

多元文化的戲曲表演藝術教育之實踐 —以國立臺灣戲曲學院為例

馬 薇 茜*

摘 要

國立臺灣戲曲學院是臺灣唯一的正規教育戲曲表演人才養成學府。臺灣戲曲學院以戲曲藝術的教育、傳承與弘揚為宗旨，希望能打造成為華人世界的戲曲人才搖籃，並能彰顯臺灣文化特色的優質技職院校。

本文透過與多元化的單位合作，從中提升學生的職場技術及未來就業的一種合作方式，其合作項目以國立臺灣戲曲學院與「台北府城隍廟」、「唯心宗電視台」等民間機構進行計畫結合為範例，進行論述與探討，並從中瞭解其多元文化為社會提供藝文服務及對學校與學生之效益。

關鍵字：多元文化、合作、戲曲學院、表演藝術、藝文服務

---

* 國立臺灣戲曲學院 助理教授。

Practices of Multicultural Performing Arts Education: Take the National Taiwan College of Performing Arts as an example

Ma, Wei-Qian *

Abstract

The National Taiwan College of Performing Arts is the only formal education for performance talents in Taiwan. It aims at the education, inheritance and promotion of opera arts, hoping to build a cradle of opera talents that will become a high-quality vocational college. It can highlight Taiwan's cultural characteristics in Chinese world.

Through cooperation with diversified units, this paper enhances students' workplace technology and future employment. The project is cooperated between the National Taiwan College of Performing Arts and the folk arts institutions such as "Taipei City God Temple" and "Wei Xin Zong TV Station". As an example, this article discusses and learns from multiculturalism to provide arts and cultural services to the society and the benefits to schools and students.

Keywords:multicultural, cooperation, college of performing arts, arts and cultural services

---

* Assistant Professor, National Taiwan College of Performing Arts.

壹、臺灣戲曲學院教育概況

國立臺灣戲曲學院為臺灣目前唯一十二年一貫培養傳統戲曲藝術人才的優質戲曲學府，從京劇到民俗技藝、戲曲音樂、劇場藝術，乃至歌仔戲、客家戲，匯集臺灣各優良地方劇種與民俗技藝的表演人才，以及相關的幕後戲曲工作者，充分體現與傳承臺灣傳統戲曲藝術「多元、融合」的在地特色。學校培育的戲曲人才是從「人格涵養」、「人文素養」與「專業人才」三管齊下，以「全方位藝術人才」的規格來養成，在教學上從國小五年級到國中、高職與學院，合計長達十二年「一貫制」的戲曲藝術養成教育，由扎根、試探、分流、專精、到融合、創新，是講求循序漸進、適性發展、因材施教，重視藝術人才養成的全人教育。

國立臺灣戲曲學院於 2006 年 8 月 1 日由國立臺灣戲曲專科學校升格改制而設立，是以教育、傳承與弘揚戲曲藝術教育文化為宗旨，肩負有戲曲文化「傳承」與「創新」之重責大任。而國立臺灣戲曲專科學校則是 1999 年 8 月 1 日由復興劇校與國光藝校兩校整合改制而成立的。

該校前身為復興劇校，創校已近一個甲子，具有悠久的藝術教育傳統，本於「承先啟後、精益求精」之校訓，致力培養優秀傳統戲曲專業人才，是兼具傳統文化與創新能量專業人才的藝術教育高等學府，學校實施學院、高職、國民中小學一貫制學制，以發揚傳統文化、培植傳統表演藝術研究及創作人才，促進國際藝術文化交流為宗旨。學校目前設有：京劇學系、歌仔戲學系、戲曲音樂學系、民俗技藝學系、劇場藝術學系、客家戲學系等六系，各學系資源共享。「承先啟後，精益求精」是臺灣戲曲學院校訓，也是戲曲教育在傳承與弘揚戲曲文化的總目標，並以「植基傳統、融合創新，擁抱鄉土、迎向國際」為努力方向，以豐厚的根柢為基石，結合時代脈動，展現傳統古典與現代新潮之當代風貌，使傳統戲曲藝術教育也能從本土到國際，讓戲曲藝術教育體現時代特色¹。

