

出國報告（出國類別：考察）

推動民間團隊赴日本東京演出交流計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：呂仁華科長、劉又寧科員

派赴國家/地區：日本東京

出國期間：111 年 9 月 1 日至 5 日

報告日期：111 年 10 月 19 日

摘要

本中心為配合文化部「2020 臺日文化交流專案」之推動，爰策劃「當代戲曲精品展演計畫」，推出臺日共製節目布袋劇《劈山救母》，期間因受疫情影響，延至 111 年 9 月 3 日、4 日在日本東京「座・高圓寺」演出，為確保整體展演品質，爰赴日考察，並安排拜會相關合作單位及考察相關展演場地。考察建議從小型的國際共創節目著手，例如與國外的導演合作，或是邀請國外演員參與，於本中心臺灣戲曲中心演出，未來更進一步推向國際，以促進傳統藝術團隊國際間交流，汲取新的美學刺激與創作養分，另外建議加強與文化部各駐外單位聯繫，如有傳統表演藝術團隊出國巡演，可請駐外單位協助相關事宜，並尋求其他配套推廣方式，以擴大出國演出效益。

目次

摘要	2
目次	3
壹、前言	4
一、考察緣由	4
二、考察目的	4
貳、訪察實錄	5
一、行程安排	5
二、拜會臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心	5
(一) 參訪「指尖上的生命－臺灣布袋戲源流特展」	5
(二) 相關業務交流	6
三、訪察臺日共製節目《布袋劇劈山救母》首演執行狀況	7
(一) 座・高圓寺簡介	7
(二) 結城座簡介	9
(三) 節目簡介	9
(四) 前置宣傳活動	9
(五) 首演出席貴賓	10
(六) 首演流程	10
(七) 首演執行情形說明	11
四、參訪相關展演場館	14
(一) 新橋演舞場	14
(二) 東京藝術劇場	15
(三) 國立劇場	17
(四) 傳統藝能情報館	19
(五) teamLab Planets TOKYO	20
參、心得與建議	22
一、心得	22
二、建議	23
肆、參考資料出處	24

壹、前言

一、考察緣由

本中心為配合文化部「2020 臺日文化交流專案」之推動，爰策劃「當代戲曲精品展演計畫」，由臺北藝術大學林于竝老師擔任策展人，推出臺日共製節目布袋劇《劈山救母》。本劇由日本佐藤信導演、日本傳統懸絲傀儡劇團「結城座」與臺北木偶劇團與合作，以創新及跨文化展演面對當代的國際觀眾，嘗試一齣結合臺日傳統表演藝術的實驗性創作。

計畫執行期間，受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，延至 111 年 9 月 3 日、4 日在日本東京「座・高圓寺」演出。為確保整體展演品質，爰赴日考察，並安排拜會相關合作單位及考察相關展演場地。

二、考察目的

透過本次考察，確認布袋劇《劈山救母》展演品質，同時安排拜會相關合作單位，以深化交流效益，並考察相關展演場地，觀摩劇場經營、人才培育、展演規劃、教育推廣之發展策略，作為本中心輔導傳統藝術發展相關規劃之參考借鑑。

貳、訪察實錄

一、行程安排

日期	內容
9/1（四）	搭機前往東京 參訪東京藝術劇場
9/2（五）	參訪 teamLab Planets TOKYO、新橋演舞場 拜會臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心
9/3（六）	訪察臺日共製節目布袋劇《劈山救母》首演執行狀況
9/4（日）	參訪國立劇場、傳統藝能情報館
9/5（一）	搭機返臺

二、拜會臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心

（一）參訪「指尖上的生命－臺灣布袋戲源流特展」

配合臺北木偶劇團赴日演出，臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心（以下簡稱駐日臺灣文化中心）舉辦「指尖上的生命－臺灣布袋戲源流特展」，展覽期間為 8 月 29 日至 10 月 13 日，地點即在駐日臺灣文化中心。展區包含「認識臺灣布袋戲」、「南管布袋戲」、「北管布袋戲」、「內台布袋戲」、「電視布袋戲」、「新編布袋戲、兒童布袋戲」等六大主題及民眾體驗區，系統性地向日本民眾介紹臺灣布袋戲歷史文化和特色。本次展覽是駐日臺灣文化中心開館以來首次辦理的布袋戲展覽。

