

國際文化交流報告表

各類別 研習進修、工作坊 - 人形淨琉璃工作坊

研習課程名稱 (中文)	人形淨琉璃工作坊
研習課程名稱 (英文)	
參加方式	其他 (交流計畫策劃人NorISAWA邀請)
主辦單位 (中文)	日本札幌新座劇團
主辦單位 (英文)	Ashiri-Za
活動網站	http://ashiriza.blogspot.com/
研習課程簡介(可包含起源、特色、重要性與現況等)	<p>此次人形淨琉璃工作坊旨在經由日本傳統偶戲藝術的學習，特別是淨瑠璃偶戲的製作與操作技巧，各國偶戲工作者共同對於偶的結構討論與體驗製作。本工作坊由札幌的新座劇團主辦，人形淨瑠璃的製作與操作反映了日本工藝與美學的精緻與多樣性，參加者不僅學習偶的技術細節，還感受到傳統工藝與現代藝術創作之間的連動，這對偶戲創作者也帶來了啟發，特別是在材料選擇與製作流程的優化上，能夠融合當地特色，推動偶戲的發展。工作坊學習綱要：基礎知識與三人操偶分工、偶的構造、操偶技術、偶頭雕刻、材料選擇與機關設計。</p> <p>人形淨瑠璃是源自江戶時代的偶戲藝術，由三名操偶師合作進行表演：主遣負責偶的頭部與右手，左遣負責左手，足遣負責雙腳，三人需高度協調以確保動作流暢。偶的頭部通常使用輕質桐木雕刻，臉部塗料則用貝殼粉與動物膠製成，需小心保護。偶的手和腳依角色需求設計，能模擬抓握或演奏動作。雕刻過程精細，尤其是眉間和下巴的細節，材料選擇如桐木與檜木非常重要，機關設計則使用鯨鬚和三味線琴弦，確保操作靈活精準。</p>

交流日程及國家

研習課程活動期程	國家	城市/地區
2024-07-24~2024-07-31	日本	札幌(Sapporo)

本屆及歷年來參與之台灣藝術家或團體名單

參加年度	參加個人/團體名稱	備註
2024	無獨有偶工作室劇團	

各類別 參訪 -2024飯田國際偶戲節

參訪單位 (中文)	2024飯田國際偶戲節
參訪單位 (英文)	Iida Puppet Festa
參加方式	其他 (交流計畫策劃人NorISAWA引介)
參訪單位網站	https://www.en.iida-puppet.com/
參訪計畫摘要(可包含主要參訪目的、成效及重要性等)	<p>本次參與飯田偶戲節，以參訪角色不僅欣賞演出，領隊特別安排藝術節策展團隊接待，提升對偶戲藝術節豐富認知，對於與社區緊密結合的國際藝術節策畫，提供豐富的經驗示範。節日中的各國劇團帶來了多元的偶戲風格，這啟發了我們在未來的創作靈感，可以更靈活運用不同的偶戲技術與風格，探索更多跨文化合作的可能性。此外，參與偶戲周邊文化產業的運作，讓我們了解到相關商品與產業的成熟運作模式，這促使思考如何將偶戲周邊商品與文化創意產業相結合，擴大偶戲的影響力。</p> <p>參與飯田偶戲節讓劇團成員體驗並觀察了日本當地最大規模的偶戲藝術節，最大特色在於其以「偶戲」為核心，並融入日本傳統文化和當地社區參與的設計。特別強調親子共同參與和兒童取向偶戲表演，從小規模的社區演出到大規模的國際劇團表演，這種設計不僅能夠滿足多層次的觀眾需求，也展現偶戲的多樣性。交流同時也促進了跨文化的藝術交流，深化台灣偶戲團隊與國際藝術圈的聯繫，擴大了劇團的曝光度與合作機會。</p>

交流日程及國家

參訪日程	國家	城市/地區
2024-08-01~2024-08-04	日本	長野(Nagano)

各類別 參訪 -札幌市立回聲兒童劇場

參訪單位 (中文)	札幌市立回聲兒童劇場
參訪單位 (英文)	Sapporo City Hall Theater Hall
參加方式	其他 (交流計畫策劃人NorISAWA引介)
參訪單位網站	https://koguyama.jp/yamabiko/index.html
參訪計畫摘要(可包含主要參訪目的、成效及重要性等)	<p>札幌市立回聲兒童劇場於1988年設立，專注於偶戲、兒童劇及傳統戲劇的推廣，提供兒童及親子接觸表演藝術的空間。劇場免收門票，開放時間為每週二至週日，並設有各種租借場地，供舉辦工作坊、演出及講座等活動。劇場的空間設計極具兒童友好性，並採用中性木製裝飾，與台灣較鮮豔的設計風格不同，為兒童提供安全、自主探索的環境，減輕家庭負擔，促進社交互動。</p> <p>劇場每年舉辦約200場演出，主要集中在週末及節假日，並提供操偶、製偶、戲劇及配樂等多種工作坊，推動兒童與家庭參與藝術活動。這裡的兒童友善設計與豐富活動，讓家庭不需購置過多玩具或書籍，並提供了一個替代課後安親班的社交及文化互動空間，是札幌市促進親子關係與藝術教育的重要場域。</p>

