

公務出國報告〈出國類別：交流演出〉

2009「第八屆契科夫國際劇場藝術節」交流演出報告

服務機關：國立臺灣傳統藝術總處籌備處 國光劇團

出國 人員： 柯基良主任、陳兆虎團長、魏 敏、袁家瑋、李小平、朱安麗、王逸蛟、戴心怡、彭宏志、余海明、傅 禱、李永德、陳清河、張起鳴、謝孟家、李佳麒、鄒慈愛、劉珈后、陳長燕、張美芳、黃毅勇、吳仁傑、彭俊綱、張家麟、高禎男、傅威瀚、許孝存、陳元鴻、田志瀚、陳忞鴻、孫元城、陳富國、陳珮茜、陳宇彤、李敬敏、潘品渝、蔡玉琴、蔣孟純、廖錦麟、蔣忠穎、李 超、金彥龍、蔡永清、廖惠中、邱毓訓、郝玉堂、朱建國、潘進輝、任懷民、何任洋、黃頂德、吳健普、趙靜瑜、郭士榛、汪宜儒、何定照

出國地區：莫斯科

出國期間：98.07.19~98.07.27

報告日期：98.10.13

目 次

壹、摘要：傳統戲曲的國際視野.....	3
貳、前言(計畫實施效益).....	4
參、目的(演出特色、影響).....	5
肆、過程(演出宣傳及觀眾反應)	
一、大眾傳播媒體.....	7
二、觀眾反應.....	9
伍、心得與建議：檢討與改進.....	10
陸、演出紀錄.....	11

壹、摘要：傳統戲曲的國際視野

擁有兩百多年悠久歷史的京劇藝術，是中國戲曲的重要劇種之一。戲曲是一種綜合性的表演藝術，融合文學、歌唱、表演、舞蹈、武打、特技為一體，並將生活中的語言與動作加以提煉、誇張、美化與裝飾，形成一種虛擬的表現手法與寫意的美學形態，通過程式化動作的表演，搬演故事與刻畫人物，表達喜、怒、哀、樂等情感。

京劇由於善於吸收、勇於創造，成為戲曲中的第一大劇種，甚至有「國劇」的美稱。京劇的演員必須經過長期嚴格的訓練過程，才能登上舞台，不僅唱腔要悅耳動聽，念白需抑揚頓挫，武打要乾淨俐落，包括手勢、眼神、走路、動作等所有一舉手、一投足，都必須符合嚴謹規範，同時切合人物的身份地位，在視覺上更要達到一種美感的感受。

國光劇團是台灣唯一的國家級京劇專業團隊，擁有全國最為傑出優秀的表演藝術家與創作團隊，我們不斷地於傳統中熔鑄現代意識，靈活運用劇場觀念，除了經常演出傳統經典劇目外，也不停地創造許多精彩新戲，因此演出的劇目非常豐富，數度獲得獎項肯定，更經常獲得國際性藝術節的邀約演出。

貳、前言：計畫實施效益

契科夫國際藝術節創立於 1992 年，即積極邀請世界著名表演藝術團隊參與，2001 年接棒舉辦『世界戲劇奧林匹克』活動，安排了來自世界各國的 150 場表演，成效吸引了世界性的矚目，建立其聲譽與亞維儂、愛丁堡、薩爾茲堡、維也納、巴黎等世界藝術節等量齊觀的重要戲劇節慶之一。

本團曾於 2003 年獲契科夫國際藝術節邀請赴莫斯科演出《穆桂英》，被當地媒體譽為「來自臺灣的國光劇團是本次藝術節最卓越的演出」。

2007 年 12 月該藝術節總監夏德林先生再度來團盛情邀請國光於 2009 年二度前往藝術節演出。

參、目的(演出特色、影響)

本次藝術節主題設定為「馬戲」，為配合此項主題，本團特別針對傳統老戲《無底洞》提出新穎別緻的構思，改編為《孫悟空大戰玉鼠精》，故事主軸雖仍是「唐三藏一行人在取經路上遭遇玉鼠精，被玉鼠精設計捉住三藏欲與其婚配，終被孫悟空召喚天庭貓神助戰，設法救出唐僧。」內容卻宛如鼠國眾精靈們的嘉年華會，以輕鬆活潑的方式加深探討玉鼠精和唐僧對「修行」觀念的不同，劇中孫悟空與玉鼠精的對手戲，還有壯觀的武打場面，神仙、精怪大顯神通，各種兵器漫天飛舞，令觀眾目不暇給。

