

出國報告（出國類別：考察）

「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」
108 年前期美國、墨西哥場勘及考察籌備計畫

出國報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：國光劇團張育華團長、國光劇團研究推廣科余翕苓

國光劇團研究推廣科王品芊、國光劇團演出規劃科李永德

派赴國家：美國、墨西哥

出國期間：2019 年 9 月 17 日至 25 日

報告日期：2019 年 11 月 08 日

【摘要】

本中心國光劇團為推動「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，與專業國際藝術經紀人荷蘭 EPPAX 總監 Robert van den Bos 及國際知名墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士進行合作及作品重製，共同拓展國際演出機會，已初步預定 2020 年 10 月於墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)進行國際版《費特兒》作品排練創作展示會暨推廣節目計畫(包含京劇講座、工作坊及示範演出等系列)，並規劃 2021 年 10 月中於墨西哥瓜納華托市塞萬提斯藝術節(Festival International Cervantino)及墨西哥市重要劇場藝術宮(Palacio de Bellas Artes)進行國際版《費特兒》演出。

本案推動及拓展即藉由第一階段「108 年前期美國、墨西哥場勘及考察籌備計畫」由國光劇團張育華團長率同仁余翕苓、王品芊及李永德共四位，前往美國洛杉磯、舊金山及墨西哥市等地行程規劃，進行當地藝文生態了解及國際交流合作之可行性，進行考察、場勘及拜會各單位，與未來潛在合作推動演出單位進行洽談並連結相關宣傳與推廣資源，以期拓展國際版《費特兒》未來於美國、墨西哥地區國際演出的影響力及能見度。

目 錄

壹、目的	4
貳、參訪行程	5
參、行程重點內容說明	6
一、拜會駐洛杉磯臺灣書院	6
二、加州大學洛杉磯分校-UCLA	7
三、參訪洛杉磯爾灣加州大學-UCI	9
四、拜會洛杉磯美西崑曲研究社	11
五、拜會駐墨西哥代表處	12
六、參訪墨西哥國家藝術中心 CENART	13
七、拜會墨西哥塞萬提斯國際藝術節	15
八、參訪墨西哥藝術宮	16
九、拜會駐舊金山代表處暨僑界代表	17
十、拜會舊金山 Cal Performance 節目策劃	18
肆、心得與建議	19
附錄、參考資料出處	20

壹、目的

本案推動及拓展即藉由第一階段「108 年前期美國、墨西哥場勘及考察籌備計畫」前往美國洛杉磯、舊金山及墨西哥市等地行程規劃，前往駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處臺灣書院、洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA)、爾灣加州大學(UCI)、美西崑曲研究社、駐墨西哥代表處、墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)、塞萬提斯國際藝術節(Festival Internacional Cervantino)、藝術宮(Palacio de Bellas Artes)、駐舊金山代表處與僑界及加州大學柏克萊分校 Cal Performance 節目策劃部等單位，考察行程目的主要為：

- 與駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處臺灣書院會面交流，請益美國加州、墨西哥及加拿大等地區之藝文生態與展演資源，為 2020-2021 年赴美墨推廣及展演進行籌備及洽談結合臺灣書院共同推動合作模式；
- 參訪洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA)及爾灣加州大學(UCI)，為 2020-2021 年赴美國加州推廣及展演尋求潛在場地與相關推廣及展演合作；
- 拜會洛杉磯美西崑曲研究社，慰問戲曲資深老前輩，熱絡戲曲同行深厚友誼，並請益在地推動資源及人脈；
- 拜會駐墨西哥代表處，為 2020-2021 年赴墨西哥推廣及展演洽談推動合作並請益在地相關宣傳資源；
- 參訪墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)，為 2020 年已預定合作之京劇藝術推廣教育活動系列進行場勘及節目規劃討論；
- 拜會塞萬提斯國際藝術節(Festival Internacional Cervantino)，認識其策劃節目及遴選方向，並為 2021 年已規劃提案參與藝術節之國際版《費特兒》節目進行說明；
- 參訪藝術宮(Palacio de Bellas Artes)，勘查展演場域及環境，為 2021 年已規劃提案之國際版《費特兒》節目進行了解；
- 拜會駐舊金山代表處與僑界，為 2020-2021 年赴美國加州推廣及展演進行籌備，請益美國舊金山之藝文生態與展演資源，並洽談代表處及僑界共同合作推動相關事宜；
- 拜會加州大學柏克萊分校 Cal Performance 節目策劃，認識其策劃節目及遴選方向與場地及合作條件。

