

出國報告（出國類別：考察）

2019 烏鎮戲劇節 暨杭州藝文場館訪視計畫

服務機關：文化部

姓名職稱：丁淑敏 聘用副編審
楊芝華 聘用助理編審

派赴國家：中國大陸

出國期間：108 年 10 月 27 日至 31 日

報告日期：108 年 12 月 31 日

壹、參訪緣由與目的：

本考察計畫以中國大陸浙江省桐鄉市的烏鎮戲劇節為重心，在烏鎮停留三日，並參訪杭州一天半，參觀杭州藝文場館並拜訪在地表演藝術人士。

成立於 2013 年的烏鎮戲劇節，以 1,300 歷史的江南水鄉古鎮為舞台，透過歷史街區再利用，將烏鎮從觀光休閒小鎮推升為文化小鎮。烏鎮戲劇節的專業經營團隊多由藝術家所組成，節目多元優質、加上國際大師的加持、活動主場域深具歷史文化特色等等原因，短短幾年內已成為亞洲地區最具口碑的表演藝術平台之一。

烏鎮戲劇節最受矚目的節目是「青年競演」單元，提供青年戲劇人才一個競賽與展示平台，以推動青年原創戲劇的發展。自第一屆烏鎮戲劇節辦理以來，報名人數年年增加，許多在此平台獲獎的演員或作品，以此為起點，走上更廣大的舞台。

我國政府近年積極在各領域推動青年扶植政策，文化部於 107 年度開始辦理「扶植青年藝術發展補助作業計畫」，提供青年藝術創作舞台，協助其職涯第一哩路的發展，以視覺藝術、表演藝術、及跨領域藝術為主軸。

另國藝會自 97 年度即啟動「表演藝術新人新視野創作專案」至今 12 年，扶植新銳創作者發表創新劇場作品，包括舞蹈、音樂、戲劇，提供表演藝術編創人才嶄露頭角的機會。

本次除了觀摩烏鎮戲劇節成功之處，亦擬了解青年參與情形，對照國內青年表演藝術扶植政策，檢視是否有可參考之處。

此外，本次杭州行程短暫拜訪中國大陸第一個親子微劇場-「小不點大視界」杭州劇場經理，了解該劇場的理念與運作，亦作為本部目前推動藝術教育之思考。

貳、行程安排與參訪議題

一、參訪行程

日期	地點	參訪內容、會晤對象
10月27日	台北- 烏鎮	早上飛機抵達杭州、由杭州轉車至烏鎮 西柵景區、烏鎮戲劇節古鎮嘉年華節目
10月28日	烏鎮	烏鎮戲劇節-出席小鎮對話、觀賞特邀劇目《精靈女王》、觀賞青年競演節目
10月29日	烏鎮	東柵景區-茅盾故居、木心故居紀念館、三白酒坊、 宏源泰染坊、皮影戲館等 烏鎮戲劇節-觀賞動見·體劇團《病號》
10月30日	烏鎮- 杭州	烏鎮戲劇節-拜訪賴聲川總監、丁乃竺總策劃 杭州-觀賞太陽劇團《X 綺幻之境》定目劇
10月31日	杭州- 台北	杭州大劇院會晤「杭州國際音樂節」國際事務處副 主任王鈺鋒、「小不點大視界」杭州劇場經理李倩 西湖周邊參訪：西泠印社、浙江省博物館、岳王廟 晚上搭機回台

二、參訪議題及內容：

- (一)考察烏鎮戲劇節之運作與辦理情形。
- (二)考察烏鎮戲劇節「青年競演」單元。
- (三)參訪杭州表演場館與拜訪在地藝文團體。

參、參訪內容紀要

一、烏鎮戲劇節與東西柵景區參訪（10/27-10/30）

(一) 烏鎮戲劇節介紹：

烏鎮戲劇節主辦單位為「文化烏鎮股份有限公司」，由該公司董事長陳向宏、

中國演員黃磊、劇場導演孟京輝、以及台灣導演賴聲川共同發起。戲劇節以類型豐富的活動單元和演出節目受矚目，包括「特邀劇目」、「青年競演」、「古鎮嘉年華」、「小鎮對話」（對話、工作坊、朗讀會、展覽）等。

在運作上，戲劇節設置「烏鎮戲劇節組織委員會」負責戲劇節各項籌備組織工作、「烏鎮戲劇節評審委員會」負責「青年競演」單元的獎項評選、「烏鎮戲劇節藝術委員會」負責國際特邀節目的挑選與建議。

烏鎮戲劇節的主場域在烏鎮西柵景區內（烏鎮分東、西、南、北柵四區），多元的演出場所為戲劇節特色，包括由姚仁喜先生設計的烏鎮大劇院，及多個大小功能各異的室內劇場及戶外劇場十五處，共同組成烏鎮劇場群，此外街頭、巷灣，隨處皆可見到表演。