此外六年前（2003）參加契科夫國際劇場藝術節以全本《穆柯寨》風靡莫斯科的京劇天后魏海敏，此次推出「滿朝文武俱無用，教我紅粉去和番」的《昭君出塞》，特別由藝術總監王安祈親自增修唱詞劇中載歌載舞，歌唱、舞蹈繁重，而搭配她的馬夫一角，更有高難度的翻撲跌打功夫，本劇充分顯現出京劇融合歌舞、表演與武打為一體的特色，再次博得莫斯科觀眾的滿場喝采。

四場的演出在當地劇場工作人員緊密配合中，有了相當好的成績，不僅吸引了許多僑胞前來觀賞，首演當日俄羅斯農業部部長、外交部第一亞洲司司長、教育科學院院長、國會議員與友台小組主席等重要人士均特別蒞臨觀賞，我國駐俄羅斯代表處陳俊賢大使伉儷亦帶領駐外同仁與眷屬全程捧場，國光劇團出色精湛的表演讓全場觀眾如痴如狂，每場結束謝幕時起

立鼓掌三次，而所有的觀眾都抱以熱烈的掌聲，足足長達十餘分鐘之久，國光此行成功地達成文化外交任務。

肆、演出宣傳及觀眾反應

一、大眾傳播媒體

(一) 當地舉行記者會

本團《孫悟空大戰玉鼠精》、《昭君出塞》赴莫斯科演出，於契科夫國際劇場藝術節主辦單位的安排下，台北時間 21 日 20 點在蘇維埃劇院 (Mossovet Theatre) 舉辦記者會，向俄羅斯現場媒體介紹來自台灣的國光劇團，以及國光劇團帶來的京劇演出《孫悟空大戰玉鼠精》和《昭君出塞》。

記者會由契科夫國際劇場藝術節藝術總監瓦列里·夏德林 (Valery Shadrin) 親自主持，現場吸引 30 餘家當地各大媒體前來採訪，夏德林特別表示國光曾於 2003 年以魏海敏主演的全本《穆柯寨》參加藝術節演出，締造滿座票房，俄羅斯人對於京劇的演出形式非常著迷，觀眾反應相當熱烈，此次則是第二次受邀參加該藝術節。

國光則由文建會黃碧端主委親自代表發言，我國駐俄羅斯代表處陳俊賢代表亦以我國駐當地最高長官的身分到場，向國光致歡迎之意。黃碧端主委表示：京劇在台灣已發展超過半個世紀，自有其地域特性與多元的人文風采，國光近年的發展尤其受人矚目，儼然發展為華人京劇界的特殊品牌，相信這正是主辦單位相隔六年再次邀請國光演出的主要原因，而國光也將以精采的演出回報契科夫藝術節的盛情邀約。

(二) 導演及主要演員與媒體互動及接受專訪

俄國媒體展現出對京劇的高度興趣，不斷發問，內容包括如何欣賞京劇、臉譜與服裝所代表的意義、演員的塑造與培訓及國光追求創新如何延續傳統等。導演李小平對於熱情的媒體一一回復並以本屆藝術節主題「馬戲」說明本團《孫悟空大戰玉鼠精》和《昭君出塞》二齣戲所呈現的特色。

六年前（2003）參加契科夫國際劇場藝術節以全本《穆柯寨》風靡莫斯科的京劇天后魏海敏，在記者會上說明傳統派別將梅蘭芳當典範，認為不能改，而臺灣長年接觸歐洲文化，對角色刻畫的想法是「演出劇中角色，而非流派」並強調「梅蘭芳若活在今天，也會不斷改變」；此外也當場示範即將演出的《昭君出塞》精彩唱段，讓媒體們直接感受昭君哀怨心境，展現她爐火純青的表演藝術。讓採訪記者緊緊捕捉每一個身段、表情。

記者會結束後，記者們排隊專訪黃碧端主委、導演李小平、及本團主要演員；另導演李小平應邀赴莫斯科文化電台接受 10 分鐘的文化新聞專訪。

（四）隨團媒體進行採訪

受本團邀請之四位隨團記者於記者會結束後透過藝術節安排專訪契科夫國際劇場藝術節藝術總監瓦列里·夏德林（Valery Shadrin）。

（五）活動宣傳與媒體報導

本次演出由契科夫國際藝術節統籌辦理演出宣傳相關事宜，藝術節將製作演出宣傳海報傳單及節目說明書等，並透過網路媒體發布訊息。首演後當地俄羅斯報及時間報，分別以「歌劇幻影-國光劇團再次蒞莫演出」及「詳實呈現的京劇」為標題專文介紹本團的演出訊息。

