

表演藝術國際發展專案
東京直送，嘉義製造 亞洲劇場實驗基地第一階段實作計畫
成果報告
報告單位：阮劇團

阮劇團在表演藝術國際發展專案部分，主要與有日本小劇場地下帝王之稱的流山兒祥導演及其流山兒★事務所團隊共同合作，原計畫為 2017 年至 2019 年，後因疫情與其他國際狀況影響展延至 2020 年，於 2017 至 2020 年共完成三部共製作品，以下就各階段執行狀況進行簡述。

2016-2017 《馬克白, Paint it Black!》

事實上阮劇團與流山兒祥導演與其團隊的首次合作，是在 2016 年經由鴻鴻老師引介下，展開雙方首度合作，以流山兒祥導演擅長的莎士比亞戲劇開始，於莎士比亞逝世 400 週年，推出以流山兒祥導演日文版馬克白為基礎，由流山兒祥導演擔任總導演，舞美與音樂設計由日方設計擔任主要設計，台灣設計擔任助理設計，演員經由全面甄選並經過長達兩個月的密集排練，改編為全台語版的《馬克白, Paint it Black!》，並於嘉義進行首演，票房完售加場外也獲得熱烈的迴響，2016 年底更獲得羅馬尼亞錫比烏國際劇場藝術節邀請，於 2017 年 6 月前往羅馬尼亞演出。

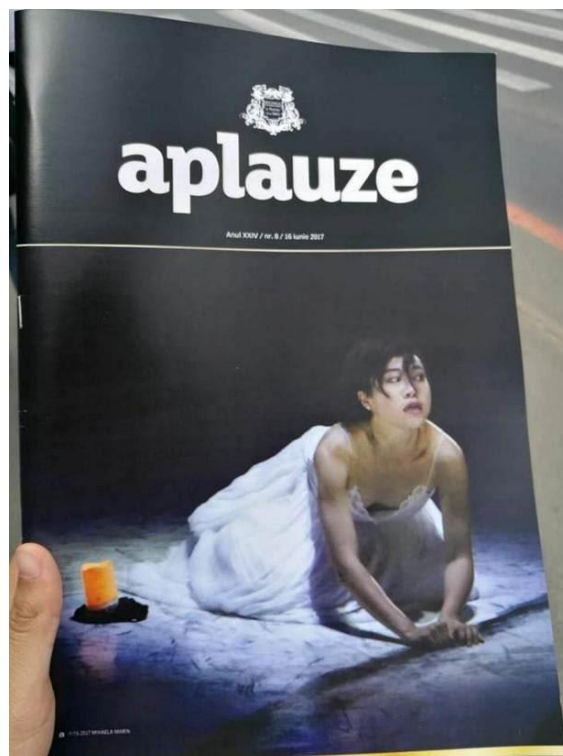
於確認獲得國外演出邀請後，因國外演出條件與國內不同，在 2017 年上半年進行以國際巡演為目標的復排版本，除進行劇本刪修外也調整演員人數，另也先於國內進行測試及行前演出，以臺中歌劇院小劇場作為國內售票演出場，出國前以嘉義縣表演藝術中心實驗劇場進行不公開的測試試演。排練期自 2017 年 4 月 26 日開始復排，從 4 月 26 日至 6 月 2 日止，中間包括 5 月 27、28 兩天在臺中歌劇院演出 3 場以

及 5 月 30 至 6 月 1 日的試裝試演，並經與戲劇節官方往來聯繫，最終國外演出部分台灣劇組共 33 人由台灣出發，日本劇組 8 人由日本出發於 6 月 11 號抵達羅馬尼亞錫比烏，並在當地進行排練，於 6 月 14 日在當地 Fabrica de Cultură, sala Lulu 演出兩場。在錫比烏戲劇節的演出，雖然是全台語演出，仍受到觀眾的熱烈回應，並登上當週戲劇節官方刊物封面，包括戲劇節兩篇正式評論。

