

出國報告（出國類別：考察）

長崎宮日節考察計畫

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：邱慧齡、游庭婷

派赴國家/地區：日本/長崎、福岡

出國期間：113年10月6日至10日

報告日期：113年12月4日

摘要

本計畫主要考察日本的國家重要無形民俗文化財「長崎宮日節」及長崎市、福岡市兩地的傳統藝能場館與現代化專業劇場，包括大濠公園能樂堂、長崎傳統藝能館、博多座及運河城劇院等地。

今年「長崎宮日節」由興善町、八幡町、万才町、麴屋町、西濱町、五島町和銀屋町等七個踊町輪值，此次主要在諏訪神社前全程觀賞七個踊町輪流獻演的「奉納舞」，身歷其境觀察祭典的進行模式、表演，並體驗現場觀眾的熱情互動與氛圍。

場館考察部分，前往大濠公園能樂堂觀摩茂山忠三郎的「狂言」演出，能樂堂是日本能樂演出的專用舞台，舞台旁設有「橋掛」、「鏡之間」等特殊空間以因應演出，演出的〈鬼瓦〉、〈伯母ヶ酒〉、〈月見座頭〉均為狂言經典劇目，各具特色。長崎傳統藝能館是專門介紹「長崎宮日節」歷史與相關文物的場館，館內展示宮日節珍貴圖畫、屏風及彩船、龍踊、傘鉞等祭典重要文物，是全面了解「長崎宮日節」祭典文化的最佳場所。博多座為九州地區規模最大的專業劇場，目前市政府委託「博多座株式會社」營運劇場事務，本次安排拜會其演劇部人員，訪談有關博多座的劇場營運、節目製作及宣傳推廣等面向，並同時觀摩超級歌舞伎《大和武尊》節目，本劇為「超級歌舞伎」系列的第一個作品，無論在舞台背景、服裝造型、表演形式及劇場技術上均華麗炫目，極具觀賞效果。最後參訪運河城劇院，劇院目前由「SUNLIGHT 株式會社東京事業本部」負責營運，此次拜會該公司派駐於運河城的工作人員，了解有關劇場營運、節目方向及推廣等事項。

經由本次考察，建議可參考日本傳統祭典展示及成功動員民眾參與方式，運用在本中心傳統藝術主題活動之策劃，持續拓展傳統藝術展示的方向與可能性，提升民眾的關注度與參與度，及參考日本劇場營運與節目製作成功的實務經驗，應用於本中心臺灣戲曲中心場館經營、節目製作與行銷推廣，持續培養與拓展戲曲觀眾。

目次

壹、參訪緣由與目的

貳、行程安排

參、參訪過程

一、大濠公園能樂堂及「狂言」演出

二、長崎宮日節

三、長崎傳統藝能館

四、博多座及「超級歌舞伎」演出

五、運河城劇院

肆、心得與建議

伍、參考資料出處

壹、參訪緣由與目的

「長崎宮日節」是日本擁有近 390 年歷史的傳統祭典及國家重要無形民俗文化財，自 1634 年延續至今，每年 10 月 7 日至 9 日於長崎市舉辦，為期 3 天，其中富有動感的「奉納舞」是祭典活動的一大特色，由當年輪值的踊町於神社前輪流獻演，並融入荷蘭和中國文化異國特色。本活動成功凝聚了在地民眾的情感與認同，每年吸引眾多在地與外地民眾共同參與，為日本重要傳統祭典之一，本次藉由考察此活動如何融合傳統祭儀與表演藝術，以及結合在地民眾的參與，期作為本中心策劃傳統藝術主題活動的參考。

此行同時參訪長崎市、福岡市兩地展示傳統藝能的場館與現代化的專業劇場。傳統藝能場館包括展示日本傳統祭典的長崎傳統藝能館、以及定期展演能樂、狂言的日式傳統劇場大濠公園能樂堂；現代化專業劇場則包括日本九州地區規模最大的演劇專業劇場博多座，以及結合現代化商場與音樂、戲劇、單口相聲、日本傳統技藝等專業展演的運河城劇院。透過實地考察與拜會訪談，了解這些不同形式的劇場之運作模式與現況，作為本中心營運臺灣戲曲中心場館之參考與借鏡。

貳、行程安排

日期	行程
10/6 (日)	參訪大濠公園能樂堂 觀摩五世茂山忠三郎「狂言」演出-〈鬼瓦〉〈伯母ケ酒〉 〈月見座頭〉
10/7 (一)	長崎宮日節傳統祭典考察：諏訪神社、中央公園
10/8 (二)	參訪長崎傳統藝能館
10/9 (三)	參訪博多座 拜會單位：博多座株式會社 會晤對象：演劇部/岸原剛部長、西中治朗 觀摩三代猿之助超級歌舞伎《大和武尊》演出
10/10 (四)	參訪運河城劇院 拜會單位：SUNLIGHT 株式會社東京事業本部 會晤對象：黑瀨萌美、坂田帆高

