

出國報告（出國類別：考察）

【臺灣京劇新美學作品】

赴歐洲演出推介與藝術教育推廣計畫

出國報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：國光劇團張育華團長
國光劇團彭俊綱主排
國光劇團營運管理科何任洋
國光劇團研究推廣科王品芊
國光劇團研究推廣科王顥瑞
國光劇團團員張美芳
國光劇團團員鍾志強
國光劇團團員李家德
國光劇團團員林庭瑜
國光劇團團員張珈羚
國光劇團團員劉育志
國光劇團團員潘守和
國光劇團團員王詠增

派赴國家：法國、希臘

出國期間：2023年9月28日至10月9日

報告日期：2023年12月4日

【摘要】

國立傳統藝術中心所屬國光劇團，112 年辦理執行「【臺灣京劇新美學作品】赴歐洲演出推介與藝術教育推廣計畫」，於 9 月 28 日至 10 月 9 日出訪，共計出國 12 天，由本中心國光劇團張團長育華率領同仁，包括導演/主排彭俊綱、技術指導何任洋、研究推廣科行政王顛瑞與王品芊、演出科演員李家德、林庭瑜、張珈羚、劉育志、潘守和、王詠增及箱管張美芳、鍾志強等共 13 人，赴法國巴黎及希臘兩地與合作單位進行工作坊、展示會等活動及相關拜會、考察之推廣工作。

規劃安排赴法國里昂匯流博物館及希臘雅典卡寇亞尼基金會文化中心兩地進行講座示範、工作坊與演出推介會等系列，總計 8 場推廣活動；與里昂國家戲劇中心進行 2023-2025 臺法國際合作製演案 ~ 第二階段工作籌備討論；並赴臺灣駐希臘代表處拜會及考察富維耶山古羅馬劇場、希羅德·阿提庫斯劇場及狄厄倪所斯劇場等地進行拜訪與考察，洽談、交流並連結國際演出與推廣相關之合作資源，以期拓展本團未來 2024-2025 年於法國、歐洲等地之國際演出機會。

目 錄

壹、目的	4
貳、歐洲推介行程	5
參、行程重點內容說明	6
一、 匯流博物館場佈及走位、技術場佈討論會議	6
二、 示範講座（台灣戲曲美學示範）、工作坊（臉譜彩繪）、舞蹈演出觀摩	7
三、 參觀後台演員扮妝、台法合作演出推介會（含媒體專訪）	13
四、 里昂藝術中心會面及餐敘、富維耶山古羅馬劇場參訪	16
五、 與駐希臘台北代表處會面	18
六、 參訪雅典衛城、希羅德·阿提庫斯劇場	18
七、 雅典推廣活動整體技術會議	19
八、 參訪希臘雅典狄厄倪所斯劇場、雅典 MCF 技術討論會議	20
九、 旦角藝術講座	20
十、 臉譜藝術體驗講座、生行藝術展示講座	23
十一、 臺灣京劇新美學展示會（含媒體專訪）	29
肆、心得與建議	34
附錄、參考資料出處	35

壹、目的

國光劇團隸屬於臺灣國立傳統藝術中心，數十多年來，致力於東方傳統戲曲美學的傳承與展演，在臺灣以逾百年的京劇藝術與文化，打造獨樹一格，深具臺灣特色的戲曲表演風格。自 2016 年開始，積極拓展觸角至海外，與國際藝術家跨界合作演出交流，包括 2016 年與香港進念十二面體合作《關公在劇場》、2018 年與日本橫濱能樂堂合作台日共製《繡襦夢》、與香港管弦樂團共譜京劇交響樂《快雪時晴》、2019 年與新加坡湘靈音樂社共同製作《費特兒》以及 2021 年與墨西哥劇作家及荷蘭國際製作人合作的《極西之地有個費特兒》，大大提升國光劇團的國際製演能力與創作能量，並增加了國際展演機會，成效卓越。

國光劇團推動國際展演不遺餘力，持續透過國際經紀人引薦、國際總監邀請，以及「2022 年國光劇團赴法國巴黎、里昂的拓展與交流考察」和「2023 年邀請希臘義大利策展人來台觀賞及推介《狐仙》作品」，連結了更多的國際合作資源，訂定 2023-2025 年連續三年期間執行國際交流相關計畫。

本(112)年度接續執行[臺灣京劇新美學作品]赴歐洲演出推介與藝術教育推廣計畫，於 9 月 28 日至 10 月 9 日期間出國 12 天，赴法國里昂匯流博物館及希臘雅典卡寇亞尼基金會文化中心(MCF)兩地進行講座示範(Lecture & Demonstration)、工作坊(Workshop)與演出推介會>Showcase)等系列，總計 8 場推廣活動，並與里昂戲劇中心台法合作案進行第二階段工作。