羅馬尼亞演出現場

藝術節評論刊物

2018-2019 《嫁妝一牛車》

在 2017 年羅馬尼亞演出結束前，雙方已開始構思 2018 年合作內容，並利用在羅馬尼亞演出期間於當地開了第一次的前置會議，討論 2018 年雙方合作的共識。關於 2018 年的合作，雙方在一開始即達成共識，要將視角由西方經典拉回東方、亞洲，原本設想的方向包括魯迅、審死官（港劇威龍闖天關原型）、嫁妝一牛車等，在提供相關資訊並與流山兒祥導演討論後，最終決定以嫁妝一牛車作為 2018 年共製主題。這也是流山兒祥導演首次執導台灣的文學經典，也加入兩位日本演員共同演出。《嫁妝一牛車》原本為小說（流山兒祥導演於日本發現日譯本為《鹿港來的男人》），在確認將以嫁妝一牛車為改編劇本後，劇團也獲得版權所有人—原著王禎和先生遺孀林碧燕女士同意，取得改編授權。在改編部分，邀請編劇林孟寰擔任華語改編，由阮劇團台語編劇團隊改編為全台語的演出。

《嫁妝一牛車》除由流山兒祥導演擔任總導演，音樂設計由日本設計擔任外，包括舞台、服裝、動作設計都由台灣新銳設計擔任，排練期間也在排練室搭建基本舞台讓演員及設計在排練場熟悉劇場走位，最終劇團於 6 月 22 日至 7 月 1 日兩週間，在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場連演兩週八場次，也創下嘉義縣表演藝術中心首次單檔八場記錄。

《嫁妝一牛車》並創下劇團創作以來獲得最多評論的演出紀錄，也入圍了第十七屆台新藝術獎年度最終決選名單。

因 2018 年首演僅在嘉義演出，2019 年劇團以《嫁妝一牛車》申請台北市水源劇場長銷演出，由流山兒祥導演與劇團共同進行復排調整，三週 12 場演出是劇團的首次挑戰，最終也達成 12 場售罄的成果。

嫁妝一牛車首演劇照

嘉義首演酒會

2020 年《大路：七天》

2019 年原訂計劃為開啟三地（台日韓）合作，惟因韓國政治情勢發生變化，後經變更為紀錄劇場的原創作品《大路》。由 2019 年開始，阮劇團與流山兒事務所開始進行《大路》的前期創作，背景設定在台日都有的地震經驗，從災難中開始，談論死亡、轉生與希望，團隊進行了大量的田調，由鴻鴻與駐團編劇吳明倫進行劇本創作，預計於 2020 年六月份，於東京早稻田劇場首演並演出 14 場。本次合作與前兩次最大的差異，是首次由阮劇團藝術總監汪兆謙擔任導演，流山兒祥導演擔任製作人，製作前期主要在日本進行排練，因此也會有更多日本演員與設計、技術參與本次製作，原定 2020 年五月初開始，將於日本進行密集排練，此一演出計畫，也經由日方的申請，獲選為 2020 東京奧運外圍藝術節演出節目。

然而 2020 年春天開始，一場令全球措手不及的新冠肺炎，打亂了所有節奏，原本的劇本在一月份已完成初稿，劇團也在二月份預定了五至六月的日本住宿與機票，日方也早在二月份開始進行演出宣傳與公開售票，然而隨著疫情升溫、國際疫情日益嚴峻，從三月份起台日雙方經過多次線上討論，預設各種可能的應變狀況（取消、延期、線上演出等），也針對各種狀況所需付出的經費與人力進行評估，最終於四月份決議，取消東京排練與演出，而原訂討論的線上演出方式，也決議重新打造，變更為影片拍攝，劇本由編劇吳明倫重新編寫，製作名稱由《大路》變更為《大路：七天》，並以電影拍攝方式進行，由日本、台灣各自於當地拍攝影片，最後交由台灣方整合進行後製。

