漫空靈奇幻的意境。2012 年創作的《蟬。息》²，則結合多媒體元素，包括沙畫藝術、舞蹈肢體、清音合唱、古琴、鈸、建鼓等樂器，在視覺及聽覺感官上呈現立體化的劇場效果，引領觀眾感受春夏秋冬四時景致的更替。

相較於南音多以樂音及唱念寫景抒情，京劇主要以“唱念作打”演繹戲劇情節，程式化身段、唱腔、念白音韻與文武場的結合，在舞臺上呈現“有聲皆歌、無動不舞”的表演特色，以此展現藝術家詮釋的戲劇張力。國光劇團的團務使命及目標，在於維護傳統經典，延續文化回憶，觸發當代思潮，激勵想像探索，推展藝文創新，搭建文化脈動的分享平台³。在演出規劃上，融合傳統與現代意識，同時

¹ www.siongleng.com

² www.siongleng.com

³ ttc.culture.tw/Xiqu/GuoGuang.aspx

結合時代脈動、呼應當代文化思潮，致力於京劇現代化與文學化的藝術走向，在新編的作品中展現嶄新的劇藝美學，引發兩岸藝文界的高度關注，咸認國光劇團的創新作品展現了「臺灣京劇新美學」的藝術風格。本場講座由國光旦行演員朱安麗及淨行演員黃毅勇，就自身參與京劇創新過程的經驗，並以《九江口》及《白蛇傳》及《賣水》等段落為例，示範與分享京劇行當表演的藝術特色。

工作坊最後階段，兩團以京劇《貴妃醉酒》中「四平調過門」與南音〈綿搭絮〉進行跨界探索，嘗試發展楊貴妃於唐明皇失約百花亭酒宴後，羞怒交加、萬端愁緒無以排遣的心緒。先以樂器演奏進入初次的藝術對話，經過兩團在旋律、節奏及音韻上的相互折衝融合，接著再進入京劇旦行與南音演唱為表演基礎的即興演繹；在京劇的繁複身段與南音的純粹凝鍊交錯過程中，兩團共同發展出極具張力舞臺效果，重新詮釋楊玉環的悵然失落。經過講座工作坊的相互認識與磨合初探，對彼此的表演美學特色有著更為深刻的瞭解與認知，為後續合製的新作《費特兒》，在藝術創作上建立起重要的互信基礎。

三、京劇南音跨界初探講座

兩團經過兩場的講座工作坊，對後續的跨界合作，已架構起清楚的輪廓。在本場「京劇南音跨界初探講座」中，將雙方初次合作的成果與心得，與新加坡當地的藝文界人士分享。到場的貴賓包括臺灣駐新加坡代表梁國華與蔡芝苑秘書，新加坡國家藝術理事會郭茵茵副司長及高級經理洪子杰，濱海藝術中心節目監製胡佩儀，藝術管理顧問及製作人林美美，視覺藝術、劇場和舞蹈導師林振發等人。過程中，兩團分別介紹各自團務運作的特色，以及在創作發展上的藝術理念，並由雙方的演員及樂師示範講座京劇及南音的表演藝術，最後共同呈現《貴妃醉酒》的跨界片段，獲得現場來賓一致的肯定，對於後續的新創作品抱持高度的期待。

在後續的交流中，當地藝文人士對兩團跨國合製新作，有著許多的疑問與想像，主要都是從藝術的角度來關照。包括合作的企圖為何？創作目的為何？對雙方藝術家的意義為何？對觀眾的意義為何？藝術上誰要領導？過程要如何磨合？湘靈音樂社藝術總監林少凌強調，南音不是表演藝術，而是一種古樸聲音的表達方式，相較於其他藝術類型，南音在表現形式上有其侷限，因此在諸多跨界合作過程中，往往無法清晰呈現南音的特色。就創新的尺度而言，湘靈保持開放的態度，嘗試與不同的藝術類型合作，在實驗碰撞中走到新的天地，並不會事先去預想要發展到什麼樣的表演樣態，但在所有的作品中都要保留南音固有的藝術美感，更要展現出新加坡南音的特色。就國光劇團的立場而言，堅持京劇傳統美學，亦是創新過程中不可偏廢的基本原則。國光近年積極於跨界的探索，京劇演員以自身飽滿的表演能量，在創新實驗的過程中，嘗試開發戲曲表演未知的可能性。在【小劇場大夢想】的理念下，團隊從不同的藝術形式與觀念中汲取更多的養分，相互浸淫學習與成長，以編創出更豐富多樣的當代戲曲作品，吸引更多對戲曲陌生的觀眾走進劇場。