貳、參訪行程

日期	行程說明	住宿地點
9/17(二)	10:10 桃園機場搭乘 BR6 班機 07:40 抵達洛杉磯機場 09:00 搭車前往洛杉磯市中心旅館 11:00 拜訪駐洛杉磯臺灣書院 15:00 參訪加州大學洛杉磯分校及 Kaufman Hall 洽談後續展演推廣合作事宜	美西 洛杉磯
9/18(三)	10:00 參訪爾灣加州大學(UCI)及場勘校內劇場 Claire Trevor and Winifred Smith Hall 14:00 場勘爾灣 Barclay Theatre 18:00 美西崑曲社暨僑界交流 洽談後續展演推廣合作事宜	美西 洛杉磯
9/19(四)	08:30 與加州大學策劃演出單位 CAP,UCLA 洽談 13:20-19:05 轉往墨西哥市	墨西哥 墨西哥市
9/20(五)	10:00 拜會駐墨西哥代表處 14:00 拜會墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes) 場勘及洽談 2020 年推廣合作事宜	墨西哥 墨西哥市
9/21(六)	10:00 拜會塞萬提斯國際藝術節/洽談 2020-2021 年推廣合作 事宜 14:00 拜會藝術宮/洽談 2020-2021 年推廣合作事宜	墨西哥 墨西哥市
9/22(日)	09:20-12:05 MEX-SFO /墨西哥市機場搭機赴舊金山 拜訪北加州矽谷/聖荷西愛樂國際藝術(Aimusic International Festival)主辦單位,洽談 2020-2021 年展 演推廣合作事宜	美西 舊金山
9/23(一)	參訪加州大學戴維斯蒙達維中心 (UC Davis Mondavi Center) 洽談 2021 年演出推廣合作事宜 參訪加州大學柏克萊分校(UC Berkeley - Zellerbach Hall) 及 Cal Performances 節目策劃主辦單位,洽談 2021 年展演 合作事宜	美西 舊金山
9/24(二)	13:00 返台	飛航行程

參、 行程重點內容說明

一、 拜會駐洛杉磯辦事處臺灣書院

拜訪駐洛杉磯辦事處臺灣書院楊婷嬪主任及邱旭伶秘書，了解其業務轄區包含美國加州、奧勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、內華達州、亞利桑那州、猶他州、科羅拉多州、阿拉斯加州、夏威夷州；兼轄加拿大西部、墨西哥及拉丁美洲國家。雙方與會進行國際演出拓展業會議交流，婷嬪主任尤其針對墨西哥、美國西岸及加拿大等三大地區，給予藝文展演推動及規劃諸多寶貴之實務經驗及建議，並提供相關藝術節及劇院人脈資源鏈結，有助於本團 2020-2021 年度於美國加州及墨西哥各項展演推動與策劃有更完善的了解，後續將與臺灣書院保持緊密的連繫及合作關係。

余翕苓、邱旭伶秘書、張育華團長、楊婷嬪主任、王品芊、李永德
(由左至右)

二、參訪加州大學洛杉磯分校-UCLA

因應推動「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，規劃於 2020-2021 年墨西哥行程接續，延伸於美國加州推廣及展演之籌備。本團特別鎖定接洽洛杉磯重要大學場域，與旅美臺灣編舞家余承婕老師，現任美國加州大學洛杉磯校區 (UCLA) 副教授進行接洽及拜訪，在其帶領下，參觀了多處可進行講座、工作坊及示範展演的排練場及小型展演空間。

