

莎士比亞的妹妹們的劇團 X 第七劇場 X 三重縣綜合文化中心

「手札解剖室」成果報告書

計畫摘要

2016-2018 年，由台灣「莎士比亞的妹妹們的劇團」、日本「第七劇場」與「三重縣綜合文化中心」共同發起的交換手札計畫，在長達三年的合作過程中，透過製作人與場館藝術總監、導演、演員與技術人員的深度交流，開創了台日共製作品的可能性。並成為**首度受邀於東京藝術節、金澤 21 世紀美術館等指標性劇場演出的台灣表演藝術作品**。而在三年的計畫後，兩團並未中斷想法上的交流，而是持續綿密的思考著如何將既有的成果轉化為可共享的資源，並且往前邁進尋找更多可能性。

因應著疫情的限制，實體上的移動變得遙不可及，但我們發現更多台日藝術家嘗試在這段時間養精蓄銳，累積能量等待著未來合作的可能。因此，由莎妹劇團發起，與第七劇場團長鳴海康平、三重縣綜合文化中心副館長松浦茂之歷經數次線上會議後，三方希望能藉由此次計畫**分享三年交換手札計畫所連結的國際網絡，並從中思考兩團下一步國際交流的可能性**。

2020 年透過本次國際交流超疫計畫所執行之「手札解剖室」，由莎妹劇團、第七劇場、三重縣文化中心共同發起，規劃兩大部分：三年國際交流計畫雙語網頁上線、台日作品推薦交流，以下就兩計畫內容進行說明：

◆ 三年國際交流計畫雙語網頁上線

將「交換手札」三年的國際合作之作品成果與經驗，翻譯為中日文，以提供對台日國際合作有興趣之團隊參考，同時也建立專屬網站，增加三年來三部作品的曝光度與成效。網站包含的內容架構，有下列四項，三年演出計畫之作品與劇照、演出相關劇評、演出場館與藝術節中日文介紹、參與人員及觀眾之三年心得訪問。透過此網頁的上線，能夠不受疫情的影響，持續的進行國際交流的活動，將過往所獲取的寶貴經驗，與台日兩方的表演藝術界分享，進行線上的國際交流。

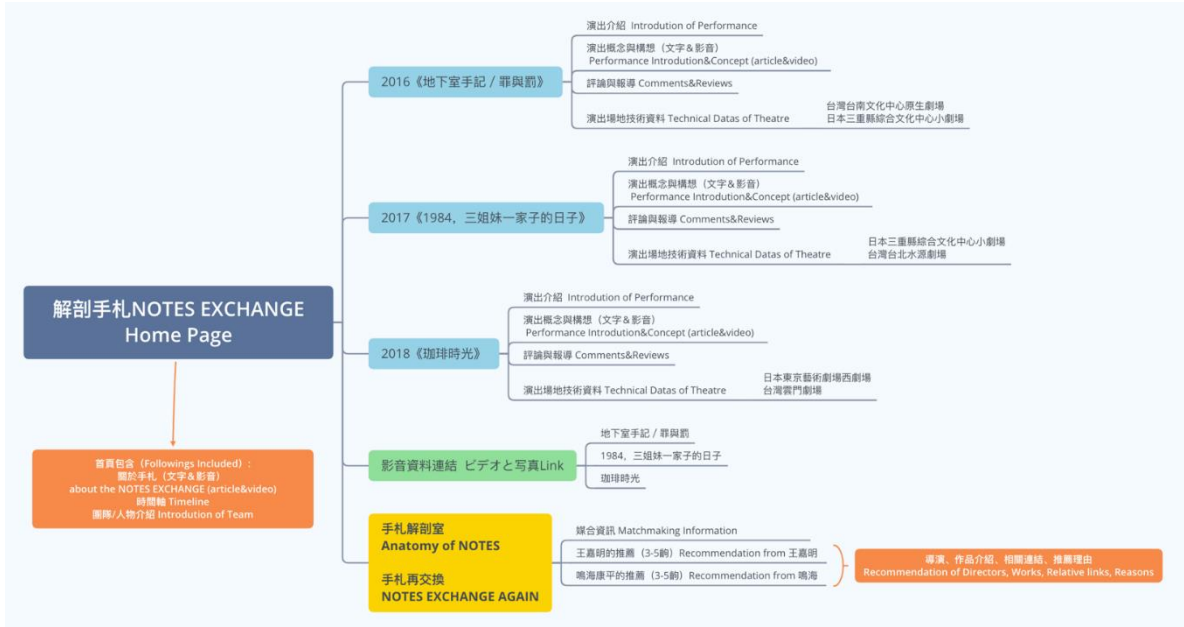
◆ 台日作品推薦交流會

交換手札三年計畫僅由兩位導演或是兩組劇團共同製作交流，經過三年來實體的參訪空間、與策展人對話，以及與觀眾的互動過程中，由台日兩方依此交流過程的感受與經驗，各自推薦四組藝術家，並將其劇團介紹與作品於線上公開，同時由兩方製作團隊邀請台日場館策展人進行線上媒合與交流。