---

¹ 張俊華主編：《戲專風華：國立臺灣戲曲專科學校柒年專輯》（臺北市：國立臺灣戲曲專科學校，1996 年），頁 2-5。

貳、表演藝術設計與民間單位結合

國立臺灣戲曲學院屬於技職教育體系，以專業基礎科目為範圍，在培育教學上加強學生對表演藝術與傳統戲曲藝術教育之整體認識，課程學術多元及縱橫面向兼具以「務實致用」、「多元化連結」、「跨領域能力培養」、「國際化」為目標，理論與實務的發展拓展學生出路、厚植其實務經驗，並實際瞭解業界最新發展與人才需求，進而反饋到課程設計、師資教學並適時地檢討與修正，為學生就業能力奠定良好基礎。該校多元化合作案件範圍有：專題（案）研究計畫、委辦服務性計畫、各類顧問諮詢、學術性服務事項、各類展演活動及設計、應邀演出、專業技術執行服務等事宜與演藝團體建教多元化合作案及實習、訓練、講習等事宜，分為與民間的專業表演團隊，官方與各縣市政府之文化局及政府所屬機關、學校，民間協會等非營利組織，企業、行銷等公司行號進行合作。

學校在與社會與民間合作項目是讓各系及各部門共同合作，除力求課程內容周延，其項目亦期盼對學生未來在職場能學以致用，內容涵蓋學科與術科、區域與橫縱等面向之特色並進，實務與理論兼具，在培養傳統戲曲人才過程中，強調表演實作外也具體實現以「學生學習為中心」的教學方法，該校分別針對學校特色與各系進行規劃與設計等系列安排與民間及業界等單位結合。

在傳統戲曲表演編創人才部分，以京劇學系、歌仔戲學系、客家戲學系所培養的傳統戲曲表演、編導人才，大量投入本地各公私立傳統戲曲專業團體的演出創作，包括國立國光劇團、當代傳奇劇團、廖瓊枝歌仔戲文教基金會、唐美雲歌仔戲團、榮興客家採茶劇團等，使得該校在此成為國內表演編創演員及團體選才、用才首要之平台。

在臺灣民俗雜技表演編創人才部分，則以民俗技藝學系傳承傳統雜技武術，並且結合現代舞蹈技巧與概念，培養民俗雜技表演人才，規劃製作各種規模的演出節目，與業界結合，受邀於國內外演出，包括鴻海集團尾牙晚會、桃園市政府「2018 桃園地景藝術節水上劇場」、紙風車劇團、屏風表演班、舞工廠舞團、特技空間等單位。

在戲曲音樂表演編創人才的部分，該校戲曲音樂學系是全國唯一戲曲音樂專業學系，為本地各公私立戲曲團體培養專業文武場伴奏及音樂編創人員，或與知名音樂創作團體合作，如：台北劇樂團、台北國樂團、台北保安宮等，不僅跨越當代，也與傳統音樂編創相互結合。

在劇場專業技術人才的部分，該校劇場藝術學系培養專業劇場技術人才，具備有舞台製作、燈光技術、音響工程、服裝製作領域的專業人才，成為重要表演藝術團體演出重要的幕後工作者，如雲門舞集、國家劇院及各專業技術及展演製作公司等演出所仰賴的專業劇場技術人力首選。

透過這樣的藝術交流與合作方式是對於校內教學訓練之成效有其助益，提供與外界藝術交流合作之機會，對於學生與專業演藝團隊能有多方面接觸與合作管道，不僅有利於學生在學階段的技藝學習，充實學生的實際表演經驗，學以致用奠定生涯發展的基礎，也更有利於及早了解職場現況、培養職場倫理，更能幫助學生與各演藝團隊建立關係，有利於未來求職，增加學生就業機會與學校經費資金注入。

