

出國報告（出國類別：考察）

2020 臺日文化交流－
「臺灣京崑新美學經典展演計畫」－
109 年第一階段訪日考察籌備計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：劇藝指導人員余翡苓

助理劇藝指導蕭文華

技術指導何任洋等 3 名

派赴國家：日本

出國期間：2019 年 2 月 10 日至 2 月 12 日

報告日期：2020 年 1 月 11 日

【摘要】

因應本中心推動「2020 臺日文化交流」系列活動，國光劇團規劃於 2020 年 2-5 月期間赴東京辦理「臺灣京崑新美學臺日合作展演系列」，分別於東京都杉並區社會教育中心及小劇場重鎮--座・高円寺，演出臺日合製《三國》、《繡襦夢》作品，呈現國光品牌與臺灣戲曲新美學；並與早稻田大學演劇博物館共同策劃，舉辦臺灣京崑美學展覽及講座等系列活動，展現臺日文化藝術上的高度結合，更增進臺日雙方的文化交流與情誼。

為籌備各項展演系列活動，本團規劃於今(109)年 2 月份前往東京都杉並區社會教育中心、座・高円寺及早稻田大學演劇博物館等相關合作單位及場館，針對演出製作、展覽製作及行銷推廣等事項，進行討論會議，並同步針對劇場、展場之相關技術條件與空間進行場勘。

本計畫於 109 年 2 月完成第一階段考察，之後 3 月開始受疫情影響變更計畫展延至 11 月辦理，然而全球疫情趨勢未能趨緩，後續配合新冠肺炎疫情防疫政策，於 12 月 22 日經文化部最後決議終止計畫辦理。

【目次】

摘要	2
壹、前言	
一、計畫緣由	4
二、計畫目的	4
貳、第一階段考察行程安排、人員及計畫執行重點	
一、行程	5
二、出國人員	6
三、計畫執行重點及內容	6
參、計畫執行心得	11
肆、建議事項	11

壹、 前言

一、 計畫緣由

因應文化部政策，本中心推動「2020 臺日文化交流」系列活動，國光劇團規劃於2020年2-5月期間赴東京辦理「臺灣京崑新美學經典展演計畫」。本出國計畫規劃5-8月間辦理展覽籌劃、宣傳以及演出，預訂2020年5月16日至8月2日期間，與早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館合辦「臺灣京崑新美學」文宣展示及專題講座；2020年5月15-16日假杉並區社會教育中心演出《武動三國-她的凝視》2場，以融入新觀點演譯製作日本家喻戶曉的三國題材，展現國光品牌獨樹一格之臺灣京劇新美學；2020年5月22-23日假座·高円寺演出2場，再度推出臺日合製《繡襦夢》，展現當代臺灣現代劇場版之美學劇藝。

本演出計劃安排三次訪日行程，已預定2月之展覽及演出籌劃與場勘（前置行程3日）、4月展覽佈展活動及宣傳、講座（宣傳行程7日）及5月11-24日展覽開幕及演出執行（依演出劇碼不同行程分為7日及14日）。

二、 計畫目的

聯合早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、杉並區社會教育中心及座·高円寺三個場地合作推動，將充分展現【臺灣京崑新美學】與國光藝術精品之品牌形象，推動臺日文化藝術上的高度合作，更增進臺日雙方的文化交流與情誼。

貳、 第一階段考察行程安排、人員及計畫執行重點

一、 行程

日期	行程說明	出席人員	住宿地點
2/10 (一)	06:00 松山機場集合 07:30-11:15 長榮 BR192 松山機場至東京羽田機場 13:00 旅館放行李	國光 技術指導/何任洋 媒宣展覽負責/蕭文華 執行製作/余翡翠	東京 Smile Hotel Tokyo Asagaya
	13:30-16:30 場勘杉並區社教中心	國光 2 人 策展單位 口譯協調/延江小姐 杉並區場館人員	
	14:00-17:00 赴早稻田大學演劇博物館場勘及會議 17:00-18:00 場勘小野講堂	早稻田 策展人/李思漢 場館人員 國光 3 人	
	19:00-21:00 場勘杉並區社教中心前臺/討論場佈	杉並區行政 國光 3 人	
2/11 (二)	09:30-14:00 參訪杉並區澡堂及文化活動潛在場地	國光 3 人 日本在地達人 專業口譯/池田茜藍	
	14:00-17:00 參訪東京誠品書局宣傳點	國光 3 人	
2/12 (三)	09:30-12:30 赴座.高円寺劇場 技術/演出製作討論會議/暨場勘	高円寺劇場同仁 國光 3 人 口譯協調/延江小姐	
	11:30-13:30 會晤劉黎兒洽談推廣事宜	國光 3 人 旅日作家劉黎兒	
	13:30-15:30 場勘杉並區道具倉儲空間	杉並區行政 國光 3 人 口譯協調/延江小姐	
	15:00 赴成田機場 20:20-23:25 東京成田機場至桃園機場		