參、參訪過程

一、大濠公園能樂堂及「狂言」演出

此能樂堂位於福岡市大濠公園內，能樂堂是能樂演出的專用舞台，它的舞台形式與現代劇場不同，主要包括本舞台、「橋掛」及「鏡之間」三大部分，舞臺呈正方形，舞台背板上畫有松樹圖樣，舞台四個角落有柱子支撐歇山式的屋頂，由於過去能樂是在戶外舞臺上演，因此能樂堂承繼了在室外表演時期的型態，舞台有屋頂和柱子，舞台與觀眾席間還鋪有鵝卵石。連接舞臺和後臺之間像走廊一樣的廊道稱為「橋掛」，演員由此出、退場，同時也代表現實世界與靈界的通道。「鏡之間」是演員等待上場的房間，扮演主角的演員在這裡照大鏡子戴上面具融入角色中，負責演奏樂器的樂師則是在這裡進行樂器調音，聽到調音也表示即將開演。大濠公園能樂堂擁有 590 席觀眾席，屬於中型規模，由建築師大江宏設計，於 1986 年開館，除演出能樂、狂言以外，亦開設相關推廣講座、課程，培養基本觀眾。

能樂堂的內部形式包括本舞台、橋掛及鏡之間三部分，舞臺呈正方形，舞台背板上畫有松樹圖樣，舞台四個角落有柱子支撐歇山式的屋頂。

本次觀摩的節目是由茂山忠三郎所舉辦的「狂言」演出，茂山忠三郎是日本重要無形文化財指定保存者，為重山忠山郎第五代繼承者；狂言與能劇、歌舞伎、文樂並稱為日本四大古典戲劇，狂言主要透過對話來傳達一般人堅強的生活形象，內容簡單、即興且幽默，大量運用庶民題材與民俗俚語，還不時諷刺貴族、武士等當權者，透過挖掘人類本質共通的弱點來引發歡笑。本次演出包括〈鬼瓦〉、〈伯母ケ酒〉、〈月見座頭〉三個劇目，均是狂言的經典劇目，在〈鬼瓦〉中，茂山忠三郎十歲的長子重山義德亦上台演出，這是他們培養未來接班人的方式；在〈伯母ケ酒〉劇中有使用面具，狂言一般為素顏演出，但在特定劇情時會使用面具；〈月見座頭〉一劇除對話外亦有演唱，但無樂器伴奏。

本場演出約八成票房，多為日本本國國民，照慣例沒有字幕，僅提供紙本英文劇情簡介予外國觀眾，因此我們現場無法深入欣賞演出內涵，僅能觀賞其外在表演形式；據日本在地人士表示，狂言使用古典日語，即使本國觀眾亦難完全理解其語言，因此觀眾以年長者居多，並且也需要積極培養年輕觀眾。演後我們很幸運地跟隨幾位神戶和服協會貴賓至後臺參觀，一窺演員們的卸妝情境，並與主演茂山忠三郎本人和其子女見面，據劇團美籍翻譯表示，茂山忠三郎曾多次至國外演出，亦期待國際邀演機會。

演後至後台與主演茂山忠三郎本人見面，並一窺演員們的卸妝情境。

二、 長崎宮日節

「長崎宮日節」每年固定從 10 月 7 日至 9 日，在全長崎市舉辦為期三天的盛大祭典，已為日本指定為國家重要非物質民俗文化遺產。這個祭典最早是為感謝守護長崎的諏訪神社而開始，相傳在 1634 年，來自大湯町的兩位名妓以能歌及舞蹈獻給了諏訪神社，成了長崎宮日祭典的開始。宮日（KUNCHI）在長崎是九日的諧音，也寫成「供日」，意指供奉的日子，以感謝神明賜予農作物豐收。依日本南部方言，這個字也有代表能量、毅力的意思，是融合了日本傳統文化與異國風情的盛大秋日祭典。

「長崎宮日節」最大看點「奉納舞」，就是奉獻給神明的舞蹈，也是傳承長崎獨特文化的傳統舞蹈。這個充滿活力的祭典，不僅包含日本舞蹈，還有長崎受跨國文化影響的具體展現；例如受中國影響的舞龍表演、荷蘭船與荷蘭喜劇等西方元素。主要的舉辦場地有四處，分別是諏訪神社、中央公園、八坂神社、御旅所，御旅所主要作為神轎休息處，前兩個場地都需事先購票才能進入會場。三天的舉辦期間均分為上午及下午兩個場次，輪值踊町輪流獻演相同內容。祭典的起源地諏訪神社，也是長崎宮日節奉納舞每年首先登場的所在地。由於座位有限加以票券搶手，一般外國觀光客很難買到票。主辦單位會視情況發放整理券，提供那些沒有買到票的觀眾，可以待在非付費區欣賞表演。長崎市中心三面環山，諏訪神社剛好位於陡峭斜坡之上，正因為如此，在欣賞祭典之際，還能俯瞰整個長崎的城市景觀。