余承婕老師給予建議後續積極接洽 UCLA 校內主辦負責年度表演藝術節目策劃的表演藝術中心 Center for the Art of Performance, UCLA(簡稱 CAP,UCLA)，行政及藝術總監為 Kristy Edmunds 女士，以遴選具獨特及當代性之相關戲劇、音樂及舞蹈節目為其策劃重要使命，並鼓勵挖掘新銳藝術家。每年規劃 9 月至隔年 5 月之系列節目，提供洛杉磯觀眾一系列世界頂尖藝術家演出節目，更規劃大師工作坊、藝術家講座、藝文沙龍活動及駐校藝術家課程，積極推動校內學生及社區民眾參與藝術活動，CAP UCLA 以擁有 2 千席觀眾席之 Royce Hall 羅斯大廳大表演場做為主要演出場域，是 UCLA 加州大學洛杉磯分校 Westwood 校區的四座原始建築之一，成為該大學的定義形象，磚瓦建築採用倫巴第羅馬風格，曾經作為大學的主要教室設施，象徵著學術和文化的願望，更成為社區凝聚藝文活動之重要場域及平台。

UCLA 建築地標：Royce Hall 羅斯大廳

UCLA 校內舞蹈系各個大小排練及展演空間

UCLA 展演空間技術人員、余承婕老師、張育華團長

三、參訪洛杉磯爾灣加州大學-UCI

另外本團亦特別鎖定長年旅居於美國加州，任教於加州大學爾灣分校戲劇系的雷碧瑋教授，曾擔任美國戲劇研究學會理事長，以其在京劇、亞美戲劇、跨文化戲劇和跨國、離散族群等議題的研究和作品揚名國際，曾出版多篇學術論文亦著有 *Operatic China: Staging Chinese Identity across the Pacific* (2006 年 Palgrave 出版) 及 *Alternative Chinese Opera in the Age of Globalization: Performing Zero* (2011 年 Palgrave 出版) 兩書。雷教授致力於提倡文化中的多樣、平等和多元性，不但於 2007 年時在校內創辦「多元之春戲劇節」並擔任總監迄今；更於 2012 年時成立「戲劇化轉變」研究性演出計劃，以一年一度的劇作搬演，企圖增進大眾對文化多樣性的意識與關注。

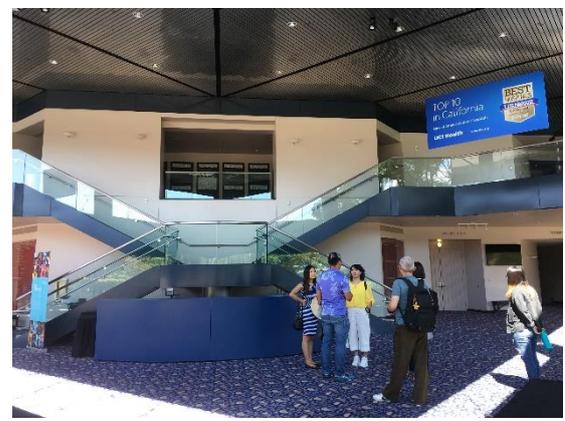
本團與雷教授有深厚友誼，雷教授亦協助本團參與美國羅伯·威爾森導演之《歐蘭朵》演出製作協助，此外，亦協助過 2006 年白先勇老師之《青春版牡丹亭》於美西洛杉磯 UCLA、爾灣市 Barclay Theatre、聖塔芭芭拉大學與舊金山柏克萊分校 Zellerbach Hall 巡演，以其能力與專業協助本團拓展美西展演推廣將足以勝任並帶動影響力。

進行接洽及拜訪，在雷教授帶領下，參觀了爾灣大學戲劇系展演場所 Claire Trevor Theatre 及適合舉辦講座的 Winifred Smith Hall 兩處展演空間，雷教授更安排參訪校外爾灣市立劇院 Irvine Barclay Theatre，提供本團場地、宣傳及推廣等各方面建議及資訊。

