

出國報告（出國類別：考察）

大陸「廣州大劇院考察及洽談演出」 出國報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：游庭婷科長、劉育寧約聘團員

派赴國家：大陸廣州

出國期間：2016年4月25日至26日

報告日期：2016年5月18日

【摘要】

2015年，適逢國光劇團創團20年，作品已得到藝文界人士肯定，並成就出「臺派京劇新美學」之名。加上近年來，國光劇團「臺灣製造」的京劇新美學作為文化創意輸出，博得北京、上海、香港等華人主要城市知識菁英的高度認同，劇藝多元創作自由，引領兩岸人文思維趨勢，衍生廣大的口碑迴響。

2014年4月，上海大劇院首創紀錄，大手筆一次邀請「伶人三部曲」《孟小冬》、《水袖與胭脂》、《百年戲樓》三齣文學視角當代創意的國光作品，宴饗滬上主流菁英觀眾聆賞，推出「有一種精神叫民國範兒」行銷焦點，創下「台灣製造文化輸出」的重要里程碑，突顯國光劇團品牌效益，已然在華人社群的主流觀眾中擴散。

正逢廣州文化藝術研究院邀請本團藝術總監王安祈赴穗演講，分享國光近年創作，本團期以「臺灣京劇新美學」之姿前進大陸地區華南地區重鎮廣州。廣州大劇院為華南地區最新的劇場之一，近年發展戲劇事業、提升廣州地區藝術文化不遺餘力。另，廣州文化藝術研究院近年亦舉辦「廣州青年戲劇評論計畫」，自2016年起推出了以廣州青年劇評團為主體的一系列戲劇推廣普及活動。為廣州的戲劇戲曲愛好者帶來既緊貼舞臺實踐又富有學術涵養的精彩活動，活躍廣州戲劇評論氛圍，聚集更多戲劇愛好者。本團擬藉由拜會廣州大劇院、廣州文化藝術研究院等機構，促進未來合作演出之機會！

【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	5
參、參訪心得	10
肆、建議事項	11
附錄、參考資料出處	12

壹、前言

一、參訪緣由

國光劇團於 2014 年赴上海演出【伶人三部曲】，獲得廣大迴響，也贏得「台灣京劇新美學」之美譽。回顧近年國光赴亞洲華語地區之巡演，包含新加坡、馬來西亞、北京、上海、香港等地，獨缺大陸華南地區。是故，擬赴廣州拜會華南戲劇重鎮「廣州大劇院」及「廣州文化藝術研究院」，鍊結該地重要機構，了解該地表演藝術發展現況，建立聯繫網路，佈建未來合作契機。

二、參訪目的

藉由拜會廣州大劇院、廣州文化藝術研究院等機構，希望達到以下目標：

- 了解大陸華南地區表演藝術發展現況，包含團隊與生態，可為未來本團合作對象預作觀察。
- 藉由參訪廣州大劇院，拜會廣州大劇院演出管理中心副總監陳睿等，建立聯繫網路，佈建未來合作契機。
- 透過王安祈總監【照花前後鏡——以京劇版張愛玲金鎖記為例】之講座，分享本團於京劇藝術編創之努力，並於廣州戲曲藝術愛好者交流分享，建立廣州地區對台灣京劇發展之認識，提供未來赴穗演出時的推廣與認識。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程

時間	時間	地點	行程說明
4月25日 (一)	下午	台北⇨ 廣州	1. 自台灣搭乘飛機至廣州。
	晚上	廣州	1. 拜會廣州大劇院 2. 宿廣州
4月26日 (二)	上午	廣州	1. 台灣京劇新美學講座(王安祈總監), 地點: 廣州文化藝術創作中心
	下午	廣州⇨ 台北	1. 拜會中山大學歷史人類學中心粵劇粵曲文化工作室 2. 自廣州搭乘飛機返回台灣。