烏鎮戲劇節今年邁入第七屆，辦理時間自 10 月 25 日至 11 月 3 日，為期 10 天。如同往年，大會都會擇取一個字作為當年度戲劇節的主題，2019 年的主題為「湧」。

戲劇節的藝術總監的職位採輪流制，第七屆藝術總監為孟京輝。本屆出動了 4,000 多名工作人員，共約 600 餘位劇團人員參與。我表演團體「動見體」亦受邀參加，演出作品《病號》。

（二）烏鎮戲劇節各單元參與情形：

1、「特邀劇目」單元：

本屆「特邀劇目」邀請來自 13 個國家和地區 28 個節目，共計 141 場演出。分為「大師浪潮」、「名著漩渦」、「先鋒海嘯」、「奇思漂流」、「學院連漪」等五個類別。

其中「大師浪潮」的節目為世界重量級導演的劇作，讓觀眾可以看到國外戲劇的潮流趨勢。本屆如義大利導演 Eugenio Barba 領導的丹麥歐丁劇團近年新作《樹》、英國導演 Peter Brook 與 Marie-Helene Estienne 率法國北方劇院演出作品《為什麼？》、法國 Philippe Genty 劇團的《西格蒙德的瘋狂》、希臘導演 Theodoros Terzopoulos 的阿提斯劇院演出《特洛伊女人》、賴聲川的作品《幺幺洞捌》等。「大師浪潮」的節目票券很早即售罄，也很少有現場票。

「名著漩渦」為改編經典文學作品的劇目、「學院連漪」為戲劇學校的作品，今年受邀的學校有南京藝術學院、中央戲劇學院、及澳洲的表演藝術學院。

「先鋒海嘯」和「奇思漂流」兩類別的分野就沒有那麼明確。台灣團隊「動見体劇團」的《病號》被分在「奇思漂流」的類別下。

出差期間觀賞了兩齣「特邀劇目」的表演：10月28日波蘭明日劇團(Jutropera Foundation)的《精靈女王》、及10月29日「動見体劇團」的《病號》。

《精靈女王》在烏鎮戲劇節最大的戶外劇場「水劇場」演出，2,300個座席呈扇形展開，面對原來為池塘改建成的水舞台，舞台背後，池的另一頭，留存的一段殘破老牆和半截石拱橋，也被充分利用做為場景。導演 Michal Znaniecki 為了配合浩大的戶外場景，特別創作新版本，讓演員不但在水舞台上，也在橋上、船上演出，並因地制宜製造水幕和投影。

動見体劇團的《病號》在烏鎮大劇院序廳演出，原為舉辦大型宴會的場地，戲劇節期間權充為演出場地，舞台布景對團隊是一大挑戰。《病號》在探討網路時代人與人之間的關係，透過對話、反覆運用的肢體語言，表達現代人的慾望、孤獨與困境。動見体深刻而精彩的演出在戲劇節獲得很好的口碑。

2、「青年競演」單元

「青年競演」單元是烏鎮戲劇節的亮點，簡稱「青賽」，提供喜愛戲劇富潛力的華人青年戲劇人才一個競賽與展示平台，致力推動青年原創戲劇的發展。許多在此平台獲獎的演員或作品，以此為起點，走上更廣大的舞台：有的演員後續獲得其他中國劇院演出的機會；有青年導演將競賽版的作品升級成更完整的作品在正式劇院演出；甚至後來登上烏鎮戲劇節的「特邀劇目」；有的則帶到亞維儂戲劇節演出；此外，也有獲獎者回來擔任「青年競演」的評審。

「青年競演」每年設立不同題目，參賽作品必須根據命題進行創作，形式不拘，如話劇、戲曲、肢體、影像等，長度不得超過30分鐘。今年的比賽的題目以本屆戲劇節主題「湧」出發，必須包括「看不見的一個人，鑰匙，飛機票」等三個元素。參賽者可使用大會提供的簡單桌椅，不得自行攜帶或自行製作其他道具。

今年的「青年競演」於5月17日公告題目徵件，收件至8月8日，8月31日公告初選結果。參賽者需要在短短兩個多月中進行創作。本屆大會收到538份申請件，數量創新高，初選出18組青年戲劇團隊的18部作品，於烏鎮戲劇節期間參與複賽，最後選出6-8部作品進入決賽。

烏鎮戲劇節的「戲劇評審委員會」將從18部劇目中選出「最佳戲劇獎」、「最

佳個人表現獎」、「特別關注獎」，在閉幕式上公布名單，頒發獎項：

- 最佳戲劇獎：獎金人民幣 20 萬元、獎盃、證書。
- 最佳個人表現獎：可為導演、編劇、演員、舞台燈光設計等，獎金人民幣 6 萬元、獎盃、證書。
- 特別關注獎：評選出最多三部作品，提供得獎團隊來年前往國外藝術節往返機票、獎盃、證書。