計畫實施成果

◆ 三年國際交流計畫雙語網頁上線

網站架構圖

網站截圖

計畫簡介頁

時間軸 Timeline

2016年

- 1月 雙方導演決定演出文本
- 3月 村松安也次郎短篇小說改編高橋本
- 5月 導演交流工作坊
- 7月 雙方導演決定交換演員名單並提供劇本
- 8月 舞台設計溝通概念並完成設計初稿
- 9月 修改劇本・設計・日本演員來台工作坊
- 10月 台灣演員赴日工作坊・台日演員交換拜禮
- 11月 台日演出 11月18日至11月20日 《地下室的手記&新與舊》 台灣於台灣文化中心精華劇場演出三場
- 11月26日至11月27日 《地下室的手記&新與舊》 日本於三浦縣綜合文化中心小劇場演出兩場
- 1月 雙方演出家決定公開するテキストを決定
- 3月 ドストエフスキエの短編小説を脚本に改編
- 5月 演出家ワークショップ交流
- 7月 双方演出家は俳優リストを交換し、翻訳した脚本も準備
- 8月 美術を話し合い、デザイン案の確定
- 9月 脚本・デザイン修正・日本俳優東京ワークショップ
- 10月 台湾俳優東京ワークショップ、台日俳優交換拜禮
- 11月 台日公演
- 11月18日から11月20日 『地下室の手記&新と旧』 台湾・台湾文化中心精華劇場・三回公演
- 11月26日から11月27日 『地下室の手記&新と旧』 日本・三浦県総合文化センター小劇場・二回公演

2017年

- 1月 雙方導演決定第二年合作方式
- 3月 王蕙明導演前往日本與加七重櫻進行製作會議・並確定當年演出主題
- 5月 雙方導演確定編作家岡田英樹展（一九八四）加上契科夫（三姐妹）作為演出文本
- 7月 演員交流工作坊（台灣）
- 8月 《1984・三姐妹一家子的日子》劇本確立（台灣）
- 9月 演員交流工作坊（日本）・雙方導演決定最終演出內容與合作方式
- 10月 追加第三年演出與台灣劇團劇場共製合作方式・安排日本東京與前後・三浦縣文化會館及金澤21世紀美術館的演劇の季節
- 11月 排练期（台灣・日本）・《地下室の手記》台灣彰化劇場排练演出・《1984・三姐妹一家子的日子》日本公演
- 11月11日 《地下室の手記》彰化員林演藝廳演出
- 11月24日至26日 《1984・三姐妹一家子的日子》日本公演
- 12月 排练（台灣）・台灣演出
- 12月29日至31日 《1984・三姐妹一家子的日子》台灣演出
- 1月 雙方演出家決定第二年的協作方法決定
- 3月 演出家王蕙明前往日本與加七重櫻和制作會議進行、当年的公演テキスト決定
- 5月 雙方演出家はイザリスの作家ジョージ・サマエルの『1984』にチエーホフの『三姐妹』を附加公演テキストとするを決定
- 7月 俳優交流ワークショップ（台灣）
- 8月 『1984・三姐妹一家子の日子』確立（台灣）
- 9月 俳優交流ワークショップ（日本）・双方演出家が最終演出の内容と協定方法も決定
- 10月 三年目の公演と台灣劇團劇場との共同制作方法で交流・東京芸術劇場・三浦県文化会館及び金沢21世紀美術館の演劇の季節
- 11月 確立期間（台灣・日本）・『地下室の手記』台灣彰化劇場排练公演・『1984・三姐妹一家子の日子』日本初演
- 11月11日 『地下室の手記』彰化員林演藝廳にて公演
- 11月24日から26日 『1984・三姐妹一家子の日子』日本初演
- 12月 再確立（台灣）・台灣公演
- 12月29日から31日 『1984・三姐妹一家子の日子』台灣公演

2018年

- 2月 雙方導演演員・設計名單及今年交流方式・訪問
- 4月 台灣導演王蕙明前往日本訪問・坊市・彰與鹿港平原導演討論演出概念本軸
- 5月 雙方導演確定演出文本大綱
- 8月 演員交流工作坊及排练期（日本）
- 10月 排练期（日本）・《地球時光》日本公演
- 10月22日至25日 《地球時光》於東京藝術劇場西劇場演出2場
- 11月-12月 排练期（台灣）
- 11月26日至12月9日 《地球時光》台灣劇團劇場演出兩場8場
- 2月 雙方の俳優・美術および今年の交流方法・日程の確定
- 4月 台灣演出家王蕙明向日・ワールドワーク・現地リサーチ・演出家鹿港平原と日本に次回作の構成について議論
- 5月 雙方演出家決定公開テキスト概要を決定
- 8月 俳優交流ワークショップ及び確立期間（日本）
- 10月 確立期間（日本）・『地球時光』韓国・日本初演
- 10月22日から25日 『地球時光』韓国・東京芸術劇場シアター・クエストにて二回公演
- 11月-12月 確立期間（台灣）

