

專家學者專欄

傳統文化藝術導入藝才教育的
在地性與未來性
林美吟 p.1-2

藝術新知

AI 音樂浪潮
高瑀婕 p.3-5

值得一看
莊浩志 p.6-7

淺談臺灣噶瑪蘭族樂舞
林育華 p.8-9

藝才班面面觀

國樂藝才班的藝術傳承
王韻婷 p.10-12

仿古與反骨
- 藝才班課程裡的傳統文化精神
莊浩志 p.13-14

另類街舞 藝陣跳鼓
楊芬林 p.15-18

藝才專欄

音樂專欄

國之文化樂傳承
郭珊如 p.19-21

美術專欄

從不同角度欣賞「美」
- 談傳統彩繪藝術進入學校的新視角
周孟勳 p.22-23

舞蹈專欄

兩根棍子上的舞蹈精靈
方彥鍾、楊芬林 p.24-25

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群
動態資訊 p.26-27

- 指導單位： 教育部藝術才能專長領域輔導群
- 發行單位： 教育部師資培育及藝術教育司
- 主編：吳舜文
- 副主編：陳沁紅、丘永福、曾瑞媛
- 執行編輯：莊浩志、高瑀婕、楊芬林
- 行政編輯：鄭湘蓁、賴昱丞
- 輔導群臉書專頁：<https://reurl.cc/XWd0og>
- 藝術教育推動資源中心網站輔導群專區：
<https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

Arts Talented

傳統文化藝術導入藝才教育的在地性與未來性

重視各自的傳統文化與藝術並將其多元運用與發揚，是每個國家在藝術教育推動中努力耕耘的重點，它除了可以將這些有形或無形的重要文化資產得到適當的保護與保存以外，有時它更能發揮在不同的產業之中成為該產業重要的基台，就如同一棵樹除了需要水與空氣之外，肥沃的土壤更是這棵樹得以枝繁葉茂的重要元素；而具備「在地性」傳統文化藝術便是扮演這樣的角色，如果說傳統文化藝術是代表一個國家或區域的臉，那「在地性」便是賦予這張臉更有辨識度與個性魅力。

在此與我們在科技產業發展上旗鼓相當的韓國與日本而言，表面上看來在「科技」的競爭力是攸關臺、日、韓三個國家經濟存亡的重要指標，然而在另外一個部分我們也常常會忽略到日韓在扎根傳統文化藝術下了多少苦心，當前韓國的影視產業已是國際舞台上不能忽視的地位，而日本在傳統文化藝術的轉化與創新，在其生活環境中所展現的日式美學，更是吸引大家前往觀光旅遊的第一首選，畢竟他們與我們不同的地方是經歷過舉辦奧運的洗禮，這裡面所帶來的無限商機以及促進國家整體經濟與地方產業及文化的提升等，其觸角從東京、大阪等都會地區向外延伸發展至地方鄉土中，為了就是尋找更具魅力傳統文化形式與表現手法，而這些都需要仰賴長期產官學三方合力，在傳統文化藝術教育下功夫，例如日本大分縣以針對中小學為對象的傳統文化體驗 IN OITA 實行委員會 <https://www.denbun-oita.com> 其組織動員了日本文化廳、縣教育廳、NPO 法人大分縣藝術文化振興會議、傳統文化團體等多數團體的支持，主要讓學生從小瞭解與體驗自己所居住的鄉土之中的各式傳統文化藝術（例如民俗藝能、日本舞踊、太鼓、公義、茶道等），為未來日本文化藝術的傳承與發展培訓新的世代，畢竟大家都很清楚，藝術扎根最需要的是時間積累無法速成。

圖一：104年「中小學藝術才能班優質發展中程計畫」
藝耕學海：鼓勵延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫
資料來源：林美吟提供

在臺灣培育高級中等以下學校之藝術才能（含資賦優異）班，以在地性傳統文化藝術融入教學為主軸，自104年起由教育部國民及學前教育署主辦，開始辦理相關計畫的推動，為「中小學藝術才能班優質發展中程計畫」裡的子計畫「藝耕學海：2-4 鼓勵延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫」，筆者也因此受邀承辦本分項計畫的規劃與辦理，活動形式為工作坊或講座，自104年推廣期開始因執行期程未滿一年（10-12月），因此先著重於南區之國民中、小學藝術才能班之師資賦能，目的為鼓勵學校聘用在地文化工作者或傳統藝師，促進交流藝術專業領域知識或技能，並進行配合教學課程或活動，以推動融合在地藝術與文化資產為目標，並為在地文化工作者或傳統藝師與學校建構相互合作與對話之交流平台，提升學校教師教學增能，促成在地文化與傳統藝術傳播與文化傳承。

由學校依課程性質及需求提出申請，並由本計畫邀請各界專家學者針對「活動辦理方式與預期效應」、「與在地文化結合程度」、「提案發展性及未來延續性」、「師生參與程度」、「經費運用情形」等5項進行評選，提案內容以具有延續性與開創性之學校為目標。

105年6月計畫更名為「藝師藝有－鼓勵學校延聘在地文化工作者或傳統藝師計畫」方案規劃分為：「方案一：長期教學方案」、「方案二：短期活動方案」，每校7萬5000元。此模式執行至106年止。隨著此案參與的學校日益增加，每年都能收到各執行學校的反饋而進行修正，例如107年開始每校申請件數不限外，方案一、二每案補助7萬元，但增加方案三：在地文資傳承專題學習方案每案補助10萬元。

圖二：105-112年藝師藝友計畫文宣、112年藝師藝友計畫成果展演
資料來源：林美吟提供

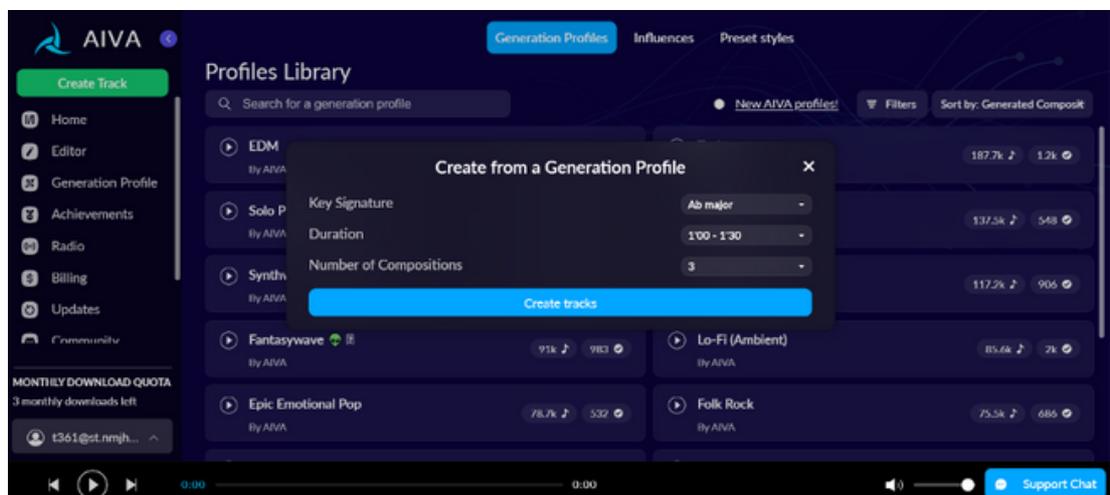
藝師藝有計畫今年邁入第九年，持續以「發展在地藝術文化」為計畫主軸藉由本計畫執行讓在地藝術與文化工作者和全國高中以下藝術才能（含資賦優異）班的合作交流與成長。計畫執行期間，歷經多次滾動式調整方案內容，更於111年將期程延長調整為「學年制」，讓課程內容安排更深更廣，呈現以議題為中心的知識系統性、完整性、關聯性及操作性。112學年度5/30-6/04除了在國立臺灣藝術教育館首次舉辦「藝師藝有成果展演」外，本次徵件計畫為增進跨部會合作與資源共享，提升藝才教育環境，並找尋與在地文化深度結合的可能性，首次與文化部國立傳統藝術中心之傳統藝術接班人計畫積極合作推廣，新增「藝師接班萌芽方案」，由傳藝中心提供「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」透過文化部認證藝師及藝生、在地藝師、各級學校藝術教師三方合作交流，讓傳統藝術從校園開始萌芽，教學相長，給予學生更專業性的學習內容。

AI音樂浪潮

隨著AI (Artificial Intelligence) 人工智慧技術的成熟與普及，人人在生活中都能接觸到AI也能感受其帶來的便利，從早期會下圍棋的 AI 機器人、AI 繪圖應用一直到今年大放異彩的 ChatGPT 等，AI 已經無所不在，並隨時隨地協助著人類達到更好的生活及工作品質和效率。但隨之而來的卻是 AI 帶給人類莫大的衝擊，AI 取代人類工作的議題漸漸受眾人關注，從個人到群體；從校園到企業；從家庭到社會等，大家面對這樣的進化與變革無不振奮卻又惶恐，到底我們該如何做才能不被取代？