二、參訪議題及內容

(一) 拜會廣州大劇院

被稱為「雙礫」的廣州大劇院由第一位獲得「普立茲克建築獎」的英籍女性設計師札哈·哈迪德設計，坐落於珠江畔，總佔地面積 42393 平方米，總建築面積 71197 平方米，外觀宛如兩塊被珠江沖刷過的靈石，並藉此奇形，在聲學大師哈羅德·馬歇爾博士的設計之下，創建出完美的劇場聲學系統。

廣州大劇院為大陸文化部直屬企業「中演演出院線」旗下之「旗艦劇院」，為華南地區最高藝術殿堂。其依「國際性、創新性、原創性、

探索性」等四發展方向，形成「廣州藝術節」、「港澳台演出季」等特殊藝術節，邀得國際大師、名劇團齊聚於此。

廣州大劇院下轄二個主要劇場：

- 一、 歌劇廳：共設 1804 個坐席（包括樂池 117 個坐席），三層觀眾席呈「雙手環抱形」，「滿天星」天花板，不規整、不規則佈局，打造了一個富有節奏感、獨具個性的藝術廳堂。
- 二、 實驗劇場：內設 443 個座位（包括二樓對稱分布的 44 個座位），劇場平面為矩形，內部寬 18 米、長 26 米，內部可由機械設置改變舞台和觀眾廳形式的改變，台下設置了兩種形式的升降台，可滿足多種戲劇表演。

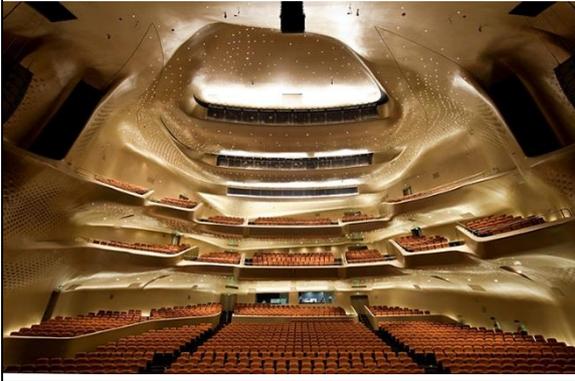
在廣州大劇院演出管理中心副總監陳睿的介紹底下，大致可以了解近年廣州大劇院已形成數個品牌項目，並有穩定的觀眾群支持。如旗艦項目「年度歌劇」，聯合羅馬歌劇院、紐約大都會歌劇院、英國科文特花園黃家歌劇院，外邀或合製《圖蘭朵》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《茶花女》、《卡門》等。

在大陸近年的表演藝術圈，常可聽聞「北上廣」之說法，便可知在多年的努力底下，北京、上海、廣州已並列成為中國最重要的三大演藝重地。

有「雙碟」之稱的廣州大劇院外觀

大劇院內裡

寬闊的劇院腹地

(二) 劇場與受邀團隊之合作模式討論

本次會議上，本團針對未來赴廣州演出之合作方式與廣州大劇院進行討論，包含雙方製作合作方式、經費分攤方式、預期觀眾之經營、國光品牌之推廣等，以雙方實際可能合作之方式進行了解，以利未來赴穗演出相關事項之籌備。

1. 地域特色之瞭解：針對廣州大劇院近三年的演出先行討論，了解該地區之市場需求，如《悲慘世界》、《窈窕淑女》等法國原創音樂劇，在廣州市所擁有的巨大觀眾能量，以去（2015）年為例，《悲慘世界》於廣州大劇院連演一個月餘，每場次觀眾達 3,000 人次，該地觀眾對「原創」音樂劇的興趣與消費潛力可見一斑。
2. 合作方式之討論：本次先行了解該地區之需求，對比由「原創團隊」所帶來的驚人觀眾數量，和同年「中文版重製」《貓》所帶來的慘澹票房，可察知「原創」對該地具有的高度吸引力。因此討論實際合作模式時，本團企圖以「原汁原味」的台灣新京劇為最大吸引力，藉由台灣京劇藝術理念的施行與推廣，來創作表演藝術的世界鍊結。

