

出國報告（出國類別：考察）

104 年波蘭考察計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：劉麗貞團長、傅禰科長、許天俠助理研究員

派赴國家：波蘭

出國期間：104 年 12 月 6 日至 12 月 15 日

報告日期：105 年 2 月 3 日

摘要

為建構國際策展網絡與合作平台，規劃透過本項考察計畫，推動本中心表演團隊至波蘭參加大型藝術活動，或邀請當地節目來台演出，透過交流互惠關係取得演出機會，增加臺灣傳統文化能見度。

經赴波蘭考察，本次參訪機構包括：亞當密茨凱維奇學會、克拉科偶劇團、國立音樂論壇、弗羅茨瓦夫偶戲劇院、奧波萊木偶和演員劇院、庫豆巴民俗樂團。

此行充份觀察當地現代戲劇發展的創意多元樣貌，以及透過大型藝術節進行大型製作輸出的行銷策略。學習當地大型音樂廳舍及機構之營運，及現代樂團如何從民俗音樂走出新民謠。此外，還了解波蘭公立偶戲劇院的繁多、學童偶戲欣賞的習慣，以及現代偶戲美學發展的成熟。

目次

壹、目的	3
貳、參訪行程	3
參、參訪重點內容說明.....	4
肆、心得及建議.....	14

壹、目的

國立傳統藝術中心新建之臺灣戲曲中心將於 105 年落成開幕，建構國際策展網絡與合作平台，為場館營運重要工作項目之一。規劃透過本項考察計畫，推動本中心國光劇團、臺灣豫劇團及臺灣國樂團至波蘭參加大型國際藝術節等類型活動，增加臺灣傳統文化的國際能見度。透過實地接觸觀察，邀請當地具代表性之表演節目，參與臺灣戲曲中心主辦之大型藝術節，逐步建立本中心在國際表演藝術舞台的知名度。

貳、參訪行程

日期	行程內容
12 月 6 日（日）	搭機前往波蘭、抵達克拉科
12 月 7 日（一）	欣賞神曲藝術節《法國人》演出
12 月 8 日（二）	1.出席神曲藝術節歡迎茶會 2.欣賞神曲藝術節《一個技術問題》演出 3.出席亞當密茨凱維奇學會歡迎宴會 4.欣賞神曲藝術節《烈士》演出
12 月 9 日（三）	1.拜會克拉科偶劇團 2.欣賞神曲藝術節《婚禮》演出
12 月 10 日（四）	1.乘火車赴弗羅茨瓦夫 2.拜會國立音樂論壇 3.拜會弗羅茨瓦夫偶戲劇院 4.拜會 2016 歐洲文化之都辦公室
12 月 11 日（五）	1.欣賞弗羅茨瓦夫偶戲劇院節目 2.拜會奧波萊木偶和演員劇院藝術總監 3.拜會庫豆巴民俗樂團 4.乘火車返克拉科 5.欣賞神曲藝術節《黑人》演出
12 月 12 日（六）	1.欣賞神曲藝術節《啟示錄》演出 2.欣賞神曲藝術節《哈姆雷特》演出
12 月 13 日（日）	欣賞神曲藝術節《英雄廣場》演出
12 月 14 日（一）	搭機返回臺灣
12 月 15 日（二）	抵達臺灣

參、參訪重點內容說明

一、拜訪「亞當密茨凱維奇學會（INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA）」

（一）單位網站：<https://iam.pl/pl>

（二）對方交流代表：

亞洲項目經理：Marcin Jacoby

亞洲項目專員：Agnieszka Walulik

（三）參訪內容：

亞當密茨凱維奇學會受波蘭文化與國家遺產部資助成立，以波蘭浪漫主義代表詩人亞當·密茨凱維奇（Adam Bernard Mickiewicz）為命名。該機構與波蘭文化與國家遺產部以及外交部合作密切，致力於波蘭文化的對外輸出與行銷，協助波蘭文化團體或個人，參與世界各地的展覽會、藝術節、博覽會、交易會等多元活動。該機構編製波蘭各藝文領域之對外推廣網站及文宣物，介紹範圍包括插畫、唱片、電影、展覽及表演藝術等，提供外來文化專業人士、學者、專家或機構作為參考。且主動出擊，提供費用邀請世界各地的藝術節策展人、劇場經營者、評論家、藝術家，至波蘭參與藝文活動，從中欣賞最新發表作品，並同步積極洽談未來出國展出、演出、放映，或跨國共製之可能性。