參賽者須為中國、香港、台灣、澳門華人，導演年齡須為 35 歲以下，或超過 35 歲但參賽作品為第一次公開發表的原創舞台戲劇作品。每部參賽作品演職人員(含導演及演員在內)須為五人以下。大會提供 18 組初選入圍團隊赴烏鎮的交通費及戲劇節期間的住宿。

「青年競演」場地固定在「蚌灣劇場」，為一個容納人數約 200 人的小劇場。「青年競演」單元免費觀賞，其中 60%的票開放網路預約，其餘 40%為現場票。每年網路開放預約不到一小時即搶訂一空。競賽開演前，場外總是大排長龍，由於一位難求，大會特別在場外架起 LED 大屏幕進行直播，讓向隅者亦可看到演出情形。

10 月 28 日看了一齣「青年競演」節目《大海中有不死的神龍》，作品借用西遊記的 IP，討論年輕人的自我理想實現與回應父母期待間的衝突與妥協。台上三個演員，布景只有簡單的三張長凳，演員的口條很清楚，故事緊湊沒有冷場。因為是用餐時間，排隊的人較少，等待進場時間大約 30 分鐘，等候者清一色是年輕觀眾。觀眾看戲的禮儀很好，全場安靜而專注，並遵守演出禁止攝錄影的規定；看到精采處也都能給予演員鼓掌。

3、「古鎮嘉年華」單元

如果說「特邀劇目」單元是戲劇節的「IN」，「古鎮嘉年華」就是「OFF」。

「古鎮嘉年華」單元開放給各國的表演藝術團體報名，不限國籍、年齡與專業背景。演出場地在西柵景區內非傳統劇場的戶外公共空間，如木屋、石橋、巷陌、臨時搭建舞台等，為定時定點的免費演出，目的在拉近藝術與生活的距離。

本屆約有 90 個團隊獲選參加「古鎮嘉年華」演出，其中八成為中國的表演團體，其他則有來自義大利、瑞士、德國、日本、丹麥、比利時、荷蘭、西班牙、阿根廷、法國的國際表演團體。演出節目多元，包括偶戲、音樂、行為藝術、馬戲、話劇、戲曲、高蹺巡遊等。所有參加嘉年華的演員由大會安

排兩次集體巡遊，分別在開幕式和閉幕式前夕。

主辦單位每日提供當日「古鎮嘉年華」的演出排程(僅有中文版本)，詳列從早上 11 點到晚上 9 點每個時段的演出節目資訊。

「古鎮嘉年華」的節目仍須經過大會的篩選，據大會簡章，報名的作品形式不限，內容需「健康向上，宣傳社會正能量，弘揚中華優秀傳統文化和社會主義核心價值觀」。

幾天在街上看到的節目，確有充滿教化意義的演出，如一齣「孔子」主題的兒童劇，說著文謏謏的文言台詞，在台灣比較難見到這樣的主題。大部份節目是演員穿著大型動物偶裝在街上走動，整體而言，法國匿名者劇團(Compagnie des Quindams)的「舞馬」(FierS à cheval)，是較具代表性的演出，演員操縱燈光馬偶進行舞蹈，充滿夢幻和創意。

4、「小鎮對話」單元

「小鎮對話」包含講座、展覽、工作坊、朗讀會。由「特邀劇目」的導演在西柵評書場暢談戲劇理念和劇場趨勢、並帶領工作坊；此外，大會並與國際劇評人協會(International Association of Theatre Critics, IATC)合作辦理青年戲劇評論工作坊，邀請各國青年劇評人共聚一堂，觀察烏鎮戲劇節的節目、交流戲劇評論的方法。

10 月 28 日出席賴聲川與「歐丁劇團」團長尤金尼奧·巴爾巴(Eugenio Barba)的對談，關於戲劇的本質、劇場人類學、肢體、儀式等話題。巴爾巴現場示範和演員一起工作的方式，邀請劇團中與他合作了 40 多年的女演員，在他的指揮下做練習。演員先依據指令內容，即興發揮一段，而後需要精準地重複剛剛即興的動作，接著再加上聲音來表現。巴爾巴表示，演員不能只靠感受，而要能全神貫注像外科醫生一樣精準詮釋。

10 月 29 日出席由烏鎮戲劇節「青年競演」評委史航主持的「中國當代劇場美學」對談，邀集英國倫敦大學教授費萊麗博士、中央戲劇院戲劇藝術研究所副所長高音，及南京大學文學院教授暨《戲劇與影視評論》雜誌主編呂效平先生等人與談。對談中提出，中國戲劇從傳統文本發展至現代劇本，現在進入第三個藝術高峰：當代實驗性強烈的戲劇作品已成為中國觀眾的新風尚，劇場平權、戲劇的自由表達形塑了現代青年的新劇場美學。

