

出國報告（出國類別：考察）

臺新國際合製《費特兒》節目演出 考察計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：傅 嵩/科長

楊雅雯/科長

戴君芳/聘用劇藝指導（導演）

朱安麗/聘用演員

許家銘/聘用文武場樂師（京胡）

派赴國家/地區：新加坡

出國期間：107 年 10 月 19 日至 10 月 22 日

報告日期：107 年 11 月 2 日

摘要

本中心所屬國光劇團應新加坡國家藝術理事會邀請，與當地南管社團-湘靈音樂社共同製作《費特兒》¹ 劇，希冀結合兩地藝術家與文化特色，進行跨國合製及臺新兩地巡迴演出。在此劇演出中，將保留「南管」與「京劇」兩者之傳統精髓及原有風格，在各自的段落充分展現劇種藝術特色，而兩者段落銜接處將進行過渡處理，巧妙轉換；某些時刻因應劇情氛圍可能直接碰撞，產生不和諧感，或是完全新創音樂，以雙方原有音樂素材之特色與元素，共同創發。無論是那一種交融或碰撞，雙方藝術家將以創新思維跨界解構，嘗試在舞臺上演繹全新的聽覺平衡。

放眼國際表演藝術市場，跨國共製已是當今世界潮流，無論是表演場館、藝術節或是藝文機構的節目策辦，都逐漸跳脫過去「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。

《費特兒》隨著參加臺灣戲曲中心（本中心所屬場館）「2019（第二屆）臺灣戲曲藝術節」（108 年 3 月 29-31 日），以及新加坡傳統藝術新場館史丹佛藝術中心開幕活動（108 年 4 月 6-7 日）的正式演出，值得推薦給更多的表演藝術場館，在更多的國際舞台上綻放光芒！

目錄

壹、前言.....	3
一、參訪緣由.....	3
二、參訪目的.....	4
貳、行程安排及參訪議題	4
一、參訪行程.....	4
二、參訪議題及內容.....	7
參、參訪心得.....	11
肆、建議事項.....	11
伍、附錄.....	12
一、新加坡國家藝術理事會邀請函	12
二、本次參訪照片紀錄.....	13

壹、前言

一、參訪緣由

南管於 2009 年被聯合國教科文組織評定為人類共同非物質文化遺產，本身具有非常深厚、嚴謹的藝術內涵，亦彰顯聯合國對非物質文化遺產重要意義的認識，以及從尊重文化多樣性的角度促進對話。然而隨著時代環境的變遷與西方強勢文化的隱形侵蝕，我們知道保存、傳承文化遺產最好的方式就是使其在當代的文化環境中被活用、被重新創造，產生新的意義，不只是被當作「遺產」看待。

新加坡湘靈南樂社保存古樸的南管藝術，但是也致力於繼承傳統、發揚創新，嘗試與不同的藝術類型合作，在實驗碰撞中走到新的天地，積極走向國際舞台，展現珍貴無形文化資產的當代價值。經過新加坡國家藝術理事會的介紹後，湘靈南樂社與台灣演出京劇、崑劇的國光劇團接觸，發現雙方理念相近，在作品創新、人才培育與和觀眾開發上皆有許多積極的作為。本中心所屬國光劇團深耕臺灣京劇藝術的發展，結合當代文化思維進行作品的「文學化」與「現代化」，並以小劇場的實驗精神分享京劇基因進行跨界合作，乃至推向跨國、跨界的共製合作，在維護傳統、與當代對話的基礎上，推動多元文化的交互對話及深度理解，更放眼「京劇未來式」的探索意義。

