

出國報告（出國類別：考察）

國光劇團赴法國巴黎及里昂考察與合作拓展計畫

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黃馨瑩科長

國光劇團戴君芳導演

國光劇團彭俊綱主排

國光劇團營運管理科何任洋

國光劇團研究推廣科余翊苓

國光劇團研究推廣科王顥瑞

派赴國家：法國

出國期間：2022年10月23日至30日

報告日期：2022年12月16日

【摘要】

國立傳統藝術中心所屬國光劇團，111 年辦理執行「赴法國巴黎及里昂考察與合作拓展計畫」，安排赴法國拜會、場勘及考察之前期籌備工作，於今年 10 月 23-30 日出訪，計共 8 日，由本中心國光劇團張團長育華率領同仁，包含製作經理黃馨瑩科長、負責導演/影像敘事統合的戴君芳導演、副導演/排練指導的彭俊綱主排、技術指導/舞台技術整合的何任洋、編劇文案/活動專題策畫的劇藝指導人員王顥瑞、余翦苓等 7 人，赴法國巴黎及里昂兩地與相關單位洽談合作與進行場勘，拜會單位包括駐法國臺灣文化中心、巴黎凱布朗利博物館(Musée du quai Branly)、巴黎愛樂廳音樂城(Cité de la Musique)、光之博物館(Atelier des lumieres)、里昂匯流博物館(Musée des Confluences)、里昂歌劇院(Opéra de Lyon)、及里昂國家戲劇中心(又名新世代劇場 Théâtre Nouvelle Génération - TNG)等地進行拜訪與考察，並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，討論交流並連結相關演出共製、工作坊、示範講座及出國巡演之合作資源，以期拓展未來 2023-2024 年於法國、歐洲等地區國際推廣及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、拜會駐法國臺灣文化中心	6
二、與荷蘭藝術經紀人 Robert 會議	7
三、參訪凱布朗利博物館	8
四、拜會巴黎愛樂廳及音樂城	11
五、參訪光之博物館沉浸式展演	14
六、拜會里昂匯流博物館	15
七、參訪里昂歌劇院觀賞演出	16
八、與巴黎「想像藝術節」節目策劃進行線上會議	18
九、拜會里昂國家戲劇中心及與總監進行工作會議	19
肆、心得與建議	21
附錄、參考資料出處	24

壹、目的

鑒於本中心國光劇團近年來規劃發展許多國際跨界合作計畫，2022-2024 年又將與法國里昂國家戲劇中心合作，由法方負責演出視覺影像敘事的創作，業於 8 月 23 日與里昂國家戲劇中心 Joris Mathieu 總監完成第一次國際合作線上會議，初步合作共識已形成，並已預訂 2024 年於台中國家歌劇院進行首演，2023-2024 年赴歐洲進行推介會及正式巡演。本次赴法除了與里昂國家戲劇中心進行工作會議及連結歐洲巡演合作資源外，與法國合作單位深化交流效益，並為臺灣戲曲中心國光劇團製作之節目洽商合製及邀演契機，更為 2024 巴黎奧運文化盛事創造臺灣文化軟實力能見度。

- 與駐法國臺灣文化中心會面交流，請益巴黎、里昂及其他地區之藝文生態與展演資源，為 2023-2024 年赴法國及歐洲推廣及展演進行籌備及洽談，結合與巴文中心共同推動之模式，並請益在地相關宣傳資源；
- 與荷蘭藝術經紀 Robert 工作會議，討論國光劇團 2023-24 於雅典進行示範講座、工作坊及演出事宜，以及串聯歐洲其他各地巡演之可能性及相關資源；
- 參訪凱布朗利博物館，勘查展演場域及環境，為 2023-2024 年赴法國展演尋求潛在場地與相關推廣及展演合作；
- 拜會巴黎愛樂廳及音樂城，勘查大、小展演廳及講座場域和環境，認識其策劃節目及遴選方向與場地及合作條件，同時展示國光新編及跨國製作相關作品，為 2023-2024 年赴法國展演尋求潛在場地與相關推廣及展演合作；
- 參訪光之博物館沉浸式展演，參考科技藝術如何運用於演出前台展示及推廣教育活動中；
- 拜會里昂匯流博物館，勘查展演場域及環境，為 2023-2024 年與法國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；
- 於里昂歌劇院欣賞華格納歌劇《唐懷瑟》(Tannhäuser)新創演出型式，觀摩當代歌劇之演繹與創新發展；
- 與巴黎「想像藝術節」(Festival de l'Imaginaire) 節目規劃經理進行線上會議，認識其策劃節目及遴選方向，並為 2024 年規劃提案參與藝術節進行說明；
- 與里昂國家戲劇中心 Joris Mathieu 總監及國際合作製作經理 Claire Chaize 進行工作會議，針對雙方合製內容、藝術方向、影像敘事劇本、科技運用、製作經費及角色分工、雙方負責項目及合作備忘錄等內容等進行細部討論。

貳、參訪行程

日期	時間	行程說明	洽談內容
10/23 (日)	早上	21:00 長榮櫃台集合(自行前往) 長榮航空 BR087(航站 2) 23:40 桃園-08:30+1 巴黎	
10/24 (一)	上午	08:30 抵巴黎戴高樂機場(航站 2E)	
	下午	14:00 拜會駐法國臺灣文化中心 17:00 與荷蘭藝術經紀 Robert 會議	歐巡製作會議
10/25 (二)	上午	10:00 拜會凱布朗利博物館	未來推廣合作
	下午	14:00 拜會巴黎愛樂及音樂城	國光歐巡合作
10/26 (三)	上午	10:00 參觀光之博物館沉浸式展演	
	下午	14:00 參觀巴黎歌劇院	
10/27 (四)	上午	8:52-10:56 巴黎搭 TGV 到里昂火車站	國光歐巡合作
		12:00 午餐/與匯流博物館的成員討論未來辦理工作坊及推廣講座事宜	
	下午	14:00 參訪里昂匯流博物館 (Musée des Confluences) 及內部劇場場地場勘	洽談國際合作
		15:00 參訪新世代劇場小劇場空間 16:00 與里昂國家戲劇中心 Joris Mathieu 總監進行工作會議 I(臺灣藝術總監同步視訊)	
晚上	19:00 赴里昂歌劇院 Opéra National de Lyon 欣賞華格納歌劇《唐懷瑟》(Tannhäuser)演出	欣賞演出	
10/28 (五)	上午	9:30 參訪新世代劇場大劇場空間	洽談國際合作
		9:30 與里昂國家戲劇中心討論製作經費會議	
	下午	12:00 與巴黎「想像藝術節」(Festival de l'Imaginaire) 策展人討論 2024 演出事宜	國光歐巡合作
	晚上	19:00 與里昂導演工作會議 II	洽談國際合作
10/29 (六)	下午	13:04-15:00 里昂搭 TGV 到巴黎里昂車站 赴巴黎戴高樂機場 土耳其航空 TK1828(航站 2A) 19:55 巴黎-00:05+1 伊斯坦堡	
10/30 (日)		土耳其航空 TK024(航站 2) 01:50 伊斯坦堡-17:55 桃園	