(三) 「照花前後鏡——以京劇版張愛玲《金鎖記》為例」講座分享

本講座由廣州文化藝術研究院主辦，國光劇團藝術總監王安祈教授主講，期透過「國光經驗」造成台灣、廣州兩地創作旅途上之分享、對話與碰撞。王安祈之講座內容可簡單分為下列幾項：

3. 傳統戲劇的當代處境：初任國光劇團藝術總監之時，王安祈便決定「要用文學的力量，用人文的精神來影響市場，來面對市場」。因此，「文學性」也成為貫串國光劇團多年新編作品的重要精神，對王安祈來說，「文學，不是辭彩漂亮，辭彩漂亮、掉書袋那不叫真正的文學，我覺得真正的文學就等於人文深度。文學是各方面的技巧，是隱喻，是象徵。」因此，如何扭轉京劇在當代社會中的劣勢、如合拓展、迎向當

帶觀眾，是國光劇團不可不面對的關鍵問題——傳統戲曲如何在現代社會中尋找它的位置，傳統戲劇如何和現代的觀眾接軌？

因此，國光劇團的京劇不只是唱念做打而已，當然唱念做打是必要的，京劇是文學，它是人物的活動，而且這個文學是可以搬上舞臺的動態文學，它絕對不是博物館裡的櫥窗展品。京劇還活在台上，它是現在進行式，它不是過去式也不是完成式，為什麼要放在櫥窗呢。它具備一個不僅是文化資產的意義，它更是一個當代劇場藝術的意義。所以，國光對京劇的態度，不只把它當成唱而演，不只是對北京的模仿而已，王安祈說：「我一直強調文學，文學何止是文采。我其實蠻不喜歡一齣戲用一大堆典故，除非典故用的非常的精道非常的到位，絕對不是掉書袋，文學一定就是敘事的筆法，是導演的視覺。」

4. 關於創作的心境：王安祈說「創作是一個剖心挖肺的一段歷程」，每一番的創作，都是自剖，也因為是自剖，所以是用鏡子面對著自己的內心。回顧國光的許多作品可以發現，很多作品都少不了鏡照，因為用鏡子面對自己的內心，你可以看到內在最細微最深刻的那一部分。也能通過創作，而能夠把自己內心的各面剖析出來映照整個時代社會跟一些古往今來的文學作品。

王安祈教授講座現場照

講座後專家、學者們共同合影

安祈老師講座現場，學生們專心聆聽

藝術總監王安祈教授與粵劇研究者、廣州二級編劇羅麗合影

講座前廣州文學藝術創作研究院副院長、一級作家陸健東贈書

與會觀眾爭相與主講安祈老師合影

參、參訪心得

隨著國光劇團近年在華語世界衝州撞府的努力，足跡已遍及新加坡、馬來西亞、香港、北京、天津、上海，獨缺華南地區，因此期許此行能夠過與廣州最為重要之兩機構——廣州大劇院、廣州文化藝術研究院——之認識，促進未來兩地合作、攜手推廣京劇藝術之可能。以下就依本次兩個主要行程進行心得分享：

一、廣州大劇院參訪暨邀演合作方式心得

廣州大劇院為當下大陸華南地區首屈一指的大劇院，其劇場規模、觀眾基數接不遜於北京、上海，甚至廣州地區對於藝術文化推廣，較之北京、上海更為奮力。此行除對劇場空間、劇場主導之藝術季規模、觀眾品味等有初步認識外，更與主掌廣州大劇院演出方向的演出管理中心副總監陳睿交換意見，針對未來國光赴穗之市場、檔期、經費、合作模式、接待規格等詳細討論。我們也關注到其引領劇場發展之思考，包含整體節目策劃與行銷之間的整體連結和規劃，對未來本團和大陸各地區之合作提案，更得以完整而全面。