手札計畫架構

Notes
Exchange

1. - 2016年

《地下室手記 / 罪與罰》演出團隊

莎士比亞的妹妹們的劇團 X 地下室手記

製作人：陳汗青

編導：王嘉明

演員：Fa、王世維、王安琪、張耀仁、佐直由佳子 (第七劇場)

舞台監督：鄧湘庭

燈光設計：王天宏

服裝設計：新萍萍

導演助理：盧琳

第七劇場 X 罪與罰

編導：鳴海康平

演員：小菅絃史、伊吹直光、八木光太郎、堀井和也、蔡昱昊 (莎妹劇團)

舞台監督：平岡希樹

燈光設計：島田雄峰

導演助理：三浦貴司

『地下室の手記 / 罪と罰』公演団体

莎士比亞的妹妹們的劇團 (Shakespeare's Wild Sisters Group) X 地下室の手記

プロデューサー：陳汗青

演出：王嘉明

出演：Fa、王世維、王安琪、張耀仁、佐直由佳子 (第七劇場)

舞台監督：鄧湘庭

照明：王天宏

衣裳：新萍萍

演出助手：盧琳

第七劇場 X 罪と罰

演出：鳴海康平

出演：小菅絃史、伊吹直光、八木光太郎、堀井和也、蔡昱昊 (Shakespeare's Wild Sisters Group)

舞台監督：平岡希樹

照明：島田雄峰

演出助手：三浦貴司

作品簡介

劇照

◆ 台日作品推薦交流會

首波台日作品推薦交流會，於 2021 年 1 月 31 日 18:00-20:30 (台灣時間)於線上舉行，交流成員台日各半，均為莎妹劇團、第七劇場、三重線綜合文化中心所邀薦之具代表性人物，原計畫邀請台日各 4 位與會者，因期望促進台日交流之最大效益，加上人選難以刪選，經討論後決定擴大邀約各類型單位，最後共有 16 位與會人士參與線上交流，每位與會者有 5 分鐘透過簡報方式介紹自己的團隊及過去作品，交流名單如下：

順序	地區	姓名	單位職務
1	日	あごうさとし	Theater E9 kyoto (京都) – 藝術總監
2	台	洪家琪 (凱西)	雲門舞集 – 品牌策略長
3	日	坂田厚子	FUKAIPRODUCE 羽衣 – 製作人
4	日	額田大志	ヌトミック(Nuthmique)劇團 – 導演
5	台	孫瑞鴻	影像設計
6	日	山田カイル	抗原劇場 – 導演
7	日	大岡 淳	SPAC (静岡)
8	台	王偉齡	臺中國家歌劇院 – 節目暨企劃部經理
9	日	吉田雄一郎	城崎国際アートセンター (兵庫) – 節目總監
10	日	倉田翠	akakilike – 代表
11	台	王惠娟	空總台灣當代文化實驗場 C-LAB – 專案經理
12	日	柳沼昭徳	烏丸ストロクロック – 團長
13	日	和田ながら	したため – 代表
14	台	洪千涵	明日和合製作所 – 核心成員
15	日	武田知也	ロームシアター京都 (京都) – 舞台美術製作人 さいたま芸術劇場 (埼玉) – 舞台美術製作人
16	台	石佩玉	飛人集社劇團 – 團長、藝術總監
與會	日	タニノクロウ	庭劇団ベニノ – 團長
	日	木ノ下裕一	木ノ下歌舞伎 – 團長
	日	小野彩加・中澤陽	スペースノットブランク
	日	穴迫信一	ブルーエゴナク – 代表
	日	当山彰一	アトリエ銘苅ベース (沖繩) – 代表
	日	木元 太郎	アゴラ劇場 (東京)
主辦方	台	王嘉明	莎妹劇團團長
		陳汗青	莎妹劇團製作人
		林裕紘	莎妹劇團專案行政
	日	鳴海康平	第七劇場團長

