

教育部青年發展署
大專校院學生國際體驗學習計畫
成果報告書

北藝傳音三 賴冠好

目錄

一、初衷

二、行前聯絡

三、五個旅途中的小故事

四、旅遊心得

五、結語

初衷

-計畫的開始

在北藝傳音系三年，經常遇到有人問我學什麼，有些以為我學國樂，但我都會糾正回答：「不是國樂，是台灣傳統音樂南管、北管」，大部分的人是完全不知道那是什麼，有時心中不免悲傷與感慨，一方面覺得身為台灣人怎麼不了解台灣傳統音樂，一方面覺得在推廣與保存台灣傳統音樂明顯不足，且在音樂方面的就業市場來看，傳統音樂其實有限，大部分都選擇改行，或是改以教授西樂，在音樂教育上，台灣的家長大部分都把小孩送去學西樂或國樂，而不是傳統音樂。因此，以這個為核心動機，如何改善及推廣保存，才能讓傳統音樂更進步呢？

我想透過欣賞日本傳統藝能表演，來觀察日本人觀眾群與參與度，以及隨機訪談觀眾，對於傳統藝能表演的看法以及了解日本政府的推廣及保存如何。此外，我想要的是交流與觀察，當然學習也是不可或缺的一塊，之前參加過系上的大師班，每學期都會邀請東南亞洲或是印度等老師來系上進行樂器指導，每次參加都覺得很新奇，也很喜歡異文化所帶來音樂上的創意與感動，所以這次想透過自己去體驗與學

習一件屬於日本的樂器，進一步延伸了解日本音樂文化，打開自己的音樂視野。

再來，即將面臨畢業，透過與日本學生或其他人交流，希望能挑戰不一樣的自己，放開心胸主動與人交談，互相交換想法，也期許自己面對各種人事物都能以珍惜的心態來面對，日文中有一句話“一期一会”，一輩子或許只會相遇這一次，錯過了就沒了，應該要好好把握機會，不留遺憾。或許這一次的相遇串起彼此之間的緣分，進而產生連結，我想，這個答案留給旅途中的我來尋找吧！

行前聯絡

確定國家後，開始找尋身邊有哪些資源或人脈可以讓我與日本當地的學生或老師聯繫上，於是先與系上老師說明我的計畫內容，透過她取得相關的資訊與聯絡對象。很快地，我與一位沖繩藝術大學的學生聯繫上，並大致向她說明我的計畫，在對談中，彼此交換了很多想法，也希望能透過她引薦沖藝大的老師給我認識。

後來，我拿到了一位沖藝大老師的聯絡方式，寫信給她，與她說明計畫內容，本來我想觀摩他們上課，後來因為不太方便，但最主要其實想與學生交流想法與訪談一些問題，像是畢業後傳統音樂在日本的就業市場如何？期許它在現代是以什麼樣貌？對於傳統的定義上，是要堅守這份傳統，亦或是走向創新呢？

故事一

-國立劇場：《日本振袖始》

2018/07/24

第一次一個人進劇場看表演，到處都很新奇，劇場內賣便當，有付費翻譯導聆機可以租借，最讓我驚豔的是舞台幕，極為精美細緻，就好像一幅畫放在那。這次的表演很特別，是鑑賞教室，家長帶著小朋友一同欣賞，在表演開始前，一名歌舞伎演員先簡單地為歌舞伎進行解說，介紹歌舞伎來源、樂器配置、舞台位置等，此外，演出前還搭配小動畫幫助小朋友理解吸收，這點我覺得很棒，台灣傳統戲曲在教育上，可以加入一點創新與貼近小朋友的思想，此外在演出前也可以進行一些簡易的解說。最讓我讚賞的是租借翻譯機，體貼外國觀眾，也增加鑑賞的觀眾群，讓傳統藝能表演不只為日本人欣賞。

舞台幕

翻譯機

在隨機訪談的部分，我發現自己想像的太美好，對我而言需要鼓起很大的勇氣，內心極為掙扎，最後終於豁出去與坐在隔壁的女生搭話，一開始寒暄幾句，並問她能否在表演結束後讓我問幾個問題，很幸運地她沒拒絕我。

過程中詢問她很多問題，「你怎麼會來看歌舞伎？」

「我喜歡坂東新悟(其中一位歌舞伎演員)」

原來只要那位演員演出，她都會去支持，在她身上我看見了好久不見的熱情，那是一種對於傳統藝能表演的熱愛，很難得的是她並非相關科系或工作，卻願意花時間與金錢來支持。

「您認為歌舞伎在推廣與保存的方面如何？」

「應該挺好的，定期都會有公演，以及對於人才進行培育招聘。」

後來我發現在網站上及節目冊等，都可以看到歌舞伎的人才招募，或許這是保存的一個關鍵，「不怕學不會，只怕沒人學」。

與訪談對象合照

故事二

-祇園祭：神輿洗

2018/07/28

祇園祭是日本三大祭典之一，祭典舉行一個月左右，雖然這天去沒有看到山鉾，但這天的神輿洗也是個特別的經驗，前往八坂神社的路途上，看到很多人穿著浴衣，當時不太清楚儀式進行的場所，所以一直在八坂神社，以為整個神輿洗都在這舉行，後來發現我錯了，走之後看到遊行在外面，真的很可惜，只看到一點點。但也看到遊行前不一樣的一面，扛神輿的都是男性，很多像是剛下班換裝完才來，父親帶著兒子一同參加，也只有家眷能進入，其他非親屬及觀光客只能在一定的距離觀賞，整個過程可以看出日本人對宗教的虔誠。