參、傳統戲曲藝術教育與宗教結合

學校將多元文化的合作方式融合自身戲曲藝術教育學習之特質，將不同的創意主題重新包裝融入其民間與業界等計畫中，在遵循傳統戲曲藝術教育發展的基本規律，該校各學系之專業專精發展與推動，以「移步不換形」的方式結合進行提案。

本文為筆者親身籌辦申請「臺北府城隍廟獎學金及廟會慶典」及「唯心宗文化傳播股份有限公司-電視錄影推廣」之產學合作計畫，該計畫與臺北府城隍廟與唯心宗文化傳播股份有限公司提案，由本校統整執行，藉以傳統廟宇與傳統戲曲藝術引介，透過廟宇與藝術的殿堂結合計劃，以正向的思維，傳遞關懷及藝術推廣為理念，發揮廟宇慶典、媒體宣傳與藝術校園的產學合作關係，從信仰與廟宇慶典、獎學金捐贈、表演、節目錄製等出發，藉由傳統戲曲藝術教育的展現，在廟宇慶典及電視台錄製等模式下進行，讓學生學以致用並在表演中與民眾、媒體互動，讓參與者寓教於樂中，不僅接受到傳統藝術的薰染，從中體會心靈藝術之美。

一、臺北府城隍廟-慶典演出

(一) 預期目標

過往傳統戲曲藝術是常民生活中的一部份，舉凡為觀賞表演皆會拿著板凳至廟口看戲，這是 18-19 世紀臺灣人共同觀賞演出的經驗與回憶，每當廟會節慶、祭典、酬神時，即有傳統戲曲演出，廟宇就是傳統戲曲的表演場所，傳統戲曲讚當時也是民眾普遍的休閒娛樂。在當時傳播媒體管道、國民教育有限的

環境時期，傳統戲曲藝術活動則兼具了宗教、文化、教育、娛樂、社交交流多元社會功能。臺北府城隍廟，舊名松山昭明廟，座落於臺北松山車站旁的一進式小型廟宇，主祀臺北府城隍爺。該廟宇的組織型態為管理委員會制，年度祭典則是農曆十月初一，本校以臺北府城隍廟以廟慶慶典提供民眾觀賞演出活動，學校有鑑於一般獎學金多以高中與學院及成績優良為首要補助，然因本校小學部學生鄉差距與生活家境各有不同之落差，為拓增國小與國中及低收入戶與中低收入戶或清寒弱勢學童亦能獲得補助，本校與「臺北府城隍廟建廟 132 年城隍聖誕及獎學金捐贈活動產學研究推廣」提案計畫。

（二）合作模式

適逢臺北府城隍廟建廟 132 年，遂研擬結合其廟會慶典進行產學合作，籌劃舉辦「建廟 132 年慶廟會囝仔」活動開始，由本校安排中、低收及清寒學生參與廟慶之見習與演出，並進行臺北府城隍廟捐贈獎學金活動，使經濟弱勢、資源匱乏的學童既獲得獎學金補助，本校自 2013 年迄今以關懷及推廣為主要計畫，結合臺北府城隍廟建廟「廟慶活動」，讓戲曲學院學生除了獲得獎學金補助，並透過廟慶慶典演出，讓學童接觸並學習有關祭祀、人文、民俗等民情文化，對於團體默契及人際關係的培養助益頗大，以學習為出發，讓學生多方了解面臨演出場域，面對不同設備與舞台進而學會用心觀察及隨機應變的演出模式，發揮所學的藝能與經驗，以養成與他人共同合作的精神，並深切感受自身所學與面對群體的相互融合，讓本校學生對於廟宇民俗文化學習有了更深的接觸，拓展不同視野，此外而五年來廟宇參拜民眾信眾透過表演直間的觀賞本校學生演出，進而也拓展本校知名與宣傳效益等影響面。