Winifred Smith Hall 隸屬於爾灣大學場地，適合舉辦講座示範，約容納 205 人，較能貼近觀眾

IRVINE BARCLAY THEATRE 隸屬於爾灣市最具代表的展演場所，約可容納 784 人觀眾

四、拜會洛杉磯美西崑曲研究社

美西崑曲研究社由俞程競英(1910年生)女士所創辦，原籍江蘇宜興，幼年從父輩啟蒙習曲，工旦角。1930年代在臺北，師從徐炎之，張善蕓，項馨吾，顧傳玠，學曲不下五六十齣，並參加徐炎之，張傳蕓夫婦發起組織的曲會「崑曲同期」達40年。1980年赴美國洛杉磯定居，同年在美國洛杉磯成立「春雷國樂社」，任社長；「春雷國樂社」除練習中國民族器樂外，還與精通崑笛的曲友，張厚衡拍唱崑曲，張君是徐炎之嫡傳得意弟子；1982年，由著名中國旅美影星盧燕小姐與曲友汪麗勻(汪也是徐炎之的學生)，在洛杉磯郡博物館演出《牡丹亭·遊園》一折，轟動洛杉磯，此為崑曲在美西首度演出；此後囑張厚衡正式成立「美西崑曲研究社」，擔任社長一職推動曲會活動；1990年在自家寓所專闢一室，供曲友學唱崑曲，數十年來如一日，每星期五晚上與曲友舉行曲敘，從未間斷；還出資贊助定期演出，人稱「俞媽媽」。此外，享有「小梅蘭芳」之稱，長年旅居洛杉磯且積極推動崑曲藝術不遺餘力的崑劇著名演員華文漪老師，本團曾於1997年邀請來台與國光首席小生高蕙蘭合作崑劇《釵頭鳳》，為當時本團崑曲藝術之提升注入極大活力與動能，也經常參與曲社活動。

本案赴洛杉磯考察，感念戲曲於海外推動及傳承不易，特地前來慰問兩位高齡110歲及78歲之戲曲資深前輩並熱絡戲曲同行深厚友誼，同時亦請益在地展演推動資源及人脈。

張育華團長、余翕苓、創辦人俞程競英女士、華文漪老師、汪麗勻老師、爾灣大學雷碧璋老師、張厚衡社長 (由左至右)

後排: 美西崑曲社金利慶老師、甘智榮老師、汪麗勻老師、張厚衡社長 (由左至右)
前排: 王品芊、張育華、余翕苓、李永德

五、拜會駐墨西哥代表處

駐墨西哥代表處協助中華民國與墨西哥相關的各項政治、經濟、教育、文化、觀光旅遊交流等事務推動。近年來臺灣重要藝文團體持續受邀參與每年十月拉丁美洲最具知名度及影響力之年度藝術表演盛會「塞萬提斯國際藝術節」，代表處協助推動不遺餘力，更逐步積極與文化部及駐駐洛杉磯辦事處臺灣書院密切合作。歷年參與團隊有：2010 雲門舞集《水月》、2011 優人神鼓《聽海之心》、2012 雲門舞集之「水月」更榮獲該藝術節評選為 40 週年紀念郵票主題、2013 「無垢」舞蹈劇場《觀》、2016 蒂摩爾古薪舞集、絲竹空樂團、聲動樂團、2019 臺灣科技藝術代表作《黃翊與庫卡》。

因應推動「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，本團已預定 2020 年 10 月 5 日至 11 日期間於墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)場地進行國際版《費特兒》作品排練創作展示會與一系列京劇藝術教育推廣活動，並規劃 2021 年參與塞萬提斯國際藝術節及墨西哥藝術宮邀請演出。

本次考察乃特地前來勘查墨國場地條件，並與駐墨西哥鄭正勇大使及同仁蔡邦文秘書佈局未來合作拓展之各項工作內容研議。鄭大使更進一步規劃邀約 2020 年國光劇團 2020 年 10 月 5 日至 11 日期間赴墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)場地辦理國際版《費特兒》作品排練創作展示會及系列京劇藝術教育推廣活動之外，停留期間再合作辦理國慶演出活動一場，屆時將促進僑界、企業及墨國重要代表與本團認識的機會，俾益後續 2021 年展演宣傳及行銷之推動。

蔡邦文秘書、余翊苓、張育華團長、鄭大使夫人蘇玉貞、鄭正勇大使、王品芊、李永德（由左至右）

張育華團長、駐墨西哥代表處鄭正勇大使（鄭大使及蔡秘書特地前來機場接機並引導禮遇通關）

六、參訪墨西哥國家藝術中心 CENART(Centro Nacional de las Artes)