駐日臺灣文化中心王淑芳主任為本中心 特展中展出戲偶及道具等物件
同仁介紹展覽規劃

駐日臺灣文化中心表示，民眾親眼看到
戲偶非常感動

閱覽室設置 DIY 體驗區，供民眾體驗
操偶樂趣

(二) 相關業務交流

本次拜會駐日臺灣文化中心，由王淑芳主任與該中心相關同仁 3 人就展演及未來交流交換意見，相關交流訊息如下：

1. 駐日臺灣文化中心位於東京市中心，二樓之展演空間可靈活運用，雖展場不大，但可規劃精緻之展覽，或輔以數位影像，讓展覽更加豐富多元，並也便於將優質展覽推往日本其他地區展示，擴大展覽效益。
2. 建議可比照本次臺北木偶赴日展演模式，配合演出內容規劃相關展覽，並於演前幾週赴其他區域進行推廣及工作坊，駐日臺灣文化中心可配合提供場地辦理座談及記者會，進行整體性的宣傳及推廣，擴增演出的外溢效果。
3. 由於展演相關前置作業需及早進行，故建議未來如有相關計畫，可盡早將訊息提供駐日臺灣文化中心，以利納入該年度計畫及場地預控，駐日臺灣文化中心亦可提供相關意見或協助溝通日本當地單位，讓展演活動更加順利。
4. 傳統戲曲常有繁複的角色關係，且有非線性敘事的結構，如加上跨國演出，則語言因素更加重了觀眾入戲的困難，雖然演前可透過講座的方式讓觀眾獲得先備知識，但如能透過故事挑選、編劇及導演手法的介入，則可大幅提升觀眾的共鳴。
5. 由於出國演出之交通旅費昂貴，故可鼓勵國內傳統表演藝術團體規劃小型演出為主，另也可尋本次臺北木偶與結城座共創模式，以掌握日本人之觀賞習性，並藉由日方劇團之售票系統來推動票務。
6. 杉並區交流協會每年舉辦臺灣祭活動，本中心 110 年曾參與交流，於

活動播放本中心所屬國光劇團《繡襦夢》、臺灣國樂團《臺灣音樂世紀豐華》作品影像。該協會也數度與我國有民間交流，如阿波舞舞團訪臺、棒球隊來臺與學校進行交流賽等。駐日臺灣文化中心與杉並區合作往來密切，本中心未來如有規劃與杉並區交流，可透過駐日臺灣文化中心協助接洽。

7. 本中心基於保存與活絡傳統藝術發展使命，自 109 年起辦理陣頭展演活動，以推動陣頭文化永續發展。近年受嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情影響，目前匯演活動洽邀團隊以國內各地團隊為主，未來也希望邀請日本陣頭團隊來臺演出，促進國際交流。

與駐日臺灣文化中心業務交流後合影

三、訪察臺日共製節目《布袋劇劈山救母》首演執行狀況

(一) 座・高圓寺簡介

本中心策劃的臺日共製節目布袋劇《劈山救母》，於東京都杉並區的座・高圓寺演出。

「座・高圓寺」建築由伊東豐雄設計，2009 年開幕。場館係由杉並區委託非營利組織劇院創建網絡（CTN, Creative Theatre Network）負責營運管理，杉並區並選任佐藤信擔任藝術總監，以及與日本劇作家協會、非營利組織東京高圓寺阿波舞促進會簽署合作協議，除了節目演出外，也開設工作坊、講座、戲劇創作學院等，支持各種當地藝術文化活動與

交流。

劇院共有 6 層樓（地下 3 層、地上 3 層），設有三個劇場，1 樓小劇場（座・高圓寺 1）共 238 席，地下 2 樓小劇場（座・高圓寺 2）共 256 至 298 席，地下 2 樓場地（AWAODORI HALL）優先提供阿波舞練習及演出使用。3 樓保存與展示當代戲劇相關檔案資料。

藝術總監佐藤信是日本戰後第一世代重要導演之一，於 1968 年創立「黑帳篷」劇場，此後的 20 年在日本各地巡迴演出；1980 年代以來，參與以東南亞國家為主的海外戲劇合作與交流活動，1990 年成立劇團「鷗座」，1997 至 2002 年擔任日本世田谷公共劇場藝術總監。本次演出即由佐藤信擔任導演。

座・高圓寺建築外型仿若一巨大帳棚

一樓入口處公告當日節目、展覽及咖啡廳供應餐點等資訊

步入劇場，右手邊牆面呈現當地孩童集體創作的成果

每年在高圓寺站大街舉行的阿波舞表演，規模僅次於德島市的阿波舞祭，吸引許多國外觀光客，是東京的重要活動。劇場提供平時排練及演出場地

(二) 結城座簡介

日本傳統懸絲傀儡劇團「結城座」成立於日本江戶時期寬永十二年（1635 年），至今已有三百多年的歷史，擅長用偶模仿歌舞伎舞台演員生動有趣的表情，是日本國家指定無形民俗文化財，以及東京都指定無形文化財。除了承襲傳統的演出劇目外，也參與當代新作，積極投入海外公演及國際共製節目，演出足跡遍及歐美、中東、東南亞、前蘇聯等地數十個國家。