當日所有與會人員

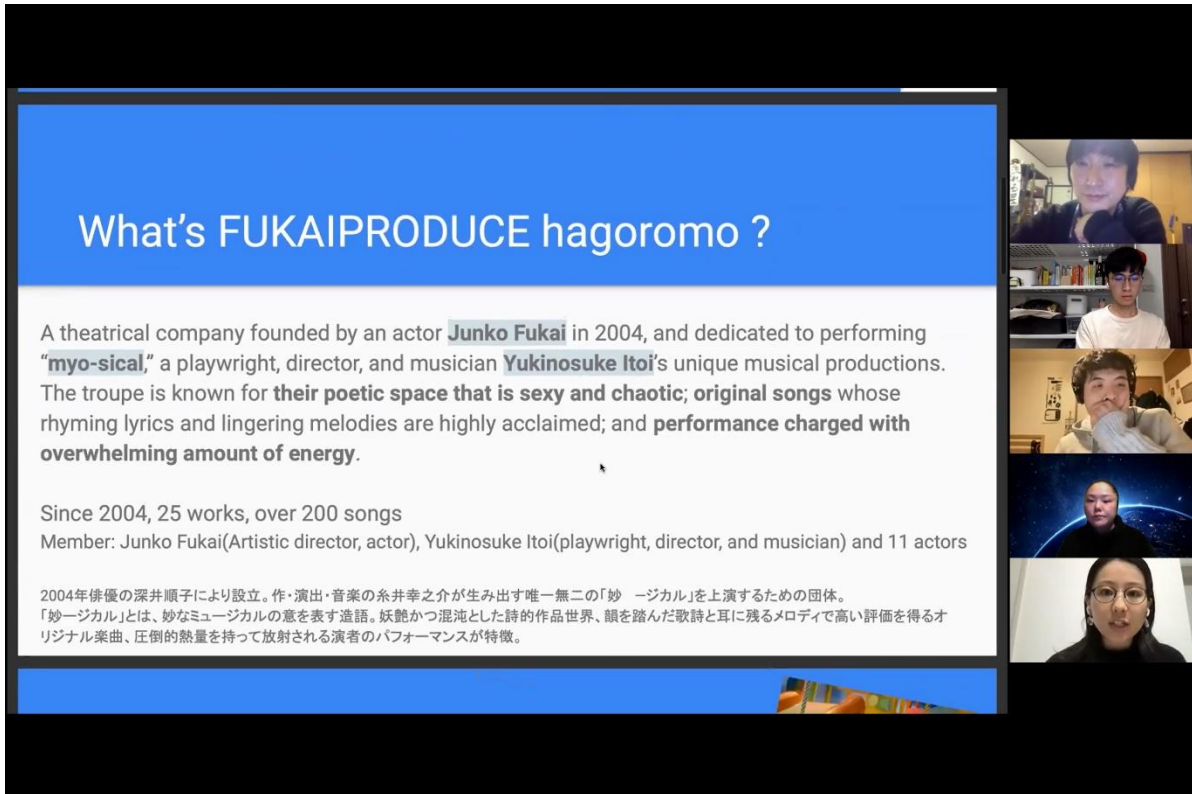
雲門舞集 品牌策略長 洪家琪介紹雲門劇場

What's FUKAIPRODUCE hagoromo ?

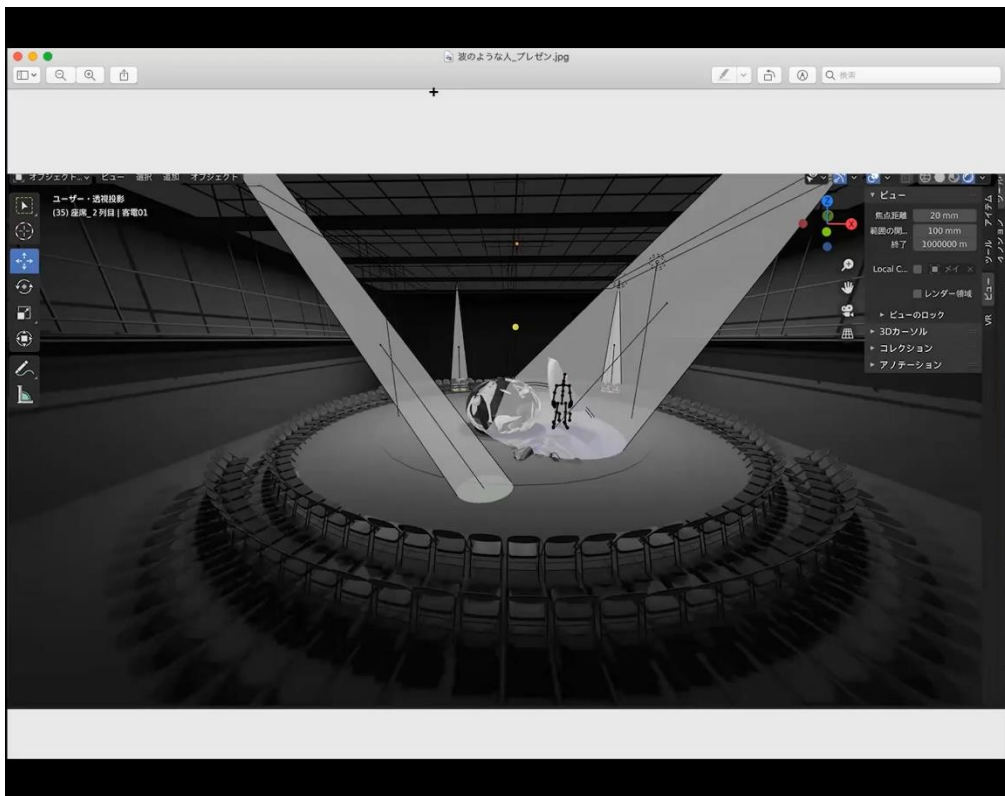

A theatrical company founded by an actor **Junko Fukai** in 2004, and dedicated to performing "myo-sical," a playwright, director, and musician **Yukinosuke Itoi's** unique musical productions. The troupe is known for **their poetic space that is sexy and chaotic; original songs** whose rhyming lyrics and lingering melodies are highly acclaimed; and **performance charged with overwhelming amount of energy.**