該學會亞洲項目經理 Marcin 表示，該學會核心成員約 60 位、加上專案性人員共計約 100 位，以他為首的亞洲項目同仁則共計 6 位，分別負責對中國、日本、韓國、印度等地區進行文化推廣。以 2015 年大陸地區為例，他們即完成 2 項藝術展在中國國家博物館和中國國家美術館展出，並成功演出 4 個波蘭戲劇作品，包括 羊之歌劇團參與 烏鎮藝術節、波蘭劇院《先人祭》於北京人民藝術劇院、波羅的海歌劇院《居禮夫人》於天津大劇院，以及波蘭劇場大師克里斯蒂安·陸帕導演的《伐木》，於天津大劇院及北京世紀劇院演出。華沙交響樂團也首次登上天津大劇院、武漢琴台音樂廳及北京國家大劇院舞台。

亞洲項目經理 Marcin 表示，除單向輸出，其亦曾推動波蘭作曲家與大陸國樂團合作，進行為期年三年交流工作坊，由波蘭作品家透過工作坊了解大陸傳統樂器音色、演奏技巧，為樂團量身打造曲目，最終發表六位合創新作。此外，Marcin 強調，他們不傾向與其他國政府直接合作，因下場常淪為非受票性質的民眾普及推廣活動。其文化行銷洽談目標皆以具備售票能量的專業藝

術節組織及藝文場館為主，因唯有購票才能獲得尊重，且深刻擾動該國藝壇之關注與討論。該學會獨特、精到、縝密的文化輸出操作經驗，值得學習。

參加學會歡迎晚宴，學會主任 Paweł Potoroczyn 發表演說。

臺灣國樂團團長劉麗貞、國光劇團團長張育華，與學會副主任 Olga Wysocka 合影。

二、參訪「神曲國際戲劇節」(Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia)

(一) 單位網站：<https://en.boskakomedia.pl/>

(二) 參訪內容：

神曲國際戲劇節於 2008 年於克拉科首度策辦。藝術節以文藝復興義大利詩人但丁的《神曲》命名，且以神曲中刻劃的「地獄、煉獄及天堂」三個境界作為藝術節整體脈絡概念。原著中罪人為所犯罪孽接受嚴酷刑罰的「地獄」為戲劇競賽組，毀悟的罪人介於修煉邁向地上樂園的「煉獄」為觀摩組，而幸福靈魂歸宿的「天堂」則是青年導演組。

藝術節演出日期為 12 月 4 日至 13 日，共計 10 天，週間週末不間斷，前述三大組別共推出 31 齣製作，於克拉科 18 個劇院演出。演出密度非常高，部份劇院甚至要連夜翻台，連續數日演出完全不同製作，多數節目也因此僅演出一場。根據參訪期間看戲經驗，各齣製作確實展現波蘭現代劇場人才之大膽創意，以及導演強烈多元的藝術訴求與實驗探索。

神曲國際戲劇節至今已是波蘭首屈一指的藝術節，本藉評審團乃由來自柏林、巴塞羅那、埃及等地之跨國專家所組成，此項設計不僅提高戲劇節自身國際性，亦使各國受邀人士認識重要波國團隊，埋下未來對外引薦或合作可能。亞當密茨凱維奇學會同仁亦表示，其每年僅會邀請各國策展人來看此戲劇節密集看戲、挑戲，不會挑選別的藝術節，因其已囊括該年度最佳作品，儼然已是波蘭現代劇場最重要的展示櫥窗。