藝術創作是進行式也是未來式，創新的過程中無須自我設限，也無須執著必然的

終極目標，兩團藝術家在過程中的思考與收獲更為重要，因為藝術家總是在過程中不斷的思維辯證、反覆咀嚼、自我推翻、重新佈局。而所有的企圖、目的與創作初心，在經過排練場的淬煉之後，最終將會在舞臺上由藝術家向觀眾款款演繹，讓觀眾對作品做最後的評斷。

四、工作行程暨出國人員

日期	行程內容	出國人員
11月13日(一)	搭機前往新加坡	1. 團長 張育華 2. 科長 傅 寯 3. 團員 朱安麗 4. 團員 黃毅勇 5. 團員 陳珮茜 6. 團員 許家銘 7. 專員 陳碧霞 計7員
11月14日(二)	講座工作坊 1 ~ 當代戲曲節目製作	
11月15日(三)	講座工作坊 2 ~ 戲曲表演藝術交流	
11月16日(四)	講座工作坊 3 ~ 京劇南音跨界初探	
11月17日(五)	搭機返回臺灣	

參、心得及建議

一、心得：

跨界合作對兩個藝術質性不盡相同的團隊來說，充滿“期待又怕受傷害”的忐忑，因為這其間跳動著許多不確定的因素。就國際共製而言，不同的文化思考與工作習慣，需要更多的溝通與磨合，才能將未知的歧見消彌。國光劇團與湘靈音樂社在各場講座工作坊的交流過程中，就藝術原則與創作理念進行深度對談，並實地的觸碰與探索彼此的藝術本體。“信任”與“對等”是兩團合作最關鍵的工作環節，在各種疑慮交換投擲的過程中，雙方相互理解並為彼此承擔，最後才能造就成功的跨界創作。

二、建議：

表演藝術國際共製是當今的世界潮流，無論是表演場館、藝術節或是藝文機構的節目策辦，都逐漸改變過去大量「採購」現成節目的觀念，主動為藝術創作開發更多的可能性，結合不同場館與團隊的資源，讓不同領域或國籍的藝術家創發新作，提供觀眾更新、更多元、更具國際視野的選擇。國光劇團長期致力於推動京劇藝術的國際交流活動，2011年與荷蘭熱帶劇場（Tropentheater）聯合製作《霸王別姬—尋找失落的午後》，開啟傳統京劇國際共製的新頁；2016年透過文化部的媒合，與日本橫濱能樂堂展開新作《繡襦夢》的跨界合作，並將於2018年6月先在日本橫濱、新潟及愛知巡演，9月將於台中及台北巡演；由新加坡藝術理事會媒合與該國旗艦團隊湘靈音樂社合製的《費特兒》，將於8月及10月先後在台北及新加坡演出，新加坡場將做為傳統藝術新場館史丹佛藝術中心（Stamford Arts Centre）的開幕演出；後續正醞釀與韓國及波蘭表演藝術團隊的合作計畫。相關演出計畫，除團隊本身的努力之外，更需要政府相關單位的多方媒合、資源挹注與關注支持，才能夠讓每一齣新創作品得以在國際舞臺發光發亮。

肆、附件：活動照片

當代戲曲節目製作講座工作坊（11/14）

當代戲曲節目製作講座工作坊（11/14）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

戲曲表演藝術交流講座工作坊（11/15）

京劇南音跨界初探講座 (11/16)

京劇南音跨界初探講座 (11/16)

京劇南音跨界初探講座（11/16）

京劇南音跨界初探講座（11/16）

京劇南音跨界初探講座（11/16）

京劇南音跨界初探講座（11/16）