什麼是 AI？簡單來說，可以把 AI 理解成一種模擬人類解決問題能力的技術。主要概念是利用資料以及演算法來讓電腦能夠像人類一樣思考並且解決問題。實際上，人工智慧在音樂領域上各種應用已經發展了許久，包括 AI 作曲、AI 伴奏、AI 讀譜/辯識/跟譜、標籤分類等面向。而有趣的是，莫札特在 1787 年的時候，提出了一個音樂骰子遊戲的概念，把事先寫好總共 272 小節的音樂片段配上編號，讓玩遊戲的人透過不斷骰兩顆骰子，把每一個骰子對應的音樂片段結合起來，就可以產生一首隨機但完整的樂曲，這就是歷史上最早的自動作曲的觀念。本期的電子報以 AI 作曲為主軸，介紹幾個發展較完整的網路平台或 App 等工具提供讀者體驗 AI 作曲的樂趣，並思考身為萬物之靈的我們，下一步要如何在人工智慧之上再加入人類的智慧！

AIVA

圖一：線上 AI 音樂軟體 AIVA
資料來源：<https://www.aiva.ai/>

AIVA 全名為 Artificial Intelligence Virtual Artist，也就是人工智慧虛擬藝術家的意思。AIVA 為 2016 於盧森堡成立的新創 AI 作曲科技公司，AIVA 的 CEO Pierre Barreau 受到電影雲端情人 (Her) 的啟發，在畢業後就到了盧森堡成立 AIVA，目標是希望能夠打造出一個提供作曲家創作靈感輔助工具的 AI 作曲系統，同時 AIVA 也是世界上第一個正式註冊的 AI 作曲家，AIVA 在法國和盧森堡的作曲家協會 (SACEM) 註冊為一名認證過的作曲家，所有作品都可以以 AIVA 署名。

AIVA 創立初期以海量的古典樂去訓練神經網路，並發表了第一張專輯創世紀 (Genesis)，之後 AIVA 慢慢加入了各種音樂風格的訓練以創作出更多元的音樂，初期 AIVA 主要針對客戶需求來創作客製化的音樂，例如遊戲背景配樂、廣告配樂、客製化流行樂等，而最有名的就是輝達 (Nvidia) 每年的 GTC 論壇上的開場音樂 – I am AI. 在 2019 年年初，AIVA 正式上線了他們的線上作曲軟體服務：Music-Engine，使用者可以依照不同風格來選擇自己想要的曲風，並且詳細設定包含曲調、節奏、樂器組合以及長度等。

I am AI

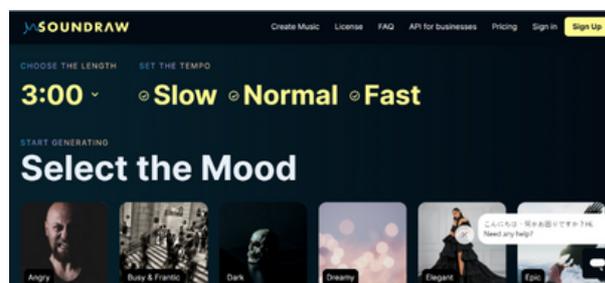
AIVA 分別於 2019 年底以及 2021 年發布了兩個非常實用的模式，在上傳 Midi 以及 Audio音檔後，AIVA 的 AI 會開始分析音樂裡的結構、調性、旋律、伴奏等元素，接著依照這些資訊來幫你創作出一首與原曲風格類似的全新音樂，而使用者還可以在創作完成後做一些調整，例如改變風格、調整曲式結構或是更改演奏的樂器等。由於 AIVA 團隊裡擁有多位專業音樂人共同參與研發，因此成就這種不侷限於特定風格的強大模擬功能，這更是提供創作者無限的創作靈感。

此外，這些年也越來越多利用 AI 來完成一些古典作曲家未完成的作品，例如 AIVA 在 2019 年為德弗札克 (Antonín Dvořák) 完成他 115 年前未完成的樂曲，並將新作品取名為《 From the Future World 》，用來呼應德弗札克的作品《新世界交響曲》；舒伯特生前未完成的《第八號交響曲》，此曲由 AI 創作後再經由人類作曲家合力完成，並於倫敦的卡杜甘廳 (Cadogan Hall) 演出；貝多芬 250 歲冥誕時，在德國公開演奏他生前未完成的《第十交響曲》，此曲一樣由AI與作曲家合力完成。

Soundraw

操作介面簡單清晰，可以選擇情緒、種類、長度、拍速等元素來生成音樂，另外 Soundraw 還有一些獨家功能其他 AI 音樂生成平台所沒有的：

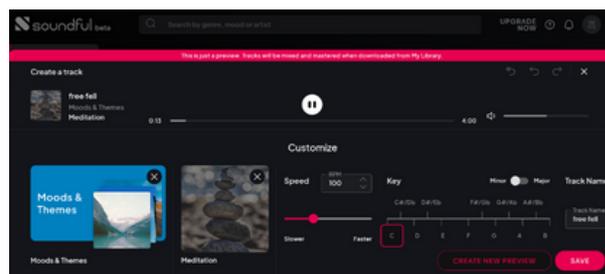
- (一) 提供 video preview 功能，在為影片配樂時可以上傳影片預覽，檢查是否和樂曲達到相當的契合度。
- (二) Pro Mode 調整模式：可將 AI 生成之樂曲作個別音軌旋律、過門、長度、亮度、速度等調整。

圖二：線上 AI 音樂軟體 Soundraw
資料來源：<https://soundraw.io/>

Soundful

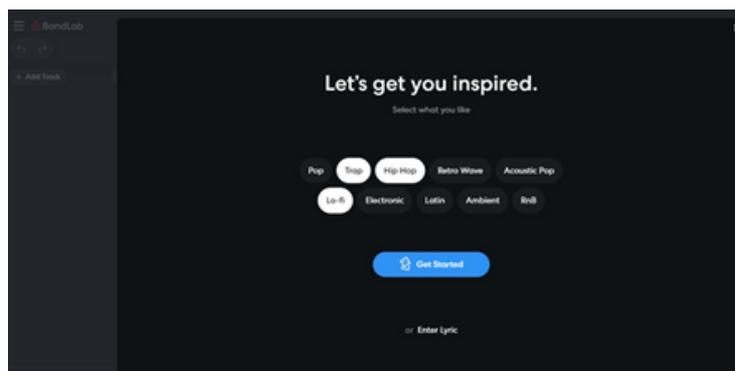
使用介面非常直觀，先選擇 genre 再選擇 template，生成音樂以後還可以再次調整成 24 個大小調，在下載的音質方面也可以選擇 mp3 或 wav 檔。另外還有付費版可以進行後期混音、母帶混音等功能。

圖三：線上 AI 音樂軟體 Soundful
資料來源：<https://soundful.com/>

Bandlab

BandLab Technologies 是一家新加坡公司，旗下經營有社交音樂平台和各種與音樂相關的樂器、雜誌等，它也是免費的 DAW Cakewalk 的開發公司。與其他類似平台不同的是，Bandlab 無需支付月費即可使用，同時提供跨載具 APP 版和線上版，是一款簡易的音樂製作軟體，有基本的即時錄音、編曲、剪輯、混音功能，適合嘗試音樂製作的初學者以及想隨時將創作想法記錄下來的音樂創作者使用，更免費提供了上萬首的 Sample 樂段下載服務。近來更開發了 Song Starter 的功能，可以寫入關鍵字並選擇曲風，由軟體自動生成音樂。

圖四：線上 AI 音樂軟體 Bandlab

資料來源：<https://www.bandlab.com/studio?songstarter=true>

綜觀目前平台上大多數的 AI 作曲軟體，大部分都是強調成為作曲家的輔助工具，以音樂的觀點來說，一首完美的創作中包含的元素很多，除了旋律、和聲、節奏這些基本元素之外，還有旋律與伴奏之間的配合、整體的曲式與結構、樂器之間的配合與轉換等等，對於目前的 AI 作曲技術來說，仍無法完全兼顧，也因此以目前能實現的技術來說，將 AI 創作出來的音樂當成作曲家創作時的靈感刺激，會是比較可靠的。當然科技日新月異，或許真的有一天 AI 作曲的能力超越人類，但身為音樂人，在音樂學習的這條路上如何才不會輸給機器學習呢？人類又如何發揮自身的優勢和 AI 好好合作，達到雙贏的局面呢？