（三）實踐績效

本活動以關懷弱勢族群及推廣傳統戲曲藝術及民俗文化為主要。有鑑於本校的學生來自臺灣全省，城鄉差距與生活家境落差頗大，其中不乏單親、隔代教養、雙親失業等生計困窘之弱勢族群，然而學校的獎學金多以高中、學院部及成績優良者為首要補助對象，是以亟需拓增國小、國中以及低收入戶、中低收入戶或清寒弱勢學童之經費補助，自 2013 年迄今（民國 102 年至 106 年）五年參與廟慶演出學生共計 192 人演出，清寒學生由國小五年級至大學四年級清寒學生共計 574 人，五年共計 766 位學生獲得獎學金，詳如 102 年至 106 年度城隍廟獎學金資助情形一覽表，(如表)。

102~106年度台北府城隍廟獎助學金資助情形一覽表

107. 11. 27製表

年度	演出學生		清寒學生		總計	
	人次	金額	人次	金額	人次	金額
102	36	36,000	94	165,500	130	201,500
103	28	28,000	99	172,000	127	200,000
104	37	37,000	119	163,000	156	200,000
105	44	44,000	131	156,000	175	200,000
106	47	47,000	131	153,000	178	200,000
102~106年度總計					766	1,001,500

資料來源：臺灣戲曲學院學務處提供。

二、唯心宗文化傳播股份有限公司—電視錄影推廣

(一) 預期目標

唯心宗文化傳播股份有限公司因應現代文明發展，藉用媒體無遠弗屆的功能，縮短空間距離，傳播聖教教義，以成立唯心電視台，電視節目有著與生俱來的媒體宣傳優勢，唯心宗文化傳播公司成立於 2008 年 7 月 27 日，成立宗旨：「成立唯心電視台，弘揚唯心宗妙法易經風水學，普利人天，共創人間淨土。」唯心聖教以替代於臺灣電視公司撥出近十一年之委播節目，並成立文字出版部門，以為唯心聖教對外傳播站，達傳之宣傳等功能，為將傳統戲曲藝術賞析與瞭解擴大範圍及增進民眾接觸，本案透過與宗教與電視媒體結合，把傳統藝術音樂文化與電視傳媒結合之特色，讓宗教、媒體、傳統戲曲藝術等為相互推廣之平臺。

(二) 合作模式

傳統戲曲藝術方面具有其專業成果與特色，為強化傳統戲曲藝術，自 2014 年迄今國立臺灣戲曲學院六科系結合參與唯心聖教舉辦之唯心宗電視台節目授訪及演出節目錄製，使社會大眾及學生透過傳統戲曲藝術展演瞭解戲曲學院發展現況，從中讓學生能學以致用並提昇學校宣傳等效能，進而推廣臺灣傳統

戲曲音樂藝術之涵養。

（三）實踐績效

本案推動傳統戲曲藝術藉由宗教電視台等媒體，讓民眾對本校學生表演藝術有更進一步認識與了解，進而達到本校宣傳之效益，增進本校學生所學與電視媒宣之實地參予演出之實務經驗與視野，將其技藝呈現至電視媒體，進而帶動群眾了解傳統戲曲藝術之特色。

肆、戲曲藝術教育多元文化產生之效益

國立臺灣戲曲學院以戲曲藝術教育多元文化平台來連結民間資源提供雙方需求，不僅促進雙方資源的價值，也因為專業表現受到合作者的認同與肯定，讓彼此共享創造更多新的合作型態與效益，這樣的多方面合作方式是將戲曲藝術進行對社會的公益的服務付出為出發，藉此我們也察覺與感受到所有引導社會良善風氣，皆在於每個人的心，只要雙方願意以行動力出發，方能達到其正面價值與效益，本案即以學校教育與企業回饋的合作方式來進行，其效益來自學校、民間單位等雙方用心經營的成果，進而產生社會價值；建立起多元文化合作的創新平台與成效，學生與學校也從中獲得到許多資源與學習機會。

從本案得知多元文化合作是學校增加財源的模式之一，但並不是由計畫本身獲取大量經費，而是藉由多元文化合作的成果來產生多項效益，其中歸納概述如下：

本項計畫與廟宇、宗教等單位合作，我們察覺學生在學習與展演的場所中角色，所扮演的角色可以是教育者、合作者、職涯模範角色，其功能不僅是增進學生參與的藝能技巧，也能讓參與者藉由與民間團體合作，進行藝術創作與潛能開發應用為主要方向。