期希歐洲觀眾能夠認識國光的京劇表演藝術的製作理念，並欣賞臺灣獨特的東方戲曲藝術之美，發揚推廣臺灣京劇新美學，活絡與歐洲民眾的文化藝術交流，拓展世界對於臺灣傳統戲曲文化的重視與關注。2023 年 9-10 月歐洲推介與藝術教育計畫將做為 2024-2025 年赴歐洲演出之前期籌備與宣傳，以加強國光品牌能見度並連結更多未來的國際演出合作資源，更持續為 2024-2025 年巴黎奧運文化盛事創造臺灣文化軟實力能見度。

- 工作坊、講座與臺灣京劇新美學展示會（里昂、雅典），連結在地大專院校、媒體、文化及學術界等資源，為 2024-2025 年歐洲巡演前期推廣宣傳；
- 與里昂國家戲劇中心進行 2023-2025 臺法國際合作製演案工作會議，討論國光劇團 2024-2025 法國巡演及串聯歐洲其他各地巡演之可能性及相關資源；
- 赴臺灣駐希臘代表處拜會及考察富維耶山古羅馬劇場、希羅德·阿提庫斯劇場及狄厄倪所斯劇場等地進行拜訪與考察，洽談、交流並連結 2024-2025 國際演出與推廣相關之合作資源。

貳、歐洲推介行程

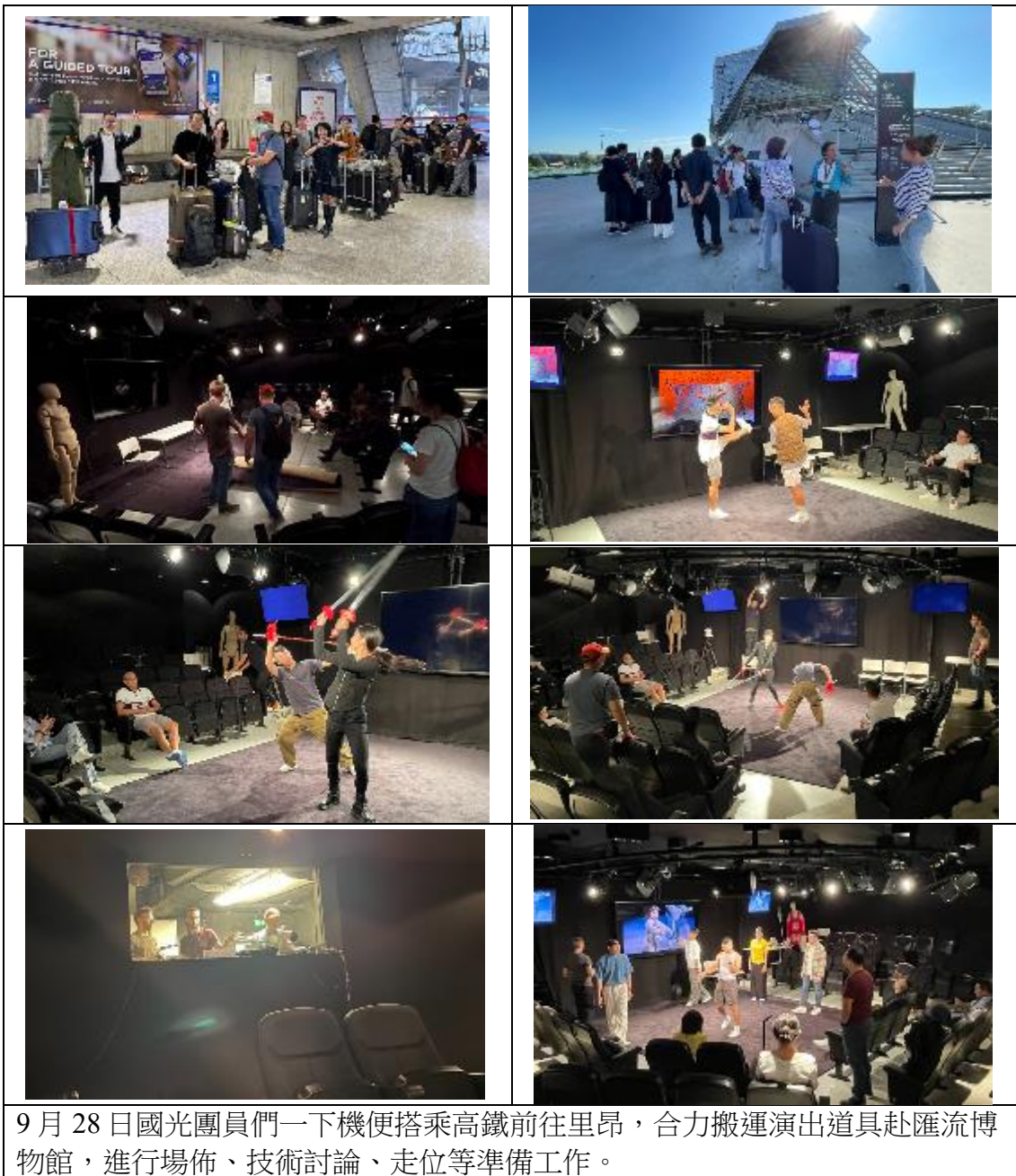
日 期	行程／工作內容	備 註	
1	9/28(四)	班機台北-里昂 /場佈及走位準備	匯流博物館
		技術討論會議	
2	9/29(五)	10:30-12:30 講座-台灣戲曲美學示範	匯流博物館
		15:00-17:00 工作坊:化妝藝術實踐	小廳
		里昂雙年舞蹈節演出觀摩	里昂舞蹈之家
3	9/30(六)	09:00-12:00 裝台/走位試音彩排	匯流博物館大廳
		14:00-15:00 後台演員妝扮欣賞	匯流博物館小廳
		15:30-17:00 演出推介會/媒體專訪	匯流博物館大廳
4	10/1(日)	臺法國際合作製演案 ~第二階段工作 參訪富維耶山古羅馬劇場	里昂戲劇中心 排練場
5	10/2(一)	里昂轉往雅典	
6	10/3(二)	參訪雅典衛城、希羅德·阿提庫斯劇場	
7	10/4(三)	雅典推廣活動技術討論會議	MCF 文化中心
8	10/5(四)	參訪希臘雅典狄厄倪所斯劇場	MCF 文化中心
9	10/6(五)	18:30-21:00 旦角藝術講座	MCF 文化中心
10	10/7(六)	17:00-19:00 臉譜藝術體驗講座	MCF 文化中心
		20:00-22:00 生行藝術展示講座	
11	10/8(日)	11:30-13:30 臺灣京劇新美學展示會 (含媒體專訪)	MCF 文化中心
		返回台灣 雅典至慕尼黑	
12	10/9(一)	慕尼黑-桃園	