二、參與「照花前後鏡——以京劇版張愛玲金鎖記為例」講座心得

此講座由國光劇團藝術總監王安祈主講，秉持戲劇事業要發展，推廣戲劇文化、提升大眾興趣是關鍵的初衷。在廣州市財政項目「廣州青年戲劇評論計畫」的支持下，自2016年起廣州文學藝術創作研究院推出了以廣州青年劇評團為主體的一系列戲劇推廣普及活動。該專案及組織擬通過開展戲劇觀摩座談、戲劇影像資料的放映分享，邀請各地戲劇名家來穗講座，從而達到引導廣州戲劇觀眾、引航廣州戲劇評論、培育廣州戲劇氛圍的目標。其中，「名家講戲」系列活動便是其重要組成部分，通過邀請兩岸三地活躍在創作、評論、研究等領域的多位戲劇名

家彙聚羊城開闢講壇，為廣州的戲劇戲曲愛好者帶來既緊貼舞臺實踐又富有學術涵養的精彩活動，活躍廣州戲劇評論氛圍，聚集本地的青年戲劇愛好者。本活動之設置可觀察到廣州對於經營觀眾之不遺餘力，並透過演講後觀眾之積極提問與多篇微博、微信之討論，可見其後續效應。

肆、建議事項

- 一、以「台灣京劇新美學」持續發展國光劇團品牌特色：戲曲文化傳承發展，涉及對專業技藝、展演創作、活動執行、成果累績等各方面的組織經營運作，關注對「智慧資本」的開發與運用，是促進戲曲演藝活動有效傳遞人文價值，產生社會影響力的重要歷程。國光劇團近年積極赴亞洲重要華人地區演出，走訪包含北京、上海、香港、新加坡、馬來西亞等地，作品多能激起演出地的重大討論，「國光劇團」的品牌形象也在觀眾的口碑中日漸累積。認識自身人文傳統，發展創新思維的美感經驗是國光推廣京劇最富特色之處，未來將積極發展文化創意的核心價值，打破既定的思維慣性，展示人文內涵與時代接軌的生命力，促進文化特殊性的創意生成。
- 二、洽談未來赴廣州演出計畫：對演出團隊而言，能夠有演出、有討論、有能見度是為最重要的一件事。因此，在與大陸華南地區重要據點廣州大劇院有了基礎聯繫與認識之後，後續將持續與該劇場聯繫，達到表演藝術環境的永續經營，以「創造價值」為核心，追求文化品牌的永續經營。

附錄、參考資料出處：

- 一、 廣州大劇院官方網站：<http://www.gzdjy.org/>
- 二、 新聞資料

新闻中心 > 广州 > 广州

找找想看的新闻

王安祈：培养“会讲故事又有真感情”的编剧人才

来源:金羊网 作者:黄宙辉 发表时间:2016-04-26 21:39

广州青年剧评团启动《名家讲戏》栏目

4月26日，广州青年剧评团品牌活动、首期《名家讲戏》栏目开讲。台湾国光剧团艺术总监、台湾大学戏剧学系特聘教授王安祈在作演讲。摄影：羊城晚报记者黄宙辉、实习生吴大海、通讯员罗丽。

金羊网讯 记者黄宙辉、实习生吴大海、通讯员罗丽摄影报道：4月26日，广州青年剧评团品牌活动、首期《名家讲戏》栏目开讲。台湾国光剧团艺术总监、台湾大学戏剧学系特聘教授王安祈作了题为《照花前后镜——以京剧版张爱玲〈金锁记〉为例》的演讲。作为台湾著名京剧编剧，王安祈认为，编剧人才的传承是两岸同仁共同面对的问题，需要培养“会讲故事，有真感情”的新人。

邀众名家到广州讲戏

戏剧事业要发展，推广戏剧文化、提升大众兴趣是关键。2016年，在广州市财政项目“广州青年戏剧评论计划”的支持下，广州文学艺术创作研究院推出了以广州青年剧评团为主体的系列戏剧推广普及活动，《名家讲戏》是其重要组成部分，将邀请两岸三地活跃在创作、评论、研究等领域的多位戏剧名家到广州开讲。

首期开讲的王安祈系台湾大学戏剧学系特聘教授，现在台湾硕果仅存的京剧团国光剧团担纲编剧，她的名作频出。据悉，接下来，主办方还将邀请香港导演高志森、上海戏剧学院副院长孙惠柱等名家前来开讲。