十二代目結城孫三郎曾與現代劇場的多名導演合作，演出包含莎士比亞「理查三世」、惹內的「屏風」、宮澤賢治的「要求多多的料理店」等作品。按照日本襲名的傳統，十二代目結城孫三郎於 2021 年 6 月將「結城孫三郎」名字傳承給長子（長子即十三代目結城孫三郎），並繼續以「三代目両川船遊」的名字繼續從事演出。

(三) 節目簡介

年邁的日本操偶師在演出《菜舖阿七》結束後，對未來感到悲觀，試圖燒掉木偶。這時，來自臺灣的布袋戲操偶師現身，演出《劈山救母》，故事敘述沉香救出被壓在華山下的母親。年邁木偶師在看戲時，也被捲入沈香的戰鬥中，他派出懸絲傀儡應戰……《劈山救母》劇終，年邁木偶師恢復精神，決定繼續從事演出，臺、日獅子偶跳起象徵吉祥的舞步，許下共同傳承傳統藝術的承諾。

《菜舖阿七》是日本江戶時代真實故事改編的經典作品，故事敘述蔬菜店的女兒阿七為了情人觸犯法律，最終在下雪的孤獨夜晚，被處以火刑，結束生命。

(四) 前置宣傳活動

臺北木偶劇團在正式演出前，於福島縣白河市、神奈川縣橫濱市等地辦理相關宣傳活動，宣傳行程如下：

日期	地點	內容說明
8 月 18 日（四） 13:00-15:00	白河關之森公園內「江戸の関所」（福島縣白河市）	辦理臺灣傳統布袋戲推廣講座 1 場

8 月 26 日（五） 14:00-15:10	橫濱人形之家 （神奈川縣橫濱市）	辦理《西遊記 大鬧水晶宮》正式演出 1 場
----------------------------	---------------------	-----------------------

(五) 首演出席貴賓

由臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心協助洽邀貴賓，出席名單如下：

我方	臺北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、諮議劉家愷 臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心主任王淑芳、秘書趙心如
日方	杉並區區長 岸本聰子 杉並區文化交流課長 田森亮 杉並區文化交流課交流擔當參與 林默章 杉並區祕書課長 淺川佑司 杉並區交流協會事務局長 幸內正治

(六) 首演流程

時間	內容
13:00	總彩排
18:40	演前導聆 / 主講人林于竝、高橋宏幸
18:55	臺北駐日經濟文化代表處大使 謝長廷致詞
19:00	杉並區區長 岸本聰子致詞
19:05	演出開始
20:40	演出結束
21:00	貴賓及演職人員交流與合影留念

(七) 首演執行情形說明

首演當天票券全數完售，觀眾上座逾 9 成，包含日本民眾、旅日臺僑、歐美人士等，演出時觀眾反應熱絡。懸絲傀儡、布袋戲操偶演出表現細膩生動，即使語言不同，仍無礙觀眾欣賞演出。

臺北駐日經濟文化代表處大使謝長廷致詞時表示，感謝杉並區和「座・高圓寺」的大力支持與協助，促成臺北木偶劇團與結城座的合作演出，也是疫情期間臺灣傳統表演藝術團隊首度來日公演，意義重大。布袋戲是最具臺灣特色的表演藝術，過往在街頭巷尾只要有布袋戲的舞台，總能吸引男女老少熱鬧捧場，透過偶師的操演和觀眾的喜愛，在掌中賦予戲偶鮮活的生命，呈現家喻戶曉的故事，是每位臺灣人成長的共同記憶。希望這一份由臺日藝術家攜手共創的珍貴禮物，能為後世留下無形文化資產，成為臺日友誼的最佳見證。

杉並區岸本聰子區長於致詞時表示，杉並區自 2011 年以來即開啟和臺灣的交流，從棒球、阿波舞到每年舉辦的臺灣祭，透過豐富多元的活動呈現臺灣的魅力。雖然這兩年持續受疫情影響，本次仍在各方努力之下促成臺日偶戲交流演出，謹致上誠摯的謝意。

策展人林于竝教授觀看總彩排

總彩排後與演職人員合影。後排右 4 為臺北木偶劇團團長林永志，後排右 5 為導演佐藤信，後排右 6 為三代目兩川船遊，後排左 5 為策展人林于竝教授，後排左 3 為臺北木偶劇團主演吳聲杰，前排左 3 為十三代目結城孫三郎