參、行程重點內容說明

一、匯流博物館場佈及走位、技術場佈討論會議

匯流博物館位於法國里昂隆河與索恩河交會處，本團已於 2022 年前往拜會與場勘。本日匯流博物館行程，主要進行後續兩日的工作坊、講座、展示會舞台布置，同時與博物館技術人員進行技術協調工作。

匯流博物館擁有鏡框式舞台與簡易的科技布景設備，硬體方面借於中劇場與校園大演講廳之間，而場館技術人員方面，技術上則較為生疏。因此本次的技術調整工作，主要由本團何任洋先生排除現場技術障礙，並指揮博物館技術人員進行相關工作。

二、示範講座（台灣戲曲美學示範）、工作坊（臉譜彩繪）、舞蹈演出觀摩

9月29日於匯流博物館進行臺灣戲曲美學示範講座及臉譜彩繪工作坊。示範講座約有80人參與，現場展示京劇演員的蹻功、靠功、毯子功、旦角容妝。現場參與的有里昂大學中文系教授及當地學生及法國當地外交與藝術單位貴賓。

晚間欣賞雙年舞蹈節的表演活動，第20屆里昂舞蹈雙年展是由兩組藝術家親手創立的創新雙年展。雙年展超過一半以上的內容由Dominique Hervieu設計，在他離開之前，他曾與許多藝術家合作，主要是雙年展聯合製作的表演項目。Tiago Guedes自加入以來一直致力完成該雙年展的其餘部分，並加入其他作品，還有以其他元素和要求主導的全新藝術項目，供訪客欣賞。他重新建立在表演編排中從未實現過的平等，他將法格（Fagor）工廠改造成完善的雙年展中心，並增加多元化的形式和體驗，讓雙年展成為饒富生命力的空間，讓人在此慶祝、享受美好時光、結識新朋友，而不同界別的人士亦可在此互相交流。

本次欣賞Lia Rodrigues - Encantado演出，觀摩里昂舞蹈之家場館（Maison de la Danse）燈光技術條件，該演出以舞蹈表現充滿熱情、迷失的自我、著迷並表達社會進步。encantado tem ainda outros Sentidos。這個術語指的是那些失去了感知非裔印度世界方式的人。我們的魔法，由力量所激勵。