參、 行程重點內容說明

一、 拜會駐法國臺灣文化中心

拜會駐法國臺灣文化中心胡晴舫主任及相關行政同仁，了解中心之任務在於將臺灣多元豐富的文化、藝術引介到歐洲，促進臺灣與歐洲各國文化的對話，增進彼此的了解，從而建立優質的文化與國際關係。期待以巴黎為據點發揮世界文化首都之優勢，立基法國，放眼荷、比、盧、瑞士等轄區國，將臺灣藝術文化推向國際，促進臺、法及歐洲他國專業藝文人士及機構合作交流，營造國家文化品牌形象及創造文化市場經濟的加值效益，以強化文化外交國際網絡。

雙方與會進行國際演出拓展會議交流，胡晴舫主任尤其針對巴黎、里昂、瑞士等地區，給予藝文展演推動、規劃諸多寶貴之實務經驗分享，包括國際製作觀點、趨勢及針對國光劇團作品巡演之建議，並提供相關藝術節及巴黎音樂城等劇院人脈資源鏈結，有助於本團 2023-2024 年度於法國巴黎及里昂各項展演推動與策劃有更完善的了解。同時提及 2024 年為巴文中心 30 周年紀念且適逢奧運盛會，因此，後續將與巴文中心保持緊密的連繫及合作關係，期待 2024 年可將國光作品帶至巴黎演出。

何任洋、彭俊綱主排、余翡苓、胡晴舫主任、張育華團長、黃馨瑩科長、王顥瑞、戴君芳導演 (由左至右)

為胡晴舫主任(中)介紹國光新編及經典作品，以利後續進行法國地區推介巡演事宜。

二、與荷蘭藝術經紀人 Robert 會議

荷蘭 EPPAX 藝術經紀公司負責人 Robert van den Bos 總監，致力於引薦臺灣表演藝術團隊赴歐洲及歐洲團隊來台演出長達二十餘年，協助團隊包括國際知名之雲門舞集、優人神鼓、舞蹈空間、朱宗慶打擊樂團、荷蘭舞蹈劇場及偷窺者舞團等，曾參與執行兩廳院 2015 舞蹈秋天—舞蹈空間 X 譚盾計畫《迴》HUI 之國際製作。熟稔國際劇院及藝術節總監，並了解國際藝術市場脈動。

本中心委任荷蘭藝術經紀 EPPAX 執行本中心國光劇團「國際版《費特兒》2020-2021 二年籌製演出計畫」國際執行製作暨演出經紀事宜，因疫情影響致三年無法執行出國計畫，經契約變更雙方同意履約期限延至 2024 年 3 月，並調整履約內容，請其經紀洽成 2023 年 10-11 月歐洲國家文化機構合作辦理推介會與京劇藝術推廣，以及 2024 年歐洲國家之藝術節與劇院邀請本中心國光劇團作品歐洲巡演。

目前已預定於 2023 年 10 月與希臘雅典 MCF 基金會共同合作。本團藉由此行赴巴黎考察拓展機會，特別安排與 EPPAX 藝術經紀總監 Robert van den Bos 會議，針對 2023-2024 歐洲推廣及巡演進行討論，研議策略、執行進度、邀請資源及目標等各項工作內容，做好規劃及籌備。Robert 總監更提供當前歐洲藝術總監邀請演出作品之考量、趨勢及條件，有助本團思考出國巡演的人數規模、作品遴選及合作資源之後續安排。

10 月 24 日與藝術經紀人 Robert van den Bos 第一次會議

10 月 25 日與藝術經紀人 Robert van den Bos 第二次會議

三、參訪凱布朗利博物館

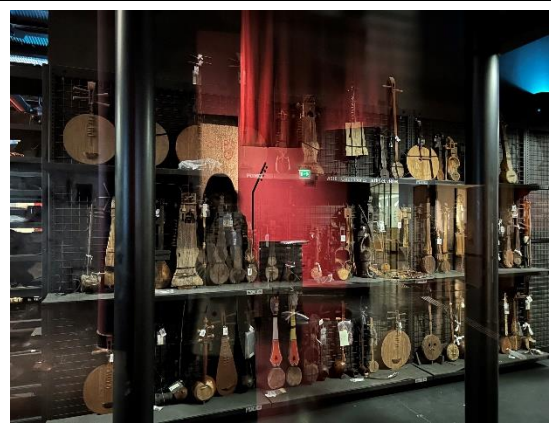
凱布朗利博物館(Musée du quai Branly)與羅浮宮、奧塞美術館、龐畢度中心並列為法國四大國立博物館，於 2006 年正式開館營運，是法國前總統席哈克(Jacques Chirac)任內最重要的文化建設；席哈克認為法國政府的角色除了宣揚法國文化，亦應保存、典藏及推廣非洲、亞洲、美洲及大洋洲的原創藝術文物，因此建置此博物館的宗旨即為重新賦予長期被西方世界忽略的藝術和文化應有的地位，同時期望這個博物館能夠成為一個促進和平的館舍與交流平台，充分證明每個個體與各種不同文化都擁有同等的文化尊嚴與藝術價值。

