

出國報告（出國類別：考察）

「建立亞太地區跨域創意展演合作平台」 出國報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：綜合企劃組吳如容組長、國光劇團張育華團長

劇藝發展組趙心如科員、國光劇團研究推廣科余翡苓

派赴國家：日本

出國期間：2016 年 9 月 22 日至 27 日

報告日期：2016 年 11 月 14 日

【摘要】

2014 年 12 月日本橫濱能樂堂館長中村雅之來台參訪表演團體欲尋求亞太跨界合作，駐日臺灣文化中心及文化部協助引薦與國光劇團交流，促成台日跨界合作製演計畫。中村雅之館長更於 2015 年 8 月及 2016 年 6 月積極數次訪台，與國光製演團隊洽談及研議共同製作題材及合作模式，目前擬定於 2018 年 6 月日本首演及 8 月臺灣首演，將呈現台日跨文化共同製演經典創作。

2016 年-2017 年間雙方約定規劃進行階段性互訪、場勘、創作排練、宣傳及各項前置製作期程之執行及推動。2016 年 9 月 22 日-27 日期間，國光劇團結合本中心單位成員，綜合企劃組吳組長如容、國光劇團張團長育華、劇藝發展組趙心如科員及國光劇團研究推廣科余翡苓共四名人員赴日考察，針對 2018 年台日跨國合作製演案與橫濱能樂堂中村雅之館長及日本三味線藝術家進行創作暨製作討論會議，考察行程前往日本東京、橫濱、愛知縣豐田市及新潟等地，與日本巡演場館橫濱能樂堂、豐田市能樂堂及新潟市民藝術文化會館能樂堂進行洽談與場勘，共同討論籌劃未來巡演事宜。於考察行程尾聲，更前往拜會駐日臺灣文化中心朱主任文清，洽談及連結未來共同合辦推動台日合作案日本巡演事宜。

結合臺灣戲曲中心之場域開館，立基台日合作案放眼未來，將連結更多國際合作與共同製作的交流機會及多元創作，建立亞太地區跨域創意展演合作平台，以「小劇場・大夢想」之品牌共同推動，將以臺灣傳統藝術為發展核心，與區域內之場館、團隊及藝術家進行跨界合作，並透過策略聯盟之架構，建立節目交流機制，將臺灣戲曲中心製作之節目行銷至亞太各國場館，增加節目製作之效益。

【目次】

摘要	2
壹、前言	
一、參訪緣由	4
二、參訪目的	4
貳、行程安排及參訪議題	
一、行程	5
二、參訪議題及內容	6
參、參訪心得	16
肆、建議事項	17
附錄、參考資料出處	18

壹、前言

一、參訪緣由

2014~2016 年間日本橫濱能樂堂館長中村雅之積極三度來台，尋求亞太跨界合作，洽談台日合作題材。國光劇團多年來締造的創作高度、「台灣京劇新美學」之品牌形象與團隊製作能力，成為日本橫濱能樂堂首選合作的臺灣團隊。幾經雙方數次洽談，商議由國光劇團主責編劇、導演、創作設計群及製作期程統籌等事務；橫濱能樂堂協助洽談日方藝術家之合作、演出場地規劃及相關製演工作，本案並進一步規劃 2016 年 9 月赴日進行巡演場地勘暨考察工作，鍊結該地重要機構，建立聯繫網路，佈建未來赴日巡演各項籌備事宜。

二、參訪目的

本計畫為籌備臺灣戲曲中心未來與日本館際交流合作，以及國光劇團與日本橫濱能樂堂跨域合製之勘察及交流計畫，將針對2018年台日案跨國合作製演需求進行相關單位之拜會，著重於發展雙方創作暨製作討論會議，計畫行程規劃赴日本東京、橫濱、愛知及新潟等地區。考察行程目的主要為：