總彩排情形，前排右 1 為導演佐藤信

總彩排情形，圖左為三代目兩川船遊，

總彩排情形，臺日獅子偶一起跳舞

圖右為臺北木偶劇團主演吳聲杰

杉並區岸本聰子區長致詞

謝長廷大使致詞

演出後謝長廷大使與臺北木偶劇團交流

演出後謝長廷大使體驗布袋戲操偶

圖左為本次演出 DM，圖右為臺灣祭 DM，今年臺灣祭於 9 月 10 日在杉並區舉辦

四、參訪相關展演場館

(一) 新橋演舞場

新橋演舞場於 1925 年開業，迄今已近百年歷史，歷經戰爭燒毀、重建，於 1982 年翻新成為現今樣貌。劇場最初經營目的是為提供藝妓演出，現今演出節目包含歌舞伎、新派劇、喜劇、現代劇等，於 1940 年為松竹株式會社收購。松竹株式會社是創立於 1895 年的綜合娛樂企業集團，以影視、戲劇、不動產為主要業務，所營運的劇場包括歌舞伎座、新橋演舞場、大阪松竹座、南座等。

劇場共有 4 層樓，B1 至 3 樓均設有投幣式置物櫃與洗手間，1 樓販售提供觀眾於中場休息食用的「幕之內便當」與老字號點心、特色伴手禮，2 樓設有餐廳及特色伴手禮商店。總座席數共 1,428 席，1 樓兩側設有包廂，座位區包含 1 樓到 3 樓。

面對當代的觀眾，松竹株式會社除了傳統演出製作之外，也推出漫畫、莎劇、印度古典作品等多元題材改編的新歌舞伎，以及虛擬歌舞伎等。其中，松竹株式會社與多玩國株式會社合作，製作《超歌舞伎》，結合日本電信電話公司（NTT）提供的技術，由歌舞伎演員第二代中村獅童、虛擬歌手初音未來擔綱演主演，自 105 年起在日本文化盛會「niconico 超會議」演出（由日本規模最大的影片社群網站 niconico 所主辦的年度實體活動，展示日本網路文化，也是先進技術發表的重要場域）。

今年推出的《超歌舞伎 2022》，除在 niconico 超會議演出之外，8 月 21 日至 9 月 3 日在新橋演舞場、9 月 8 日至 9 月 25 日在南座巡迴演出。

本次參訪《超歌舞伎 2022》演出，時間為平日下午，觀眾近 5 成。在舞台後方的螢幕，呈現虛擬歌手初音未來 3D 影像，透過動作捕捉技術，與真人搭配同台演出。第二代中村獅童除了真人演出之外，另外運用 Another Me 技術，讓第二代中村獅童的數位分身螢幕中登台亮相。

觀眾可購買螢光棒，螢光棒按鈕有變換顏色、播放特定語句等功能，另可免費索取太陽能螢光紙扇，與台上演員互動，觀眾反應熱烈。

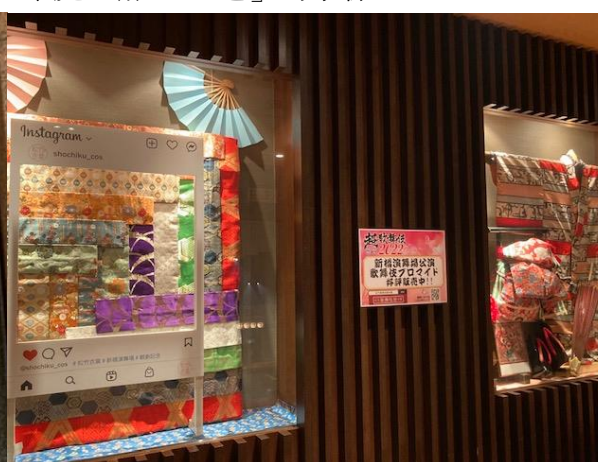
位於銀座的新橋演舞場

售票處配合宣傳《超歌舞伎 2022》，在售票處上加上「超」的字樣

劇場外張貼的《超歌舞伎 2022》海報

劇場內展示歌舞伎服飾

(二) 東京藝術劇場

東京藝術劇場於 1990 年開館，是東京都內具代表性的公共劇場之一，由「東京都歷史文化財團」管理和營運，藝術總監為野田秀樹。

劇場共有 11 層樓，B2 為排練場及停車場，B1 與池袋車站連通，1 樓與 2 樓設有餐廳、咖啡館、商店等，B1 及 5 樓設有展示藝廊，5 樓及 6 樓設有會議室。

表演空間包含 Concert Hall(大型音樂表演廳，1,999 席，設有管風琴)、Playhouse (中型劇場，834 席座位與 90 席站位)、Theatre East (黑盒子小劇場，舞台為榻榻米地板，272~324 席)、Theatre West (小劇場，鏡框式舞台，195~278 席)。

