

出國報告（出國類別：演出洽談）

2017 臺韓傳統戲曲音樂 洽談合作演出計畫

服務機關：國立傳統藝術中心
姓名職稱：游庭婷副研究員兼科長
派赴國家：韓國
出國期間：106年9月3日至6日
報告日期：106年10月26日

【摘要】

傳藝中心為積極開拓未來跨國合製演出及節目邀約等國際交流面向，規劃於今（106）年9月3至6日由吳榮順主任率領國光劇團張育華團長、王安祈藝術總監、戴君芳導演、游庭婷科長以及王玉玲副研究員等人，赴韓國首爾拜訪國立劇場、國立唱劇團、國立國樂團、木花劇團吳泰錫導演、韓國重要非物質文化遺產第16號玄琴散調藝能持有者金泳宰等國家級場館、團隊及重量級藝術家，除進一步了解韓國表演藝術的發展現況，同時洽談未來臺韓傳統戲曲及音樂的合作演出規劃。

【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、行程安排	5
二、參訪議題及內容	6
參、心得與建議	10
附件、 活動照片	11

壹、前言

一、參訪緣由

鑒於跨國合製、深度交流為當前國際文化交流的重要趨勢，傳藝中心國光劇團近年來陸續啟動了與日本、新加坡兩國的共同合作計畫，即將展現獨特創新的跨文化創作。為積極開拓未來的合作面向，本中心特別規劃於今（106）年9月3至6日由吳榮順主任率領國光劇團張育華團長、王安祈藝術總監、戴君芳導演、游庭婷科長以及王玉玲副研究員等人，赴韓國首爾拜訪國立劇場、國立唱劇團、國立國樂團、木花劇團吳泰錫導演、韓國重要非物質文化遺產第16號玄琴散調藝能持有者金泳宰等國家級場館、團隊及重量級藝術家，以了解韓國表演藝術的生態現況，並洽談未來臺韓雙方在傳統戲曲、音樂方面合作演出的可能性。

二、參訪目的

藉由拜會國立劇場、國立唱劇團、國立國樂團、木花劇團吳泰錫導演、韓國重要非物質文化遺產第16號玄琴散調藝能持有者金泳宰等機構與藝術家，希望達到以下目標：

1. 了解當代韓國傳統戲曲音樂發展狀況，包含重要團隊、藝術家及其展演、藝術創作面向，可為未來本中心合作對象預作觀察。
2. 國立唱劇團為韓國當代具有高度創作與展演能力的劇團，而唱劇係由韓國傳統說唱藝術再結合表演元素發展而成，表現形式與京崑類似，唱劇團與國光具合作條件，欲藉由此次拜會瞭解唱劇團的創作規劃，及與國光雙方合製節目的可能。
3. 國立國樂院是韓國為傳承發展傳統音樂而設立的機構，下設有正樂團、民俗樂團和創作樂團等三大樂團，各具風格特色，此次拜會欲了解當前國樂院的發展方向與現況，並洽談邀請赴本中心臺灣戲曲中心，及與本中心臺灣國樂團合作演出的可能性。

貳、行程安排及參訪議題

一、行程安排

日期	行程
9月3日(日)	抵首爾
9月4日(一)	拜會國立劇場安浩相執行長及國立唱劇團金星女藝術總監、權泰淵製作人 拜會木花劇團吳泰錫導演
9月5日(二)	拜會國立國樂院金海淑院長、朱宰權製作人 拜會重要非物質文化遺產第16號玄琴散調藝能持有者金泳宰教授
9月6日(三)	回程

二、參訪議題及內容

(一) 國立劇場及國立唱劇團

國立劇場（The National Theater of Korea）由韓國政府於 1950 年成立，是亞洲最早的國立劇場，也是繼承韓國傳統藝術、宣導現代藝術的中心。場館內有日升劇場（大劇場）、月升劇場（小劇場）、星升劇場和露天的天空劇場等 4 個演出場地，可以欣賞芭蕾舞、歌舞伎、話劇、音樂劇、說唱盤索里等各種類型的表演。其中最具代表性的是日升劇場，該劇場配備了先進的照明和音響設施，可容納 1500 多名觀眾。¹

國立劇場下轄國立劇團、國立唱劇團、國立國樂管弦樂團、國立舞蹈團等 4 個演出團體，代表著韓國表演藝術的最高水準。此行我們主要拜會國立唱劇團，唱劇是由韓國的傳統說唱—盤索里 PanSori，脫胎而出的一種表演藝術，在 19 世紀中葉至 20 世紀初，說唱藝人將原來一人多角、長篇獨演的形式，逐漸改變為多人多角演唱，但各個角色分唱不多，仍以旁唱者導唱為主，並未完全擺脫說唱形式，故被稱為唱劇。它結合唱白並融合舞蹈及多種藝術綜合手段，分場、幕演出，主要劇碼有《春香傳》、《沈清傳》、《興甫傳》，其中以《春香傳》為傳統唱劇之首，也最為眾人所知。²

