

傳統戲曲傳承乎？創新乎？

Passing the Torch for Traditional Arts or Create a New Path for Them?

鄭黛瓊 | Tai-Chiung CHENG
經國管理暨健康學院副教授

101年9月11-12日走訪了一趟屏東恆春，看到地方上文史工作者、年輕人、民謠耆老、文化處與教育處的合作模式，一部部文獻樂譜的整理，老藝人與年輕的徒弟的傳唱，彷彿傳承有了希望，然而自民國70年文建會成立以來，一直重視的傳統文化藝術的傳承，傳承的主題說了太久，除了藝師與藝生的照顧，在尋求台灣文化定位與國際地位的同時，我們需要一股轉化創作發揚的活力，這股力量從那裡而來？這次看、聽、感覺到，學校的校長帶著老師一起推動台語與歌謠教育，孩童們唱著阿公阿媽熟悉的曲調，甚至可以在家中與母親使用母語玩著詩歌對話的文字遊戲，歌謠重返生活，年輕創作型的歌手嚴詠能，為了找尋創作靈感，從高雄到屏東一

1 恆春國小的學童以母語朗聲演唱家鄉民謠，校長江國樑長期致力推動恆春民謠的扎根，成果豐碩。

2 恆春國小因為恆春的民謠特色，而發展合歌謠以演故事的戲劇形勢，圖為教師指導學生的排演情形，身後是民謠歌隊。

待十年，自民間恆春民謠、歌仔調，自街談巷說裡，找尋創作能量，他們樂團唱的是自己創作的現代民謠。當藝術文化有了接受的社群，它便有了生長的沃土，這沃土是群眾，一群將本土藝文納入自己社交生活的群眾，這時藝術與文化才有生命力，有了這基礎，產業才能開展。提及文化與產業，腦海浮現了一些問題，多年來的民間藝術，是要一直停留在傳承的路徑上嗎？當文化櫥窗的展品嗎？民間藝能在世界的趨勢上只有傳承嗎？還是我們有著更寬的視野？足以開創台灣的未來？（圖 1、2、3、4）

藝術教育是文化創意產業的基礎

文化創意產業被視為第四波經濟動力¹，在 2003 年的文建會官方網站和 2004 年的「文化白皮書」，可以看到一個趨勢，就是將文化保存演進至傳承，強調人才的培育。這一條文化保存與傳承的脈絡，就在 1999-2000 課程改革，以及之後修定的課綱的實施，藝術與人文領域的確立，課綱的能力指標裡明列學生學習藝文課程，應包含「本土文物與傳統藝術」²，藝文領域使得教育的人力與資源挹注，如高雄的「兒

童藝術教育季」的策展，一反往常節慶與類節慶多半為文化局處或是觀光局的業務，卻是由教育處與國教輔導團完成的業務，這也逐漸浮現這兩造業務交織交會的契機，而隨著文化政策推動與藝文課程的推展，文化部（之前為文建會）與教育部業務與資源分配上，碰出火花的機率也越來越高。

然而，文化創意產業的基礎在藝術教育。根據藝術教育法第四條藝術教育的實施分為學校專業藝術教育、學校一般藝術教育與社會藝術教育³，自 1997 年藝術教育法通過，這三路徑的藝術教育發展至今，誠如北藝大朱宗慶校長曾為文指出國內藝術教育的發展遇到瓶頸⁴：

教育部沒有專責單位，造成政府提不出國家藝術教育的政策願景，全國各級學校藝術教育又分屬高教、技職、社教、國教、中教司、中部辦公室、特殊教育小組等管轄，資源重疊，無法有效貫徹作為；教育部藝術教育委員會由社教司運作籌畫，幾次會議結果卻由國教司執行，但又無專業藝術人才進行運作，實難有成效。（朱宗慶，2011）