因此湘靈南樂社與國光劇團雙方決定：結合新加坡國家藝術理事會所屬史丹佛藝術中心（Stamford Arts Centre）的落成啟用，開啟本次跨國、跨領域的合作。此項共製的作品《費特兒》，改編自十七世紀法國劇作家拉辛的劇作《費德拉》，題材的選擇著眼於兩國文化內涵、演員特性與表演形式的考量：將這個西方新古典時期的劇作，時代背景改為東方上古時代的部族，女主角王后除了愛上國王庶出的異族王子，更必須為了自己孩子與部族的生存考量，夾雜在理性的克制與情慾的衝動之間，展現其多層次的內在心境，因此我們沒有為王后和王子設定名字，更易於引發觀眾共鳴；「費特兒」也不必然成為王后的名字，而是指稱某種純粹又極端的愛，在本劇（東方費特兒）裏，更置入部族間生存處境的競爭考量。我們也以此創作，呼應新加坡與台灣皆處於中國大陸與南洋民族之間交融的時代地理背景，同為多元族群並存共生的當代處境，反映在戲曲藝術上，亦發展出不同於原鄉的嶄新風貌。

這齣戲結合南管音樂、京劇表演與現代舞蹈，呈現具有時代精神與文化內涵的新創戲曲作品。由一位京劇女演員（女主角朱勝麗具有豐富的跨界表演經驗）同時扮演王后與其身旁的侍女，如同一體兩面。現代舞的男女舞者飾演王子及王后安排在王子身邊的內應，展現內在情慾的流動。南管音樂如同王后的母族，兩位南管歌者更像是王后的分身，卻穿戴母族形象的衣飾；他們或吟或唱，或演奏或純人聲無伴奏（Acappella）與王后進行對話，突顯王后在理智與感情中掙扎的心境。沉穩悠緩的南管音樂與表現方式直接強烈的京劇音樂，如何既保有各自特色又碰撞激盪出新穎的劇場火花，將是雙方此項合作的重點。

二、參訪目的

本案係本中心所屬國光劇團應新加坡國家藝術理事會邀請，與當地南管社團-湘靈音樂社共同製作《費特兒》1 劇，希冀結合兩地藝術家與文化特色，進行跨國合製及臺新兩地巡迴演出。本案預計於 108 年 3 月 29-31 日假臺灣戲曲中心小表演廳演出四場、同年 4 月 6-7 日假新加坡史丹佛藝術中心（StamfordArtsCentre,Singapore）開幕演出兩場。本案雙方已簽訂合作備忘錄，規劃於今、明兩年陸續赴新加坡進行排練及演出，行程包括：第一次排練/107 年 10 月 19-22 日（本次）、第二次排練/108 年 1 月 22-28 日、正式演出（含拆裝台及彩排）/108 年 4 月 1-8 日。

為提升本案節目製作品質與巡演推廣效益，規劃實地考察本案前期製作籌備與創作交流進程，建立互動管道並鏈結展演資源，以提升節目製作品質並促增本案發展面向與成果價值。

貳、行程安排及參訪議題

一、參訪行程

時間	行程	說明
第一天：107 年 10 月 19 日		
07:40-12:00	搭機前往新加坡	EVA BR225
13:00	出境	周漢祥、蔡瑞雅

時間	行程	說明
	湘靈音樂社工作人員接機，搭車到飯店	
14:00-17:00	飯店 check-in，稍做休息	
17:00-18:00	到史丹佛藝術中心場勘黑箱劇場	
18:00-19:00	搭車到湘靈音樂社 晚餐	
19:00-21:00	會議：討論劇本 （確認劇本內容和劇本要點） 1. 講述舞臺美術的構想或展示舞臺設計圖。 2. 確定所需場景音樂，及其運用的素材（南管或京劇），並講解音樂演奏時，舞臺行動情景與特定情感是什麼？便於準確拿捏音樂素材與編曲。 3. 闡述南管小組 5 人在舞臺上的表現走向。	傳藝中心：傅禎、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃康淇、周漢祥、蔡瑞雅
21:00	結束	
21:30-	搭車回飯店	
第二天：107 年 10 月 20 日		
09:30-10:00	搭車到湘靈音樂社	
10:00-12:25	會議：討論劇本 1. 劇本最後確認。 2. 後續翻譯的執行。 3. 確認中英文的劇名。 4. 確認雙方的文宣工作模式、行銷主題及重點、彼此要配合的日程等。	傳藝中心：傅禎、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃康淇、周漢祥、蔡瑞雅