本次參訪凱布朗利博物館，由任職於該館展覽、出版與發展處副處長鍾志佳先生與我們會面及進行導覽。鍾副處長先帶我們從博物館的外圍參觀起，博物館建築的周圍被一座 1.8 萬平方公尺的大花園所包圍，因此民眾由博物館入口到展廳門口就要先經過這個大花園，彷彿造訪了一座森林博物館。

凱布朗利博物館建築外觀，從入口處已可看到大花園的一隅。

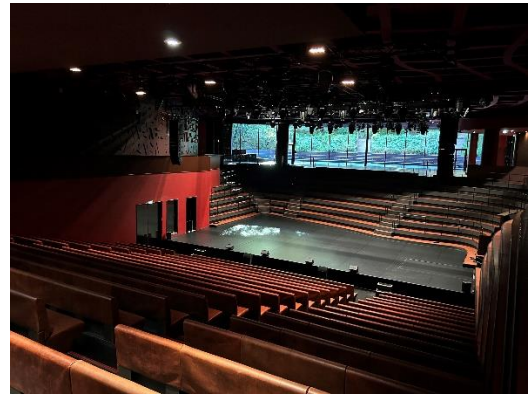
左圖：凱布朗利博物館展覽、出版與發展處鍾志佳副處長為我們說明及導覽。
右圖：參觀時沿著斜坡道由 24 公尺高玻璃結構的「樂器塔」進入展場，裡面藏有 1 萬 5 千件來自世界各地的民族學樂器，此空間利用環形玻璃圍幕的穿透性，巧妙的將博物館典藏以陳列館的方式展出。

建築師設計時考量到典藏品的陳列與未來源源不斷的特展，內部展示空間以玻璃面板取代展覽櫃，玻璃的穿透性與自然的背景使觀眾的眼睛可以貫穿無虞。博物館裡亦附有研究與教育推廣空間，其多媒體圖書館內擁有 25 萬件資料的收藏，另外還擁有一個 500 人座的室內展演廳可供舉辦演講及會議。夏天時，該展演廳還能與戶外空間串聯，成為一個戶外半開放的環形劇場（Théâtre Claude Lévi-Strauss）。而該展廳如何跟展覽的主題相互串聯、規劃，則可作為本團未來進行當地教育推廣及作品推介的整體評估及考量，例如：國光劇團「魔幻寫實」之製作，內容包含東西方文學、文物、展演三者之結合，未來則可與館方合辦示範講座、工作坊、演出、作品推介會等系列活動，引領歐洲策展人及觀眾對臺灣京劇新美學有更深的認識。

入口處的斜坡以河水的發源與匯流成大海的主題，透過投影技術將「碼頭」相關的隱喻，以文字交織成流水的表現形式。

博物館中主要展出非洲、大洋洲、南美洲、亞洲的異域民族文化與原始藝術收藏。並以玻璃面板取代展櫃，展場更具穿透性。

凱布朗立博物館內的展演廳，約可提供 500 人入場，夏天時，該展演廳還能與戶外空間串聯，成為一個戶外半開放的環形劇場（Théâtre Claude Lévi-Strauss），適合搭配主題特展進行講座及示範演出，更能貼近觀眾。

彭俊綱主排、戴君芳導演、張育華團長、凱特朗立博物館鍾志佳副處長、黃馨瑩科長、余翦苓(前排由左至右)；何任洋、荷蘭藝術經紀 Robert、王顥瑞(後排由左至右)於博物館出口處合影。

四、拜會巴黎愛樂廳及音樂城

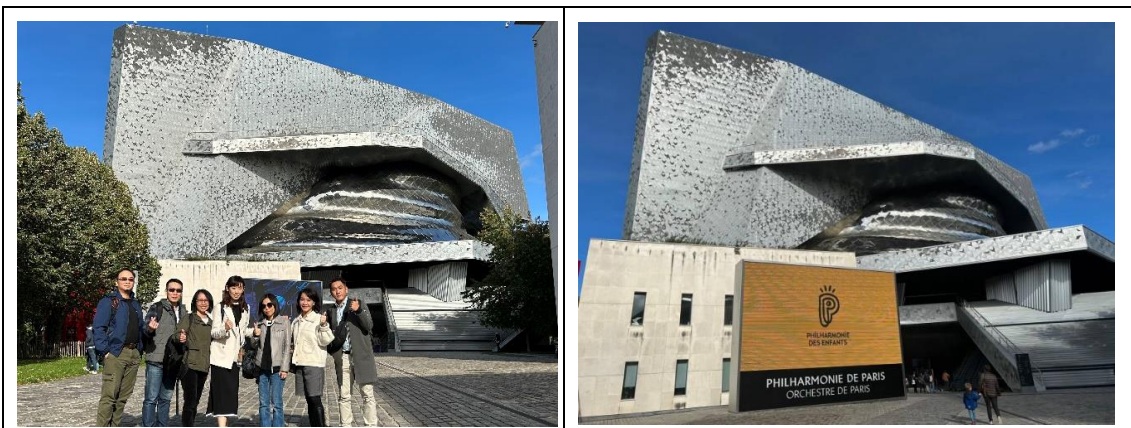
位於巴黎東北邊、維特葉公園 (Le Parc de la Villette) 的音樂城 (La Cité de la musique)，於 1995 年起揭牌營運。其佔地面積達 55 公頃，兼具音樂廳、音樂博物館、多媒體圖書館及展示空間等功能，與巴黎音樂學院 (le conservatoire de Paris) 串聯成為一個兼具展演、典藏、研究與展示的音樂機構。為有效統理巴黎愛樂廳和舊有音樂城的人力、物力資源，愛樂廳於 2015 年開幕後即進行音樂廳與音樂城的整併，並進行統一管理。在巴黎愛樂廳的大架構之下，愛樂廳為 Philharmonie 1，音樂城更名為 Philharmonie 2。旗下駐廳團體包括巴黎管絃樂團、the Ensemble intercontemporain 以及三個夥伴團隊 the Orchestre de chambre de Paris、the Orchestre national d'Ile-de-France and Les Arts Florissant。至於，之前巴黎管絃樂團的根據地，位處市中心的 La Salle Pleyel (普蕾亞廳) 也歸屬巴黎愛樂廳統一管理¹。