工作重點: 與日方場館洽談及討論演出、展覽及講座規劃事宜

※全程宿東京

二、 出國人員

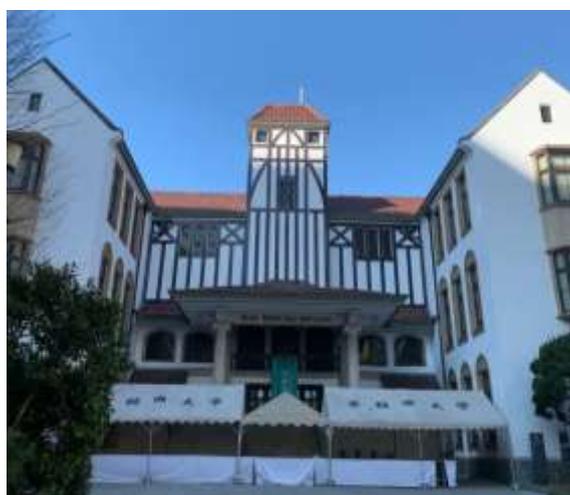
編號	職稱	姓名	去回程起迄日
1	執行製作	余翡苓	2/10-2/12
2	宣傳及展覽負責	蕭文華	2/10-2/12
3	技術指導	何任洋	2/10-2/12

三、 計畫執行重點及內容

工作重點：與日方場館洽談及討論展覽、講座及演出規劃事宜

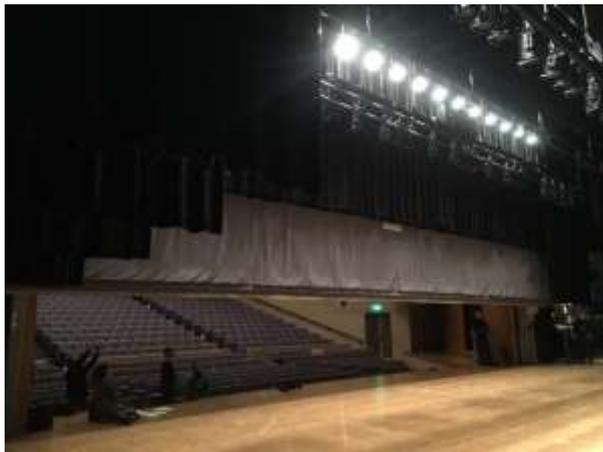
1. 早稻田大學演劇博物館 - 場勘及會議

因應 2020 年 5 月 16 日至 8 月 2 日期間，將與早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館合辦「臺灣京崑新美學」文宣展示及專題講座，本次訪日勘查重點著重在展覽空間及佈展施工執行之各項工作籌備討論，與早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館主辦方及委託之臺、日執行廠商進行第一次會面，洽談合作備忘錄、確認展覽經費、展品清單、展品運送時程及施工時程等各項工作確認，另針對規劃於 5 月 12 日假小野講堂進行一場〔臺灣京崑新美學〕講座，場勘講座舞臺空間與相關技術設備，進一步確認講座內容可實施之型式與內容。

2. 杉並區社會教育中心 - 場勘及會議

因應 2020 年 5 月 15-16 日假杉並區社會教育中心演出《武動三國-她的凝視》2 場，本次訪日考察前往杉並區社會教育中心場地進行場勘，並與合辦單位杉並區公所及場館技術人員會議討論，針對場館技術設備、臺日技術人力時段及分工、裝拆臺與演出時段、後臺空間管理、道具倉儲及裝卸貨方式及前臺場佈等各項工作內容一一協調與確認。

2 月 10 日下午赴杉並區社會教育中心場勘暨討論

3. 座・高円寺 - 場勘及會議

因應 2020 年 5 月 22-23 日假座・高円寺劇場演出《繡襦夢》2 場，本次訪日考察前往杉並區座・高円寺劇場場地進行場勘，並與協辦單位座・高円寺及場館技術人員會議討論，針對場館技術設備、臺日技術人力時段及分工、裝拆臺與演出時段、後臺空間管理、道具倉儲及裝卸貨方式及前臺場佈等各項工作內容一一協調與確認。此外，座・高円寺劇場總監佐藤信所帶領的團隊更協助本計畫兩檔演出相關宣傳行銷，也一一確認可合作及運用的資源。

與佐藤信藝術總監

2 月 12 日上午赴座・高円寺劇場與場館技術團隊場勘暨技術會議

4. 宣傳行銷推廣合作單位洽談

此行前往本計畫相關展覽及演出場館進行場勘，透過本計畫策展人林于竝、高円寺劇場宣傳行銷體系、日本在地達人專業口譯池田茜藍、旅日作家劉黎兒及演劇博物館策展人李思漢等給予建議，延伸拓點開發相關宣傳講座合作之資源及場域。