(三) 拜會賴聲川導演、丁乃竺女士：

10 月 30 日在沈家戲園拜會賴聲川先生以及丁乃竺女士，受到兩位前輩親切接待。賴聲川先生為烏鎮戲劇節發起人之一，現為藝術節常任總監及評委會主席。丁乃竺女士為戲劇節總策劃。台中歌劇院藝術總監邱媛及副總監汪虹亦同時前來拜訪。

賴導演及丁總策劃分享戲劇節成立之緣起，由一群志同道合的朋友，出於一份理想共同發起。第一屆辦理時，為了保持藝術的純粹性，向主辦方溝通，避開官方的致詞，由藝術家主場，自此也為戲劇節的純粹性定調。

藝術節到了第二年就做起了口碑，開始有外國團隊主動詢問。藝術節並培訓了許多志工導覽接待員，他們大多來自大專院校戲劇系的大學生，希望可以從參與中學習。目前戲劇節比較欠缺的是技術人員，每年因此都需要從台灣調度 30~40 個技術人員來協助。因場地許多不是平日常規在運作的劇場，故技術人員大概半年前就要來烏鎮調試燈光、舞台、音響等準備工作。

(四) 東柵景區參訪：

東柵景區不似西柵景區有完善的規劃，可以看到烏鎮老房子未修復前破舊的樣貌，保留了常民生活氣息。西柵景區裡一般住家皆已遷走，自成一個世界，內無常民住家，與一般民眾的生活是隔離的。

西柵景區規劃成次序井然的民宿旅館、傳統手工藝商店、特色小吃店、書店、咖啡館，店家的裝潢設計亦皆注意與景區的風格協調；而東柵景區內為一般住家，未如西柵景區特別規劃，景區入口遍布的早餐店和商鋪較缺乏美感，販售的商品同質性亦高。

東柵景區雖整體環境規劃及整潔上不及西柵景區，但擁有豐富的特色人文史蹟館：如著名作家茅盾的故居、木心故居紀念館、翰林第皮影戲館等景點；還有極富特色的傳統手工作坊，如三白酒坊、宏源泰染坊。

二、杭州藝文表演與場館參訪（10/30-10/31）：

(一) 新天地太陽劇場-太陽馬戲《X 綺幻之境》定目劇

加拿大太陽馬戲團（Cirque du Soleil）於 2019 年與中國城市複合產業營運商杭州新天地集團合作，推出全新的大型雜技表演劇目《X 綺幻之境》，2019

年 8 月正式營運首演，是太陽馬戲在亞洲唯一的駐場秀，為中國重要的文化旅遊項目。太陽馬戲與杭州新天地集團為此定目劇量身訂做專屬的高科技場館「新天地太陽劇場」，打造杭州新地標，劇場位於杭州新天地園區中心，周邊圍繞著購物中心、公園、五星級旅館、商業大樓，藉由太陽馬戲這個世界級 IP 活絡街區文化產業。

「新天地太陽劇場」可容納近 1,500 人，觀眾席座椅可以 360°旋轉，隨著劇情轉動，觀看包括兩百米長的巨幕舞台在內共 4 個主要表演區域，十分驚人。依照作品敘述兩國對立的劇情，觀眾依手中的入場券，從不同入口進場，分坐在紅色國度和黃色國度的座椅車台上。有時兩邊的觀眾座席轉至面對面，觀賞中間的舞台；有時轉到同一側，同面向最長的舞台；有時是背對背，分別觀賞不同舞台上不同的表演。每個座椅似皆有安裝隱藏喇叭，聲響效果很好。演出融合馬戲、光雕投影、暗門道具，提供觀眾精彩的沉浸式體驗。

演出分上下半場，演出進行中一度發生技術故障問題，致表演中斷約 15 分鐘。在等待過程中，館方提供礦泉水給每一位觀眾，幾位劇團演員也下台來與觀眾互動。當繼續演出時，則直接跳過中間漏掉的劇情，以控制表演結束的時間。

據開幕時的新聞發布《X 綺幻之境》定目劇每天演出 1-2 場，全年預計演出 450 場，票價從 380 到 1,680 人民幣，並不便宜。本次觀賞演出的時間是星期一晚上，據觀察，整場滿座率僅約三成，這齣定目劇投入許多人力和技術，製作成本高，未來票房營利是否能回本，恐是一個大挑戰。

(二) 杭州大劇院-拜訪杭州愛樂樂團暨杭州國際音樂節

會晤杭州愛樂樂團暨杭州國際音樂節國際事務處副主任王鈺鋒，安排參觀杭州大劇院的表演場地，包括 1,600 座次的歌劇院、600 座次的音樂廳、以及可容納 400 人的可變劇場。劇院的南門入口，可以看到雲門舞集與陶身體劇場《交換作》顯眼的大圖輸出，即將在 11 月杭州大劇院演出。