- 與台日合作案之合作三味線藝術家常磐津文字兵衛(Tokiwazu mojibee)會面交流，討論雙方音樂創作藝術融合定位及方向；
- 與台日合作案之合作製作單位橫濱能樂堂製作人中村雅之館長針對劇本題材、雙方合作模式及製作期程進行商議；
- 同時勘察首演場地橫濱能樂堂及巡演場愛知豐田市能樂堂、新潟縣能樂堂等演出場地，洽談製作籌備事宜，以利 2018 年赴日本巡演前置規劃之籌備；
- 藉由日本巡演三地之連結，考察各地相關宣傳推廣資源及拓展連結之未來可能；
- 觀摩日本重要能劇「戶外薪能」演出之文化氛圍以及參訪日本藝能寶庫，激盪文化創作元素。
- 藉此行與橫濱能樂堂協商2018年台日合作製作傳統藝能跨界新創作品，參訪各地連結之場館與資源，以利強化台日在傳統藝術領域之交流夥伴關係。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程

時間	時間	地點	行程說明
9 月 22 日 (四)	上午	台北⇨ 東京	自台灣搭乘飛機至東京。
	下午 晚上	東京	拜會橫濱能樂堂中村雅之館長與三味線藝術家常磐津文字兵衛，洽談 2018 台日合作製演案-製作討論會議
9 月 23 日 (五)	全天	東京⇨愛 知豐田市	拜會暨場勘愛知縣豐田市能樂堂
9 月 24 日 (六)	全天	東京⇨ 橫濱市	拜會暨場勘橫濱能樂堂； 參與橫濱能樂堂 20 週年特演盛會 下午觀摩日本能劇室內演出； 晚上於橫濱紅磚藝文中心觀賞戶外 「薪能」演出
9 月 25 日 (日)	全天	東京⇨ 新潟市	拜會暨場勘新潟市民藝術文化會館 能樂堂
9 月 26 日 (一)	下午	東京	二次拜會三味線藝術家常磐津文字 兵衛，洽談 2018 台日合作案音樂創 作融合藝術定位及方向，導演與藝術 家創作想法交流
9 月 27 日 (二)	上午	東京	拜會駐日台灣文化中心，連結與拓展 合作資源
	晚上	東京⇨ 台北	自東京搭乘飛機返回台灣。

※全程宿東京

二、 參訪議題及內容

(一) 洽談 2018 台日合作製演案-製作討論會議

本計畫與日方製作單位橫濱能樂堂及合作日方三味線藝術家進行製作與音樂創作等相關議題之討論，會議結論重點歸納如下：

➤ 合作題材與演出內容、型式及製作方向

1. 臺灣國光劇團與日本橫濱能樂堂跨域合製共同製作暨演出乙案，以明代《繡襦記》及日本舞踊經典演劇《汐汲》為題材發想，表演型式融合台日古典傳統藝能-崑曲與舞踊之美學及文化情感，結合崑曲音樂與三味線音樂新編新創跨界製作呈現。
2. 本案演出內容設定為（1）傳統崑曲「繡襦記」演出＋（2）傳統日本舞踊「汐汲」演出＋（3）新創的台日共同製作三個片段；新創的台日共同製作段落，將發展崑曲演員學習舞踊身段融合創新獨舞的部分；新創的台日共同製作段落將融合日本「長唄」音樂，由三位三味線演奏者以及三位歌唱者所構成。
3. 新創劇當中之傳統崑曲、日本舞踊以及跨文化這三種的比例為各占整體的三分之一，將由導演構思整體的結構，分配各個部分，然後由三味線藝術家為每個段落作曲。
4. 製作由國光劇團主導，負責編劇及導演及相關設計群之統籌，製作期程由雙方研議及協調可行時程後，亦由國光劇團協助掌控相關進度。
5. 日本首演及巡演推動，由橫濱能樂堂統籌製作，與巡演場館協調相關系列配套之宣傳暨推廣計畫。

