

## 「客戲一夏」客家戲曲夏令營之教學推廣策略研究\*

蘇秀婷\*

### 摘要

本研究擬探討 2012 迄今持續六年，於每年暑期舉辦的「客戲一夏」暑期客家戲曲夏令營，該計畫係由客家委員會指導，財團法人慶美園文教基金會執行，師資多來自苗栗榮興客家採茶劇團之團員及國立臺灣戲曲學院客家戲學系教師、學生及畢業校友。對象係針對苗栗地區十餘所小學進行約十日之密集式客家戲曲訓練，並於結業當天舉行成果展演。舉辦六年來成效斐然，不但俾益於國小表演藝術教學，同時也促進客家地區小學客語沉浸式學習，每年參與學校由七所增至十三所，受到校方支持並於活動結束後延聘教學師資進行社團教學或客家戲劇比賽培訓，因而，近年來常見苗栗諸多小學競相以客家戲曲做為競賽或表演之項目，也使客家戲曲成為臺三線苗栗區客家戲曲表演的文化亮點，受到公部門重視而進一步支持該活動續辦。「客戲一夏」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，本研究擬從此一出發點探討「客戲一夏」客家戲曲夏令營的實施現況，教學策略及推廣成效。預期研究成果能做為未來客家戲曲推廣教學，以及客語推廣教育的參考。

關鍵詞：客戲一夏，客家戲曲夏令營，臺三線，慶美園，戲曲推廣

---

\* 本文為 107 年客家委員會獎助客家學術研究計畫「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」之部分執行成果。

\* (國立臺灣戲曲學院客家戲學系助理教授)

## 前言

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，本研究擬從此一出發點探討「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？

---

<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。

## 一、「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營之產官學合作

在「客戲一夏」營隊手冊中，可以觀察到此一研習營的執行為「產官學」的合作下的成果：其指導單位為客家委員會，主辦單位為財團法人慶美園文教基金會，合辦單位為榮興客家採茶劇團，協辦單位為苗栗十所國小。

任務編制方面：營主任為財團法人慶美園基金會董事長，營副主任為各國小之校長，負責督導各校研習執行進度。營指導為葉錦忠校長，負責居間協調活動各項事務。各校之領隊為各該學校之主任，副領隊則是各校負責教師。赴各校實際授課教師由榮興客家採茶劇團的團員擔任。

「產業界」、「公部門」、「學校端」等三方面的合作分述如下：

### (一)、產業界：推廣客家戲曲文化

#### 1、計畫緣起

由客家委員會指導，財團法人慶美園文教基金會與榮興客家採茶劇團主辦，十個國民小學協辦，進行為期兩週共十天的暑期戲曲營隊。依據該活動學員手冊所載之「計畫目的」為：「以國小校園作為推展傳統客家戲曲表演藝術的文化搖籃，培養國小學生認識客家戲曲表演藝術的文化搖籃，培養國小學生認識客家戲曲、學習客家話，對客家文化產生興趣，自然而然地傳承客家文化。」<sup>2</sup>

財團法人慶美園文教基金會董事長鄭榮興說明：「客家戲科要招生並不是這麼容易，那我希望讓國小的學生去了解一下客家戲曲，因為以前哪裡有廟會，小朋友都會要大人帶他們去戲棚下看戲，其實有很多好吃好玩的，那在現在這種傾向越來越少了。小朋友要接觸到傳統戲是非常非常難的事情，簡直能說沒有了，我們要轉過來思考說，我們學校有人文與藝術的課程，我當年也當過這教材編輯的主任委員，要客家戲被放在上面是很難，可能裏面的有歌仔戲或京劇，那麼我們就想如何讓小朋友能接觸到，而且又是好玩的？於是利用暑假，透過學校的安排，家長們在暑假時也會煩惱小孩在家怎麼辦，所以很多學校就會在暑假時辦很多各種不同的營隊，那我就想說暑假時我們來辦個營隊，有兩個禮拜的時間。……小孩子從玩開始去認識戲曲表演藝術，所以客家戲已經有正規的教育體系了，那你必須讓孩子們知道，如果他真有興趣，就可以來就讀我們學校。」(訪鄭榮興，1070530)

故而，做為產業界的慶美園基金會及榮興劇團執行「客戲一夏」主要目的在於推廣客家戲曲，向下紮根。發掘、培養客家戲曲種苗，並且讓客家戲學子得以學以致用。

<sup>2</sup> 引自「客戲一夏」2018 客家戲曲暑期研習營學員手冊，頁 1。

## 2、計畫執行方式：十日密集之營隊式

位於苗栗的財團法人慶美園文教基金會聯合榮興客家採茶劇團，於每年七月初在苗栗縣十所國小舉辦「客戲一夏」客家戲曲夏令營，以兩週共計十日為期進行密集式暑期客家戲曲營隊。由該基金會提供行政協助，包括提案爭取經費、計畫流程掌控、各校之聯繫等計畫執行項目。榮興客家採茶劇團的演員擔任教學師資、規劃教學內容，並協助各校學童進行成果展演。各校的學員人數及授課教師人數如下表所示：

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，分別有：九湖國小《姚剛招親》、興隆國小《武大郎》、三灣國小福基國小《借扇》、新港國中小《楓中奇緣》、建功國小《三仙獻寶》、中興國小《採茶趣》、啟文國小《鬧龍宮》、銅鑼國小《躍龍門》、獅潭國小《客棧》等。

## (二)、公部門：客家委員會推廣客語及客家文化

苗栗縣是目前客家人口相當集中的區域之一，自 2018 年新修訂的「客家基本法」第三條明訂「客語做為客家語言，與各族群語言平等。」對於客語屬於國家語言的位階做明確宣示。並強調客語做為學習語言、使用公共服務、傳播資源之權利均應予以保障(第 3 條第 2 項)。除了對於客家文化及客家語言的推廣有了法制性規範。「客家基本法」第 4 條第 1 項規定，「客家人口達三分之一以上之鄉（鎮、市、區），應以客語為通行語之一，並由客家委員會將其列為客家文化重點發展區，加強客家語言、文化與文化產業之傳承及發揚。」依該法規定，列為「客家文化重點發展區」之鄉鎮，應以客語為通行語之一，並加強客家語言、文化、文化產業的傳承與發揚(第 4 條第 1 項)。同時，政府應制定區域發展規畫，考量客家族群的權益與發展(第 8 條第 2 項)。政府並應提供獎勵措施，並結合各級學校、家庭與社區推動客語、發考客語生活化之學習環境(第 15 條)。

依據以上「客家基本法」的相關規定，若屬「客家文化重點發展區」的縣市鄉鎮，是政府推動客家語言、文化傳承與發展的重點區域。尤其針對各級學校，有助於客家文化發展與傳承的活動應予以獎勵與支持。另外，依 2010 年修訂之「客家文化重點發展區鄉(鎮、市、區)公告作業要點」及客家委員會「105 年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，苗栗縣的 18 鄉鎮均屬於「客家文化重點發展區一覽表」<sup>3</sup>緣於以上之相關法律規範，以及苗栗縣做為客家文化重點發展區之屬性，以學校為對象的客家文化活動，應屬於客家委員會等相縣政府單位應加以鼓勵與推動的對象。

「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營自 2012 年起在苗栗地區之國小進行為期十日的研習營，迄今已執行 7 年，共 70 校次，約 3300 人次參與。主要之經費來源來自於客家委員會的補助，除了依上述「客家基本法」、「客家文化重點發展區鄉(鎮、市、區)公告作業要點」等相關法規賦予公部門應為的法定行政作為之外，每年「客戲一夏」的成果展，客家委員會的主委或副主委均全程欣賞，表演完畢與各校參與之校長、師生合影，以表示其重視。做為地方主管單位的苗栗縣

<sup>3</sup> 依 106 年 2 月 24 日客會綜字第 1060002892 號公告，屬於苗栗縣「客家文化重點發展區」的鄉鎮包括：苗栗市、竹南鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮。「一覽表」詳參客家委員會網站 <http://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=63&PageID=38317> (檢索日期：2018 年 10 月 20 日)