這次拜會愛樂廳及音樂城，由巴文中心胡晴舫主任帶領我們與巴黎愛樂廳節目部副主任 Édouard Fouré Caul-Futy 及節目部顧問 Alain Weber 進行會談。首先，由國光劇團張育華團長介紹經典作品《狐仙》、《繡襦夢》、《關公在劇場》等新編製作，說明國光劇團近年來所推展臺灣京劇新美學之特色，以及如何將當代科技技術、多媒體影音設計等融合於傳統戲曲中，透過跨界、跨世代、跨越中西文化藩籬等手法，吸引更多國際大眾及年輕世代，並分享過往國際之作如：《繡襦夢》、《費特兒》等經驗，期待未來亦能將國光的作品帶至法國巡演，並讓歐洲地區觀眾能更深入了解並喜愛東方傳統戲曲藝術。接著由巴黎愛樂廳節目顧問分享目前愛樂廳及音樂城節目演出規劃，以及疫情後各大演出場館邀演規格及製作費受影響之狀況，也提出對於國光新編作品《狐仙》的高度興趣，並期待能在明年有機會來台欣賞國光劇團及其他臺灣團隊的演出。

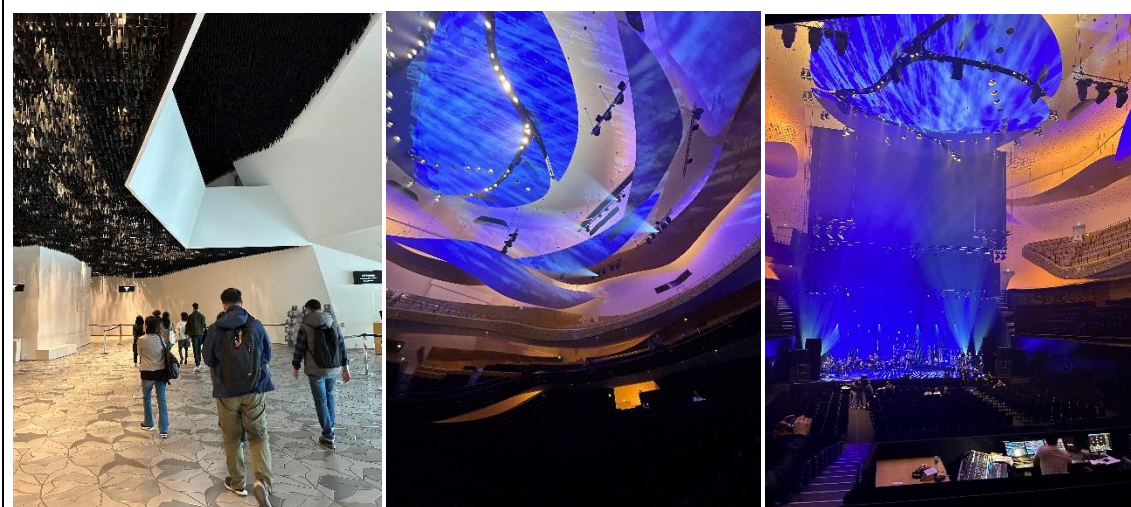
會議結束後，策展人帶領我們參觀演出場地，愛樂廳裡有 2,400 個座席，是目前同類型場館中最大的一個演出場地，在特殊節日時，座椅伸縮後將可以容納高達 3,650 人，整體風格與其外觀建築一樣，以現代化、時尚、有機的內飾做為核心，與衛武營一樣皆為開放、葡萄園式的展演廳。接著策展人帶我們參觀位於音樂城內另一個中型展演廳，內部約有 900 席座位，整體環境及結構主要以現代音樂的演出需求及功能進行設計，音樂廳橢圓形空間的中央，建置了一個可變化的舞台，除可做為傳統戲曲演出的舞台外，亦可作為現代音樂作品的演出空間，同時策展人也提供本團場地、宣傳及推廣等各方面建議及資訊。

---

¹ <https://read.muzikair.com/tw/articles/8c18a2f3-b6eb-4bdf-a39f-18d4a53a73c8> [引用日期 2022-11-16]

愛樂廳 Philharmonie 1

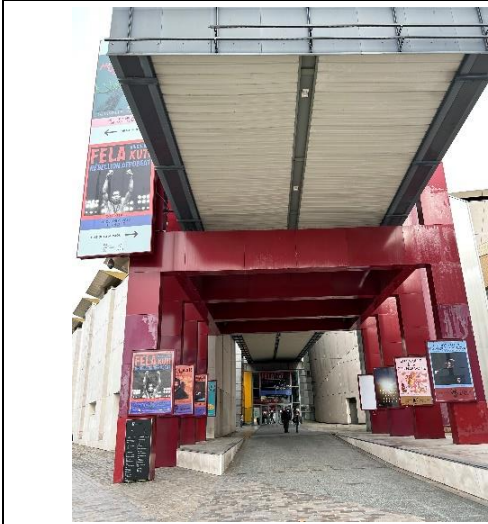

愛樂廳 Philharmonie 1 前台大廳、舞台及觀眾席

國光團隊與巴黎愛樂廳節目部顧問 Alain Weber(左二)、節目部副主任 Édouard Fouré Caul-Futy(左三)巴文中心胡晴舫主任(右三)及進行會談。

國光團隊向巴黎愛樂廳節目顧問及節目部副主任介紹《狐仙》、《繡襦夢》、《公關在劇場》、《閻羅夢》等經典作品。

音樂城 Philharmonie 2 大廳入口

音樂城 Philharmonie 2 舞台及觀眾席

音樂城 Philharmonie 2 觀眾席

與策展人 Alain Weber 場勘及討論

音樂城 Philharmonie 2 前台大廳

五、參訪光之博物館沉浸式展演

「光之博物館」前身為百年歷史的鑄造廠，提供海軍和鐵路公司優質的鑄鐵零件，後來鑄造廠轉賣馬丁家族。法國最大私人藝術機構 Culurespaces 的總裁布魯諾·蒙尼爾 (Bruno Monnier) 於 2013 年發現了這座廢棄的鑄造廠，並萌生了在巴黎創建數字藝術中心的想法。對該項目感興趣的馬丁家族同意將大廳及其附屬建築出租給他。²

