

湊熱鬧也看門道

表演藝術之京劇臉譜教學

Make Merrily but Professionally

The Teaching about Facial Makeup in the Chinese Opera of Performance Arts

張美豔

Mei-Yen CHANG
台南縣西港國民小學教師

壹、什麼是表演藝術

藝術教育法以培育多元藝術人才、充實國民精神生活、提昇文化水準為目的，其分類為表演藝術教育、視覺藝術教育、音像藝術教育、藝術行政教育及其他有關之藝術教育（教育部，2000）。在學校藝術教育方面，國民教育九年一貫課程之藝術與人文學習領域包含視覺藝術、音樂、表演藝術等方面的學習，就實施面向而言，表演藝術應統整音樂、舞蹈、戲劇三者。因此涵蓋一、表演基本元素的運用；二、肢體感官、聲音語言的敏感度和表達力；三、簡單的藝術展演規劃及執行等，並以探索與表現、審美與理解以及實踐與應用為目標（國教專業社群網，2007）。

藝術源於生活，應與生活緊密結合，因此藝術教育應提供學生機會探索周遭環境中的人事與景物，期能製造與真實世界的連結，積極的建構知識，繼而發展知識、情意與技能基礎以表達知識與感官洞察力，「真實的教學（authentic instruction）」即融合以上論述（Anderson & Milbrandt, 2005, 7）。因此，本文以真實的教學為教學策略，期能理解一、藝術和視覺文化是介於人們的存在與其相關事件的視覺溝通。二、藝術有多元的價值與意義，即形式、意義、用途和價值都是重要的美感，在他們的社會目的中也是功能與設備。三、個人從事製造藝術並研究藝術與視覺文化，以個人化的、合作的方式表達自己，並發展其意義、價值觀以及存在於世界的方式。

生活藝術強調藉由深層的學習與連結來建構意義，不僅止於特定的形式。本文引導學生觀察生活中的事物，體認自己與他人的情緒與感覺，連結至顏色的意義，進而導入表演藝術中的京劇臉譜。藉著對顏色的認知，探討歷史故事認識劇中人物及其性格，發展觀者對視覺藝術與表演藝術的溝通、反思，並對生

活有所回應，以助於學生個人探求生活中的藝術。

貳、目前國民小學表演藝術的實施概況與困境

九年一貫藝術與人文課程綱要實施要點中，對表演藝術教材的內容及範圍界定為：表演藝術包含觀察、想像、模仿、創意等肢體與聲音的表達、聯想創意（編寫劇情、即興創作、角色扮演、綜合表現等）、戲劇（含話劇、兒童歌舞、皮影戲、鄉土戲曲、說故事劇場等）與欣賞（教育部，2000）。戲劇除了在本質上表現人與人、人與團體、人與環境的議題來顯示其「人文」的價值之外，其美學上的劇場表演與技術，社會學上的認知、良知、信任與教育學上的概念、洞察力、同理心等亦是表演藝術戲劇教學重要的貢獻（張曉華，2000）。

國民教育九年一貫課程著重在銜接性、協同性與統整性，並實施統整課程或主題式教學。因戲劇整合了語言、音樂、舞蹈、美術、雕塑、建築等多重要素，故又稱為「綜合藝術」，在國民小學中，表演藝術不管是對學校行政、教師及學生而言，是門較為陌生的課程，因為多數國民教育教師在其師資培育機構的職前教育階段，並未接受表演藝術的相關課程教育，之後的在職進修則因種種因素未多加探討，落入因為「沒接觸」、所以「不熟悉」與因為「不熟悉」、所以「沒接觸」之不佳循環中。

因此在表演藝術的實施策略方面，可從職前教育與在職進修以及學校現場兩部分來探討。

一、師資培育機構的職前教育與在職進修

（一）在教師職前教育部分，目前多數的師資培育機構已在教育學程中加入藝術與人文基本教學能力的課程，如表演藝術、藝術概論、藝術欣賞

等課程，並統整視覺藝術、音樂及戲劇教材教法為藝術與人文課程教材；也有以修輔系的方式，使三個領域的學生，透過修習輔系補足其他領域不足之方式。除了整合音樂、戲劇、視覺藝術等三個領域，並將戲劇概論、表演藝術或創造戲劇列入通識課程中，很多學校並要求主修國民教育的學生必修其中的一門戲劇課程，這對目前及日後教育現場的課程教學與教材助益匪淺。