排練場共有 6 個空間，容納人數最多有至 100 人，為木地板鋪面，可用於練習管弦樂、室內樂、合唱、舞蹈、戲劇等。

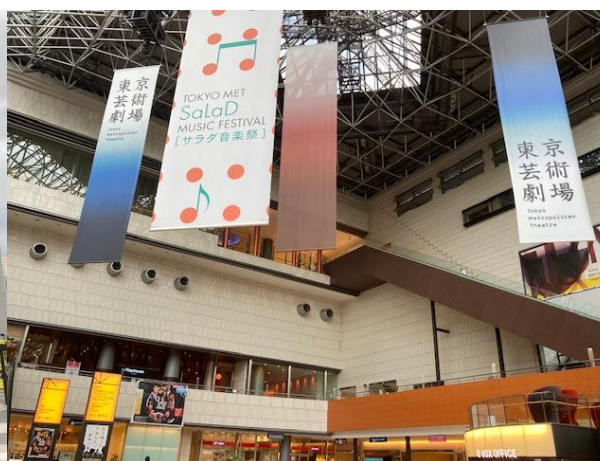
在無障礙設施部分，劇場免費出借輪椅，並可由導盲犬、肢體輔助犬、

導聾犬陪伴觀賞節目（1 樓戶外設有輔助犬專用廁所），為聽障者提供筆談板、可攜式字幕機，並為視障者提供演前說明。另外，針對托兒需求，提供 3 個月至學齡前兒童的臨托服務。

劇院場地提供外租，Concert Hall 於使用月份前 18 個月開始接受申請，Playhouse 則於使用月份前個月、Theatre East 及 Theatre West 於使用月份前 13 個月開始接受申請。提出申請 1 個月後將通知審核結果，須於使用月份前 4 個月提交演出相關資料。

東京藝術劇場坐落於西池袋公園旁

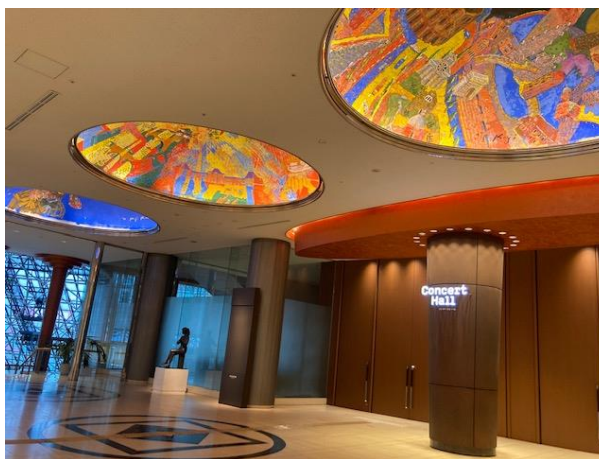
一樓挑高吊掛宣傳布條，右手邊為售票處

B1 的 Theatre East(左)・Theatre West(右)

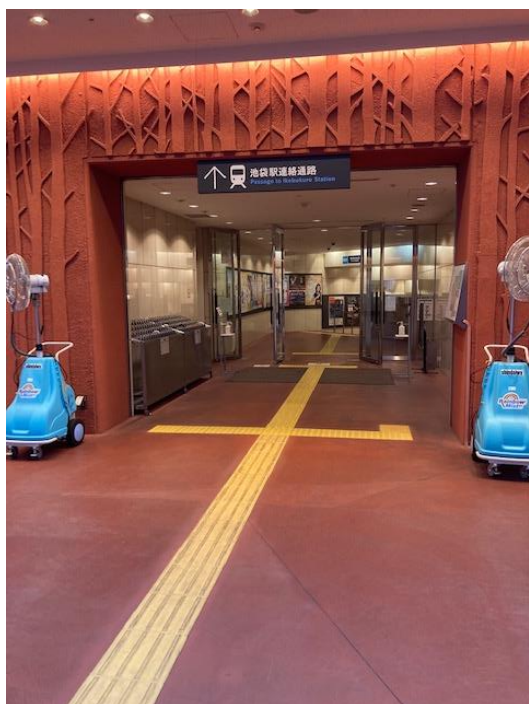
二樓的 Playhouse 入口處

五樓的 Concert Hall 入口處

提供臨時服務的托兒室

B1 與池袋車站連通

在 Playhouse 演出的《Q:歌舞伎之夜》販售當日券，於固定時間抽籤並公布結果，圖為引導購買當日券觀眾之指示牌

(三) 國立劇場

國立劇場於 1966 年開館，由獨立行政法人日本藝術文化振興會 (Japan Arts Council) 設置及營運；獨立行政法人日本藝術文化振興會為日本文部科學省所管轄之獨立行政法人之一

國立劇場包含大劇院及小劇院，大劇院總座席數 1,610 席，主要演出歌舞伎、舞踊、雅樂等，小劇場總座席數共 590 席，主要演出文樂、歌舞伎、舞踊、邦樂等。劇場 1 樓設有紀念品商店，2 樓設有餐廳，3 樓設有咖啡廳。在無障礙設施部分，劇場免費出借輪椅，並可由導盲犬、肢體輔