經過重大翻新後，Atelier des Lumières 於 2018 年 4 月 13 日向公眾開放，第一年即擁入了 120 萬遊客來參觀。Culurespaces 團隊致力於以科技投影結合藝術創作，一改畫框式的靜態觀展方式，推出一系列古典名畫的新詮釋：汲取畫家的作品元素，重組為動畫影像，並以 140 台投影機從天花板、10 公尺高的牆面投影到地板或牆面，讓經典藝術作品滿佈於 3300 平方公尺的廣大空間中，配合立體環繞音樂與節奏流轉，讓觀者身歷其境，目不暇給。³

本團多年來創作科技元素融合傳統戲曲之作品，此行特別參訪「光之博物館」，觀賞了《沉浸式丁丁歷險記》展演，參考其科技藝術可如何運用於本團演出前台展示及推廣教育活動中，尤其在投影技術、美術設計及影像銜接技術等層面，獲得很大的收獲及了解。

「光之博物館」《沉浸式丁丁歷險記》展演

² <https://www.atelier-lumieres.com/en>

³ <https://www.wowlavie.com/article/ae1900099>

六、拜會里昂匯流博物館

匯流博物館（Musée des Confluences）座落在一處擁有百年歷史的人工島上，位於隆河（Rhône）與索恩河（Saône）的交界處；館如其名，不僅位在兩道河流交匯之處，亦有期許作為學術、文化交流重要樞紐之意。博物館完工於 2014 年，成為法國里昂第一座科學中心與人類學博物館，博物館繼承了跨越五個世紀歷史的藏品，保存的 350 萬件文物構成了法國公共收藏的重要組成部分，涉及自然科學、人文科學和科學技術。在持續穩定的發展下，目前已經成為里昂獨具特色的地標性建築之一。⁴

本次拜會乃由里昂國家戲劇中心引薦安排及陪同，為國光 2023 年 10 月於法國的京劇推廣活動尋求合作單位。匯流博物館安排負責文化項目的經理 Sylvie Laurent 進行接待、交流並帶領場館介紹，館內擁有一座劇場，常舉辦文化表演活動，為里昂一般大眾帶來多元的文化節目，非常適合京劇藝術推廣，館方表達高度的興趣能與國光 2023-24 年合作。

匯流博物館大廳

匯流博物館內的劇場

右圖：匯流博物館 Sylvie Laurent 經理(右一)、里昂國家戲劇中心國際交流經理 Claire CHAIZE(右二)、口譯蔣馥朶(中)、里昂國家戲劇中心 Joris Mathieu 總監(左二)與國光劇團張育華團長(左一)進行節目推介及討論。

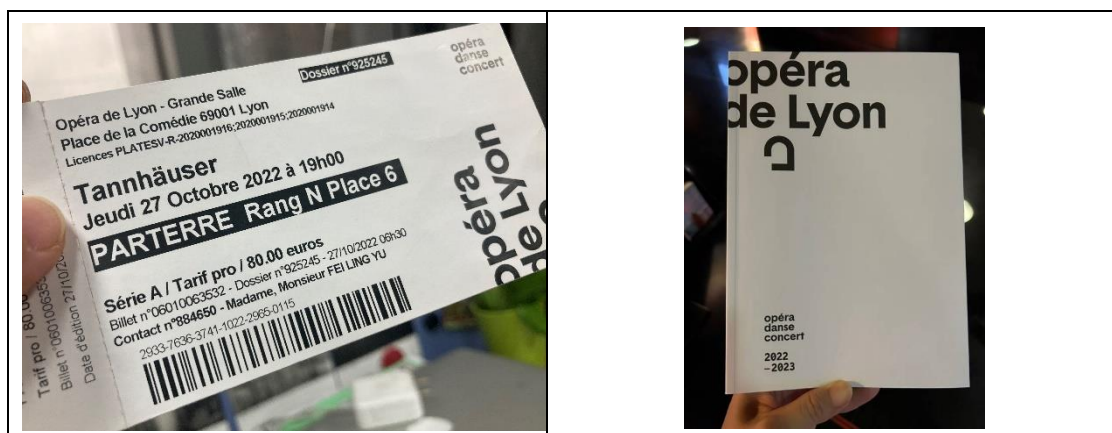
⁴ <https://thepolysh.com/blog/2017/11/21/musee-des-confluence>

七、參訪里昂歌劇院觀賞演出

里昂歌劇院主建物建於 1831 年，具 190 年以上的歷史，原址則可追溯 300 年前文藝復興時期的歷史淵源，是極具傳統歌劇藝術的地理象徵。

然而因建物老舊，在 1985-1993 年進行改建，由法國知名建築設計師 Jean Nouvel 操刀，新建築的構想是「戲劇的奇幻旅程」，希望進入劇場的人們，能感受到「冒險精神」與「想像空間」，實際進入劇場，電扶梯特殊的設計建置位置，確實能感受到進入「百寶箱」的創新感覺，同時新式建築風格有效的融合原本的文藝復興風格，讓觀眾更能體會當代與傳統共融的時代意義。

本次所參訪的節目，為著名華德納歌劇《唐懷瑟》(Tannhäuser)，演出內容自 1845 年第一版後至 1875 年，共經華德納本人三次修編，是超過 150 年的傳統歌劇演出。全劇共三幕，劇情單純，主要探討人對肉慾與真愛的選擇，維納斯象徵人的肉慾，伊莉莎白則象徵純真的愛，而主角唐懷瑟 Tannhäuser 則在兩個極端的選擇中拉扯，歷經迷失、清醒，再迷失，最後醒悟，音樂與演出內容是完全固定的傳統模式。