今年舉辦首日，10 月 7 日一大清早 7 點就在諏訪神社前展開，在神社前廣場特別搭建起來仿若棒球場的階梯形座位區，以及神社前近百階的階梯上，數千位觀眾比鄰而坐。清晨綿綿細雨仍擋不住大家的火燙熱情，祭典活動風雨無阻地依照原定時程進行。為服務未能到場的觀眾，當地長崎電視台也以多頻道進行現場全程轉播，讓電視機前觀眾也能一飽眼福。祭典展開前，十數位穿著全白服飾的男子出來帶動觀眾，對奉納舞團隊如何有效應援以鼓舞表演者進行更多高難度的挑戰，活脫脫有如棒球場上的啦啦隊，引發觀眾集體行動的參與熱忱與亢奮。接著代表神社接受獻祭的委員們，統一穿著江戶時期傳統服飾由神社魚貫走下階梯，入席首排，踊町獻演正式展開。長崎宮日節所謂的踊町（或稱蹈町）是指在這一年輪到獻演奉納舞的町，原先是指明治時期以前長崎老城區諏訪神社的居民分區。江戶時代長崎 77 個町

劃分成 7 組，每町以相隔七年輪流進行奉納舞的獻演，此一節日慶典的習俗沿襲至今。以踊町為主體的長崎宮日節祭祀組織的結構，至今仍保持江戶時代的傳統。今年參與的分別是興善町、八幡町、万才町、麴屋町、西濱町、五島町和銀屋町。首先上場的踊町由傘鉾開路，重達 120 公斤到 150 公斤由傘鉾扛手一人扛起。聳立在踊町遊行行列最前面的傘鉾，是町的象徵。傘鉾呈現出一把大傘的形式，其上部裝飾及纏捲在四周的布垂飾，有的源自於町的歷史和奉納舞的演進，有的來自於表現季節的菊花和紅葉等。在祭典中各町呈現的傘鉾和川船，都採用精緻而華麗長崎特產的傳統工藝。特別是裝飾傘鉾垂飾和川船等船頭配件等所用的長崎刺繡，據傳是由居住在長崎市的唐人在 17 世紀後半葉傳入的刺繡技術在長崎紮根開花。這些外國工藝技術自江戶時代以來傳承下來，現在還是長崎宮日節奉納舞中的重要裝飾。

「長崎宮日節」的「奉納舞」是祭典的一大特色，意即奉獻給神明的舞蹈，也是傳承長崎獨特文化的傳統舞蹈。

跟在傘鉾後面排列上場的就是此番獻演的町內主要成員代表，有男有女、有老有少，顯現祭典是全體動員的場域。每町會安排一位長者或稚兒，代表全町向神社獻出供品。跟著隊伍最後面的，通常就是重頭戲「曳物」，同時也是長崎宮日節祭典

儀式中的最大亮點。在日本眾多祭典中，由壯漢拖曳著巨大且裝飾華麗的曳物（主稱為山車）巡行於街道的畫面，儼然成為日本祭典的象徵。長崎因靠海，類似山車的曳物便多以船的形象打造。長崎彩船起源於長崎與中國及西洋的交流，所以有唐人船、南蠻船（葡萄牙船）和阿蘭陀船（荷蘭船）的區分。為了酬神，通常會將各式的船打造得華麗無比，裝上單排輪子，在眾壯丁的推拉拖曳下，因此有「移動的美術館」之稱。而這些華麗的彩船，也在長崎傳統藝能館展出，可以近距離細細觀賞其中的精彩工藝。

日本祭典中另一重要元素就是音樂，也就是「祭囃子」，統稱在祭典中演奏的音樂，包括打擊樂器和管樂器，主要使用笛子和太鼓演奏，每個祭典都有自己獨特運用的樂曲。宮日節祭典儀式中，樂師邊演奏著「祭囃子」，列隊進入現場。祭囃子或主奏或伴隨舞蹈進行，每個町都有不同的安排。有的町在川船花車上也同時安排稚童演奏太鼓或吹笛，有神聖的象徵。根據筆者現場實際觀察，部分民眾對各踊町表演所使用的歌曲都耳熟能詳，可以跟著一起哼唱，祭典代代相傳，音樂的催化力量是很關鍵的。當所有表演者齊聚廣場，就會先進行莊嚴的「祭」儀式，由長者或稚童代表獻祭，儀式性鮮明。緊接其後，在奉納舞獻演前，隊伍成員會將代表該町的祭典頭巾拋向四方觀眾，先炒熱現場氣氛，在此之後，就進入表演性十足而火力全開的祭典。