- (二) 在研究所的階段也有許多校院設立了藝術、藝術教育研究所以及表演藝術研究所，甚至還有更專業的劇場相關係所與藝術指導研究所等系所，以培養表演藝術領域教學的專業人才。
- (三) 可針對表演藝術師資之不足之困境，規劃教師的在職進修，以各種短期或中長期的在職進修方式，滿足不同層次的師資需求。例如「藝術與人文領域課程」學分班、「第二專長」培訓班，分為主修視覺藝術、音樂教育或表演藝術，修完可予以認證……在短期進修方面可用一週的時間為單位，調訓在職教師運用「產出型」的研習方式，在課程設計上，著重實務的傳授，授課教師多作實例示範，使研習教師能現學現賣。
- (四) 陳仁富曾於2000年指出表演藝術教材視覺化是培養學校師資最快也有效的方式，因此將欣賞或實作的教學CD、VCD普及推廣，供教師參考、應用，更能發揮立即的效果。

二、學校現場

因表演藝術的課程內容與教學方式與以往的藝術教育截然不同，因此自國民教育九年一貫課程實施之際，即造成教師們極大的不安，行政單位惶惶於師資的不足，教師們亦須在有限的時間內統整音樂教育與視覺藝術於表演藝術中，因此當時有一些學校外聘劇場或劇團的表演者到校指導表演藝術，然而九年一貫課程正式實施至今，也證實了此非長久之計。張曉華（2000）更指出如此將使一般藝術教育陷入專業藝術教學的泥沼，因為在一般藝術教育與專業藝術教育的實施分野不清時，只會使藝術教育更窄化，加劇表演藝術與師生的間隔。

因此在國民小學教學現場，提出以下的實施策略：

- (一) 表演藝術在國民中小學的施行，可以分成欣賞教學與實作兩部分。欣賞的部分，除了實際觀賞劇場的表演之外，目前多媒體資源相當豐富，可以應用國內兒童劇團所研發的視聽媒材做為欣賞教學的課程內容，只要教師肯用心蒐集與準備，都可有收穫。實作部分，教師可於

教室內帶領學生做鏡子活動、故事劇與角色扮演做為表演藝術的入門。

- (二) 多數教師認為行政支援不足，學校經費有限、場地不完善，再加上老師與家長對表演藝術認同感不足，且在課程方面教師對表演藝術認知模糊、授課時數有限、統整教學型態的不適應及分段能力指標的不明確……都是影響表演藝術推動的阻力，具體作法應先建立老師對表演藝術正確的認知，同時還要協助老師熟悉教材與教法。
- (三) 表演藝術目前的發展未臻健全，一般人將其歸類在「看不懂」的精緻藝術階段，以台灣目前的戲劇發展趨勢而言，民間藝術工作者或表演團體若能夠投入師資培育的行列，可於「欣賞」教學的部分用兒童化表演的方式貼近小學生，非直接居於教學現場「指導」他們；而「實作」部分仍須教師親力而為，引導學生循序漸進，方可收潛移默化之效。
- (四) 目前推展表演藝術的問題多在師資方面，目前有相當多相關教學網站或資源補給站，國立台灣藝術教育館亦出版了藝術教師手冊，可供參考或仿做，網路資訊如民間的九歌兒童劇團 — <http://www.9s.org.tw/9s/index.php>，如果兒童劇團 — <http://www.ifkids.com.tw/>，財團法人紙風車文教基金會 — <http://www.paperwindmill.com.tw/>…官方網站亦有如國教專業社群網或各縣市之國民教育輔導團所架設之相關網站。

教師的專業知能應以曾修習過表演之戲劇教育學科為主或另一專長為藝術教育學科者，國民小學表演藝術課程師資的需求是通才而非專才，更重要的是教師要有統整能力，這樣才能因應藝術與人文全方位的教學，如果教師只專注於戲劇或舞蹈藝術專長，很容易使教學內容偏頗流於主觀。事實上，課程與教材是靜態而被動的，但教學者是主動而靈活多變的，本研究之「真實的教學」即是以非固有的形式從日常生活經驗出發，對表演藝術一探究竟，正是所謂師父領進門……。

參、貼近表演藝術

現行的表演藝術，事實上是以戲劇為核心的教學（張曉華，2000）。中國戲曲把曲詞、音樂、美術與表演的美熔鑄為一，用節奏統馭在戲中，達到和諧的統一，充分調動了各種藝術手段的感染力，形成獨特且節奏鮮明的表演藝術。中國的戲曲、希臘的悲劇和喜劇及印度梵劇並稱為世界三大古老的戲劇文化（中華文化信息網，2008），世界各國戲劇文化皆綜合了時間和空間藝術，因此可說是綜合性的表演藝術。