助犬、導聾犬陪伴觀賞節目。

劇院演出空間及排練場地提供外租，用途以日本傳統表演藝術演出為主。申請租用大劇院及小劇院，須於會計年度前兩年的 12 月預約申請（會計年度為 4 月到次年 3 月），申請截止後將通知申請者暫定使用日期，申請者須於會計年度前一年的 4 月提交正式申請表，接著於同年 6 月繳交 50%押金，最後於演出前 3 個月提交演出詳細資訊。

排練空間包含 3 間木地板的排練室、1 間榻榻米鋪面的閱覽室，於使用月份前 2 個月開放申請（但如果申請者在大劇院或小劇院演出，可於確定演出後即申請排練空間）。排練室主要用於排練日本傳統表演藝術，為維護地板，禁止穿鞋入內，也禁止使用膠帶在地板做標記。

在人才培育方面，獨立行政法人日本藝術文化振興會推動的培訓領域，包含歌舞伎演員、歌舞伎音樂、大眾娛樂、能、文樂、組踊等，其中歌舞伎演員、歌舞伎音樂、大眾娛樂領域的培訓地點在國立劇場。以歌舞伎演員為例，學員資格為初中畢業、未滿 23 歲男性，無經驗可，訓練時間 2 年，周一至周五每天 8 小時，第一年結束將在國立劇院展現培訓階段性成果，第二年將辦理培訓結業，完成培訓後將正式成為歌舞伎演員。培訓免學費，提供教材，並有資格獲得獎學金，另針對居住較遠的學員提供住宿或補貼。

本次參訪的文樂公演，自 9 月 3 日至 9 月 20 日在小劇院演出，每天於上午 11 時演出第一部、下午 2 時 15 分演出第二部、下午 5 時 15 分演出第三部。本次參訪星期日下午 2 時 15 分場次，觀眾近 4 成。

面對劇場的右側為小劇院入口，左側為大劇院入口，售票處位在中間

(四) 傳統藝能情報館

傳統藝能情報館是位在國立劇場旁的小型博物館，於 2003 年開館，亦由獨立行政法人日本藝術文化振興會設置及營運。

《Now, let's get to know kabuki!》歌舞伎入門展，展覽期間自 111 年 6 月 2 日至 10 月 26 日，展覽內容深入淺出，讓一般觀眾能夠認識與欣賞歌舞伎。

展覽分為五大主題，包含歌舞伎的化妝、立廻（打鬥，tachimawari）與見得（亮相，mie）的美學、男扮女裝的女形（onnagata）角色、歷史劇（jidai-mono）與世話物（sewa-mono）、世界觀（sekai）與劇情（shuko）。

策展規劃以歌舞伎的「幕次」串聯上述五大主題，從序幕開始，各主題展示錦繪（彩色版畫）、照片、押隈（將演員妝容壓印在布或紙上）、服飾、道具等，版畫及照片多為國立劇場館藏，服飾則為松竹衣裳株式會社借展，另包含少量私部門及個人收藏；觀眾可透過掃描 QR Code 了解更深入的内容。

展覽動線的正中間安插「幕間（中場休息）」，播放國立劇場的歌舞伎公演片段，共有 6 支影片輪流播映。

傳統藝能情報館位在國立劇場旁

《Now, let's get to know kabuki!》歌舞伎入門展主視覺（館內禁止攝影）

(五) teamLab Planets TOKYO

teamLab 是由藝術家、程式設計師、工程師、CG 動畫師、數學家、建築師等專家組成的國際性跨領域藝術團隊，透過創作探索藝術、科學、技術和自然的交會點，作品被世界各大藝術機構收藏，如美國洛杉磯現代美術館、澳洲墨爾本維多利亞國家美術館等。

teamLab Planets TOKYO 位在豐洲區，展覽期間自 107 年 7 月 7 日至 112 年底，展覽由 7 個室內作品及 2 個庭園作品組成，以身體沉浸（Body Immersive）為概念，嘗試模糊「身體與作品」/「自身與世界」之間的界線。

參觀者可下載 teamLab APP，透過導覽內容了解作品，也可以在「無窮無盡的水晶宇宙」作品展覽空間中，使用 APP 與其他人一起創造作品。團隊另外開發 Distributed Fire APP，使用 APP 接近《從空中噴湧而出的焰粒子世界》作品時，可擁有互動體驗，並有分享及共同創作的功能。