Since 2004, 25 works, over 200 songs
 Member: Junko Fukai(Artistic director, actor), Yukinosuke Itoi(playwright, director, and musician) and 11 actors

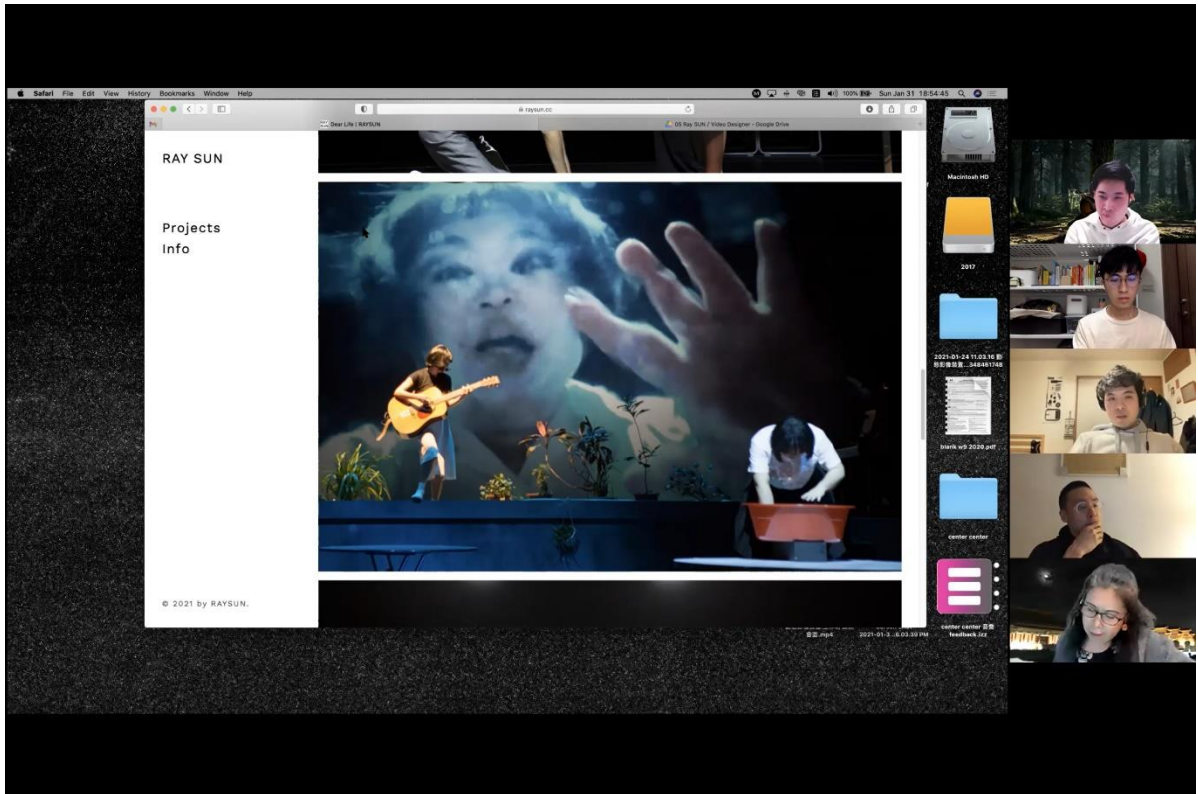
2004年俳優の深井順子により設立。作・演出・音楽の糸井幸之介が生み出す唯一無二の「妙一ジカル」を上演するための団体。「妙一ジカル」とは、妙なミュージカルの意を表す造語。妖艶かつ混沌とした詩的作品世界、韻を踏んだ歌詩と耳に残るメロディで高い評価を得るオリジナル楽曲、圧倒的熱量を持って放射される演者のパフォーマンスが特徴。