綜合性、虛擬性、程式性，是中國戲曲的主要藝術特徵。這些特徵，凝聚著中國傳統文化的美學思想精髓，構成了獨特的戲劇觀，京劇被視為國粹，也是國戲，是中國最主要、影響最廣泛的劇種，它不僅深受國內觀眾的喜愛，也深深吸引著海外的觀眾（同前註）。

小學生對於京劇的印象總停留在既聽不懂也看不懂的階段，舞台上的演員到底在演什麼？為什麼有些人臉上的妝有點像又有點亂？因此，對表演藝術中的京劇是充滿陌生的。然而，在國民教育九年一貫課程的第二階段（即小學三、四年級），學生應嘗試以細微的觀察力，表達豐富的想像與創造力，並參與藝術

製作，用自己的方式記錄所獲得的知識與心中的感受達到探索與表現的目標。審美與理解面向則是經由蒐集相關資料嘗試解釋其特色及背景，瞭解表演藝術京劇的文化內涵。最後在實踐與應用部分，連結京劇臉譜與其故事，尊重先人的藝術成就，以視覺、聽覺、動覺的創作活動美化生活環境和個人心靈。

本單元教學活動為：首先，對日常經驗中的顏色加以聯想與觀察，做為認識臉譜上個性與顏色的前置活動；其次，以京劇臉譜為實例，介紹幾個較具代表性的人物及其相關事蹟；最後，以學生個人對自己的瞭解，設計出自己想要表達的個性臉譜。

表1 教學活動設計概述

單元名稱	日常生活中的顏色與京劇臉譜	
教學階段	九年一貫課程 第二學習階段（三年級下學期）	
學生人數	26人	課程設計與實施者：張美豔
教學時數	3週，每週80分鐘，計240分。	
教學目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 瞭解「顏色」是介於人們的存在與其相關事件的視覺溝通。 2. 顏色有其本質意義與附加價值，形式、意義、用途和價值都是重要的美感表現，在其社會脈絡中也具功能性。 3. 延伸到對「表演藝術」的入門理解（即臉譜的認識）。 	
起點行為	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生對顏色有基本的認知。 2. 對日常生活經驗中顏色的體認。 	
發展目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發展個人的意識。 2. 發展時、空意識。 3. 發展社群意識。 	
教學策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與日常經驗之連結 — 認識顏色、顏色的觀察。 2. 連結顏色與個性 — 腦力激盪與口語化的講述。 3. 建立對京劇臉譜的基本概念 — 故事的敘說。 4. 練習簡單的設計（個性表達）— 藝術製作。 	
教學資源	教師：日常事件與用品相關圖片、學習單、京劇臉譜、歷史軼事、單槍投影機、教師自製powerpoint投影片。 學生：彩繪用具、白色臉譜（半成品）。	
時間分配	節次	教學內容
	1-2	與真實生活的連結 — 腦力激盪、學習單講解、描繪與分享。
	3	時空脈絡的延展 — 京劇臉譜介紹與歷史故事敘說。
	4-5	社群的發展 — 個性臉譜設計。
	6	深層學習 — 作品回饋與洞察力的培養。
延伸活動	京劇的欣賞教學 — 關公升天 （國光劇團，2008） 故事簡介詳見以下網址： http://vf.kk.gov.tw/sort.asp?zhuid=175&typeid=295&test=&CurPage=2	

一、與日常生活的連結 — 學習單「顏色耍個性」

日常生活中的影像可引發我們的情緒，以及介於人類主體、個人與團體間的權力關係，像是意識型態的再現與生產者……也是權力關係的因素（Sturken & Cartwright, 2001）。影像的外貌之一為顏色，它能帶給我們立即性的溝通、傳達與隱喻，我們亦很輕易地

與它有所互動……。

例如意味著熱情、危險、血腥、浪漫、火焰、暴力的紅色，亦可用於警告或禁止，傳統藝術中的紅色更可象徵喜慶、熱鬧與好兆頭；具有精緻、時尚感的黑色卻也有死亡、恐怖、孤獨、嚴肅的意涵；象徵純潔、神聖、真理與和平的白色，有時更象徵著死亡、

威嚴不可侵犯的；黃色是古代帝王專用色，經常讓人聯想到陽光、活力、希望，甚至有一說是可用來增加注意力、說服別人或使別人對你有信心（如本次總統競選活動中，兩位總統候選人不約而同地選擇黃色領帶……）；紫色具有神秘與不安的特質；橘色極為燦爛；灰色是個中立的顏色，有著曖昧不明的混沌感；