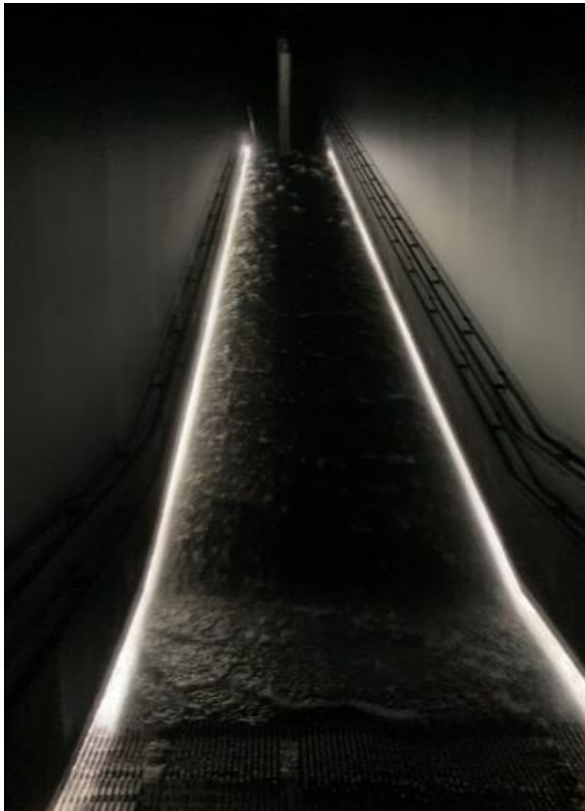
展覽空間供應特色餐飲（來自京都的素食拉麵），可在特定的作品空間裡用餐，紀念品商店則販售庭園作品《漂浮的花園——花朵與我同根同源，花園與我合為一體》中所使用的蘭花，以及特色茶飲等。

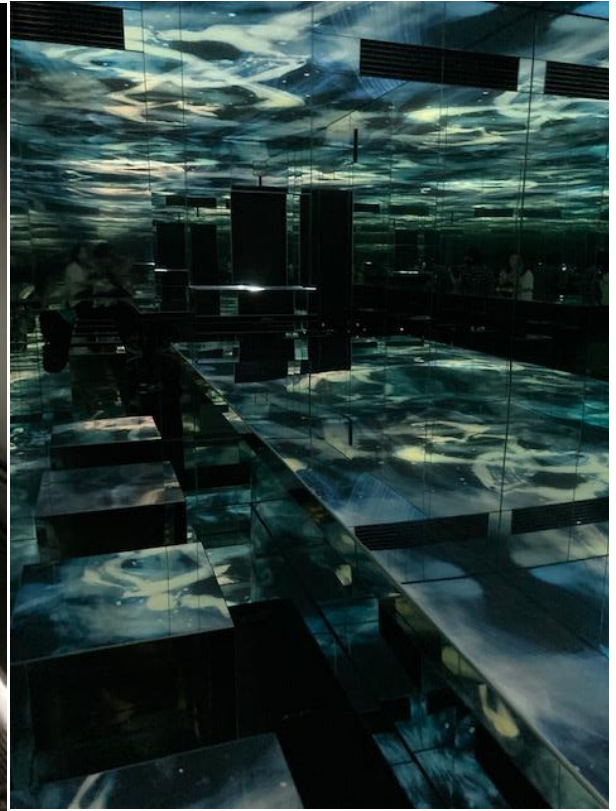
入口處作品《從空中噴湧而出的焰粒子世界》，旁邊的作品《一線相連的長椅》提供戶外用餐、休息及孩童遊樂使用

作品《漂浮於落花世界》影像非預先錄製，而是運用電腦程式即時呈現，每個瞬間均無法再現

入場後須脫掉鞋襪，此作品《斜坡上的光之瀑布》提供參觀者赤腳踩水而上

室內用餐空間結合作品《虛像反轉無分別》，投影模糊了桌椅等物理邊界

參、心得與建議

一、心得

(一)因應疫情下的國際交流

臺日共製節目布袋劇《劈山救母》製作期間，適逢嚴重特殊傳染性肺炎疫情全球肆虐，製作過程團隊運用視訊聯繫討論，原定 111 年 6 月在臺灣進行的彩排，也經過考量改至日本進行，並在 8 月下旬密集的排練，盡力呈現最美好的演出。跨國製作以視訊方式進行，似乎已成為疫情期間之新趨勢，而視訊作業似乎也可節省交通往返的成本，然而劇場演出繁雜，尤其是跨國加上跨劇種的演出，製作過程更屬不易，在無法親自實際演練的前期階段，雙方必須透過具備有語言、劇場技術、文化背景的人作為溝通橋樑，而這樣的溝通人員也是目前臺灣所缺乏的，故在推動傳統表演藝術的國際交流上，應培育更多專業溝通人才，以因應跨國製作的前期作業。另外在藝術行政方面，本次演出歷經二年才成行，需給予演出團隊更多行政上的協助，期間包括契約變更、行政調控措施及溝通等，均是難得的行政經驗，有助行政人員處理跨國延期演出之經驗累積。

