

出國報告（出國類別：國際展演交流）

國際展演教學合作計畫
第三十六屆峇里島藝術節

服務機關：	傳統藝術研究中心
姓名職稱：	陳婉麗/主任
派赴國家：	印尼
出國期間：	2014/6/25-7/7
報告日期：	2014/12/05

摘要

擴展傳統藝術的國際場域，發展國際教學、展演合作機制

延續傳研中心於 2013 年參與「夏威夷檀香山藝術節」所累積之「陣頭藝術」教育與展演的成果和能量，2014 年傳研中心與音樂系、傳統音樂學系、動畫系合作，開設開放本校六大學院學生跨系所選修之「傳統音樂與獅陣展演」課程，並遴選 19 位表現優秀學生組隊前進峇里島，與當地傳統演藝團體 Sanggar Paripurna 共同創作、完成一場「2014 年峇里島藝術節」創新跨域獅陣／劇場公開演出。北藝大展演團隊由傳研中心陳婉麗主任、傳音系李婧慧老師擔任藝術總監，傳音系蔡凌蕙老師、舞蹈系葉晉彰老師指導、建文所江明親老師田調研究三個「陣頭展演」整合型面向，提供參與學生在藝術節展演活動外，透過交流工作坊、應邀參加多場演出與交流活動等跨文化合作學習機會，激發傳統藝術在當代國際場域的創新文化表現，擴展傳統藝術的國際場域，發展國際教學與展演合作機制。

目次

目的.....	1
過程.....	2
心得與建議.....	7
附錄.....	8

目的

(1) 學生之跨域應用能力養成

陣頭藝術為綜合性的展演形態，富有音樂、肢體、工藝表現等多樣面向，提供更多元的跨域能力養成。以參與本次峇里島藝術節前的「傳統音樂與獅陣展演」課程為例，選修的同學來自跨系所－音樂系的同學必須學習飄扇等肢體語言，動畫系的同學得熟習舞獅與大刀，而所有人皆須參與合創劇本的發展與設計。在訓練的過程中，開發學生跨越專業界限、身體、多元文化的潛能，並培養開放心胸、與不同人群合作、樂於挑戰、堅持完成的態度，是生涯銜接最好的準備。

(2) 教師之跨越專業和文化的交流

由於陣頭藝術的整合展演特性，在教學及展演創作上，皆須跨系所不同專業的老師共同投入，在合作間相互理解衍生共鳴。而 Sanggar Paripurna 藝師的加入以及參與國際演出，更帶來不同文化間的相互激盪，教師亦在其中獲得成長。

(3) 建立跨領域與跨文化的傳統藝術國際網絡

傳統藝術有機整合的特性，挑戰習以為常的學院專業界域，提供重新省思、突破、相互汲取的源頭活水。而不同文化間的交流更是提供開放視野和相互成長的能量。而以「陣頭藝術」所建構出的系列課程及展演，開創前所未見的傳統藝術「傳習」教育模組－自「民俗儀式」田野課程建構知識體系為始，進而研習「陣頭音樂與展演」，全身心投入體驗傳統藝術，以激盪多元思考與自我檢視，從而發展創作轉化，並於國際展演中實踐並學習回饋於自身的社群－此教育資源的累積與教學模組的發展，將是北藝大亟具獨特性及開創性的成果。

過程

(1) 展演行程(6/25~7/7)

day	日期	時間	活動	地點	備註
1	6/25(三)	05:40	北藝大集合出發至桃園機場(演出器材上車)	水舞台入口處	華航 CI 0771 TPE 0915-DPS 1420
		06:00			
		09:15	出發前往峇里島	桃園機場	
		14:20	抵達峇里島	峇里島機場	
		15:30	出關		
		17:30	抵達入住旅館	Bona Village Inn	
		18:00-19:30	峇里島展演團隊會面	Sanggar Paripurna	
		20:30-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
2	6/26(四)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-12:00	北藝大展演團隊排練		
		13:30-17:30	北藝大展演團隊排練 北藝大服裝道具製作		
		18:00	參與 Made 老師家廟祭	Sanggar Paripurna	
		21:00-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
3	6/27(五)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		11:00-	參觀 Cucukan 廟會儀式	Cucukan	

		13:00-	參觀阿貢火山	Gunung Agung	
		15:00-	參觀 Klungkung Palace and Museum	Klungkung Palace and Museum	
		19:30-	欣賞 Tirta Sari 演出節目	Balerung Mandera Srinertya Waditar 劇場	
		22:30-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
4	6/28(六)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-16:00	北藝大展演團隊排練		
		17:00-18:30	北藝大展演團隊演出呈現 展演團隊整排	Sanggar Paripurna	
		23:00-	北藝大團隊例行 meeting		
				Bona Village Inn	
5	6/29(日)	07:00-08:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-11:00	北藝大展演團隊排練	Sanggar Paripurna	
		11:00-	參觀 Klungkung Palace 國王火藏儀式	Klungkung Palace	
		16:00-	自由活動時間	Matahati, Denpansar	
		20:00-	欣賞 Gusti 老師演出節目	Denpansar Art Center	
		23:30-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
6	6/30(一)	07:00-08:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-	參觀 Pura Penataran Sashi	Pura Penataran Sashi	
		10:30-	參觀 Goagajah	Goagajah	