近來充滿政黨色彩的藍綠色則是帶有涼爽、安撫、鎮定與環保意義；金色與銀色亮晶晶的感覺，令人產生新奇而有趣「bling bling」的興奮。

本研究強調藉由日常生活經驗的洞察與顏色的連結來建構意義，而不只是特定的教學形式，因此以表2的學習單做為此單元的先發。

表2 學習單

顏色耍個性……

我是_____

同學們，你知道顏色會跟我們說話嗎？為什麼總喜歡把太陽畫成紅色？更常常找不到「皮膚色」？生活中有著多采多姿的顏色，除了大自然的藍天、綠樹，在語文中（月黑風高、**青**出於**藍**）、日常用品裡（**紅**綠燈、**消**防栓），就連感覺也都有顏色（氣得滿臉通**紅**、餓得面**黃**肌瘦）哦！

顏色有它們自己想表達的意思呢！現在，請你在下面空格中填入適當的答案。

	物品、感覺或想到的人（卡通）、想到的事情
白	
黑	
紅	
黃	
綠	
藍	
金	
銀	

紅、黃、綠、藍、黑、白、金、銀等顏色也可以表示個性哦！

請你幫這些臉譜塗上適合的顏色！

正義勇敢	會法術的	凶惡暴躁	活潑好動	陰險邪惡	溫和
					

我的個性屬於_____，可以用_____色來表示。

二、學習單的回饋

本學習單對學生而言是有趣，但又富挑戰性的，雖貼近生活經驗，但又必須絞盡腦汁、不斷地在思索；學生的內容如下：

- （一）姓名的描繪：全班沒有人僅以文字陳述，除了加上繽紛的顏色，全部都畫上喜歡的圖像或以姓名貼等其他媒材裝飾。
- （二）對顏色的連結：學生們的想像海闊天空，但多能符合自身的生活經驗與周遭環境，一般我們能想像得到的日常用品、教科書內容、自身經驗、卡通人物、自然界的景象以及情緒、個性表現等都會出現在他們的選項中；雖少部分有

不適切的聯想，但仍有不少具創意的表現。

有趣的答案如在白色部分，有人聯想到白米、晨霧、白種人、空虛無聊、恐怖、看病想哭、傷心、蠶寶寶；黑色部分有海苔、書法用具之硯台與墊布、日蝕、山洞、影子、蛀牙、帥氣、邪惡、害怕、甲蟲、夜晚、黑眼圈；紅色有西瓜汁、紅包袋、夕陽、勇士、年獸、瓢蟲、可怕、熟的螃蟹、開刀、火雞；黃色有玉米、布丁、挖土機、垃圾車、荷包蛋、開心、閃電、落葉、蜜蜂、明亮溫暖、奶油起司、小雞；綠色有國語課本中提到的竹釘、垃圾子車、清潔、放鬆、地球、爬山；藍色有地球、

快樂、廣大、漱口水、水災、正義勇敢；金、銀兩色部分有黃金、銅板、龍袍、化妝品、大富翁、發財、快樂、驚訝、刺眼漂亮、可不可以拿走……。

整體而言，對白色的連結最多，對藍色與綠色兩者聯想的分野不大，黃、金、銀三個顏色最多抽象情感的描述，卡通人物的舉例最多。

(三) 以顏色分類個性：對自我個性的描述可能受到學習單上的選項影響，多以其中的詞彙來對照，但明顯看出每個人對顏色的情緒、感覺

大為不同。分別有人用紅、橘、黃、藍與綠色來形容「膽小溫和」，在「活潑」的代表色有藍、紫、綠、銀與黃色（最多），亦有人覺得銀色可代表溫柔，藍色是愛笑的、正義勇敢、殘暴凶狠，不約而同的以白色表示膽小、黑色是殘忍、紅色代表易生氣、暴躁與勇敢。

整體而言，能很流暢地描述與日常生活經驗的觀察，並且將個性很明確的描繪出來的，如下方圖例。

圖1 學生作品

圖2 學生作品

圖3 學生作品

圖4 學生作品

圖5 學生作品

圖6 學生作品

(張美豔攝)

學生們對此活動非常有興趣，因為這些題材來自於周遭的生活，能夠與真實世界連結，又可很自由地表達個人情感，不只是被動地消極地接受，學生在從事並研究藝術活動之際，若能以個人化的、合作的方式來表達自己，更能發展情意與技能以積極建構知識與洞察力。

三、進入主題 — 細說戲

完成對顏色認知與感覺的建構之後，隨即進入本活動的核心 — 京劇。京劇融合文學、音樂、美術、舞蹈等多種藝術因素於一體，表現手段十分豐富，唱、念、做、打俱全，而且這些手段都具有嚴格的程式，不同的角色行當有不同的規範和路數。京劇的角色稱為行當，京劇的行當分為「生、旦、淨、丑」。生是男性角色；旦是女性角色；淨又叫「花臉」；丑又叫「小花臉」、「三花臉」。不同的行當在唱、念、做、打、服裝、化妝等方面，各有特色（中華文化信息網，2008）。臉譜是京劇化妝的一部分，主要用於淨、丑兩行所扮演的各種人物，本單元以臉譜的認識為教學重點，相關傳說如下。