其中提到過去光是教育部會裡無專責單位，又有資源重疊的問題，因此期待 2012 年教育部增設師資培育及藝術教育司，能為未來台灣的藝教發展的落

實，有了專門的部門統整與規劃推動，據悉目前已在籌備。我們固然期待有一個具有宏觀又能整合各種條件的專責部門來推動台灣的藝術教育，健全培養專業的藝術人才，陶養「全民美學」⁵的完成，推展社區藝文的學習，並帶動社區文化的建立與發展。然而，從觀念的出現到落實顯化的過程，有一種角色正擔負著人才培育的關鍵重任，那就是藝術教育裡的教師。

在藝文教育裡的本土藝能之師資

9月18日我到國家教育研究院向各縣市國教輔導團的藝文輔導員們，分享戲劇教學方法，課堂中我問到在座的教師，有多少人不是藝術背景的教師？36位只有兩位是第二專長轉任藝文教師，但當我問及當他們回到縣市輔導的學校裡，有多少教藝文領域的教師是非藝術專長的？老師們回答「很多」，原因是「配課」。這就引出問題了，既然文創產業要成為國家第四波的經濟動力，培養人才的師資，卻無法評估其專業層次，如何完成政策所設定的目標？

目前關於落實藝文師資的解決方案，由於「建置國中小學教師員額管制」，教育部裡相關單位提出折衷方案「鼓勵師資加註第二專長」的培訓，「以

符應教學現場知能」；也有人主張彈性地為有教育熱忱的藝術家建立進入校園服務的管道；廖順約老師則提出讓有心開拓第二專長的教師，有機會參與研習並予以長期追蹤輔導、「配課」，務使提攜該教師至足以擔當適任藝文教師為止。表演藝術欠缺師資是如此，傳統表演藝術的狀況更是嚴重，因為傳統表演藝術人才（如歌仔戲、布袋戲等），養成不易，師徒制的養成方式，與學校的體制化訓練不同軌道，民間藝人更難有教師資格。然而，面對為未來文創人才的培力需求，勢必應正視這個問題，為年輕學子營造良好的環境，以發展其創造力，而專業養成的環境，應包含給予學子豐富的文化刺激與支持的機會，開放更多與表演專業人士或師資接觸的可能性，這其間不僅是包含教師的專業能力，也包含陶養學生賞析多元的藝術形式的的能力，是一種美的鑑賞能力。

建立從傳承到創新、發揚的路徑

為此，若要建立本土特色的文創產業人才，需要突破以往傳承傳統藝術的格局，為文創產業的發展開出一條條的可能的道路與完整藍圖。筆者不揣簡陋，試著從目前聽聞所見中整理出一些正在開展的文

3 師生一同排演電音三太子的舞步，服裝是學生的創意製作。

4 恆春國小學生製作的創意大神祇戲偶（神將）。

創培力的路徑：

- 建立縣市政府的教育處與文化局的合作平台，使得良性互動並資源整合，學校擁有整合後的資源，可發展校內藝文環境。
- 接受目前藝文教師不足，表演藝術師資更少，兩相權衡下透過國教輔導團培養藝文教師第二專長，並落實「藝拍即合」方案，讓學校、教師得以借此平台，令學童們得以接觸多元的民間藝能。
- 善用相關專業戲曲學校，如國立戲曲學院，與國中、高中、小學建立交流機制，一來提供年輕藝術家的磨練機會，再者也可提供各級學校學生接觸民間傳統藝術，得到文化的薰陶。
- 培養欣賞人口，建立欣賞傳統表演藝術的市場。落實駐校藝術家或巡迴藝術家到學校演出。
- 結合學術單位及培養關懷本土曲藝的師生，研究整理出有系統的文獻，做為文化與產業生根的基礎。事實上，這種作法在民國70年代，許多教授如許常惠、邱坤良、曾永義、林明德等，帶領學生大量的對本土曲藝進行田野調查，不絕如縷至今。（圖5）
- 在12年一貫教育體系裡，持續鼓勵藝教的創新，近年傳統偶戲的比賽，開展的創意偶戲比賽，就是很好的例子。
- 在專業藝術教育體制裡，鼓勵年輕藝術家創作與創新，傳統戲曲學生的專業能力強，富含潛力，但教育環境較其他體制學校保守，他們需要看到未來，更需要鼓勵創作甚至創業的空間。（圖6）
- 藝術相關的大專「服務學習」可更多元，或與區域的大專相關科系、社區大學，建立社區歷史與文化的採集，並有計畫建立地方文庫檔案，可供學校藝文教師引導學生創作素材的參考，饒富意義。
- 結合民間藝術工作室與學習型社區，可參與民間藝術的傳承與整理。（圖7、8）