備註：以上介紹的 AI 創作平台有些為完全免費有些則為付費訂閱制，但若是想要將音樂作為商用或營利則還是必須了解如何獲得完整音樂授權才能避免觸法。

值得一看

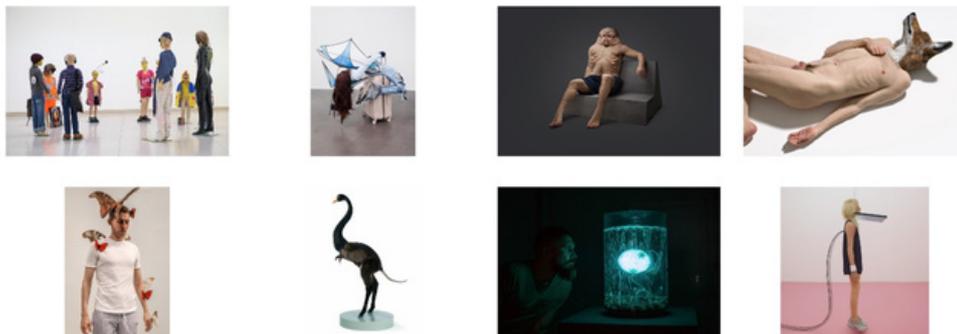
未來身體：超自然雕塑

2023/02/18-2023/06/04 臺北市立美術館

「未來身體：超自然雕塑」展探討人類世時代裡人體的未來。生物基因在未來科技發展之下，人類得以對所有生物，如大自然、動物及人類，進行存在性修正。身體在未來將會是什麼型態？我們將會是「誰」或者是「什麼」？而我們又將生活在什麼樣環境之中？

展覽透過超寫實與寫實雕塑作品，針對上述疑問，提出可能的解決答案。這些具有前瞻性的作品不僅應證了數位演進和基因工程在「後人類」和環境上的影響，同時也說明這些混合性創作，是如何日漸模糊自然、科學與文化之間的界線。

創新的科技對於現代雕塑影響甚鉅，藝術家透過 3D 列印技術完善製作過程，將雕塑創作界線擴展至機器人和生物合成技術層面，藝術家藉此打開人工製品、生物和科技上擴展新設計的可能性。本次展覽共分為「混種人」、「後自然」、「藝術家 4.0」、「科技人類變體」四大主題，分別探討混種生命體、基因轉殖生物、未來人類與機器人、科技對生活的影響等議題。

圖一：未來身體：超自然雕塑

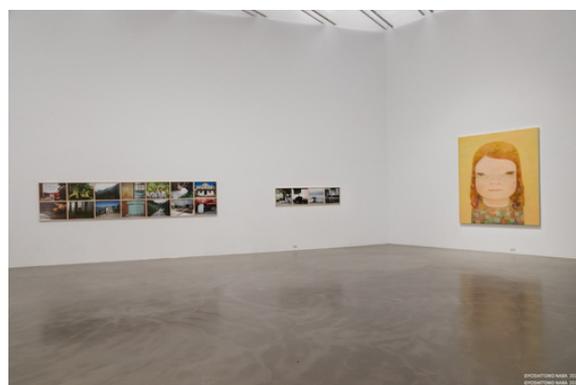
資料來源：https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?ddlLang=zh-tw&id=722

《朦朧潮濕的一天》

2023/04/01-2023/08/31 內惟藝術中心

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，在粉絲們引頸期盼多時後，即將於 4 月 1 日在高雄內惟藝術中心盛大展開。此次是日本當代藝術大師奈良美智繼 2021 年《奈良美智特展》後，再次於台灣展開之巡迴展覽計畫，自高雄全新文化地標－內惟藝術中心出發，展開為期十年臺灣巡迴之旅的序幕。

奈良美智為臺灣巡展而創作的作品《朦朧潮濕的一天》(Hazy Humid Day)，是藝術家認為自己最好的作品之一，也是真實的自己。此次展覽計畫《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》以該作品為主軸，另加入了奈良美智 2015 年來臺旅行時所拍攝的 20 件攝影作品，展現他獨特的創作風格與溫潤細膩的魅力，邀請觀眾透過作品回看熟悉的臺灣日常，從中感受奈良美智對臺灣的記憶與深情。

圖二：《朦朧潮濕的一天》

資料來源：<https://www.nwac.org.tw/tw/news-content/36E535517ede>

跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開

2023/06/03-2024/02/29 奇美博物館

「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」這是奇美博物館和集團創辦人許文龍先生的人生體悟。他克服出身和環境種種困難，以創新的方式經營事業，獲得臺灣「壓克力之父」的稱號；他熱愛藝術與音樂，以成功的事業實現蓋一座博物館的童年夢想。他的人生故事正是「跳出格子」、不受框架限制的最佳寫照。

《跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開》關注創新思維、社會變遷和藝術創造力之間的關聯，首次展出奇美博物館鮮為人知的產業類機器館藏，結合六個國家、八位藝術創作者，以機器工具、材料為靈感，展現「跳出格子」的藝術創作。展覽共有四個單元——〈畫上格子只能寫字嗎？〉從新角度認識早期機器和許文龍跳出格子的故事；〈機器 x 超展開〉改變人們對機器運用的想像；〈材料 x 超展開〉呈現工業材料的多元變化；〈無限大工作室〉將一窺藝術家的思考迴路，跳出對日常景物的觀看框架。

在人類文明發展歷程中，尤其是工業革命興起，機器的發明改良及材料的發掘運用，改變生產製造方式，也推動社會、經濟、政治和文化巨大變革。在二十一世紀這個數位化轉型時代，科技的進展正深入影響人們的生活。我們希望這些十九、二十世紀曾帶動變遷的機器，以及藝術的靈感巧思做為借鏡，透過跳脫思考框架，或能擁抱新科技與新觀念。

圖三：跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開

資料來源：

<https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/64251de6773f3/64254638c03df>

圖四：2023藝術跨域創作案「張乃仁：迷山」

資料來源：

https://event.culture.tw/mocweb/reg/NTMOFA/Detail.init.ctr?actId=30038&utm_medium=query

2023藝術跨域創作案「張乃仁：迷山」

2023/04/01-2024/06/18 國立臺灣美術館

如果所有混合的媒介都必須透過讀取，那夢境是否也可能是一種媒體？在睡眠中「夢」直接成為媒介，把夢境轉譯成可被讀取的經驗、符號。我想用夢境這樣純粹且無邏輯的媒體，去反觀有目的性的媒體或是用夢境探討媒體性。

我蒐集真實的夢境，並用 3D 動畫與實拍影像製作成短篇集，以螢幕框格拓展多重的時空敘事，來指出關係和時間順序，以同時發生的全景或特寫的運動鏡頭，描述夢境有自身的意識，或是個體感官的分支，官能的液態流動。

在這個計畫裡藉由夢境來回看現代的媒體，想暗示非被安排好、非批判性不被看見的媒體，而現代媒體的意識型態所形塑單一立場或植入單一個體所形成集體的的目的性，成為一個反向的指涉。螢幕是物質的空白空間，框架內的空白成為載體，可視、可表達，由 3D 乘載的符碼訊息，植入他人夢境的虛擬意識，移動的 3D 模型與不存在的身體，藉由回到凝視展場，讓觀者最後在他人虛擬意識的夢境中出生。

淺談臺灣噶瑪蘭族樂舞

臺灣噶瑪蘭族是近年來為大家較為熟悉的原住民族，早年居住在蘭陽平原，隨這社會與生活型態改變，渡船南遷至花蓮，又因「加禮宛戰役」使得長期消隱在阿美族，其祭典與文化都與阿美族文化有些相似，但仍保有該族群的語言與祭儀文化，使得噶瑪蘭族開啓了一連串的尋根復名運動，於民國 91 年 12 月 25 日成為臺灣原住民族第十一族。

一、樂舞的類型與功能

噶瑪蘭族的樂舞有兩個類型，概略區分為儀式類的樂舞以及非儀式類型的樂舞。舞蹈多半隨著音樂的類型而賦予不同的意義。而樂舞是依附在儀式當中進行的，鮮少有娛樂性的樂舞，以音樂為主軸，舞蹈是依著音樂發展而成，樂與舞兩者緊密結合，而樂舞多以群舞為主少有獨舞。因應時代變遷噶瑪蘭族樂舞呈現有保存著傳統儀式的形式呈現，以及複製模擬傳統祭儀過程的演繹展演。

1. 儀式類的樂舞

臺灣的原住民各族仍保有不同的傳統祭典儀式，多半遵循著祖先的流傳的傳統形式。噶瑪蘭族也有傳統的祭典儀式，其中又分為治病儀式類的舞蹈以及年節的祭祀樂舞。治病儀式類的舞蹈又分為 **kisaiiz**、**pagelavi** 與年節的祭儀。其中 **kisaiiz**、**pagelavi** 為治療儀式的舞蹈，目的是祈求「神靈」治病。

年節的祭儀也是噶瑪蘭族另一項儀式類舞蹈，每年七、八月的豐年祭是慶稻作、漁獵豐收，同時也藉由活動凝聚族人團結的力量，新社部落的豐年祭則是透過儀式，凸顯男性在組織中的角色與功能（吳榮順，2006）。

2. 非儀式類的樂舞

噶瑪蘭族歷經族群從宜蘭遷移到花蓮新社、復名等重大事件，對於樂舞與文化的傳承相當努力，近年在花蓮新社部落，偕萬來先生致力於語言、祭典歌曲與民間歌謠的整理。新社部落頭目潘金榮先生則是收集與創作噶瑪蘭舞蹈與音樂，這兩位可是噶瑪蘭族文化與樂舞的關鍵靈魂人物。

