國立臺灣戲曲學院 校務發展特色躍升計畫書

計畫聯絡人及單位:葉獻仁(研究發展處)

連絡電話:(02) 2796-2666 分機 1151

傳真:(02) 2794-1529

E-mail: zenyeh@tcpa.edu.tw

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月

國立臺灣戲曲學院為全國唯一以一貫制學校,其前身為復興劇藝實驗學校及國光藝校,歷經兩校合併、改制、升格,最後成為培養傳統表演藝術人才之學府,也是傳承經典劇目之重要文化基地。本校為因應臺灣的多元文化,建立不同於其他表演藝術相關校院系所的教育特色,規劃實施 12 年、10 年、7 年一貫制學制之藝術專業學府,現設有全國獨一無二之專業學系及附屬劇團,包括:京劇學系、歌仔戲學系、客家戲學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、劇場藝術學系、京劇團和綜藝團。

多數一般大學與科系可以因應社會趨勢,開設深受歡迎的系所。我國傳統文化漸漸被現代化的浪潮所淹沒。當今社會對傳統文化有興趣的青年逐漸減少,然而文化是一個國家集體意識的根本,倘若任憑傳統文化消逝於市場喜好,將是國家發展的重要危機。本校為擔傳統文化保存與傳承之任,多年來不論是培育青年人才,亦或是保存傳統文化皆不遺餘力,在資源的需求上急需政府的重視與協助。一方面給予傳統表演藝術學子更優質與健全的教學環境,另一方面透過本校保存、傳播和創新更多經典的文化劇目,方能不負先人的教悔。

本計畫還擬定「中國戲曲學院」和「日本沖繩縣立藝術大學」作為本校標竿學校,在傳統文化的保存與傳承方面彼此交流學習。對於標竿學校優異之處,作為本校迫切精進的取向。例如「中國戲曲學院」有委託培訓制,透過學校與劇團簽署協議,學校負任培育劇團未來的新進人才;「日本沖繩縣立藝術大學」有傳承在地文化再生再創的精神,為傳統藝術注入新的活力。

本計畫擬以「培育優質傳統藝術人才」、「維護傳統文化資產」和「開發 文化創意結合科技創新」三大策略作為本校特色躍升的核心概念。為避免本 案與高等教育深耕計畫之輔助重疊,本計畫更著重於透過傳統劇目和創作經 典的展演,運用本校之附屬「京劇團」和「綜藝團」的業界資源,結合學生 的學習與實習,發展創新劇目與新科技應用手法,在一舉數得的行動方案下, 高效發揮躍升計畫之效益。

教育部國立技專校院校務發展特色躍升計畫 計畫變更審查意見表

審查意見

- 1.是否可檢附「上默劇」團孫麗翠團長的創作背景資料。
- 2.目前新企劃節目的描述內容頗為空泛,對比新舊兩案之計畫內容,除將戲劇 方式改為默劇方式外,其餘各項表演元素的描述文字完全一樣。未能顯現通盤 思考的新概念(與新劇目《山海江湖駭客》如何產生新的融合與創意皆無具體 描述)。建議加強補充說明為要。
- 3.請評估原計畫遠距線上實施之可行性。

教育部國立技專校院校務發展特色躍升計畫 計畫變更審查意見回覆表

	引	
簡報審查意見	學校回應說明及修正後內容	對應修正 後計畫書
1.是否可檢附「上默劇」團孫麗翠團長的創作背景資料。	孫麗翠自幼習拳,曾隨太極拳孫祿堂太師傳人河北張少泉;氣功則學於大乘禪功台灣傳人彭金泉,峨嵋臨濟氣功俗家傳人河北傳偉中,後習中國雅樂舞。 1980年於國立藝專影劇科(現國立臺灣藝術大學),完成學業後赴歐深造。 1983年學於歐洲戲劇名師賈克樂寇(Jaques Lecoq) 1985年入學於馬歇馬叟(Marcel Marceau)默劇學校,並受學於現代默劇之父艾田德庫(Etienne Decroux)與其子麥克斯密連德庫(Maximilien Decroux),及東歐默劇達人史提方聶奇亞寇夫斯基(Stefan Niedzialkowski)。 1992年返臺從事默劇推廣,致力表演教學。 2000年創立「上默劇」,至今仍為臺灣唯一的默劇團。	頁碼 頁 32
2.目前容無之計 在	本新劇目《山海·江湖·駭客》,為本校民俗技藝學系所負責承辦,由經過多年訓練高空特技的大四學生,透過「上 默劇」孫麗翠老師的默劇培訓,企圖開創出以高空特技為主,默劇為輔,結合現場樂師伴奏和多媒體投影技術,類似太陽馬戲團的多元表演形式。在內容面上,本演出企圖發展出屬於臺灣的現代中華文化,故事從上古至華夏開始、商問的漢文化,再輔以原住民的祖靈祭典,表現出跨越時空的特殊美感。	頁 33

無具體描述)。建議加強補充說明為要。		
3.請評估原計畫遠距線 上實施之可行性。	本案原定赴法學習之技術為高空特技形式,希冀能擴 增本校師生對於高空特技的表演美學和技巧。經與法 方師資研討後,法方師資認為高空特技的訓練具有器 材與人員技術的專業和危險性,不宜使用線上遠距教 學。因此本案改以既有的高空特技技術結合默劇的跨 領域表演形式,達成本子計畫「創意展演」之目標。	

國立技專校院校務發展特色躍升計畫 第三次修正計畫書審查意見

校名	審查意見
國立臺灣	1、學校已有回覆說明,並將承諾置入計畫書中,可以接受。 2、針對前次所提建議俱已妥適補正、修訂及調整,值得肯定。唯朱陸 豪之師承之一應為「張家班之張義鵬」,勿以「張家班」示之(頁 22)。
戲曲 學院	3、國立臺灣戲曲學院校務發展特色躍升計畫經過幾次的審查及修正 後,該校也提出完整的計畫修正,無論是傳統的技藝保存或是創新 展演,都在計畫中詳實規劃。

第三次修正計畫書調整對照表

註:修正計畫書內容調整之地方,請用顏色標示。

原修正計畫書內容	修正後內容	修改原因	對應頁碼
張家班	張家班之張義鵬	感謝委員指正後修正	第 22 頁

國立技專校院校務發展特色躍升計畫 第二次修正計畫書審查意見

校名	審查意見
	委員 1
	1. 對於"建議標竿學習仍於計畫執行中去深度瞭解及交流"意見雖有回應,但未見於修
	正計畫書主文中,仍請於計畫書中簡述,包括打算如何執行,需要搭配之資源等
	等。
	2. 對於"「經典劇樂伴唱」的伴唱帶錄製,盼多與課程及學生後練習結合"雖有回應說
	會依委員意見辦理,但修正計畫書主文未見註記,註記,請補以資日後查考。
	3. 對於"「科藝創演」部分,由綜團、京劇擔負任務頗為合宜,惟如何與實習課程結合
	還請斟酌。"不能以"謝謝委員建議"交代了事,委員意見應該要有對照的文字修正
	於計畫書中。
	4. 對於"經典劇目傳承(京劇學系)四年計畫與師資陣容,宜儘量互相嚴謹配合,請列
	出各名師所能傳授之劇目"不能以"謝謝委員建議"交代了事,委員意見應該要有對照
	的文字修正於計畫書中。
	5. 第 5 頁之"促進臺灣藝術學校聯盟"此事若是臺戲曲發起則該段文字合適,但若非臺
	戲曲發起,恐有掠人之美,請注意。
	6. 上述意見務必處理
	7. 計畫核定後請努力執行,將績效做出,落實本補助案教育部釋出之善意。
國立	委員 2
國立 臺灣	1. 國立臺灣戲曲學院為培養傳統表演藝術人才全國唯一藝術教育一貫制之學校,除了
室冯戲曲	傳統技藝人才的培育外,對於保存傳統技藝有著不可替代的唯一性。 2. 此次規劃傳統承的師資都是一時之選的大師,透過本計畫的確能讓學校有機會將傳
	2. 此人,
學院	3. 透過本計畫的影像拍攝亦能將大師教學過程完整而詳實記錄下來,透過後續擴充的
	計畫亦能將所有影像紀錄完成線上數位的典藏,對於未來的教學會有極大的成效。
	委員 3
	<u>女只习</u> 針對前次會議諸位委員之 參考意見,皆能妥適回應並擬就適切的執行方案值得肯
	定。惟有幾點建議供做計畫書修正及執行之參考:
	1. 計畫書「計畫摘要」中標竿學校之一為「中國戲曲學院」, 而非「中國戲曲學校」。
	2. 歌仔戲學系的優秀校友甚多,僅列鄭芷芸一人著實欠妥。
	3. 表三之標竿學校中國戲曲學院的招生情形與現實有頗大落差,還請修訂。
	4. 經典劇目傳承之藝師朱陸豪,其《惡虎村》的師承之一非張翼鵬,而是張家班的張
	翼鵬?
	5. 京劇學系擬於民國 112 年傳習戴綺霞老師的《馬寡婦開店》, 戴老師已高齡一百零三
	歲,應先傳承才是,四年的傳習順序還請斟酌。
	委員 4
	有關科藝創演所提出的崑劇「齊天大聖遊天地」及臺灣特技團「魔幻森林」,除
	了希望能跨界合作,以文化科技融合創新外,更期能「以終為始」,在內容展演上與
	民間業者或場域擁有者合作,發展持續展演的商業模式,以永續經營的理念,建立傳
	藝新時代表演典範。

教育部國立技專校院校務發展特色躍升計畫 第二次修正計畫書審查意見回覆表

- 一、修正計畫書審查意見回覆說明
  - (一) 請於本表格具體詳實回應審查意見,明確敘明修正後內容及所對應修正後 計畫書頁碼,修正計畫書內容將作為未來審查比對查核之依據。
  - (二) 如委員意見有重複者,可統一回應。
  - (三) 請依實際需要自行調整表格長度。

簡報審查意見	學校回應說明及修正後內容	對應修正 後計畫書 頁碼
1-1 對於"建議標竿學習 医學 大學 一個	4.標竿學校交流具體作為: (1)藝師交流:派遺師資相互交流學習,初期1至2位短期互訪交流學習。 (2)交換全生交流:每學年安排一學期(原則以第一學期為主),雙方有2至4名交換生相互交換相關系所。 (3)課務觀摩:每年派遺專業師資人員前往觀摩課務運作及劇藝發展推動方式。 (4)展演觀摩:安排標竿學校重大節慶時演出互訪。	第 19 頁
1-2 對於"「經典劇樂伴唱帶錄製練得明學生後會」與課程及學生後會不過,與關於不可應說會不可應說會,是是是一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與	戲曲入門基礎教材:結合本校國中小學程,基礎唱腔課程教材,並建置於本校圖書館影音平臺,及相關系科供課後練習。	第 31 頁
1-3 對於"「科藝創演」 部分,由綜團、京鄉國 有與實際, 有與實際, 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	為達本校附屬團隊「以演代訓」之教學策略,本案可配合本校實習辦法中各系訂定之課程科目表訂定甲類或乙類實習課程學分採計,以達劇藝教育選、訓、用一貫目標。	第 31 頁
1-4 對於"經典劇目傳承 (京劇學系)四年計畫 與師資陣容,宜儘量互 相嚴謹配合,請列出各	已依委員意見辦理	第 22-23 頁

名師所能傳授之劇目"不		
能以"謝謝委員建議"交		
代了事,委員意見應該		
要有對照的文字修正於		
· 計畫書中。		
1-5第5頁之"促進臺灣藝		
術學校聯盟"此事若是臺		
戲曲發起則該段文字合	 已改成「臺灣藝術校院聯盟」。將以發起人的立場促	
國 明		第5頁
起,恐有掠人之美,請	成此事。	
注意。		
1-6上述意見務必處理	詳見上述回覆。	
1-7 計畫核定後請努力執		
行,將績效做出,落實	ユンドロ 1 小 一 亜	
本補助案教育部釋出之	詳見上述回覆。	
善意。		
2-1 國立臺灣戲曲學院為		
培養傳統表演藝術人才		
全國唯一藝術教育一貫		
制之學校,除了傳統技	感謝委員意見。	
藝人才的培育外,對於		
保存傳統技藝有著不可		
替代的唯一性。		
2-2 此次規劃傳統承的師		
資都是一時之選的大		
師,透過本計畫的確能		
讓學校有機會將傳統經	感謝委員意見。	
典的劇目作良好的傳		
承。		
2-3 透過本計畫的影像拍		
攝亦能將大師教學過程		
完整而詳實記錄下來,		
透過後續擴充的計畫亦		
能將所有影像紀錄完成	感謝委員意見。	
線上數位的典藏,對於		
未來的教學會有極大的		
成效。		
3-1 計畫書「計畫摘要」		
中標竿學校之一為「中		
國戲曲學院」,而非	已修正為「中國戲曲學院」	I
「中國戲曲學校」。		
3-2 歌仔戲學系的優秀校	己新增邱芳璇、陳禹安、廖玉琪、江俊賢、陳囿	
	任、江亭瑩、林祉淩、許家綺、許展榮、許展瑞、	第 9 頁
人著實欠妥。	鄭茵聲等人。	ホソ 貝
八石貝人女。	郑囚年寸八°	

3-3 表三之標竿學校中國 戲曲學院的招生情形與 現實有頗大落差,還請 修訂。	已在中國戲曲學院 2020 年招生資訊中進行查證與修正,並於註腳中附上網址。	第 16、18 頁
3-4 經典劇目傳承之藝師 朱陸豪,其《惡虎村》 的師承之一非張翼鵬, 而是張家班的張翼鵬?	已依委員意見修正為「張家班」	第 22 頁
3-5 京劇學系擬於民國 112 年傳習戴綺霞老師的 《馬寡婦開店》,戴老師 已高齡一百零三歲,應 先傳承才是,四年的傳 習順序還請斟酌。	已修正順序為: 一、聘請唐文華、丁揚士、朱民玲復排親授《八百八年》(復興國劇團版) 二、聘請國寶藝師戴綺霞、朱民玲親授《馬寡婦開店》 三、聘請楊蓮英傳親授《奪太倉》 四、聘請李來香、丁揚士親授《赤桑鎮》《鍘包勉》	第 24 頁
4. 的地幻跨融「展域續續經濟學」,外」間所不可以與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人類,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人	感謝委員提點!本校將珍惜科藝創演之跨界展演成果,並持續的開展戲曲藝術之創新與科技融合,持續開發節目,並結合商業模式再創新機。	