時間	行程	說明
12:30-14:00	午餐	
14:00-17:00	會議：演出製作 1. 講述舞臺美術的構想，或展示舞臺設計圖。 2. 《費特兒》演出的科技運用是什麼？ 3. 舞臺是否有平台？ 4. 服裝。 5. 投影/科技器材。 6. 音響/燈光。 7. 技術執行工作。 8. 宣傳。 9. 製作組在新有需要添增的人員。	傳藝中心：傅禱、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、符美玲、周漢祥、蔡瑞雅、洪子杰
17:30-19:00	晚餐	
19:00-21:00	會議：討論台位 1. 京劇唱腔。 2. 舞蹈編排。 3. 音樂編排。	傳藝中心：傅禱、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃康淇、周漢祥、蔡瑞雅
21:00	結束	
21:30-	搭車回飯店	
第三天：107 年 10 月 21 日		
09:30-10:00	搭車到湘靈音樂社	
10:00-12:25	音樂排練 1：唱腔初排及音樂銜接	傳藝中心：傅禱、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃

時間	行程	說明
		康淇、周漢祥、蕭銘賢、蕭銘峰、李采遐、林明依、謝錦祥
12:30-14:00	午餐	
14:00-17:00	音樂排練 2：順排、錄音	傳藝中心：傅雱、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃康淇、周漢祥、蕭銘賢、蕭銘峰、李采遐、林明依、謝錦祥
17:30-19:00	晚餐	
19:00-21:00	音樂排練 3：順排、錄音	傳藝中心：傅雱、戴君芳、朱安麗、許家銘、楊雅雯 湘靈社：王碧玉、林韶凌、黃康淇、周漢祥、蕭銘賢、蕭銘峰、李采遐、林明依、謝錦祥
21:00	結束	
21:30-	搭車回飯店	
第四天：107 年 10 月 22 日		
上午	機動/自由活動	
12:30	在飯店集合，搭車到機場	
15:10-20:20	搭機返回臺灣	EVA BR216

※備註：湘靈音樂社人員資料
執行總監：王碧玉
藝術總監：林韶凌
音樂總監：黃康淇
製作經理：符美玲
項目助理：周漢祥
項目實習生：蔡瑞雅

南音王后：林明依
洞簫：蕭銘賢
琵琶：蕭銘峰
三弦：李采遐
二弦：謝錦祥

二、參訪議題及內容

本次參訪前已完成《費特兒》劇本初稿，雙方已根據演出內容、呈現方式與節目長度（90 分鐘左右）調整劇本內容，國光劇團亦針對京劇部分完成編曲編腔設計、服裝設計、王后定裝與劇照拍攝等工作。另因

新加坡史丹佛藝術中心場地黑箱劇場於近日整修完畢，為實地瞭解演出場地狀況，在進行節目製作會議前，先至該場地參訪。有關本次參訪及節目製作會議決議綜整如下：

（一）演出場地現勘紀錄

史丹佛藝術中心翻修工程自 2017 年 4 月展開，經過一年多翻新整理後，目前已有 6 家傳統藝術團體陸續進駐，本次《費特兒》合作演出單位-湘靈音樂社未來也會進駐於此。史丹佛藝術中心整修前為三棟相連之建築物，都是受新加坡政府保留之建築物，修復後無論是窗戶、木門、屋頂或外觀都恢復了上世紀 1920 年代的模樣。三棟樓之間的穿廊設置玻璃屋頂，讓陽光直接照射，穿梭於樓層室外廊間光線充足明亮¹。