《大路：七天》影片剪輯完成後，七支影片由台日雙方同時在 9/26-10/2，於各自的頻道上每日播出一集（日方於流山兒事務所網站、台灣於阮劇團臉書粉絲專頁），連播七日。之後交由台灣方整合成電影播放與字幕格式，台日各自於日本、台灣進行電影放映會，播放完整約 80 分鐘影片。台灣部分於 11/22、11/28、29 分別於嘉義秀泰影城、

台北 I N89 影城，舉辦四場次電影特映會，由導演與編劇主持映後座談。台灣線上觀看人次超過 4500 人次，電影特映會共有約 150 位觀眾購票入場。在《大路：七天》的拍攝與製作過程中，台日雙方不斷透過網路影像互相觀看、討論、交流，因此雖然影片是由日方拍攝三集、台灣拍攝四集，《大路：七天》仍然是由台日雙方共同製作、完成的共製作品。

台日雙方透過視訊
拍片

秀泰影城播映

國際發展專案的影響與效益

阮劇團從 2016 年開始進行國際交流的第一步，在 2017 年很幸運獲得國際發展專案的資助，讓整體計畫可以繼續執行。阮劇團在從 2017 年至 2020 年與日本小劇場合作發展的過程中，經過三個不同階段，從第一個作品經由西方經典學習日本小劇場工作模式、第二個作品改編台灣文學，讓流山兒祥導演首次執導台灣劇本，到第三個作品最後的原創電影，長達四年的合作中，雙方磨合台日不同的工作習慣與訓練方式，發展出一套屬於這個台日共製的合作模式，對內，也實際影響阮劇團近年的團員訓練及對演員的要求，包括強化肢體與聲音的訓練，讓演員學習自己打理梳化、協助現場拆裝台等，除了演員以外，設計與排練助理等也都從雙方的合作中學習並快速成長。在前兩個製作的合作，都是由台日雙方所有劇組人員在嘉義進行長期密集的駐地訓練，讓作品有充分的時間排練、打磨，在劇場進行試演，完成的作品質量也都受到極佳的迴響回饋，2018 年《嫁妝一牛車》也讓阮劇團創下首度入圍台新藝術獎年度表演藝術決選的首例，也因為四年下來發展的模式，讓我們相信，嘉義可以成為一個利用場地優勢成為創意發展的基地。阮劇團在 2020 年起陸續與香港團隊共製、獲得國表藝三館共製的製作，都是從由國際發展過程中建立的製作模式為基礎，開展其他的製作。

在合作過程當中，也隨之衍生出其他的發展，在 2018 年經由流山兒祥導演引介，團長汪兆謙與劇團長年合作的編劇許正平，前往東京的導演協會與日本導演、編劇等進行了記錄劇場工作坊，流山兒祥導演也在 2018 年底至 2019 年應台北藝術大學邀請擔任客座教授。在合作的過程中，日方助理導演山崎理惠子女士，也創立了自己的劇團「垂細垂の骨」，並邀請在三年合作過程中合作過的編劇、演員，進行後續更多的台日交流演出與活動。在過程中，也實際體驗了國際交流中

雙方因文化差異的磨合，以及至國外演出可能面臨的外交問題等等，都是非常珍貴的經驗，而阮劇團因為國際發展專案三年多來的經驗與基礎，陸續開展了與其他包括日本、馬來西亞、香港的國際發展計畫，更在 2020 年規劃了與旅居法國的偶戲大師楊輝的合作計畫，未來也預計進行歐洲區的合作。可以說，表演藝術國際發展專案，為阮劇團在國際發展計畫奠定了基礎，也影響了阮劇團在演員訓練本質上的變化，幫助阮劇團在未來的規劃上能有更紮實的經驗作為後盾，未來也將延續，有更多發展的可能。