➤ 雙方合作條件與製作期程

1. 台日雙方各自製作部分，秉持雙方對等原則各自支付製作費、演出費，交流互訪期間，各自負責落地接待對方食宿交通。
2. 本案著作權、錄影、出版權為我方所有，橫濱能樂堂共同製作，中村先生亦同意取得日本表演藝術家的授權。

3. 製作期程

	時間	內容
1	2016 年 11 中旬	國光劇團提交本案確認之製作企畫案
2	2016 年 12 月	日本共同製作單位申請本案文化預算
3	2016 年 12 月中旬	劇本初稿完成
4	2017 年 1-2 月間	日本三味線藝術家來台與主演、導演等研議確認音樂及唱腔編寫創作風格
5	2017 年 6 月中旬	國光製演團隊赴日進行創作交流暨前期推廣宣傳，安排國光演員進行舞踊獨舞表演學習及音樂相關演練
6	2017 年 10-12 月	日方三味線藝術家暨製演團隊來台約一週至十天時間，結合我方導演進行密集製作，同時拍劇照。此後如需再進行調整，則再以 2 至 3 天時間補充進行。此外亦安排日本舞踊藝術家來台指導國光演員進行舞踊獨舞表演學習。 (預留備案時間為 2018 年 1 至 3 月)
7	2018 年 4-5 月間	雙方應預留約一個月的密集排練時間各自排練，音樂可預錄。
8	2018 年 6 月 (日本首演暨巡演)	先在日本首演暨巡演 4-5 場，日本首演場為橫濱能樂堂(486 席/演出 1~2 場)，巡演場地為愛知縣豐田市能樂堂(458 席/演出 1 場)、新潟市民藝術文化會館能樂堂(382 席/演出 1~2 場)。
9	2018 年 8 月 (臺灣首演)	於台灣(戲曲中心)首演 3-4 場

2018 台日合作製演案-製作討論會議

(左一/橫濱能樂堂中村雅之館長 左二/橫濱能樂堂遠山香織執行製作 右一/台日案戲劇顧問林于竝)

2018 台日合作案音樂創作討論會議

(左一/台日案戲劇顧問林于竝 左二/橫濱能樂堂遠山香織執行製作 右一/台日案導演王嘉明 右二/日本三味線藝術家常磐津文字兵衛)

(二) 拜會暨場勘橫濱能樂堂

橫濱能樂堂為日本古典藝術為主的表演中心，致力於「古典藝能的繼承與再創造」，以具備高度專業的企劃及製作能力聞名，除以獨立觀點規劃上演日本古典藝術、能劇與戲劇作品外，另以古典藝術為主題與海外進行共同製作演出，選擇作品極具國際視野。

橫濱能樂堂以推動「從多種角度重新認識能與狂言」、「以傳統為核心之廣泛的國際交流」、「對應各種社會需求的推廣活動」以及「以古典藝能為基礎的新傳統創造」等四個概念為任務推動使命。

其中在國際交流部分，2000年起連續3年期間與韓國共同合辦「日韓古典藝術節」，邀請日本及韓國藝術家共同演出；2005年再由日本、韓國、峇里島、泰國等古典舞蹈家進行共同製作，深化與亞洲古典藝術相關領域之文化交流活動。2009年起，以傳統藝術為主軸，連結在日本與加拿大原住民族藝術家辦理傳承演出計畫，推動日本愛奴族音樂家及加拿大魁北克地區原住民舞蹈家合作創作展演。橫濱能樂堂一方面推動日本傳統藝能演出及傳承，同時以多樣手法與各國進行國際交流合作，成果斐然。