據王副主任說明，杭州大劇院一年共約有 400 多場演出。杭州愛樂樂團(下稱杭樂)為杭州大劇院駐館團隊，兩者預算獨立。杭樂成立於 2009 年，由著名指揮家楊洋擔任藝術總監。杭樂一年約有 200 多場演出，公益場 48 場，演出非常密集。2017-2019 年杭樂作為「杭州國際音樂節」的承辦單位，邀請世界知名的樂團加盟演出，如柏林愛樂卡拉揚學院樂團，並開設大師班、辦理論壇。音樂節核心成員 6 人，另招募志工協助。2019 年「杭州國際音

樂節」亦邀請朱宗慶打擊樂團前往演出。

王副主任另提到，「杭州國際音樂節」剛開始在辦理時，為了吸引觀眾，推出 1 元票價的公益場演出，並提供免費接駁車，慢慢地把音樂節做起來，現在已成為中國最具口碑的國際音樂節之一。

(三) 杭州大劇院-拜訪「小不點大視界」親子微劇場

會晤「小不點大視界」親子微劇場杭州劇場經理李倩。「小不點大視界」2014 年在上海成立，是中國第一個親子微劇場，由民間經營，以「從國外引進優質兒童劇」以及「專為親子打造的微型劇場」為理念，針對 0-12 歲左右的兒童和家庭打造的戲劇體驗空間，目前在上海、北京、杭州、南京、廈門設置據點。杭州的演出場地在杭州大劇院的可變劇場。

有鑒於中國較缺乏多元豐富的兒童節目，創辦人 Forrina 每年特別出差至不同國家挑選節目，從 200 多個節目挑出 20 個左右，希望藉由引進各國藝術家充滿創意、具啟發性的小型兒童劇，開啟兒童的創造力視野，並培養父母藝術教育的意識，漸漸獲得越來越多的家長支持。

有別於中國一般民眾概念，兒童劇是要熱鬧、聲光渲染的大製作，來吸引小朋友的注意力，此外，戲中還必須要寄寓道理、具教誨的功能；「小不點大視界」的微劇場偏向安靜，是一個限定人數的小空間，觀眾不超過 150 人。「小不點大視界」把每個小孩都視為獨立思考的個體，尊重兒童的感知能力和看待世界的獨特視角，重視啟發。

另外，搭配演出的節目，「小不點大視界」規劃 20 人左右的創作實驗室，由邀請的國外藝術家帶領，讓參與的親子有深度體驗。進劇場或參與工作坊時，團隊也會乘此機會教導小朋友劇場禮儀（如不帶食物進場等）。

2019 年「小不點大視界」引進的節目如澳大利亞 Polyglot Theatre 及印尼 Papermoon Puppet Theatre 合作的《出海啦！Cerita Anak (Child's Story)》互動裝置多媒體劇、俄羅斯百變形體劇《魔法師的白手套》、澳大利亞多媒體舞蹈旅行劇《魔毯星空》、小朋友坐在紙板屋裡看戲的作品英國紙板屋劇場《紙美人》、挪威蒸汽朋克動力劇場《蒸汽时代》、英國裝置森林劇場《白》、西班牙熱氣球劇場《空中騎士》等。

肆、參訪心得

一、烏鎮戲劇節能成功經營並快速建立口碑的原因：

- (一)戲劇節的主席團、藝術委員會、評審委員會皆由具藝術或文化營運專業人士所組成，其中許多為戲劇界重量級人士，亦有影藝界名人加持，具號召力。
- (二)戲劇節致力維持藝術純粹性及高格調，與中國其他官方辦理的活動相比，烏鎮戲劇節開閉幕式沒有官員致詞或剪綵；活動所在的西柵景區，環境整潔素雅，沒有商業廣告，放眼所見，街頭各處懸掛著古今中外戲劇大師的頭像旗幟，牆壁上僅限制張貼戲劇節節目海報及劇照。旗幟的色調亦經特別挑選設計，與古鎮建築顏色相輝映。
- (三)戲劇節經費充裕，故能邀請多部國外大師級作品，劇目多元品質亦高；大師本人於戲劇節期間獲邀辦理講座及工作坊，許多亞洲國家劇場專業人士呈此機會前來觀賞或挑選作品，成為亞洲重要的戲劇交流平台。
- (四)戲劇節表演空間多元，許多是歷史建築空間改建再利用，在古色古香的老建築中演繹或觀賞現代戲劇，對國際團隊或觀眾來說都是比較新鮮的體驗。
- (五)戲劇節有一套的完善的服務接待系統，在運作上主要依賴當地超過 4,000 名受過訓練的導覽員、服務人員和志工「小天使」等工作人員。「小天使」多由大學戲劇系的實習生所組成，協助貴賓在烏鎮的吃住行、並了解烏鎮。
- (六)戲劇節建立起良好的看戲文化，來看戲的中國觀眾普遍素質高，遵守看戲的禮節，沒有在節目中拍照或飲食，排隊也都能靜靜地等待。
- (七)台灣經驗的傳承：烏鎮戲劇節較欠缺技術人員，劇場的技術設備，由台灣技術團隊的協助建立。台灣技術團隊在戲劇節開始前半年即進場籌備，讓演出可以進入順利狀態。