藝術節歡迎酒會，藝術節策展人 BARTOSZ SZYDŁOWSKI 發表演說。

藝術節售票、貴賓接待、特別活動區。

三、克拉科偶劇團（Teatr Figur Kraków）

（一）單位網站：www.teatrfigur.pl

（二）對方交流代表：劇團負責人 Dagmara Zabska

（三）參訪內容：

克拉科偶劇團於 2007 年成立，目前全團共計 15 人，包括演員、藝術家和漫畫家，致力於創發偶戲的當代表現形式。曾至美國、德國、韓國、俄羅斯、大陸及臺灣巡演，光是臺灣就分別於 2011 年（高雄、桃園）、2012 年（新北市）表演過。

其作品表現形式包括：光影偶戲、人體偶戲（純用裸手臂與手掌進行擬態演繹）、實物偶（善用各式器具、紙、布等結合）等。

關於討論有什麼特別推薦劇目，團長分享一齣光影戲《Foggy Billy》，講述一位男童的寵物貓咪過世後，男孩卻想盡辦法四處尋覓貓咪的悲傷故事。情節促使學童直視死亡，以黑色童話的形式，讓學童思考生命的觀念。

除推出戲劇作品，更多是從事教育推廣課程，針對學齡兒童開發各式參與性偶戲勞作活動，增加孩童各種能力與敏感度。甚至針對不同年紀的學生、家庭、團客，開發各式藝術教育課程。

劇團負責人 Dagmara Zabska 與本中心同仁分享劇團特色。

其他劇團夥伴正在為新幼童體驗課程，開發新戲偶與道具。

四、國立音樂論壇(Narodowe Forum Muzyki)

(一) 單位網站：<http://www.nfm.wroclaw.pl>

(二) 對方交流代表：

總監 Andrzej Kosendiak

弗羅茨瓦夫交響樂團經理 Natalia Klingbajl

(三) 參訪內容：

國立音樂論壇聽起來像是一項學術活動，實則為弗羅茨瓦夫地區音樂性專業機構，由波蘭文化與國家遺產部、下西里西亞省與弗羅茨瓦夫市共同資助管理。該機構近年新落成設備極為先進豪華的多功能音樂廳場館。

該機構管理 11 種不同類型樂團，包括：交響樂團、室內樂團、巴洛克樂團、合唱團、青年合唱團、兒童合唱團、三重奏、四重奏、五重奏等。系列節目共有 9 項不同型態包括：古典音樂、現代音樂、爵士樂、電子樂等。同時推動多項音樂紮根、培育或創作計畫，包括：合唱推廣計畫、蕭邦作品計畫、管弦樂計畫等。

該場館建築造型外觀模仿弦樂器的木質軀體，內部大廳兩側階梯盤旋而上的曲線則象徵黑白相間的鋼琴鍵盤。館內設施包括：一個大演奏廳（1800 席）、三個小演奏廳（400 席、230 席、220 席）、一間錄音室、多間排練室，以及其他辦公、展覽、餐館和音樂商店。

總監 Andrzej Kosendiak 表示，歡迎本中心來訪。因國際交流要看檔期、預算及各種變數的搭配，未來臺灣國樂團與該機構能產生什麼形式的交流，可再從長計議。

總監 Andrzej Kosendiak（左 2）及弗羅茨瓦夫交響樂團經理 Natalia Klingbajl（右 2），與本中心同仁分享經營理念。

國立音樂論壇建築外觀模仿弦樂器的木質軀殼。

五、弗羅茨瓦夫偶戲院(Wrocławski Teatr Lalek)

(一) 單位網站：<http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/>

(二) 對方交流代表：主任 Janusz Jasiński

(三) 參訪內容：

該劇院於 2016 年將滿 70 週年，歷史悠久，屬公立劇院，資金來源 70% 受國家及地方政府資助，30% 自營，主要靠票房收入，每年約演出 360 場，總計約 7 萬張門票收入。

整個劇院內有三種規模表演廳，分別為 200 席、90 席與 80 席，營運團隊共計 20 位專職演員、70 位其他職員。演出節目核心對象為幼童及小朋友，次為大人。營運區隔是週間是學校團體預約看戲，週末則是一般家庭。