教育部國立技專校院校務發展特色躍升計畫 第一次修正計畫書審查意見回覆表

二、修正計畫書審查意見回覆說明

- (一)請於本表格具體<u>詳實</u>回應審查意見,明確敘明修正後內容及所對應修正後計 畫書頁碼,修正計畫書內容將作為未來審查比對查核之依據。
- (二)如委員意見有重複者,可統一回應。
- (三)請依實際需要自行調整表格長度。

簡報審查意見	學校回應說明及修正後內容	對應修正後 計畫書頁碼
1.AR/VR 可多請黃宛華 委員及資策會協助。	謝謝委員建議,已與黃宛華委員及資策會商談未來合作方式。 本次提出「科藝創演」《齊天大聖藝遊天地》及 《魔幻森林 Online》兩部演出製作。	第 31-33 頁
2.建議標竿學習仍於計畫 執行中去深度瞭解及 交流。	謝謝委員建議。未來將於計畫中執行實深度了解。	
3.建議半年後向楊司長簡 報進度及初步成果, 這之前先向輔導委員 簡報成果。	謝謝委員建議。執行計畫將依期程簡報進度及成果。	
4.認同劉委員意見,先傳 承再創新。	本次分為「經典劇目傳承」及「科藝創演」、「創意展演」部分進行。	第 20-26 頁 第 30-34 頁
5.傳統經典傳承計畫,規 劃的大師都是一時之 選,同意依提案往下 規劃細節內容。	已於計畫書中呈現執行方式	第 20-26 頁
6.可以考慮將學生自主赴 自主赴學與大意 以京或天津與的計畫與 對之本案,可建立與勵 人本案,可建立 及選拔機制,的學生 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	謝謝委員建議。已在高教深耕計畫中執行。	
7.大師傳承教學過程詳實 錄影的預算編列請於 細節規劃時,將此規 劃進去,第一步錄 影、第二步剪輯、第	執行時將依委員建議,請專業團隊紀錄大師傳承過程。	第 26 頁。

一比斯人上加上山		
三步數位上架,這些		
都需要編列人力與預		
算才能完善保存跟教		
學。		
8.影音檔案線上學習網整		
理完成有系統分類,	謝謝委員建議。	
有助教學的提昇。		
9.前次簡報意見多能妥適	謝謝委員建議。	
回應,值得肯定。		
10.三個劇種經典劇目傳		
承的師資延攬皆為一		
時之選,盼能落實,	謝謝委員建議。李文勳改由國光劇團一級老生演	
惟李文勳雖為周正榮		第 23 頁
入門弟子,但其離開	員唐文華出任。	
京劇界已久,其合宜		
性待議。		
11.「經典劇樂伴唱」的		
伴唱帶錄製,盼多與	10公司,周司、制司 5 11 11 11 11	炊 20 下
課程及學生課後練習	將以學生學習之劇目優先規劃	第 30 頁
結合。		
12.「科藝創演」部分,		
由綜藝團、京劇團擔	虚羽细和飞机人工冲掉力么定羽细和的人工口坛	
負任務頗為合宜,惟	實習課程之結合可依據各系實習課程配合不同類	第 31 頁
如何與實習課程結合	型之實習。	
還請斟酌。		
13.經典劇目傳承(京劇		
學系)四年計畫與師		
資陣容,宜儘量互相		
嚴謹配合,請列出各	已於計畫書中呈現。	第 20-26 頁
名師所能傳授之劇		
目。		
14.唱段(伴唱)量化計		
畫宜仔細規劃(幾	謝謝委員建議。每年將出版京劇、歌仔戲、客家	
曲?幾片?),宜	戲經典唱段各一片 DVD。	第 39-40 頁
看到細節。	將召開專家代表會議,精選重要唱段。	
	本校教學單位以「傳承教學」為主,傳承教學課	
15.戲曲學院現有的教學		
體系之中,如何突顯	程之擬訂,選用經典劇目。	
「經典劇目傳承」這	此次經典劇目加入外聘專業師資,不但可提升各	第 20-26 頁
項新的校務特色。	劇種的傳統根柢之紮實、更能建置良好的數位學	
	習教材。	
L		

第一次修正計畫書調整對照表

註:修正計畫書內容調整之地方,請用顏色標示。

原修正計畫書內容	修正後內容	修改原因	對應頁碼
近三年於最具優勢特色	擴充新秀表現、創立青	補充至最新資料	第 4-7 頁
領域之專業實務人才培	年實習劇團之內容		
育情形			
最具優勢特色領域之國	新增校友人數	補充各領域優秀校友	第 7-10 頁
內(外)專業人才培育概況		_	
近三年學校投入該特色	修正為最新資料	補充 106 年「獎勵科技大	第 12 頁
領域之資源、設施設備	補充 106-108 年	學及技術學院教學卓越	
與經費情形		計畫」;將高教深耕計畫	
		107、108年本校執行高	
		等教育深耕計畫表格	
/おルセンウ 茹 /トー 』 し.は \Δ	上出的人,上出小儿上	化。	塩 20.27 五
傳統表演藝術人才精進	京劇學系:京劇武生朱	依委員建議、第三次簡	第 20-26 頁
方案 1-1 經典劇目傳承	陸豪藝術傳承計畫《惡	報內容修訂,提出具體	
	虎村》 臺灣京崑劇團:復排失	傳承師資及劇目	
	室房京昆劇園·復排天 傳老戲《八百八年》		
	時毛戲《八日八千》 歌仔戲學系:廖瓊枝經		
	典劇目傳承及保存計畫		
	《寒月》		
	客家戲學系: 黃鳳珍、		
	張雪英藝術傳承計畫		
	《張三郎賣茶》		
方案 1-2 強化學生職能-	新增吊嗓行當及吊嗓師	依委員建議,提出吊嗓	第 27 頁
吊嗓	資,每週由4節增至6	節數精算表。	
	節。		
方案 1-3 友善教學空間	詳列經費預算	依委員建議,改為資本	第 28 頁
		門設備採購、與業務維	第 45-46 頁
		修費用,詳列於預算	
		表。	
方案 2-1 專業培育平台	增加實習生場次及人次	陳述實習費用計算方式	第 28-29 頁
) do 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I also also see the later to	and the second s	第 46-47 頁
方案 2-2 經典劇樂傳唱	推廣伴唱帶之數位化、	使伴唱帶推廣更加完整	第 30 頁
	學辦經典唱段音樂會	九千日本兴 甘水水口	炊 20 22 天
方案 3-1 科藝創演	新增與科技結合之演出	依委員建議,藝術與科	第 30-33 頁
	製作,由本校臺灣京崑	技結合。	
	劇團、臺灣特技團提出 制化主安。		
方案 3-2 創意展演	製作方案。 新增《Body Geo 身體地	依委員建議,本校不但	第 33-34 頁。
ハボリーム 別 忌 校 沢	圖》演出製作	依安貝廷職, 本校不但 「承先」更要「啟後」	か JJ-JT 只 Ÿ
	四 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	承九」文女	
		發想新製作,依民俗藝	
		技學系技優生特色創	
		作。	
	l .	'''	

目錄

摘要	I
修正計畫書審查意見回覆表	
修正計畫書調整對照表	iii
一、學校現況	1
(一)人力結構	
(二)近三年於最具優勢特色領域之專業實務人才培育情形	2
(三)最具優勢特色領域之國內(外)專業人才培育概況	
(四)與相同領域學校相較之優劣勢分析	
(五)近三年學校投入該特色領域之資源、設施設備與經費情形	12
(六)學校於該特色領域所遇發展問題或困境	14
二、推動特色躍升之願景與目標	15
三、特色躍升之規劃與具體推動策略	15
(一)標竿學校之選定、分析及標竿學習目標設定	15
(二)針對迫切需精進或強化發展之目標具體推動策略	
四、「傳統戲曲特色躍升計畫」之行動方案	20
(一)針對迫切需精進或強化發展之目標之行動方案	21
五、推動期程及經費需求(四年期)	34
(一)推動期程及方式	34
(二)經費預估	
(三)分項說明	
六、永續運作規劃及預期效益	36
七、109-112 年度分年績效目標	37

圖目錄

圖	1 105-107 學年度畢業生流向調查分析	4
	2本校與相同領域學校優劣勢比較圖	
圖:	3標竿學校之學習目標	18
圖	4 躍升計畫目標、策略與行動方案	20
圖 :	5 傳統表演藝術培育平臺執行重點	28
圖 (	6臺灣京崑劇團《齊天大聖藝遊天地》製作構想	31
圖 ′	7 臺灣特技團《魔幻森林 ONLINE》創作概念	32
圖	8 民俗技藝學系 BODY GEO.《身體地圖》創意概念	33

表目錄

表 1 本校教職員編制一覽表	
表 2 本校 107~108 年高教深耕計畫成果彙整表	
表 3 本校與標竿學校比較表	18
表 4 各行當吊嗓教學時數表	20

一、學校現況

國立臺灣戲曲學院為培養傳統表演藝術人才之學府,其前身為復興劇藝實驗學校及國光藝校,歷經兩校合併、改制、升格,成為全國唯一依據藝術教育法實施藝術教育一貫制之學校。本校各學系依據傳統表演藝術專業人才培育理念及各專業特質,訂定各教育階段教學目標、課程與師資規劃、專業能力指標、專業實習課程內涵、展演創作等,以師徒傳習、專業適性、舞臺實踐、藝術涵養的教學理念,建立不同於其他表演藝術相關校院系所的教育特色,規劃實施12年、10年、7年一貫制學制之藝術專業學府。

本校現設有全臺獨一無二專業學系及劇團,包括:

- ·歷時六十年最具中華文化代表的京劇學系;
- ·傳承雜技百戲、結合傳統與現代肢體展現的民俗技藝學系;
- ·文武場兼備、傳統創新皆宜的戲曲音樂學系;
- ·最具臺灣特色、在地典範的歌仔戲學系與客家戲學系;
- ·專精劇場技術的劇場藝術學系;
- ·附設專業表演團隊-京劇團、綜藝團。

本校不僅是臺灣唯一傳統表演藝術專業人才培育學校,同時肩負戲曲文化 傳承使命,每年接受公私立文化與教育機構的委託,舉辦超過 200 個場次演出。 師生齊心致力於傳統表演藝術的傳承、推廣、發揚,本著教學單位以傳承為主, 以演代訓;展演單位以傳承、推廣為主,並與時俱進掌握市場展演脈動創新發 展,足跡踏遍全臺各地的重要展演場館、公共空間、各級學校及民間單位,於 社會藝文欣賞風氣的推動,與公民文化素養的提升,具有不可忽略的貢獻。

以下分別從人力結構、專業人才培育、相關藝術學校比較、資源與設施及 經費等面向,完整說明學校現況。

(一)人力結構

本校編制員額計有教師 214人、職員 62人、團員及技工友駐警 148人, 總計 424人。現有員額計有教師 107人、職員 56人、團員及技工友駐警 108 人。另為因應學校校務發展需求,以校務基金聘僱相關行政工作人員 20人。

表 1 本校教職員編制一覽表

名稱別	編制員額	現有	員額	備註
學院部教師			33 人	行政人力 56 人佔教職員
高職以下教師	214 人	107人	74 人	員額數 291 人之 19.24

職員	62 人	56 人	%,行政人力尚屬精
750 只	02 /	30 /	• "
團 員	130 人	95 人	簡,符合政府員額精簡
技工友駐警	18 人	13 人	政策。員額數統計表
校務基金		20.1	(計算至108年9月)
聘僱人員	_	20 人	
合 計	424 人	291 人	

- 註:1.校長本職為教授,不重複計算人數。
  - 2. 員額數合計不含兼任教師,教師員額內含研究人員、教官及專業技術人員。
  - 3.人員統計以108年9月在職為準。

(二) 近三年於最具優勢特色領域之專業實務人才培育情形

105 至 108 學年度本校在推動特色專業實務人才培育方面,特別注重演出的實務學習與經驗傳承,以透過實習演出、累積經驗來印證所學,提升個人專業實力,有效銜接學生畢業後就業之路。近三年具體成果包括:推動全時實習、提昇學生專業技能輔導考證、建立戲曲教學助理制、推動創意展演計畫、拓展產學合作、創立青年實習劇團、推動策略聯盟合作、邁向國際舞臺散發光熱、鼓勵青年藝術文化外交、營造藝遊城鄉新體驗等 10 項。

- 1.推動全時實習:本校自 105 學年度第 2 學期起,由劇場藝術學系開始進行全時實習。透過最後畢業流向及滿意度調查統計,可看出實習生除服役及延畢外,大部分都能立即就業,留任原實習單位有占 42%。實習生對於實習機構滿意者高達 9 成以上。
- 2.提昇學生專業技能輔導考證:為輔導及鼓勵學生取得專業證照,本校設置獎勵辦法。自 104 學年開始,跨學系開設證照輔導課程,到 105 學年共開設證照輔導課程 3 門 (舞臺技術專題—高空作業專業證照、服裝技術專題—美容證照、街頭表演證照課程),跨學系修課人數達141人次,通過證照考試人數達141人次。107年考取證照72張證照。各系對於政府部門相關證照考級、競賽,皆有卓越表現。
- 3.建立戲曲教學助理制:建立戲曲教學助理,以各學系高年級優秀學生擔任各專業主修與演出製作課程之教學助理。此不僅只是單純的教學協助工作,更是擔任教學助理之同學自我成長的重要機會。擔任教學助理者總計達 165 人次,協助之課程數達 165 門,曾經接受教學助理輔導同學達 2,475 人次。
- 4.推動創意展演計畫:
  - (1)提升學生展演能力

本校各學系均有「實習演出」與「展演製作」之課程,做為技藝統整性課程,並連結校外的專業場館(城市舞臺、大稻埕劇場)、專業團體(國光劇團、當代傳奇劇場、唐美雲歌劇團)、表演藝術大師(歌仔戲:廖瓊枝、當代舞蹈:劉鳳學、京劇:曹復永、唐文華、楊蓮英)等,提升演出技藝並展現學校特色課程。