（一）臉譜的前世（整理自中華文化信息網，2008）

在南北朝的北齊時期，有位名叫高長恭的勇將被封為蘭陵王。他勇武善戰，常常大敗敵軍，但作為一名武藝高強的將領，卻天生一副俊相，無法像三國時代的張飛橫眉豎眼的，只要大喝一聲，曹軍就嚇得退避三舍。相反地，敵軍看高長恭面容秀美，非但不畏懼，反而爭相上前跟他交手，想試試他的本事，這迫使他必須耗費更多的精力。蘭陵王為此大傷腦筋，絞盡腦汁想找出一種讓敵人一眼看上去就膽戰心驚的威懾方法，來彌補自己天生相貌俊秀的「弱點」。

後來，蘭陵王就在木製的面具上雕出可怕的神態，塗抹上陰狠嚇人的色彩，讓敵人一看見就心生畏懼，並在雙方交戰時以此面具遮住臉，加上他原本的驍勇善戰，結合面貌和武藝成為威懾敵人的絕佳法寶。

蘭陵王原本只想遮住秀美的臉，結果反而變成對敵人的壓迫感，據說，從此以後戰無不克。蘭陵王的面具對後世戲曲人物臉部造型影響很大，日本古典戲劇表演，也曾深受蘭陵王面具的影響，至今仍保留著他的面具。

（二）臉譜的演化

臉譜是由「代面」（即面具）演化而來，原先用於戰爭中威懾敵人，後來應用到舞台上。在南北朝和隋唐歌舞節目裡以「假面歌舞」為代表。到了宋朝，隨著戲曲藝術的發展，演員戴著面具演戲越來越不利於臉部神情的表達，就用粉墨、油彩、鍋煙子直接在臉上勾畫，逐漸產生了臉譜。當時，戲班以露天演出為主，離戲台較遠的觀眾往往看不清演員的面部表情，勾

上臉譜使觀眾在遠處就能一目了然（京劇，2008）。

隨著戲曲藝術的發展，臉譜日益精美，構圖也越來越多樣，容易讓人感覺混亂、神秘。主要是藉著誇張的色彩和線條，突顯人物的善惡性格，表達對人物的褒貶，後經藝術家的改造加工與創新，色彩愈來愈豐富，人物性格益加鮮明。

（三）臉譜顏色的介紹

本單元以臉譜介紹為重點，但應從日常生活經驗中顏色的觀察，發展個人、時空、社群的意識，因此在顧及學生心、生理的成熟發展下，僅以象徵性的幾個臉譜為代表。京劇臉譜都是以戲中人物的長相、性格等為依據的，一開始只用黑、紅、白三種對比強烈的顏色，強調五官部位、膚色和面部肌肉輪廓，如粗眉大眼、翻鼻孔、大嘴岔等（京劇，2008）。臉譜的色彩代表著忠奸善惡之個性特質。

1. 黑色臉：京戲中勾黑臉者多是粗獷但心地善良之人，其人物富有忠耿正直的高貴品格，亦有些粗率、魯莽，代表人物為包拯與張飛。包拯的額頭有一白月牙，表示清正廉潔，在開封府執法嚴明，鐵面無私，又稱包青天，敢於挑戰權貴，貴戚宦官也不得不有所收斂，如圖7、8。

圖7 張飛（張美豔攝）

圖8 包拯（取自華夏經緯網，2008）

2. 白色臉（如圖9、10）：象徵凶惡、專橫、陰險、狡詐等性格，曹操於後漢曾為丞相，《三國演義》評其奸詐陰險，故創此粉白奸臉，意謂其虛偽程度已掩住了本來面目。

圖9 曹操（張美豔攝）

圖10 曹操（取自中華文化信息網，2008）

3. 紅臉：描繪具有赤膽忠心，忠勇義烈性格的人物，京劇中凡勾紅臉者，多是有血性、勇敢耿直之人。代表人物為關羽，他是三國人物中最受人景仰的，除了遍及各地的關帝廟，其高尚的道德人格更深植人心，如圖11、12。

圖11 關羽（取自中華文化信息網，2008）

圖12 關羽（張美豔攝）

圖17 包拯（取自中華文化信息網，2008）

圖18 尉遲敬德（張美豔攝）

4. 黃色臉（圖13、14）：象徵工於心計而不外露，有著驍悍、凶殘、陰險等性格，極端勇猛之人亦用之，勾畫黃臉者殘暴兇狠，如隋末唐初的宇文成都，但有時不是象徵殘暴，而像水滸傳中的起義老英雄晁蓋。