左圖：里昂歌劇院觀賞華德納歌劇《唐懷瑟》Tannhäuser 演出票券。

右圖：里昂歌劇院 2022 下半年至 2023 上半年之年度手冊，設計十分簡潔醒目。

左圖：里昂歌劇院內部觀眾席，當天《唐懷瑟》的演出幾乎整場滿座。

右圖：演出後演出者謝幕大合照

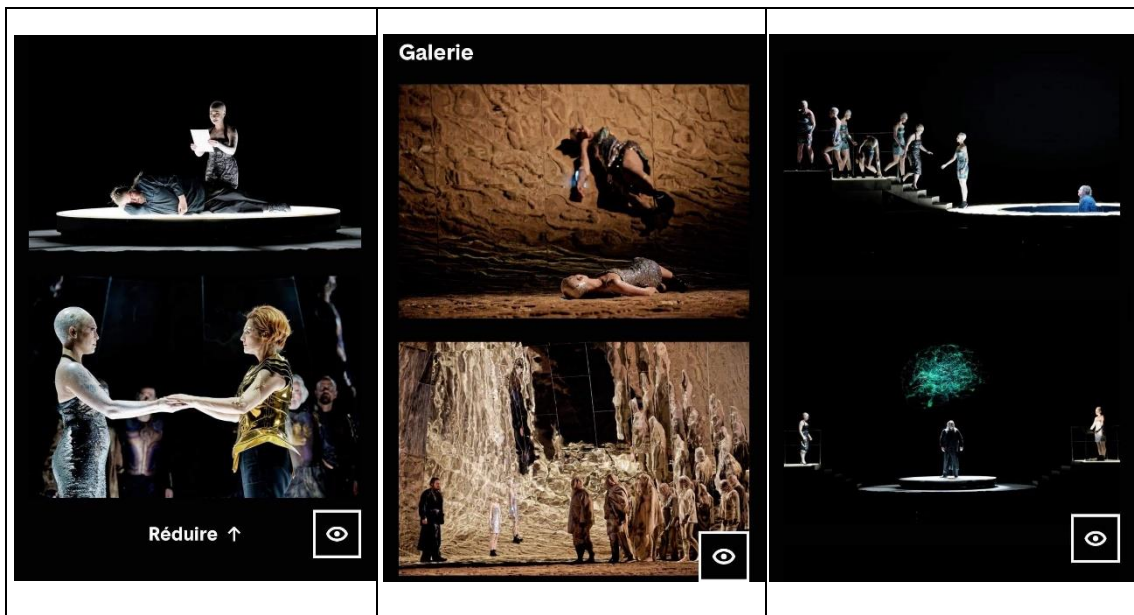

然而這一次的導演，卻嘗試在這個傳統與現代融合的里昂歌劇院，挑戰傳統歌劇與賽博龐克(Cyberpunk)風格的結合。演出是傳統的音樂歌劇模式，但舞台裝置、演員服裝，則都是現當代流行的賽博龐克(Cyberpunk)風格，在極傳統的華格納歌劇演出當中，看見現當代《銀翼殺手》、《沙丘》、《星際大戰》等電影視覺的舞台表現方式，開場更直接使用浮空紗全象投影，加上數位建模與動作捕捉合成的維納斯動畫，令人驚讚。

而全場 1,100 座位滿座，四個多小時的演出，沒有任何觀眾先行離席，演後掌聲與 Bravo 的喊聲不斷，在與當地人的談話中得知，這樣的傳統與現代結合的演出方式，在二十年前並不被接受，但在這些年卻開始大受好評，而入場仍有七成是超過 65 歲的高齡歌劇觀眾。

本次考察令團隊思考現當代科技使用的思維與美學，對於傳統演出的影響，如何讓觀眾能夠被說服，製作出合適的節目，是未來國光劇團必須要思考的方向。

舞台裝置和演員服裝呈現出現當代流行的賽博龐克(Cyberpunk)風格

演出劇照：出自里昂歌劇院官網

<https://www.opera-lyon.com/en/programme/season-2022-2023/opera/tannhauser>

八、與巴黎「想像藝術節」節目策劃進行線上會議

巴黎「想像藝術節(Festival de l'imaginaire)」為法國世界文化館自 1997 年起每年舉辦的大型活動，至今已邁入第二十五屆，藉由邀演各國不同文化、領域迥異的藝術家，使法國民眾接觸認識異國文化。自 2004 年起，藝術節特別規畫辦理與聯合國教科文組織(UNESCO)合作的無形文化資產日，邀請相關專家進行主題式探討現今無形文化資產發展與保存現況。藝術節呈現多元的節目包含了音樂、舞蹈、戲劇、儀式與美術展覽。⁵

法國世界文化館成立於一九八二年，一九九八年起，世界文化館陸續引進臺灣展演文化活動於法國，讓歐洲觀眾有機會欣賞臺灣的原住民歌唱、南管音樂、布袋戲、歌仔戲等，並認識了臺灣民間藝術的完整風貌，二十多年來推動臺灣藝術文化和世界接軌，包括臺灣明華園歌仔戲、漢唐樂府，都是經世界文化館介紹到法國⁶，以及二分之一 Q、錦飛鳳傀儡戲劇團、真快樂掌中劇團、復興閣皮影戲劇團、廖文和布袋戲團和台東紅葉部落布農族板達臘 Pantala 文化樂團等都曾受邀參與藝術節。法國世界文化館推動臺法交流不貢獻良多，獲頒第八屆臺法文化獎。

此行赴法國里昂拜會之際，為連結法國各地的藝術節資源，里昂國家戲劇中心特別協助安排線上會議引薦國光劇團予「想像藝術節」節目策劃，三方線上交流，增進未來合作交流之契機。駐法國文化中心亦與世界文館有深厚友誼，已預定安排本團 2023 年赴法推廣之時進行拜會。「想像藝術節」節目策劃於會議中表達高度歡迎國光劇團提案，並特別說明藝術節從 2024 年開始，將提前至每年六月舉辦，提供團隊在安排巡演行程時納入考量。

