

出國報告（出國類別：考察）

國光劇團赴香港拓展演出合作與前期籌備計畫

出國報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：國光劇團團長張育華

國光劇團研究推廣科科长黃馨瑩

國光劇團研究推廣科余翦苓

國光劇團演出規劃科李瓊美

國光劇團營運管理科林雅惠

派赴地區：香港

出國期間：2023年11月6日至9日

報告日期：2024年1月8日

【摘要】

國立傳統藝術中心所屬國光劇團，2023 年辦理執行赴大陸計畫「國光劇團赴香港拓展演出合作與前期籌備計畫」，安排赴香港拜會、洽談演出合作及考察與場勘等交流工作，於今年 11 月 6-9 日出訪，共計出國 4 日，由本中心國光劇團張團長育華率領同仁，包括研推科製作經理黃馨瑩科長、營管科舞台監督林雅惠、演出科執行製作李瓊美及研推科國際演出行政余翦苓等共 5 人前往。

為 2024 年 11 月 22、23 日香港西九文化區戲曲中心邀請國光劇團傳統經典《牡丹亭》〈尋夢〉〈驚夢〉及跨界新編《繡襦夢》2 場演出計畫，與邀請主辦單位進行籌備演出討論會暨場勘，針對製演、推廣、宣傳行銷、藝企合作及合約簽訂等相關事宜進行細部確認；參訪香港演藝學院，與戲劇及戲曲學院院長和教職員進行交流，搭建未來戲曲跨界創新推廣合作平台；赴香港藝術節協會辦公室進行拜會與洽談，為 2026 年第 54 屆香港藝術節邀請國光劇團演出可能性進行討論；於香港停留期間，亦安排與在地重要文化界、戲曲界人士及學者交流，鏈結更多在地戲曲推廣的合作資源。

目 錄

壹、目的	4
貳、參訪行程	5
參、行程重點內容說明	5
一、拜會香港西九文化區戲曲中心	5
二、參訪香港演藝學院	7
三、拜會香港藝術節協會	9
四、鏈結在地戲曲推廣合作資源	10
肆、心得與建議	12

壹、目的

香港西九文化區戲曲中心場館自開幕以來，已成為香港演出重要新地標；曾邀請國光劇團 2016 年試營運演出《賣鬼狂想》以及 2019 年開幕演出《孝莊與多爾袞》，多年來已於香港奠定蓄積國光藝術精品之品牌形象，延續國光「京劇新美學」口碑，展現臺灣傳統戲曲不同面貌與豐沛創作能量。臺港戲曲中心因戲曲共鳴，締結深厚的文化交流與友好關係，已達兩地深度交流之默契。加上 2010 年香港新視野藝術節邀請演出《賣鬼狂想》及光華文化中心推出【2018 香港台灣月】，國光劇團聯合在地香港管弦樂團共同演出京劇交響樂《快雪時晴》，臺灣國光劇團的作品精神及戲曲劇藝創新，已深獲香港文化界及觀眾高度好評與喜愛。持續透過 2024 年與香港西九文化區戲曲中心合作推出《繡襦夢》及未來國際知名重量級香港藝術節邀請演出，將持續累積國光劇團奠定於香港觀眾之臺灣文化品牌實力。

在疫情影響下睽違香港四年，本團今年 2023 年執行「赴香港拓展演出合作與前期籌備計畫」之出訪，至為關鍵及重要，持續增進當地藝文生態了解及拓展國際演出合作，並維繫鞏固及連結香港藝文界資源及友誼，助益未來演出影響力及能見度。

- 拜會香港西九文化區戲曲中心，進行籌備 2024 年演出討論會，針對製演、推廣、宣傳行銷、藝企合作及合約簽訂等相關事宜進行細部確認；
- 參訪香港演藝學院，與戲劇及戲曲學院院長和教職員進行交流，搭建未來戲曲跨界創新推廣合作平台；
- 赴香港藝術節協會辦公室進行拜會與洽談，為 2026 年第 54 屆香港藝術節邀請國光劇團演出可能性進行討論；
- 與在地重要文化界、戲曲界人士及學者交流，以鏈結更多在地戲曲推廣的合作資源。

