

「107 年度客家委員會獎助客家學術研究計畫」

論文精要

藝遊臺三線—「客戲一夏」

客家戲曲夏令營之教學推廣策略研究

蘇秀婷

國立臺灣戲曲學院客家戲學系 助理教授

中華民國 107 年 11 月 15 日

## 一、研究概述

傳統戲曲過去被認為難以親近的表演藝術，人才培養通常是封閉的梨園行或科班，即便已進入教育體制之國立臺灣戲曲學院，<sup>1</sup>也由於此項藝術學習之不易，需要部分沿襲過去科班教學，而自成一格，採取獨立招生，必須投入高成本時間人力並施以長期訓練。所謂「台上三分鐘，台下十年功」，所指即對於表演藝術追求完美的藝術堅持，奠基在其漫長學習過程的鍛鍊苦熬。也因為如此，傳統戲曲之美在於其綜合了舞蹈、歌唱、語言、文學、美術、音樂等，能堅持到舞台上表演的，均是歷經千錘百鍊。其精緻性與藝術性不易被當代其他表演型態取代，而為我國文化之瑰寶。也由於其傳承著傳統表演的精髓，藝術性高且不易入門，加上娛樂多元化之後，而逐漸造成學習者日漸稀少，欣賞者成為小眾化、分眾化，甚至部分傳統劇種在當代社會面臨難以為繼的困境。

故而當前許多劇種致力於校園的紮根推廣教育，持續強且規模頗大的暑期戲曲研習營以苗栗地區自 2012 年迄今（2018）舉辦的「『客戲一夏』暑期戲曲研習營」可為觀察對象，此計畫係客家委員會指導，財團法人慶美園文教基金會執行，由榮興客家採茶劇團提供師資，針對苗栗地區十餘所小學進行密集式客家戲曲訓練，並於結業當天舉行成果展演。迄今於苗栗縣內國小合作辦理研習 72 校次，參與過的學校師生超過三千人次。其成效斐然，受校方支持而持續擴大舉辦，不但形成臺三線客家戲曲表演的文化亮點，同時，也是以表演帶動客語學習的範例。其教學策略已形成一套訓練有素的模式，而足以成為「非科班推廣式戲曲教學」的模式。

故而，本研究從此一出發點探討 2018 年「客戲一夏」客家戲曲夏令營的實施現況，教學及推廣策略。預期研究成果能做為未來客家戲曲推廣教學的參考。本文主要研究問題有三：(一)、「客戲一夏」如何透過產官學合作來推廣客家戲曲？(二)、「客戲一夏」的教學模式為何？(三)、「客戲一夏」，對學校及學生有何效益？

## 二、研究方法

---

<sup>1</sup> 國立臺灣戲曲學院前身為復興劇藝學校與國光藝校，合併升格而成。目前有七年制的劇場藝術系、十年制的客家戲學系、歌仔戲學系、戲曲音樂學系、十二年制的京劇學系、民俗技藝學系。

本計畫研究方法主要採取（一）文獻研究、（二）深度訪談、（三）問卷調查、（四）觀察記錄等方法。

首先爬梳相關教學理論以及戲劇理論，對照於客家戲曲夏令營的教學實踐活動，觀察此種短期營隊教對於學童的影響。其次，針對2018年舉辦「客戲一夏」客家戲曲研習營的承辦單位計畫規劃者、執行者，以及第一線進行戲曲戲曲教學的老師，進行深度訪談，探討計畫之緣由、計畫原行方式、教學策略。並針對十所標的學校，針對該校的校長、承辦主任、教師進行深度訪談，討論本計畫之執行成效、相關建議。並針對2018年參與十校學童進行問卷調查，了解參與此活動的目的、效果等。

對於十日之研習營活動，進行錄影、拍照等記錄，以了解實際教學之步驟、進度。並對於成果表演全程錄影，觀察表演教學之成果。

### 三、 研究成果

#### （一）十日密集之營隊式教學策略

「客戲一夏」暑期客家戲曲研習營主要結合產官學的三方合作，由公部門客家委員會提供經費挹注，產業界的財團法人慶美園文教基金會聯合榮興客家採茶劇團進行活動規劃與執行，以苗栗十所學校的國小學童為教學對象，進行為期十日，共 30 小時的客家戲曲研習營，營隊最末日進行聯合成果展演。107 年的參與國小、學員人數、授課教師及表演劇目如下表所示：