國光劇團張育華團長透過口譯(右二)與「想像藝術節」節目策劃(右一筆電)及國際合作製作經理 Claire Chaize(左二)三方線上會議交流

⁵ <https://enews.nttu.edu.tw/p/406-1045-128354,r923.php?Lang=zh-tw>

⁶ <https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=562029>

九、拜會里昂國家戲劇中心及與總監進行工作會議

法國里昂國家戲劇中心，又名新世代劇場(Théâtre Nouvelle Génération - TNG)創建於1980年，為法國38個國家戲劇中心(CDN)之一，是首個針對青年觀眾的戲劇中心，支持戲劇創作和推廣。該中心 Joris Mathieu 總監曾於2019年6月及11月來臺灣進行文化參訪與合作交流，觀賞國光劇團的《伐子都》演出後，表達跨國跨界合作之意，惟受疫情影響而延宕三年。本中心國光劇團於2022年6月再度與 Joris Mathieu 總監連繫，重新啟動雙方合作計畫之洽談，於8月23日線上會議首度建立起京劇表演與影像敘事創作合作之共識，以京劇的傳統形式為本，於京劇表演方法方面，為表演者營造一個符合原創性的多媒體情境，接續於9月20日及10月14日線上會議，更初步討論創作內容、藝術方向定位、製作預算、資源鏈結及工作進程規劃等議題。

此次規劃「國光劇團赴法國巴黎及里昂考察與合作拓展計畫」之出國行程，最主要工作內容即是赴里昂國家戲劇中心與 Joris Mathieu 總監及國際合作製作經理 Claire Chaize 進行工作會議，針對雙方合作之藝術方向、製作預算及工作行程等展開更深入的細節討論並場勘未來於里昂首演的場地。目前製作期程將分四階段進行，第一階段觀看及試驗訂於2023年9月來台工作10天；第二階段構思概念及編劇訂於2023年12月完成；第三階段設計之構建及影像之拍攝於2024年1月至7月期間完成；第四階段在臺灣之創作15天訂於9月臺灣首演前進行。

臺法合作更結合臺中國家歌劇院共同合作，臺法兩地首演規劃已預訂於2024年9月在臺中國家歌劇院中劇場呈現，10月赴里昂新世代劇場大劇場首演及法國巡演。臺法製作將融合京劇表演元素與當代影像科技藝術共同呈現，創新表演型式，以吸引廣大的年輕觀眾走進劇場，將會是一場兼並傳統與當代及東方與西方觀點交融的對話，更將為2024巴黎奧運文化盛事創造臺灣文化軟實力能見度。

里昂新世代劇場大劇場，目前將進行整修，於2024年10月重新開幕。
臺法製作將成為開幕節目之一。

左圖：里昂國家戲劇中心 Joris Mathieu 總監(右二)及國際合作製作經理 Claire Chaize(右一)帶領我們參觀里昂新世代劇場中的小劇場。

右圖：小劇場內部約一百多個座位，可提供實驗性劇目演出及辦理相關講座。

新世代劇場前台運用影像科技藝術與設備，呈現不同的觀看與導覽情境模式。

左圖：與 Joris Mathieu 總監(左一)進行第一次工作會議。

右圖：與國際合作製作經理 Claire Chaize(中)進行第二次工作會議。

肆、心得與建議

國光劇團 27 年來不斷投入傳統戲曲的「保存」與「創新」工作，逐年累積的「臺灣京劇新美學」能量與口碑具有在世界獨樹一格的風評。無論是大型新編戲如《金鎖記》、《閻羅夢》，挑戰跨界的實驗京劇如《賣鬼狂想》、《繡襦夢》、《關公在劇場》，傳統京劇如《春草闖堂》等，在東亞各國與美國西岸都有巡演紀錄，也獲得廣大迴響。

然而國光劇團（或臺灣大部分的藝術團隊）在國際巡演的對象，普遍仍以華人市場為主，如中國、香港、新加坡、馬來西亞、美西華僑協會等，少數如美東大學巡演、法國亞維儂藝術節，其實大多也與「臺灣日」有關或是世界各國特色文化展，真正跨越文化的受邀或合辦展演，僅 2018 年的台日合作跨域製演《繡襦夢》，其他仍是華人文化圈內的跨界合作。

在國際藝術展演的市場，如何真正的吸引國際重要劇院購買臺灣節目的意願，是面對國際演出時，最重要的課題，以中國推廣京劇的案例來看，此趟法國考察行程，從當地劇院經理與相關人士口中得知，中國是直接以兩到三倍金額購買重要劇院的檔期，並且全團自費，將京劇節目「付費售出」給歐洲大型劇院，然而辦了幾場之後，對歐洲觀眾而言並沒有吸引力，也影響到法國劇院本身的藝術公信力，因此近年法國劇院是拒絕這樣的節目售出。

回過頭來思考臺灣的情形，就必須思考其他售出節目的方法，歐洲劇場與臺灣藝術團隊常經營的國際演出大相逕庭，在沒有一定比例的「華人觀眾」，甚至「華裔金主」的基礎下，在香港、新加坡、馬來西亞、美西可利用的「離散華人」題材，在中國可利用的「華人文學」題材，可能就難以收到效果。而單純一味的「崇洋」題材，如將西方名著改編為京劇版本，或以華人文化作品為題，內容以西方戲劇手法為主，將京劇縮小為一種表演元素的方式，也不是適宜臺灣藝術團隊所用的國際製作方向。

另因中國自 2016 年提倡湯顯祖、賽萬提斯、莎士比亞同為世界三大戲劇家的「中國也有莎士比亞」計畫，早投入 30 億人民幣，徵收 4000 戶民房，從硬體到軟體，打造一系列的作品如以英國導演製作，英國話劇演員主演的《邯鄲夢》，以歌舞劇加崑曲形式的《臨川四夢》、《尋夢牡丹亭》，也同時用中國戲曲演員加上西方導演，詮釋賽萬提斯作品《唐吉軻德》，至於莎士比亞，中國早從 1949 年後，做了太多如《馬克白夫人》、《血手記》、《王子復仇記》……等，都是用京劇演員為班底，加上西方戲劇手法製作，京劇在其中只是一種表演元素。

臺灣的藝術團隊若只是簡單的如法炮製，其實也難以在國際上製造鑑別度，也沒有必要在這個方向與中國進行「經費競賽」，也不符合國光劇團在臺灣的意義，將「獨樹一格」的臺灣京劇新美學推介國際，才是真正提升臺灣在國際藝術地位的方法，不然只是將元素換成歌仔戲、客家戲，不就跟中國將元素換成川劇、越劇一