可以肯定地說，舞蹈的節奏已轉化為自然的不同表達。沒有任何實驗，但可以從中獲得靈感。同時暗喻著，當這些掠食者在地球上生活時，破壞了花朵、河流和海洋的系統，也影響了存在。我們必須將那些被大自然所迷惑或被大自然所迷惑的人與我們神聖的女神分開。

欣賞完後，也讓我們不禁思考，我們怎麼能讓我們的心靈、意象、舞蹈和風景沉浸，並將它們轉化為我們的身體和思想？我們如何進入瘋狂的想像、我們的和我們的環境、我們不同的安排以及我們與生活的多樣性的遭遇？

9月29日於里昂第一場示範講座：「台灣戲曲美學示範」開始前，主講人張育華團長、彭俊綱導演、演員及箱管人員於場外準備進場。

美學講座中由彭俊綱導演主講，國光演員示範各式暖身動作及身段、對招等

綁蹻示範以及頭飾展示

旦行演員林庭瑜示範《活捉》片段

武生演員李家德及潘守和示範《呂布試馬》片段

現場觀眾反應熱烈

參與貴賓

- 1 M. Guy Ledoux 前歐盟駐台代表及夫人
Ancien Directeur du Bureau de l'Union Européen à Taïwan
- 2. Valérie Hermans 法國貴賓

臉譜講座由彭俊綱導演主講，淨行演員劉育志進行身段示範

9月29日晚間國光劇團由張育華團長帶領一同觀賞雙年舞蹈節之節目 Lia Rodrigues – Encantado，並於演出後與本次合作劇場藝術家 Nicolas Boudier（亦為該舞蹈燈光設計）以及法國里昂國家戲劇中心總監 Joris Mathiu 進行短暫演後交流。

國光劇團張育華團長（右二）與主辦單位里昂匯流博物館製作部經理 Philippe Krümm（居中）、節目製作人 Sylvie Laurent（左二）以及里昂國家戲劇中心國際合作經理 Claire Chaize（右一）交流。並由翻譯陸仲雁女士（左一）協助。