交流日程及國家

參訪日程	國家	城市/地區
2024-07-23~2024-07-23	日本	札幌(Sapporo)

各類別 參訪 - 【文化日】藝術家共學交流會

參訪單位 (中文)	【文化日】藝術家共學交流會
參訪單位 (英文)	
參加方式	其他 (交流計畫策劃人NorISAWA邀請)
參訪單位網站	https://koguyama.jp/yamabiko/index.html

參訪計畫摘要(可包含主要參訪目的、成效及重要性等)

本次交流會由日本、台灣、捷克三方製偶師共同交流：

台灣代表團隊無獨有偶劇團準備了互動性高的偶戲作品《袋鼠媽媽還沒崩潰》，作為製偶與操偶的示範，在圖書館空間示範演出，透過戲偶演繹現代家庭與母親的壓力與幽默。欣賞的交流團隊與日本當地觀眾，有不少媽媽觀眾在觀賞後，表達對表演的角色產生了深刻的感同身受，並引發大笑與共鳴。無獨有偶劇團代表也在簡報片段，透過影片展示劇團所在的宜蘭國際偶戲藝術村創作環境，並介紹了無獨有偶工作室劇團創作工作內容與創作理念。

日本札幌新座劇團的表演《二人三番叟》則展示了日本傳統偶戲的精湛技藝。六名操偶師精心操作兩尊三番叟偶，呈現出祈求農作豐收及淨化劇場環境的傳統儀式。另一部日本作品《伊達娘戀緋鹿子 火の見櫓の段》則描繪了愛情與悲劇的故事，透過三人操作的淨瑠璃偶戲，生動展現了一名女子為救心愛之人而做出的動人行為，並搭配傳統的太夫說唱與三味線演奏，營造出濃厚的情感氛圍。

捷克團隊「奧斯特拉瓦市立偶劇團」製偶師團隊，不僅分享了其偶戲創作過程，也展示他們每年為不同年齡層觀眾創作的戲劇作品，從兒童到成人皆有涉及。該團隊每年固定製作四齣戲，並以專業分工的方式完成舞台、偶頭雕刻、上色及服裝設計，分享捷克偶戲精細製作流程。

交流行程及國家

參訪日期	國家	城市/地區
2024-07-25~2024-07-25	日本	札幌(Sapporo)

展演/活動場地資訊

展演/活動場地名稱(中文)：札幌市立回聲兒童劇場

展演/活動場地名稱(英文)：Sapporo City Hall Theater Hall

活動場地網站：<https://koguyama.jp/yamabiko/index.html>

展演/活動場地介紹

札幌市立回聲兒童劇場於1988年設立，專注於偶戲、兒童劇及傳統戲劇的推廣，提供兒童及親子接觸表演藝術的空間。劇場免收門票，開放時間為每週二至週日，並設有多種可租借場地，供舉辦工作坊、演出及講座等活動。劇場的空間設計極具兒童友好性，並採用中性木製裝飾，與台灣較鮮豔的設計風格不同，為兒童提供安全、自主探索的環境，減輕家庭負擔，促進社交互動。台灣代表團隊無獨有偶劇團準備了互動性高的偶戲作品《袋鼠媽媽還沒崩潰》，作為製偶與操偶的示範，在圖書館空間示範演出，透過戲偶演繹現代家庭與母親的壓力與幽默。欣賞的交流團隊與日本當地觀眾，有不少媽媽觀眾在觀賞後，表達對表演的角色產生了深刻的感同身受，並引發大笑與共鳴。無獨有偶劇團代表也在簡報片段，透過影片展示劇團所在的宜蘭國際偶戲藝術村創作環境，並介紹了無獨有偶工作室劇團創作工作內容與創作理念。

展演/活動場地名稱(中文)：札幌新座劇團

展演/活動場地名稱(英文)：Sapporo Ningyo-Joruri Ashiri-za

活動場地網站：<http://ashiriza.blogspot.com/>

展演/活動場地介紹

「あしり座」(Ashiri-Za) 成立於1995年，是唯一在北海道演出「人形淨瑠璃」的劇團，為了代表這項傳統藝術形式令人興奮的新生，該劇團選擇了愛努語的「Ashiri」(意思是「新」)以及日語「座」(ZA，劇團、劇場之意)為團名。為了在沒有人形淨瑠璃傳統的城市中重振這項傳統日本藝術形式，Ashiri-Za在島上各地旅行、表演並定期舉辦有關日本偶戲的工作坊。