宮日節最讓人熱血沸騰的橋段，就是帶有車輪的大型彩船，突然脫胎換骨，從移動的美術館變成追趕跑跳碰的陸上行舟，或前進或後退，或左旋或右繞，快速定點轉大圈。眾人集氣集力下，以響徹雲霄的「嘿啾～嘿啾～叻撒～叻撒～」吆喝聲，作為動作口令，於高速旋轉向離心力及地心重力進行挑戰。高速過彎的瞬間，以及幾乎往階梯俯衝，抑或衝向觀眾來不及刹車的驚險，在整齊劃一中不斷突破給出驚險畫面，展現高度默契及高難度技巧。其中「西濱町」的奉納舞，拖曳的是堪稱為今年度最大巨人的龍船，龍身初上場時還先變身為一座小舞台，一位華人女演奏家在其上拉著二胡，悠揚的琴身在山谷中飄盪著，充滿奇幻的異國情調。緊接在靜態樂曲表演之後，再度上演的又是啟動腎上腺素狂發的彩船表演，20位壯丁先是前後來回幾趟後，就開始精氣神大爆發，酣暢淋漓地拉轉著全長10米的龍船，這些勇悍的男子們將大型花車轉向與回頭的姿態，展現的壓迫力與速度，令全場觀眾無不熱

血沸騰、群情激昂，大家不斷地歡呼「再來一次、再來一次」。

宮日節最讓人熱血沸騰的橋段，就是帶有車輪的大型彩船，突然從移動的美術館變成追趕跑跳碰的陸上行舟，或前進或後退，或左旋或右繞，快速定點轉大圈。

今年祭典活動中，令人一振的銀屋町鯨太鼓及「抬櫓」演出，帶來另一波高潮。在鯨太鼓整齊劃一、氣勢昂揚，有如通達雲霄的演出後，就是精彩的抬櫓。左右各二根共四根粗壯木材組合而成的櫓，上面承載著金壁輝煌的巨型金鯨。每根由 11 位壯丁齊力來扛。除前後推進或旋轉，最讓人驚呼就在於超過 44 位以上的男子，同心協力將重達 1 公噸以上的櫓，一起拋向空中又將它牢牢接住，不斷掀起現場尖叫聲，觀眾情緒被帶到最高點。而今年宮日節壓軸的奉納舞表演，是長崎最具代表性的獨特龍舞。這項最具國際色彩的祭典舞，一般認為它是唐人傳授的。所料未及在異國此時此刻，還能看到源自華人文化的舞龍表演，兩條舞動表演的青龍、白龍，彷彿就像真的龍一般地生動。重達一百五十公斤的雙龍共同飄技飛舞，迎來現場一片喝采。雙龍還被高舉過觀眾頭頂，美麗的龍身持續地翻雲躍動，在人群前穿梭前進，

將初秋的長崎山頭上點綴得令人目不暇給。

每年輪值的踊町通常從 6 月 1 日滌淨儀式後準備進入小屋練習，然後在 10 月 7 日前往諏訪神社供奉。今年看到的踊町表演，要等到七年後才能再次得見，這也使得每個踊町無不卯足全勁，在技與形上無不追求自身特色的展現。長崎宮日節的踊町隊伍除了在諏訪神社及八坂神社等前獻演奉納舞，踊町隊伍還會繼續在市内重要地區進行類似台灣的宮廟神轎繞境，以示為民眾祈福。除了先行安排好的企業公司或商家，也會在公眾街道區域，定點表演精彩舞蹈片段或音樂演奏。這個路上巡迴活動稱為「庭先回」，人們或追逐或駐足地圍觀雄壯華麗的表演，發出「來啊！來啊！」此起彼落的喝采聲，到處飄盪著狂歡熱情，整個街區洋溢著如嘉年華般的歡樂氛圍。而在跟隨當地人們的追逐隊伍中，我們也感受到濃濃的祭典熱情與活動渲染力，不單是一項文化饗宴，同時也是將城市中各社區打造凝聚力的重要場域。

今年宮日節壓軸的奉納舞表演，是長崎最具代表性的獨特龍舞，兩條舞動表演的青龍、白龍，彷彿就像真的龍一般地生動。

三、長崎傳統藝能館

長崎傳統藝能館位於哥拉巴公園內，由長崎市政府於 1993 年所設立，藝能館主要介紹長崎的歷史背景、貿易文化以及「長崎宮日節」的歷史與相關文物，館內展示有宮日節珍貴圖畫、屏風及彩船、龍踊、傘鉾等祭典重要文物，大屏幕上同步播放宮日節現場活動影片，生動地展現了節日的熱烈氛圍，讓人仿佛置身於盛大的慶典中。「長崎宮日節」是日本指定國家重要非物質民俗文化遺產，更是長崎市每年一度的盛大祭典，長崎傳統藝能館是深入與全面了解「長崎宮日節」祭典文化的最佳場所。