預定演出《費特兒》的場地-黑箱劇場，原本是多用途禮堂，觀眾席設有 108 席座位（18 席*6 排，活動式），建議可在觀眾席前緣加兩排平面座椅（18 席*2 排），以錯位方式排列；地板為一般水泥地板，考量本劇演出有舞者舞蹈呈現，建議屆時應加鋪舞蹈地板；因應演員進出場、以及演員化妝室於演出時漏光情形，建議於天花板吊桿加掛黑幕；觀眾進出黑箱劇場只有一個共同的出入口，建議館方再研議觀眾進出動線如何不會造成觀眾進出場塞車或擁擠危險情形；演員化妝室偏小，大概僅能容納京劇演員及舞者使用，建議另外提供其他鄰近空間供京劇樂師、南音樂師使用。

（二）舞臺及燈光構想與設計

因本劇舞臺及燈光設計圖尚未完成，為了讓湘靈社具體想像舞臺呈現方式，國光劇團導演戴君芳針對舞臺及燈光設計概念、樂師、演員、舞者於舞臺之動線、彼此相對位置關係等進行說明，並輔以簡易手繪圖，讓湘靈社對舞臺基本設計及輪廓有概念。另由於史丹佛藝術中心黑箱劇場與臺灣戲曲中心小表演廳劇場大小及面寬差距甚大，一為長型、一為扁寬型，戴導演亦根據此情形，說明兩種舞臺設計構想及調整方式。

¹ <http://www.orgs.one/show/358961>

燈光部分則是根據劇本走向，針對樂師、演員、舞者三方給予不同燈光呈現方式，藉以烘托劇中氛圍及人物特色。以上討論初步均獲得雙方於設計理念上的共識，待近期設計圖完成初稿後，再以電子郵件做最後確認。

此外，本劇演出較為動態部分以京劇王后與三位舞者舞蹈為主，湘靈社為了平衡「京劇」及「南管」在本劇演出份量，提出了希望南音王后也可以離開座位小 SHOW 梨園身段的需求，戴導演原則採納此建議。

（三）劇本及音樂編排

本劇劇本初稿於參訪前已完成初稿，雙方多次以電子郵件確認，在劇本編修上可說是到了最後階段。本次則是雙方直接面對面從頭到尾順著劇本走一遍，並根據劇情需求，討論「京劇」及「南管」音樂走向、順序及如何相互融合依襯。因京劇部分音樂編曲編腔初稿已完成，編曲編腔設計許家銘則一一說明編曲構想，另針對完成曲目進行錄音，提供南管音樂及唱曲、大提琴過場音樂的編寫參考。再來，劇本唱詞及演員唸白亦請雙方依原意概念各自針對「京劇」及「南管」部分進行調整，讓唱、唸可以更流暢。

另湘靈社藝術總監林韶凌、音樂總監黃康淇老師及南管樂師，與國光劇團演員朱安麗、許家銘針對本劇序曲（長度 2 分鐘）進行明確討論，實際瞭解彼此音樂屬性、演奏技巧與特色，並嘗試演奏/唱合搭，共同找到序曲的音樂編排方向，並作為後續雙方編曲及調整的參考依據。

（四）劇名確認

本劇正式演出定名為《費特兒》，英文劇名為《Phaedra》。惟考量兩地宣傳及售票效益，可再另下副標說明演出內容、主題或特色。

（五）後續節目製作執行分工

1. 舞臺、道具設計及製作：國光劇團。
2. 舞臺投影及執行：國光劇團。
3. 服裝設計及製作：國光劇團。

4. 英文翻譯及字幕：湘靈社。
5. 燈光及音響技術執行：臺灣演出由國光劇團負責，新加坡演出由湘靈社負責。
6. 演員梳化：臺灣演出由國光劇團負責，新加坡演出由湘靈社負責，但頭飾由國光劇團處理。
7. 文宣品設計及製作：臺灣演出由國光劇團負責，新加坡演出由湘靈社負責。
8. 票務執行：臺灣演出由國光劇團負責，新加坡演出由湘靈社負責。

(六) 第二次排練(108年1月22-28日)之工作項目

1. 雙方根據目前談定演出內容各自進行排練，並錄製影像紀錄提供對方參考。第二次排練重點在兩團完成整排。
2. 國光劇團會事先將服裝穿戴及妝髮等拍照給湘靈社，請其提供新加坡梳化老師參考。另會把南管樂師的服裝帶過來試穿，如不合身再帶回來修改。
3. 預定1月27日中午召開記者會，做30分鐘小型演出(演出段落尚待確定)。
4. 暫訂1月27日下午拍全體演員、樂師照片。