(二)劇種跨國交流的可能性及限制性

日本懸絲傀儡約三十餘公分，臺灣布袋戲偶尺寸較小，但相差不大；日本懸絲傀儡與臺灣布袋戲的操偶方式不同，在節目中呈現各自的特色，相同的是，透過細膩的操偶技藝，讓偶如同真人般，維妙維肖的呈現在觀眾面前。導演在排練過程，也鼓勵臺北木偶劇團加入更多的即興表演，展現臺灣布袋戲的活戲傳統，透過臺、日二種傳統表演藝術的合作，讓彼此有機會認識各自獨特的美學語彙，從中探索新的表現邏輯與敘事。然而在觀看此次演出時也發現，臺灣傳統布袋戲需要戲臺作為演出場域，而日本懸絲傀儡則是讓偶直接落在舞臺地板上，在演出所需的不同舞臺場域下，要讓兩種不同形式的操偶交流共演，有其實際上的困難，本次共演時需要由臺灣操偶師脫離戲台，以蹲跨的方式將戲偶靠近懸絲傀儡，讓共演有點「牽強」，失去了原本臺灣戲偶的舞臺，這也是雙方共演時間不長的原因，或許未來可透過舞臺設計來突破這種牽強感，讓雙方戲偶在舞臺整體的視覺感上取得協調，且不失其原有的技藝表現。

(三)為誰而共創的演出節目

原本跨國共創的意圖之一是希望該節目能在兩地巡演，以擴大演出效益，然而在節目呈現上應該考量不同文化背景及觀眾先備知識而進行調整。例如本次臺北木偶在日本演出臺灣傳統戲齣《劈山救母》，布袋戲與懸絲傀儡的

演出時間比例大約是 7 比 3，對日本觀眾而言故事可能是新奇的，加上布偶的生動操演，可獲得日本觀眾的共鳴，然而如果將同一節目原封不動的搬到臺灣演出，則可能因為臺灣觀眾已熟悉《劈山救母》，且傳統布袋戲占了絕大部分，而減弱觀眾購票觀賞的意願。因此，就算是跨國共創的節目，在移地演出時也建議應該重新調整演出內容或表現手法，以創作出吸引當地的觀眾欣賞。

(四)場館多角化經營的必要性

本次參訪東京藝術劇場、新橋演舞場、國立劇場，觀察演出節目場次多，一檔節目可橫跨週間上班日連演數週，背後實有足夠的藝文人口支持。在資金面，除了透過獨立行政法人日本藝術文化振興會設置藝術文化振興基金，導入政府資金與企業贊助，支持傳統藝能保存與傳承之外，民間的松竹株式會社透過多角化經營，支持品牌獲利，同時相較於公部門更能著重回應市場需求；在政府與民間的資源投注之下，形成良善的產業生態循環。teamLab Planets TOKYO 可以在作品空間裡品嘗餐食，紀念品則選用庭園作品的蘭花，並使用可再利用的布袋盛裝，讓參觀者把作品的一部分帶回家，展覽與周邊配套是以延續性的邏輯加以思考規劃，從觀展、用餐到紀念品的設計，提供了參觀者完整的體驗。本中心所屬臺灣戲曲中心為公部門場館，主要功能在於提供傳統表演藝術團隊展演平台，然仍可在節目演出製作外輔以工作坊、講座之配套活動，規劃適合不同年齡層之活動，並結合當地鄰里宮廟等，以更多元方式推廣戲曲，活絡演出活動與觀眾參與，發展出公部門場館的在地經營特色。

二、建議

綜合以上所述，提出幾點建議提供政策規劃參考，建議如下：

- (一) 建議從小型的國際共創節目著手，例如與國外的導演合作，或是邀請國外演員參與，於本中心臺灣戲曲中心演出，未來更進一步推向國際，以促進傳統藝術團隊國際間交流，汲取新的美學刺激與創作養分。
- (二) 加強與文化部各駐外單位聯繫，互通相關展演訊息，如有傳統表演藝術團隊出國巡演，可請駐外單位協助相關事宜，並尋求其他配套推廣方式，以擴大出國演出效益。

肆、參考資料出處

臺北駐日經濟文化代表處臺灣文化中心官網

https://jp.taiwan.culture.tw/information_34_147531.html

座・高圓寺官網 <https://za-koenji.jp/home/index.php>

結城座官網 <https://youkiza.jp/>

松竹株式會社官網 <https://www.shochiku.co.jp/global/tc/>

東京藝術劇場官網：<https://www.geigeki.jp/zh-tw/>

獨立行政法人日本藝術文化振興會官網 <https://www.ntj.jac.go.jp/en/>

teamLab Planets TOKYO 官網 <https://planets.teamlab.art/tokyo/zh-hant/>