本次行程共安排兩次拜會，首次訪談、次日欣賞節目。與週間小學生一同欣賞兒童劇，只見學童下車魚貫排隊、完成背包及外套寄物後雀躍入場。戲票並不是由學校支付，而是需求學生家長支付購票，讓學童從小建立付費進劇場看戲的經驗模式。戲偶造形非一般制式卡通化，獨立欣賞美感價值甚高，劇院表示乃委請藝術家製偶所致。表演時語言比重多，偶爾參雜歌舞成份。

劇團表示，因經費有限，故經營模式乃穩定推出新作及定目劇輪演，較少舉辦國際偶戲藝術節，頂多僅有邀請來自歐洲的團隊，過往暫無亞洲偶戲團的交流經驗。

劇場劇團負責人 Dagmara Zabska 與本中心同仁交流。

國小學童排隊入場，準備欣賞精彩偶劇。

六、奧波萊木偶和演員劇院(Opolski Teatr Lalki i Aktora)

(一) 單位網站：teatrlalki.opole.pl

(二) 對方交流代表：藝術總監 Krystian Kobyłka

(三) 拜會內容：

奧波萊是位於波蘭西南部奧得河畔的一座城市，也是奧波萊省的首府。奧波萊木偶和演員劇院即為當地的公立偶戲劇院，共有 60 位職員，每年約推出五齣新作。2014 年完成劇場修建，目前有大表演廳（185 席）及以小表演廳（84 席）。

該劇院創作以兒童、青少年，同時也有專屬成人的作品。同時開發藝術教育課程及偶戲展覽。每兩年會有國際偶戲節的舉行，下一次是 2017 年。該劇院作品亦曾前往德國、芬蘭、瑞典、美國、埃及、烏克蘭、以色列、西班牙、斯洛伐克、前南斯拉夫等地演出。

總監與我們分享許多作品，其中較具代表性者為該劇院近年重大製作《Waiting for the Rain》。該劇源自一項「奧德賽會議」計畫，主要由奧波萊木偶和演員劇院與芬蘭 VIIRUS 劇院共同主導，規劃自 2014 年起，將持續 3 年完成從波羅的海到地中海，共 14 個合作夥伴地區巡迴。在每個地點舉行

演出、展覽、音樂會、研討會、藝術創作活動，針對當代歐洲的重要議題，包括：旅遊、移民、遷徙、驅逐、流亡等問題進行探究，並搜集當前民眾個人生命故事的收集。

該計畫國際合作夥伴橫跨：希臘、丹麥、義大利、德國、捷克、馬耳他、愛沙尼亞、法國、俄羅斯、芬蘭等。搭配計畫所創發的成人偶戲《Waiting for the Rain》，改編自荷馬史詩《奧德賽》，故事聚焦在奧德賽的妻子佩內洛普身上，刻劃她面對丈夫 20 年消失，面對親戚及四方追求者，其內心的孤獨、慾望與恐懼。該劇長約 60 小時，語言少，重肢體與意象呈現。若本中心有意邀演，巡演人員包括：7 位演員、1 位音樂演奏、1 位導演、1 位燈光控制。