二、樂舞的動作與特色

噶瑪蘭的傳統舞蹈在儀式中是以肢體動作為主，在這動作的背後是 **kisaiiz** 與 **pagelavi** 傳統儀式的傳承。在舞蹈中除了身體動作之外，還有文化保存的意義存在。樂舞中呈現的隊形與位置也會因祭儀所需或是輩份而有所差異。近年來因為 **kisaiiz** 出現斷層，部落中的族人保有傳承的使命，將 **kisaiiz** 創作發展成另一種大型、非傳統的舞蹈。另一非傳統舞蹈則是參雜著其他原住民族的舞蹈特色以及新創舞蹈，發展出適合展演的舞蹈類型。噶瑪蘭族的舞蹈和阿美族的舞蹈類似，舞蹈多半以圍圈並以群舞為主，隊形的變化並不多，大多是順時針或逆時針進行移動。舞蹈中的步伐動作有踏併步、點步、微蹲；手部動作有平舉、上舉，牽手則有雙手交叉前置與雙手平牽；腿部動作則有抬腿、抬膝。

三、樂舞傳承與創新

在花蓮新社與立德部落是噶瑪蘭族最大宗，每一年 3、4 月春夏接替之際，是噶瑪蘭族舉辦海祭的時節，族人們參與祭祀吟唱歌謠，以及腳步踏併動作，庇佑豐收祈求平安，同時感念祖先來時路，將該族的傳統透過儀式一代代傳承。而花蓮縣北埔國小莊國鑫老師在考究當地噶瑪蘭部落後，依著「仰頭轉頭」的樂舞特色動作，編創重現噶瑪蘭族治療儀式的樂舞。花蓮在地藝術家魏光慶則是以噶瑪蘭族的歷史故事，編創舞作「遷·徙」以吟唱傳統與創作歌謠搭配舞蹈動作刻劃該族群從蘭陽平原遷徙到花蓮的變遷過程（圖一、圖二），由花蓮明義國小舞蹈班學生擔綱演出，在全國學生舞蹈比賽中發表。

圖一：舞作「遷·徙」

資料來源：花蓮縣明義國小舞蹈班提供

圖二：舞作「遷·徙」

資料來源：花蓮縣明義國小舞蹈班提供

結論

從噶瑪蘭樂舞中依稀可看見其歷史的脈絡，概略將樂舞的發展，以時間劃分成兩個時期，一是生活在蘭陽平原時期，二是遷徙至花蓮新社部落時期。在蘭陽平原時期仍保有著傳統祭儀與歌謠的樂舞，在花蓮新社部落時期因受東部其他原住民族影響，舞蹈中也夾雜著阿美族的特色。現在所能見到的噶瑪蘭樂舞，是經由花蓮新社部落族人的收集、重建與創作而來，傳統祭儀與樂舞的傳承透過噶瑪蘭族人的合作以及對於族群的認同才能建立及保有，極為珍貴。

伍曼麗（1991）。舞蹈欣賞。伍南出版社。

達西烏拉彎·畢馬（2007）。找回民族標誌的民族 Kavalan。上谷出版。

吳榮順、邱秀蘭、魏心怡（2006）。臺灣原住民族噶瑪蘭族樂舞教材。行政院原住民族委員會文化園區管理局。

國樂藝才班的藝術傳承

一、成立經過

2005年，前中廣國樂團指揮暨笛子演奏家孫瑞金老師，有感於現行音樂班教育對於國樂方面較處弱勢，於是興起了創辦國樂班的念頭。在前臺北市議員厲耿桂芳的鼎力協助及多方奔走之下，歷經兩、三年的努力不懈，終於在2018年臺北市教育局選定了緊鄰臺北當代藝術館，擁有濃厚人文藝術氣息的建成國中，成立了臺北市第一個國樂班。在校長及所有師生努力耕耘下，假以時日，相信這些同學終能在樂壇上發光發熱。

二、師資

師資學科部分由本校各科老師擔任，依教育部課程標準排課。音樂專業課程分共同課及個別課，聘請各大專院校老師及樂團老師、講師擔任教學。

三、國樂班近年發展

本校國樂班成立邁入第五年，目前已畢業的二屆學生們，升高中音樂班的成績出色亮眼。校內師資齊全完備、設備新穎一流，三個年級的學生們在小班制精緻化的教學下日漸成長茁壯，每位學生都是學術科老師們心中的寶，接收來自各個老師們豐富和特別設計的教學內容。建成國樂班將持續栽培對國樂有熱情的孩子，並提供其發光發熱的機會。

四、辦理活動

(一) 大師經典音樂營

寒假期間舉辦一天「大師經典音樂營」，課程內容分為拉弦樂器、彈撥樂器、吹管樂器及打擊樂器，每一場次的課程經由大師的解說及示範，最後由學生上台演奏，再由講師的提點，讓整個音樂營更加精采豐富。

活動中從講述、示範到發表，每個環節可看見學生專注在學習，與講師及同儕間的溝通互動，音樂上的交流，激盪出不同的學習樣貌。

圖一、圖二：大師經典音樂營
資料來源：王韻婷提供

(二) 戲曲中心參訪

學期中，利用段考結束後，帶領建成國中國樂班孩子一同前往戲曲中心參訪，在導覽老師的介紹下，學生更加認識戲曲中心周遭環境及館內各中展演廳的表演形式及運用，最後，預留時間讓學生自由探索館內的豐富資源。

圖三：戲曲中心參訪
資料來源：王韻婷提供

<p>臺北市立建成國民中學 111 學年度國樂專班校外參訪 807 班 號</p> <p>臺灣戲曲中心暨臺灣音樂館導覽活動學習單</p> <p>姓名：_____</p> <p>★參訪日期：112.3.29(三)下午 13:20-16:00</p> <p>TMI 臺灣音樂館 Taiwan Music Institute</p> <p>一、請在參觀完2樓常設館後，選定一項展覽內容(如音樂家、樂器、書籍、影音 CD...等)並做介紹 (30字以上)：</p> <p>自動演奏鋼琴(貝森朵夫),它完全重現演奏者當時所彈奏的力度和音色,覺得十分新奇、特別。</p> <p>二、請寫下今天參訪導覽心得 (20字以上)：</p> <p>我覺得這裡的館藏很豐富,讓我認識了許多音樂相關知識。</p> <p>此學習單將列為一次術科平時分數參考</p>	<p>臺北市立建成國民中學 111 學年度國樂專班校外參訪 807 班 號</p> <p>臺灣戲曲中心暨臺灣音樂館導覽活動學習單</p> <p>姓名：_____</p> <p>★參訪日期：112.3.29(三)下午 13:20-16:00</p> <p>TMI 臺灣音樂館 Taiwan Music Institute</p> <p>一、請在參觀完2樓常設館後，選定一項展覽內容(如音樂家、樂器、書籍、影音 CD...等)並做介紹 (30字以上)：</p> <p>這次展覽有一台鋼琴,那台鋼琴的牌子是貝森朵夫,比較小很漂亮,如果可以,希望可找買一台。</p> <p>二、請寫下今天參訪導覽心得 (20字以上)：</p> <p>很有趣味,小皮瓊那隻很酷,雖然比較小,但也可以發出很響亮而且可變化不同音色與形式,真是很棒!</p> <p>此學習單將列為一次術科平時分數參考</p>
--	--

圖四：戲曲中心參訪－學生學習單
資料來源：王韻婷提供

(三) 實習音樂會

每學期定期籌畫七、八年級實習音樂會，演出形式為獨奏、重奏及合奏，訓練上台表演經驗，國樂班的學生也經由每一次的上台去做修正，也期許日後在各個舞台看見發光發熱的國樂藝才班。

圖五：111-1學期 七、八年級實習音樂會

資料來源：王韻婷提供

(四) 全國音樂比賽

111學年度國樂藝才班首次參加全國音樂比賽絲竹室內樂組，在指揮任燕平老師的指導帶領下，調整了所缺少的聲部樂器，加強各聲部間的平衡及音樂性，利用絲竹室內樂課程及額外時間不段練習，在臺北市音樂比賽及全國音樂比賽榮獲優等。

圖六、圖七：全國音樂比賽 絲竹室內樂 榮獲優等

資料來源：王韻婷提供

仿古與反骨

— 藝才班課程裡的傳統文化精神近年發展

藝術才能班的新課綱在 108 年上路，將藝才班的課程分為五大構面，包括了以「創作與展演」、「知識與概念」、「藝術與文化」、「藝術與生活」及「藝術專題」為學習之五項構面，其中就涵蓋了「藝術與文化」，而傳統文化也屬於文化的範疇。因此，在藝才班的課程內，加入或融入傳統文化藝術相關課程，也符合新課綱的精神。