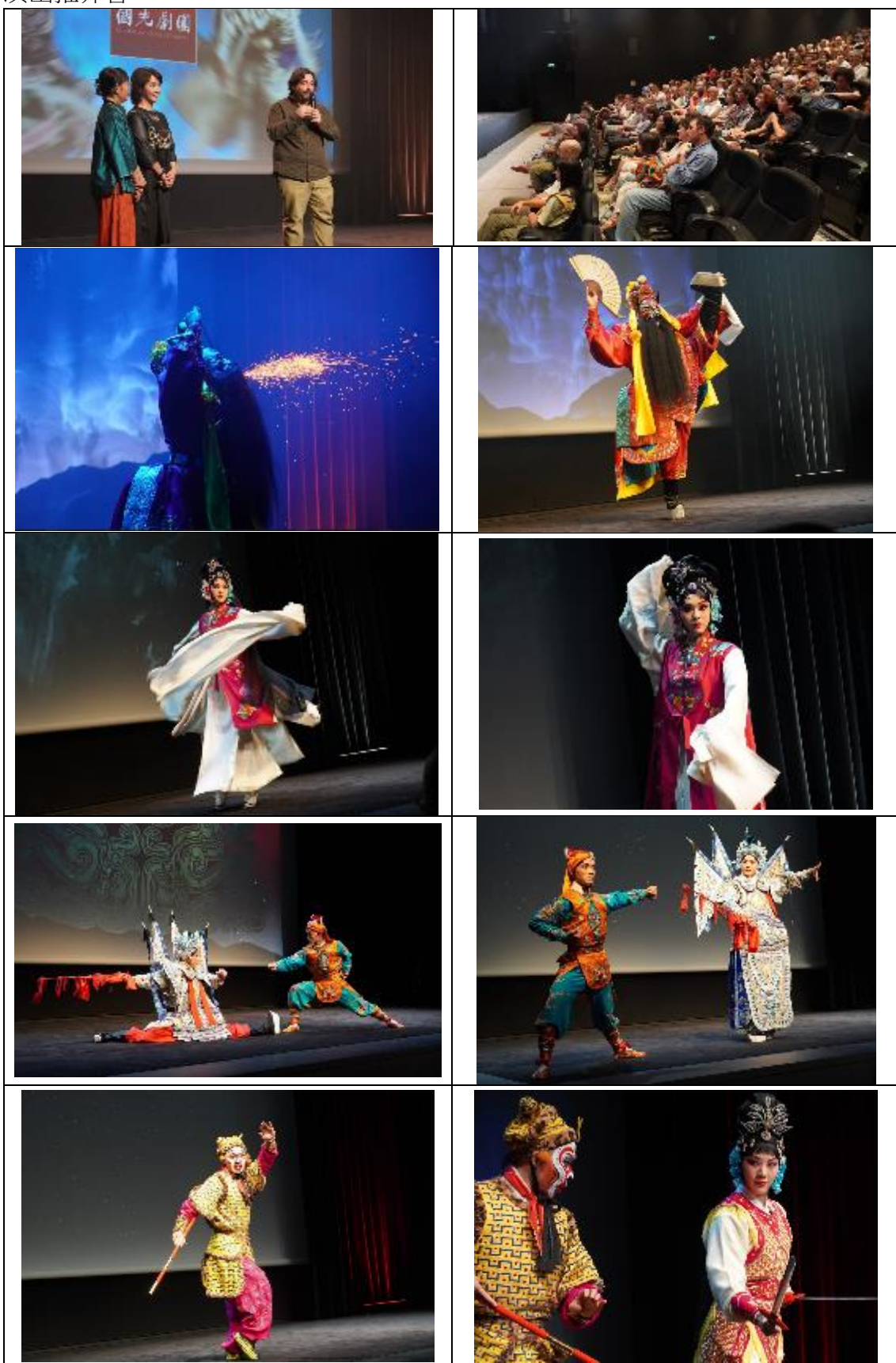
三、參觀後台演員扮妝、台法合作演出推介會（含媒體專訪）

9月30日於匯流博物館進行台法合作案推介會，會前安排後台演員妝扮導覽活動，揭開京劇演員後台的神秘面紗，讓法國民眾能夠自由參加，可近距離看演員如何進行演出前的容妝工作，計有102人次參與，對象多為當地大學生與藝文愛好者。

推介會於匯流博物館表演大廳進行，為鏡框式舞台，配合場館本身的燈光科技設備，展演60分鐘的跳判、活捉、借扇、呂布試馬、狐仙，現場吸引近500人入場觀看，並在演後進行演後座談會，由里昂戲劇中心導演Joris與本團導演彭俊綱、演員們與觀眾分享製作心得與未來展望，獲得廣大迴響。法國民眾更一路索求簽名、合照，並希望明年能在里昂與國光劇團再次相會。

演出推介會

與會貴賓

1. Benoît GUIDEE 前法國在台協會主任紀博偉及夫人

Directeur d'Asie et d'Océanie Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

2. Prof. Dr. Stephane LAURENT 藝術史學家

Research Director

Head of Art & Industry studies

University Pantheon-Sorbonne

3. Gwennaël Gaffric 里昂第三大學中文系主任及夫人

Directeur du département de chinois, Université Jean Moulin Lyon 3

四、里昂國家戲劇中心會面及餐敘、富維耶山古羅馬劇場參訪

本團曾於 2022 年拜會里昂國家戲劇中心，並與該中心總監 Joris、技術總監 Nicolas 會面，今年亦再次拜會，討論京劇跨足歐洲劇場的可行性，並取得相當共識與資源鏈結方法，將據此規劃 2024-2025 年歐洲巡演內容。

富維耶山古羅馬劇場（法語：Théâtre antique de Lyon）是位於法國城市里昂的一座古羅馬時期的劇場。在羅馬時代這裡是里昂的市中心。在富維耶山古羅馬劇場的附近還有一座較小的羅馬劇場，是里昂劇場。現在富維耶山古羅馬劇場是一個觀光景點，也被用來舉辦演出，據說可容納近萬人。

現場測試後，發現此露天劇場可以不使用音響設備，即可有很好的音場效果，本團演員也逐一於舞台發聲點演唱京劇段落，現場獲得如雷好評。

五、與駐希臘台北代表處會面

與臺灣駐希臘代表處郭大使會面，從代表處方了解希臘當地民生狀態及文化交流方式，同時了解希臘雅典可運用、鏈結的資源，並邀請代表處參加本團雅典展示會的活動。

六、參訪雅典衛城、希羅德·阿提庫斯劇場

雅典衛城（希臘語：Ακρόπολη，英語：Acropolis of Athens）位於希臘首都雅典，是最著名的衛城（要塞城市）之一，希臘文原本意思是「位在高地的城邦」，衛城是由平頂岩構成，位於海拔 157 米（536 英尺）。