(2)新編演出劇目

- ①歌仔戲學系、戲曲音樂學系與馬偕醫院結盟,共同製作的《大湧來拍岸—臺灣子婿·馬偕》,除紀念馬偕博士外,更透過展演呈現臺灣傳統歌仔戲之美,觀賞人數高達 12,331 人。
- ②臺灣京崑劇團每年至少推出一檔大型新編劇目,重要作品包括: 104年《化人遊》、臺灣京劇《孫中山》、105年《徐九經升官記》、《鬧龍宮、鬧地府、鬧天宮》及《戲說孫中山》;105年新編崑劇《蔡文姬》、106年宮廷大戲《齊大非偶一失控的春秋》、106新編兒童戲劇《五臟廟大冒險》,以及107、108年新編崑劇《情與欲一二子乘舟》、《良將與惡魔:雙面吳起》等。
- ③臺灣特技團 103 年推出《百戲大觀》、104 年與九天民俗技藝團跨界合作《十年一劍》、105 年與蘭陽劇團跨界合作《蔣渭水傳》、106 年新製《神采飛揚慶豐年》、108 年《豬咪姑娘招親賽》。
- ④青年實習劇團與廈門市金蓮陞高甲劇團合作,以歌仔、客家、高甲三劇種共同演出《阿搭嫂》,在「兩岸民間藝術節」、「中國藝術節」等,學生們的精湛技藝獲得社會各界一致的肯定與讚揚。中國古代藝術史上三位聖人藝術家一書聖王羲之、詩聖杜甫、畫聖吳道子;吳道子更是中國山水畫祖師,青年劇團將其與唐朝野史故事魏徵斬龍情節結合,新編客家大戲《畫聖-吳道子》大獲好評。
- ⑤本校 60 週年校慶首次於碧湖公園辦理水上劇場《日昇月恆》,民俗技藝系在移動舞臺上演出舞技及特技,7場演出共吸引2萬5,000餘名觀眾,充分將本校技藝表演融入社區,邁向藝術普及化目標。

5.拓展產學合作:

(1)專案績效穩定成長

本校致力於促進各類產學合作,希望使所有師生皆能發揮所長,為傳統藝術注入新活力。全校師生除原訂之教學、演出計畫外,於

105年度93個專案,106年度83個專案,107年度執行113個專案, 平均每年均維持在執行80~110件專案左右,案件金額每年平均皆在 1200萬以上,績效十分亮眼。

(2)戲曲新秀表現亮眼

以近三年傳藝金曲獎為例,本校畢業多位校友獲得獎項級入圍肯定, 校友的優異表現代表本校在戲曲人才培育上的良好成績,如:入圍同 時三項最佳音樂設計獎的陳歆翰,獲得最佳個人表演新秀獎的李家德 及入圍者謝曉琪,獲得最佳演員獎的古翊汎及入圍者戴立吾等。

從 104 年開始,客家戲學系便受邀與客家電視臺合作製播新春特別節目,如 104年「客家新苗戲連連」、105年「客家新苗戲連連-客家猴厲害」,大秀學生技藝;客家戲學系的學生們亦經由客家電視臺之「後生提攜計畫」至該電視臺實習,且表現非凡,其中陳怡婷同學於 104 年入圍「第 27 屆傳藝金曲最佳表演新秀獎」、蘇國慶同學於 105 年入圍「第 28 屆傳藝金曲最佳表演新秀獎」、吳政迪同學於 105 年入圍「第 51 屆金鐘獎最佳男配角」,成績斐然!

(3)順利銜接就業市場

根據 105至 107 學年度畢業生流向統計顯示,選擇繼續升學者,僅約 占畢業生 8.17%。約 63.4%畢業生畢業後選擇就業,從事與表演藝術 相關之占比,約就業學生中的 6 成。本校畢業生整體就業表現(就 業率達 6 成以上),可謂邁向本校「人文素養、專業技能、學術理論 並重的全人藝術教育」目標。

學年度	升學	出國	其他	服役	就業-職涯多元發展	就業-職涯與表演藝術相關	總計
105	10	1	17	15	20	33	96
106	10	1	18	11	31	33	104
107	5	0	19	5	28	49	106
合計	25	2	54	31	79	115	306
百分比	8.17%	0.65%	17.65%	10.13%	25.82%	37.58%	100.00%

圖 1 105-107 學年度畢業生流向調查分析

6.創立青年實習劇團

本校之臺灣京崑劇團(京劇團)及臺灣特技團(綜藝團)雖與戲曲學院相關學系建立了實質合作關係,提供在校生實習展演機會,卻僅限於以京劇學系與民俗技藝學系為主,其它如歌仔戲學系及客家戲學系學生,因所學的劇種屬性不同,較難參與劇團的實習展演。

因此,本校積極推動於 105 年 4 月 26 日成立具有各學系特色之「青年實習劇團」,以實現從學校到職場、從教學到實習、從課堂到劇場,充分結合課程學習及實務磨練之育成單位;冀望藉由此一實務銜接機制之建立,培育出全方位傳統表演藝術專業工作人才、藝術精銳演員與種子教師,並且透過產學連結,強化青年實習劇團與國內表演藝術產業界之合作關係,擴展團員們未來的職場發展前景。

自 2016 年成立以來重要演出有:客家電視臺《蓬萊尋寶-黃龍傳》、《牛郎織女星》等節目及桃園演出新編客家大戲《蓬萊尋寶-桃源記》,並獲臺中市政府邀請於 2016 臺中國際踩街文化節演出《臺灣風情》、2017 臺北世界大學運動會開幕演出、2018 年新編客家大戲《華山情》、2018 年製作新編高甲戲、客家戲、歌仔戲「三下鍋」《阿搭嫂》,此劇並於 2019 年「中國藝術節」上海演出,受到兩岸專家學者之好評。2019 年-2020 年演出新編客家大戲《江湖風雲》、《白鶴山風雲》等,並預錄客家電視台新春特別節目《神農大帝》。

「青年實習劇團」成立四年來,各項收入、產學合作金額約達 38,639,128 元,補助款約 2,966,070 元,不但為學校學生增加實習展 演,亦為本校校務基金挹注部分經費。

7.推動策略聯盟合作

(1)促進臺灣藝術校院聯盟

105 年開始,本校結合國立臺灣藝術大學、臺北藝術大學、臺南藝術大學等國內知名藝術校院,建立「藝術新 4 力專業教育策略聯盟」,共同提出「藝術新 4 力,臺灣起藝—全民美育旗艦計畫」,確認知識、人文、藝術之經典價值,希冀傳統藝術擔負在地關懷與社會實踐,普及藝術、深化全民美學素養。

(2)深化兩岸藝術交流

為促進兩岸交流,提高學術競爭力,本校推動建立兩岸學生交換學習機制,103至107學年共招收18位成績優秀的陸生至戲曲學院就讀;103至108學年戲曲學院與大陸姐妹校相互短期交換之學生有

17 人;暑假期間戲曲學院也皆會選派京劇學系及民俗技藝學系學生 各約 70 人次,分赴中國戲曲學院、天津戲曲學院及中國雜技學校進 行短期交流訓練。

8. 邁向國際舞臺散發光熱

(1)積極參與國際活動

本校各學系紛紛舉辦各種國際交流展演活動,觸角延伸至歐美和東 南亞地區。京劇學系多次帶領學生赴美國邁阿密戲劇系辦理講座, 精細講解京劇構成的基本要素。民俗技藝學系每年均至澳洲表演, 學院部學生亦榮獲 2017 泰國曼谷世界小丑大賽金獎、高中部學生獲 亞洲扯鈴第1名。戲曲音樂學系 20 年來每年受 CIOFF 邀請參加國際 民俗藝術節之藝術交流,走訪荷蘭、比利時、立陶宛、希臘、匈牙 利、捷克、義大利、羅馬、英國、德國、法國、西班牙、葡萄牙、 土耳其、保加利亞之民俗藝術節,將在地的戲曲音樂及精湛的演奏 實力,傳播至世界各地,所到之處備受歡迎與肯定。

(2)遠赴海外宣慰僑胞

本校各系(團)赴海外演出,經常受到在地各族裔僑胞的歡迎。歌仔戲學系曾應新加坡韭菜芭城隍廟之邀登臺演出,獲得觀眾極高的評價。2018 昆士蘭多元文化節暨端午節龍舟競賽,客家戲學系結合戲曲、武術、舞蹈、音樂呈現多元表演藝術,並結合在地生活(客家語言),吸引當地民眾及僑居海外僑胞學子欣賞,近距離體驗觀賞臺灣在地文化之美。

本校綜藝團特技表演精湛,代表臺灣赴海外巡演或敦睦邦誼績效卓著,例如 104 年東南亞地區巡演(外交部)、106 年國慶文化訪演團大洋洲巡演(僑委會)、107年諾魯建國 50 週年慶暨敦訪吉里巴斯文化訪演、107 年諾魯太平洋島國論壇會議展演與同年索羅門群島手工藝品中心開幕演出(外交部)及 107 年國慶文化訪演團美洲巡演(僑委會)、108 年春節文化訪演團亞太地區巡演(僑委會)。

9.鼓勵青年藝術文化外交:本校秉持藝術扎根、人才薪傳的理念,鼓勵 同學考取外交部青年大使,近五年來共約30餘位學生遠赴中東、東南 亞、印度等國進行文化外交,同時拓展學生國際視野,提升國際參與 能力。此外,本校亦與凌華教育基金會合作,至上海、青海為兩岸弱 勢學童及居民進行藝術推廣工作,更在德國中學進行表演,受到當地 民眾的熱烈歡迎。105 學年度補助學生赴柬埔寨、肯亞擔任國際志 工,增強學生對國際社會關懷之責任感。

10.營造藝遊城鄉新體驗:配合教育部美感教育中長程計畫,106-108 巡迴演出場次與觀賞人次,統計如下:106 年演出共 20 場,觀賞人次達:9000 人次;107 年演出共 34 場,觀賞人次達 10000 人次;108 年演出共 37 場,觀賞人次達 10420 人次,分別至全臺各級學校進行美感教育及戲曲紮根工作。

(三) 最具優勢特色領域之國內(外) 專業人才培育概況

本校自創校以來,即明確定位為臺灣傳統表演藝術的專業教育學府。以 全國獨一無二的各個特色學系,建立在地表演藝術與傳統文化領域最重要的 人才培育基地。多年來培育出無數優秀人才,謹將重要名單臚列如下:

1.京劇領域

吳興國-當代傳奇劇場創辦人,國家文藝獎得主。

曹復永—復興劇校國劇科第一期復字輩學生,著名的京劇頭牌小生。

魏海敏——兩岸知名全能旦角,國家文藝獎得主。

曲復敏——兩岸知名老旦,獲中國文藝協會頒發「國劇表演文藝獎章」。

- 郭小莊—成立「雅音小集」、第九屆十大傑出女青年獎、國家文藝獎特別獎、1982年亞洲傑出藝人獎、1984年亞洲最傑出藝術獎。
- 鍾幸玲—著名京劇導演,推廣京劇藝術不遺餘力。作品有《荒誕潘金蓮》、《羅生門》、《出埃及》、《阿 Q 正傳》和兒童戲曲《森林七矮人》等創新劇作。並著有《胭脂虎與獅子狗》及《英文京劇在美國》等書。
- 唐文華—國光劇團一級演員,1986 年榮獲國軍文藝金像獎最佳生角表演獎。2006 年著名文學評論家王德威譽之為「當代臺灣京劇老生首席名角」、2011 年榮獲第15 屆臺北文化獎。
- 李 揚—國立暨南國際大學國際企業學系教授,名列世界名人錄 (The 2010 Edition of Marquis Who's Who in the World)。
- 孫樹培—兩岸著名導演,執導作品有《包青天》、《還珠格格》、《劉伯 溫傳奇》等。
- 劉慧芬—著名戲曲編劇、學者,現任中國文化大學中國戲劇學系主 任。
- 朱芳慧—著名戲劇學者,奧地利國立維也納大學戲劇學研究所博士, 現任國立成功大學藝術研究所教授。

何懷安——何歡劇團團長、澄波藝術文化有限公司。

- 朱民玲—兩岸著名花旦,經典演出作品:《徐九經升官記》、《潘金蓮與 四個男人》、《美女涅槃經記》、《森林七矮人》等。
- 趙延強—本校京劇團當家小生,參與《八百八年》、《羅生門》、《孟姜 女》、《桃花扇》、《李香君》新編大型演出,挑梁擔任男主 角,榮獲第39屆中國文藝協會國劇表演獎。
- 張育華—國光劇團團長,2008 年以學術專文〈論戲曲「口傳心授」之傳習內涵〉獲第四屆中國「海寧杯」王國維戲曲論文獎(中國大陸權威性戲曲理論學術獎)。
- 彭偉群—2009 年世界運動會南拳金牌、南棍金牌,2008 年北京奧運武 術邀請賽南拳銀牌、南棍銀牌。
- 黄宇琳—兩岸知名旦角,有臺灣京劇小天后之封號,中國文藝協會第 五十一屆文藝獎章國劇表演獎。
- 陳星合—曾為太陽劇團(太陽馬戲團)團員、TED演講者。
- 楊舒晴—曾為太陽劇團(太陽馬戲團)團員。
- 許栢昂--柘優座座首,青年戲曲導演、演員。
- 林庭瑜-2017 傳統藝術金曲獎最佳個人表演新秀獎。
- 古翊汎—2018 傳藝金曲獎最佳新秀獎、2019 傳藝金曲獎最佳演員獎。 李家德—2019 傳藝金曲獎最佳新秀獎。

2.民俗技藝領域

- 孫 鵬—知名藝人、演員及主持人,榮獲第 34 屆電視金鐘獎最佳男演員。
- 趙永信—成立永遠溫馨工作室有限公司,榮獲第 19 屆金鐘獎「最具潛力戲劇新演員獎」、第 19 屆金鐘獎 「最具潛力戲劇新演員獎」。
- 許珮珊—兩岸著名電視劇導演,代表作品《媽咪的男朋友》、《陽光正藍》。
- 王動員—本校綜藝團現任團長,從事雜技表演工作 35 年以上,擔任 2013 至 2016 年雙十國慶編排導演、2014 至 2016 年臺灣燈會編導、2015 全中運編導。
- 黃明正—倒立先生,以倒立關懷臺灣土地,TED演講者。成立「當機 劇場」拍攝三部紀錄片《時間之旅》、《倒立先生首部歷險記 2010》、《Mr.Candle-Taiwan》。
- 王光華-新象創作劇團團長,師承國寶級大師李棠華,從事雜技表演