藝術觀點而言，透過藝術與展演的表現，學生們進行實際表演藝術工作，學生在此亦為表演藝術家，不僅增進其專業藝術家的素質與技藝，也藉由藝術表演讓參與者與支持實務工作者及所屬的專業團體，能夠有效的因應實務工作挑戰，並從在與參與者的表現互動中進行反省思考。

本案因與民間企業單位攜手合作，秉持著以對方需求出發，創造雙方供需的合作方式，在此合作的民間單位，對方給予資源，學校讓學生學以致用並提早進入民間，這樣的申請計畫經費注入該校增加其預算，也讓學校學生發揮所學、建立演出經驗與拓展視野，師生共同以行動力參與此種表演藝術活動，不

僅有助於肯定學校本身專業，亦也協助民間社會責任與價值，而這樣的活動來自學校、民間單位的用心經營，並且是以每個人願意行動的心去完成，讓雙方需求獲得滿足²。

伍、結論

本案多元文化合作企劃案之效益，除創造雙方均有實質利益的合作空間，透過戲曲藝教育實踐，共同努力推展全面合作關係，建立雙方的新平台、新起點及學生的新機遇與社會服務的價值。

本校以戲曲藝術教育為平台，藉由藝術為媒介，透過傳統戲曲表演從廟宇慶典、廟宇捐贈獎學金、宗教影視媒體宣傳等多元活動，讓參與者學習戲曲藝術教育，從中獲取藝術與生命力，重新認識及發掘對生活與藝術的資源，並透過體驗與學習的過程，凝聚地方性認同、情感與身體的活力，重新感受生命的新動力，並培養學生對表演藝術的興趣、引導學生互助合作、增進群己關係、藝術欣賞、行銷宣傳自我等，從中學到確立目標之前要增加自我的技能與學術精進，進而達到自我要求目標的成就感，透過多元化合作的模式，全面推動務實致用的連結，發揮「多元文化合作、設計創新」之優勢，這樣的合作方式，達到一舉數得的效益。

本校與民間攜手合作，這樣的多元文化推展平台方式也致力將表演藝術以實踐家的精神呈現，讓教育與多元文化合作平台在搭建過程中，學會互相幫助與包容，學習發揮團隊力量，共同完成目標。在學生部分增加參與展演，不僅將所學實務與理論的學習經驗相互運用，也提升學生專業技能並從中亦讓學生精進學習爭取獎學金，也獲得產業與市場的認可拓展其就業機會，進而發揮所長，在推廣與行銷部份也達到增加回饋社會機會，學生從中獲得心靈滿足與成就感。在學校部分，除了增加學校經費與財源，亦也讓學生能學以致用並精進向學，一來提高學校能見度與知名度，並開拓傳統戲曲藝術教育管道，進而達到三贏的局面，共創傳統戲曲與雙方更長遠的發展空間。

---

² 蔡清田：《教育行動研究》（臺北：五南圖書公司，2000年），頁87-104。

參考文獻

專書：

徐宗鴻主編：《回眸戲曲教育殿堂 首部曲》，臺北市：國立臺灣戲曲學院，2015年12月。

蔡清田：《教育行動研究》，臺北：五南圖書公司，2000年。

張俊華主編：《戲專風華：國立臺灣戲曲專科學校柒年專輯》，臺北市：國立臺灣戲曲專科學校，1996年。

張發穎，《中國戲班史》，遼寧：瀋陽出版社，1991年。

刊物：

國立臺灣戲曲學院：《戲曲風華第八期》，臺北市：國立臺灣戲曲學院，2014年。

國立臺灣戲曲學院：《戲曲風華第七期》，臺北市：國立臺灣戲曲學院，2013年。

網站：

國立臺灣戲曲學院《網站資訊》：

多元化建教合作概況

表：<http://b012.tcpa.edu.tw/files/11-1012-1301-1.php?Lang=zh-tw>