雅典衛城現存的建築群共包含幾座具有重大建築和歷史意義的古代建築遺跡，其中最著名的是帕德嫩神廟。「衛城」該詞則是來自希臘文「ἄκρον」（akron，亦為『最高點，極端』）和「πόλις」（polis，亦為『城市』）的結合。衛城一詞是通用的，在古希臘時期時，儘管希臘還有許多其他衛城，而在雅典衛城其亦被命名為西哥羅佩（Cecropia），以紀念常被描繪為半人半蛇的雅典首任國王凱克洛普斯。目前雅典衛城的遺跡是世界上最重要的古文明遺址，也被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。

希羅德·阿提庫斯劇場位於衛城遺跡中，當地文化管理單位人員亦參與本團工作坊與展示會行程。劇場是希臘豪門哲學家，這座劇院是由阿提卡斯為了紀念逝去妻子所打造的，於西元 161 年建造，可以容納多達 5000 位觀眾。木造天花板在西元 267 年遭受祝融之災，不過舞台後方高台牆面幸運保存，是雅典衛城當中很完整的建築，也是每年六月希臘藝術節（Hellenic Festival）的重要表演場所。

而不同角度俯瞰海羅德斯阿提卡斯音樂廳都有不同的驚喜，半圓形的劇場設計，觀眾區座椅是大理石打造而成的，樂隊席也有著華麗大理石地板，不過目前我們所見到的座位都是後期翻修重建而成的。

七、雅典推廣活動整體技術會議

本次推廣活動與雅典當地 Live2 公司合作，與該公司本企劃負責人 Nikos 於雅典 MCF 基金會會面，探討推廣執行的技術內容。同時拜會該基金會董事長，獲贈 MCF 基金會紀念手冊。

MCF 基金會所提供場地，為正式劇場，雖然硬體設備並不先進，但技術人員皆為專業人士，因此在整體活動的技術協調上非常順利。在本團技術何任洋先生的指揮下，迅速安排好雅典活動的技術內容。

八、參訪希臘雅典狄厄倪所斯劇場、雅典 MCF 技術討論會議

狄俄倪索斯劇場（Theatre of Dionysus）是露天劇場。為世界上最古老的劇場之一。據信為公元前 534 年，雅典僭主庇西特拉圖將酒神節慶典從埃留塞瑞的鄉下遷往雅典城內，慶典的一部分是表演戲劇，最初是在雅典集市的一個平坦的圓形區域表演，公元前 500 年轉移到雅典衛城的南坡，在那裡又建了一座供奉狄俄倪索斯的神廟，祭壇在廟外。它是狄俄倪索斯的「神聖空間」（temenos）的一部分。這個劇場能容納 25,000 人，但是每個人都能聽清舞台上說的話。參與者包括古典時期的所有劇作家，著名的有埃斯庫羅斯，索福克勒斯，歐里庇得斯，阿里斯托芬，和米南德。

更大的石砌劇場興建於公元前 325 年，擁有 14,000 到 17,000 個座位。此後走向荒廢，很少見於記載，直到公元 61 年由皇帝尼祿進行了重要的修復。今日所見為改建後的羅馬劇場的遺蹟。

九、旦角藝術講座

10 月 6 日於 MCF 基金會舉辦旦角藝術講座，介紹旦角演員養成的過程，包含蹺功、毯子功等技術。由張育華團長、彭俊綱導演主講，並在講座中安排《活捉》段落演出。參與民眾約 50 人，皆為當地戲劇人士，包含 MaccosmeticGreece 專業容妝藝術家 VJ Toum、希臘印度舞首席舞者等。

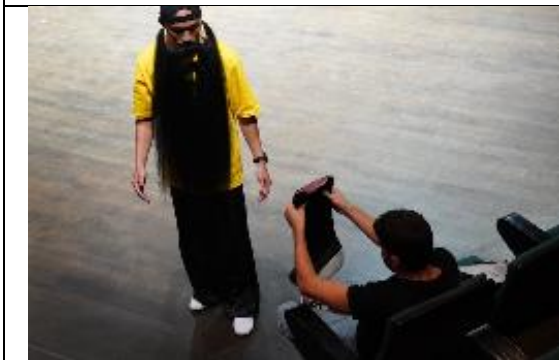

十、 臉譜藝術體驗講座、生行藝術展示講座

10月7日於MCF基金會舉辦兩場工作坊講座，臉譜藝術由彭俊綱主講、生行藝術由張育華團長主講。臉譜藝術以淨行臉譜介紹為主，並安排希臘民眾實作參與，並在活動中安排「跳判」演出，並示範淨行吐火技術。