橫濱能樂堂設施包含本舞台、可做練習與研習活動的第二舞台、研修室，另有展示空間，可規劃相關主題特別展示或常設展。集結各種展演設施，提供多樣性的交流活動。

橫濱能樂堂的本舞台歷史悠久，明治8年(1875年)，東京・根岸的舊加賀藩主・前田齊泰所建；大正8年(1919年)，東京・染井的貴族院議長松平賴壽將其移遷，命為「染井能舞台」；1965年被拆除，所有零件被完好保存，本舞台至今重現於橫濱能樂堂，有著少見獨特的松、梅元素圖案鏡板，已歷經130多年的歷史，是關東地區現存歷史最悠久的能樂舞台。1996年橫濱市將其指定為有形文化資產。

而最值得一提的是本舞台的木料是引進臺灣的檜木所建造，它與臺灣的深厚淵源，成為台日合作案融合的元素之一，為台日文化交流增添更深連結的情誼。

横濱能樂堂外觀

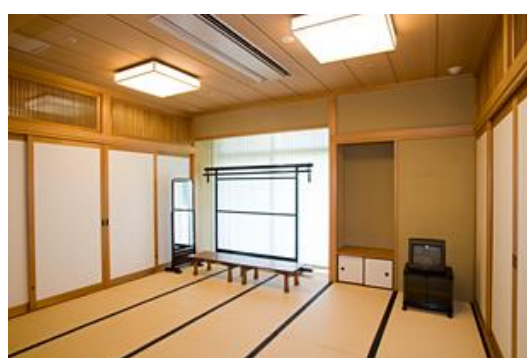
横濱能樂堂本舞台内部(能舞台)，觀眾
席位 486 席

第二舞台(60 人座位)

研修室(4 室)

服裝化妝間(4 室)

本次參訪，下午觀賞橫濱能樂堂 20 週年室內特演盛會~傳説の能面・狂言面，於觀眾散場後進行場勘，晚上於橫濱紅磚藝文中心觀賞戶外「薪能」演出，充份感受能劇極具儀式性的演出張力與氛圍。

從穿上白襪套，由側舞台掀起簾幕進場，站上能舞台過程中，便充份感受能舞台獨特的空間設計，不由地引領內在進入一個沈靜的心靈提升，帶給能演員集聚能量、高貴、獨立且充滿神性的儀式性演出呈現。

晚上於橫濱紅磚藝文中心觀賞戶外

「薪能」演出，天候不佳，上千名觀眾仍自在以對、井然有序的排隊入場，未見任何躁動不安的情緒，日本觀眾素養很高，內斂及沈靜的力量，讓難得一見的儀式性演出，順利圓滿落幕。

(三) 拜會暨場勘新潟市民藝術文化會館能樂堂

新潟市民藝術文化會館，以 Ryutopia 之名聞名世，成立於 1998 年。Ryutopia 之命名緣於新潟縣種植稻米以運河灌溉之地理環境而來，目前河道兩旁皆栽種柳樹，嶄新的場館新地標期許能為「柳の烏托邦」，作為表演藝術的樞紐，提供音樂、戲劇、舞蹈及代表新潟市核心的日本傳統能劇多元領域的表演，帶動居民建構出一個以追求藝術真善美價值之理想的群體和社會。

表演中心是由長谷川逸子所設計，他獨特風格的蛋型結構建築設計包含了三個主要表演廳：音樂廳、戲劇廳與能樂堂，分別設計提供給古典音樂會、戲劇及能劇表演所使用；此外，還包含了兩個多用途工作室及八個排練室，其中，最為獨特的設計乃其充滿綠意的

空中屋頂景觀，俯瞰全市，成為新潟重要新地標。

Ryutopia 表演廳以結合觀眾與表演者期待的藝術平台作為目標，提供傲人的一流設備、專業的舞臺人員，期許訪客及表演者能有美好的藝術饗宴。

Ryutopia 持續的致力於創作與推廣新興的戲劇作品，其節目策劃製作及場館經營能力，在新潟地區已奠定固定的廣大觀眾基礎，並獨樹品牌，成為日本前列的重要場館之一，也是日本演出團體規劃巡演之重要第三站，東京、大阪演出後，即是新潟。