➤ 針對媒體宣傳部分

先前2月初透過策展人林于竝安排，已有日本東京人雜誌來臺採訪，將做為第一波宣傳；此行赴日於2月12日特別拜訪旅日作家劉黎兒，劉女士給予本團寶貴意見，建議爭取駐臺日媒報導進一步推動第二波宣傳，以跨國交流合作、日本杉並老社區活化、小杉湯澡堂合作及融入動漫、女性思維元素之臺灣京劇新思維吸引年輕世代關注，掌握其報導具日本全國性之優勢；以撰寫專欄聞名的旅日作家劉黎兒更表示願意為本團推動的「臺灣京崑新美學經典展演計畫」進行專欄系列報導，共同為臺灣文化藝術宣揚國際努力。

2月12日中午與旅日作家劉黎兒洽談後合影

此外，其他媒體宣傳策略還可以考量杉並區居民文化生活所獨有之阿波舞(傻瓜舞/阿呆舞)庶民精神、廢柴思維實踐生活、文青古著、多元文化、社區營造、市民小集、資源交換共享與反核理念等地域文化氛圍特色，掌握世代青年個人網路、推特等通路運用之潮流，以說故事、具話題性及有趣的行銷方式吸引普遍仍對京劇不熟的日本在地年輕觀眾。

➤ 針對講座規劃部分

此行特別場勘了聞名日本的百年澡堂高円寺小杉湯，小杉湯除平日做為澡湯外，近年來透過年輕一代的經營理念，規劃許多吸引文青的創意活動，甚至還在澡堂裡舉辦過 Live 演唱會及各式多元講座活動，讓老錢湯搖身一變成為創意代名詞，2020 年更有新設施「小杉湯鄰」於春天開幕，更擴大的公共空間運用，目的要讓人與人之間有更多地域關聯和人際關係的緊密連結價值，提升文化與心靈上的富足。本場地極具特色，將做為未來宣傳講座的創意主力重點場域，與在地文化連結，規劃一系列相關於生活與京劇互動體驗式的講座行銷活動，吸引年輕族群。

2 月 11 日上午參訪全國著名高円寺小杉湯澡堂文化景點

甫於 2019 年 9 月開幕的東京「誠品生活」，亦將成為本計畫未來宣傳及講座安排的必訪之地，特別規劃於 2 月 11 日下午前往場勘，進一步評估場地位居東京日本橋地區的標誌性建築「日本橋三塔樓大廈」，匯聚日本國內外一流的餐飲與商品店舖，吸引日本高階人士，後續將規劃東京「誠品生活」場地做為大師級講座場域，邀約國光藝術總監王安祈老師、靜岡縣表演藝術中心劇作家大岡淳及座・高円寺藝術總監佐藤信等劇場界大師進行專題系列講座或座談。

2 月 11 日下午參訪東京誠品生活

參、計畫執行心得

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，得以延續傳統戲曲傳承傳演。而國光獨有的製作能力及美學品牌，更引領臺日文化交流及合作創新人文思維，衍生廣大的口碑迴響。2018 年臺日合作跨域製演《繡襦夢》已然成為國光劇團首次跨越華文地區連結國際合作之重要製作典範，創建國光的文化品牌形象，締結深遠臺日藝術家合作友誼，推進國光品牌更多的國際能見度與影響力。

本計畫奠基於 2018 年與日本合作友好的基礎，結合多年累積資源，2020 年聯合早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、杉並區社會教育中心及座・高円寺三個場地合作推動，將充分展現【臺灣京崑新美學】與國光藝術精品之品牌形象，推動臺日文化藝術上的高度合作，更持續不斷增進臺日雙方的文化交流與情誼，可預期計畫辦理成效肯定是成績斐然。

然而自 3 月開始受到全球疫情影響，致最後終止辦理相當可惜，期待未來疫情散去再啟臺日文化合作交流之續章。

肆、建議事項

一、未來臺日文化合作與交流需不斷推動與累積：

戲曲文化傳承發展，除注入當代意識之外，乃需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，臺灣與日本之文化背景相近亦相通，希冀 2018 年臺日合作計畫獲成功迴響立足臺灣與日本之後，未來能不斷持續與日本有合作機會，持續累積國光劇團「臺灣京劇新美學」的國際品牌形象，促進臺日文化更多的交流、欣賞與理解。

二、以「臺灣京崑新美學」之未來探索視野持續發展國際合作，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 2013-2014 年開啟以臺灣本土跨界製作構想以來，進一步發展 2016 年與香港導演共同合作，2017-2018 年與日本跨文化共同合作，2018-2019 年與新加坡跨界跨域合作，2019-2022 年更積極推動國際版《費特兒》作品與墨西哥、荷蘭等地國際合作，所累積之品牌與口碑，已在亞太地區形成一股前驅影響力。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。