位於哥拉巴公園內的長崎傳統藝能館，是深入與全面了解「長崎宮日節」祭典文化的最佳場所。

長崎傳統藝能館的展示以陳列式為主，雖然手法傳統，但展品卻相當具有份量，尤以宮日節祭典中各式大型華麗的彩船最為醒目，因長崎靠海，在日本祭典中常見由壯漢拖拉的曳物，在長崎此地便多以船的形象打造，造型華麗、色彩

繽紛，稱為彩船，又因長崎與中國、西洋文化交流頻繁，在彩船造型上便常展現中國、荷蘭、西班牙等異國元素風情，有唐人船、南蠻船（葡萄牙船）、阿蘭陀船（荷蘭船）、川船、等不同特色的分類，透過現場展示，民眾可以近距離細細觀賞其造型與精彩工藝。

長崎傳統藝能館的展示手法雖然傳統，但展品卻相當具有份量，尤以宮日節祭典中各式大型華麗的彩船最為醒目

除彩船外，宮日節祭典必見的龍踊、傘鉞亦是重要展件，龍舞向來是宮日節的奉納舞表演之一，一般認為它是唐人所傳授的，有青龍和白龍，雙龍的獻祭表演往往是奉納舞的重頭戲之一；傘鉞聳立在踊町遊行行列的最前面，是町的象徵，呈現出一把大傘的形式，其上部裝飾及纏捲在四周的布垂飾，有的源自於町的歷史和奉納舞的演進，有的來自於表現季節的菊花和紅葉等。龍踊、傘鉞和彩船都採用長崎特有的傳統工藝，如長崎刺繡，據傳是由居住在長崎市的唐人在 17 世紀後半葉傳入的刺繡技術在長崎紮根開花，這些外國工藝技術自江戶時代以來

傳承下來，現在還是長崎宮日節奉納舞中的重要裝飾。

長崎傳統藝能館內的展示說明均包含日、英、中、韓四種語文，非常適合外來觀光客到此認識與了解兼容在地與國際特色的宮日節祭典文化。

四、博多座及《超級歌舞伎》演出

(一) 博多座

博多座位於日本福岡市，於 1999 年成立，是日本九州規模最大的專業劇場，擁有一、二、三層觀眾席、共 1,500 席位，舞台上設有旋轉及升降舞台，一樓觀眾席設有「花道」、「鳥屋」，花道是從觀眾席後側一路貫穿至舞臺的條狀平台，作為歌舞伎演員出場、退場及表演的場域，「鳥屋」在花道的末端，是演員出場等待和整裝換裝的小房間，由於花道位於觀眾席內，觀眾會感覺與歌舞伎演員的距離相當接近，增加了互動感。博多座長年上演歌舞伎、音樂劇、戲劇等節目，類型多樣，劇場內除有餐廳、咖啡廳等設施外，在一、二樓前廳還設有許多攤位販賣著琳瑯滿目的小包裝食品，與台灣不同的是，博多座開放觀眾於中場休息時直接在座位上食用簡單輕食，因此對台灣觀眾來說是相當特別的體驗。據聞，這是日本歌舞伎演出特有保存的傳統，既能解決演出時長所致觀眾飲食的需求，同時也製造了另一種商機，在劇場營運上值得參考。

博多座目前由福岡市政府委託「博多座株式會社」進行經營，此次拜會對象為博多座株式會社演劇部人員：岸原剛部長、西中治朗部長，訪談內容包括劇場營運、節目製作及宣傳推廣等面向，訪談重點簡述如下：

1. 劇場營運

博多座大樓屬於福岡市政府所有，市政府再委託民間的「博多座株式會社營」運劇場事務，硬體維修由市政府負責，營運經費的四分之一由市政府出資（市政府為股東）、四分之三來自民間單位；今年是博多座 25 週年，在大廳牆上陳列著 100 家贊助單位的牌子，多為福岡在地商家，如福岡銀行、福博綜合印刷、博多那能津會、阪急電鐵等等。

博多座目前的營運人力包括演劇部的票務、行銷、演劇等各 8 人、設計 7 人、總務會計 7 至 8 人，另劇場技術部分是由委外單位執行，約 52 人。博多座一年製作一檔自製節目，演出 3 周，其他檔期則是採買節目，票房歸博多座所有，另每年 12 月的檔期照規定需開放給市民使用，舉辦音樂會、舞蹈演出之類，再加上例行性劇場維護作業，全年檔期幾乎無縫接軌，沒有空檔。一年約有 310 至 320 場演出，票房平均百分之 70 至 75，營運看來相當有餘裕空間。