		13:00-	印尼峇里島國立印尼藝術學院交流工作坊：舞獅與北管音樂	Institute Seni Indonesia (ISI, Denpasar)	參與成員為印尼峇里島國立印尼藝術學院教授與師培中心學生約 80 人。
		16:30-	展演團隊祈福儀式	Sanggar Paripurna	
		17:30-	展演團隊整排		
		23:00-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
7	7/1(二)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-17:00	北藝大展演團隊排練	Sanggar Paripurna	
		18:00	展演團隊整排		
		23:00-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
8	7/2(三)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-10:00	參觀甘美朗音樂工廠	Gianyar	
		10:00-12:30	自由活動時間	Purasaren Palace, Ubud	
		14:00-	欣賞 Bali Agung 演出節目	Bali Safari and Marine Park 表演劇場	
		15:30-	示範演出：Bali Safari and Marine Park 表演劇場團員交流演出。		
		17:00-	展演團隊整排	Sanggar Paripurna	
		23:30-	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
9	7/3(四)	07:00-08:00	早餐	Bona Village Inn	

		09:30-10:30	教學工作坊：雷貢舞	Sanggar Paripurna	
		10:30-11:30	教學工作坊：甘美朗		
		13:30-17:00	教學工作坊：克差舞 印尼文化與表演藝術簡介		本工作坊與澳洲印尼文化學習團共同進行。
		17:00-	展演團隊整排		
		21:00-	欣賞 Cucukan 廟會演出節目	Cucukan	
		23:30	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
10	7/4(五)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		10:30-12:00	教學工作坊：甘美朗	Sanggar Paripurna	
		14:00-15:30	教學工作坊：皮影戲		
		15:30-17:00	北藝大展演團隊排練		
		17:00-	展演團隊整排		
		23:00	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
11	7/5(六)	07:00-08:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-12:00	北藝大展演團隊排練	Sanggar Paripurna	
		17:00-19:00	Banjar 廟會儀式邀請演出	Bona Village	
		19:00-20:30	展演團隊整排	Sanggar Paripurna	

		23:30	北藝大團隊例行 meeting	Bona Village Inn	
12	7/6(日)	08:00-09:00	早餐	Bona Village Inn	
		09:00-	北藝大團隊準備		
		12:30	出發前往演出場地		
		13:30-17:30	展演團隊整排	Ayodya stage	
		20:00	正式演出		
13	7/7(一)	08:00-	早餐	Bona Village Inn	
			與 Made 老師道別		
		11:00	出發返回台北	峇里島機場	華航 CI 0772 DPS 1530-TPE 2050
		20:50	抵達台北	桃園機場	
		21:30-	桃園機場大巴接送	北藝大	

心得與建議

（1）跨學院的傳研中心

透過連續三年的國際教學展演合作計畫，傳研中心重新引入融合傳統藝術根基於社群與人的文化深度與精湛技藝，讓習於當代藝術的北藝大學生們，跨出所屬系所多元學習，培養對傳統藝術在表現形式與內涵上的多元理解。在「2014 年峇里島藝術節」國際教學展演合作計畫後測問卷中，參與學生們在後測問卷中對於跨文化學習、合創展演過程中，在開放心胸、開發個人身體、跨越其專業領域等方面，皆回饋予高度、正面的肯定。而傳研中心相信正是此跨領域創意能力，提供北藝大學生自主學習、樂於與不同人群合作、勇於接受挑戰並堅持完成等生涯銜接準備，更是當代創意工作者積極融接社會性、多元文化特徵與新的美學觀，立基傳統厚度，啟發想像未來及轉換傳統的關鍵能量。

此外，由於傳統藝術有機整合的特性，在教學及展演創作上，皆須跨系所不同專業的老師共同投入協同教學，來不自同領域的專業師資有機會在合作中相互理解衍生共鳴、獲得成長。而傳研中心自 100 年度起結合校內學科、術科優秀師資，與國內外傳統藝術專業、社區部落營造組織及文創業界專家學者，共同打造兼具課堂學習、田野體驗及實務創作的「傳統藝術學分學程」課程，已然逐步匯聚跨系所跨世代合作團隊，以及建立與工藝藝師和社群相互信賴的合作方式，更將是未來持續推動課程開發、跨國合作等整合型計畫推動的最有力憑藉。