傳統文化藝術

又何謂傳統文化藝術呢？從法規的角度來理解，中央訂有「文化資產保存法」，其中明訂了"文化資產，指具有歷史、藝術、科學等文化價值，並經指定或登錄之下列有形及無形文化資產"，並分為有形與無形的水化資產，其中有形的文化資產包括了(一)古蹟、(二)歷史建築、(三)紀念建築、(四)聚落建築群、(五)考古遺址、(六)史蹟、(七)文化景觀、(八)古物、(九)自然地景、自然紀念物；指具保育自然價值之自然區域、特殊地形、地質現象、珍貴稀有植物及礦物。無形的文化資產則包括了(一)傳統表演藝術、(二)傳統工藝、(三)口述傳統、(四)民俗、(五)傳統知識與實踐。(文資法第 3 條)

從上所述，可以理解，文化資料其實是廣泛的，也有大量的知識與技術面要去學習，在藝才班有限的課程時間裡，要如何進行教學？就是件很艱難的挑戰。

水墨與書法

最基本也是最常見的課程，就是講的水墨與書法，長久以來一直都是藝才班普遍會開設的專長課程，從第三學習階段到第五學習階段，學生都會接觸到，水墨畫裡的山水，樹石的皴法，工筆與寫意的花鳥，現代水墨的表現，各大家的書法摹寫，可說是藝才班學生必學的項目；當然，也和考試有關，水墨與書法，幾乎也都在術科考試或是比賽的項目中，不可諱言，這也是這些課程存在的原因之一。

歷史建築與古蹟

除了這些之外，還有什麼可以出現在藝才班的課程中呢？綜觀文資法所定義的文化資產項目，與傳統文化相關的，有形的資產，可以用鑑賞的方式介紹給學生，各藝才班可以就地取材，各縣市都可以找到能夠成為教材的對象，教師通過備課，整理與彙集資料，帶領學生實地進行踏察，甚至是跨縣市的進行校外教學，可以加深加廣學生對傳統文化資產的認識。

圖一：參訪廟宇

資料來源：莊浩志提供

傳統工藝

在藝才班的課程中，要跨足到傳統工藝，直接面臨的是設備與師資的不足，設備的問題還好，可以逐年的編列經費購置，但師資的問題，在大部分的師資培育的過程，對傳統工藝方面的養分不足，在正規的藝術相關師培系統訓練出的教師，無法進行相關課程，較好的解決方式是外聘藝師，在社會各界仍有許多具有豐富傳統文化藝術工藝與知識的人士，藉著撰寫計畫或爭取經費，媒合專業人員進入學校進行教學，學校教師做為協同教師，教學相長，協助藝師並開發課程，就得以讓學生有機會接觸傳統文化藝術；這樣的計畫，例如教育部的"藝師藝有"、"藝術深耕"，都是窗口。

值得注意的是，藝才班進行的課程，與普通班相較，應該更加深入，不僅是點狀的體驗活動，更應該是帶狀的課程，藝才班學生的能力與作品，相對會有更好的展現。

仿古與反骨

傳統文化藝術，畢竟與當下學生的生活有一定的距離，學生對這些領域陌生，甚至排斥，若將這些課程安排在專長課中，學生的接受度是一大考驗，也會造成某種程度的排擠原有教學進度，在專長課時數有限的情形下，又希望學生能的學習是有效的，因此，如何調整轉化課程，讓學生能夠投入，進行創作，就需要一些改變，甚至，正值青春期的學生，血液裡流著叛逆的基因，強迫學生操作刻板印象中的老舊玩意，只會徒增學生的反感與排斥。

以筆者進行過的課程，以傳統廟宇彩繪為主題，若是完全按照仿古的精神，學生僅是學習這項工藝的步驟流程，以制式畫稿為創作主題，完成的作品，即使精美，卻少了學生做為創作者的個人差異，因此，在課程中，調整為學生能夠學習傳統工藝的創作過程，但在題材上可以加入學生的想法與喜好，使得古樸的作品，增加新鮮與學生的"反骨"味。讓學生不只是仿古，也是創作。

當在討論傳統文化藝術時，應該不只是媒材與形式上的差異，更重要的是在精神與思想上的部分，例如以門神為例，可以先談到門神的故事，再談到廟宇與宗教信仰，再討論宗教信仰與生活的關係，廟宇裡各式雕刻與彩繪的意涵，都一併介紹，才是正確完整的作法，形式與媒材都只是表面，教學過程也要在其他層面也都有所理解，這樣當我們面對傳統文化藝術時，才是真正得它的價值，並且，用新世代的眼光，去創作出新一代的品味。

圖二：學生創作過程
資料來源：莊浩志提供

圖三：學生彩繪門神作品
資料來源：莊浩志提供

另類街舞 藝陣跳鼓

臺灣在地的鄉土文化之中，「民間藝陣」是獨具草根特質的傳統表演藝術，其中最具代表性，也最適合鄉土文化推廣的教材首推「跳鼓陣」。近年來，政府為了薪傳民間鄉土藝術，特別鼓勵中小學將其列入重點發展發展活動。以啟發孩童多元智慧的教育目標，讓每個孩子都可以感受到學習傳統技藝的樂趣，並對鄉土有著更深的情懷。

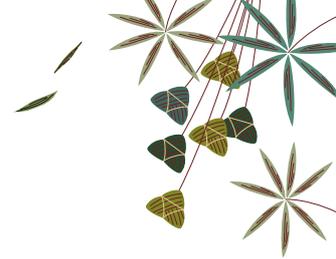
鄉土藝陣 承先啓後

要了解跳鼓陣，先從跳鼓陣的道具、陣式著手，每一陣式八人一組，有執旗一人、打鼓一人、敲鑼四人、舞弄涼傘二人。頭旗是領軍全陣隊伍的重要人物，以左右搖擺為主要動作，在陣頭中純表演性質，有時還加入國劇耍槍的動作，以增加技巧的可看性。鼓手是全陣頭的靈魂人物，更是整隊的指揮者，舉凡動作、節奏、隊形的變化，均由鼓聲變化來掌控。敲鑼者拿著銅製圓形盤的鑼，加上橡皮槌與木製的鑼槌頭，敲出極為響亮的鑼聲，再配合基本動作與左右搖擺的步法，讓整支隊伍更加活潑俏麗。涼傘又稱華蓋，也叫娘傘，是古代君王在出巡的時候遮蔽日曬的大洋傘轉變而來，其使用方法是以手腕力量由外向內持續轉動，讓涼傘鮮豔亮麗的圖騰，在陣式中有炫耀加分作用。以上不同的道具，各司其職，再配合開四門、打圓、龍門陣、孔雀開屏、趨四角、退場等各式陣形，在輕快緊湊的節奏當中，熱鬧喧天，充滿活力與歡樂。

圖一：跳鼓陣道具－鼓、頭旗、涼傘、鑼

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

跳鼓陣的發源有二種不同的說法

一、大鼓涼傘說

「大鼓涼傘」的傳說起源於明朝嘉靖四十三年福建漳州，至今有四百多年的歷史。當年駐守邊疆統帥戚繼光，為了保衛國土和入侵的倭寇浴血奮戰，最後終於殲滅倭寇。百姓為感謝將士浴血奮戰，紛紛殺豬宰羊，敲著大鼓，彈著琴弦，冒雨前去軍營慰勞戚將軍，士兵們非常感動，紛紛持傘為百姓遮雨，大家不約而同跟著節拍舞動，形成邊打邊舞的場面，「大鼓涼傘」因而產生，並在民間流傳下來，之後隨著閩南人移居臺灣，成為臺灣民間主要陣頭之一（吳騰達，2002）。

二、明鄭練兵說

另一個跳鼓陣的由來是淵源於鄭成功部隊的比武大賽。

明朝鄭成功在臺灣一心籌畫「反清復明」，因此竭力整軍經武，當時集結了各方英雄豪傑，經常舉行搏擊比武盛會，為了鼓舞士氣，在分組競技中，以發號軍中命令之樂器－「鼓」在旁敲擊助威，比武時和著節奏跳躍、進退，大大振奮了士氣。

後來清朝統治臺灣，這些不事二朝的好漢志士，紛紛避居鄉野歸隱田園，但閒暇時仍念念不忘當時的豪情壯志，於是重操「戰鼓」鍛鍊武藝，為了避人耳目，以花鼓取代軍鼓，並穿插一些富韻律的動作，時日一久，戰鬥的氣息逐漸消弭，反而演變為輕快活潑的民間陣頭（高華君，2002。曾永義，1988）。

跳鼓陣的表演熱鬧非凡，再加上運動量大，沒有迷信的色彩，非常適合青少年練習，尤其在使用道具、表演型態與內涵上，均講求力與美的腳步與身段，強調繁複與變化的陣形，重視的不是個人技巧的表現，而在團隊精神的凝聚，因此除了注重身體的律動與節奏感的訓練外，亦注重隊員之間高度默契培養，一方面可訓練強健體魄，另一方面培養學生團結合作的精神，頗適合推廣至中小學課外活動或團體活動來練習。透過舞蹈課程設計，融合各領域的教學，使學生能真正享受於創新的教學情境中，以藝術生活為中心，提升學生更趣味化與多元化的學習，達到最有效的學習效果。