貳、 參訪行程

日期	時間	行程內容	備註
11/06(一)	16:00-17:30	拜會西九文化區戲曲中心主管鍾珍珍	西九戲曲中心
	18:30-21:30	與西九節目製作部會議	西九戲曲中心
11/07(二)	10:00-12:00	場勘西九文化區戲曲中心場館	西九戲曲中心
	14:00-17:00	參訪香港演藝學院	香港演藝學院
	18:30-21:30	與香港西九節目經理會面交流	西九戲曲中心
11/08(三)	10:00-12:00	與香港國光藝友會面交流	香港佐敦
	14:30-16:30	與西九媒體宣傳部會議	西九戲曲中心
	18:30-21:30	與香港文化界鄭培凱教授會面交流	香港上環
11/09(四)	10:00-12:00	拜會香港藝術節協會洽談演出合作	香港金鐘

參、 行程重點內容說明

一、 拜會香港西九文化區戲曲中心

拜會西九文化區表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍老師及西九文化區助理表演藝術製作人(戲曲)李嘉隆，針對 2024 年 11 月邀請國光劇團演出臺灣日本跨界合作、崑曲結合邦樂的實驗之作新編《繡襦夢》，進行細部討論，本演出計畫原訂 2021 年 11 月邀請，因疫情延宕三年，考量國光睽違香港演出五年(距上次 2019 年演出)，為加強「臺灣京崑新美學」在港演出成效及影響力，確認節目策劃如下：

演出內容：《牡丹亭》〈尋夢〉〈驚夢〉崑曲經典加上新編《繡襦夢》

結合傳統與跨界創新共同呈現，引領傳統創新與跨文化合作交流探討。

演出長度：約 130 分鐘(含中場休息 20 分鐘)

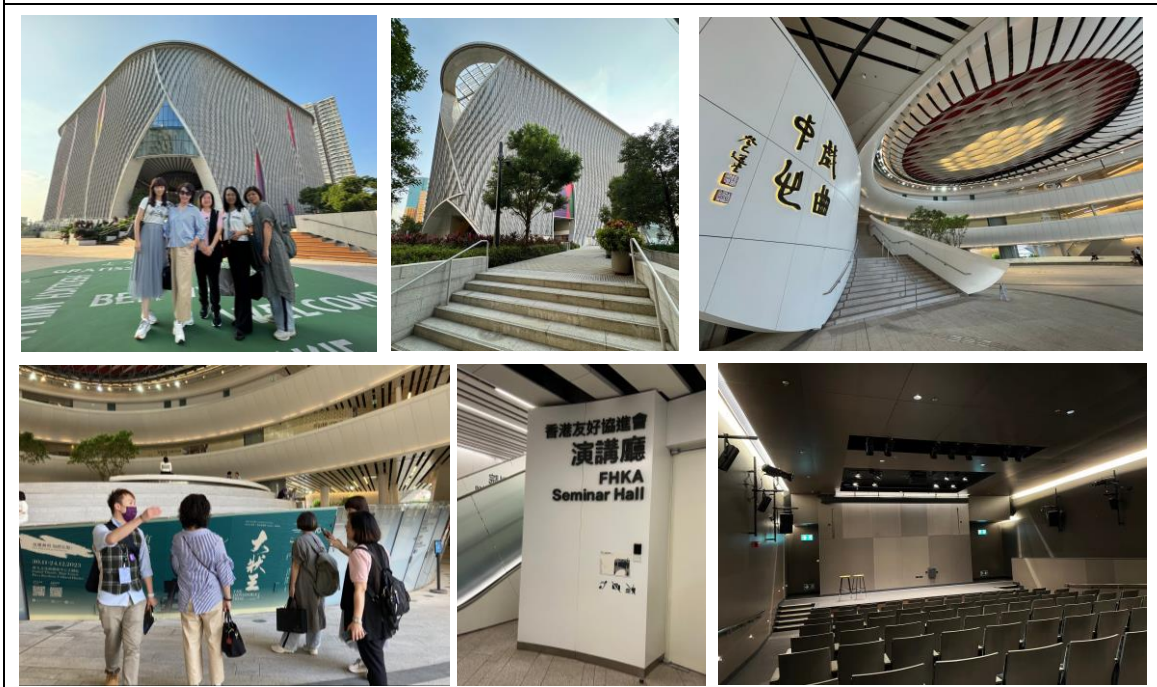
演出時間：11 月 22 日(五)晚間七點半、11 月 23 日(六)下午三時 (共售票兩場)