上述的路徑，事實上都是目前我們在各縣市社區與學校可以見到的做法，只是仍成點狀的分布，而目前這些點狀的累積，已經擴散得越來越廣，若要在區域裡形成文化藝術產業，需要地方的縣市政府

5 民國74年冬，筆者參與宜蘭台灣戲劇館的研究專案，我們一群跨校的研究生，進行田野調查，走訪員山鄉老歌仔的老藝人黃阿和老先生，時年92歲，他18歲學老歌仔戲的旦腳表演時，台灣還未出現內台歌仔戲。筆者負責採集身段，其他同學有的專司音樂，有的從人類學角度探索蒐集。

更積極的整合教育處與文化處一起合作建構與執行，挑旺地方文化的生命力，讓開創產業的道路有了規劃的藍圖。今年七月為制定人才培育白皮書，教育部邀請 22 位產官學研的專家成立專案辦公室，希望本土藝術這一範疇的人才養成，亦是在未來人才培育重點計畫的重點之一。

開創傳承到創新、創業的契機

我在 9 月時，接觸到一位戲曲學院京劇系的學生，她告訴我他們有一群同學，為增加自己磨練專業

表演的機會，已經自組社團、創作作品並準備到幼稚園與育幼院演出，在她身上我看到年青戲曲藝術學子對未知前途所綻露的企圖心，可預見他們需要的是專業知識的建造與更積極的配套策略，進而引導他們走向專業，甚至創業的可能。本土藝術到底是傳承還是創新，我想說的是兩者皆是，我們正走在本土藝術的傳承，轉化到開展新貌的路途上，我們需要繼承本土藝術或傳統藝能的年輕人，像電影《陣頭》裡主角挺著胸膛勇敢的說，「我們想做到的是一個不用開臉，不用扮神，也一樣會讓人看得起的陣頭」！那麼，我們給年輕人準備好這樣的空間了嗎？

■ 注釋

- 1 文化部文化創意產業服務網。2012 年 10 月 1 日，取自 http://cci.culture.tw/cci/cci/law_detail.php?sn=3838
- 2 見九年一貫課綱第 2、3、4 階段的能力指標。
- 3 藝術教育法。1990 年，取自 <http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0170037>
- 4 朱宗慶。2011 年 7 月 27 日，取自 <http://blog.udn.com/jublog/5471924>
- 5 朱宗慶（2012）：創意美感之島的實踐基礎——文化創意人才培育。研考雙月刊，第 36 卷第 1 期，52-65。

6 藝高膽大的國立台灣戲曲學院民俗技藝學系學生之獻演。

7 屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會、屏南社大與恆春國小連結，在地經營恆春民謠的推廣多年，圖為擅長恆春民謠的老藝人們在恆春民謠館演唱，此地已成為觀光客造訪恆春時，體驗文化之旅不可缺少的行程。

8 枋山鄉楓港社區發展協會配合楓港國小，採集當地特有的楓港調，為當地居民在勞動時發展出來生活吟唱的民間歌謠，圖為透過戲劇再現村民年少時的生活樣態與情境，牽引出楓港調的傳唱，古樸真誠感人。