圖二：搖旗吶喊力與美的展現

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

傳統創新 展現活力

嘉義市崇文國小舞蹈班於民國八十九年成立跳鼓陣，除了延續鄉土民俗技藝，更結合現代藝術，用「另類街舞」的形式表演，成為一大特色。表演中融合了舞蹈豐富的變化，在跳躍、進退中，配合鼓聲，不斷製造熱鬧的氣氛，深受觀眾的熱烈歡迎，成為嘉義縣市無數大小節慶晚會及國際性演出的重頭節目。

跳鼓陣不僅限於歷史文化的傳承而已，如何與現代結合，賦予傳統跳鼓陣創新的意義，是更重要的挑戰，於是開始加入現代舞蹈的元素，配上熱門音樂，將街頭技藝搬上藝術舞台，「以鼓為中心」為舞碼，更融入臺灣民俗八家將、婆姐等一系列傳統藝陣，令全場觀眾耳目一新。舞蹈班教師更發揮創意，不只讓跳鼓陣舞台化、藝術化，更穿上啦啦隊澎澎裙，拿起彩球，讓跳鼓陣走過時光隧道，來到現代，成為創新的「另類街舞」，更代表嘉義市參加總統府地方文化展系列活動演出，吸引許多觀眾的眼光，讚嘆聲不絕於耳。

圖三：將街頭技藝搬上舞台

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

圖四：結合「婆姐」陣頭舞蹈

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

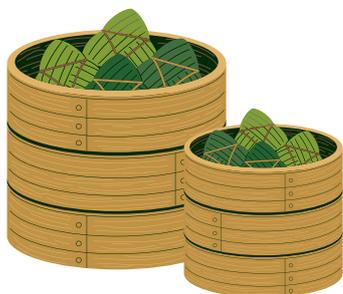
圖五：結合「家將」陣頭表演

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

圖六：創新「另類街舞」表演

資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班提供

跳鼓陣創造出屬於自己獨創風格，在不同的表演性質下，可搭配不同的打擊樂器，配合不同的節奏音樂與隊形變化，呈現在各種舞台與街頭，在雄壯渾厚的鼓聲中，不斷的搖旗吶喊，以搖擺、跳躍、進退的肢體進行，展現出極具力感與節奏的活力，仿如中國式的另類街舞，舞出屬於臺灣鄉土文化旺盛的生命力，是一項值得保留、傳遞的鄉土藝陣。

這就是舞蹈老師在平日教學中設計多元化舞蹈課程的目的，透過漸進式的創造活動，帶領學生運用身體和感受去表現，將藝陣藝術普及推廣，隨時隨地融入生活，打破表演者與觀眾之間的距離，不讓藝陣藝術只存在民間廟宇慶典中，而是能走入生活，走入群眾，達到全民運動的最佳藝術活動。

圖七：舞出鄉土文化生命力
資料來源：嘉義市崇文國小舞蹈班

吳騰達 (2002)。台灣民間藝陣。臺中市：晨星，138-148。

洪波浪、吳新榮 (1983)。臺南縣志。臺北市：成文出版社。

曾永義 (1988)。說民藝。臺北：幼獅文化，171-172、206。

高華君 (2002)。台灣跳鼓陣的歷史源流之探析。2002年台灣體育運動與健康休閒發展趨勢研討會，435-443。

國之文化樂傳承

充滿音符的金色童年

5 歲學鋼琴，7 歲唱合唱，9 歲學二胡，12 歲考入音樂班。在音樂世家的背景裡成長，家母與外公皆是國小音樂老師，三姐弟都照著此脈絡成長：幼稚園大班懂數字後由家母親自指導鋼琴，軍事化管理的父親鞭策著練琴生活，每天一小時必須登記時間內容，且全年無休，逢國定假日需擇日先補；從小，我就知道練琴是辛苦的，但學音樂是快樂且幸福的。上小學後進入媽媽指導的台北愛樂兒童合唱團，豐富的演出經歷與扎實的舞台訓練讓我對音樂充滿的熱情，猶記 8 歲那年的聖誕節站在國家音樂廳舞台上，看著林望傑大師指揮國家交響樂團，擠身在上百人的舞台裡、小螺絲充滿了興奮，耳裡聽見了美好的「平安夜」更是讓真善美的種子深植心中。

圖一：臺北市立國樂團
胡琴演奏家郭珊如
資料來源：郭珊如提供

圖二：習琴起每天都要練滿一小時的鋼琴
資料來源：郭珊如提供

就讀於媽媽任職的臺北市立教大附小有個好處，校內所有厲害的社團與組織、哪些高手開的班都會讓我參上一腳，於是我上了書法、作文、英文、直排輪、桌球、游泳、籃球、直笛、合唱、國樂、甚至連陳時中部長的潔牙隊我也報名，璀璨豐富的生活讓我對世界充滿好奇與期待。

常有人問我，為什麼小學沒有唸音樂班？家父覺得音樂路太狹隘，小學三年級就進入音樂班似乎太早斷定。更多人問：為什麼選二胡？相較於同儕，我擁有更完整的音樂基礎能力，家母特別拜託國樂團金牌指揮鄭玉琴老師「麻煩給她一個最難的國樂器」為什麼不學小提琴？

因為當時學校的國樂團是省賽特優長冠軍，而弦樂團草創階段尚未成熟。為什麼三姐弟只有你走音樂路？升小六的暑假，家母看見我把玩著直笛吹「大黃蜂」、動念讓我考，她說我是有天賦的小孩，當時已有 20 年教學經驗的家母，很清楚有天份的小孩是什麼樣子，但也不敢太早判斷，需要一點時間觀察；媽媽說，小時候教我鋼琴，第一次覺得有人上輩子學過鋼琴！據她形容，對於黑鍵我毫不陌生，背譜視奏硬是比大一歲的姊姊快，姊姊學過的曲子我平日聽了就能彈，於是我還能再學第二套曲，是姊姊不聰明嗎？喔不，小學樂團首席、市長獎、北一女、交大、現任職於聯發科賺大錢，姊姊的學業表現極優、但音樂之路就是一般努力人。小時候的習琴經歷白走了嗎？三姐弟一致感謝二胡啟蒙老師歐光勳教授的栽培，面對樂曲的困難挑戰、理性認知、感性薰陶、循序漸按部就班的手指系統化訓練以至心態的克服，學習音樂的過程與態度才是至關重要。

砲灰吊車尾

決定要考國中音樂班後，一年內花了媽媽 26 萬元補習，別人學了四年的視唱聽寫樂理要惡補，從小給媽媽教的鋼琴要換業內的教授指導（然後不能賴皮、人生第一次練習 24 個大小調的音階、親媽為難）媽媽笑稱「好像在裝玩具紙鈔放到信封裡」不怕沒考上嗎？多年後我問，「那也要試試才知道」期間也收到不少打擊「幹嘛來當砲灰？去考國樂班就好」放榜成績公告，臺北市國中音樂班 90 位上榜者我是最後一名、分數 84.567 還是因為國樂保障名額才錄取（長大後才知道有弦樂組同學沒考上、但分數比我高）上了就是上了，挑戰也才正要開始。

音樂班的醜小鴨

第一次踏入音樂班環境，全班只有我來自非音樂班、聽寫課才發現大考成績全班都 90 分以上只有我 77 分、更別提同學的小提琴動輒 30 萬、100 萬，而我的小二胡只有 5 萬不到；但家父自幼的嚴厲訓練讓我沒有太多時間自卑，用每日的 300 字札記自我鼓勵並抒發自覺被排擠的小劇場，直到高中畢業，我考了人生第一次的榜首，國文英文拿到滿分 15 級分、聽寫樂理也雙雙 100 分，始料未及的好成績，也感謝一路陪伴鼓勵的家人和努力不懈的自己。

高中參加臺北市立國樂團的附設青年團，遇上總幹事黃滇琪學姊，來自師大的她讓當時高二的我定力志向要當她學妹，但有回演出後台聽見簡任佑學長分享、和我說師大有多難考「我上一屆的學長和第一名差了 0.01 分最後去了市北」從那天起，我知道我不只要求高分、更要突破不悔。

圖三：國一第一次參與歐教授的學生發表會
資料來源：郭珊如提供

圖四：把握每一次上台的演出學習機會
資料來源：郭珊如提供

進了師大音樂系的殿堂，美夢成真的我並沒有享受在粉紅泡泡裡太久，理解到音樂產業的衝擊和僧多粥少，我積極拓展人脈、經營個人教學平台、並也將自幼的夢想：教程與教職納入人生規劃。大學畢業後回到母校實習，在高瑀婕老師的悉心指導下我對教學充滿了熱忱並學到實用又專業的細節，發現站在講台的自己會自言自語、贅字無限，但學子們閃爍的眼濛讓我忘不了那份渴望。