宣傳週：規劃主演、藝術總監及製作人等國光宣傳團隊於 10 月初赴港密集演前宣傳，利用戲曲中心演講廳舉辦講座及座談會、安排電台及雜誌專訪及赴大學院校推廣之行程擴大宣傳，期演出前即達成滿座創造話題。

鍾珍珍主管表示：「香港西九文化區自 2017 年及 2019 年推動小劇場戲曲展演策劃，2020 年開始更固定於每年 10 月舉辦「小劇場戲曲節」，為香港觀眾呈獻創新具實驗性的作品，持續至今已經經營累積不少戲曲觀眾，並透過大廳的宣傳空間大量展示戲曲名角及作品主視覺，已吸引很多年輕及國際觀眾的注意力。未來國光的演出，是即為難得的傳統與跨界創新合作演出經驗及案例，西九也將全力以赴宣傳及行銷，帶動香港文化界、戲曲界及觀眾們來共同關注。」香港西九文化區亦將提供落地接待、機票與演出費，後續由西九文化區助理表演藝術製作人(戲曲)李嘉隆進一步於 2024 年 2 月著手相關合約之簽定。

拜會香港西九文化區戲曲中心，籌備討論 2024 年 11 月演出相關事宜
右圖(左至右)：國光劇團演出科李瓊美、國光劇團舞監林雅惠、國光研推科科長黃馨瑩、西九文化區表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍、國光團長張育華、西九文化區助理表演藝術製作人(戲曲)李嘉隆、國光研推科余翦苓

場勘香港文化區戲曲中心大廳宣傳空間及演講廳等地

二、參訪香港演藝學院

11月7日參訪香港演藝學院，由該校戲劇學院張藝生導演特別協助安排，張藝生導演現為香港演藝學院戲劇學院全職導師(教授導演及形體訓練)，曾在臺灣居住十多年，於佛光大學藝術研究所攻讀碩士、加入優人神鼓擔任資深鼓手/演員，並創立莫比斯圓環公社出任聯合藝術總監，與臺灣文化界及表演藝術界關係友好，熟稔及關注臺灣文化及表演藝術環境生態與發展。

張藝生導演帶領本團參觀香港演藝學院的環境與空間，包括排練場、劇院、戲劇學院及佈景工廠等場域，引薦與新任戲劇學院院長徐漢曦 (Jorge Luis Cacheiro)先生、戲曲學院院長劉國瑛教授、戲劇學院表演系陳淑儀主任及戲劇學院高級講師暨學術項目主任潘詩韻等人會面交流。

徐漢曦院長為迎接本團來訪，還特別事先上網蒐尋國光劇團相關資料，對本團創新的戲曲美學非常喜愛並高度肯定，尤其認為新編《繡襦夢》的傳統跨界與創新合作及表演、舞台視覺設計美學將能成為演藝學院跨學院共同研習探討跨領域表演新型式的最佳範例，期待2024年藉由國光來港之際，也能與國光合作推廣，未來更希望有合作工作坊及小型製作的可能。劉國瑛院長亦表示戲曲學院、知名香港崑曲藝術家邢金沙副教授與國光劇團長期熟識之友好關係與情誼，一定會協助國光2024年到港演出之各項推動，將是香港戲曲界非常看重的大事。

有關與香港演藝學院後續相關合作計畫，將併入2024年10月初赴港宣傳週之行程內容，由戲劇學院張藝生導演為負責聯絡窗口，與國光保持連繫、洽談及各項規劃之討論與確定。

與新任戲劇學院院長徐漢曦(Jorge Luis Cacheiro)先生會談交流

左圖由左至右：國光舞監林雅惠、香港演藝學院戲劇學院高級講師暨學術項目主任潘詩韻、戲劇學院院長徐漢曦、國光研推科余翦苓、國光團長張育華、國光研推科科長黃馨瑩、香港演藝學院戲劇學系講師張藝生

與戲曲學院院長劉國瑛教授會談交流(右圖右四)