Ryutopia 更是日本少數有駐團的場館之一，如利賀的鈴木忠志 SCOT 劇團、靜岡縣舞台藝術中心的宮城聰 SPAC 劇團、鳥取的鳥の劇場等，新潟的

Ryutopia 則邀聘年輕明星級的編舞家金森穰 Jo KANAMORI 為藝術中心之舞蹈藝術總監，並於 2004 年創立及率領日本最前衛的「Noism（無設限舞團）」，積極拓展與連結國際間的交流。身為該藝術中心之正式駐院團體，亦是日本首支以歐風見長的專業舞團，Noism 在日本現代舞界扮演著舉足輕重的角色。舞團因其持續不斷創作充滿想像及力量的作品，並發展極富挑戰的計畫，其表現備受矚目，並獲得極高的評價。曾於 2009 年受兩廳院邀請來台灣演出，目前亦有臺灣舞者簡麟懿加入為專職舞者。

音樂廳，席位 1890 席

戲劇廳，席位 903 席

能樂堂，席位 382 席

現代新穎的玻璃帷幕大廳

此行與新潟市民藝術文化會館節目總監真田弘彥的討論會議上，針對未來台日合作案於新潟演出之觀眾拓展、校園及社群推廣及行銷宣傳與資源連結進行相關討論，以利未來巡演事項之籌備。

➤ 場館地域特色之瞭解：
Ryutopia 極具特色的場館經營製作能力及塑立國際性之品牌形象已在新潟地區奠定穩固且廣大的觀眾基礎，觀眾數更逐年提升，在日本甚至國際間已建立相當的知名度。坐擁緊鄰日

本藝能寶庫得天獨厚之環境，肩負發展傳統保存與創新之使命，對於台日合作案抱以高度期待的歡迎，甚至願意合作挑戰 2 場演出之規劃及觀眾拓展。

- 場館製作及經營方向：與國際間多元的文化交流，將場館的演出規劃帶向更國際性視野及創新的價值是 Ruytopia 策劃節目的核心指標，因此非常樂於參與國際間的合作計畫，對臺灣戲曲中心未來拓展亞太地區場館合作，發展策略聯盟架構來說，可說是相當具有合作潛力的場館對象。

(四) 拜會暨場勘愛知縣豐田市能樂堂

與豐田市能樂堂副館長杉浦隆伸及節目組長近藤雅子會議討論，豐田市能樂堂非常期待台日合作案創新的合作製演規劃，將全力配合橫濱能樂堂共同協辦。相關後續演出觀眾拓展與宣傳配套規劃，擬由橫濱能樂堂協助統籌依循辦理。豐田市是日本愛知縣的城市之一，位於名古屋市的東方約 30 公里，人口約 35 萬人，自 1938 年豐田汽車設置以來，成為以汽車產業作為發展核心的工業城市。豐田市能樂堂為區域型藝文中心，傳統戲之觀眾群多為青壯、老齡之社群，將鎖定社群組織、協會團體等進行推廣，本次拜訪針對推廣及行銷宣傳與資源連結進行相關討論，以利未來巡演事項之籌備。

(五) 拜會駐日臺灣文化中心

臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心甫於 2015 年 6 月 12 日盛大開幕，成為台日文化交流新平台，設有展演空間及閱覽室，今後將做為台灣文化發揚據點，增進台日文化交流。

國光劇團與橫濱能樂堂之台日合作案乃透過台北駐日經濟文化代表處台灣文化

中心之引薦、媒合而促成。本次赴日考察特別赴中心拜訪朱文清主任，除表達感謝致意之外，亦尋求中心之資源連結與合作，協力主辦台日合作案赴日巡演之各項宣傳及推廣事宜。朱主任文清表示會將本計畫列為重點