求職漫漫馬拉松

實習後我回到師大念碩士，同時也進入臺灣國樂團、臺北市立國樂團兼任，從學校進入職業樂團的生活讓我再次思索我的人生方向，面對人、還是面對音樂？站在舞台、還是站在講台？要用嘴巴教、還是用眼睛學？自 2011 年因著樂團退休潮，我連續考了 10 次的樂團，香港、新加坡、臺灣都有我的足跡，長達 6 年的國父革命之路漫漫，每一次我都用破腹沉舟的決心應考，然後哭著接受陪榜，隔天再繼續日復一日地訓練著基本功，因為不知道何時才有下一次的招考，只能隨時把刀槍磨亮。

圖五：2014年兒童音樂劇「趣聽兒歌」飾演黃鸝鳥
資料來源：郭珊如提供

圖六：2018年「楚頌」二胡協奏曲演出
資料來源：郭珊如提供

「如果你現在就放棄、那之前的努力都白費了」「戲棚下站久了就是你的」「憑什麼是你考上？」家人從責備、不解到最後不敢再多問，甚至在 2017 年接到考上的訊息時還回問「今天是愚人節嗎？」我分析了自我特質、樂團的生態和名額，給自己兩條路往前，選定方向後就衝個不悔。

生命的轉捩點

站在每個選擇的交叉口，我冷靜面對、尋求各種意見，也分析時事情勢。媽媽說，如果國中沒有考上音樂班、就不會要我走音樂路，高二就立定志向要走師範體系、也很清楚師大必須要考七月的指考才能就讀，修了教育學程、進了職業樂團兼任，開始意識到這是兩條完全不同的路，但卻是我確定想要走的安穩舒適公職路，考樂團我也設定停損點，如果沒有考上就要回鍋考教甄；每一個選項我都沒有放棄，盡可能準備著、一切條件養成也相輔相成。除了正規的音樂路，2010年我也被唱片公司相中要簽約兩年往演藝圈發展，另外也有各式商演、音樂劇、兒童音樂劇、鋼琴伴奏、跨界演出邀約，我積極嘗試，透過不同形式的刺激，也成為我日後生命故事的養分。

圖七：2015年音樂劇「聖誕不誠實」劇照
資料來源：郭珊如提供

樂器是媒介，音樂才是主體

無論學習什麼樂器，我堅信都是傳遞人類真實情感的媒介，常有人問我「鋼琴和二胡共通點？」我想「為音樂而服務」的真諦是不可抹滅的，至於學國樂的孩子出路在哪？無論是教職、樂團、流行音樂、甚至是音樂行政、音樂行銷，求學階段能接觸、能實習的就盡量廣泛嘗試，碰久了便知道自己的興趣、志向、以及專長在哪，有時候需要一點賭注、有時候需要一點執著、有時候更需要一點運氣，但是，實力的養成卻是至關必要的。期待，有更多的孩子們可以真正因愛、而踏入音樂圈，並在臺灣這塊寶島上走出幸福的音樂路。

圖八：我常常和學生分享，希望你們可以和音樂當一輩子的朋友
資料來源：郭珊如提供

從不同角度欣賞「美」 — 談傳統彩繪藝術進入學校的新視角

筆者小學時期熱愛繪畫，每天總是畫上一兩張自己喜歡的卡通人物，那些圖畫是沒有經過美術教育的塗鴉，但也在享受畫畫的過程中，逐漸培養對造型、色彩、臨摹的概念。五、六年級經由美術老師的引導開始嚮往國中美術班，國中雖然沒有考上美術班亦是經由班導師的建議，高中如願考取美術班，高中三年可謂是瘋狂地投入於美術中，習得某些「學院派」的技巧如素描、水彩、水墨、書法等這些基礎項目。大學時期在陰錯陽差下進入「古蹟領域」所學不再是以前的美術訓練，轉而變成雕刻、交趾陶、剪黏、彩繪等這類傳統建築裝飾工藝。一開始總是照系上安排跟著訓練，沒有思考更多其中意涵，但訓練久了也薰陶出傳統美術之眼，開始看懂傳統工藝或是喜愛本土的傳統文化，深知高中以前所學的「學院派」與大學後才接觸的「傳統工藝」在美的呈現有不同的方向，它們只是用不同方式詮釋「美」。有趣的是臺東新生國小美術班學生們，也要走一趟我過去走過的美術之路，從原本的美術教育再到傳統建築裝飾工藝，幾年下來小學生的成果真是讓人激賞！

今年已是參加「藝師藝有計畫」的第三年，有幸受新生國小連續三年邀請，這三年帶給學生的是傳統工藝上的相關知識、傳統彩繪的材料技法、圖騰的故事意涵，盡量帶給學生不同於原本學校美術課堂上的內容。在教學過程中，從學生身上看到不同於傳統美術本質的事物，他們所生成的是另一種在傳統工藝之外更重要的「生命力」，也可以說學生表現出的不是工藝上的匠心，而是對於傳統的自我解釋，對於學校美術教育來看它是新的事物，再從傳統工藝角度來看學生的「傳統創作」亦是從中探討的新思維。

參與藝師藝有計畫第一年，帶給學生的是「樑枋彩繪」練習，這堂課結合臺東在地廟宇元素，讓廟裡樑枋上的圖案實際出現在作品中。此次課程提供固定的「堵頭」圖稿，經由複印、墨線描繪、上彩來完成作品，在傳統藝術中程序、步驟為很重要的一環，順序顛倒容易造成施作不易，以傳統彩繪技法「退暈」來看，其需正確地順序與用筆地工整，所以大家都以戰戰兢兢的態度操作，我認為在操作傳統技法時，投以聚精會神的態度，可以讓學生體認在面對各類作品時，對於態度上不同的切入點。

圖一：樑枋彩繪工作坊合影

資料來源：周孟勳提供

第二年主要的操作主題為「鰲魚半金彩」它是由建築架構材「托木」衍伸而來的教材，除認識建築上的動物題材外，另有兩大核心技法「安金」、「上彩」。傳統圖案的呈現因需符合架構材形狀，所以有時較為抽象，沒有經過解釋或許學生會看不懂傳統語言，此次課堂介紹「鰲魚」之涵義，亦介紹在裝飾上的動態，學生更加了解圖像後，也能精準處理接下來的「安金」與「上彩」。「安金」對於學生來說是新奇的技法，它使用金箔並利用油性塗料當黏著劑，完成後的金箔表現閃耀著一股金屬質感。此技法在工作場上只是一種裝飾技法，帶入學校後卻成為一種另學生讚嘆的技術，學生更加瞭解「安金」後，相信廟宇藝術裡的「金箔」也會有更多人懂更多人欣賞，也會有更少人說「金色是塗出來的！」

第三年的傳統彩繪課程，因屬於長期時間規劃，設計內容可以更多元。有建築裝飾「吊筒」的安金彩繪、適合中年級操作的「安金小品」、與現代生活用品結合的傳統圖稿「螭龍」應用、「牡丹」繪畫。此次課程內容較不完全以純傳統美術的方式實作，中間加入學生的創意與傳統圖稿理解的部分，由傳統圖稿作為基底的創意發想，實在令筆者大為驚豔。課程中先引導解釋圖稿繪畫的邏輯，再介紹各步驟畫法，傳統畫法雖為固定的口訣，在學生直率的配合下，產出各式各樣帶有自我風格的圖樣。對我來說那是一種在嚴肅、嚴謹、固定的傳統圖稿的全新表現方式，他們活潑、具有活力亦是一股活水，是我學習傳統工藝以來新的感受，不禁讓我感受到「教學相長」這件事情。

這幾年的課程中，很重要的一環是「製作底板」，底板為木製夾板，要成為可繪畫的媒材須經由補土、打磨、上漆幾個步驟，這種職業性的操作技術讓國小學生操作起來非常有違和感，但此違和感可愛亦非常可敬，小小的手要拿起補土板、漆刷來回操作著不熟悉的技巧，只為了老師強調的：「彩繪板需要平整，畫起來作品才會好看。」最後操作起來技術上雖然沒有完美，過程中絕對是充滿誠意，這當中學生大概也能理解「室內裝潢」的某些部分。

以筆者角度來看「藝師藝有計畫」讓國小階段的學生就能接觸傳統藝術學習，不僅能帶給學生認識自己生活周遭「既熟悉又陌生」的在地傳統藝術的機會，培養傳遞對文化資產保存的關懷素養。對學校美術教育亦是開拓另一條重要且能與在地藝術文化結合的教學面向，除了學習熟悉的繪畫基礎技能之外，如能讓學生接觸新的一種材料、技法或是作品概念，對學生的美學思維應會有令人驚豔的化學變化。

圖二：戶外踏查－走讀臺東在地廟宇－認識虎堵
資料來源：周孟勳提供

兩根棍子上的舞蹈精靈

扯鈴在傳統民俗體育中占有重要的一席之地，無論是民俗體育比賽、街頭藝人的表演或是正式劇場的演出，都是那麼的「吸睛」。國內將扯鈴結合舞蹈、體操、專業劇場觀念的表演藝術首推 1986 年成立的「舞鈴劇場」。舞鈴劇場的團員不僅僅在扯鈴技巧的提昇，還須結合體操、舞蹈的力與美，應用物理科學的運動力學，表現出腰功、腿功之身段姿態的美妙，手腳靈活，神技精采。