戲劇學院表演系陳淑儀主任

張藝生講師帶領認識戲劇學院環境

張藝生講師介紹香港演藝學院

香港演藝學院排練室

香港演藝學院小劇場

三、拜會香港藝術節協會

香港藝術節於 1973 年正式揭幕，是國際藝壇中重要的文化盛事，於每年 2、3 月期間舉辦，呈現歌劇、中國戲曲、古典音樂、爵士樂及世界音樂、舞蹈、戲劇、大型特備節目及戶外節目等系列演出。2024 年即將邁入第 52 屆，邀請超過 1,400 位優秀香港本地及國際藝術家獻藝，帶來逾 45 套精采節目，超過 120 場演出，並同時舉辦逾 350 項加料節目及教育活動，致力豐富香港社區各界的藝術體驗及文化生活。此屆的戲曲節目包括邀請中國國家京劇院一團京劇大師于魁智及李勝素率領多位頭牌名角連續三晚演出五齣經典名劇及折子戲、上海崑劇團分三場演出全本 55 齣《牡丹亭》、上海評彈團四場風格迥異的演出、藝術節委約新製作新編粵劇吾識大戲《神·話》及京崑版莎劇當代傳奇劇場《凱撒》世界首演，足見藝術節對戲曲節目越來越重視。

香港藝術節長期關注國光劇團「京劇新美學」新編作品，節目總監錢佑先生與本團前團長鍾寶善老師及合作服裝設計師林璟如老師為友好合作夥伴，一直保有密切連繫。本團 2023 年 9 月新作【魔幻雙齣】陰陽雙照與死生一夢系列演出，將京劇的寫意精神結合當代思維及劇場實驗，融合現代劇場的視覺美學，展現出劇場、劇情、概念上多重意義的「魔幻」，演出大獲成功，引發廣大迴響，香港藝術節主動來信邀約，希望進一步解國光近來的作品及方向的發展，探討未來邀請國光演出的可能性。

藉此行赴港拓展機會，於 11 月 9 日安排前往香港藝術節協會辦公室進行拜會與香港藝術節無限亮節目總監錢佑及戲曲節目經理鄭佩群正式商議洽談，考量國光劇團 2024 年 11 月即將赴香港西九文化區戲曲中心演出新編《繡襦夢》之時程區隔，以及藝術節著重傳統、本地及創新的三個策展要點，藝術節表示希望能以國光節目做為戲曲創新之代表呈現，期待邀請國光 2025 年三十週年大戲《轉昇》參與 2026 年第 54 屆香港藝術節演出，後續於 2024-2025 年持續保持連絡了解作品發展。

與香港藝術節節目總監及經理會談交流

右圖左二：香港藝術節戲曲節目經理鄭佩群

右圖右三：香港藝術節無限亮節目總監錢佑

四、鏈結在地戲曲推廣合作資源

國光停留香港期間與在地重要文化界、戲曲界人士及學者交流，以鏈結更多在地戲曲推廣的合作資源。

11月8日與國光好友香港知名院士學者鄭培凱教授會面交流，鄭教授曾任教於耶魯大學、臺灣大學、香港城市大學中國文化中心主任、香港非物質文化遺產諮詢委員會主席等，現為中國民間藝術家協會香港分會主席、香港集古學社社長，在香港文化界非常具有影響力。鄭教授特別安排餐敘接待國光劇團，邀請香港中華文化促進中心高級節目經理劉國輝、香港城市大學翻譯及語言學系鄢秀博士、港澳非物質文化遺產發展研究會香港區召集人/香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授共同與會，提供國光2024香港演出推廣場域相關資源及人脈如香港和韻曲社、饒宗頤文化館、香港城市大學及志蓮淨苑等；鄭培凱與毛俊輝教授對戲曲文化及非遺推廣亦不遺餘力，應允國光2024來港戲曲中心演講廳宣傳週期間，參與講座及座談會，一起探討分享傳統創新與跨文化合作交流的意義。

11月7日分別與國光在港資深鐵粉藝友歐翊豪及陳苡霖會面交流，兩位都是熟識國光作品的最佳代言人，經常專程由香港搭機來台觀賞國光劇團演出。目前任職香港西九文化區管理局表演藝術製作人(戲曲)歐翊豪先生，也曾擔任電台戲曲節目主持、專欄作者，熱愛聽戲曲、讀劇本、收珍藏，愛與同道中人分享文化藝術的人與事，由觀賞香港《百年戲樓》演出及裴艷玲DVD初識國光，高度肯定國光劇團的作品，自2015年主動來台觀看【花漾20，談戀愛吧】國光20團慶專場後，即投入及關注國光的作品發展，每次國光赴港演出，更給予國光各項推廣及演出工作額外的幫忙和協助，為2024年國光演出也將協助講座及票務各項推廣。