墨西哥國家藝術中心創立於 1994 年，為墨西哥最重要的國立藝術教育機構，設立目的主要用來推動藝術教育及傳播，在其多元的活動之外，也規劃一系列專業的藝術教育、研究計畫、創作專案及藝術傳播課程，更側重於提供幼齡兒童之工作坊活動，以培養學生提早接觸藝術的世界，每個週末都有充滿趣味的導覽活動及入門的藝術課程引領民眾參與。該中心由墨西哥多位著名建築師共同設計，中心整個大園區劃主要由五個專業藝術教育中心所組成，分別為電影培訓中心 Centro de Capacitación Cinematográfica、國立戲劇藝術學院 Escuela Nacional de Arte Teatral、國立舞蹈(古典與當代)學校 Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, 音樂高等專科學校 Escuela Superior de Música and 國立繪畫與雕刻學院 Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”。

因應推動「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，與專業國際藝術經紀人荷蘭 EPPAX 總監 Robert van den Bos 及國際知名墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士進行合作及作品重製，共同推動墨西哥推廣及展演機會，透過經紀人與劇作家之策劃與安排，已預定 2020 年 10 月 5 日至 11 日期間於墨西哥國家藝術中心(Centro Nacional de las Artes)場地進行國際版《費特兒》作品排練創作展示會，並另外規劃一系列京劇藝術教育推廣活動，如講座、工作坊、示範演出及妝扮與身段體驗課程等。本次考察乃特地前來勘查場地條件，並與藝術中心藝術教育規劃同仁進行初步認識及討論節目規劃方向。

墨西哥國立藝術中心藝術教育規劃同仁進行解說

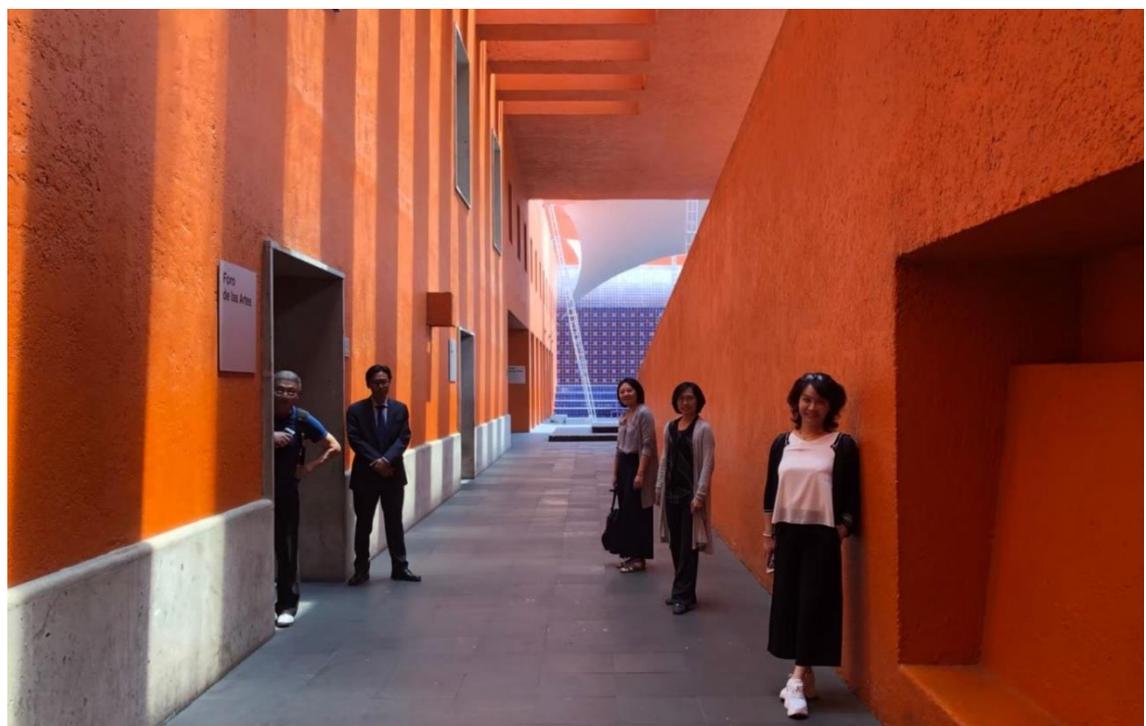

容納 500 名觀眾之戲劇展演場地

各式規格的室內外排練空間及展演場域提供相關音樂、舞蹈、戲劇展演與視覺藝術展覽需求運用

李永德、駐墨西哥代表處蔡邦文秘書(陪同協助與翻譯)、王品芊、余翡苓、張育華團長

七、拜會墨西哥塞萬提斯國際藝術節 FIC(Festival Internacional Cervantino)