今年是博多座 25 週年，在大廳牆上陳列著 100 家贊助單位的牌子。

2. 節目製作

演出節目由博多座株式會社的演劇部負責規劃與提案，再提董事會評估決定，場館一年會製作一檔自家作品，演出 3 週，節目內容主要考量福岡在地的題材與特色，並與東京等其他城市做區隔，回歸福岡市民的喜好，畢竟大部分的觀眾都是福岡市民，甚至可能邀請福岡在地知名藝人共同演出來吸引他的粉絲和在地民眾。

除自製節目外，其餘是買的節目，沒有外租節目，買節目以票房為優先考量，但節目單獨來福岡演出的可能性不高，一般會搭配在其他城市的巡演規劃，例如同時到東京、大阪及福岡等地巡演，比較可能，經費亦較為可行。目前的營運經費尚

無力採買國外節目，均為國內節目。惟日本國內以倫敦紐約為原型版本而自製的許多知名音樂劇也會到博多座演出，在其市場區隔上，商業演出是相當清楚的營運路線。

3. 宣傳推廣

博多座目前會員數約 3 萬人，平均年齡超過 60 歲，比其他類型節目觀眾約年長 10 歲，大部分博多座會員都是 25 年前開館時即參入，已經高齡化，因此亟需拓展年輕會員，除了仰賴演員的粉絲俱樂部吸引年輕人外，也有針對校園尤其是高中生，提供導聆講解與購票優惠，但成效有限。讓年輕人喜歡古典並不容易，歌舞伎比起能劇較為容易，歌舞伎的語言已偏向現代一般日語，如語言太難會讓年輕人不想進劇院看戲，超級歌舞伎剛出現時也有反對意見，但目前它已成為某個流派，現在大家越來越有共識，要吸引年輕人就必須改變。

此行拜會「博多座株式會社營」的大坪潔晴社長(中)、及演劇部的岸原剛部長(右二)、西中治朗部長(右一)。

(二) 超級歌舞伎《大和武尊》

在 12 年後重新回歸博多座的《大和武尊》是「超級歌舞伎」系列的第一個作品，超級歌舞伎來自其創始人市川猿之助的堅定信念：「是歌舞伎，但超越歌舞伎」，超級歌舞伎融合了傳統歌舞伎的表現手法、富有現代意識的文本以及炫目的劇場技術，尤其強調「3S」：速度(Speed)、情節(Story)、視覺性(Spectacle)，情節緊湊、輕快而有趣，使用通俗易懂的現代語，並把歌舞伎既有的懸空術、旋轉舞臺、機關佈景、大場面等表現手法，加以現代化重現，讓觀眾充分感受到看戲的樂趣。

《大和武尊》是「超級歌舞伎」系列的第一個作品，融合了傳統歌舞伎的表現手法、富有現代意識的文本以及炫目的劇場技術。

《大和武尊》以日本神話英雄大和武尊的傳說為背景，由哲學家梅原武根據日本史詩故事《古事記》和《日本書紀》改編創作，自 1986 年首演後，迄今 38 年，累積演出超過一千場。劇情大略是大和武尊受王命西討熊襲（今九州），東征蝦夷（今東北地區），最後戰死羽化升天的故事，此外作者還加入了一些現代性的思維，如孤獨、以及對於名聲、財富的態度等，使得古代英雄日本武尊與今日的觀眾產生了某種連結。本劇無論是舞台布景、服裝造型、表演形式及劇場技術，堪稱華麗炫目，比如純金打造的精緻皇冠、一人分飾兩角的快速變身術、懸空術、以及運用京劇手法的武打調度、海洋場面等，節奏緊湊，熱鬧好看，東征西討的每一場戰事都表現出不同形象且頗具規模，舞臺場景在觀眾眼前瞬間變換，極具效果。劇終高潮部分，大和武尊羽化為大鳥，懸吊鋼絲在劇場上空來回飛行，講述他的翱翔之心，最後身影飛入三樓觀眾席消失在天空中。

歌舞伎與戲曲有許多異曲同工之妙，如表演程式化、臉譜特色、由男性扮演女性等，但歌舞伎更注重舞臺技術本身的表現力，在江戶時代的古典歌舞伎時就有如轉台、推台、懸空等技法，是招徠觀眾的重要手段，而現代科技進步又提供了更大的可能性，超級歌舞伎可以說是充分將歌舞伎此一傳統發揚光大，依賴現代技術而發揮得淋漓盡致。這齣劇中運用大量身段動作，看出有許多仿效京劇的舞台表現元素如水旗等，惟其身段結合現代舞台技術，展現更眩目的舞台演繹，讓人欣賞到傳統如何積極與現代觀眾對話的努力。據瞭解，超級歌舞伎的發展就是貼合演出創意，同步發展舞美技術，因此創作一齣新戲，也是同步發展劇場技術的更新。這點的演出實力是需要許多資金的挹注匯集才能產出，同時也能觀賞到日本劇場技術在亞洲仍是居於領先位置。