故事三

-文樂劇場：《卅三間堂棟由来》

2018/08/01

文樂也是日本傳統表演之一，目前被列入人類非物質文化遺產代表作清單。跟歌舞伎不同的是，戲偶才是舞台上的演員，很特別的是一尊木偶由三個人所操作，而且偶的高度為 130 至 150 公分，與台灣布袋戲非常不同，此外，音樂及樂器配置也較為單純，而另一個特別的地方是，說書人與操偶者是個別分開的，稱為太夫。這次的表演觀眾群並不像歌舞伎來的多元，觀賞者幾乎為老年人。

文樂劇場正門口

故事四

-沖繩縣立博物館・美術館

2018/08/04

這次去美術館在我心中投下震撼彈，我知道戰爭的殘酷與戰爭所帶來的痛苦與災難，但藉由畫來呈現，無不令我更強烈的感受到什麼是戰爭，色彩上的感染力、人物上的扭曲，透露著絕望與痛苦。館內禁止拍照，只能把這些畫記在腦海裡，提醒著自己珍惜現在和平的幸福。

此次美術館所展出的畫家為
儀間比呂志

參觀完美術館，一走出來馬上發現小驚喜，有免費體驗室可以彈三線。於是我進去後直接拿起三線，工作人員非常熱情地過來教我彈，先從彈琴的位置，以及右手要戴爪來彈奏。一開始因為我是外國人，她先以琴上的貼紙顏色來教我按音位置，所以我不到幾秒鐘的時間就會彈小星星，後來問她傳統的三線譜是什麼，也就是工工四譜，原來跟南北管的工尺譜很像。過程中最有趣的是談話，那位工作人員問我

「妳從哪裡來？」

「我來自台灣」

非常開心一直跟我聊天，還問我「是不是學生、讀什麼？」「是，我讀傳統音樂系」

於是我還跟她簡單的介紹一下台灣南北管，用手機給她看樂器照片等等，最後要走時，她跟我說了一句「加油！」，頓時內心覺得很溫暖，對我來說是一種支持。

故事五

-島人工房

2018/08/05

島人工房是一間三線工作室，專門在教三線、賣三線及相關零件、製作三線等等，走進來空間雖小，但應有盡有。因為老闆當時正在製作三線，表情既嚴肅又認真，我也就不太方便打擾，就四處看看，這裡的三線有賣蛇皮與人工皮，當然相較之下售價不同，蛇皮與木頭的材質影響著一把琴，這點是不變的。

左右兩圖為島人工房販售的三線。
其中左圖中間及最右邊的材質為人工皮。

後來，忍不住打斷老闆，向他問了一些問題。

「請問很多人學三線嗎？」

「很多啊，觀光客會來體驗或是來學興趣的」

心中突然頓悟，以前怎麼都沒想過，台灣的傳統樂器也可以讓觀光客體驗，這樣就能讓更多人認識，也不會讓這些可貴的樂器繼續默默無名。

已經處理好的蛇皮

將蛇皮均勻撐開

老闆正在修琴

成長與收穫

-迷路之後

這趟旅程讓我又期待又擔心，因為我是一個路癡，很沒方向感，加上這是我第一次在國外自由行，於是在交通上，我事先查了非常多資料、做很多功課，但到了日本還是迷路，在過程中很慌張，但只能告訴自己冷靜一點，不如直接問人吧！很幸運地，在幾次的迷路中，我學會開口問人，也發現大家都很樂意的回答給予幫助，

-台灣

這趟旅行中，讓我對國家認同更有感，因為我遇到的日本人聽到我是來自「台灣」，每個都很開心，其中有兩個印象最深刻，有一次在神社，我坐在大樹下的椅子乘涼休息，旁邊來了一對日本老夫妻，他聽我講中文，馬上問我是不是台灣人，一聽到我回答是，非常興奮，還用肢體語言跟我聊了一下下，要走時還特別跟我告別。

結語

很謝謝教育部青年署有這樣一個補助，也很開心自己能獲得這個機會，不管是在旅途前或是旅途中，一路上獲得很多的幫忙與支持，也讓我吸收很多養分、成長很多，或許有一些計畫中的事情臨時變動，但我依然相信所有的安排都是最好的安排。此外，這次也給自己一個小衝擊，以前去日本時，遇到的日本人不太會講英文，甚至連中文也不會，但這次竟然出乎我所料。雖然可以透過英文或中文與他們溝通，但仍然需要更加強自己的日文能力。

「感受當下」有位女孩對我說。

好長的時間沒有停下腳步慢慢看世界，抬頭看看天空上的雲是不是與昨天的不一樣，又或許看一看旁邊的人，不管認識或不認識，能在同樣的空間與時刻遇見，這是一種緣份。認真地感受當下，好好用心感受吧！