可先推粤曲再推粤剧

“台湾现在的戏剧市场比较单一，之前还有过‘台湾需不需要京剧’的争论。”王安祈介绍，台湾戏剧市场主要流行本土的歌仔戏，而外地剧种由于种种原因，并不太敢

新闻热词

- 全国两会 百名企业家建言2016两会
- 机器人秘书读两会 中超揭幕战
- 供给侧改革 史上最萌美人鱼
- 奥斯卡颁奖典礼 小李夺奥斯卡奖

有奖爆料

爆料热线: (020)114 (020)87776887
 爆料QQ/飞信号: 87776887

专题

深度聚焦 人物360 大声公

- 行进中国·精彩故事 全面深化改革 核心价
- 数说城事 身边好人 举报贪腐 共创廉洁
- 2015春运 广州传承之心 饮水安全 大声公
- 欢度端午节
- 新丝路新梦想

尝试进入。像豫剧这样的北方戏剧因为语言并无太大隔阂而较易于传播，而粤剧就显得较为困难。王安祈认为，“不过台湾也流行广东话的歌曲，所以如果要在台湾推广粤剧，或许先用粤曲，再慢慢延长成为一场剧。”

在了解到粤剧面临编剧人才传承问题时，王安祈深表理解，“台湾的京剧编剧本人数也不多，且基本都与我同龄。”她认为，编剧的培养就是两点，一要会讲故事，二要有真感情。

“对下一代编剧人才，我们希望吸收在大学里专门修习戏曲编剧本的研究生，对他们进行培养。”王安祈坦言，现在的年轻人未必懂戏剧，但只要他们能说出有深度、有感情、有温度的故事，就可以进行培养。其他的可先由前辈把关、调整，令其在格式上贴近戏曲。“在这个年代，要将年轻人培养成格式纯熟的戏曲编剧是相当困难，但我们不能因噎废食。”王安祈还指出，要把剧团创作回归人文、回归文学。

艺术大师离去成文化记忆

近日，粤剧大老伯“虾母”罗家宝、著名京剧表演艺术家梅葆玖相继辞世，也令王安祈唏嘘不已。

“艺术大师们相继离去，代表了一个戏剧繁华盛世的过去，成为一种文化记忆。”王安祈道出心中愿景：“他们所代表的文化气质跟韵味，希望还能在我们手里掌握住。”

编辑：蒙枫涛

在TutorABC学英语,1年後差多少?

每天45分钟, 听语音的会话跟读, 你的英语可以有多大的提升? 立即测验!

对《王安祈：培养“会讲故事又有真感情”的编剧人才》表态

对《王安祈：培养“会讲故事又有真感情”的编剧人才》发表评论

评论(0人参与, 0条评论)

来两句吧...

评论:

微博登录 QQ登录 手机登录

还没有评论, 快来抢沙发吧!

金羊视频

新闻排行

- 1 亚洲网人邪木中国占一席 女姓的福音男性
- 2 外来工也可住上广州公租房了 5月19日开
- 3 万元借据变白纸 签字最好使用黑色的碳素
- 4 女子5年相亲百次 20分钟看透男人家底
- 5 网友总结广州最难吃7种水果堪称迷之味道
- 6 女子电梯遭男子骚扰 仅5秒打倒色狼 干得
- 7 湛江菠萝滞销 大批买家赶到低价滞销情况
- 8 男子坐过山车安全带脱落 父亲拍下惊险全
- 9 “色入户广州”骗倒800人 声称办不成退
- 10 Selina与丈夫昨日正式签字离婚 首度

金羊视角 网友辣评

- 上传“教师不雅视频”经得起法治考量吗
- 数次征求意见的文件 为何遭“政名挑错”
- 怎样的“三公”账本才能减少质疑?
- 狼袭女童3年无人报警 不能只追究色狼教师
- 取消“化石费用” 解铃还须系铃人
- 降低社保缴费 仍有潜力可控
- 常州“毒地”之谜: 知情为何总是如此艰难?
- 土地如何续期, 须兼顾公众利益与可操作性
- 除了护犊情, 还要正义心