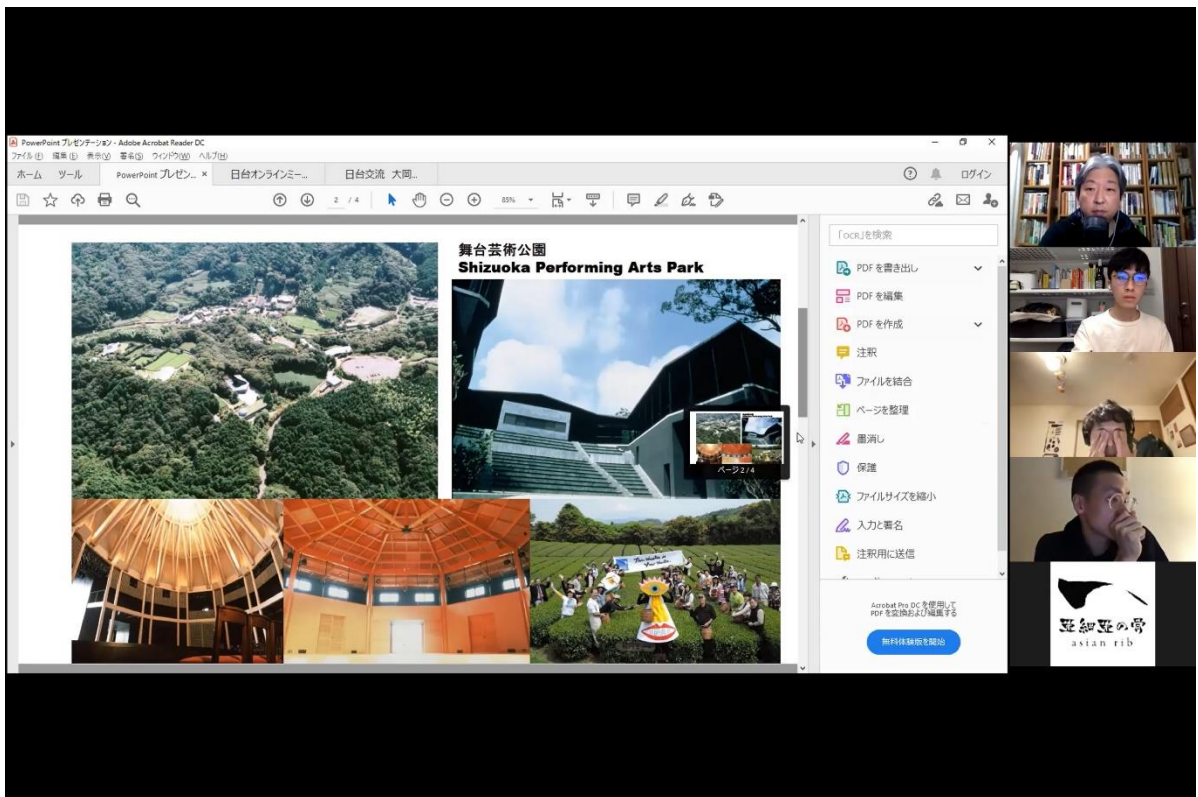
FUKAIPRODUCE 羽衣劇團 製作人 坂田厚子紹介團隊作品

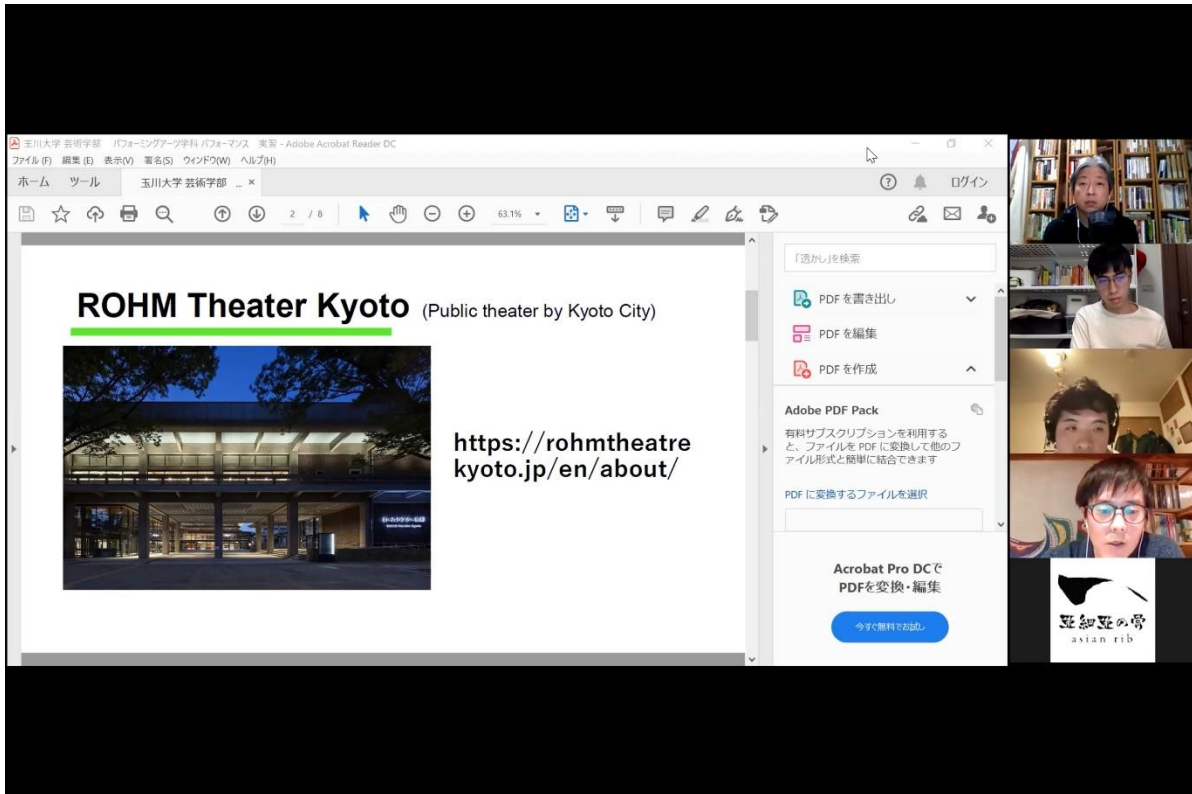
ヌトミック劇團 導演 額田大志紹介作品

台灣影像設計 孫瑞鴻 介紹作品

抗原劇場 導演 山田カイル介紹劇場及作品

城崎国際アートセンター（兵庫） 節目總監 吉田雄一郎紹介過去経歴及藝術節

akakilike 舞團 導演演員 倉田翠介紹舞團作品

CREATORS

- supports artistic experimentations
- values the production process of "from idea to action"