政府多年來則提供中正堂做為展演場地。

歷年來成果展之時，主委或副主委接受記者訪問的發言，可以觀察到他們的著重點在於「客戲一夏」夏令營的舉辦對於「客家表演藝術」、「客家語言」的向下紮根，並且以「苗栗」此一客家大縣做為客家文化推廣的根據地，在客家政策的著力推動與實踐，另外，也提到這是「客家戲曲」做為苗栗的「無形文化資產」所進行的傳承與推廣工作：

2018 年客委會副主委范佐銘表示：「將藝術扎根在校園，因為藝術要透過我們的接觸，才有認識，認識之後，小朋友學到最好的認識客家文化。」<sup>4</sup>2017 年客委會副主委楊長鎮表示：「苗栗可說是客家大縣，第一部客語電影在苗栗拍攝、客語歌曲發行量最多也是苗栗，期望大家共同發揚保存客家文化，成為全球客家文化首都。他說入行難，但有興趣後就會持續下去，非常高興學生利用暑假學習客家戲曲，對自己家鄉在地文化有更多認識。」<sup>5</sup>2016 年「李主委(永得)在致詞時表示，客家戲曲對客家語言及文化的推廣及傳承有很大的幫助，非常特別且重要，但現今社會變化大，對許多文化傳統較不重視，以致於現在的小朋友很少有機會接觸到客家戲曲。…為期 10 天的客家戲曲暑期研習營共培訓了 327 名小朋友，看見這些未來主人翁們對客家戲曲產生濃厚的興趣，李主委除了感到很開心，也由衷感謝苗栗縣政府、各個參與學校及在座家長們的支持，更期望藉此活動讓小朋友從小就透過客家戲曲學習客家語言及文化，進而提升參與客家藝文活動的興趣。」<sup>6</sup>

代表地方政府的苗栗副縣長鄧桂菊則表示：「傳統客家戲曲『採茶戲』是苗栗縣『無形文化資產』，特別感謝客委會對推動客家文化的努力，慶美園文教基金會、鄭榮興校長及榮興客家採茶劇團團隊對於客家戲曲藝術的耕耘，持續辦理客家戲曲暑期研習營的活動，讓客家文化能夠向下扎根。相信參與的同學透過體驗客家戲曲表演，感受傳統戲曲之美，希望個個都是傳承客家文化的小尖兵，愛永流傳。」<sup>7</sup>

### (三)、參與之國小：增進客家藝文競賽能力

自 2012 年起，每年「客戲一夏」協辦的國小從七所增至十二所，這兩年又

<sup>4</sup> 客家電視台，〈「客戲一夏」戲曲成果展，小戲迷相約明年再來〉，2018 年 7 月 13 日。網址：<http://www.hakkatv.org.tw/news/170217> (檢索日期：2018 年 10 月 20 日)

<sup>5</sup> 鄭文敏，〈「客戲一夏」客家戲曲研習營展成果〉，《大世紀》，2017 年 7 月 14 日。網址：<http://www.epochtimes.com.tw/n219298/客戲一夏---客家戲曲研習營展成果.html> 檢索日期：2018 年 10 月 20 日

<sup>6</sup> 客家委員會，〈採茶戲當生趣說學逗唱樣樣來 2016 客家戲曲研習營成果發表〉，2016 年 7 月 15 日。網址：<http://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=34&PageID=35185> 檢索日期：2018 年 10 月 20 日。

<sup>7</sup> 同註 5。



縮減為十所。2018 年總共 10 所學校，分別是三灣國小、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、新港國小等。下表為「客戲一夏」自 2012 年開辦以來參與的各所國小：

表二、「客戲一夏」歷年參與之小學

2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018
三灣國小	三灣國小	三灣國小	三灣國小	三灣國小	三灣國小	三灣國小
西湖國小	西湖國小	西湖國小	西湖國小	西湖國小	西湖國小	建功國小
建功國小	建功國小	建功國小	建功國小	建功國小	建功國小	啟文國小
啟文國小	啟文國小	啟文國小	啟文國小	啟文國小	啟文國小	獅潭國小
獅潭國小	獅潭國小	獅潭國小	獅潭國小	獅潭國小	獅潭國小	九湖國小
頭屋國小	頭屋國小	頭屋國小	頭屋國小	頭屋國小	頭屋國小	福基國小
銅鑼國小	九湖國小	九湖國小	九湖國小	九湖國小	九湖國小	興隆國小
	五穀國小	五穀國小	五穀國小	五穀國小	五穀國小	新港國小
	福德國小	福基國小	福基國小	福基國小	福基國小	銅鑼國小
	錦水國小	錦水國小	錦水國小	錦水國小	錦水國小	中興國小
		興隆國小	興隆國小	興隆國小	興隆國小	新港國小

提供：財團法人慶美園文教基金會

承上表，連續七年均參加的學校有：三灣國小、獅潭國小、建功國小、啟文國小。九湖國小參加過 6 年；福基國小、興隆國小參加過 5 年；銅鑼國小、新港國小參加過 2 年；中興國小第 1 年參加。

至於「客戲一夏」計畫的參與學校年年增加，由 7 所增至 12 所，學員人數預計每校 20 名，總計 140 名，也年年超收，曾一度招收四百多名。經訪談各校之校長與主任，各校爭相參與協辦主要原因有三：

#### 1、暑期的客家戲曲課程內容充實

啟文國小劉校長提到：「所謂『客戲一夏』客家戲曲是指：一到夏天，放暑假兩個月的時間，活動這幾年的模式就是一放暑假前兩週，我覺得提供小朋友參與夏令營的機會是非常好的學習活動，因為暑假的假期太長，讓孩子在早上的時間有比較充實的學習內涵。像今年我們的報名人數一下子就衝到 40 人，小朋友是很願意參與的，那我們往年也差不多會到 40 人左右，那今年有限制名額，就沒有這麼多孩子能受惠。」(訪劉淑媛，20180703)

## 2、和學校推動的「客家藝文競賽」<sup>8</sup>相輔相成

「客戲一夏」的活動內容設計主要為客家戲曲表演，全客語的表演內容，包括了口說客語訓練、客家歌謠、表演肢體、舞台表演等。和苗栗縣客家地區國小每年參加的「客家藝文競賽」一致，因此許多學校競爭相取參加。

啟文國小的劉校長提到：「我們學校為什麼要參加「客戲一夏」，我們每年參加『客家藝文競賽』，一開始它叫『客語生活學校』的觀摩賽，有分區賽、全國賽。特優的隊伍可以晉級到全國賽。它是分北中南東這幾個分區，然後再到全國的決賽。我們從江校長到現在，歷年來表現都蠻優秀的。去年 106 年度我們客家歌唱類低年級得到全國第二名的成績。就是中區的特優，到全國決賽拿到第二名。差不多有 30 隊的隊伍來參加比賽，所以要拿到前三名的成績要很努力，然後不管是老師跟學生都要很加油很拼才能拿到好成績，因為我們本身都有在推，我們也覺得說這跟我們學校的發展、客語的發展是有很大的關連性的，老師也都很配合，家長也都很支持。」(訪劉淑媛，20180703)

## 3、免費，且學校只需負責場地、學生

對於各參與學校而言，學校的行政配合相當簡省，師資由榮興客家採茶劇團分配至各國小，每日往返上課。學校只要提供教室做為訓練場地、召集學生參加。並指派校內負責教師即可。因此，各校都樂於配合。九湖國小關主任對「客戲一夏」相當肯定，並說：「師資、車子都是基金會準備，學校只要出學生、場地即可。葉校長是銅鑼人，又是國語文競賽召集人，所以有活動即會找我們。」(訪關定偉，1070706)