藝術總監 Krystian Kobyłka（左 2）與本中心同仁相互交流。

七、庫豆巴樂團（Chudoba）

（一）單位網站：<http://www.chudobaCh.info.pl/>

（二）對方交流代表：藝術總監 Janusz Wawrzala

（三）拜會內容：

庫豆巴樂團由一群弗羅茨瓦夫大學生成立於 1993 年，除主人聲演唱外，混用許多傳統民謠樂器，包括：吉他、豎琴、小提琴、低音提琴、手風琴、曼陀林、鼓、長笛等。

庫豆巴收集波蘭山區民歌，以及來自捷克、斯洛伐克、保加利亞、塞爾維亞、巴爾幹和吉普賽音樂，從原生題材中進行創造性探索，並加入其他現代元素，創造出新民謠的風格。

藝術總監 Janusz Wawrzala 表示，邀演該團規模約 6-8 人，並饋贈該團創團 20 週年紀念專輯，我們亦回贈臺灣國樂團專輯，以利促進相互了解。

藝術總監 Janusz Wawrzala（右 2）介紹樂團之音樂風格。

肆、心得與建議

一、心得

（一）文化行銷之專業與熱忱：

本中心赴波蘭當地擬參訪的機構、團隊及欲欣賞之演出，皆有與「亞當密茨凱維奇學會」亞洲項目同仁事先透過電郵充份討論。該學會同仁非常友善且有效率地提供詳盡參訪建議，確認行程後，甚至主動幫忙我們連繫各拜會對象、敲定會面明確時間與地點。待我們飛至波蘭當地跑行程，該學會同仁還為我們逐一電話提醒對方約會事宜，甚至部份行程貼身相陪，儼然就是波蘭文化行銷最佳大使！促使我們反思，若有一組國際外賓欲來台了解臺灣傳統藝術組織或團體，我們是否能即有效率地為其組織妥適行程，並於抵台接待期間，使其充份感受本中心人員服務之專業與熱忱？

（二）文化商品輸出的綿密策略：

實際抵達克拉科時，更可側面觀察，「亞當密茨凱維奇學會」針對第 8 屆神曲藝術節，同時邀請亞洲許多重要人士前來觀賞，包括大陸天津大劇院院長錢程、烏鎮藝術節藝術總監孟京輝、韓國國家大劇院藝術總監金倫鐵、日本東京藝術節代表助理十萬垂紀子等人。以上僅是亞週項目組的貴賓名單，在接待茶會上約可看到其他不同組邀請來的世界各國貴賓，共計約有 50 餘人。除提供全程往返機票及安排當地住宿，並針對看戲行程專車接送。且一同看戲，任何因語言障礙的觀戲疑難，都會立刻解釋，並可依各別貴賓需求安排與欲採購節目之導演會面洽商。神曲藝術節不是該學會所舉辦的活動，兩者是合作夥伴關係，透過大型藝術節進行真槍實彈的文化外交戰，其文化商品行銷策略之綿密令人印象深刻。

（三）即早規劃善用相關資源

「亞當密茨凱維奇學會」亞洲項目經理Marcin 表示，若本中心有意願邀請波蘭團隊來台，該單位有預算可支應波蘭團隊至他國演出的部份經費，或幫忙協尋其他單位共同資助。但一年內的預算通常都已有運用項目，一年內要發生的案子皆無法協助，故規劃需盡早協調。為減省本中心邀請波蘭團隊成本，本中心應善用此項資源，以文化互惠原則，即早思考相關去訪及來訪的可能團體，從本次認識的對象：克拉科偶劇團、國立音樂論壇、弗羅茨瓦夫偶戲劇院、奧波萊木偶和演員劇院、Chudoba 民俗樂團，或其他波蘭團體，尋覓出適當的邀演對象。

二、建議

經本次參訪波蘭，十分驚豔該公立偶戲劇院的繁多、學童偶戲欣賞的習慣，以及現代偶戲美學發展的成熟。而透過偶戲的方式與該國進行互惠交流，將臺灣布袋戲、皮影戲、傀儡戲帶至該國演出，將能讓波蘭大小國民以美麗的方式認識臺灣。

亞太傳統藝術節規劃自 105 年起改變型態，除延續以亞太地區生活圈之民俗文化概念為內涵，並將地域延伸至歐美非洲文化疆域；內容則從原本民族樂舞囊括世界偶戲。宜蘭園區呼應人才培育的重點培力基地理念，將以世界偶戲對話交流為策劃方向，規劃工作坊、創作交流、小型作品試演等型態活動。

另臺灣戲曲藝術節「世界劇場」單元也將針對該年策展主題，邀請國際各種不同劇種之適切節目於太小表演廳演出，而小廳部份頗適合偶戲演出規模。

為增加邀演波蘭偶戲的可能性，恰逢前述本中心兩大國際藝術節近期有邀請外國偶戲節目的契機，故建議以本次參訪波蘭偶戲團所獲得影音資料為基礎，仔細尋適切的邀演作品，落實搭建與波國文化交流橋樑的期待。