主軸宣傳節目，結合 2017-18 駐日臺灣文化中心 6 月舉辦臺灣文化月之活動，啟動本案相關推廣與宣傳計畫。2017 年前期相關推廣宣傳計畫，擬規劃進行一場「傳統藝能的文化交流與創作詮釋」論壇、一場「京崑藝術之美」推廣示範

講座以及台日合作案宣告記者會等活動。希冀透過前期相關推廣與宣傳系列，將引發日本學術界、戲劇界與媒體等各界之高度關注與探討。

參、參訪心得

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，為當代戲曲小劇場的帶來新的詮釋，融合跨界的元素與培育戲曲當代新視野，從臺灣本土出發，與兩岸三地共同激盪，讓傳統注入新活水，得以延續傳承年輕一代。國光獨有的製作能力及美學品牌，引領華文地區人文思維趨勢，衍生廣大的口碑迴響。2018 年的台日合作跨域製演，對國光製作團隊而言，將首次跨越華文地區連結國際，成為見證國光品牌輸出的難得機會；而跨文化交流與國際場域的演出呈現，亦將為國光的文化品牌形象，締造更多的能見度與影響力。

期許本合作計畫製演成功，成為國際共同製演成功案例，為古典傳統藝能呈現當代詮釋，引領國際更多的探討及重視。

一、 與橫濱能樂堂洽談合作心得

臺灣國光劇團與日本橫濱能樂堂跨域合製共同製作暨演出計畫，以明代《繡襦記》及日本舞踊演劇《汐汲》為題材發想，表演型式融合台日古典傳統藝能-崑曲與舞踊之美學及文化情感，結合崑曲音樂與三味線音樂新編新創跨界製作呈現，將規劃於107年度6月假日本橫濱能樂堂首演暨愛知縣豐田市能樂堂、新潟市民藝術文化會館能樂堂等地巡演4~5場；8月於臺灣戲曲中心首演3~4場。橫跨百年之經典對話，相信兩國跨文化的交流探索與作品情感連結，將為台日雙方帶來更深度的相互文化了解與欣賞。

二、 拓展亞太地區日本場館未來合作契機

此行參訪，連結日本重要藝文中心橫濱能樂堂與 Ruytopia 新潟市民藝術文化會館等具高度專業的企劃及製作能力之場館，以此為策略聯盟之基礎夥伴，未來將可藉台日合作案之發酵，後續延伸與靜岡縣舞台藝術中心及其他場館之拓展與連結，多方發展臺灣戲曲中心與日本各地場館合作與交流的機會。

肆、建議事項

一、以 2018 台日合作案首演為啟動，洽談未來國際巡演：

戲曲文化傳承發展，除注入當代意識之外，乃需要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，希冀本演出計畫立足臺灣與日本之後，除企圖於日本各地能樂堂後續巡演之外，更拓展於亞太各地如中國、香港、韓國、新加坡及馬來西亞等地演出之機會，最後放眼歐、美、澳國際場域，增進更多國際演出的機會與能見度，持續累積國光劇團「臺灣京劇新美學」的國際品牌形象，促進東西方文化更多的交流。

二、以「台灣京劇新美學」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 年-2014 年開啟以臺灣本土跨界製作規模以來，到 2016 年邀請香港共同合作，目前更邁向 2018 年與亞太跨文化合作，所累積之品牌與口碑，已在亞太地區形成一股前驅之影響力。今年濱海藝術中心節目總監八月來訪，抱以高度的興趣，期待未來合作；駐台北波蘭(華沙)貿易辦事處梅西亞代表，於 2015 年 12 月邀請本團張團長育華赴克拉科夫-神曲藝術節文化參訪，亦期待波蘭的傳統偶戲能與國光劇團的京劇元素跨界合作。

期待未來國光劇團的製作品牌能力，能接續與世界各國展開傳統與當代的對話與交流。

附錄、參考資料出處：

- 一、 橫濱能樂堂官方網站：ynt.yaf.jp.org
- 二、 新潟 Ryutopia 官方網站：www.ryutopia.or.jp