## 二、「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營的教學策略

王國維先生為戲曲下的定義為「合歌舞以代言演故事」。歌舞表演是戲曲表演不同話劇表演之處。曾永義院士對「戲曲」更細緻的定義是：「中國戲曲大戲是在搬演故事，以詩歌為本質，密切融合音樂和舞蹈，加上雜技，而以講唱文學的敘述方式，通過演員充任腳色扮飾人物，運用代言體，在狹隘的劇場上所表現出來的綜合文學和藝術。」<sup>9</sup>

若轉換為客家戲曲來套用這個定義，學童們在「客戲一夏」暑期客家戲曲研習營所體驗到的戲曲學習，是以一齣戲的實際上場為目的客家戲曲舞台表演，雖

<sup>8</sup> 全國中小學客家藝文競賽，客家委員會為發揚客家文化及本土語言教學，並透過客語歌唱、口說藝術或客語表演，以保存並發揚客家文化之豐富內涵，每年舉辦「全國中小學客家藝文競賽」，鼓勵全國中小學校參加競賽，比賽設立「客家歌唱表演類」、「客語口說藝術類」、「客語戲劇類」等三組別之競賽。並將參賽隊伍區分為幼兒園組，國小低年級組，國小中年級組，國小高年級組，國中組等五組。全國中小學區分為北、中、南、東四區，經區賽評比特優之隊伍，進入決賽。參見客家委員會「107 年全國中小學客家藝文競賽實施計畫」。

<sup>9</sup> 曾永義：〈中國古典戲劇的形成〉，《中國國學》第 10 期(1982 年 9 月)，頁 163-181。



然小演員的表演是生澀的，但後場樂隊、表演場地、音響技術等都是專業的。因此，可以說戲曲表演中的各項元素，在此學習、展演之中，學童們都能夠實際經歷與學習到「戲曲故事」、「客家歌謠」、「客語唱唸」、「客家音樂」、「戲曲身段」、「戲曲道具運用」、「旦丑腳色表演」、「舞台展演」等整個戲曲表演歷程。

### （一）劇本來自客家傳統戲曲題材

#### 1、劇目來源及其意涵

「客戲一夏」所學習、展演的劇目均為客家傳統戲曲，亦為目前客家劇團經常演出的劇目。內容是孩童耳熟能詳的民間故事，表演長度約 8 分鐘，劇本篇幅短小，大約一張紙的正反兩面。所摘錄的戲曲選段通常包括「棚頭」、「唱段」、「唸白」等口語素材，以及角色表演、舞蹈、龍套隊形、兵器對打等戲曲表演。題材多元化，包括來自《西遊記》的《借扇》、《鬧龍宮》，來自扮仙戲的《三仙獻寶》，來自客家三腳採茶戲的《採茶趣》、《細阿哥細阿妹》，來自客家大戲的《武大郎》、《躍龍門》，轉化自折子戲《三岔口》的《客棧》，改編自中國童話的《楓中奇緣》、改編自豫劇《黃金嬋》的《姚剛招親》等。<sup>10</sup>

各齣戲的表演內容表列如下：

表三、「客戲一夏」之表演劇目及其學習內容

	劇目	學習內容
1	姚剛招親	來自傳統戲曲《黃金嬋》，演示女將男將分別出場自報家門、對陣，龍套隊形走位及十八棍演示，從中習得戲曲載歌載舞之綜合藝術。
2	借扇	《孫悟空三借芭蕉扇》中的「二借」，以客語唱念展現故事情節，表演重在悟空耍棍子、羅刹女的飄扇歌舞。
3	楓中奇緣	取材漢聲中國童話故事《紅楓林中的泉水》，精靈幻化做女主人翁，以水袖、耍旗、耍棍展現客家歌舞之美。
4	三仙獻寶	演出扮仙戲《三仙會》，演示福仙獻喜神、祿仙獻麻姑、壽仙獻白猿之故事，旦角水袖飄扇、猴子翻滾等表演，讓學童認識民間戲台上的扮仙戲表演。
5	採茶趣	三腳採茶戲中的《上山採茶》，演示群男、群女的採茶歌舞表演。
6	鬧龍宮	為《西遊記》之鬧龍宮，演孫悟空取得定海神針為兵器。

<sup>10</sup> 《楓中奇緣》改編自漢聲中國童話故事的《紅楓林中的泉水》，由陳怡婷改編。《姚剛招親》改編自豫劇《黃金嬋》，由陳思朋改編。

		展現孫悟空、龍王、蝦將龜將等角色表演，演示耍棍、水旗等兵器。
7	躍龍門	《鯉魚躍龍門》，故事為鯉魚精躍龍門以求修練得道，演示鯉魚精耍彩帶，水族擺陣式耍水旗。
8	客棧	由《三岔口》的摸黑對打情節，展示戲曲分群對峙，演示手對手、刀對刀、雙刀等兵器對打，再唱「客家！世界本是一家」引申友愛、和平之寓意。
9	武大郎	分群扮演眾妖精變做真假武大郎，演示簡單翻滾、刀、棍、旗之功法，並展現武大郎的丑角矮子步與潘金蓮的旦行飄扇身段。
10	細阿哥細阿妹	群男群女對山歌的相褒方式，互猜令仔(謎語)，呈現客家相褒小戲的風情。

資料提供：財團法人慶美園文教基金會，製表：蘇秀婷

教師通常在第一日上課即為學童「說戲」，就是用「說故事」的方式將劇情的前後脈絡說給小朋友聽，讓小朋友對角色表演更能認識，以便於日後進行表演。故事情節簡單，擷取自傳統戲曲的重要片段，以分群對抗展演不同陣營的勢力消長，正邪善惡分明，最後由紛亂導向和平、友愛之結局，給予小學生積極正向之認知。

## 2、題材選擇

故事大抵來自客家傳統戲曲，少數改編自其他劇種。類型有客家大戲、客家三腳採茶戲、扮仙戲、折子戲等。不管完整挪用或部分摘段或改編，均延用傳統戲曲的唱唸與身段做表，再針對研習營的學童加以改編或重新編排身段、唱腔。

戲齣的選擇方面，通常在既有的劇目當中，由教師抽籤決定。部分老師會針對長久合作的學校，或者戲劇類、舞蹈類重點學校，針對該校需求，則會特別選擇合適的劇類或題材。也有的老師則自行編劇，開發新的表演題材。例如，《姚剛招親》改編自豫劇《黃金嬋》，《楓中奇緣》中國童話故事等。

改編《姚剛招親》的老師提到，因為小學生好動，喜歡玩棍子，所以在劇本中編入男將與女將對陣的場面，教授十八棍的部分身段，讓學童可以有唱有念，走隊形以及十八棍表演，內容豐富多元(訪陳芝后，1070706)。針對學生的肢體狀態，若所選擇為武戲，也得依學生程度適度調整，例如，建功國小參與學童中有一半來自舞蹈班，有肢體訓練基礎，所演《三仙獻寶》的壽仙獻白猿段子，就讓這些學童扮演猴子，盡情表現前翻、側翻等動作。

又如，針對校內有戲劇社的福基國小，教師挑選的《借扇》，是《孫悟空三借芭蕉扇》中的「二借」，即孫悟空變成蟲子，進入鐵扇公主喝的茶裡面，跑進鐵扇公主的肚子裡面，然後拉她的腸打她的肚，讓鐵扇公主屈服。指導老師簡化其中的武打動作，並在唱念給予更多的功課。他說明：「我以前會挑武打戲比較多的戲，十天上課要花六七天在練功，因為你必須要把他們的身段動作，一些技巧動作練到我們覺得還可以的時候，就要花很多時間。所以我這次選擇口白比較多，讓小朋友可以都說，還有唱歌。這次也選擇了比較難有難度的唱腔，我們以前是挑小調系列，小調對小朋友來說不管是〈桃花開〉、〈思戀歌〉對小朋友來說比較好入手，可是我這次想說福基國小我已經教了這麼多年了，我這次加了〈山歌子〉、〈平板〉都算有難度的唱腔。」(訪蘇國慶，1070706)