這次是繼 1999 年《大和武尊》問世後，再度重新打造進行巡迴演出，同時在日本四大城市登場：東京、大阪、名古屋及福岡。光是在福岡市博多座就連續演出 12 場，每天分別在上午 11 點及下午 4 點以兩個不同的主角卡司輪番上演；據場館負責人表示，所有的票幾乎售罄，顯見超級歌舞伎的超強人氣。

五、運河城劇院

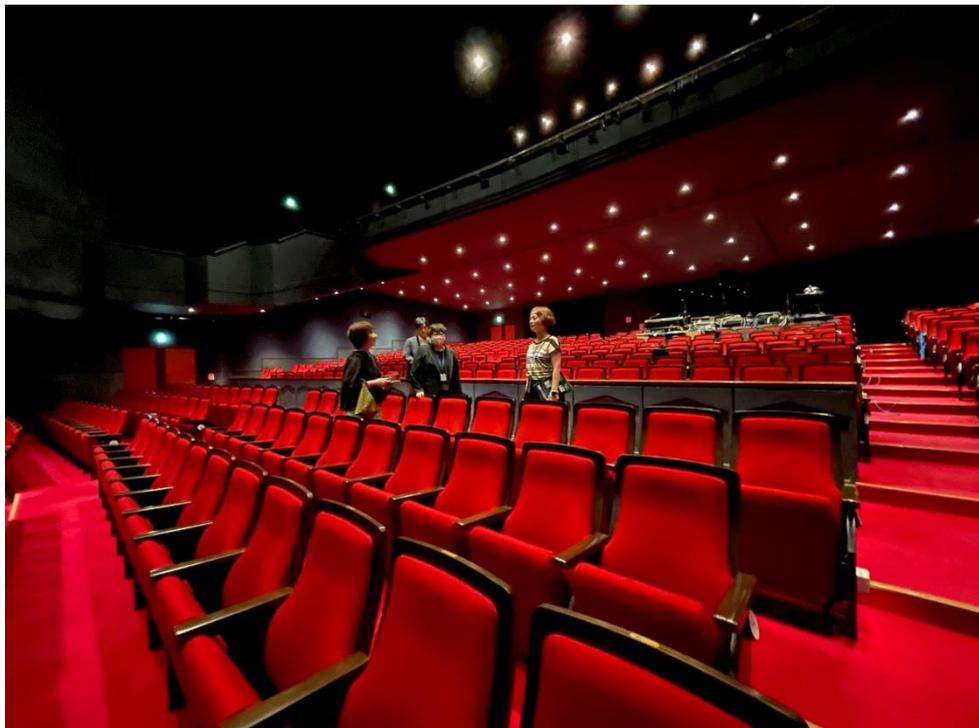
運河城劇院坐落於博多運河城商場四樓，目前由「SUNLIGHT 株式會社東京事業本部」負責營運，此次拜會對象為該公司人員：黑瀨萌美、坂田帆高，訪談重點簡述如下：

運河城劇院目前由「SUNLIGHT 株式會社東京事業本部」負責營運，此行拜會黑瀨萌美小姐(左一)、坂田帆高先生(左二)。

1. 運河城商場於 30 年前興建時即同步規劃興建此劇院，原由日本知名劇場團隊「四季劇團」營運，12 年後曾由商場直接接手經營，目前由「SUNLIGHT 株式會社東京事業本部」維運，該公司本部位於東京，總監即來自四季劇團，故熟悉此劇院，公司僅派駐黑瀨萌美、坂田帆高兩人負責營運運河城劇院，劇院其他員工均為委外的派遣人員，有 10 位，負責行銷、文宣製作、票務等工作。明(114)年運河城劇院檔期完全由四季劇團承租，藉以發展新的劇碼；可見為了投入新的創作，在足夠票房市場或贊助來源的挹注下，劇團得以有更多投入節目製作與呈現內容精進的空間。
2. 檔期為外租和自用各佔一半，另需付場地租金給商場，目前屬於虧損狀態，但因東京總公司還有經營其他劇場，因此整體來說營運收支尚能平衡。

3. 自用檔期主要規劃當代性節目，以符合福岡當地民眾喜好為主，偏向開朗、使用當地鄉音的節目，傳統節目例如落語等，一年約為 3 檔。
4. 劇場的技術工作是由委外單位執行，九州地區的技術人員多為自由工作者，各劇場需要透過仲介單位來找到技術人力，目前技術人力越趨不足，尤其 10 月文化月更是不夠。
5. 運河城劇院有會員制度，才推行 2 年，目前會員數 2 千人，新會員會費 1 千日圓，續會費 300 日圓，會員可先購票，但無提供折扣。
6. 因劇院位於商場內部，觀眾可憑當日票根享有店家消費優惠，以及停車費折半優惠；另劇院亦提供望遠鏡出租服務，自疫情後許多劇院已取消此服務，但運河城劇院仍維持，費用是 500 日圓及押金 1 千日圓。