經由唱劇團金星女藝術總監及製作人的說明介紹，我們了解唱劇團近年的表現形式多元創新，票房長虹，有多檔演出都門票售罄全場客滿，顯現團務發展極為活躍並受到當地觀眾的高度肯定與喜愛。事實上金總監本人即是一位優秀資深的演員，她幾乎囊括了韓國藝術界的大獎，包括百想藝術大獎和韓國音樂劇女主角獎等。金星女從 5 年前開始擔任唱劇團的藝術總監，領導唱劇團邁向新發展，例如她將古典戲劇《薔花紅蓮傳》改編成為驚悚唱劇，將特洛伊戰爭故事《特洛伊的女人們》及歌劇《奧菲斯傳》搬上舞臺，此外，還將韓國古典劇交由外國導演、將外國作品交由韓國導演執導，進行獨特的海內外協作表演。對於這種打破傳統慣例的嘗試，從觀眾看戲人數就能知道取得了成功。去年 4 月在法國成功演出《卞鋼鐵和雍女》，更是唱劇團創團以來首次赴外國表演。³

¹ 資料參考首爾市官方旅遊網站

http://tchinese.visitseoul.net/attractions/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E5%8A%87%E5%A0%B4_/2975，及 <http://www.qkankan.com/asia/korea/culture/30900.html>。

² <http://www.baike.com/wiki/%E5%94%B1%E5%89%A7>。

³ 參考〈國立唱劇團藝術總監金星女〉

http://world.kbs.co.kr/chinese/program/program_mindsofkorea_detail.htm?No=10064642。

唱劇團與國光都是創作能量豐富的團隊，國光藝術總監王安祈亦具體研擬了雙方可能共同創作與演出的主題，為加強連結性，創作主題設定在台韓雙方共有的樂器，以及樂器與文人的關係，希望透過文化上的連結性以及兩團的創作資源能量，為台韓戲曲跨界創作開創新的文化風貌。

（二）木花劇團吳泰錫導演

木花劇團由韓國劇作家、導演吳泰錫於 1984 年創立，長期致力於以現代風格的戲劇作品來闡釋韓國傳統文化，與全世界觀眾分享韓國獨特的風格、語言、民族精神，以及對韓國文化的認同。三十多年來，劇團秉承吳泰錫「創意之心如轉輪般旋轉不息」的精神，創作了 50 餘部戲劇作品，代表性作品有《親密父子》、《生活密碼》、《千年囚犯》、《自行車》等，巡演足跡遍及全球，獲得韓國話劇獎大獎、英國愛丁堡國際藝術節使者獎等國內國際知名獎項，樹立木花劇團在韓國實驗劇院界無可撼動的地位。⁴

吳泰錫 30 歲時就成為首爾藝術大學教授，曾任韓國國家藝術總監，他從 1967 年開始鑽研自己獨特的戲劇世界，木花劇團中的八成團員都是首爾藝術大學的畢業生，劇團的工作很辛苦收入又不算高，每天從下午 1 點開始排練直至夜裡 12 點，每位演員也要擔當裝台的技術人員。吳泰錫說，「木花」在韓語中的本意是「棉花」，從棉花中紡出的線，外表柔軟，內心堅韌，紡棉花必須耐心而精巧，不能太快也不能太慢。木花劇團以此為名，正是要激勵自己秉承這樣的精神，堅持創造出扎實的戲劇精品。⁵

吳導演通過運用韓國傳統文化和戲劇性方法，構造了實驗性和創造性的戲劇藝術，一直引領著韓國的戲劇方向。他重新梳理了戲劇的所有潛在元素，例如希臘戲劇、莎士比亞戲劇、傳統韓國戲劇和其他亞洲文化的戲劇元素，再以高超的藝術手法重新組合這些元素，創造出了自己獨一無二的風格。吳泰錫最大的成績莫過於「使戲劇現代化，同時繼承韓國傳統戲劇和文化的根源，從而不斷革新韓國戲劇」。與日本戲劇大師鈴木忠志一樣，在吳泰錫的戲裡，演員也不穿鞋子，不過他的目的卻是「讓腳從地心吸收能量，在丹田形成一團元氣，從而讓聲音更有穿透力」。⁶

⁴ 參考 http://www.alac.org.cn/project/news_details_39_41268.html、<http://yule.sohu.com/20081015/n260044740.shtml>。

⁵ 參考 http://blog.sina.com.cn/s/blog_59dc7a600100b92c.html。

⁶ 同上。

在我們與吳導演的談話席間，吳導演無時無刻不透過他極具穿透力的聲音，向我們熱情地表達並親自示範他的戲劇表演理論與方法，期待台灣觀眾也能很快地在台灣戲曲中心親炙這位韓國戲劇大師的風範與作品。