圖13 宇文成都（取自中華文化信息網，2008）

圖14 宇文成都（張美豔攝）

5. 金、銀（圖15、16）：此兩種顏色，多用於神、佛、鬼怪，以其金面金身象徵神秘、虛幻之感。

圖15 取自中華文化信息網，2008

圖16 如來佛（張美豔攝）

2. 三塊瓦臉：又稱三塊窩，是在整臉的基礎上用一種主要顏色作為底色，進一步誇張眉、眼、鼻，畫時要求對稱，並以線條勾兩塊眉，一塊鼻窩，且將眉、眼、鼻三部分加寬加長，所以稱三塊瓦臉。其運用非常廣泛，很多臉譜的構圖都是三塊瓦臉的變形，有正面也有反面人物，如圖19、20、21（京劇，2008）。其中寶爾敦臉譜上有其最擅長的兵器圖案，藍臉即表示其桀驁不馴。而姜維為三國名將，紅臉代表其對蜀漢之忠心，額頭的「太極圖」，表示神機妙算。

圖19 寶爾敦（取自國光劇團，2008）

圖20 姜維（張美豔攝）

圖21 馬謖（張美豔攝）

（四）京劇臉譜的分類：

臉譜色彩豐富，圖案複雜，但仍可以歸納出一些類型，由這些基本的類型，可分辨劇中人物的性格與氣質，以下介紹幾個容易讓小學生分辨的類型。

1. 整臉（圖17、18）：整臉是臉譜中色彩、構圖最單純也很常見的類型，以一種顏色為主色，再勾畫出眉、眼、鼻、口和細緻的面部肌肉細紋，尤其強調眉毛的勾畫，端端正正，不歪不斜，花紋也少，這類型應是最早的一種。這種臉型的人物，都是人格較完整、身分較高的正派人物，如尉遲敬德、關羽、包拯（中華文化信息網，2008，國光劇團，2008）。

3. 碎臉（圖22、23）：花紋繁多、用色複雜，最具圖案之美，同時也距離人的本來面目最遠，多半是身分不高之人物，或是江湖綠林豪強之徒。

圖22 徐世英（取自中華文化信息網，2008）

圖23 蔣忠（張美豔攝）

4. 歪臉（如圖24）：主要用來誇張五官的不正，性格也多屬心術不正，有時也用來表示一個人面目醜陋，特點是全臉左右兩邊勾法不對稱，圖案扭曲，給人以歪斜之感。

圖24 歪臉 — 鄭子明（張美豔攝）

圖25 鄭子明（取自京劇，2008）

（五）其他：

臉譜的色彩與類型雖有各自的含義，也有其象徵，但並不是絕對的。在教學的過程中，為防止內容過於艱澀，特舉出一些較有趣的臉譜示例，如表2（取自國光劇團，2008，以及張美豔拍攝）。

表2 臉上有特殊意義的線條或圖案者（整理自國光劇團，2008，張美豔攝）

			
孟良額頭有一紅胡蘆，示意此人愛好喝酒。	趙匡胤的龍眉表示為真龍天子。	眉像兩個草寫的「壽」字，是項羽臉譜專用。	王延章頭畫蛤蟆，表示是水獸轉世。
			
趙公明面畫金錢，表示自己是財神爺。	巨靈神，煞神，金錢豹有多張臉，突出其神鬼妖特色。	李自成，眼眶受過箭傷，故畫上紅點表示。	楊延嗣，人稱楊七郎，性情勇猛，此為「黑碎臉」，額上勾「虎」字，又稱「一筆虎」，表示為國捐軀之虎將。

京劇的臉譜類型還有六分臉、十字門、破臉、花臉、僧臉、太監臉、元寶臉、象形臉、神仙臉、丑角臉、英雄臉…種類繁多。腦門（即臉膛），大都帶有象徵、會意、指事的意義，而局部的眉、眉窩、眼窩、鼻窩和嘴的圖案方式，也有明顯的區別，因此，

京劇的臉譜特別具有符號意義與意涵。

四、臉譜的設計

此部分的教學活動為藝術製作，是日常生活經驗的連結、學習單內容的腦力激盪到京劇臉譜的介紹之後續，因此將其簡化為構圖、彩繪兩個步驟；其間有些學生更蒐集了其他臉譜、甚至八家將圖片以資參考（如圖26）。多數的學生偏好三塊瓦的構圖，男生構圖與用色表現得較大膽，大部分的人都想表現「正義勇敢」的個性。過程與作品如以下所列：