運河城劇院內部的觀眾席。劇院節目規劃以當代性節目為主，力求符合福岡當地民眾喜好，偏向開朗、使用當地鄉音的節目。

肆、心得與建議

(一)心得

1. 由此次考察「長崎宮日節」中發現，日本祭典雖然以神道為核心，現今主導祭典的其實早已不是神社，而是民間自發性的組織。祭典的發展自由度高、框架少，由不同傳統、技藝、歷史、氣候所造就出來的型態，擁有多元而精彩的人文面貌。祭典原關涉的是宗教信仰敬拜儀式，但展現的卻是全體動員的集體精神，現今日本祭典大規模盛行，也可能跟明治維新以來所帶動的民族認同有密不可分的關係。經歷了歷史的發展，日本祭典活動早已超越單純的神明祭祀，而成為帶有經濟效益及地區文化發展的重要功能。儘管現代生活習慣與傳統農作時代相去甚遠，但祭典似乎已經寫進日本人的民族性精神，不僅有著高度的參與感，也成為現代重覆日常中的一種調劑。祭典對日本人而言，強化了人與人的連結，也提升在地意識，不論男女老少都是在地的重要一員。祭典讓民眾可以暫時拋開忙碌的日常，全心投入令人熱血沸騰的節慶盛事，人們的生活隨祭典而啟，在祭典結束後又開始期待。
2. 由本次參訪與拜會福岡市、長崎市兩地場館得知，臺灣劇場界與福岡地區的演出交流可謂相當稀少，據有限的資料顯示，之前少數的交流案例僅有：明華園戲劇團於 1995 年獲日本「財團法人民主音樂協會」邀請至福岡演出、白舞寺於 2006 年獲日本福岡藝術季邀請演出《過火》、以及福爾摩沙馬戲團 2021 年於福岡東市民中心並木廳放映《悟空：冒險的開始》作品片段等。而本次拜會的博多座、運河城劇院也表示，之前均未曾與台灣劇場界有過交流參訪活動，因此他們對於台灣劇場現況亦不甚了解。經日本相關文化人士表示，台灣赴日本進行文化交流，往往優先選擇一級城市如東京、大阪，這樣 KPI 和績效比較有亮點，但目前已顯露出這些地區的民眾對於台灣常年去舉辦的活動，已漸漸習以為常，不再給予關注，甚至不會發現是主辦單位是台灣，非常可惜。反而相對於九州或其他偏遠地區，因外來資源少，非常期盼能有國際文化交流機會，當地民眾也會較為珍惜和有感。這是我們日後規劃國際交流活動時，可以深思的面向，前往非一級城市的績效雖然不一定是亮點城市，但卻可能更具有實質的交流效益。
3. 此次觀摩超級歌舞伎《大和武尊》演出，看見其極為華麗精緻的舞台呈現，不論是純金打造的皇冠、華美的服裝造型、大型的舞台布景、瞬間轉換的機關及炫目

的劇場技術等，可知本劇定為不惜成本、重金打造而成，方能展現如此品質與演出效果，本劇演出迄今已累積超過 1 千場次，票房一票難求，舞台上的服裝更是高度精緻化，也直接與其紡織工藝產業聯結，由戲劇表演帶動更多的觀賞及文物價值；反觀台灣目前的節目製作，為節省成本與方便巡迴演出，朝向以精簡的布景道具、避免繁複的服裝造型為製作考量，或者以 3D 列印製作服飾與布景道具，強調運用科技發展等，無形中卻降低了製作的精緻質感，演出效果打折扣，無法拓展更多的觀賞價值。這是兩種不同的製作方向與成果，各有其優缺點，我們在節目規劃時應該謹慎思考何種製作方向較為妥當。

(二)建議

1. 參考日本傳統祭典展示及成功動員民眾參與的方式，運用在本中心傳統藝術主題活動之策劃，持續拓展傳統藝術展示的方向與可能性，提升民眾的關注度與參與度。
2. 參考日本劇場營運與節目製作成功的實務經驗，應用在本中心臺灣戲曲中心場館經營、節目製作與行銷推廣，持續培養與拓展戲曲觀眾。

伍、參考資料出處

大濠公園能樂堂官網，<https://www.ohori-nougaku.jp/?>。

長崎宮日節官網，<https://nagasaki-kunchi.com>。

「長期傳統藝能館」展示說明。

博多座官網，<https://www.hakataza.co.jp/>。

超級歌舞伎《大和武尊》節目冊。

〈古木新技：超級歌舞伎〉，<https://m.xzbu.com/7/view-8620053.htm>

運河城劇院官網，<https://www.canalcitygekijo.com/>。