由於小學生的程度有限，雖然福基國小已經參與過六次研習營，而且校內亦設有戲劇社團，相較於一般學童有較多表演經驗，但距離傳統戲曲表演仍有相當距離。過在唱念和做打之間，需加以調整，以取得平衡。他提到：「《借扇》這個劇本原本就是京劇的傳統劇本，可是因為這次『客戲一夏』教的是小學生，所以把一些高難度動作改變了一下，變成更有戲劇化，讓小朋友講比較多口白，逗趣一點。」(訪蘇國慶，1070706)

## (二) 十日課程規畫—以興隆國小《武大郎》為例

苗栗縣興隆國小位於銅鑼鄉，全校學生共 47 人。據該校李主任說明，該校雖然迷你，亦為客語重點學校，著重於推動客語認證、客家藝文競賽、兒童客故事比賽等項目。客家藝文比賽主要參與「口頭」、「歌唱」等項目。(訪李秉諺，1070702)。該校報名參加「客戲一夏」的學員共 23 人，實際演出時卻有 26 位演員。另三位為六年級應屆畢業生，因為先前參加過數次「客戲一夏」，並樂於學習和表演，因而徵得教師同意也參與其中。因此，興隆國小是所有學校學員最多，同時混齡分布最廣的學校，年紀由二年級到國一生都有，對於教師的教學頗為不易。

所表演的《武大郎》是齣武戲，乃《真假武大郎》之重要段落，除三對真武大郎夫妻，和三對假武大郎夫妻，也分飾各種妖精。一開場即由妖精們展現翻滾、耍刀、耍棍、耍旗及隊形變換。後由真假武大郎與潘金蓮出台唸詞，及歌唱。其中，唱腔為《十二月古人》、《桃花過渡》，數板有兩段。

該校每日教學進度如下表：<sup>11</sup>

<sup>11</sup> 該校的授課教師群為榮興客家採茶劇團之團員，亦為本校客家戲學系校友胡宸宇、鄭漪珮、傅玉、大二生杜柏諭等四人。教學設計與主要授課者為胡宸宇、鄭漪珮。

表四：興隆國小《武大郎》之每日學習進度

時間	7/2(一)	7/3(二)	7/4(三)	7/5(四)	7/6(五)	7/9(一)	7/10 (二)	7/11 (三)	7/12 (四)	7/13 (五)
9:00-10:10	介紹、 暖身 基本功	暖身 毯子功 基本功	暖身 毯子功 基本功	暖身 毯子功	暖身 毯子功	暖身 毯子功	暖身 毯子功	暖身 毯子功	暖身 毯子功	聯合 展演
10:30-12:00	讀本	把子功 唱腔教 學(汕頭 山歌、 桃花過 渡)	把子功 念白(朗 誦、抽 背)、唱 腔練習	把子功 劇本念 白(背 誦)、唱 腔練習 (汕頭山 歌、數 板、桃 花過渡)	角色念 白、唱 腔練習 (背誦) 第一、 二場身 段走位 教學。	第一、 二場身 段走位 複習。 第三場 角色身 段走位 教學	第一、 二、三 場角色 身段走 位教學 與複習	第一、 二、三 場角色 身段走 位反複 練習。	引導學 生與後 場樂隊 搭配練 習 2 次。再 經過數 次排 練。	聯合 展演

榮興客家採茶劇團提供，鄭漪珮記錄，本研究製表

上課的三小時大約分為兩節課，中間休息 20 分鐘。第一節課都是暖身、毯子功、基本功。第二節課為把子功、讀本、戲曲念白、戲曲唱腔、戲曲身段、戲齣排練、成果演出等。

每日暖身後，進行「三功」教學，即毯子功、基本功、把子功。第一節前 40 分鐘為毯子功教學，後 20 分鐘基本功教學。毯子功以翻滾教學為主，項目包括拿頂、咕嚕毛一個、連續咕嚕毛三個、虎跳、跳馬背、蜈蚣爬、起頂等，由淺到深依序學習。基本功主要鍛鍊學童身體柔軟度及四肢協調性，學習項目為正腿、十字腿、片腿等。把子功指兵器運用，這齣戲主要使用棍子、大刀、旗子。因此所學為單槍皮猴、提槍花、前後涮刀、纏頭裹腦、旗子皮猴、旗子背膀花等項目。在營隊的第二、三、四日，下半節課使用約 45 分鐘時間教把子功。

戲齣教學在每日的第二節課。第一日即開始「讀本」，由教師以國語說戲，再以客語將劇本中的對白及唱腔念一遍給學生聽，再逐句教導學生唸。第二、三日進行唱腔教學，包括〈汕頭山歌〉、〈桃花過渡〉，第四日學生即被要求完整背誦《武大郎》劇本念白、數板，並能演唱劇中唱段。第五日起，組合先前所學「三功」教學項目，進行角色分配，繼續唱腔念白練習，並開始第一、二場的角色身段及走位教學。此時，各角色應能完整背誦戲中口白及唱腔。第二個星期的第一日，教授第三場的角色身段及走位教學，並複習第一二場表演。第六日戲齣完全

教授完畢。第七、八日即不斷複習所學。第九日引導學生與後場樂師進行配合練習，將《武大郎》從頭到尾完整演繹兩次。

第十日學生在老師帶領下，坐遊覽車 8:00 抵達新港國中小禮堂，正式演出前，各校輪流上台進行排練，9:30 正式開始演出。

由以上課程規劃，大致可以觀察到教師將混齡學童分為大童與小童，已參加過營隊的中高年級學生，飾演台詞較多的武大郎、潘金蓮，年紀較小者，則飾演持旗子跑隊形的妖精，其他則為持刀、持棍者，也要負責合唱歌謠。授課採取第一節教毯子功、基本功，第二節教把子功、唱腔、念白、身段表演與群戲隊形。把群戲的翻滾或兵器演示分別先安排於動態的「三功」教學，大家一起學習，然後組合於戲齣當中，分派給角色展演，再進行個別兵器鍛練與隊形走位等。飾演丑和旦者，分別由不同的教師指導行當動作，再合排。靜態的唸詞和唱腔安排於第二節，通常於第二、三日就開始要邊學邊記誦，第五、六日就要把整齣戲教完，之後即不斷複習至精熟。後場樂師巡迴於各校搭配排練，第九日來到該校，排練兩次後，讓學童學習搭配戲曲音樂及鑼鼓節奏。

雖然是短短八分鐘表演，實則容納了客家戲曲表演的各項表演元素，對於沒有基礎的學童而言，在這短短的 30 小時內，能夠以一齣戲的展演為目的，體驗到戲曲的四功五法，著實不容易。

### 三、「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營之效益

「客戲一夏」的執行成效以下區分為學校方以及學生方探討，本計畫透過 207 份學生問卷填寫，及深度訪談 14 份(含執行單位 2 人、戲曲教師 3 人、國小校長 3 人、承辦主任或教師 6 人)加以歸納分析。

#### (一) 學校方之肯定意見

##### 1、戲曲師資可補充校內教師表演專業之不足

目前臺灣各國中小的「藝術與人文」課程雖然有表演課程，戲曲部分相當少，而且係以正文的圖片或圖說介紹為主，內容以欣賞為主，演唱、音樂、演奏、創作元素很少。<sup>12</sup>就國小師資而言，專職戲劇老師已經鳳毛麟角，<sup>13</sup>何況戲曲老師，更是少之又少。對於學校而言，這些戲曲師資是相當難得的。「我覺得這些大專生來教，他們很活潑，主要是戲曲方面他們每一位武藝高強，他們都非常棒，有身段，有各個不同腳色的技巧，這是我們現職老師沒辦法做到的。」(訪劉淑媛，20180703)