塞萬提斯國際藝術節 FIC 以〈唐吉訶德〉的作者米格爾·塞萬提斯 Miguel de Cervantes 命名，自 1972 年起每年 10 月於墨西哥世界文化遺產名城瓜納華托州瓜納華托市(Guanajuato)舉行，內容包括音樂、歌劇、舞蹈、戲劇、視覺藝術、電影文學展示演出及博物展覽等，由於受到聯邦政府的大力支持及經費挹注於國際性指標及策劃，已成為拉丁美洲地區最重要且規模最大的文化藝術節，更成為全球四大藝術節之一，邀請全球約 38 國，超過 3,500 名藝術家，700 場次之表演，迄今至 2019 年已舉辦 47 屆。臺灣團隊 2010 年以來，已陸續有雲門舞集、優人神鼓、無垢舞蹈劇場、絲竹空樂團、聲動樂團、蒂摩爾古薪舞集及臺灣科技藝術代表作《黃翊與庫卡》獲邀參與藝術節演出；臺灣外交部及文化部亦曾於 2011 年及 2015 年邀請藝術節總監 Lydia Camacho 女士及 Jorge Volpi 先生訪台，了解臺灣藝術文化生態。

因應推動「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，與專業國際藝術經紀人荷蘭 EPPAX 總監 Robert van den Bos 及國際知名墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士進行合作及作品重製，已引起現任塞萬提斯國際藝術節總監 Mariana Aymerich 女士高度期待及興趣。墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士，以其重新詮釋古希臘和其他文本的作品以及那些審視更多現代作家創作過程的作品而聞名，出生於墨西哥城的一個戲劇家庭，曾心願想成為一名演員，但於 16 歲時開始寫作，她的所有戲劇都經常被搬演，大部分都在墨西哥和拉丁語系國家及歐美出版。

本次考察計畫乃特地前赴墨西哥認識當地藝文生態及文化環境，特地安排拜會藝術節負責節目規劃副主任 Luis Javier Sanchez 先生，深入了解藝術節策劃節目主題及遴選節目方向，以期未來合作有更多不同文化的理解，後續將透過 2020 年 10 月赴墨辦理國際版《費特兒》作品排練創作展示會，邀約總監觀賞以確認 2021 邀演細節。

李永德、藝術節副主任 Luis Javier Sanchez、張育華團長、余翦苓、蔡邦文秘書 (由左至右)

八、參訪墨西哥藝術宮

藝術宮（Palacio de Bellas Artes）是墨西哥最重要的文化中心，位於墨西哥城歷史中心的西側，毗鄰阿拉梅達中心公園。墨西哥的第一個國立劇院建於 19 世紀後期，但很快就決定拆除，重建一座更華麗的建築藝術宮，以慶祝 1910 年墨西哥獨立戰爭一百周年。義大利建築師 Adamo Boari 在 1904 年進行初步設計和施工，但是由於軟地基併發症和墨西哥革命之前和期間的政治問題，到 1913 年停止了施工。1932 年由墨西哥建築師馬里斯卡爾主持，重新開始建造，1934 年竣工。建築的外部為新古典主義和新藝術運動風格，而內部為 Art Deco 風格。這座建築物最出名的是迭戈·里韋拉等人的壁畫，並舉辦眾多的展覽和文藝演出。目前臺灣專業表演團體僅有雲門舞集於 2018 年前來演出《稻禾》。

現任藝術宮總監為 Alonso Escalante Mendiola 先生，長期與墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士為友好關係，亦表達對 Ximena Escalante 女士協助本團發展之國際版《費特兒》作品題材高度期待及興趣，後續針對作品創作發展將與 Alonso 保持密切聯繫，邀請參與 2020 年於墨西哥藝術中心舉辦之國際版《費特兒》作品排練創作展示會後，進一步確認 2021 邀演細節。藉由墨西哥籍劇作家 Ximena Escalante 女士於墨西哥文化劇場界之知名度與影響力，本團與國際藝術家合作製作之契機，將大幅提升作品於國際市場能見度。