圖26 學生自行蒐集的參考圖片（張美豔攝）

圖27 學生設計、彩繪臉譜過程（張美豔攝）

圖28 全班作品 (張美豔攝)

圖29 學生作品

圖30 學生作品

圖31 學生作品

圖32 學生作品

圖33 學生作品

圖34 學生作品

圖35 學生作品

(張美豔攝)

五、臉譜意義的敘說

評量為教學活動中重要的面向，過程中的觀察是重要的指標，與教師的對談、同儕的互動以及作品的介紹（臉譜意義的敘說）是社群意識的發展。因此藝術製作絕不是過於簡化的自我活動，故應對自己設計出來的臉譜有所認知，並予以口頭上的敘說，做為自評與互評的依據。

整體而言，學生都能明確的說出自己設計臉譜的基本色彩與構圖，更能詳細說出特色，例如：

圖29（男）：臉上寫著「正義勇士」，線條很多，代表戰績豐碩。

圖30（男）：他的牙齒被看見了，是很勇猛的意思。

圖31（男）：太極代表神機妙算，藍色尖銳的東西是他最厲害的武器。

圖32（男）：鼻窩有翅膀，表示武功高強，會輕功、會飛。

圖33（女）：他有包拯的正直，也有其他人的正義勇敢。

圖34（男）：額頭的「王」字，代表他陸地上很厲害，在水中也很棒！

圖35（女）：額頭上的問號代表他是個博學多聞，喜好發問的人。

肆、教學活動檢討

表演藝術涵蓋欣賞教學與實作兩個部分，教師的難題常在於不知如何引導學生欣賞以及對實作難度的恐懼與排斥。然而藝術教育的核心理念不以藝術的技能表現及媒材應用為唯一內容，應以統整的概念達到生活藝術化與藝術生活化的實際層面。本研究以「真實的教學」為策略，並從以下三個方面向來檢討本次的教學活動。

一、與真實生活的連結

參與藝術學習時應對於我們生活周遭多加關懷，

這來自於對日常生活經驗的洞察。本活動從與學生關係最為接近的個人經驗與當代藝術文化出發，在一開始的學習單中，大家討論得非常熱絡，但也會遇到瓶頸，所以藉著腦力激盪來解決問題。而在京劇臉譜的製作過程中，除了對表演藝術之京劇有基本的認知之外，更能連結到個人平日所觀察到的人、事、物中。

例如：學生們學習到了在參觀他人作品時，一定要遵守「欣賞展覽時，絕對不動手」的規則，因為有些作品還沒乾，被同學用手一摸，唉！毀了。而面對周遭人、事、物時，亦可以顏色加以詮釋。相對於本研究的教學目標，學生則可對京劇的臉譜有初步的認識，進而有欣賞的意願。

二、知識的建構

藝術除了裝飾與美感溝通的功能，還訴說了世界文化中人類的故事，近來「地球村」的空間概念使人無法置身度外，更與社會脈動息息相關，因此藝術是應該、也必須超越其本身的時、空概念，藉由歷史與文化，告知與世界的密切相關，歷史故事的敘說則是擴展藝術本身傳達人類的經驗。從教學活動本身來看，顏色的配置、顏色的個性、三塊瓦的對稱構圖、碎臉的不對稱線條……是主要的藝術知識，但藝術教育的目的並非只為培養精湛的技藝，若非在過程中，加入熟悉歷史人物、事件的敘說，如何使學生們連結自身的想像情境呢！

在評量方面，學生們學習單的描繪與臉譜作品的口頭敘說是很讓人欣慰的，二十六個學生中有超過二十位可以正確說出「黑、白、紅」臉象徵的個性，全班只有兩位學生說不出整臉、三塊瓦與碎臉的特徵；他們最喜愛的活動是「聽故事」，最害怕上台介紹作品……。

活動結束時，有學生問及：「誰是這次臉譜設計的最高成績？」當教學者仍在思索如何回答時，有位學生這麼說：「不要管那麼多啦！做得高興，自己喜歡最重要。」於是其他學生附和著說：「對啦！

圖36 學生解說自己設計的臉譜（張美豔攝）

對啦！每個人的作品都有特色，每個人喜歡的都不一樣…」是否這已邁向自我肯定與多元價值觀了！

三、深層學習

表演藝術是介於人們的存在與其相關事件的視覺溝通，在不同的社會、時代與目的中也有不同的功能，個人從事藝術的實施（包括製作與展演），應兼具個人化與合作方式來表達、發展自己與社群的意義、價值觀以及生活在世界上的方式。京劇以其特有的方式佇立於全世界的表演藝術中，自有其意義與價值。教學者認為本次活動中，學生最大的收穫在於（一）培養蒐集資料與統整生活經驗的能力，（二）對歷史人物、事件的判斷能融入當時的時空條件，（三）對各種不同形式的藝術體現多元的價值觀。