<sup>12</sup> 劉嫻芳，《國民中學藝術與人文學習領域教科書歌仔戲教材之分析研究》，頁 137-140。

<sup>13</sup> 張曉華。九年一貫「藝術與人文」學習領域－表演藝術的戲劇教育發展。翰林文教雜誌網路版，第十五期，頁 15-18。

## 2、傳統表演是目前課綱方向，但學校無相關資源可供教學

做為培養傳統戲曲表演人才的體制教育，而以一貫制教學者，目前僅國立臺灣戲曲學院一家，在不同部級有七年制、十年制、十二年制。<sup>14</sup>一般國中小的「藝術與人文」課程所教授的傳統表演以欣賞為主，並不及於「表演」的鍛鍊與嚐試。對於這個計畫將客家傳統戲曲引進國小校園，學校老師們大抵樂見其成。其中，福基國小郭主任說：「傳統劇目題材對學生有幫助，因為現在沒有其他地方能接觸如此道地的客家文化。而這些文化內涵也是目前課綱推動，我們卻沒有相關師資可投入。」(訪郭明哲，20180713)

對於傳統表演做為教材內容，獅潭國小吳校長表示認同。她說：「我覺得這是在我們學校做不到的，在學校我們頂多請客語老師來上課，課本教的兒歌或早期的山歌大概就這樣子，客家我們比較注重說的部份，可是就有身段的一些表演活動，這是學校無法做到的。」(訪吳素玲，20180704)

## 3、以表演為目標的學習讓小朋友期待

「客戲一夏」暑期營隊的最末日是聯合展演，各校以一齣不同的戲曲為標的，教師和學生為此展演賣力學習、排練，並在第二個星期由戲曲音樂老師巡迴各校搭配學童的戲曲表演，研習營最末一日，所有參與學校師生搭乘遊覽車到「新港國中小」大禮堂進行表演，直到表演當日各校提早到表演場地，在舞台上進行走位排練，並搭配音樂組「響排」。

針對以一齣戲的實際展演做為成果的教學方式，學校方相當認同，吳校長表示，「我覺得這模式的是因為有個展演目標會讓他們期待，最後會上台表演，去年之前都是在文化局演出，這是一個很正式的舞台，小朋友就會很開心。整個活動設計是很好的。」(訪吳素玲，20180704)

## 4、潛移默化中多說客語，並培養欣賞能力

「客戲一夏」自 2012 年開辦以來，已執行第 7 年，協辦的國小學校亦大部分為持續參與者，因而有許多學童曾參加數期，或連續數年都來參加者。關於這些持續來參與的學童，在問卷調查上呈現對於客家戲曲有更多了解，也有許多學童願意進一步進劇場欣賞客家戲曲。對於學校而言，部分校長認為，能夠讓孩子潛移默化在之中，增加接觸客語的機會，製造一個說客語的環境，並進一步多說

<sup>14</sup> 目前國臺灣戲曲學院共六學系，其中京劇學系、民俗技藝學系採十二年一貫。客家戲學系、歌仔戲學系、戲曲音樂系採十年一貫，劇場藝術系，採七年一貫。



客語。

劉校長提到：「有一些孩子客語講的好，他在家裡有講，爸爸媽媽阿公阿婆有講客語的學生，他自然客語會比較流利，老師在『客戲一夏』當中就會比較好教。因為他會說，這邊是比較生動有趣的課程，兩者有互通性。也有可能他在這活動表現很優秀的同學，其實他也會提升在客語學習的興趣，或許客家文化方面的探討，我覺得這會相輔相成。」(訪劉淑媛，20180703)

另一方面，透過親身學習、展演，讓學童更了解客家戲曲，而能夠理解並欣賞客家戲曲表演。銅鑼國小謝校長說：「欣賞客家戲曲在客家文化是重要的一環，收冬戲在民間或民俗活動的時候才能看得到，或者打開電視機看得到。所以至少這個地方讓家長孩子老師多一個欣賞跟學習的機會……至少我們營造了各種不同的平台，讓他們多聽，讓他們知道原來唱起來是這種感覺。我們雖然不一定能培養出一個音樂家，但可以培養出一個懂得欣賞的。不是一定要培養出人才，但至少一般人會欣賞，因為每次看戲曲的表演，幾乎都是大人在看，我蠻希望小朋友也會想去聽去看，這我覺得很重要。」(訪謝美桃，20180824)

#### 5、對於各校推動客家藝文競賽有助益

苗栗縣屬於客家大縣，尤其臺三縣沿縣各校多為客家族群密集區，且多為「客語生活學校」，各校鼓勵校內師生參與客家藝文競賽，以爭取學校之特色發展。「客戲一夏」研習營的教學方向和「客家藝文競賽」的項目息息相關，對於各校的影響性，據訪談參與「客戲一夏」之學校主任，大抵肯定本活動對於學生的表演能力具潛移默化之效。亦有學校聘請「客戲一夏」教師，協助該校參加「客家藝文競賽」的戲劇類比賽。

「客戲一夏」參與之十所學校均派隊伍參與客家藝文競賽，諸如「建功國小」、「福基國小」為全國比賽的常勝軍。這當然和各該校本身長久推動舞蹈、戲劇有直接關係。例如，建功國小舞蹈班，福基國小戲劇社團。在歷年來參與「客戲一夏」之後，也延聘「客戲一夏」的教師群協助客語藝文競賽的賽前排練。例如，建功國小由校內客語老師負責編劇、指導客語口白，校內藝表老師進行身段指導，再另行聘請「客戲一夏」陳老師協助指導「唱」的部分，提供曲調、曲譜、指導身段，並修整部分客家唱腔，最後調整戲劇性、表演性的呈現。(訪范玉桂，20180702、陳芝后，20180706)

另外，福基國小則先後聘請客家戲學系第一屆校友黃老師、蘇老師擔任社團指導老師，在黃老師指導下演出《相親節》，獲得全國戲劇類比賽第一名。蘇老師指導《紅孩兒》亦獲得全國戲劇類比賽第二名。(訪郭明哲，1070713)

學校相當迷你的興隆國小，李主任說：「本校學生今年 47 人，明年 52 人。本校推客語認證、客家藝文競賽、兒童客語故事比賽等活動。『客戲一夏』對小

朋友上台經驗有助益。目前客家語文競賽推口說、歌唱等類別。106 年中區初賽，幼兒組歌唱甲等。中年級口說甲等。高年級口說甲等。」(訪李秉彥，1070712)

同樣是小型學校的九湖國小，關主任說道：「本校客家藝文競賽主要推歌唱、口說項目。一二年級學客家歌，升上三四年級即參加歌唱比賽。五六年級有兩位曾參加口說組比賽，即為演講、朗讀選手。目前全校五十多人，由三至五年級學生參加『客戲一夏』，今年約十七位學員。客語比賽選手均參加「客戲一夏」，由學校規定參加。只要學校安排，家長通常會支持。『客戲一夏』主要讓學生潛移默化，敢於上台表演，在客語、口說、表演等方面有幫助。」(訪關定偉，20180706)

獅潭國小利用「客戲一夏」的暑期培訓，早上由專業戲曲教師指導戲曲唱念，下午再留校由校內陳淑賢教師加強指導，以戲曲表演參加比賽，獲得優異成績。該校吳校長指出：「這些孩子會變成說他們不僅在這兩個禮拜表現得很好，在參與學校客委會的客家藝文競賽我們每一年的成績算蠻好，104 年得了全國口說藝術第四名，參與這個活動的都是有參加過客戲一夏的小朋友。去年 105 年是全國第二名，而且有加上戲曲，是苗栗的特優。」(訪吳素玲，20180704)

#### 6、對於客語教學和傳承客家文化有幫助

目前各國小每星期一節本土語言課，在苗栗的客家地區小學大抵以客家語為授課內容，亦有部分學校在暑期或社團推動「客語認證」。大部分學校肯定「客戲一夏」對於客家語教學是有幫助的。謝校長提到：「這個是就是用客家話來說唱，當然也增加說客語、唱客語的機會，對於客家語言的學習，也多一個學習和展現的機會。」(訪謝美桃，20180824)