生行藝術展示以生行演員養成介紹為主，並示範靠功等特殊的京劇藝術。活動中希臘民眾上台練習，並安排「呂布試馬」演出片段。

成人臉譜工作坊

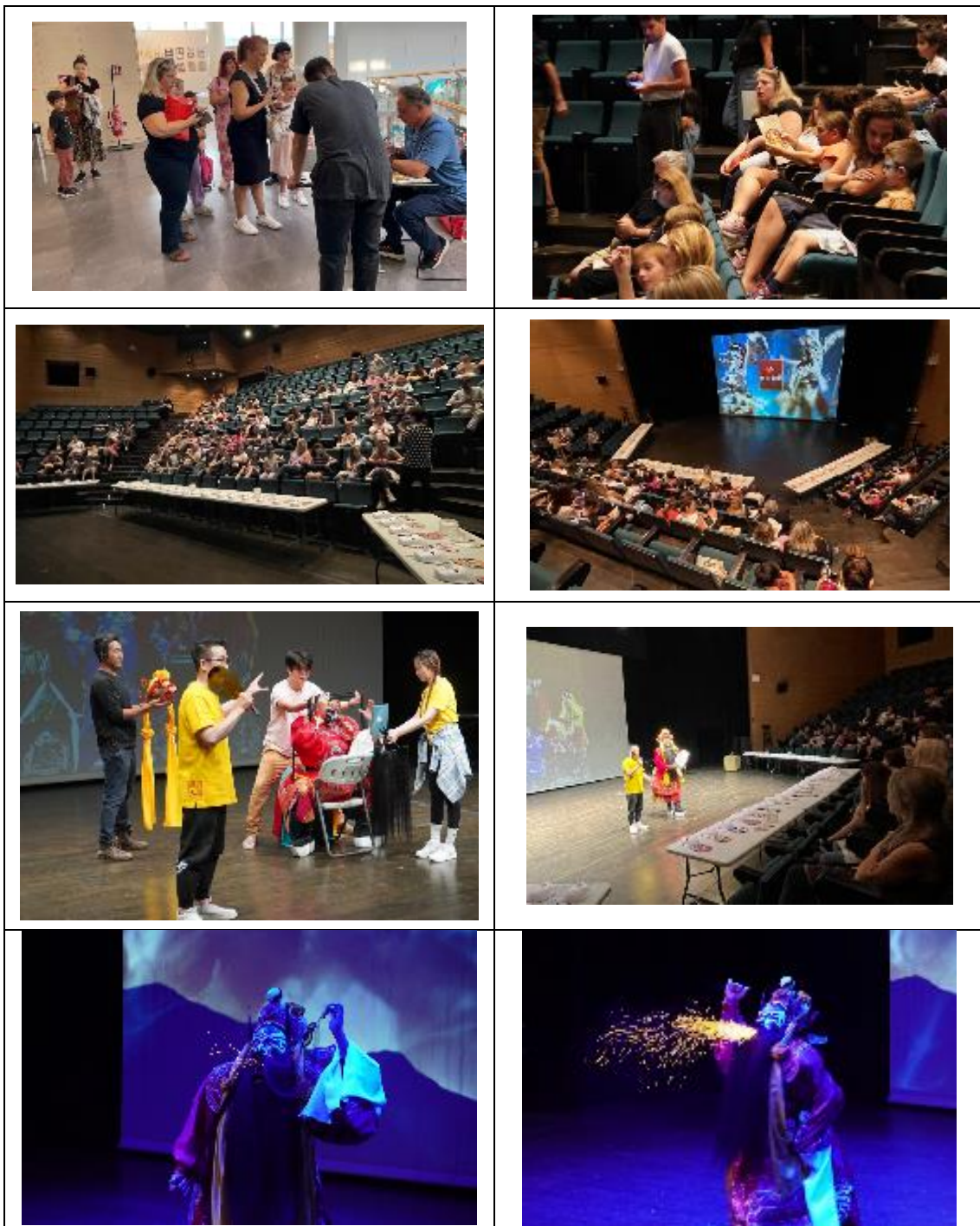

十一、臺灣京劇新美學展示會（含媒體專訪）

10月8日進行國光版《借扇》的完整示範，經藝術總監重新編修後的借扇故事，將重心放在鐵扇公主身上，探討其女性幽微的內心，同時指涉《西遊記》中，「磨難」的意義。展示會湧入近120人，除了有希臘文化單位人士，亦有希臘表演藝術團體、一般希臘親子民眾等。

演後獲得希臘民眾的熱情回應，文化單位亦表達在露天劇場演出之可行性，皆為本團返國後思考實踐可能的方向。

肆、心得與建議

國光劇團 27 年來不斷投入傳統戲曲的「保存」與「創新」工作，逐年累積的「臺灣京劇新美學」能量與口碑具有在世界獨樹一格的風評。無論是大型新編戲如《金鎖記》、《閻羅夢》，挑戰跨界的實驗京劇如《賣鬼狂想》、《繡襦夢》、《關公在劇場》，傳統京劇如《春草闖堂》等，在東亞各國與美國西岸都有巡演紀錄，也獲得廣大迴響。