二、烏鎮戲劇節是青年戲劇愛好者創作、學習與交流的平台：

- (一) 培養青年戲劇欣賞人口：觀察參與戲劇節講座、看戲的觀眾，以二、三十歲的華人青年為主。透過此平台，年輕人得以接觸國外大師級的

作品，聆聽戲劇大師的演講，開闊眼界。

- (二) 培訓青年戲劇人才：烏鎮戲劇節提供青年戲劇人才多樣的學習機會，如本年大會邀請法國 **Philippe Genty** 操偶的舞台訓練工作坊、**Theodoros Terzopoulos** 表演方法工作坊、**Oliver Reese** 德國劇場的介紹等等工作坊。大會並與國際劇評人協會合作辦理「青年戲劇評論工作坊」，邀請各國青年劇評人共聚一堂，觀察烏鎮戲劇節的節目，交流戲劇評論的方法，提供青年評論家拓展國際視野，自我訓練的機會。
- (三) 提供青年戲劇人才表現的舞台：「青年競演」單元為華人青年戲劇工作者進入專業劇場界的試金石。戲劇競賽與戲劇節結合，彼此互相推升相得益彰：戲劇節因「青年競演」節目而吸引更多年輕觀眾；「青年競演」有戲劇節場域的加持，能見度更高。此外，「青年競演」的獲獎者有的後來成為競賽的評審，獲獎作品也有可能變成戲劇節未來的「特邀劇目」，成為一個正向循環。
- (四) 培養青年戲劇行政：透過「小天使」志工、導覽員培訓制度，讓參與的大專院校實習生學習接待貴賓、規劃行程，並有機會與貴賓交流。

三、對烏鎮戲劇節其他思考：

- (一) 烏鎮戲劇節吸引的客群似仍以中國觀眾為主，國際化主要呈現在節目挑選和貴賓邀請的層面。在西柵景區內歐美觀光客較少，西方面孔多為受邀演出、參加「古鎮嘉年華」的團隊。
- (二) 戲劇節購票方式對外國觀眾友善不足：烏鎮戲劇節的售票節目在網路開賣之後幾小時，不分價格，所有票券皆搶購一空；且購票或預約皆採實名制，認證需中國手機號碼，付款用微信支付，對於一般自由行動國際觀光客來說，如非在地友人協助，幾乎很難買得到票。本次考察除了台灣團隊動見体劇團提供貴賓券外，其他場次皆為現場排隊候票。
- (三) 戲劇節在封閉園區之內，進出不便：戲劇節的活動場域「西柵景區」為一封閉場域，進入景區須購買入場券，票價人民幣 150 元，只能進出一次。如住宿景區之外，每次進去都得再買一次入場券，頗為不便。雖然戲劇節期間可以憑戲票(須為人民幣 280 元以上價格的票)免費進出一次，但如前述，事前的網路購票極為困難。
- (四) 本次考察因考慮個資安全，未下載使用微信，並住宿在景區之外(住宿

景區內，進出皆需進行面部識別掃描)，在行動上較不便利。如，要獲得戲劇節最新資訊、了解節目狀況、使用園區免費接駁車服務，皆需透過微信。

- (五) 中國觀眾言論尺度較為保守：據悉，動見體劇團的作品，因有觀眾反應部分用語露骨，而被主辦單位軟性要求修改字幕。雖然烏鎮藝術節已是中國大陸相對最尊重表演藝術自由、不干涉演出的藝術活動，但仍有遇到部分觀眾或因尺度、或不喜自己國家被批判，而向主辦單位抗議的情形。
- (六) 類似國外戲劇節「OFF」節目的「古鎮嘉年華」單元，仍需經過主辦單位審核才能演出，並非開放給藝術節演出團隊，皆可自由在街頭演出，因而戲劇節給人的感覺較為「井然有序」，不若歐洲街頭戲劇節的熱鬧感。

四、杭州藝文表演及場館參訪心得

- (一) 本次觀賞太陽馬戲在亞洲唯一的駐場秀，全新的大型雜技表演劇目《X 綺幻之境》，節目雖精彩，但觀察整場滿座率僅約三成。太陽馬戲是世界知名的 IP，新戲及場館也才剛在 2019 年暑假開幕、搬演，但人潮似不如預期。推測原因，票價過於高昂、杭州藝文消費人口還不夠、觀光客數量亦不足以撐起票房。定目劇須配合觀光產業發展，並和周邊在地連結，培養藝文欣賞人口，較能成功。今年成立的文化內容策進院規劃協助催生民間音樂劇公司，製作台灣自己的音樂劇定目劇，如何固定吸引足夠的觀眾群也會是一個需要思考的課題。
- (二) 「小不點大視界」親子劇場有鑑於中國兒童劇創意和啟發性不足，每年計劃性地引進來自不同國家、小型、優質的兒童戲劇節目 20 多部，並搭配辦理創意工作坊，讓演員與小朋友有充份的互動，同時也讓家長體會藝術教育的重要性。在無官方資源挹注的情況下，「小不點大視界」憑藉團隊的理想及家長們的支持，做出口碑，並增設據點。台灣目前尚無相關的做法，因引進國外節目成本較高，目前多在戲劇節的架構之下，如台北兒童藝術節、雲林偶戲節，邀請國外兒童劇及偶戲節目。台灣的兒童劇團節目畢竟較為豐富，有的劇團亦致力於推廣戲劇教育，如紙風車劇團的「319 鄉村兒童藝術工程」，讓偏遠地區的小朋友，也能欣賞原創精緻兒童劇。