（三）國立國樂院

國立國樂院（National Gugak Center）是韓國政府為了傳承和弘揚韓國傳統音樂與舞蹈藝術而設立的代表性音樂機構。國樂院的設立可追根溯源至新羅時期的「音聲署」，經高麗時期的「大樂署」和朝鮮時代的「掌樂院」及近代的「李王職雅樂部」，延續傳承了國立音樂機構的傳統。現今的國立國樂院於 1951 年建院，源遠流長、綿延至今的韓國國樂中，蘊藏著韓國悠久的歷史與文化氣息，為了國樂的保存和發展，國樂院積極開展國樂創作與學術研究活動，不僅在其國內，更在世界這個大舞臺上，推動普及和振興韓國國樂的教育與演出，努力使國樂深入大眾生活，使其發展成為世界各地人們都能喜愛的音樂。⁷

國立國樂院除管理國立民俗國樂院、國立南道國樂院和國立釜山國樂院等三大國樂院之外，旗下設有正樂團、舞蹈團、民俗樂團和創作樂團等四個表演團體，共有團員 200 多人。有關音樂部分，正樂團傳承雅樂，主要表演宮廷音樂等雅樂；1979 年成立的民俗樂團以表演 Pansori、民謠、四物遊戲等民俗音樂為主；2004 年成立的創作樂團力求表演現代化的國樂，致力於貼近民眾。⁸

此行主要拜會金海淑院長與朱宰權製作人，向其介紹本中心所屬的臺灣國樂團、臺灣音樂館，並進一步邀約未來有機會赴本中心臺灣戲曲中心演出，及與臺灣國樂團共同合作演出。

（四）重要非物質文化玄琴藝能持有者金泳宰

金泳宰是韓國重要非物質文化遺產第 16 號玄琴散調藝能持有者，1947 年生於京畿道龍仁，師從池映熙、申快童等，曾任韓國藝術綜合大學傳統藝術院院長、全南大學聘用教授，曾獲國民勳章石榴章、KBS 國樂大獎之管樂獎及作曲獎、大韓民國文化藝術獎、光州林芳蔚國樂獎、

⁷ 國立國樂院官網 <http://www.gugak.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=004001001>。

⁸ 首爾市官方旅遊網站

http://tchinese.visitseoul.net/attractions/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E5%9C%8B%E6%A8%82%E9%99%A2_/6227，以及

http://world.kbs.co.kr/chinese/program/program_askme_detail.htm?No=757¤t_page=5。

黃條勤政勳章等。主要音樂專輯包括《金泳宰奚琴作品集 1》、金泳宰《半島之恨》、《金泳宰奚琴散調-長散調》、金泳宰國樂人生 50 周年紀念專輯《集大成音》等。

此行拜會除藉此了解目前韓國傳統音樂的保存與發展狀況外，亦為國光劇團與唱劇團以樂器為創作主題的跨國合製計畫，諮詢重要意見及共同參與創作的可能性。

(五)合作交流模式討論

國光劇團近年陸續啟動與日本、新加坡的跨國合製計畫，即將推出具跨文化特色嶄新作品，此次與韓國唱劇團的合作亦將參考此經驗與模式，分年循序展開製作期程，從主題與劇本創發、創演群確認與邀約、創作設計與製作、排練及合成等，預計規劃三年跨國合製計畫，希望透過長期的溝通、磨合、創意激盪、排練及調整，以嚴謹的製作態度與方式，創造臺韓跨文化作品的新境界。

另此行也同步策畫臺灣國樂團與國立國樂院的交流合作演出計畫，預計以兩年時間安排雙方樂團的互訪演出，期望透過雙方的互訪與觀摩演出，加深臺韓傳統音樂的交流與瞭解。

參、心得與建議

一、心得

近年來韓國的影視文創產業在亞洲獨領風騷並帶動流行趨勢，事實上，韓國的歷史與文化長期以來深受中國文化的影響，其傳統戲曲與音樂的內容與形式，隨處可見中國文化的痕跡。位於東亞的韓國與台灣之間的距離不算太遙遠，但國人對於韓國的認識卻大多經由熱門的影視偶像劇而來，缺乏深度與廣泛的瞭解。就傳統戲曲與音樂而言，臺韓之間的傳統音樂的互動還算頻繁，傳藝中心的臺灣音樂館、臺灣國樂團均曾經與韓國進行相互參訪觀摩或演出；相對而言，戲曲之間的交流便顯得貧乏，據漢陽大學吳秀卿教授及木花劇團吳泰錫導演表示，近年臺灣僅有當代傳奇劇場曾經赴韓進行演出。