（2）永續發展機制

傳研中心將秉持「未來的傳統藝術」教學、研究與交流的專業資源整合平台使命，竭力爭取各方資源，持續在已積累之成果優勢上勉力推動各項延續性計畫案，舉凡如教育部磨課師（MOOCs）課程推動計畫、世界南島國際學術研究專題計畫、國際學術教育交流活動；科技部學術研究網站、先導型產學合作計畫，以及文化部跨域合創計畫、翡翠計畫（東南亞人士來台文化交流合作補助）等，持續與本校文資學院及其他各學院以整合型計畫案相互連結合作，更將積極與國內外各機構、產學界相互連結，共同發展，啟發未來在課程、研究、應用等諸多面向上創新的動能，注入傳統藝術相關領域再發展之動能。

附錄

(1) 展演活動記錄

教學工作坊：雷貢舞

教學工作坊：甘美朗

教學工作坊：皮影戲

交流工作坊：南北管

參訪 Bali Safari and Marine Park 表演劇場

欣賞 Bali Agung 演出節目後，與團員合照

合創劇本排練：雙獅開場

合創劇本排練：雙獅跋山涉水抵達峇里島

合創劇本排練：皮影戲

合創劇本排練：角色講解

合創劇本排練：整排前梳化準備

合創劇本排練：整排

每天排練後的團隊討論與分享

正式演出前，Sanggar Paripurna 藝術總監 Made 老師致贈象徵本次跨文化交流的印尼巴龍獅給北藝大展演團隊。

臺灣獅與武士

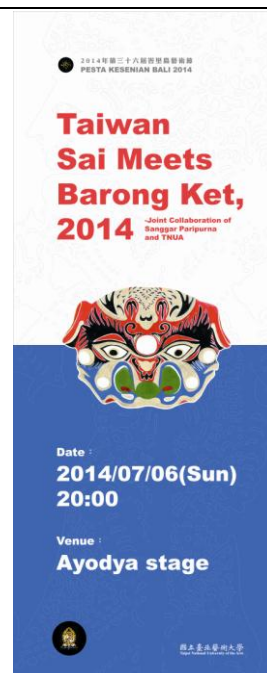
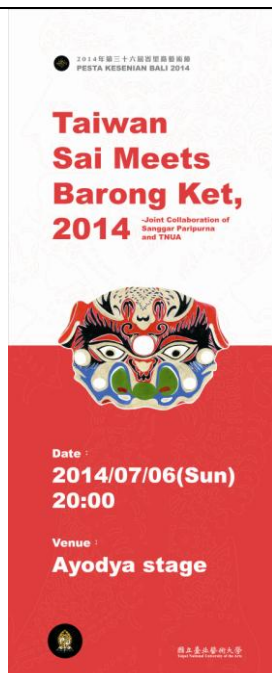
兩獅相遇峇里島

武士順利馴服臺灣獅與巴龍獅，並取得醫治皇子重症的聖泉。

節目單

活動布旗

banner

(3) 量化指標

量化成效			
績效指標	日期	目標值	實際值（已達成）
教學工作坊	6/25~7/5	7 場，包括 2 場甘美朗音樂、1 場克差舞、2 場雷貢舞、1 場皮影戲，以及 1 場舞台、道具(皮影)製作教學。	共 7 場，與 Sanggar Paripurna 團員共同學習，總參與人數概估 800 人。
交流工作坊	6/30	1 場，印尼峇里島國立印尼藝術學院教授與師培中心學生。	共 1 場，總參與人數概估 100 人。
示範演出	7/2	1 場示範演出，Bali Safari and Marine Park 表演劇場團員交流演出。	共 2 場，表演劇場團員概估 200 人；邀請演出總觀眾人數概估 200 人。
邀請演出	7/5	1 場 Banjar 廟會儀式邀請演出。	
參訪行程		7 場，包括：	共 7 場。
	6/27	1.Klungkung Palace and Museum；	
	6/27	2.Cucukan 廟會儀式；	
	6/30	3.Pura Penataran Sashi(月廟，銅鼓寺廟)；	
	6/30	4.Goagajah(象洞)	
	7/2	5.甘美朗樂器工廠。	
	7/2	6.Purasaren Palace；	
	7/2	7.Bali Safari and Marine Park 表演劇場；	
演出節目 觀賞		3 場，包括：	共 3 場。
	6/27	1.Tirta Sari Ubud；	
	6/29	2.Denpasar Art Center；	
	7/2	3.Bali Safari and Marine Park 表演劇場。	
2014 年峇里島 藝術節	7/6	1 場公開演出。	1 場，總觀眾人數概估 1,500 人。
		1 份問卷調查。	1 式，共回收 19 份問卷。
		1 場檢討會議。	1 場。