表一、「客戲一夏」參與學校、及學員教師人數及展演劇目一覽表

校名	三灣 國小	獅潭 國小	建功 國小	啟文 國小	福基 國小	銅鑼 國小	中興 國小	興隆 國小	九湖 國小	新港 國小
學員 人數	20	20	22	23	17	24	22	23	22	10
授課 教師	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1
助理 教師	0	0	2	2	1	2	2	1	0	1
展演 劇目	細阿 哥細 阿妹	客棧	三仙 獻寶	鬧龍 宮	借扇	躍龍 門	採茶 趣	武大 郎	姚剛 招親	楓中 奇緣

每個國小的學員人數平均 20-24 人。配置教師 2-3 人。教師背景均為榮興客

家採茶劇團之團員，大部分來自國立臺灣戲曲學院培養的科班人才，授課教師亦多在客家戲學系教授毯子功、把子功、基本功、主副修、客家唱腔等課程，助理教師多為客家戲學系的畢業校友及大學部高年級學生。

除各校配置表演教師之外，尚有音樂教師共 6 人，分成兩組，每組均配置胡琴和打擊教師，在第二週開始機動性巡迴各校，和學童搭配排練，讓學童學會鑼鼓點節奏及胡琴配樂。

授課時間為 107 年 7 月 2 日至 13 日期間之週一至週五，兩週共 10 天次。每日上課時數為上午 9 點至 12 點，每天 3 小時，合計 30 小時。最末一日各校集合至新港國中小進行聯合展演。各校約 8 至 10 分鐘的劇目展演，現場演出並搭配戲曲音樂伴奏，表演完畢後，由客家委員會主委授予研習結業證書，並和該校校長及師生合影留念。研習營最末日 7 月 13 日上午在「苗栗縣新港國中小活動中心」舉行的十校聯合成果發表演出暨結訓典禮，各校研習學生分別發表演出不同的戲碼。

主要的教學方式採取以「舞台展演」為目的，進行唱、唸、做、打之教學，在研習營最後一日，各校集結至中港國中小的大禮堂進行現場展演。平日的教學以傳統客家戲曲之劇目為教學本事，教授戲曲之唱、唸、做、打，從中學習「客家戲曲唱腔」、「客家戲曲舞台語言」、「角色程式表演」、「戲曲武功」、「兵器運用」等。

## （二）問題討論

客家戲曲研習營普遍受到學校方及學生方的肯定，校方主要著眼於客家戲曲暑期研習營與客家委員會推動的客語藝文競賽、客語認證等活動相輔相成，有助於校方培養表演選手。受訪者意見大抵可歸納為裨益於客語學習、舞台經驗、學童自信度、中小學客家藝文競賽等方面的提昇等為主。對於本活動執行之相關建議則大抵以教學素材、表演呈現、教學手法為主：例如，希望表演時能讓主角學童容妝穿戴、希望更吸引學童興趣、希望教師能在成果展示範表演、希望表演中能加入現代題材等。學生的問卷顯示大多數學生辛苦的鍛鍊之後，在成果表演之時獲得成就感與滿足，也能樂在其中，並認知到自己的進步，少部分低年紀學童則不適應戲曲的結構性教學，可能在其肢體的發展程度仍有待磨鍊。

## （三）建議

- 1、本活動結合客家戲曲表演專業人員從事教學，可補充國中小表演與藝術教師之不足，有益於客家地區學童表演能力、客語能力，附加效益很大，予以肯定，應能夠每年持續辦理。
- 2、客家戲曲暑期研習營的活動已執行 7 年，有不少連續數年參與過的學童，在戲曲表演的學習累積上有助益，但以推廣的角度，則應擴大參與學童的廣度，

但考慮營隊式戲曲教學的效益，對於參與對象宜採取主要以學習過的學童為主，初次學習的為輔，未參與過的學童宜採取四年級以上為合適，以兼顧學童的肢體鍛鍊能力及專注度。

3、客家戲曲暑期研習營之成果發表在執行數年之後，或許不一定均以完整的傳統戲曲劇目為教學及表演標的，而能夠局部或適度導入學生的創意思考，在傳統劇目中加些新元素，以激發學童創意、提昇學童興趣，並增添現當代元素以貼近學童的生活。

4、客家戲曲表演均以客語為主，內容包括客家歌唱、客家唸白等戲曲舞台語言，有助於客語的情境性運用，建議宜在教學中提示學生客語表演的多種形式，及其藝術特質，以增加客家文化知識，並建立族群自信心。

5、推動客家戲曲進入國中小「藝術與人文」之單元內容，讓客家子弟能在學校教材中學習自身文化。