及舞臺演出 45 年以上。

- 王希中—從事雜技表演 40 年,綜藝團優秀團員,多次參與赴國外宣慰 僑胞及文化外交的工作。
- 唐幼馨—國內著名瑜珈推動者,擔任臺灣瑜伽提斯協會創會會長、 Ture yoga 國際教練總監。
- 莊瓊如—紙風車劇團副團長,編導作品《巫婆系列 1~5 集》、《三國奇遇記》、《唐吉軻德》、《白蛇傳》、《雞城故事》、《巫頂環遊世界 1~2 集》、《武松打虎》。
- 林智偉—創立福爾摩沙馬戲團、TED演講者。
- 李汶容—2010 年廣州亞洲運動會「女子劍術槍術全能—銅牌」、獲頒 2 等 3 級國光體育獎章。
- 溫青倪—2010 廣州亞洲運動會太極全能銅牌、2009 世界武術錦標賽太 極劍、太極拳金牌。

3.歌仔戲領域

邱芳璇-巴黎第八大學博士,2019年本校傑出校友。

陳禹安—美國洛克菲勒基金會之亞洲文化協會年度受獎者。第 26 屆傳藝金曲獎「最佳個人表演新秀獎」得主。

廖玉琪-第27屆傳藝金曲獎「最佳表演新秀獎」入圍。

江俊賢-正明龍歌劇團團長,第30屆傳藝金曲獎「最佳劇本獎入圍」

鄭芷芸-第29屆傳藝金曲獎年度「最佳演員獎」入圍。

陳囿任-臺灣「半馬百傑」排名第79。

江亭瑩-第30屆傳藝金曲獎「最佳表演新秀獎」入圍、2019年台北西 區扶輪社「台灣文化獎」「小生」得主。

林祉淩-2019年台北西區扶輪社「台灣文化獎」「老生」得主。

許家綺-2019年台北西區扶輪社「台灣文化獎」「武旦」得主。

許展榮、許展瑞、鄭茵聲-自組網路自媒體團隊「這群人 T.G.O.P.」, 時下超人氣網紅,粉絲專頁達 310 萬訂閱(2020.2.5)

4.戲曲音樂領域:

劉冠佑--五月天樂團鼓手。

吳政君—2010 年金曲獎流行音樂類最佳演奏專輯獎以及最佳製作人 獎。絲竹空爵士樂團負責人、西班牙木箱鼓 DE GREGORIO CAJÓN代言人、异境樂團團長、知名打擊樂手。

儲見智-微笑唸歌團團長,臺灣歌仔說唱(唸歌仔)表演藝術家楊秀

卿嫡傳弟子,專輯 MV《唸啥咪歌》,獲得 2016 德國紅點設計 大獎傳達設計類電影與動畫的「絕佳設計獎」。

李師翩—目前為中國文化部國家級演奏家(中國竹笛)及歌唱家,中 央歌舞團簽約國家級演員。

金彦龍-國光劇團一等演奏家(打鼓佬)。

趙路加-知名京劇琴師、編曲編腔。

陳敬宗-臺灣京崑劇團優秀琴師。

陳歆翰-新銳戲曲作曲編曲家,曾多次入圍傳藝金曲獎。

姬君達-戲曲音樂設計,知名傳統樂師。

5.劇場藝術領域:

鄭孝先—成立系統燈光音響設計公司,協助國慶、花博、總統就職等 舞臺工程。

李志奇—成立「希世奇品文創公司」,透過戲曲與工藝結合弘揚戲曲藝 術。

6.客家戲學系:

吳政迪—演員與主持人。2006 年第 45 屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角獎 《情義月光》、2018年第53屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎《麼个麼个》 鄭漪珮—慶美園亂彈劇團團長。

陳怡婷—崇興客家採茶劇團團員、2016年以《婆媳風雲》入圍「第 27 屆傳藝金曲獎」最佳表演新秀獎。

劉姿吟—國立台北藝術大學戲劇學系碩士班研究生、2017年教育部文藝創作獎學生組戲劇劇本項(傳統戲劇劇本)優選《囚狐》。

黃鈺翔—2017 年教育部文藝創作獎學生組戲劇劇本項(傳統戲劇劇本) 佳作〈新編客家採茶戲《石壕吏》〉。

任海文-2010年客家傳統戲曲徵選大賽-最佳旦角獎。

張仕勛—臺灣豫劇團演員、2014年外交部國際青年大使。

李 佳--廣播主持人、2016年外交部國際青年大使。

曾鈺淳—客語教學、2016年外交部國際青年大使。

游君萍—2016年擔任客家電視台8點檔連續劇《谷風少年》女主角。

(四)與相同領域學校相較之優劣勢分析

本校為我國第一所十二年一貫制戲曲人才養成學府,以培育國家傳統戲曲專業表演人才為要務,與本校相同為藝術領域之學校有國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學。前者設有美術、表演、設計、傳播及人文五個學

院,後者設有音樂、美術、戲劇、舞蹈、電影與新媒體、文化資源等六個學院,各學院下設相關系所,並分別設有碩士及博士學位學程。

本校六系二團共同秉持培育傳統表演藝術工作者職志,以結合傳統戲曲 精髓與當代社會脈動自我期許,在宏觀角度正視學校本身所處劣勢,方能發 揮自身既有優勢,重塑學校在當代社會中,無可取代的獨特性,及發揮文化 影響力的關鍵位置。茲就本校與相同領域之優、劣勢比較如下:

1.優勢分析

- (1)臺灣唯一的一所以傳統戲曲為核心之傳統表演藝術學院,各領域發展特色明確,更具有他校所未具備之獨特性。
- (2)一貫學制設有國小、國中、高職及學院部,教學架構、教學理念及 方法已發展成熟,持續進行戲曲人才訓練與養成。
- (3)產學合作涵蓋國內知名重要表演藝術團隊與機構,成為課程設計、 建教實習、就業輔導及產學合作開發的寶貴資源。
- (4)傳統藝術表演具獨特與專業性,國內劇團表演人力需求殷切,大多 數需仰賴本校畢業生。
- (5)本校設有專業附屬表演團隊,以及銜接學校與職場、學習與實習的實習劇團,有效結合產業界專業師資,提升本校專業課程教學品質。

2.劣勢分析

- (1)本校組織架構橫跨小學、中學、高職、大學四個學程,行政相關法令複雜,需有周密之校務發展規劃以及獨特的制度。
- (2)各學系專業教學強調小班、分組及專精,但在經典劇目及教學資源 部分,亟需教學系統化之彙整、保存及傳承。
- (3) 囿於教育主管機關政策考量,員額編制與預算經費始終低於基本需求, 無法配合校務發展作長期規劃,亦難以面對外在環境改變的挑戰。
- (4)傳統技藝分行教學教育成本高,加以高職部以下學生享有公費待遇,學校財務負擔重。
- (5)傳統藝術之推廣重於保存與傳承,惟相對時尚表演藝術來說,票房收益上無法相比,況且演藝收入與產學合作收入與社會景氣依存性高,影響校務基金自籌及產學合作推動。
- (6)學校校舍與硬體設備,多有老舊情形,無法滿足專業教學與實習展 演需求,影響學生在表演藝術教育之學習及競爭力。

-所以傳統戲曲 為核心之傳統表演藝 術學校,各系發展特色明確,具有他校所 國立臺北藝術大學 國立臺灣藝術大學 未具備之獨特性。 音樂學院 • 十二年一貫學制教育體系、教學理念及方 美術學院 美術學院 設計學院 法發展成熟,追求系統化的戲曲人才訓練 戲劇學院 傳播學院 舞蹈學院 表演藝術學院 與養成。 電影與新媒體學系 人文學院 文化資源學系 • 各學系具獨特與專業 性,國內劇團所需傳 國立臺灣戲曲學院 統藝術表演人力需求 殷切, 仰賴本校畢業 京劇學系 民俗技藝學系 • 本校設有專業劇團及 戲曲音樂學系 實習劇團,能有效結 歌仔戲學系 合產業界專業師資, 提升本校專業課程教 客家戲學系 劇場藝術學系

圖 2 本校與相同領域學校優劣勢比較圖

(五) 近三年學校投入該特色領域之資源、設施設備與經費情形

106 年本校執行「獎勵科技大學及技術學院教學卓越計畫」,提出「教師 專業成長」、「拓展學習場域與視野」、「推動藝術教育課程革新」、「強化實習 育成機制 | 及「建立美感教育基地」等子計畫,補助經額投入約1300萬元。

· 各學系專業教學教育 成本高, 學校財務負

• 員額編制與預算經費

低於基本需求,無法配

合校務發展作長期規

劃,亦難以面對外在環

• 演藝收入與產學合作

政策的長期規劃。

• 校舍與硬體設備老舊

• 行政塊面組織架構不

夠健全,導致校務規畫推動負擔沉重。

因經費考量,無法落 實改善、提升具體作

收入對社會景氣依存性高,影響學校財務

境改變的挑戰。

擔重。

107、108 年本校執行高等教育深耕計畫—新世代藝術工作者培育,提出 「落實教學創新及提升教學品質」、「提升高教公共性」、「強化教學支持系 統」等策略,相關成果摘錄如下:

表 2 本校 107~108 年高教深耕計畫成果彙整表

學品質。

化二种人工的 100 十四级代价 中国 人名						
計畫項目	107年高等教育深耕計畫	108年高等教育深耕計畫(執行中)				
項目 1.落實新學 別	(1)協助教師專業成長 ①籌設課程小組及專家社群小組,邀請 京胡演奏家李超老師、臺北藝術大學 張曉雄與吳易珊教授共同參與指導。 ②辦理業界大師互動工作坊:邀請講 師:華山文化創業園區林璞總監、絲 竹空爵士樂團吳政君老師指導授課。 (2)建構創新教學環境 ①開設大數據與人工智慧工作坊 ②邀請印尼日惹的跨性別表演大師Didik Nini Thowok 開設身體、動作與心靈工 作坊。	(1)協助教師專業成長 ①籌設課程小組及專家社群小組及專家學者京劇課程小組及專家學者京劇繼團,家劉大鵬老學,與一個人, 鄭港老師、國經學等。 鄭港老師、國立臺東大學與一個人, 與相等。 ②辦理業界大師工作坊:民劇 對學系與無獨有偶工作室, 其一個人, 其一個人, 其一個人, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				
	③各學系修訂課程綱要,將自主學習課	(2)建構創新教學環境				

	40 h > VP. 1/2 AD 40	
	程納入選修課程。	②開設大數據與人工智慧課程
	④辦理「創新創業課程-自媒體工作	②學生提出自主學習課程:如:
	坊」,邀請鄭緯筌(Vista)老師、網	「爵士鼓」、「彩妝造型與化
	紅白龍、小樹、毛叢叢等人,分享網	妝」、「蜈蚣嶺」、「特色雜技」,
	路經營及行銷經驗。	由專門教師輔導。
	⑤辦理「英語實務增能工作坊」、「悅讀	④開辦跨領域:「劇場英文」及
	與舒寫的交響樂章工作坊」,加強中	「戲曲英文」課程。
	英文讀寫能力。	⑥辦理「Photoshop 影像編修」、金
	⑥辨理數位播放軟體、投影技術應用等	工證照、美容證照等輔導課程
	工作坊,強化產學鏈結。	⑦開設身體創作、嗩吶、聲情表
	⑦開設身體創作、嗩吶、聲情表演、勾	演、容妝課、勾臉、唱腔、劇
	脸、唱腔等課程。	場燈光 3D 建模與系統運用工作
	***	坊等課程。
	(1)發展創新展演	(1)發展創新展演
	①桃園地景藝術節演出-水上劇場《水	①客家戲創新展演《九夏客》
	young 桃源》。	②以「新意象特技」方式將雜
	②延續傳統廟前看戲文化,與歌仔戲職	要、特技與舞蹈結合,演出
	業劇團、保安宮杏壇歌仔戲班合作演	《On The Way 走吧》。
	出。	③延續傳統廟前看戲文化,與歌
	③参加客家收冬戲,將客家民俗、信	仔戲職業劇團、保安宮杏壇歌
2.發展學校	仰、娛樂、藝術相結合。	仔戲班合作演出。
特色	(2)戲曲教學助理:	(2)戲曲教學助理:
	B	[(Z)]殿田叙字助垤· 持續聘任優秀同學擔任教學助理,並
	練習及問題解答。	協助記憶練習及問題解答。
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
	(3)重塑在地文化經典價值	(3)重塑在地文化經典價值
	擴大本校影音典藏,加強與藝術校院策 略聯盟合作。	持續擴增本校影音典藏,加強與藝
	哈柳盟合作。	術校院策略聯盟合作。
	(1)明늚 72 盐 锻 儿 旧 ル 宀 、 小 锻	(1) 田崎辺劫領儿田川改公小郎
	(1)關懷弱勢學生提供安心就學	(1)關懷弱勢學生提供安心就學
	①提供弱勢學生報名費、交通及住宿費	①提供弱勢學生報名費、交通及住
	補助,減輕經濟壓力。	宿費補助,減輕經濟壓力。
3.提升高教	②鼓勵弱勢學生自我學習,審核通核給	②鼓勵弱勢學生自我學習,審核
公共性	獎勵金;考取專業證照另頒發獎金。	通核給獎勵金;考取專業證照
	③辨理職涯講座。	另頒發獎金。
	(2)建構校務資訊公開制度	③辨理職涯講座。
		(2)持續建構校務資訊公開制度
	(1)推動社區服務計畫	(1)推動社區服務計畫
	結合「服務學習」課程內涵,以藝術表	結合「服務學習」課程內涵,以藝
	演進行社區服務,共計107年度共計服務	術表演進行社區服務。持續規劃藝
	16 場次,668 人次。	術關懷社區服務計畫。
4.投入社會	(2)「人文藝術課程」協同教學合作	(2)「人文藝術課程」協同教學合作
關懷	結合各校人文藝術課程教學,傳授藝術	結合各校人文藝術課程教學,傳授
	體驗課程。107 年度本校師生至 48 所國	藝術體驗課程。108 年 3~6 月已完
	民中小學學進行豐富的傳統藝術體驗課	成 43 所學校共計 2,813 人次參與。
	程,參與學生人數達2,800人次。	108 下半年持續安排中南部及東部
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	地區共46所學校,進行合作課程。