為突破歐洲藝術展演場域，並發展合理、對等、尊重的關係，如何真正的吸引國際重要劇院購買臺灣節目的意願，是面對國際演出時，最重要的課題，將「獨樹一格」的臺灣京劇新美學推介國際，才是真正提升臺灣在國際藝術地位的方法。

為了讓雙方更深入了解彼此文化，我們先將影音、文字資料寄去法國及希臘，同時在這次的歐洲推介會中，於新世代劇院的辦公室（里昂國家戲劇中心）進行會議，面對面地聽取法方在看完資料後的回饋，並了解法國劇場的設備與限制。在總監王安祈教授的規劃下，重新調整國光版《借扇》，決定讓法方專心認識一齣，而且不僅止於「技藝」的了解，而是更深入到鐵扇公主的內心、火燄山所代表的磨難、人間磨難的意義，再導向為何要「西遊」，這樣有深度的表演內涵，正是臺灣京劇美學的價值。

本次的展示內容，即以國光版《借扇》表演為核心，在里昂、雅典等地進行相關的展示會、工作坊、講座等工作，讓當地的觀眾充分參與本次活動，為 2024-2025 的巡演活動熱身，奠定了歐洲對京劇藝術的喜愛，並獲得廣大迴響。

藉由本次歐洲推介與藝術教育計畫之推動與執行，高效助益於傳達國光的京劇表演藝術的製作理念，並發揚推廣臺灣京劇新美學，活絡國際的文化藝術交流，拓展國際觀眾對於臺灣傳統戲曲文化之美的欣賞、重視與關注。兩項建議方案說明如下：

1. 持續以「台灣京劇新美學作品」推介活動進行前導宣傳
2. 永續經營國際演出及推廣合作資源

為 2024 年巴黎文化奧運及臺法藝文密切交流之永續經營拓展，本團積極投入臺法藝文交流，連續於 2022 及 2023 年兩年，透過「赴法國巴黎及里昂考察與合作拓展計畫」與「臺灣京劇新美學作品赴歐洲演出推介與藝術教育推廣計畫」之執行，連結與深化與法國藝文展演場館及藝術家之合作關係，為未來 2024-2025 國際演出及製演籌劃成功媒合有利之資源及策略，持續永續發展合作關係，定期赴歐洲推廣與演出將能不斷累積國光品牌於國際表演市場之知名度。

附錄、參考資料出處：

網路資料（於 112 年 10 月、11 月查詢瀏覽）

駐法國臺灣文化中心官方網站 <https://fr.taiwan.culture.tw/>

駐法國臺灣文化中心臉書專頁 <https://www.facebook.com/page.cctp/>

匯流博物館官方網站 <https://www.museedesconfluences.fr/en>

在知識的島嶼上搭建一座漂浮水晶飛船：法國里昂匯流博物館

<https://thepolysh.com/blog/2017/11/21/musee-des-confluence>

里昂國家戲劇中心(新世代劇場) <https://www.facebook.com/tngcdnlyon/>

富維耶山古羅馬劇場：[https://zh.wikipedia.org/zh-](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AF%8C%E7%B6%AD%E8%80%B6%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E7%BE)

[tw/%E5%AF%8C%E7%B6%AD%E8%80%B6%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E7%BE%85%E9%A6%AC%E5%8A%87%E5%A0%B4](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AF%8C%E7%B6%AD%E8%80%B6%E5%B1%B1%E5%8F%A4%E7%BE%85%E9%A6%AC%E5%8A%87%E5%A0%B4)

希臘雅典狄厄倪所斯劇場：[https://zh.wikipedia.org/zh-](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8B%84%E4%BF%84%E5%80%AA%E7%B4%A2%E6%96%AF%E5%89%A7%E5%9C%BA)

[tw/%E7%8B%84%E4%BF%84%E5%80%AA%E7%B4%A2%E6%96%AF%E5%89%A7%E5%9C%BA](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8B%84%E4%BF%84%E5%80%AA%E7%B4%A2%E6%96%AF%E5%89%A7%E5%9C%BA)

希臘雅典衛城：經典希臘古文明遺跡，希臘神話世界遺產：

<https://tsnio.com/acropolis-of-athens/>

里昂舞蹈雙年展：<https://www.dancereflections-vancleefarpels.com/zh-hant/20th-biennale-de-la-danse-de-lyon>