 臺灣當代文化實驗場
 Taiwan Contemporary Culture Lab

Residencies / Support

CREATORS PLUS

International Exchange

Community

空總台灣當代文化實驗場 C-LAB 專案經理 王惠娟介紹空總

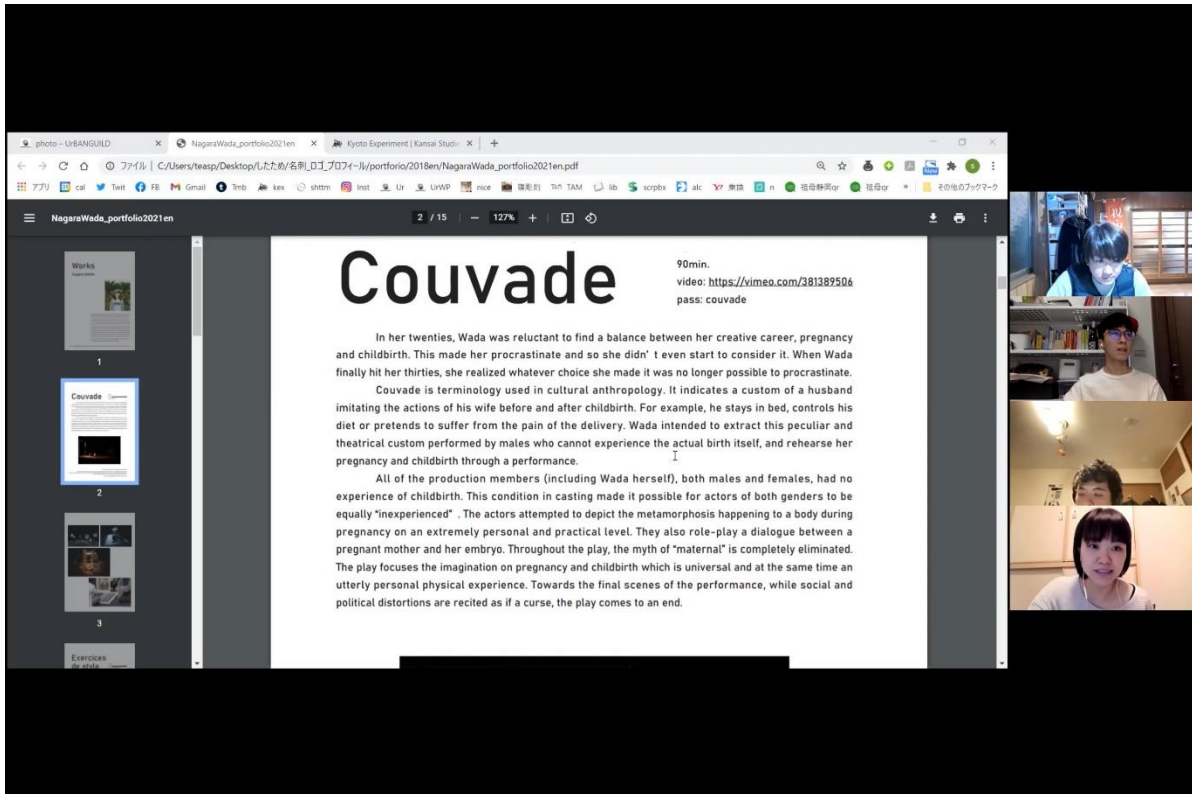
Karasuma Stroke Rock

- Established 1999, the company performs nation-wide from its base in Kyoto, Japan. Accredited for its distinct creative style, Karasuma Stroke Rock (KSR) creates final full-length pieces after developing multiple short pieces as it deepens research and fieldwork on its chosen motif on-site.
- Recently, KSR has been exploring regional traditions -kagura, festivals, mountain worship culture and spiritualities, culminating in 'Landscape of Mahoroba 2018' which has been received as a piece that reawakens traditional Japanese values and perception. Director and scriptwriter Akinori Yaginuma is 60th Kishida Kunio Drama Award nominee and 2016 Kyoto City Arts Award for Young Artists awardee.
- <https://www.karasuma69.org/pages/3501598/EN>