此次赴韓參訪，可以深刻感受到韓方對於能與臺灣的戲曲、音樂進行交流相當期待，無論是演出或是進行跨國合製，相信藉由雙邊文化關係的拓展，定能加深雙方更為深度的認識與了解。

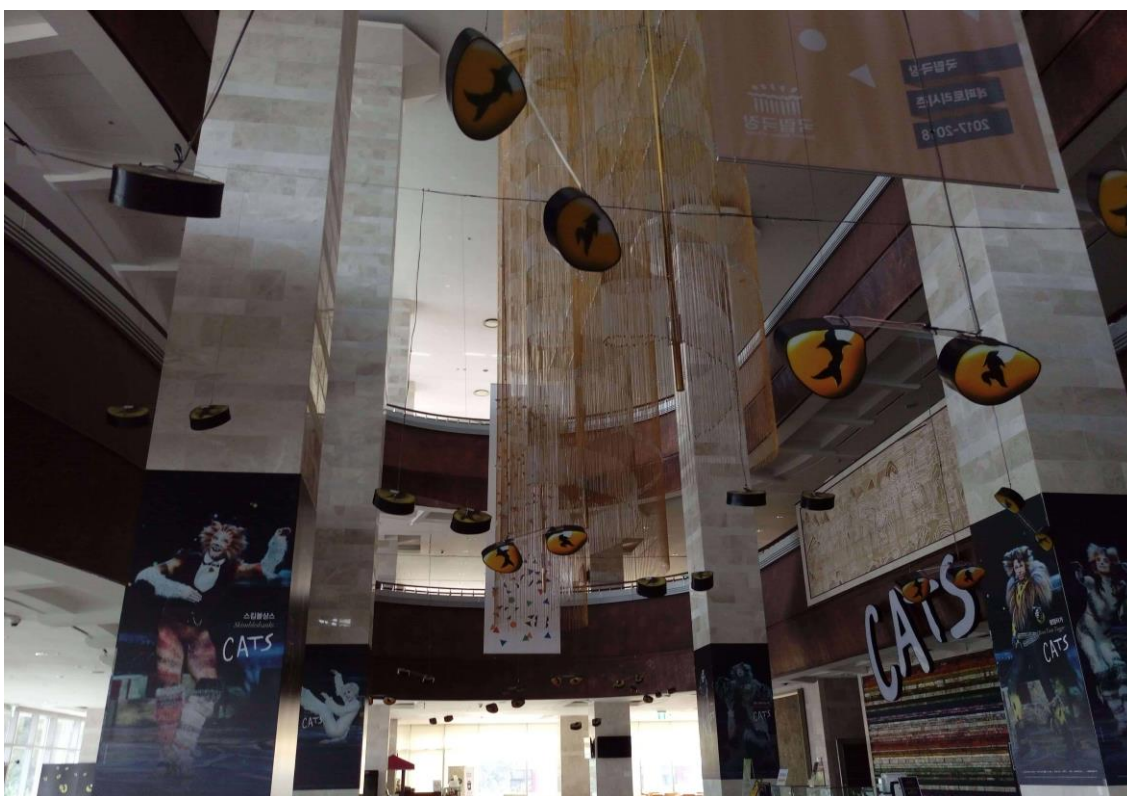
二、建議

臺韓之間有許多相似之處，臺韓同樣深受中國文化的影響，具有諸多共同的文化背景與元素；此外，南韓與台灣的政治處境與氛圍也頗為雷同，故民眾的思想與情感也有許多可以同理與共鳴的地方。在此共通的基礎上，臺韓雙方實具有保持長期文化交流的必要性，無論是觀摩參訪、交流演出、講座、工作坊甚至更深度的跨國合製節目，都極具意義；而傳藝中心與臺灣戲曲中心不僅擁有交流的場館平台，更附設有團隊，可與韓方進行多元的互動方式，期待藉由此次的參訪及未來雙方更積極頻繁的互動，能有效拓展臺韓文化交流的成長與不同面向。

附件、活動照片

國立劇場是亞洲最早的國立劇場，是韓國繼承傳統藝術與宣導現代藝術的中心。

國立劇場的前台大廳裝置藝術。

此行與國立劇場的安浩相執行長(右 3)及國立唱劇團金星女藝術總監(右 4)會談。

在國立唱劇團藝術總監辦公室合影。

國立劇場的演出海報，其中多檔公演都貼上滿座的黃色標誌。

木花劇團吳泰錫導演(左二)是長期致力於以現代風格的戲劇作品來闡釋韓國傳統文化。

國立國樂院是韓國政府為了傳承和弘揚韓國傳統音樂與舞蹈藝術而設立的代表性音樂機構。

此行拜會國立國樂院的金海淑院長(左三)及朱宰權製作人(左一)。

金泳宰教授(前左)是韓國重要非物質文化遺產第 16 號玄琴散調藝能持有者。