樣，對非「華人、華裔族群」的歐洲觀眾來說，根本無法分辨是來自中國還是新加坡、香港、臺灣。

因此，藉由本次考察經驗，學習及了解歐洲藝術市場之狀況，為使臺灣藝術順利推展於國際，供本團未來節目製作規劃之參考，兩項建議方案說明如下：

一、務實的建立歐洲劇場連結

為有效的推介本團節目，需務實的與法國各劇場建立實際的連結，建議三項分針進行。

1. 將本團適宜推介國際之節目，標示明確的劇場合作條件，配合設計與文案，印刷輸出為節目型錄，寄至各重點劇場，提升劇團曝光度。
2. 例行性的互相拜訪工作，藉由型錄讓劇院人士產生興趣後，邀請劇院重要人士訪台觀賞演出，實際的見面交流，更能提高節目雀屏中選的機會。
3. 借助法國在台單位的資源，由駐法單位與法國在地文化人士的連結，了解法國對於戲劇喜好的層面，協助國光劇團與法國各劇場能有更深入的接觸機會。

二、明確的區分歐洲各式劇場需求，並訂立目標

歐洲劇場生態可大致分為三個部分如下：

1. 歐洲大劇場與正式節目，如巴黎歌劇院、里昂歌劇院、巴黎音樂城大劇院等，平常是以歌劇為主要的演出節目。
2. 實驗劇場（中小劇場），如里昂新世代劇場、巴黎音樂城中劇場等，平常是以實驗劇、非歐洲主流演出為主。
3. 各種藝術節，如亞維儂藝術節等，每年節目的主題不同，多為非歐洲主流的世界多元藝術展演。

這三個部分所需要的節目需求截然不同，彼此間的劇場生態也大相逕庭，能吸引到的受眾也有所差異。團隊須明確針對三種不同的劇場生態，製作相關節目，詳情建議請見附表，方能有效率地打進歐洲劇場。

歐洲劇場觀察簡表

歐洲劇場與節目	國光新編戲（如金鎖記）	國光實驗劇（如幻戲）	傳統戲（大至雁蕩山、伐子都，小至活捉）
歐洲大劇場與正式節目	<p>機會最高，對方願意負擔落地接待人數上限在 45 人，超過人數須自籌相關費用。</p> <p>機會建立在兩個步驟，第一：邀請對方劇場重要人士來台觀看。第二：提供精美節目型錄供其挑選購買。</p>	<p>機會次高，以低價、人數少的方式販售，缺點是實驗劇難以傳達真正的京劇藝術，只能吸引觀看。</p> <p>機會建立在提供精美節目型錄供其挑選購買，但也有可能直接被安排在大劇院的中小劇場當中（與下實驗劇場原因相同），如巴黎音樂城中劇場。</p>	<p>機會較低，原因主要在於大陸的競爭，該方會以全額付款、自籌經費等方式演出同樣節目，在此條件之下臺灣較無機會受邀。</p>
實驗劇場節目（中小劇場）	<p>機會較低，中小型劇場難以負擔超過 20 人的落地接待。加上演出編制較龐大，演出場地設備等恐無法支應，需再做相關調整。</p> <p>機會建立在我們是否願意自籌相關費用、攜帶團隊進入歐洲中小劇場。</p>	<p>機會最高，可採合作甚或共製方式進入歐洲各地中小劇場，人數約在 10-20 人之間。</p> <p>歐洲中小實驗劇場喜歡具強烈當代衝擊的作品，同時能給年輕觀眾關注傳統藝術的機會。缺點是京劇本質會被實驗性的創作光芒掩蓋，而成為一種元素而已，但作為吸引年輕世代，或提供新世代思維與關注，也是一種宣傳方式。</p>	<p>機會次高，人數控制在 10-20 人之間，即有販售機會。</p> <p>機會建立在選擇的題材是否為歐洲熟悉題材，如《西遊記》等。</p>
各種藝術節（如亞維儂等，劇場室內外、大小皆不一定）	<p>國光新編戲（如金鎖記）、國光實驗劇（如幻戲）、傳統戲（大至雁蕩山、伐子都，小至活捉）三者受邀演出機會端看藝術節屬性，若是以世界各國文化為主題的藝術節，則傳統戲具有較大機會參與演出。</p> <p>此項缺點則是節目安排被動受限於對方場地安排，同時也需與其他世界參展的各國共享熱度。</p>		

附錄、參考資料出處：

網路資料（於 111 年 10 月、11 月查詢瀏覽）

駐法國臺灣文化中心官方網站 <https://fr.taiwan.culture.tw/>

駐法國臺灣文化中心臉書專頁 <https://www.facebook.com/page.cctp/>

凱布朗利博物館官方網站 <https://www.quaibranly.fr/en>

世界藝術傑作生來就自由和平等——談法國前總統席哈克催生的國家凱布朗利-賈克·席哈克博物館 <https://artouch.com/art-views/content-12136.html>

巴黎愛樂廳、巴黎音樂城官方網站 <https://philharmoniedeparis.fr/en>

巴黎愛樂廳不只是一個廳 <https://read.muzikair.com/tw/articles/8c18a2f3-b6eb-4bdf-a39f-18d4a53a73c8>

光之博物館官方網站 <https://www.atelier-lumieres.com/en>

巴黎「光之博物館」打造沉浸式夢幻空間！讓你置身梵谷《星夜》、日本浮世繪名畫中 <https://www.wowlavie.com/article/ae1900099>

巴黎歌劇院官方網站 <https://www.operadeparis.fr/>

匯流博物館官方網站 <https://www.museedesconfluences.fr/en>

在知識的島嶼上搭建一座漂浮水晶飛船：法國里昂匯流博物館
<https://thepolish.com/blog/2017/11/21/musee-des-confluence>

里昂國家戲劇中心(新世代劇場) <https://www.facebook.com/tngcdnlyon/>

里昂歌劇院 <https://www.opera-lyon.com/>

想像藝術節粉絲專頁 <https://www.facebook.com/festivaldelimaginaire/>

臺法文化獎得獎名單出爐 <https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=562029>

法國世界文化館「想象藝術節」臺灣布農族板達臘的“古意”令人動容
<https://enews.nttu.edu.tw/p/406-1045-128354,r923.php?Lang=zh-tw>