圖一：傳統扯鈴（左）、碗鈴（右）

資料來源：<https://tancle.pixnet.net/blog/post/39151315>

傳統民俗技藝扯鈴，是由兩根棍、一根繩、一個鈴搭配組合而成，曾傳入英國病英國人形容作「兩根棍子上的精靈」。雖為民俗傳統運動之一，隨著時代演進結合舞蹈、音樂、體操等不同的動作變化與組合，發展以各一單一表現至兩人相互搭配或更多團體的參與，形成創新的多元運動。扯鈴其兼具了「藝術性」、「表演性」及「傳承性」的特質，經由編排雜技中進行表演活動，呈現追求藝術層面的美感性，不僅自娛娛人，更能在表演的過程中獲得更高的技藝表現，追求更高階的藝術境界（李坤展，2002）。

扯鈴共有七種基本動作：拋、甩、繞、纏、跳、迴旋、定點等，但近年來受到西方文化的影響，科技網路傳播的衝擊下，從原本單純、固定的基本模式演變為複雜又高難度的直立鈴、放棍、拋鈴側翻等不同變化的招式，而雙鈴也從原本運轉、繞、拋的有限變化之下，增加了纏、疊、轉等多樣變化，以符合現今扯鈴教學的需求。

近年來，扯鈴技藝也力求藝術的美感呈現，無論個人或團體，強調形式多樣化，肢體的協調與重心平衡的穩定性，動作速度的爆發力，姿態的柔軟度等技術的轉化，並音樂的節奏，表演服裝的整體設計等，多項領域結合呈現跨域的完美體驗。

基於上述，筆者設計與規劃的中華民族舞蹈課程，依據來源由主題教學課模式並結合舞蹈表演藝術創新教學課程，藉由中華民族舞概念開啓肢體的學習，並透過舞蹈動作元素來探討民族舞與扯鈴表演的關係，提供進階性的肢體學習經驗，以「主題之選擇」、「學生之表現」、「教師之角色」三種面向進行課程教學。

舞蹈元素	扯鈴運用
空間	劇場空間、舞台構圖
時間	身體與鈴的節奏、速度與音樂性
力量	操控鈴的力道和精準度
流動	動作與隊形變化的流暢性
關係	人、鈴、線之間的變化與關聯性

表一：舞蹈元素運用在扯鈴之相關表

在「主題之選擇」中華民族舞蹈課程運用於扯鈴表演時，運用中華民族舞蹈概念動作的學習「肢體基本能力訓練」、「基本的手勢與腳位動作」、「複雜式動作表現-提壓腕、小五花手、組合動作」、「軌跡路線之練習與編排」。從肢體基本能力的引導，到複雜式動作表現與軌跡路線編排，了解中華民族舞蹈的動作對於扯鈴隊學生在扯鈴的表現性進步與轉化。

「教師之角色」是非常重要的靈魂人物，教學者在教學舞蹈課程中，每節課加入舞蹈元素貫穿整個課程學習，透過民族舞蹈課程完整肢體動作學習使學生的身體經驗深刻，促進個人與同儕的創意呈現。而中華民族舞蹈講究的動作語彙型態，學生在規範的框架下如何創意呈現，並和扯鈴表演有所結合，是此課程的一大特色，這也考驗著教師如何在框架的規範下與發揮創意中找到平衡點並拿捏得當。

因此，透過中華民族舞蹈課程，可以增加扯鈴隊學生肢體動作訓練外，教師藉由引導的方式讓學生利用民族舞蹈動作與舞蹈元素來結合扯鈴招式與編排，進行跨領域的呈現。不限於只是舞蹈動作與扯鈴招式結合出單一動作，並在課程活動中多次進行分組呈現，經由同學間互相觀摩與分享心得，來探索自我的肢體動作，增進身體姿態的正確度並提升自信心。在成果呈現的歷程中與同學討論、創意編排，培養出解決問題能力及團隊合作精神。

圖二：飛樂鈴揚演出照

資料來源：<https://www.storm.mg/lifestyle/177943>

台灣好新聞報

圖三：結合中華民族舞基本手勢動作

資料來源：方彥錚提供

中華民族舞蹈的基本動作有助於扯鈴隊學生身體姿態的調整與矯正和身體美感與自信的養成。而進階組合動作，促使扯鈴隊學生探索自我身體動作的展現方式。老師將學生舊經驗與新經驗加以整合，展現出自發性、創意性的動作編排，並將學習到的舞蹈元素融會於扯鈴編排經驗中。藉由成果呈現、師生互動對話、課程心得分享的方式，了解學生在課堂中的收穫，有助於學生在舞蹈元素結合扯鈴招式編排上的使用。

圖四：飛樂鈴揚演出照

資料來源：<https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=582101>

人間福報/曾文秀提供

于林 (2012)。舞鈴劇場創辦人暨藝術總監－劉樂群「扯」上舞台勇敢追夢。PAR表演藝術雜誌，230，28-30。
李坤展 (2002)。扯鈴在台灣的文化傳承。未出版碩士論文。國立體育學院體育研究所，桃園市。

動態資訊

教育部藝術才能專長領域輔導群公開授課

澎湖縣馬公市馬公國民小學 2023年05月08日

彰化縣立彰安國民中學 2023年05月10日

教育部藝術才能專長領域輔導群諮詢服務

美術組 – 屏東縣政府教育處 2023年05月24日

音樂組 – 南投縣草屯鎮草屯國民小學 2023年05月31日

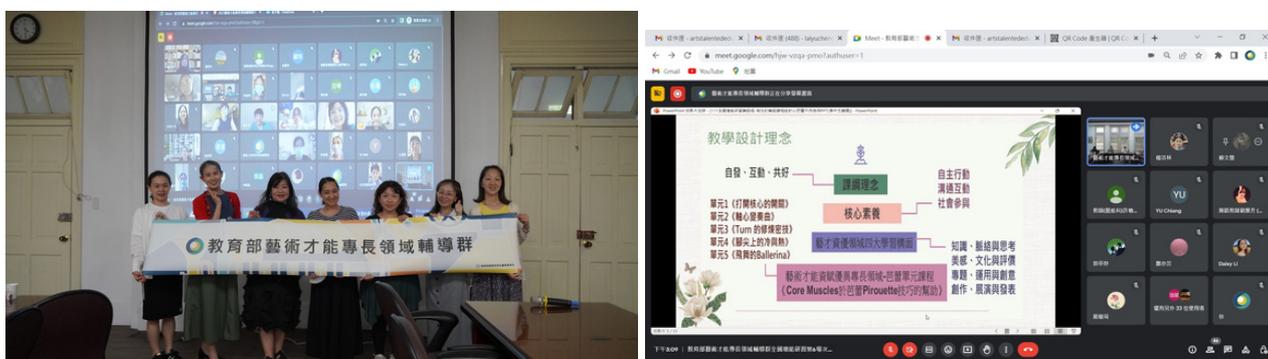

教育部藝術才能專長領域輔導群全國增能研習

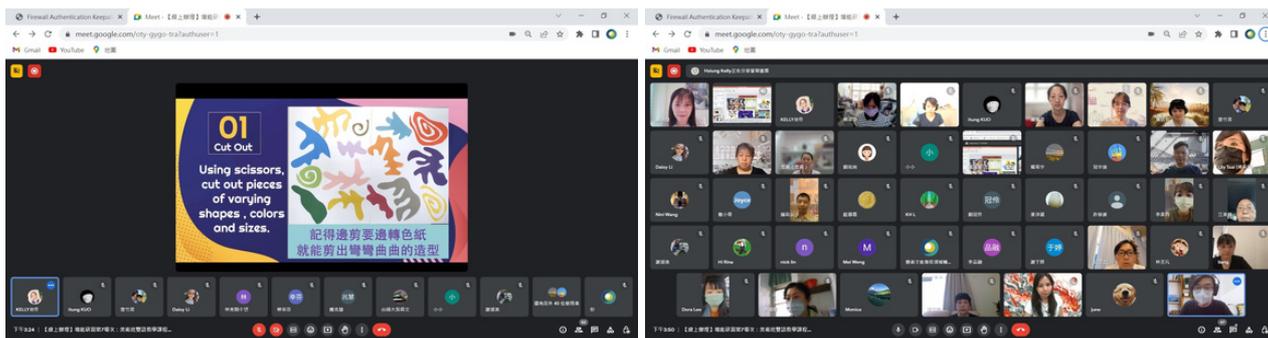
【音樂專長領域教師教學與探究】2023年05月17日

【有效學習的舞蹈課程設計】2023年05月25日

【美術班雙語教學課程模式】2023年05月29日

端午

※歡迎賜稿

2023年06月
第十二期

教育部藝術才能
專長領域輔導群