(七) 108年3-4月份演出行程

- 3月26日：湘靈社抵達臺灣
- 3月27日：技術排練
- 3月28日：彩排、記者會
- 3月29日：晚場演出(世界首演)
- 3月30日：午場及晚場演出
- 3月31日：午場演出
- 4月1日：湘靈社及國光劇團前往新加坡
- 4月2-3日：技術裝台及彩排
- 4月4日：彩排
- 4月5日：配合史丹佛藝術中心開幕演出
- 4月6日：晚場演出
- 4月7日：午場演出
- 4月8日：國光劇團返台

參、參訪心得

- 一、本案於正式合作前，業於 106 年 11 月 13-17 日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。雙方於簽訂合作備忘錄後，即陸續展開籌備工作。本次參訪前，兩團除各自負責部分工作開始籌劃，這一段時間以來，透過電子郵件保持密切聯繫與溝通，前期籌備工作大致順暢。
- 二、本次參訪以更務實、密集、面對面溝通與討論，並邀集參與本劇演出的主要創作者、演員及樂師們共同討論及默契培養，更直接深入瞭解彼此藝術屬性及在地劇場工作方式，找到彼此可以相互融合又可尊重彼此藝術特色的展現風格，商談過程藝術家們都非常愉快，後續行政執行政程序的進度也是相當順利。
- 三、京劇擁有高亢、節奏快速明亮的音色，而南管則是屬於沈靜、幽雅的音樂，原本以為這兩種音樂在融合上會產生很大的問題，或是需要花很長時間溝通討論。所幸透過此次面對面的溝通，雙方藝術家都能好好瞭解彼此樂種特性，在第三天的錄音及序曲合奏測試聽起來上不違和，兩種音樂反而能體現劇中人物不同的心境，初次合奏練習讓參與藝術家都很開心，也分享彼此的音樂特色及演奏技巧，也非常期待本劇的整排及正式演出。

肆、建議事項

未來排練日程建議規劃每日三個時段，以確保工作項目如期完成：本案第二次排練時間訂於明年 1 月 22-28 日（計 7 日），扣除 1 日要對新加坡藝術會進行 30 分鐘的小型演出外，還需要處理舞臺燈光技術協調及確認、演出人員定裝、劇照拍攝，並完成全劇整排工作，時間可說是相當緊湊，建議下次排練時間可參照本次行程，每日工作時間以三個時段（早、午、晚）作規劃，確保預定工作項目能如期完成。

伍、附錄

一、新加坡國家藝術理事會邀請函

NAC Ref: 010.005.041V03

30 Apr 2018

Chang Yu-hua
Director
Guo Guang Opera Company
751 Wen-lin Road,
Shilin District 11159
Taipei City
Republic of China

Dear 張團長

We are glad that Guo Guang Opera Company 国光剧团 will be collaborating with Siong Leng Musical Association 湘灵音乐社 on a new production titled, *Phèdre* (tentative). A Work-In-Progress showcase will be jointly put up by Guo Guang Opera Company and Siong Leng Musical Association at Stamford Arts Centre, Singapore during the period 19-21 October 2018. Subsequently, both groups will work towards a full length production to be presented at Taiwan Traditional Theatre Center in 2019.

National Arts Council will be supporting Siong Leng Musical Association for the co-creation and Work-In-Progress showcase of the project.

Thank you.