伍、建議事項

一、透過獎項鼓勵及後續輔導，扶植青年戲劇人才：

烏鎮戲劇節設置的「青年競演」單元，透過戲劇節的平台、專業的評審團隊，吸引許多青年戲劇人才提案參加。藉由戲劇節的媒體曝光，提高青年戲劇競賽的知名度；獲獎者在戲劇節閉幕式時接受頒獎，備受重視，成為焦點。此外，獲獎作品後續亦有機會搬演至專業劇院，或參加國外的藝術節，提供足夠誘因。「青年競演」成功模式可提供未來本部扶植青年戲劇人才、研議表演藝術獎項時的參考。

另按，國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」是目前國內最具歷史、且完備的扶植新銳表演藝術創作者的機制。今年選出之作品，即思考後續的輔導，將安排於明年在國家表演藝術中心三場館的小劇場正式演出。

二、加強培養劇場技術人才並提高其地位：

烏鎮戲劇節的技術人員主要由台灣的團隊所組成，是構成戲劇節成功因素的重要一環，台灣劇場技術人員彌足珍貴。近年台灣大型國家級劇院紛紛落成，台灣劇場技術人才已短缺，不足因應大量節目的出現。如衛武營國家藝術文化中心即委託「台灣技術劇場協會」辦理技術人才培育工作坊，培養劇場技術人員與舞臺管理者的專業技能。建議政府除了持續積極培養劇場技術人才，亦須提高台灣劇場技術人員地位並推升其待遇，避免人才被磁吸中國。

三、推動表演藝術體驗教育，參考國外案例：

文化部與教育部自 107 年起推動「文化體驗教育」計畫，將藝文資源導入教育體系，如在高雄衛武營試辦「劇場藝術」課程，又如於臺南新營文化中心舉辦「劇育新芽」劇場體驗活動，帶領學生從劇場幕前到幕後，導覽硬體設備、並與表演工作者對談，孩子也親自設計裝扮參與表演，獲得極佳成果。

本次考察「小不點大視界」親子劇場，該劇場致力於引進不同國家的優質兒童劇目，特別針對學齡前兒童，來彌補中國大陸兒童劇場之不足。台灣在作為上，雖不一定效仿大量引進各國的節目，但歐美多元的兒童戲劇工作坊，確能提供藝術教案許多靈感和啟發。建議未來有機會應多與國外交流，邀請國外藝術教案專家或藝術家來台分享交流、提供經驗。