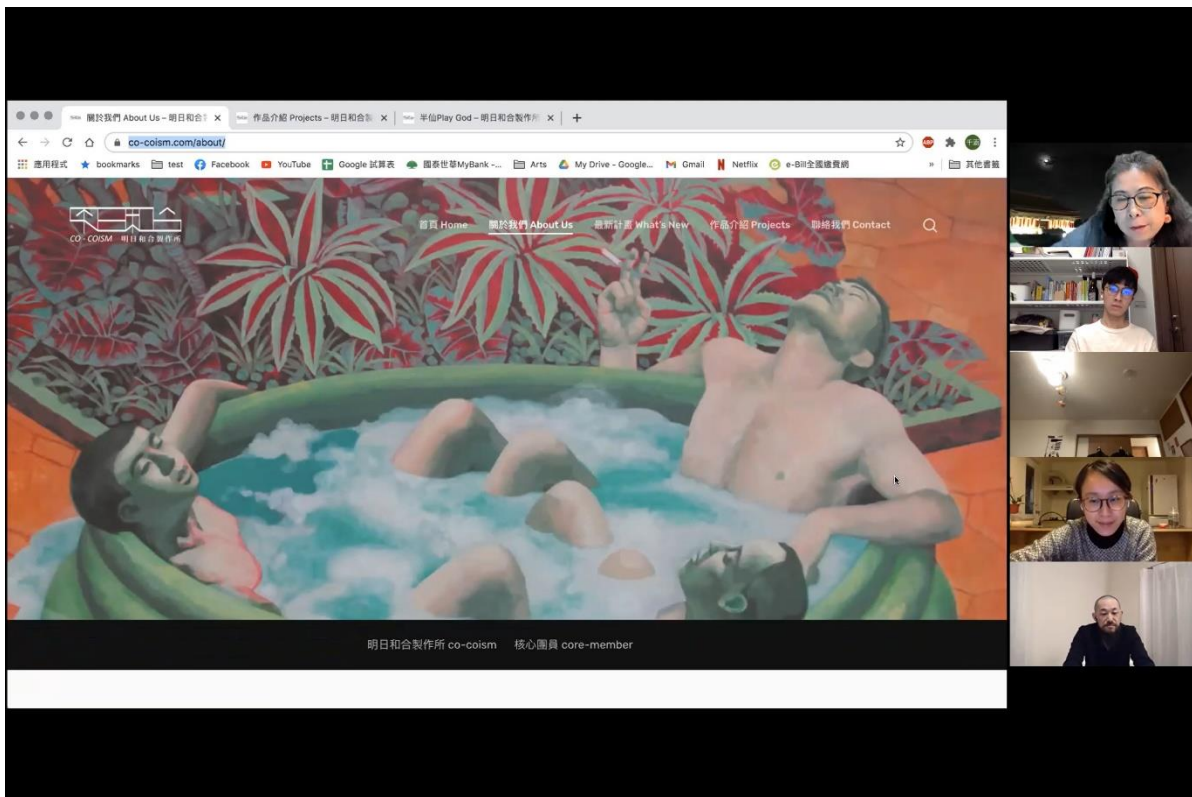

烏丸ストロークロック劇團 團長 柳沼昭徳介紹劇團作品

したため劇團 導演 和田ながら介紹作品

明日和合製作所 核心成員 洪千涵介紹作品

計畫特色及實際影響

本計畫以實際執行三年國際交流之經驗為基底，整理三年之成果與經驗，並進一步引起台日雙方對於國際交流合作的關注。同時，透過分享三年內所累積的國際網絡，台日兩地對於國際交流合作會引發更多可能性，也讓雙方導演所相互邀請分享的團隊，透過雙方導演所觀察兩地的文化差異與特色，而進一步推薦予線上交流會分享之藝術家，更容易受到雙方策展人的注目與認同，開創媒合與未來合作的可能。

第一階段線上交流會反應熱烈，三方在討論後決定展開第二階段對談，預計將在3月26日晚上由日本豐岡藝術節與台灣超親密小戲節策展人線上對談，深入分享彼此在策畫小型藝術節活動上的心得與密技，有關【手札解剖室】整體計畫效益簡述如下：

- 延續交換手札之演出效益，將成果公開於網頁上，持續吸引台日兩地專業人士之關注。
- 藉由線上合作計畫，持續發展兩團之國際交流，同時思考推出新作品的可能。
- 分享交換手札計畫之作品與經驗，以提供對台日國際合作有興趣之團隊參考。
- 由對兩地具有基本認知度的導演推薦新的藝術家，期許能開創新的國際合作機會。
- 以實際線上媒合，促成兩地藝術家之線上對話與合作可能。

計畫檢討與改進建議

從2016開始的台日交換手札計畫，延伸至2020年的線上交流手札解剖室，在這樣的情況下，開始思考如何延續先前計畫，盡興下一步的交流合作，也藉此盤點過往所有的資訊與經驗，重新整頓與思考下一步合作的方向。

這次的最主要障礙也是語言方面，因為網站內的資料需要有中日文兩個版本，中文與日文的翻譯仍須仰賴翻譯人員的協助。再加上線上交流會的進行，同時有台日雙方的人員參與，會有即時口譯的需求，如此一來在操作上就會需要規劃一大部分的經費在執行翻譯的部分。不過日語在台灣算是相當普遍的外語，期望未來能夠有相關組織或是機構能夠提供表演藝術方面專業的翻譯，亦或是與相關學術單位合作，能夠透過交流的方式，參與並深入類似的計畫，對雙方都有相當的裨益。