陳苡霖曾就讀台灣大學戲劇碩士，現香港城市大學中文及歷史學系博士研究生，曾任香港中文大學戲曲資料中心研究助理，《中國戲曲志·香港卷》條目、《香港戲曲概述2019、2020》專題文章撰寫人；曾習崑曲及粵劇表演。非常熱愛國光的戲曲作品，熟悉香港在地戲曲藝術生態與環境，提供國光在港演出非常多的推廣通路與資源。包括IATC國際演藝評論家協會(香港分會)張秉權主席、文化藝術綜合雜誌《三角志》、《art plus》、《ART MAP》等劇評平台、線上雜誌藝術當下跨界文字創作及評論人洛楓、鄧小樺評論家、香港戲劇協會馮祿德會長、香港演藝學院戲劇學院前院長鄧樹榮、都市大學及城市大學等。

綜整以上相關推廣通路、資源及藝術界人脈及場域，相信足以協助國光後續香港推廣各項籌備工作順利推動。

與香港在地戲曲界文化界資深前輩會談交流

右上圖(由左至右): 香港中華文化促進中心高級節目經理劉國輝、香港城市大學翻譯及語言學系鄺秀博士、港澳非物質文化遺產發展研究會香港區召集人毛俊輝教授、香港城市大學中國文化中心主任鄭培凱教授、國光劇團張育華團長、研推科科長黃馨瑩、營管科舞監林雅惠

與資深國光鐵粉藝友/香港西九文化區管理局表演藝術製作人(戲曲)歐翊豪先生會面交流

與資深國光鐵粉藝友/現香港城市大學中文及歷史學系博士研究生陳苡霖(中黃衣)會面交流

肆、心得與建議

本中心國光劇團自 2016 年開始，積極拓展觸角至海外，與國際藝術家跨界合作演出交流，包括 2016 年與香港進念十二面體合作《關公在劇場》、2018 年與日本橫濱能樂堂合作台日共製《繡襦夢》、與香港管弦樂團共譜京劇交響樂《快雪時晴》、2019 年與新加坡湘靈音樂社共同製作《費特兒》、2021 年與墨西哥劇作家及荷蘭國際製作人合作的《極西之地有個費特兒》以及發展執行中的 2025 臺法國際合作《借扇》製演，大大提升國光劇團的國際製演能力與創作能量，引領亞太及國際關注傳統與跨界創新之當代探討與交流，展現戲曲未來式不斷前進的活力。

另外，香港西九文化區戲曲中心及新加坡濱海藝術中心長期重視國光戲曲作品保存與創新的品牌能量，透過長期及固定的邀請演出合作，已深厚奠定了【臺灣京崑新美學】於香港及新加坡文化界和觀眾心目中之影響力，國光劇團於傳統經典保存或新編創新，都是令人讚不絕口的指標。

藉由本次考察經驗，學習及了解後疫情時代戲曲藝術環境之生態及發展，保傳統經典與跨界創新仍為市場節目策劃之主流，培養年輕戲曲觀眾及新生代藝術家也是戲曲界共同努的目標，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，創造國光劇團節目創新特色
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實驗以來，到後續發展國際跨域跨界合作階段，十年來，所累積之品牌與口碑，已在亞太地區形成戲曲創新與當代指標性之影響力。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. 為維持香港觀眾熱度，疫情後加強定期規劃赴港演出行程

本團睽違香港演出 5 年，面對疫情影響流失不少老齡觀眾族群之情況，將藉由 2024 重回香港演出之契機，與香港西九文化區戲曲中心共同努力積極經營培養新觀眾，透過校園推廣、電台、講座、座談會及雜誌專訪等各通路，鞏固舊觀眾，更鎖定目標拓展新觀眾，更持續掌握與香港戲曲中心、香港藝術節或香港新視野藝術節合作機會，定期赴港演出以維護觀眾對國光品牌的凝聚力。