亦有校長認為「客語教學」和「客戲一夏」是相輔相成的，學校同時開設「客語認證班」與「客戲一夏」，一為靜態一為動態，前者為長期，後者為短期密集班，學校均採鼓勵方式。劉校長提到，「如果有衝突到我們就會先鼓勵小朋友來『客戲一夏』這邊，這種語言還有客家戲曲的學習，基本上兩個都學，會越來越強，附加效果。他可能是客語講得好，對客語認證有興趣，因為他會講，也對客家戲曲有興趣，有可能是這樣的情況。」

吳校長則指出「客戲一夏」對於傳承客家文化很有幫助，和他們正在推動的一些客家表演活動有相得益彰效果，並提到「客戲一夏」這種正面健康的活動，是對於偏鄉弱勢家庭提供支持功能。她說「這個活動，第一個就是說讓我們對於傳承客家文化很有幫助！學校其實也一直在找許多客家活動為了就是能夠傳承客家活動，例如小孩子每個禮拜都有一節學校客語的課，我們也有跟客委會申請一個活動，類似客家戲曲。那接下來就是慶美園文教基金會每年這樣子的活動，我們學校自己還有樂齡的活動，有戲曲有八音。學校辦的這些活動其實就是在傳承客家文化，這幾個活動彼此是有互相幫助的。其實我們孩子很期待每個暑假的

這個活動，第一年我們可能會找一些比較優秀的同學或著是想表現的孩子來參加。用暑假兩個星期的時間，也填充他們很多暑假學習的時間，否則這邊的孩子很多是為可能是隔代教養或是新住民的部分，家庭能提供的就比較弱，所以他們暑假幾乎沒事可以做。」(訪吳素玲，20180704)

## (二)學校方的建議

### 1、教學上尚非全面使用客語

觀察「客戲一夏」的教學，其劇本為全客語，教師指導學童唱唸教學著重在客語的咬字、行腔，以期在舞台語言的運用上能咬字清晰，腔調正確。在客語運用方面密度和比例已經相當高，「我這次念本和唱的時間比練功還要多，因為他們這次的劇本有三頁，詞很重所以我花比較多的時間讓他們練習這個，念到所有學生都會唸，我在唸和唱讓他們下比較多功夫。」(訪蘇國慶，20180706)

然而現在仍尚未做到全面性客語使用。被安排在各校的指導老師是否均全部使用客語，仍因個別教師的客語腔調及客語能力而異。建功國小客語老師范即提到「我覺得一年比一年更好，而且很多年輕老師，教學上就會有比較新色不一樣，不過劇本又仍不失傳統，所以會帶著傳統的架構來帶(課程)。比較缺乏的就是，他們並非全程使用客家話來帶課程，只有帶國語的部分，不過我也相信那些老師說的腔調有些未必是四縣腔，所以他們帶來的語言可能對小朋友來說，跟我們教他的會不一樣，但整體上我還是覺得不錯啊！」(訪范玉桂，20180702)

「客戲一夏」的教師實際以客語教身段，發現大多數學生的客語能力不錯，但學生仍不習於以全客語來回答。主要仍在於學童使用客語限於家庭的生活客語，蘇老師提到：「我會參雜(客語)但不見得學生會用客語回我，雖然這附近的小朋友都是講客語，他們有些小朋友是阿公阿嬤帶，所以對劇本的時候就很快，可能第一天給他第二天就會唸了，他們算是客語能力很好的。他們甚至老師講錯的時候還會反駁老師，因為我們戲劇有我們的文讀。我們會跟他說不能完全照客家話的念法來唸，老師有不對的地方我會檢討，這不是不對而是有兩種念法。」(訪蘇國慶，20180706)

### 2、教材希望選擇性加入現代題材

目前「客戲一夏」所使用的劇目多為客家戲曲之傳統題材，從中擷取傳統戲曲表演元，以及客語之唱念之藝術，還有客語之俗語俚語等客家民間文學。但由於國小學童接觸的題材以現代素材為主，且各校經常需以現代話劇結合環保、反毒等議題來競賽，因此，也希望「客戲一夏」未來能夠發展出較為現代的題材。

例如，劉校長認為傳統不可捨棄，但現代題材也可以開發：「教材希望有一些改變能有生活化一點，或者是再更趣味的，也可以試著做個實驗教材，傳統的

東西要讓小孩去欣賞了解，那也不能全盤都拿掉，在教學方法至少能讓孩子先了解，有感覺他在唸或者是練習，才可以去感動人家。先感動自己，才能感動人家，畢竟我們是以客家戲為主。」。(訪劉淑媛，20180703)

謝校長也認為：「會建議像我們口說藝術我們很多傳統的腳本，可是我們傳統腳本讓小朋友去講，就沒有那麼有感覺。如果可能，希望老師可以創作一些新的東西，比較適合小學生的東西，再加上一些傳統的，可能讓小朋友會更有興趣。像唱的東西是以前的，他們欣賞的部分可能就是有重曲調重內容，感受會比較少。教材可以更接近小朋友的生活化，就能增加他的趣味化。」(訪吳謝美桃，20180824)

### 3、希望一、兩位主腳能夠化妝登台

戲曲是結合表演、音樂、化妝、穿戴、舞台美術的綜合藝術，完整的劇場表演需要不同專業的結合，完整的戲曲表演能提供充分的視聽與心靈享受。「客戲一夏」研習營的成果展是以基本的條件進行舞台展演，也就是學童的前場表演，搭配專業的戲曲音樂後場，劇團提供簡單的道具、以及研習營的統一T-shirt制服，其他則並非必要條件，端視校方、家長、教師能提供的資源。但能夠上台表演戲曲畢竟是難能可貴的，亦有校長建議能夠部分主角有完整的扮相上場：「建議每一個學校的戲曲表演，希望一兩個主角能化妝登台，如：《桃花過渡》是大家一起唱，如果有人講得特別好或唱的特別好的，或扮相也特別好的，我們就讓它扮相上台，那其他人跟著唱跟著演也沒關係。這樣子可以在視覺上更突出，也能讓台下知道說他是什麼角色，覺得如果這個可行的話，可以加強這個部分。」(訪吳謝美桃，20180824)

### 4、希望從教育角度發掘表演人才

由於研習營已陸續舉辦第7屆，參加過許多期的學童已習於其教學模式，教學的老師在展演的目標之下，在研習營的開始就直接以劇目表演為教學目的，學童沒有選擇地要進行必要的身段、唱唸，以能夠跟上進度進行舞台展演。在「引起動機，激發興趣」的部分是否有所忽略？福基國小郭主任說：「實施到現在較大的問題，是學生漸缺乏參與意願，但是進入學習狀況，又能樂在其中了。」(訪郭明哲，20180713)似乎以表演或比賽為目的之戲曲學習，讓學生感到疲乏，尤其鍛鍊過程要求動作標準而需要不斷練習，其過程是枯燥乏味的，因而讓學生感到卻步。在進入學習狀況後，有專業老師引導，與同儕相伴學習，又有動力繼續學習。

也有校長提到表演訓練之前的「說故事」，讓學童了解故事內涵，才能夠在表演的唱和念之外，對於角色人物更自然地投注感情來表演。謝校長提到：「像西遊記，是很早小朋友就認識的，但它有很多段，在教學的時候先讓小朋友知道，

西遊記裡面有一段這樣子的故事，是怎麼樣，這樣他們演才會有所感受，就是要演什麼像什麼，這樣要求有點嚴苛。我們有些小朋友每年都會參加，當你啟發出他的演戲細胞，這樣可以培育人才，就能發現有這些興趣的小朋友，我覺得說不要因為時間很短就只教他們唱和念，如果老師能調整一下心態，或許當成培育人才，因為我們每次看別的學校也是，有時候在十個展演裡面，我看到某個學校有一兩個突出的小朋友，就會覺得他們很棒。這也是蠻有意義的一件事情。」(訪謝美桃，20180824)