本次考察計畫前來參觀藝術宮場地的環境及條件，其氣勢及建築堪稱墨西哥首府最具代表之重要劇場，未來籌備 2021 年演出將加強擴大宣傳辦理，結合駐墨西哥代表處舉辦記者會及首演酒會將勢在必行，以創造國光劇團墨國首演之最佳能見度。

九、拜會駐舊金山代表處暨僑界代表

本次前往舊金山考察與拓展，於9月20日首日抵達，即由臺灣長期旅美華僑少林門文化中心負責人鍾永寄師父及夫人洪文淑女士協助安排接風餐敘交流，與會出席有駐舊金山代表處馬鍾麟處長夫婦、金山灣區華僑文教服務中心閻樹榮主任、愛樂藝術節(Aimusic International Festival)負責潘慈音女士進行交流，提供國光劇團未來美西首演規劃更多助益的資源與人脈鏈結，包括場地、宣傳、行銷及募款等各方面。駐舊金山代表處馬鍾麟處長，尤其致力於文化藝術交流及推廣，於其任期間，帶動僑界人脈協助多項事務積極推動有成，唯其任期將至2020年6月底，與會各僑界代表咸認本團應把握於2020年6月赴美國舊金山結合馬處長共同推動前期宣傳及講座示演活動，提前掌握相關人脈鏈結，將有利於後續展演推動，本團將納入規劃評估。

舊金山南灣地區來自臺灣及全美各地移入的新僑日增，來自台灣的新舊僑民移居在聖荷西、庫柏蒂諾、桑尼維爾、帕拉阿圖等聖塔克拉拉郡十五個市鎮，人數約為十八萬人，具高科技背景，教育程度高、活動力強，與國內互動關係密切並關切臺灣事務。鄰近矽谷(Silicon Valley)全世界高科技事業雲集重鎮，矽谷內科技公司林立，僑民多從事高科技行業，臺灣許多自創品牌，不論是科技還是其他產業，在矽谷胼手胝足、生根、成長將「臺灣」推向國際化，提昇能見度有相當重要意義。另矽谷亦是重要學術重鎮，世界知名大學 Stanford University、Santa Clara University、San Jose State University 也在其中。此行考察與結識人脈提供本團未來美西展演規劃更具信心及把握度，也思考節目規劃將研議能符合僑民及國外人士共同需求之題材為宜。

左圖後排: 王品芊、李永德、余翦苓、愛樂藝術節負責潘慈音
左圖前排: 鍾永寄師父、張育華、馬鍾麟處長夫婦、洪文淑女士、閻樹榮主任
右圖: 鍾永寄師父、張育華、洪文淑女士、臺灣女歌手陳蘭麗、馬鍾麟處長夫婦

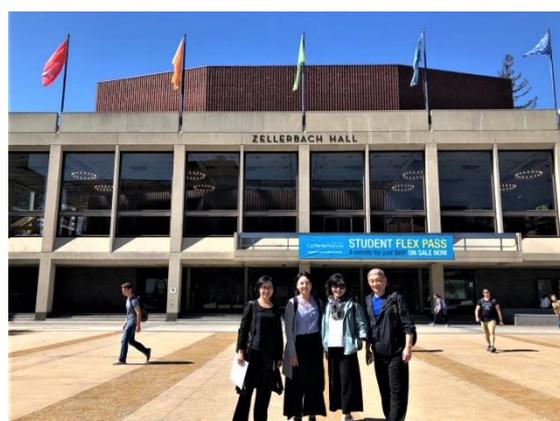
十、拜會舊金山 Cal Performance 節目策劃

位於舊金山加州大學柏克萊分校內的 Cal Performance，為一專業表演藝術節目遴選及策劃單位，其任務與使命同先前洛杉磯 CAP UCLA 一樣，任務及使命在製作與推展國際最高藝術品質的表演藝術節目，規劃每年 9 月至隔年 5 月年度節目，藉由一系列節目的引進與互動下，增進表演藝術與教育相互交流，發展令人注目的創意激盪。Cal Performances 為國際重要表演藝術組織之會員，積極參與 ISPA、WAAA、APAP 及 USITT 等國際表演藝術組織之交流與討論，並致力於藝術展演之推動，為美西最重要的展演策劃單位之一。曾邀請過台灣團隊雲門舞集《稻禾》、優人神鼓《聽海之心》及白先勇的《青春版牡丹亭》等演出。