Warm regards

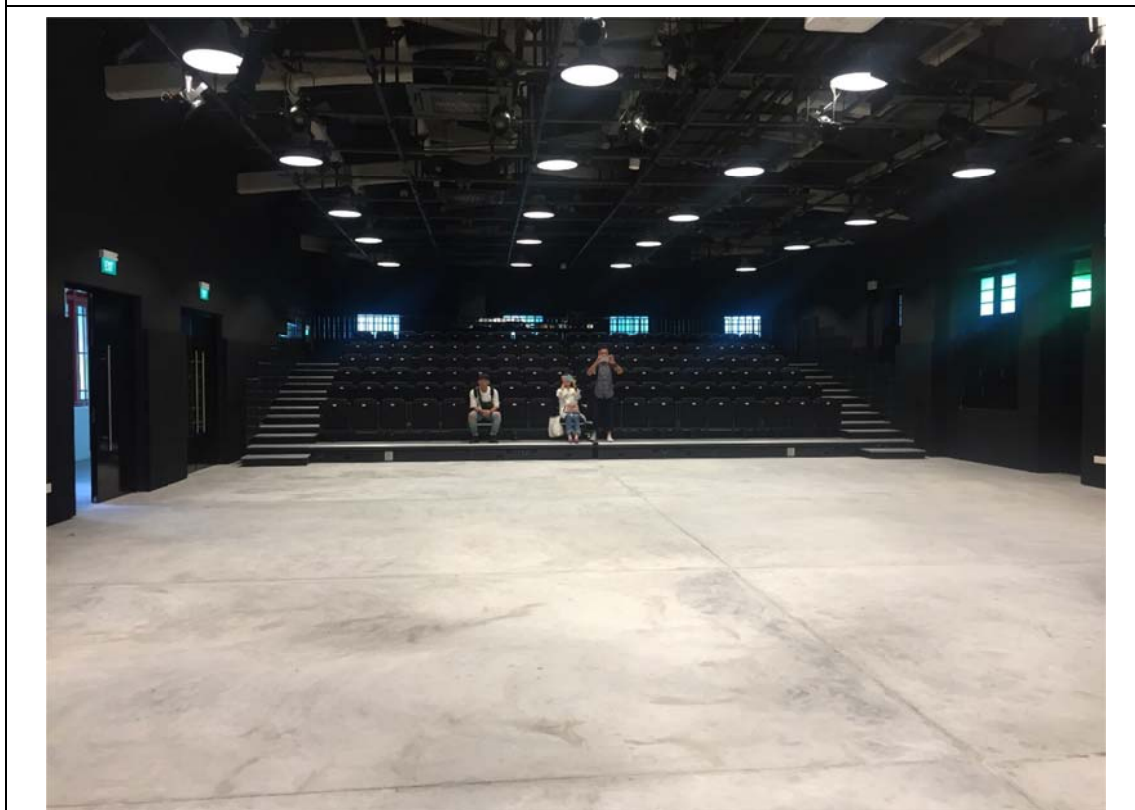
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elaine Ng".

Elaine Ng
Senior Director, Sector Development (Performing Arts)

二、本次參訪照片紀錄

新加坡史丹佛藝術中心建築外觀。

史丹佛藝術中心黑箱劇場。

與史丹佛藝術中心劇場管理人員討論及確認黑箱劇場基本設備。

三棟樓之間的穿廊設置玻璃屋頂。

導演戴君芳向主要創作群說明《費特兒》舞蹈美術構想。

導演戴君芳、音樂總監黃康淇、編曲編腔許家銘、演員朱安麗共討論本劇走向及音樂風格呈現。

音樂總監黃康淇、編曲編腔許家銘、演員朱安麗針對已完成樂章進行錄音工作。

本劇音樂創作群及湘靈社樂師進行本劇序曲合奏測試，並共同討論音樂呈現方式。

藝術總監林韶凌與編曲編腔許家銘討論京劇與南管音樂兩種風格如何呈現。

藝術總監林韶凌與導演戴君芳討論舞臺呈現風格及演員走位。

國光劇團科長傅寯向湘靈社執行總監王碧玉、藝術總監林韶凌及製作經理符美玲說明演出技術需求。

10月22日返台當日湘靈社前來飯店話別合影。左起許家銘、蔡瑞啞、戴君芳、王碧玉、朱安麗、周漢祥、丁宏海、傅寯、楊雅雯、林韶凌。