烏鎮戲劇節

烏鎮遊客服務中心、西柵景區暨烏鎮戲劇節入口
入口處擺放「特邀劇目」海報

烏鎮大劇院 由台灣建築師姚仁喜設計

烏鎮戲劇節街景

烏鎮戲劇節文宣品

烏鎮戲劇節紀念品販售處

左為動見体劇團《病號》海報

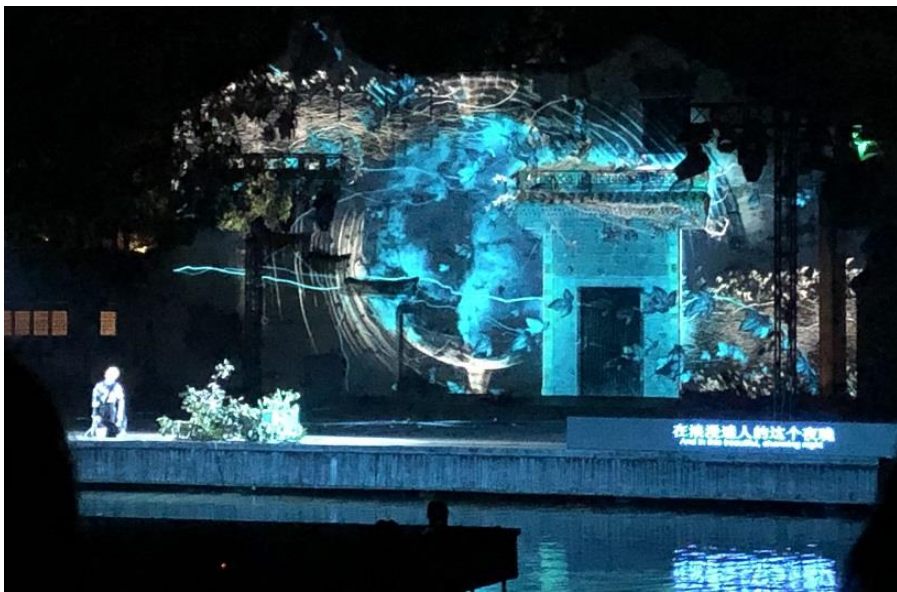
10/29 動見体劇團《病號》演出前-烏鎮大劇院序廳

動見体劇團《病號》舞台布景

動見体劇團演畢後之謝幕

10/28《精靈女王》演出一烏鎮戲劇節最大的戶外演出場地「水劇場」

上：「青年競演」節目賽程表；中：比賽場地「蚌灣劇場」外大排長龍
下：「青年競演」演出前觀眾等候 舞台僅有簡單道具

「古鎮嘉年華」大本營

法國匿名者劇團「舞馬」表演

上：賴聲川導演與「歐丁劇團」團長尤金尼奧·巴爾巴對談

中：國樂戲院入口，牌樓左右兩邊的黑板公告「小鎮對話」的活動場次

下：「小鎮對話」活動入口處

出訪人員與台中歌劇院總監邱媛、副總監汪虹拜訪賴聲川導演、丁乃竺女士

烏鎮「西柵景區」內到處可見扮成古裝的旅客

烏鎮「東柵景區」參訪

茅盾故居

皮影戲館

宏源泰染坊

三白酒坊

古戲台

東柵水鄉

杭州新天地太陽劇場-太陽馬戲定目劇

劇院入口處

劇院內部分紅、黃兩邊坐席，可容納約 1,500 人

團員於演出前與觀眾互動

演出場景

杭州大劇院

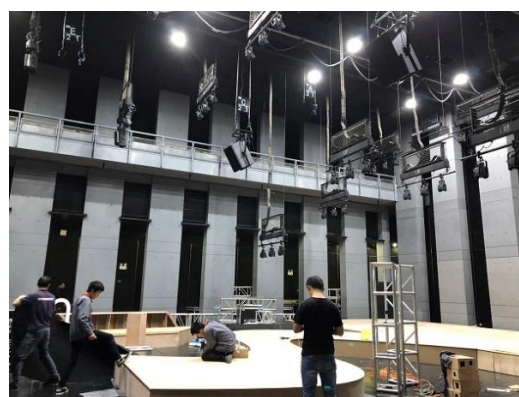
杭州大劇院南門入口，雲門舞集與陶身體劇場《交換作》顯眼的文宣

歌劇院 1,600 席

音樂廳 600 席

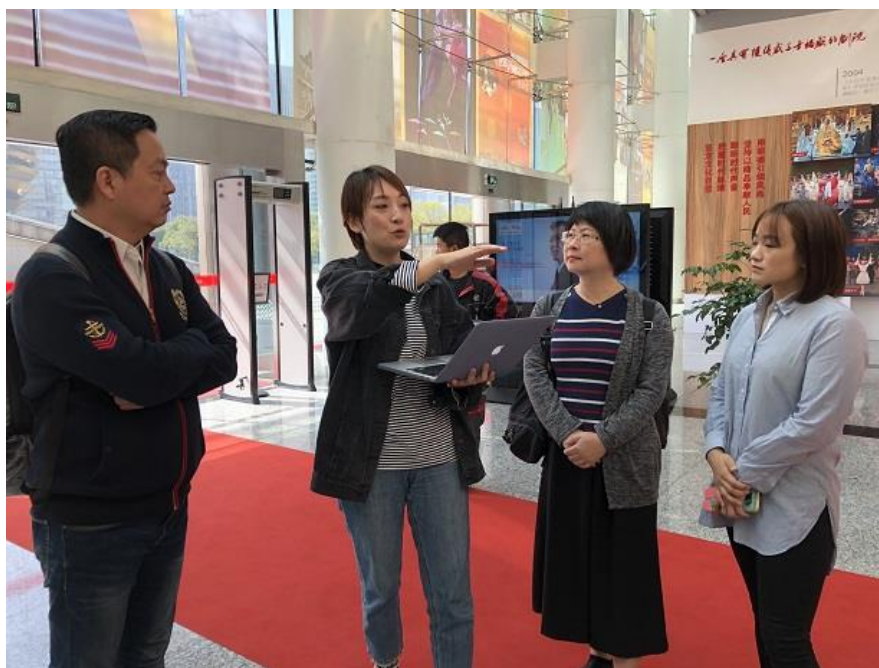

左、上：杭州大劇院「可變劇場」
可容納 400 人。

下：會晤杭州國際音樂節國際事務
處副主任王鈺鋒

杭州大劇院-拜訪「小不點大視界」親子微劇場

與「小不點大視界」親子微劇場杭州經理李倩、助理童賢合照