(六)學校於該特色領域所遇發展問題或困境

本校培育之專業人才,無論在基礎功底、專業技藝或展演實務經驗上,都有同儕學校所不具備的特殊性,期能於未來轉化為其在職場上的競爭優勢。 面對臺灣整體教育環境的變化,本校校務發展面臨外在威脅,包括:

- 1.社會型態轉變,少子女化趨勢造成本校面臨生源短缺。
- 2.傳統表演觀眾群年齡老化、流失,新一代年輕觀眾難見成長,唯表演藝術大環境相對仍然弱勢,畢業生投入專業領域,未來發展有其困境。

本校內在的問題包括校務發展困境、財務負擔沈重、教育(學)資源待精 進提升等三層面,茲概述如下:

- 1.校務發展困境
  - (1)小學、國中、高職、大學等四個不同學制,各有其法令規範要求, 在校務運作、適用及協調上整合亟需專業之校務發展及規劃。
  - (2)兩校區(內湖、木柵)腹地均小,部分校舍、設備老舊,對於學系或各部級學制的配置,有待全面檢視調整,除了加強校舍興建設施改善之外,應更積極爭取周邊政府閒置用地,方能達到最佳效益。
  - (3)因人力極其有限,無法應付日益增加之業務需求,在校務研究、規劃及推動上,更顯捉襟見肘。

2.財務負擔沈重

本校校務基金自籌收入,主要來自演藝收入及產學合作收入,除 與經濟景氣依存性高外,因傳統表演藝術行業的非營利屬性,著重於 傳承及推廣,無法高度量產及複製,因此本校自籌收入有限,財源不 足,運用困窘。

- 3.教育(學)資源待精進提升
  - (1)各學系專業行當分類多,必須以小班分組、師徒授課,師資鐘點費 占學校經費偏高,唯預算經費低於基本需求,財務負擔沉重,無法 遴聘大師級師資。
  - (2)傳統戲曲面對現代社會變遷,教師應再專業自我精進及創新教學或 展演創作,才能與時俱進。
  - (3)表演藝術缺乏相關證照、競賽,傳統表演藝術更是,因此難以提升學生就業保障、市場競爭力及專業之認定。

二、推動特色躍升之願景與目標

基於對學校發展問題的思考,結合校務發展中長程計畫實施進程「,構思本計畫願景與目標,作為未來規劃具體行動方案之指導原則。在本校「承先啟後、精益求精」的治校方針下,推動中長程校務發展,以「培育優質傳統藝術人才」為始,繼以「維護傳統文化資產」,最終能達到「開發全球文化創意」的目標。在此原則下,本校不僅能夠順利完成「培養優秀傳統戲曲專業人才,發展優質傳統表演藝術學府」之教育目標,更能在國家整體文化的發展進程中,扮演關鍵角色,以傳統表演藝術之深厚內涵為基礎,為政府全力推動之文化創意產業,培養兼具傳統文化底蘊與創新能量之專業人才,以根植於戲曲藝術之在地特質與經典價值,為傳統戲曲在我國社會之永續發展,奠定深厚根基,開創可長可久之寬廣格局。

據此,本校規劃特色躍升計畫願景為:「培育新時代傳統表演藝術人才」,為轉化為推動學校未來發展的實質內涵與具體作為,本計畫訂定三大目標:「提升學生多元競爭力、擴增戲曲藝術展演能力、加強在地關懷社會實踐」。本校將以五年為期,分別設定年度計畫目標,以確實掌握計畫推動階段性成果,並隨時依據外在環境條件改變,適時調整計畫目標及內涵,有效因應社會環境的快速變動。

三、特色躍升之規劃與具體推動策略

(一)標竿學校之選定、分析及標竿學習目標設定

在選擇標竿學校的思維上,首先考量標竿學校專業類科之優越性及其教育理念,培養學生連結未來世界之能力與思維;經由標竿學習提高本校績效與競爭力。本校以中國戲曲學院、日本沖繩縣立藝術大學作為標竿學校。前者為本校姐妹校,並是中國戲曲界最高學府;後者為亞洲保留地方傳統藝術特色指標型學校,皆值得本校學習、觀摩。

1.中國戲曲學院

(1)學校特色:

①重舞臺實踐:以藝術實踐、創作推動教學色,必須長期通過「學」和「演」實踐課堂所學。

- ②小而精的辦學:優先培養重點為表演人才,輔以戲曲音樂(文武場伴奏)、舞臺技術與設計(輔以戲曲演出)。對於表現亮眼學生,可聘請大師一對一教學。
- ③ 學系專業分工:面向招收京劇系(含京劇器樂、京劇表演)、表

15

¹國立臺灣戲曲學院校務發展規劃請參見 https://bit.ly/2LOpYpi

演系(含戲曲舞蹈、戲曲形體教育、崑曲表演、多劇種表演、崑曲器樂、多劇種器樂)、導演系(含影視表演、戲劇戲曲導演)、音樂系(含民族器樂、音樂學、戲曲作曲、音樂製作、錄音藝術)、戲曲文學系、舞臺美術系(含戲曲舞臺設計、舞臺燈光設計、化妝造型設計、戲曲服裝設計)。另為順應時代潮流,設有新媒體藝術系(含動畫、繪畫、視覺傳達設計、數位媒體設計)、國際文化交流系(含藝術管理、文化產業管理)。2

- ④ 京劇崑曲免學費:中國為鼓勵學生報考戲曲專業,傳承傳統藝術。據了解,2020年中國戲曲學院多個招考方向繼續執行免學費政策,京劇表演、京劇器樂、崑曲表演、崑曲器樂、多劇種表演、多劇種器樂、戲曲作曲等招考方向實行免學費政策。
- ⑤委託培訓制:透過學校與劇團簽署協議,委託學校代訓,劇團亦 會派專門老師,教授唱腔和表演。學生除能學得全面,更能方便 實習演出,畢業後可直接赴劇團就業。
- ⑥重研究:設有戲曲研究所專責負責學術活動,擔任學報、全國核心期刊《戲曲藝術》的編輯、發行工作,已出版的學術專著及論文集廣為學界關注。研究團隊完成之「京劇學通論」、「京劇學研究」、「我國非物質文化遺產保護中的若干理論與實踐」等專案,獲得大陸文化部等單位高度重視。
- ⑦招收藝術碩士:中國戲曲學院自 2005 年招收藝術碩士,提升戲曲 人才培育位階,對於戲曲專業表演人才發展具有深遠影響。

(2)發展概況:

- ①提升戲曲人才位階:中國戲曲學院設置表演系,以崑曲和地方劇種為主體,招收各地方劇種學生。表演系中也設立碩士班,下分戲曲表演研究及戲曲表演形體訓練研究;京劇系則成立「中國京劇優秀青年演員研究生班」,招收已在各藝術院團重點培養的演員,提供在職演員技藝再精進的進修管道。
- ②擴大發展市場:中國戲曲學院透過中國國家藝術院團,如京劇團、崑劇團、越劇團等,就業市場大,亦增加戲曲人才留在專業領域之意願。
- ③拓展多元領域:包括設立導演系、戲曲文學系、舞臺美術系、新

.

² 詳見中國戲曲學院 2020 年招生訊息:https://www.nacta.edu.cn/zsxx/48418.htm

媒體藝術系、國際文化交流系,培育戲曲導演、編劇、舞臺技術 美術設計、數位動畫等藝術人才。

2. 日本沖繩縣立藝術大學

(1)學校特色:

- ①傳承在地文化再生再創:沖繩擁有當地獨樹一格之風土人文上, 因此面臨著文化繼承與創造之問題。因此,該校相當大的使命, 即是培育出繼承傳統與接軌未來之人才。
- ②利用地理優勢,探究多元文化:作為日本國內最南方的縣立藝術大學,在地理位置上與成為東亞、東南亞軸上太平洋文化圈的中心,透過了解這些地區中多樣的藝術文化樣貌以及地區文化傳統特性,成為一所國家在地保存同時致力國際地區研究獨特的教育機關。
- ③大量在地化課程:通識課程除了一般人文、自然、社會領域課程外,具備獨特的「沖繩文化相關科目」領域課程,包含「琉球文學」、「琉球史」、「自然環境理論」、「沖繩學」、「琉球語基礎」等課程,在學習的過程中形成在地認同感,了解地方人文風情與轉變。
- ④專業的橫向多元化:音樂學系開設了琉球藝能主修,其中又分為琉球古典音樂組和琉球舞踊組。古典音樂組除了演奏沖繩傳統樂器三線,亦要學習唱功;舞踊組修習舞踊基礎的同時,也必須學習三線和太鼓,從中了解伴奏樂器與舞踊密不可分的關係,在主修中更上一層。
- ⑤致力社會貢獻,研究成果反饋:除聯合地區活動舉行展演外,更透過通識中心結合居民終生學習,訂定相關課程,活化校園資源,舉辦「移動大學」、「文化講座」等活動,成功地將研究成果結合趣味性課程、活動,讓全體居民都能輕鬆參與並認識在地文化。

(2)發展概況:

- ①世界唯一的琉球傳藝人才培訓:透過發展當地特色與保存,將琉球技藝進行學術與技術上的傳承與推廣,以音樂作為理解文化的媒介,成為琉球文化推廣的第一學術單位。
- ②教學資源的社會循環:設立「社會連攜室」策劃一系列在地文化 社區教學及課程參與,藉由活動將藝術和傳統之美呈現給縣民, 使教學資源可以多重應用、循環。
- ③積極促進國際交流:利用地域之便,進行太平洋文化圈相關研究與 推展,並聯合具獨特性之泛亞文化研究機關進行研究合作與交流,

同時拓展姊妹學校並拓展留學制度,以吸收不同文化之研究能量。 3.標竿學校特色及仿效分析

圖 3 標竿學校之學習目標

表 3 本校與標竿學校比較表

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
學校項目		臺灣戲曲學院	中國戲曲學院3	日本沖繩縣立 藝術大學	
招生人數		各學系 30	京劇表演 56 京劇器樂 23 京劇舞監 (後台管理) 14	音樂琉球藝能組 古典音樂、舞踊共 10	
	入學	國小五年級 國中一年級	中學	無	
	國中高中	一貫制	中國戲曲學院 附屬中學	無	
學制	大學	本校高職部成績優異 者半數可直升學院, 或經獨立招生管道由 考回。	附中畢業生需通過普通高 考方式,方能考進大學就 讀。	透過獨立招生中測驗學科與術科與面試後,依成績優先順序入學。	
	研究所	無	MFA 藝術碩士 MA 文學碩士	MFA 藝術碩士 MA 文學碩士 PhD 博士學位	
大學學費		新臺幣 23,150 元	京劇專業 免學費	535,800 圓 (另有入學費: 縣民 282,000 圓、 非縣民 512,000 圓 單位:日幣	

³ 詳見中國戲曲學院 2020 年招生訊息: https://www.nacta.edu.cn/zsxx/48418.htm

.

大學 學分數/占比	學分數	占比	學分數	占比	學分數	占比
通識課程/ 公共基礎課	26	19%	52	32%	古典音樂 46/舞 踊 40	37%/32%
校院定課程	8	6%	22	13%	0	0%
專業學/術科	98	74%	90	55%	古典音樂 78/舞踊 84	63%/68%
總學分	132	100%	164	100%	124	100%
學習時數	學習時數 2,026(小時)		3,360(小時)		5,580(小時)	

4.標竿學校交流具體作為:

- (1)藝師交流:派遺師資相互交流學習,初期1至2位短期互訪交流學習。
- (2)交換全生交流:每學年安排一學期(原則以第一學期為主),雙方有2至4名交換生相互交換相關系所。
- (3)課務觀摩:派遺專業師資人員前往觀摩課務運作及劇藝發展推動方式。
- (4)展演觀摩:安排標竿學校重大節慶時演出互訪。

(二)針對迫切需精進或強化發展之目標具體推動策略

瞻望本校推動實踐發展特色前景,面對世界潮流,在思考學校特色躍升 的具體策略時,仍應以整體性的思考,有效整合各學系之發展脈絡,經由特 色躍升專家諮詢委員會、課程專家諮商會議,聘請專案研究人員及行政助 理,執行具體行動方案,監督各項計畫執行成效,審視校務的管考機制,以 利整體校務發展之推動。

戲曲是以演員為中心的藝術,因此傳統戲曲教學有其特殊性,需要菁英 化的專項培養。面對當今社會少子女化、大環境等外在威脅,需要更具有專 精的專才型人才,讓大眾看到戲曲的重要性。培養基本功紮實、所學的傳統 劇目量多,舞臺演出機會多的實踐平臺,讓學生受惠,學以致用。

扣緊本校發展的學校定位,紮根傳統的核心下,推出「提升傳統表演藝術教育質與量」、「戲曲推廣與藝術普及」兩大策略,提升人才躍進與人才培育平台,讓戲曲融入大眾日常生活,並由三大方案具體實踐,將於後續行動方案中說明。

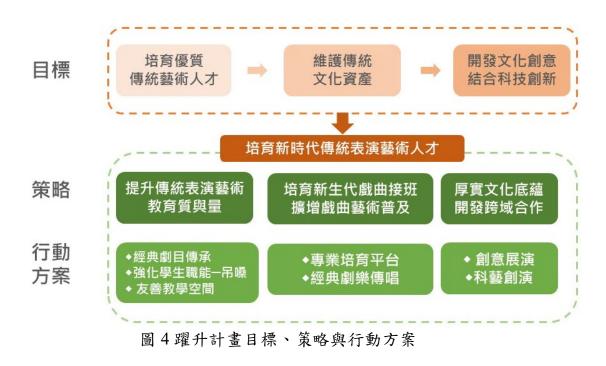
(三) 其他推動特色躍升之創新策略

大學的功能不僅為研究學術與培育人才,更以提升文化、服務社會、促進國家發展為宗旨,應肩負「連結在地」的責任,實踐大學的社會責任 (University Social Responsibility, USR) 以均衡城鄉發展、促進文化振興、再造社區風華,創造在地價值。故本計畫提出第三項精進策略—「厚實文化底蘊開發跨域合作」讓傳統藝術與表演藝術發展脈動結合。