雖然每位學生並不具有相同的資源（如網路、書籍、成人的支援等），但在蒐集相關圖片時所展現的認真與執著是令人感動的，這是種日積月累的能量儲存。再者，國小學童所具備的判斷力是絕對須要永續培養的，聽聽他人的聲音、練習做決定、民主素養皆是須學習的。最後，「尊重、包容、欣賞、接納」則是面對不同的藝術形態應有的態度。

伍、結論

本研究以當代的藝術教育為理論基礎，探討當前國民小學表演藝術的實施困境，試圖融合學生日常生活經驗，實施教學。不管是音樂、美術教師，只要用心經營，定能使表演藝術課程生動、多元且實用。教師應備齊相當的專業知能，用有意義的方式整合表演藝術的相關，從對周遭生活與環境的洞察力出發，進行製作、解釋，來發展知識、情緒、技能。

當今藝術教育涵蓋藝術製作、美學及美感探究、藝術批評、批判、藝術史及其他研究脈絡、視覺文化研究、創意自我表達以及新興科技（Anderson & Milbrandt, 2005, 7）。表演藝術雖然只是其中的小部分，但我們要發展的是完整藝術教育的課程架構，除了藝術作品、藝術批判、藝術史和美學，創造力更不可或缺，學生在真實而貼近的生活脈絡中經由歷史及視覺文化走入表演藝術，應用藝術製作與批判分析，從其中發展藝術實施的實務和創意表現，積極建造個

人、時空與社群意識。

在個人意識方面，尊重學生為獨立、有創意的個體，個人作品的敘說是評量方式之一，可謂為賦權增能（empowering），足以幫助學生學習成為自我管理。自我反思則提供機會轉換學習者個人的興趣、價值觀與目標。時空意識：傳統是智慧的傳遞與聚集，隨著歷史與資產而來的文化脈絡，不僅安定人們生活的秩序，也足為是社會群族的中心，美觀與技能非藝術表現的唯一目的，藝術作品為靈魂、感官與文化的聚集，也是時空的一部分，藝術作品從未只表現出它表面的樣子，期待觀者能夠超越時空加以閱讀並理解。社群意識：社群概念均衡了個人創造力的藝術化表現，創造力不但對小社群有所幫助，也能累積文化資本，幫助學生藉由藝術幫助個人的成長、社會的進步並促進全球社群的概念。

在實施表演藝術教學之際，應將格局放大至以真實的教學為基礎的藝術教育上，認同與日常生活經驗結合的作品為藝術生活化的入口，並與生活藝術化互為轉換。教師對不同藝術形態概念化的統整足以引導學生洞察力與資料蒐集能力的發展，連結創造力主動建構知識方為藝術製作的核心，在真實生活中均衡個人、時空與社群意識成就有意義的藝術內涵。

■ 參考文獻

- 中華文化信息網（2008）：臉譜藝術。2008年4月26日，取自<http://www.ccnet.com/show/xqhc/bxzh/jingjudyshts.htm>
- 京劇（2008）：京劇。2008年4月26日，取自<http://www.crazyhill.com/hung/cciv/cciv19.htm>
- 國光劇團（2008）：京劇臉譜。2008年4月26日，取自<http://www.kk.gov.tw/onweb.jsp?webno=333333335>
- 國教專業社群網（2008）：藝術與人文學習領域課程綱要。2008年5月13日，取自<http://teach.eje.edu.tw/9CC/fields/2003/artHuman-source.php>
- 張曉華（2000）：九年一貫「藝術與人文」學習領域表演藝術的戲劇教育發展。翰林文教雜誌，第15期，38-51。台南市：翰林文教雜誌。
- 教育部（2000）：藝術教育法。2008年3月6日，取自http://artgrad.ncue.edu.tw/ae_web/policy_1_01.htm
- 陳仁富（2001）：國民小學推展表演藝術問題之探討。2001新視野——「戲劇、劇場與教育」亞洲連線國際研討會論文集。
- 華夏經緯網（2008）：京劇臉譜雜談。2008年5月16日，取自<http://big5.huaxia.com/wh/jjcz/31552.html>
- Anderson, T., & Milbrandt, M, K. (2005). *Art for Life: Authentic Instruction in Art*. New York: McGraw-Hill.
- Sturken, M., & Cartwright, L. (2001). *Spectatorship, power, and knowledge. Practice of looking: an introduction to visual culture*. pp. 72-107. New York: Oxford University Press.