以展演為目的的教學，不可避免讓教師和學生在排練過程充滿壓力，但是在最後的成果展演當下，則能充分享受舞台表演的樂趣。在「客戲一夏」進入第7年，激發部分學童的表演興趣，也培養出這些學童的表演欲望，一次次地回來參加「客戲一夏」，甚至在六年級畢業後，仍返校來參加，或者報考臺灣戲曲學院，進入專業學校來學習表演。

#### 5、希望在成果展能看到一小段專業的戲曲演出做為觀摩。

部分校長提出希望能透過觀摩老師們的演出，以提昇學童的學習興趣，學生只參與這十天的研習營，對於戲曲表演仍一知解，如果老師能夠在學生成果展之前，也能進行一小段表演，讓學童理解何謂戲曲演出，將崇拜化為學習的動力。

謝校長說：「如果能在成果展的時候像之前開幕的時候，有老師會演出一小段，那個像每個人都在施展絕技一樣，一些武場的翻滾，但那個是因為練習時間實在不夠，所以才會把開幕式那個省掉了。用來學習，如果在成果的那時候可以將這一小段，5分鐘10跟鐘更有看頭，我以前很多小朋友看過但是現在的小朋友沒有看過他當成果的時候小朋友看到會覺得還早得很，但是看到自己的老師很崇拜及欣賞對於未來持續又是個動力。」(訪謝美桃，20180824)

### (三)學生方的肯定意見

#### 1、透過實際參與表演，對傳統客家戲曲進一步認識

對於現當代的兒童來說，傳統戲曲已經是距離遙遠的古老文化，教育部「藝術與人文」科目雖然有表演藝術相關教材，未曾提供客家戲曲的相關教材，客家地區的學童無法從教育中接觸自己所屬族群的傳統戲曲文化，雖歲時節慶的迎神賽會，仍上演著傳統客家戲曲，由於和兒童的日常生活脫節，對於客家戲曲表演也未曾仔細觀看。因此，對於居於客家庄的兒童而言，傳統客家戲曲是相當陌生的文化。認識是進行賞析的第一步，經過十日密集的學習接觸後，參與學童從陌生到理解。一位參與學童便說：「因為參加這個活動，讓我了解一些有關戲曲的事情。」(中興國小，六年級)。亦有學童是從不喜歡進而進而感到樂在其中：「剛開始不太喜歡客家戲曲，但參加客戲一夏後，就喜歡客家戲曲了。」(銅鑼國小，



四年級)

## 2、學習到客家戲曲身段的表演

傳統戲曲的表演可概括為「四功五法」，是指「唱念做打、手眼身法步」；復加上腳色行當之分別，各行當都有固定的表演程式，其表演內涵博大精深，並非這營隊所能完全展現。但，學童能在其中的不同環節的練習之中，獲得玩樂的滿足感。例如，「毯子功」的翻滾動作或「把子功」的耍棍子，是許多男生喜愛的項目。學童直接說道：「可以學到翻滾，所以我要謝謝老師。」(興隆國小，六年級)，另外，亦有學童說：「我覺得很有收獲，因為我學到很多東西，例如：倒立、前滾翻…，而且老師對我們非常好，我們學到不少東西。我給老師們一個大大的讚！(建功國小，五年級)。

另外，但學童透過表演劇目的學習，能夠分派到角色，在練習過程對於所謂唱、念、做、打有了認知，能體會到一個腳色的表演，要搭配歌唱、口白以及手勢、腳步等綜合活動，也對於所謂「戲曲身段」或「戲曲的表演方法」有了些許概念，而最後上臺進行正式展演，以及其他九個學校的表演，對於戲曲表演除了自己上台，還有相互觀摩的經驗。學童提供的回饋傳達出他們的學習心得：「參加完客戲一夏，我學會了一些戲曲身段，感到很開心。」(興隆國小，升國一)。

「謝謝老師們的教導，讓我學到許多表演方法，希望下次還有機會參加。(銅鑼國小，五年級)

## 3、在客家戲曲學習中感到快樂

戲曲的學習並不容易，有關「四功五法」鍛鍊，每一項都是專業，職業藝人窮得盡畢生之力以求不斷精進。夏令營的課程則並非訓練專業，而是著重在於對戲曲的「體驗」、「引起興趣」、「認識與欣賞」等。能讓學童樂在學習，也是夏令營教師們的重要任務。學童們的反映是直接的，在本次問卷中，積極正面的回饋不少，諸如：「我很快樂。」(五年級，建功國小)、「我覺得很好玩。」(新港國小，三年級)。「我覺得參加客戲一夏是我認為最有趣的活動。」(九湖國小，四年級)。

另外，也可觀察到教師們是否耐心引導，是影響學童是否能從戲曲學習中得到樂趣，並逐漸進步的推力。大多高年級同學能夠較為完整地書寫表達這種歷程：「上完客戲一夏，我謝謝兩位老師專門從外地來教我們，我覺的很開心，所以下次我還要來參加。」(九湖國小，五年級)。「老師謝謝你，從一開始什麼都不會的我，到現在我學到了許多，雖然有時候都學不會，但是你們都很有耐心的教導我，感謝。今年是最後一年，我一定會好好表現的。」(啟文國小，六年級)



#### 4、獲得上台展演機會，因而更有自信心

戲曲是種鍛鍊「表達」的藝術，透過有計畫的教與學，讓學生能在舞台上表現歌舞、唸白，搭配音樂進行走位，來從事腳色人物的詮釋。教師經過一次次的排練，讓整個表演更為精熟、到位，整個故事劇情的進展也更為順暢。學童能夠一次次排練中，觀察自己表現的好壞，及自己在整個群體的搭配度，從中修正自我，以達到整體的熟練度。這是一個通力合作的過程，不論主角與配角都必需全力以赴。具備完成度的作品在舞臺上能得到掌聲，參與演出的學童也因而獲得成就感與自信心。許多學童紛紛回饋「客戲一夏」帶給他們的成就感。例如：「我喜歡這個活動，讓我有機會上台。」（中興國小，六年級）、「終於可以勇敢的上台表演了。」（銅鑼國小，四年級）、「參加完客戲一夏的活動，我更有了自信心。」（建功國小，六年級）

#### 5、自我提昇以及往專業發展

「客戲一夏」暑期研習營從 2012 年迄今已 7 個梯次，有許多學童重複參加過好幾個梯次，研習營在各校以不同劇目、不同教師進行輪動，讓該校學生每年都有不同的學習標的。累積下來，許多學生已有數次參與培訓與上臺表演的經驗。讓學童參加每一梯次「客戲一夏」都有新的學習，也有共通基本動作的重新複習。因此，有些學生會自我檢視與反思，已經學過的動作，是否做到確實？有位高年級的學童說：「這次的嘗試讓我自己學到許多不會的動作，雖然有些動作我是本來就會，但是老師還是會把一些細節挑出來讓我檢討。」（建功國小，五年級）

另外，也有一些學童經過數次參與之後，經過評估決定進入戲曲專門學校來學習。七年來，已有不少「客戲一夏」的學員報考國立臺灣戲曲學院客家戲學系、戲曲音樂學系。例如，今年小六已畢業的學生，仍回來參與研習營，並在問卷上標注。「已報考客家戲學系。」（公館國小，升國一）另外，也有一些學童，雖然尚未下定報考決定，也反映出他們對表演的高度興趣，與走向專業訓練的可能性。「我希望升國中後，可以不用去參加其他課，來參加客戲一夏，因為可以加強表演的經驗。」（獅潭國小，六年級）

#### 6、能多說客家話，並吸收更多客家民間故事及客家文化知識

客家戲曲是全客語的表演藝術，其中可學習到客語的歌唱、客語的口白，以及各式客家民間文學素材，包括棚頭、諺語、師傅話（歇後語）、令仔（謎語）等，能學習到多樣化的客家運用。在目前學童的日常生活、傳媒網路等，均非客語情境，制式化客語學習時數很少，且欠缺多元性使用環境。因此，學童紛紛反應：「可以多說客家話。」（三灣國小，六年級）、「我喜歡參加客戲一夏，因為可以學客語。」（九湖國小，五年級）。