策略三係以「創意展演」與「科藝創演」為核心,透過人文關懷及協助解決區域問題之概念,鼓勵教師帶領學生以跨系科、跨團隊或跨單位串聯之結合,並以結合產業資源,鼓勵戲曲跨域,與產業單位合作,開創現代科技與戲曲舞台藝術結合之更多可能性。並藉由專業諮詢輔導團隊協助、深入參與及支持計畫落實執行。

四、「傳統戲曲特色躍升計畫」之行動方案

臺灣戲曲學院核心特色與目標,即是培養戲曲表演人才、保存傳統文化受限精髓。然因傳統戲曲於現代社會遭遇困境,專業團隊生存不易,學生畢業出路有限,以致培養之優秀人才流失。面對學校困境找出積極作為之外,應加強與產官學界連結,提升學生實力、恢宏國際視野,開拓戲曲藝術新局。

本計畫將成立「人才躍升研究中心」,設有事務統籌研究與執行助理(碩士級)2名,依執行程度及業務需要,可聘用工讀生。

(一)針對迫切需精進或強化發展之目標之行動方案

策略一:提升傳統表演藝術教育質與量

1.方案一:傳統表演藝術人才精進

1-1 經典劇目傳承

戲曲傳統人才培育必須從小培養,本校身為臺灣唯一傳統戲曲學府,通過十二年一貫制,在學校中重視「師徒傳承」學習模式以及「口傳心授」教學方法,嚴格的訓練之外,更要與產業密切的連結,使更多數的學生能學以致用,不枉費十二年付出的心血,本校專業演藝團隊,亦是學生銜接職場最好的訓練基地。

鑑於大師開班單獨授課不易,且人力物力龐雜,本方案規劃結合各 劇種之經典劇目,「做表唱念、口傳心授」、「唱譜劇本、數位實錄」以 演代訓的舞台實踐;讓珍貴戲曲文化得以長遠留傳,因此將藉當今錄影 技術輔助,紀錄大師詳實教學過程,保存大師教學之風範,以影音或文 字資料作為表演或教學上之參考,亦或可公開成為戲曲表演藝術之教學 典範。

以京劇、歌仔戲、客家戲三個劇種邀請國內傳統表演藝術大師以劇 目為單位,傳承臺灣獨有的表演作品或表演流派風格,並以有計畫地進 行四年,以期讓經典劇目傳承、大師風範長存。以下分別述之。

1-1-1:京劇學系「京劇武生朱陸豪藝術傳承計畫」

傳承指標:

朱陸豪老師自幼坐科「小陸光」第一期,曾為陸光劇隊、國光劇團當家武生,師承賈斌候、穆成桐、李環春、孫元彬、白雲明等,所學武生劇目甚多,演出經驗豐碩,演技精湛,尤以「猴戲」著稱,有臺灣「美猴王之稱」。其舞台表演藝術讓喜愛京劇的戲迷們無法忘懷,如《惡虎村》、《鐵籠山》、《伐子都》、《鍾馗嫁妹》、《武松》、《齊天大聖美猴王》等,其親授的弟子李家德,2019年憑《陸文龍》一劇拿下傳藝金曲獎最佳新人獎。

本校京劇學系力邀朱陸豪做為校務特色躍升計畫第一年的大師班教師,將 傳承其多年的演藝技藝與舞台經驗,讓京劇學系武生組學生得以學習原汁原味 保留於臺灣的武生名劇《惡虎村》。

劇藝特色:

《惡虎村》是高難度武生戲,講究大武生做派與短打武生的俐落精悍,是武生標竿之作,看的是武生派頭夠不夠有「份」兒。朱陸豪之《惡虎村》更是

承襲京劇第一代來台名師:李環春、張家班之張義鵬、曹駿麟等京劇名家,保留了未經對岸因文革受到大幅修改劇藝及劇情內涵。朱陸豪老師將以口傳心授的方式,手把手的對傳承學生親自教授示範,先加強該劇的基本功、把子功、圓場、身段,接著以念白、吊嗓,說明劇中人物的表演特色及角色分析,訓練唱腔與嗓子,學習完整人物劇情走位,熟悉演唱台詞、身段程式,接著全體說戲,響排、彩排,進入演出。

《惡虎村》一名《江都縣》,又名《三義絕交》。故事本事見《施公案》第六十四至六十八回。演員沈小慶編,前有《酒樓》、《辭館》二折,有與《四霸天》連演者。為民初武生泰斗楊小樓代表作。《惡虎村》在戲曲舞台是家喻戶曉的劇目,每一場的人物性格彰顯分明,情節緊湊,開打不拖泥帶水,使得本劇更具特色與魅力。希冀透過本次躍升計畫將此劇目技藝保存傳續於臺灣劇壇。

本計畫除了由朱陸豪老師本人親自教授,本校出自復興、陸光劇校等教師,如,劉光桐、齊復強、丁一保老師協助排練,使本劇得以展演後,保留臺灣武生精髓劇目。

質化指標:

深化武生行當表演功法,學習武生細膩人物作派、琴師、鼓師技法傳承。 **量化指標:**

參與演出學生8名,京胡1名、鼓佬1名。

109-112 年四年計畫綜觀

- 一、聘請朱陸豪親授《惡虎村》(傳統骨子老戲)
- 二、聘請朱陸豪親授《鐵籠山》(傳統骨子老戲)
- 三、聘請曹復永親授《呂布與貂蟬》(復興劇校版、傳統骨子老戲)

四、聘請唐文華(國光劇團一級演員)親授《千里走單騎》(關老爺戲,斬顏良起-古城會止)

1-1-2 臺灣京崑劇團復排失傳老戲《八百八年》

傳承指標:

國立臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團前身為「復興國劇團」,成立至今已58年。在藝術專業上以「繼承傳統」與「現代創新」兩條路並行,創作出無數膾炙人口的劇目,並與各界大師合作,打造京劇與崑劇精品藝術,發展臺灣獨特的創意文化,同時涵養紮根本土各劇種,對於臺灣戲曲的歷史與藝術風貌有著關鍵性的影響。

本次傳承之骨子老戲《八百八年》,是難得一見的連台本戲,民國60年

代,復興劇團由電視國劇重建,蒐集京劇版本相關文獻,2014年曾聘請京劇在臺灣所培養出的第一代京劇人——何興義老師,擔任主排導演,與劇作家沈惠如老師整理大戲精華,復排整編為三日連演,造成藝文界轟動。相較於對岸於文革後,此劇資料不全,不見於舞台,本團此次再度縮為一日版本,具有傳承之意義。

劇藝特色:

《八百八年》的原始出處《武王伐紂平話》及《封神演義》,本次以〈女媧宫〉、〈進妲己〉、〈比干諫〉、〈渭水河〉、〈火焚摘星樓〉五個折子戲,串演為一個晚上的演出,較符合現代觀眾欣賞習慣,連台大戲的上演,在當今臺灣京劇界實屬罕見,考驗著劇團的人力資源與舞台調度,2014年演出後,廣受好評。此次以「舊瓶裝新酒賦予老戲新生命」傳承經典好戲。表演行當以老生、花臉、花旦為主要腳色,特聘國光劇團當家老生唐文華傳承老生、本團一級演員丁揚世、朱民玲,傳承花臉與花旦,堪稱一時之選。

質化指標:

濃縮連台本戲,保存京劇在臺灣獨有的老戲經典

量化指標:

重點培育實習團員3名,學生10-12名

109-112 年四年計畫綜觀

- 一、聘請唐文華、丁揚士、朱民玲復排親授《八百八年》(復興國劇團版)
- 二、聘請國寶藝師戴綺霞、朱民玲親授《馬寡婦開店》
- 三、聘請楊蓮英傳親授《奪太倉》
- 四、聘請李來香、丁揚士親授《赤桑鎮》《鍘包勉》

1-1-3 歌仔戲學系「廖瓊枝經典劇目傳承及保存計畫」

本土歌仔戲國寶廖瓊枝素有「臺灣第一苦旦」美譽,被譽為「東方最美的 詠嘆調」,人生經歷宛如臺灣歌仔戲史,經歷臺灣歌仔戲外台、內台、廣播、電 視、舞台歌仔戲的洗禮,1970年代即為歌仔戲未來傳承接班的人才培育付出極 大心力,1983年開始展開歌仔戲的薪傳工作、1989成立「薪傳歌仔戲劇團」, 其中《陳三五娘》、《山伯英台》、《什細記》、《王寶釧》、《王魁負桂英》等劇目 由國立傳統藝術中心紀錄保存,成為歌仔戲經典劇目。得過獎項無數,如:文 建會第1屆重要傳統藝術保存者、行政院文化獎、國家文藝獎、藝術教育貢獻 獎終身成就獎、教育部重要民族藝術藝師......等,堪為臺灣戲曲人之典範。

劇藝特色:

本次躍升計畫除廖瓊枝老師之外,擬另聘王金櫻老師及小咪老師,三位老師分別就專長劇目授與傳承及保存,藝師們之臺語文造詣精深,歌仔戲唱唸方面更有其獨特韻味,本計畫擬將課程分為:數板式唸白、歌仔戲唱腔精進、四 句聯開場詩、經典折子戲、全本經典劇目。

在歌仔戲的唱唸學習上,藝師的行腔轉韻及咬字發聲,對於學生學習而言 是較為艱難的一部份,尤以咬字及發聲為重要核心,學生經由本計劃之傳授學 習,能進一步地在咬字方面有鮮明的進步,若能長期延續藝師的教學,在行腔 轉韻方面必能更為深入,除學習藝師們的劇藝專長亦可學習老師們敬業謙卑精 神。本計劃之實施對於青年學生而言,是一種藝德方面的再進修,在歌仔戲唱 唸方面的學習,除了吸收了豐富的教學內容,及不同的行腔轉韻方式,也感受 到臺語文及歌仔戲唱腔之美。《寒月》是標準苦旦情節,有益學習歌仔戲廖派苦 旦風格,以戲代功訓練咬字行腔,教學過程中輔以張孟逸老師協同教學。

質化指標:

強化咬字行腔、學習敬業謙卑的精神,劇目之琴師、鼓師技法傳承。

量化指標:

參與演出學生8名,主胡1名、鼓佬1名

109-112 年四年計畫綜觀

- 一、廖瓊枝老師親授:《寒月》(又名錯配姻緣)、《金華府奇案》
- 二、王金櫻與小咪老師:四句聯、開場詩教授及親授劇目《油罈記》(又名 殺子婆、殺子報)、《呂蒙正》(又名破窯記)

1-1-4 客家戲學系「黃鳳珍、張雪英藝術傳承計畫」

傳承指標:

本校客家戲學系以傳承及發揚客家文化為主要任務。舊時的歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇、民俗技藝、原住民舞蹈等,曾是臺灣生活上不可缺少的文化育樂活動。隨著社會變遷,休閒育樂活動型態多樣化,傳統戲曲漸趨式微。身處地球村的我們,要有國際化的趨勢,最大差異就是在地化,而客家戲深具地方文化特色,不論是演員表演、鑼鼓聲腔、虛實相生的舞臺觀念、以至於化妝、行頭、戲服等,都具客家文化特色,在在皆能代表臺灣的國際化發聲。

本次躍升計畫以客家戲曲中最具特色的「採茶小戲」《張三郎賣茶》作為經典傳承劇目。特聘國寶級師資黃鳳珍老師與張雪英老師教授,為學生強化客家小戲的語言、聲腔、唱唸做深刻的雕琢。傳習客家戲丑旦表演特色以及國寶藝師的代表劇目。

劇藝特色:

《張三郎賣茶》系列表現客家戲曲「九腔十八調」的各式曲調及改良平板,訓練演員唱念口齒清晰,紮實客家曲調基礎。表演上能掌握丑、旦各式人物型態。本次以《張三郎賣茶》十大齣〈茶郎回家〉、〈盤茶盤賭〉作為經典傳承。

〈茶郎回家〉講述兄弟三人在外賣茶許久未返,這日張文賢收到家書,得知母親病體轉好,催促大夥返鄉相聚,張文華因秀嬌有孕,留在城中照顧妻子。文賢與文重兩兄弟啟程回家。到家之際適已深夜,在門口叫喚妻妹,因是半夜時分,姑嫂不確定叫門者身分,遲遲不敢開門,只好問起當年分別情形,兩兄弟回答無誤,才得以入門。劇中唱腔【陳士雲】演繹對唱,堪稱經典中的經典。

〈盤茶盤賭〉講述兄弟俩回家後,張文重見大嫂繡屏殷勤的招呼大哥文賢,自己的妻子慧蓮卻張口伸手要賣茶錢,心裡正覺得妻子不賢慧。但慧蓮直接盤問賣茶所得,讓文重不由得心虛,一再推拖,情急之下,轉而問妹妹玉荷,妻子在家的情況。不料,玉荷竟說起二嫂是非,氣得慧蓮收拾包袱,轉身要回返娘家,在母親說勸之下,文重與玉荷向慧蓮賠罪,一家喜氣團圓。充分表現採茶戲曲歡愉氣氛的圓滿結局,表現丑旦表演之精髓。

質化指標:

掌握丑旦表演風格特色,強化唱念與曲調基礎,琴師、鼓師技法傳承。

量化指標:

參與演出學生14名,主胡1名、鼓佬1名。

109-112 年四年計畫綜觀

藝師黃鳳珍、張雪英親授:

- 一、經典採茶小戲:《張三郎賣茶》系列,雕琢唱、唸。
- 二、客家大戲:《乞米養狀元》、《孝子不記恨》、《婆媳風雲》。

方案 1-1 經典劇目傳承預期成效:

本方案為傳承京劇、歌仔戲、客家戲,三大劇種,每年持續繼承大師代表劇目或臺灣保存即將失傳的老戲,在質化上,為臺灣戲曲新秀厚實根柢,保存臺灣傳統表演藝術,量化上繼承劇目與新秀數量,可望年年增加。本方案除了上述聘請臺灣大師級藝師傳授其生涯代表劇目之外,另規劃大師教學課程影音記錄,展演實錄,出版數位教材或上傳網站,供遠距大眾一睹大師風采,為文化傳承紀實,推廣與普及,永久流傳。

1-2 強化學生職能—吊嗓

方案說明:

「吊嗓」是戲曲演員訓練「唱功」演唱技巧及嗓音特有方式,亦作「調嗓」。戲曲藝術四功五法「唱念做打」,唱為首要,故嗓子和唱功訓練是演員一生的功課。京劇學系主要是京胡和(崑曲)笛子、歌仔戲和客家戲主要樂器是「殼子絃」椰胡。本校礙於經費有限,往往學生吊嗓僅 1 名主胡,琴師輪流至各行當,不僅磨練唱功的時數不足,學生亦難與琴師培養默契。

本校不僅需培養演員唱功,亦需培養樂師;希冀藉由吊嗓方案,落實戲曲表演與戲曲音樂人才之專精化。目前各系僅實習演有聘請琴師協助吊嗓練習與排練,主副修時段並無琴師吊嗓。本計畫將協助各系聘請主胡老師,京劇學系、歌仔戲學系、客家戲學系每週增加 6 節,每學期學院部 18 週、高職部 20 週。全學年新增 1368 節吊嗓課。並橫向結合「主副修」、「實習演出」之課程,在實際劇藝排練劇目中,增加唱段劇目。

表 4 各行當吊嗓教學時數表

學系	行當	吊嗓 樂器	吊嗓師資	學院部時 數	高職部時 數	横向課 程搭配
京劇	老生、武生、 老旦、青衣 已 花 股 、 心 花 脸 、 心 花 脸 、 。	京胡	李馬 陳趙 李馬 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣 縣	6 節*18 週 *2 學期 =216 節	6 節*20 週 *2 學期 =240 節	主副修 實習演 出
	老生、武生、 老旦、青衣 花旦、武旦	曲笛	趙路加 莊雯雯			
歌仔戲	不分行當	殼子絃	賴嘉宸 江品儀 柯銘峰	6 節*18 週 *2 學期 =216 節	6 節*20 週 *2 學期 =240 節	主副修 實習演 出
客家戲	不分行當	殼子絃	鄭榮興 古雨玄	6 節*18 週 *2 學期 =216 節	6 節*20 週 *2 學期 =240 節	主副修 實習演 出

預期成效:

- ①磨練學生唱功技巧,找回耳音、習慣與琴師和樂團工作。
- ② 開發學生嗓音運用及變聲期之保養維護,進而開發學生演唱實力。
- ③配合行當與課程標準劇目唱段,依學生聲線嘗試行當轉換與跨越,增加 學生精練所學唱段劇目。

1-3 友善教學空間

方案說明:

本校在教學課程結構規劃以專業學科 40%、專業術科 60%比例配當。專業術科課程的教學向以師徒薪傳、專業分組、口傳心授、親身示範,教學環境則在本校練功教室、實習劇場、術科教室,故完善教學設與良好空間,方能讓老師們發揮所長,給予學生最好的學習。

本方案期望改善教學設施及器材缺失,提供老師、學生安全教學及學習環境,故將以改善或添購防護設備及裝置為主要訴求,營造友善教學環境。

執行重點:

①更新補充耗損折舊練功器材道具

提供學生足額練功器材,如各種把子如:刀、劍、槍、鞭、大刀;練功鞋;如:蹻鞋、厚底,器具;如:練功桌椅、練功墊、彩綢子、大小旗幟等。

②練功房安全防護改善—更換木質地板、地毯、通風設備及牆面粉刷

本校練功房木質地板,長期以來不堪高頻率使用,地板常有凹陷,在缺乏維修經費下只有先做記號,以免學生因翻滾落地時觸地,造成身體輕則挫傷,重則不可回復的損傷。故藉此全面改善木質地板與地毯,給予學生安全學習場地。木柵校區學藝樓練功區為過去為建築中庭,為練功教室之用途,為增加學生練功場域,改建為練功房,但長期以來有通風不佳、漆料剝落等現象,擬改善通風設備與漆料剝落等問題,提供師生健康環境之排練空間。

③ 教室空間改善

本校之排練教室、學科教室、琴房和合奏教室,因長年使用,建築物老舊,隔音效果不甚理想,規劃加強教室隔音及防水效果,減輕對其他科系上課及辦公區域之干擾。

④ 教學設備、舞臺道具製作工具機,及防護設備採購(特技安全防護) 因應時代趨勢的改變,許多教學設備不夠符合當前教學之需求,因此需要 更新或採購新的教學設備、工具機、防護設備等。如平板電腦、筆記型電腦、 投影機、VR設備、工具機、防護用具等教學設備、專業課程設備,及相關安全 防護用具購置。

預期成效:

- ① 練功器材道具充足更新,使學生安心練習,增強技藝學習。
- ② 改善練功房及舞台製作防護設備及通風裝置,更換地毯及泡棉墊,減少學生練功受傷,營造安全學習環境。
- ③ 改善琴房及合奏教室隔音防護,減少相互干擾提高教學品質及學生學

習成效。

策略二:培育新生代戲曲接班;攜增戲曲藝術普及

2-1 專業培育平台

由本校臺灣京崑劇團、臺灣特技團、青年實習劇團三個表演專業團隊之指 導與培訓,扶植傳藝新苗,拓展學員職涯發展空間,使戲曲接班永續傳承。

建立選拔機制,訂定本計畫實習平台要點,提供本校六系技優生約24名, 分別進入三團實習,每人約共演出 10 場,參加三團和校內推廣之演出活動,全 年參與預計將有240場次/人次。

執行重點:

- ① 獲選學員進行1年實習,組成涵蓋表演、編導、音樂、技術、研究、推
- ② 依據培訓學員之專長及特質,調整培訓師資,安排參與本校臺灣京崑 劇團、臺灣特技團、青年實習劇團演出計畫,精進及實踐所學。
- ③ 訂定具體質、量化指標,邀請校內外表演藝術、文化創意、藝術管理 及相關領域之學者專家,針對學員之展演、技術、管理、研究工作表 現進行評鑑,提升學員個人整體表現。

預期成效:

帶動並維持傳統表演藝術的薪傳工程:提供傳統戲曲畢業生,以及有志於從 事傳統表演藝術工作者進入職業劇團機會,搭建劇團與習藝生之媒合平臺,培 **養新生代接班人。**

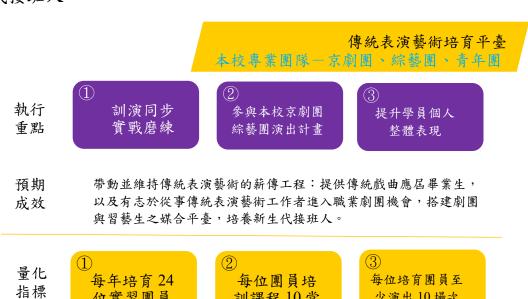

圖 5 傳統表演藝術培育平臺執行重點

訓課程10堂

少演出10場次

位實習團員

2-2 經典劇樂傳唱

方案說明:

十二年國民基本教育課程綱要於108學年度正式實施,新課綱以核心素養做為連貫課程與統整教學的主軸,本校為全國唯一傳統表演藝術學府,對於普及傳統表演自是責無旁貸。藉由將戲曲藝術與生活結合深耕,製作京劇、歌仔戲及客家戲入門出版品及網路化教材,縮短大眾與戲曲之距離。

「經典劇樂傳唱」方案,不僅出版數位戲曲影音,規劃系列數位影音教材,除能保存戲曲經典唱段,成為戲曲計處教材,更培養一般民眾對傳統戲曲認識,即使不進入劇院也能享受欣賞戲曲之美,進而成為生活藝術的一環。將製作經典唱段製作伴唱帶,輔助民眾學習戲曲唱段有好的伴唱教學。為此,更舉辦「戲曲經典唱段音樂會」,將彩唱進入音樂廳,也讓聽眾先一睹為快,激發學習興趣。並鼓勵中小學教師參與伴唱帶的教學使用,使戲曲推廣至中小學,讓教材的使用能夠達到最大效益。將出版京劇、歌仔戲、客家戲經典唱段各一片 DVD。京劇以經典劇目唱段為主。歌仔戲以徐麗莎教授的分界,分傳統與現代擷錄。客家戲以山歌腔、採茶腔。並將召開業界代表會議,精選重要唱段。

執行重點:

- ① 規劃系列數位影音教材(四年期)
- ② 京劇、歌仔戲、客家戲經典唱段推廣伴唱帶及數位化
- ③ 推廣至中小學藝術與人文課程
- ④ 舉辦經典唱段音樂會

預期成效:

- ①建構藝術平臺:將戲曲經典唱段伴唱帶,推廣至中小學,結合藝術與人文課程教材,相互呼應。
- ②串聯藝文交流:使一般大眾多面向認識與接觸戲曲,使經典唱段影響力幅員更廣闊,使用更便利。
- ③多元跨域戲曲傳承:另結合本校演出現場前台,將伴唱帶推廣給觀眾,使傳統戲曲延伸至各地區,相互學習分享、溝通交流,達到推廣發展傳統戲曲藝術之目標。
- ④戲曲入門基礎教材:結合本校國中小學程,基礎唱腔課程教材,並建置 於本校圖書館影音平臺,及相關系科供課後練習。
- 策略三:厚實文化底蘊、開發跨域合作
- 3-1 科藝創演

近年「跨領域」是各領域普遍探討甚至是追求發展的原則。其實,自古至今,在人類文明裡跨領域一直都在發生,因此有各種時代的新發明、新局面;近幾十年來,各界將跨領域的維度擴大並複雜化,希望能在不同領域碰撞出創新的事物。在這種思路下,表演藝術的創作者開始嘗試從各種不同面向和科技進行對話與融合。本校臺灣京崑劇團及臺灣特技團,向來是行業中的表率團隊,我們往科技的領域尋找戲曲和雜技能夠對話與共融的可能性,希望發展出新的表演工具和表演方式。

為達本校附屬團隊「以演代訓」之教學策略,本案可配合本校實習辦法中各系訂定之課程科目表訂定甲類或乙類實習課程學分採計,以達劇藝教育選、訓、用一貫目標。

3-1-1 臺灣京崑劇團《齊天大聖藝遊天地》

創作緣起:

隨著科技的日新月異,一個嶄新的領域,那是藝術與科技的應用與創作。 傳統戲曲表演中有豐富、虛擬的展演形式,所謂的程式與「四功五法」,係具備 藝術性與文化底蘊,其價值是不可取代的。傳統戲曲-京劇於 2010 年,獲選進入 聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。二十一世紀科技的發展與 進步速度,讓我們重新思考未來的前衛藝術究竟為何?傳統藝術轉型,戲曲藝術 家的創意以及他們的表演方式、技術與形式是否也能相互融入或轉移。科技作 為藝術表達的形式似乎是必然的趨勢,而人類對於精良技術的崇拜其實就是藝 術受人敬仰的本質之一,科技藝術備受重視,或許就是來自它喚起這種非常原 始的人類情感。

演出型式:

將傳統經典劇目《鍾馗嫁妹》、《鬧地府》、《鬧龍宮》、《鬧天宮》等作品,融合再創作,科技層面試圖以機器人、光雕實境、道具 LED 以及讓觀眾五感互動就是:形、聲、色、味、觸(即人的五種感覺器官:視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺),讓欣賞者與表演者同在一個環境氛圍,更深刻感受傳統戲曲表演藝術的獨特魅力。

故事構想:

本劇《齊天大聖藝遊天地》述說地府鍾馗捉鬼,展現獨門「噴火」與「跳 判」技藝,欲捉拿孤魂野鬼歸案,被齊天大聖孫悟空一躍而下「耍棍」、「翻 滾」大鬧地府,小妖、小鬼並非孫悟空對手,三兩下即魂飛魄散,孫悟空喚出 筋斗雲飛上天際,只見得仙女們與五彩霞雲共舞,美不勝收,上前詢問「潘桃 盛會」有何神仙與會?仙女告知並無孫悟空一仙,霎時火冒三丈,便打翻天宮 躍入東海與龍王辯理,龍王言而無信,孫悟空一氣之下翻江倒海,攪的龍王頭 暈腦脹上到天宮告御狀,玉帝大怒派天王李靖帶領天兵天將收伏妖猴。

圖 6 臺灣京崑劇團《齊天大聖藝遊天地》製作構想

3-1-2 臺灣特技團《魔幻森林 Online》

創作緣起:

臺灣特技團以「弘揚傳統文化,推廣民俗技藝」為創團宗旨,隨著近年表演藝術劇場日新月異革新,藝術與科技,跨域具體實踐於劇場、舞蹈等表演形式快速結合發展,本團 108 年曾受邀與上銀科技「機器手臂」合作於台中國家歌劇院展演,「跨技術、跨藝術」對話共融實踐,跨域、創新可說是一大創舉,以跨界思維出發嘗試,在「特技技術」與「科技技術」並置交織成一個極其複雜的、高難度實體的情境,此次的合作資源挹注本團受益良多並獲得跨界革新許多啟發。109 年適逢本團成立 30 周年團慶,回顧以往的演出模式,從「傳統單一節目」呈現到「舞劇」,再從舞劇到「雜技劇」,長年以技術高技巧為本質,多年來對雜技人才培育養成斷層有更多體悟。因此,藉由本團三十周年團慶,再次與上銀科技公司再次跨界合作「藝術與科技對話」,以《魔幻森林 Online》跨思維的「特技技術」與「科技技術」並置,展開合作。

演出型式:

本次製作擬邀請上銀科技公司協同合作,依據劇目戲劇張力及技巧編寫機器手臂程式媒合,除此之外,並納入實習團員共同攜手合作,組成專業學習社群,透過專業訓練,增進實習團員演出能力,專業演員協同教學,關注實習生學習提升師生雙贏效益。

故事構想:

一個意料外的人,掉進愛莉絲兔子洞裡,最無辜的產生威脅,讓那微弱卻 晶亮的光點能照進時代的裂縫,開出新的枝枒。意外踏進的旅程,意外的充滿 驚喜擾動了零與一的秩序,看見最後的慶典,相遇了愛,在其中大聲呼喊著。 大步行走於你我的不經意造成的山海風景,生命正在匯聚的不同的機遇,像新 長的枝枒那樣無懼,不被約束,生命本該如此自然,美好,無法收服。

圖 7 臺灣特技團《魔幻森林 Online》創作概念

3-2 創意展演

本計畫除了「承先」更要「啟後」,經典劇目承先的重要目的,開發創意展演,則是啟後的主要目標。

3-2-1 民俗技藝學系《山海・江湖・駭客》

創作緣起:

依據本校「長期校務發展計畫」使命願景及民俗技藝系教學目標,培養專業特技表演藝術人才。提供學生多元紮實學習經驗,建立學生國際視野,激發創造學生無限潛能。民俗技藝學系以訓練肢體主要表現,其藝術性可隨著時代有著不同的表現內涵。本演出擬與「上默劇」創辦人、團長兼藝術總監孫麗翠老師合作,引入業界專家,希冀使學生成為具有業界標準之人才。

合作藝術家簡歷:

孫麗翠自幼習拳,曾隨太極拳孫祿堂太師傳人河北張少泉; 氣功則學於大乘禪功台灣傳人彭金泉,峨嵋臨濟氣功俗家傳人河 北傅偉中,後習中國雅樂舞。

1980年於國立藝專影劇科 (現國立臺灣藝術大學),完成學業後赴歐深造。

1983 年學於歐洲戲劇名師賈克樂寇(Jaques Lecoq)

1985 年入學於馬歇馬叟(Marcel Marceau)默劇學校,並受學於現代默劇之父艾田德庫(Etienne Decroux)與其子麥克斯密連德庫(Maximilien Decroux),及東歐默劇達人史提方聶奇亞寇夫斯基(Stefan Niedzialkowski)。

1992年返臺從事默劇推廣,致力表演教學。

2000年創立「上默劇」,至今仍為臺灣唯一的默劇團。

演出型式:

本新劇目《山海·江湖·駭客》,為本校民俗技藝學系所負責承辦,由經過多年訓練高空特技的大四學生,透過「上 默劇」孫麗翠老師的默劇培訓,企圖開創出以高空特技為主,默劇為輔,結合現場樂師伴奏和多媒體投影技術,類似太陽馬戲團的多元表演形式。在內容面上,本演出企圖發展出屬於臺灣的現代中華文化,故事從上古至華夏開始、商周的漢文化,再輔以原住民的祖靈祭典,表現出跨越時空的特殊美感。

故事構想:

為了要發展建立一個屬於臺灣的現代中華文華,融合上古至華夏、商、周的漢文化,由「山海經」的古老神話延展到現代人世間無窮的連結,在真假虛實的存在中,凝聚了一群彼此似曾相識的駭客,試圖尋找一條破解時空的道。

圖 8 民俗技藝學系《山海·江湖·駭客》創意概念

3-1-1 臺灣京崑劇團《花木蘭的絕世武功》

創作緣起:

此劇是以花木蘭的故事延伸發想,結合武俠小說的敘述方式,呈現傳統戲曲的四功五法,讓觀眾更能瞭解傳統戲曲的基本結構,劇情可愛逗趣極富想像力的表演手法,讓觀眾在歡樂之中亦能隨之起舞,學習到戲曲武功及如何創造藝術的本能,在故事中還有引導小朋友勇敢追求夢想和瞭解團結的力量,堅持到最後的精神,運用與觀眾互動來完成夢想銘記友誼的珍貴。

演出型式:

本戲為京劇兒童劇,卻提供與成人劇場同樣精緻、藝術價值成熟的親子藝術創作的精神,為親子創造共享的回憶與感動,在觀賞表演藝術中,讓彼此關係更緊密。藉由重新詮釋經典故事賦予新的想像,讓觀賞者都能用不一樣的視角欣賞表演,從中發現新的意義與可能,藉此啟發創造力與感知。

故事構想:

花家絕學傳人花爺爺,始終找不到傳人,在一次演出失敗後,便向戲神乞求幫助,戲神真的顯靈了,且從花木蘭戲偶中召喚出戲偶精靈花小蘭,小蘭發現自由的感覺棒極了,但戲神說若想得到自由,須成為真正的人類,只有答應成為花家傳人,便可實現這個願望,渴望得到自由的小蘭,答應戲神的條件,不畏辛苦勇敢的朝夢想前進,最終學成絕學實現願望,並與花爺爺演出一場戲中戲的傳統戲曲,花木蘭大戰匈奴王。

五、推動期程及經費需求(四年期)

(一)推動期程及方式

本計畫實施期程自 109 年 1 月至 112 年 12 月,共計 4 年,由「人才躍升及校務研究中心」主任督導推動,相關單位依方案內容執行,研究中心每月召開會議,協調落實各項推動方案,並適時滾動檢討修正方案內容。

(二) 經費預估

本計畫第一年計約需 2,500 萬元,本校自籌 250 萬元,共 2750 萬元。人事費每年因職等調薪比例等,預估每年增加 10%;設備與維修費每年約 778 萬,業務費每年約 1,846 萬,四年約計 11,000 萬元。每年設備與維修費和業務費於每年提報計畫和預算書時,按當年計畫實際需求再做調整。

年度 項目	第1年	第2年	第3年	第 4 年	説明 (單位:萬元)
人事費	126	185	203	224	全職專案人員聘任二位,第 二位助理於第一年6月份起 聘。每年因職等調薪。
設備與維修	778	750	750	750	
業務費	1,846	1,815	1,797	1,776	
總計	2,750	2,750	2,750	2,750	四年總計 11,000 萬元

(三)分項說明

1. 人事費:人才躍升研究中心

聘請2名專任碩士級助理,第二位助理於第一年6月份起聘,第一年所需專案人事成本約126萬(含勞健保、年終獎金、退休金),依本校「教學資源中心專案人員管理注意事項」規定,服務年資滿1年且獲得續聘者得晉薪點半級。

2.資本門:設備與維修費

本方案期望改善教學設施及器材缺失,提供老師、學生安全教學 及學習環境,逐年修繕練功房及教室相關設施及教學設備、增購防護 設備、器材、演出道具等,含資本門設備等用,預計第一年編列約 778萬元。

3.業務費:各項子計畫執行

透過各項子計畫,如「經典劇目傳承」、「職能精進(吊嗓)」、「專業培育平台」、「經典劇樂傳唱」、「科藝創演」、「創意展演」,提升學生基礎、累積劇目量、增加演出機會,培養各行當演員、樂器樂師及後臺人員,全程紀錄大師上課情形,做為教學之參考,一般大眾推廣與學術研究使用,每年編列指導費、鐘點費、攝影紀錄費、影音製作費、演出相關製作費、實習演出費等。第一年約1846萬,隨著學員數

成長、教學及場次增加等。 上述分項詳見預算表。

六、永續運作規劃及預期效益

本校秉持維護傳統經典、銜接當代創意、探索未來趨勢之發展方向,在傳 統根基上創新活化,培育戲曲新時代人才,以承續傳統表演藝術發展,具體運 作規劃如下:

- (一)為傳統戲曲量身打造的劇場新星:扶植傳統表演藝術創作暨表演人才,傳承 戲曲美學基因,培養大師接班人繼承失傳劇目,創造實習平台,保存經典永 續。
- (二)實現傳統表演藝術普及化,將藝術的氣息與樂趣散播至社會不同層面。結合 科技與創意發想,跨域結合,開發舞台表演新型態

茲就本計畫在學習、教教、校務發展等面向之預期效益分述如下:

(一)學習效益面

- 1.透過強化學生學習過程所需的防護耗材、教學硬體及設備,加強教學環境的安全與資源,以大幅提升學習成效,使學生在安全的前提下可以進行更多技藝學習以及獲得更好的展演條件。
- 2.強化學生基本職能,接著進行大師專班,傳承傳統技藝,保存經典劇目,建立資料影像教材,供未來專業師生與一般大眾,更加能夠細明究理地學習技藝且不致失傳。並行良好的實習平台,深入本校表演團體演出策劃與實行,了解目前傳統表演藝術市場並培養職能,培育更適合職場所需的專業傳統表演藝術人才。
- 3.將戲曲更加地推廣到社會上,以經典唱段,展演,藉由所學獲得更多 社會參與的責任感。

綜合以上使傳統藝術薪傳不息,社會也能在活動中教學相長,間接培養公民 教育即終身學習,提供良好學習資源。

(二)教學效益面

- 1.在保存文化傳承的同時,學生的優異表現即能展現教學特色且具招生 競爭力,爭取更多學生投身傳統藝術技藝的學習與推廣,培育更多專 業人才,透過注入新血改善國內傳統表演藝術困境。
- 2.本計畫分從紮根、保存、永續、普及等四面向推動,從教育基礎增強 到社會普及,促進師生互動且將資源運用至社會。同時整合傳統藝術 教學資源出版教材,過程中師資透過教材與網路、影音方式流傳,也

幫助後續教師有充足的教材可供選用,進而帶入國中小學及一般大眾輔助其表演藝術課程,推廣傳統表演藝術,保有我國文化。因應世代的變化,必須創新傳統教學方法和技術,亦使師生具備社會服務與傳承能量。

為發展本校在學界之專精領域,不僅要保存現有師資之教學內容成為特有資源,更需系統化分類並整合出版教材,生動地展現傳統藝術樣貌,與社會共享的同時,也確立本校在傳統藝術中的獨特性及不可取代性,創造教師卓越教學、學生特色學習的校園文化,進而吸引更優質的學生就讀本校。

在校園軟硬體及教學設備部分,由於校史悠久,許多設備及場所,漸漸不 能滿足教學需求且無法全面顧及學生安全與技藝需要,有其修繕維護之急迫 性,擬以計畫經費進行各項設施及硬體翻新與檢修,循本校校務發展之規劃, 逐期改善校園空間,建構完善教學環境,保障師生安全與教學上的環境條件。

同時藉由本計畫與本校教務改革計畫的實施,將使本校教學特色更上一層,除既有的傳承與技藝更拓展地方特色與社區結合,衍生出具在地特色、獨一無二的教學內容,吸引更多學界與產業界合作,讓傳統表演藝術成為生活樣貌的載具,走出校園和劇場,更要為走向國際打下紮實基礎。

七、109-112年度分年績效目標

透過四年躍升計畫推動與執行,以戲曲為核心本質,在專業與教學上專精化,強化校務行政體制及師生教學互動關係,深化學校與社會大眾、藝術社群之互動,面對社會趨勢及國際競爭,促使本校邁向多元化、跨領域之發展。

茲就本計畫各項執方案分(學)年績效目標整理如下:

策略一:提升傳統表演藝術教育質與量

方案1-1經典劇目傳承

- 1.透過「經典劇目傳承」,使學生提升基礎、劇目積累,有效傳承行當、樂器專才及幕後人員 之 枯 藝。
- 2.激勵學生自主練功風氣,以成果導向完成劇目學習。
- 3.紀錄大師教學實錄,成為教材出版。

量化指標							
項目	109 年	110年	111 年	112年	總計		
1.學習劇目逐年增加。	4場	4場	4場	4場	16場		
2.每位每年至少擔任一場重要演出 之要角。	4場	4場	4場	4場	16場		
3.重要劇目教材紀錄。	3 套	3 套	3 套	3 套	12 套		

方案 1-2 強化學生職能 - 吊嗓

- 1.主副修時段增加琴師到課協助時數,累積學生演唱實力。
- 2.強化主胡學生演奏技巧,培養主胡學生演出實務。
- 3.增加文武場伴奏技巧實務,臨場演出經驗。

量 化 指 標							
項目	109 年	110年	111 年	112 年	每年增		
1.琴師每週增加到課協助節數。	6 節	6 節	6 節	1368 節			

方案1-3 友善教學空間

- 1.教室、教學空間改善-增購和更換隔音和通風設備。
- 2.因應當代劇場數位化之趨勢,更新和採購劇場展演及教學設備。
- 3.更新補充練功、戲服或道具。

量化指標

項目	109 年	110年	111 年	112 年	總計
1.教室、教學空間改善	2 問	2 問	2 問	2 問	8間
2. 劇場展演及教學設備	1式	1式	1式	1式	4式
3.補充練功器材、戲服或道具	1式	1式	1式	1式	4 式

策略二:培育新生代接班;擴增戲曲藝術普及

方案 2-1 專業培育平臺

- 1. 藉由實習制度讓學生在學期間累積職能,幫助未來職涯發展。
- 2. 入選學員依各自專長與特質加強培訓,培訓專才並專精的戲曲人才。
- 3. 參與劇團演出計畫,熟悉表演藝術市場與實務經驗,培養統籌力及執行力。

量化指標 109年 110年 111年 112年 項目 總計 1.每年學員人數。 24 人 24 人 24 人 96 人 24 人 2.每年每位學員培訓課程堂數。 10 堂 10 堂 10 堂 10 堂 40 堂 3.每年每位學員參與演出場次。 10場 10場 10場 10場 40 場

方案 2-2 經典劇樂傳唱

- 1. 以經典劇樂選段之伴唱帶製作,普及戲曲唱段與音樂。
- 2. 搭配本校各項招生、就業、美感教育、講座、演出等活動,深入介紹戲曲之美。
- 3. 舉辦經典音樂會,使一般大眾能現場聆聽戲曲音樂之美。
- 4. 利用數位及網路資源,各個角落皆能使用,不受距離影響。

量化指標							
項目	109年	110年	111 年	112年	總計		
1.每年編製教材數量。	3 套	3 套	3 套	3 套	12 套		
2.每年教材數位化數量。	3 套	3 套	3 套	3 套	12 套		
3.每年舉辦經典傳唱音樂會	1場	1場	1場	1場	4場		

策略三:厚實文化底蘊、開發跨域合作

方案 3-1 科藝創演

- 1. 跨領域合作,以科技創新與表演藝術相結合,碰撞新火花。
- 2. 本校專業團隊執行科技合作演出

量化指標

項目	109 年	110年	111 年	112 年	總計
1每年舉辦科藝演出	2場	2場	2場	2場	8場
2 出版科藝結合展演影音資料。	2 套	2 套	2套	2套	8套
3.科技與藝術合作單位	1機構	1機構	1機構	1機構	4機構

方案 3-2 創意展演

- 1.以創新展演的形式或內容,彼此相輔相承,開發出具創意的表演藝術作品。
- 2. 由本校專業團隊開發,或以表演藝術團體合作演出

量化指標

項目	109年	110年	111 年	112 年	總計
1 每年舉辦創意展演演出	2場	2場	2場	2場	8場
2每年出版創意展演影音資料。	2 套	2 套	2套	2 套	8套
3.每年創意展演合作單位	1 機構	1機構	1機構	1機構	4 機構