此行舊金山考察，Cal Performance 特別安排節目策劃實習藝術策劃總監 Katy Tucker 女士及藝術管理 Robin Pomerance 女士協助接待、解說及帶領場勘，有助於本團掌握未來節目規劃及提案之參考。

右一：Katy Tucker / 實習藝術策劃總監
右二：Robin Pomerance 藝術管理

攝於 Zellerbach Hall 展演場所前

肆、心得與建議

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，為當代戲曲帶來新的詮釋，融合跨界的元素與培育戲曲當代新視野，近年陸續發展國際製作，2018 年的台日合作跨域製演《繡襦夢》與 2019 年的台新共同製作《費特兒》，為國光製作團隊蓄積更多實力及國際合作的能量，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。期許「國際版《費特兒》2019-2021 三年籌製演出計畫」，能繼續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，延伸之美國加州及墨西哥推廣及展演推動，亦將為本團首次美洲巡演帶來新的國際觀眾族群，為臺灣京崑新美學奠基更多的高評價。

藉由本次考察經驗，學習及了解國際藝術市場之當代全球趨勢，跨界、跨域及國際合作與對話仍為主流，而近來因應全球化、新移民及科技影響之浪潮，又更成為節目製作力求探討之題材，可供本團未來節目製作規劃之參考，兩項建議方案說明如下：

1. **以「台灣京崑新美學」持續發展國際合作，創造國光劇團節目品牌特色**
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，到 2016 年邀請香港共同合作，目前更邁向 2018-2019 年與日本及新加坡亞太跨文化合作，所累積之品牌與口碑，已在亞太地區形成一股前驅之影響力。濱海藝術中心節目總監曾表達高度的興趣，期待未來與國光國際合作；駐台北波蘭(華沙)貿易辦事處梅西亞代表，亦期待波蘭的傳統偶戲能與國光劇團的京劇元素跨界合作。期待未來國光劇團的製作品牌能力，能持續與世界各國展開傳統與當代的對話與交流。
2. **節目製作題材未來宜考量全球普世題材，以利國際巡演**
傳統戲曲題材典故多來自於華人文化與歷史背景，較受地域性及語言性之限制，未來推動國際演出製作，除尋求國際藝術家共同合作之外，戲曲之故事、情節與對話都需多加以考量全球普世性之議題或人性情感較能帶出影響力，戲曲之節奏及音樂處理也需更考慮不同文化之理解，可以比照許多國際製作皆會安排戲劇顧問協助、交流及建議，以能更增進對於國際市場當代藝術脈動及觀點之了解，才利於發展符合國際藝術市場期待之作品。

附錄、參考資料出處：

網路資料（於 108 年 10 月查詢瀏覽）

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處官方網站 <https://www.roc-taiwan.org/uslax/post/247.html>

洛杉磯 CAP UCLA 官方網站 <https://cap.ucla.edu/about/>

不只是崑曲粉絲專頁 <https://www.facebook.com/kunartplatform/posts/1570442393001518/>

駐墨西哥代表處官方網站 <https://www.taiwanembassy.org/mx/post/6.html>

文化部網站 https://www.moc.gov.tw/information_250_54583.html

維基百科塞萬提斯國際藝術節

https://en.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_Cervantino

維基百科藝術宮

[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%AB_\(%E5%A2%A8%E8%A5%BF%E5%93%A5%E5%9F%8E\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%AB_(%E5%A2%A8%E8%A5%BF%E5%93%A5%E5%9F%8E))

駐舊金山台北經濟文化辦事處官方網站 <https://www.roc-taiwan.org/ussfo/post/135.html>

Cal Performance 官方網站 <https://calperformances.org/about/index.php#mission>