客家戲曲的舞台語言比生活語言更具藝術性，包含更多的表情、韻律、節奏，使客語學習更為生動活潑，且在扮演戲中人物時，也是另一種模擬生活情境的融入。因此，高年級的部分同學或許觀察到客語在舞台語言中，不同腳色行當或不同情緒均有不同說話方式，而表示：「可以讓我們更知道怎麼說客家話。」（中興國小，六年級）應指客家戲曲舞臺語言的豐富性。

除了客語學習之外，客家戲曲情節中展現的客家傳說故事及客家文化內涵，也是部分同學能夠吸收與體會的。「我覺得參加完客戲一夏很好玩，因為可以學很多客家故事，希望下次還可以參加。」（九湖國小，六年級）、「謝謝兩位專業的老師，教我們客家戲曲，讓我們學到客家知識。」（九湖國小，六年級）所指應為教師在排戲之前的「說戲」，將劇情以生動有趣的說故事方式講述，並提供相關文化內涵讓學童印象深刻，而能夠在戲劇表演時生動地展演出來。

#### （四）、學生方的負面回饋

提供較為負面回饋的學童，大多是低年級，年紀為一升二或二升三，所提到的大多是非志願參加、動作太難或老師太兇等因素。例如，「媽媽逼我來參加的，老師很兇。」（興隆國小，二年級）、「ㄉㄨㄣˊ 作太ㄌㄢˊ。」（興隆國小，二年級）、「老師可以早點下課嗎？」（啟文國小，三年級）

部分學校較為小型，學生人數較少，為了湊滿研習營開課 20 人，而將幾乎全校能夠參與暑期活動的學生，從小一至小六混齡地召集為一班。部分學校有許多中低年級的學童，對於肢體運用尚未脫離唱遊律動，對於戲曲表演陌生，專注力也尚不及於高年級學童，參加數次的中高年級學童相較之下形成進度差距，對於教師要求動作的精確度，也因而感到不適應。為了達到展演目的，課程進行必有一定進度，教師也會要求學習成效，在時間限制之下要有效率地學習，對於老師和學生均形成壓力。而暑期活動沒有強制性，學員缺課也會造成進度落後，老師必需一再複習，而延後下課，也可能讓中低年級學童產生剝奪感。

#### 結語

本文探討「客戲一夏」暑期客家戲曲研習營的教學策略，由產官學合作促成「客戲一夏」的持續執行，公部門主要在客家委員會推廣客語及客家文化的政策，亦在於苗栗屬於「客家文化重點發展區」，在客家文化的推動著力更深。而客家採茶戲已於 2008 年列為苗栗之無形文化資產，亦為苗栗縣應重點推動的文化保存及文化推廣工作項目。產業界做為苗栗地區推動客家戲曲表演文化的重要機構財團法人慶美園文教基金會，以薪傳客家戲曲文化種子的目的，和榮興客家採茶劇團合作承辦「客戲一夏」戲客家曲暑期研習營，提供行政資源及師資、教材，由客家委員會補助經費，到苗栗十個國小進行為期十日的客家戲曲夏令營。

主要的教學方式採取以「舞台展演」為目的之教學，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，從中學習戲曲唱腔、戲曲念白、角色程式、戲曲武功、兵器運用等。

客家戲曲研習營普遍受到學校方及學生方的肯定，分別從俾益於客語學習、舞台經驗、學童自信度、中小學客家藝文競賽等方面的提昇為主，亦有建議希望表演時能讓學童容妝穿戴、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意見。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。

綜上，本研究建議：

- 一、客家戲曲暑期研習營之對象以國小三年級以上為合適。
- 二、客家戲曲暑期研習營之教學劇目仍應以傳統戲曲及其表演為主，但可適度導入學生的創意思考，在傳統劇目中加些新元素。
- 三、客家戲曲暑期研習營之教學可盡量使用客語，營造客語沉浸式教學情境。
- 四、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。

## 參考書目

### 書籍及期刊

財團法人慶美園文教基金會：《客戲一夏 2018 客家戲曲暑期研習營學員手冊》，後龍：財團法人慶美園文教基金會，2018。

曾永義：〈中國古典戲劇的形成〉，《中國國學》第 10 期(1982 年 9 月)，頁 163-181。

張曉華：〈九年一貫「藝術與人文」學習領域－表演藝術的戲劇教育發展〉，《翰林文教雜誌網路版》，15(2000)：15-18。

鄭榮興：《臺灣客家戲之研究》，臺北：國家出版社，2016。

鄭榮興、謝一如：《客家戲曲身段教材：基礎身段篇》，臺北：行政院文化建設委員會，1998。

鄭榮興、劉麗株：《客家三腳採茶戲身段教材：旦角身段基礎篇》，臺北：行政院文化建設委員會，1999。

劉嫻芳：《國民中學藝術與人文學習領域教科書歌仔戲教材之分析研究》，臺北：臺灣師範大學音樂系在職進修碩士班，2011。

蘇秀婷：《臺灣客家改良戲之研究》，臺北：文津出版社，2005。

蘇秀婷：〈臺灣客家戲曲丑腳科誦藝術－以三腳採茶戲十大齣為例〉，《臺灣文獻》季刊，69 卷 3 期(2018,09)：33-68。

### 網站

「客家文化重點發展區一覽表」，客家委員會網站

<http://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=63&PageID=38317>

(檢索日期：2018 年 10 月 20 日)

客家電視台：〈「客戲一夏」戲曲成果展，小戲迷相約明年再來〉，2018 年 7 月 13 日。網址：

<http://www.hakkatv.org.tw/news/170217> (檢索日期：2018 年 10 月 20 日)

鄭文敏：〈「客戲一夏」客家戲曲研習營展成果〉，《大世紀》，2017 年 7 月 14 日。

網址：

<http://www.epochtimes.com.tw/n219298/客戲一夏---客家戲曲研習營展成果.html>

檢索日期：2018 年 10 月 20 日

客家委員會：〈採茶戲當生趣說學逗唱樣樣來 2016 客家戲曲研習營成果發表〉，2016 年 7 月 15 日。網址：

<http://www.hakka.gov.tw/Content/Content?NodeID=34&PageID=35185> 檢索日期：

2018 年 10 月 20 日。

#### 訪談資料

鄭榮興教授訪談稿，國立臺灣戲曲學院，2018 年 5 月 30 日。

羅暉玲主任訪談稿，苗栗縣建功國小，2018 年 7 月 2 日。

范玉桂老師訪談稿，苗栗縣建功國小，2018 年 7 月 2 日。

劉淑媛校長訪談稿，苗栗縣啟文國小，2018 年 7 月 3 日。

吳素玲校長訪談稿，苗栗縣獅潭國小，2018 年 7 月 4 日。

黃駿雄老師訪談稿，苗栗縣獅潭國小，2018 年 7 月 4 日。

陳碧芳老師訪談稿，苗栗縣銅鑼國小，2018 年 7 月 5 日。

葉錦忠校長訪談稿，苗栗縣九湖國小，2018 年 7 月 6 日。

關定偉主任訪談稿，苗栗縣九湖國小，2018 年 7 月 6 日。

蘇國慶老師訪談稿，苗栗客家戲曲學苑，2018 年 7 月 9 日。

陳芝后老師訪談稿，苗栗客家戲曲學苑，2018 年 7 月 9 日。

李秉諺主任訪談稿，苗栗縣興隆國小，2018 年 7 月 12 日。

郭明哲主任訪談稿，苗栗縣中港國中小，2018 年 7 月 13 日。

謝美桃校長訪談稿，苗栗縣銅鑼國小，2018 年 8 月 24 日。

#### 學生問卷調查

九湖國小 22 份。

三灣國小 20 份。

中興國小 22 份。

建功國小 23 份。

啟文國小 22 份。

獅潭國小 20 份。

福基國小 17 份。

興隆國小 23 份。

銅鑼國小 24 份。

新港國中小 14 份。