二、觀眾反應

（一）上半場：孫悟空大戰玉鼠精

為配合本屆藝術節的主題「馬戲」，特別在傳統的武打技巧外加入活潑的視覺、聽覺創意，也賦予鼠國眾精靈不同的名稱、個性和造型，充分展現國光擅長「團體戰」的特色。尤其孫悟空和豬八戒、沙悟淨進入無底洞尋找唐三藏，卻被眾鼠精運用椅子當作「想像的」牆面在洞穴中擋住孫悟空等人動線的段落活潑熱鬧，語言不通的西方觀眾也能看得心領神會，頻頻鼓掌，最後孫悟空與貓神等以袈裟幻化為「天羅地網」擒住眾鼠精的「穿九毛」組合動作，更是技術高超、趣味十足，讓現場觀眾驚呼不已。

（二）下半場：昭君出塞

昭君出塞由六年前（2003）風靡莫斯科的京劇天后魏海敏主演，此行儼然已有不少俄國籍觀眾對魏海敏印象深刻，成為跨越種族、語言限制的京劇戲迷。《昭君出塞》以典雅、細膩、精緻的情感內涵，引發觀眾的內在感動，觀眾對王昭君「和番」既無奈又哀怨的政治婚姻也表示能夠體會。魏海敏代表華人京劇界表演藝術的最高水準，《昭君出塞》更結合國光藝術總監王安祈親自增修的唱詞，透過精準的翻譯，使得現場觀眾也能體會戲曲結合古典文學的深度人文內涵。

伍、心得與建議(檢討與改進)

一、本團此次受邀赴莫斯科演出，劇目規劃一折活潑新穎、一折古典精緻，其中《孫悟空大戰玉鼠精》以武打技巧為主，惟補助經費有限，本團演員無法全體參與，因此演員們必須趕場（一人扮演多種角色），部分演員因而受傷，若有足夠之經費，增加演員名額，將有助於角色分擔。雖然如此演員們仍展現高水準的技藝、全力以赴，再次給予莫斯科觀眾難忘的京劇饗宴。

二、由於莫斯科當地以俄文為主要溝通語言，幸賴藝術節安排一位協助中、俄文翻譯，讓本團在記者採訪上，得以通行無礙且順利進行。

三、此次本團邀請媒體隨團採訪報導，得以將本團四場精彩異國演出及在莫斯科展現國際文化交流成效，透過專題報導，讓國人有更深入了解與感受。

四、此次莫斯科演出，要特別感謝行政院文化建設委員會大力贊助支持、我國駐俄羅斯代表處陳俊賢代表、姜書益副代表、李明組長、劉如芳秘書及相關同仁的全程陪同與鼎力協助，讓此次的演出順利圓滿。

陸、演出紀錄

文建會黃碧端主委(右二)及國光劇團陳兆虎團長(左二)共同出席記者會

主演《昭君出塞》的魏海敏在記者會上現場清唱

莫斯科當地媒體出席記者會

莫斯科當地媒體專訪文建會黃碧端主委

莫斯科當地媒體專訪魏海敏

莫斯科當地媒體專訪導演李小平

2009 契科夫國際劇場藝術節演出觀眾進場實況

2009 契科夫國際劇場藝術節演出觀眾進場實

本團隨團媒體於中場休息採訪現場觀眾

本團隨團媒體於中場休息採訪現場觀眾

2009 契科夫國際劇場藝術節演出演員謝幕觀眾起立鼓掌長達十分鐘

2009 契科夫國際劇場藝術節演出演員謝幕觀眾給予熱烈掌聲長達十分鐘

2009 契科夫國際劇場藝術節《孫悟空大戰玉鼠精》演員謝幕

2009 契科夫國際劇場藝術節演出《昭君出塞》演員謝幕

2009 契科夫國際劇場藝術節演出謝幕主要演員接受獻花

國光劇團全體人員與蒞臨貴賓合影留念

文建會黃碧端主委在首演慶功酒會上致詞感謝藝術節及我國駐外單位

藝術節工作人員與國光劇團人員合影留念

國光劇團 2009 契科夫國際劇場藝術節演出成功載譽歸國於桃園國際機場合影