

國樂經營之道系列

國樂新藍海：樂齡國樂在表演實踐、高教青銀共學、藝術長照的三個案例

採訪 / 顏采騰、傅明蔚 撰文 / 顏采騰

圖 / 神奇樂坊、中國文化大學中國音樂學系、國立臺南藝術大學民族音樂學研究所

根據我國行政院內政部與國家發展委員會的統計，臺灣的老年人口佔比在 2018 年已超過 14%，正式進入「高齡社會」，2025 年則將突破 20%，邁向「超高齡社會」。人口老化為醫療照護、社會福利、勞動供給等社會面向帶來挑戰，也讓年長者的生活品質及身心需求愈受重視。面對這樣的社會變遷，國樂界興起了「音樂長照」、「青銀共學」等概念，將樂齡議題帶入國樂視野，不僅是要履行國樂藝術的社會責任，也是在瞬息萬變的社會中，找尋國樂發展的新藍海。

本期以「樂齡國樂」為母題，介紹民間團隊與大專院校的三個案例：以中老年長者為核心，著重器樂學習及生命價值實踐的「神奇樂坊」；致力社區創生、青銀共學的中國文化大學中國音樂學系（以下簡稱文大國樂系）；以及推廣藝術長照、培養相關專業人才的國立臺南藝術大學中國音樂學系與民族音樂學研究所（以下簡稱南藝大國樂系 / 民音所）。在這些不同的案例中，屬於國樂的「銀光經濟」正閃閃發亮著。

樂齡國樂合奏的藝術性及自我實現：神奇樂坊

樂齡國樂的第一個面向，首先是器樂演奏與合奏的學習。這部分，來自嘉義縣的傑出演藝團隊「神奇樂坊」告訴我們，樂齡習樂可以不只是消遣娛樂，更可以是自我挑戰、人生價值與藝術追求的體現。

神奇樂坊成立於 1999 年，由蔡志賢和幾位愛好國樂的好友組成，草創時期規模較小，每位團員樣樣學、樣樣通也樣樣教，故名曰「神奇」。之後，在基金會及地方市公所的支持下，他們開設許多不同的器樂研習班，漸漸吸引初學者及演奏好手加入，樂團與班級都逐漸擴大。如今，該團每年舉辦「神奇藝術節」，積極嘗試多媒體跨域、器樂劇場等多樣化展演，也作為地方業餘及樂齡樂團的資源整合平臺，提供銀髮國樂學習者登臺表演的機會。

神奇樂坊創辦人蔡志賢分享道，樂齡國樂教育一方面需考量長者的程度與需求，一方面也能適度給予挑戰，提高其成就感。他舉例，參與神奇藝術節的不同樂齡樂團當中，有些團程度較為基礎，適合齊奏或四行譜，有些團則可嘗試經典或有難度的合奏曲目，一開始簡化樂譜，之後再逐步恢復原譜。在這個過程中，長者會漸漸產生自信心與學習動力，形成進步的正向循環。除此之外，神奇樂坊近年也委託作曲家為其量身創作，如劉文祥《阿里山映像》凸顯笙聲部並簡化二胡難度、盧亮輝《諸羅組曲 I：妙音傳頌》刻意增加嗩吶難度與表現性等，藉由這些客製化方式，樂齡習樂者也能充分體會美好，見證藝術的高度。

蔡志賢認為，樂齡國樂的重要價值是陪伴長者實現自我，讓他們重新和世界產生連結，對自己也對社會有所貢獻。在某次演出前夕，曾有一位學員對他表達由衷的感謝：「蔡老師，謝謝你，我頭髮都已經半白了，我沒想到我可以站上大舞臺去表演，這是我這輩子從來沒有想過的事。」這也許是樂齡國樂教育帶來最美好的成果之一了。

神奇樂坊演出盧亮輝《諸羅組曲 II：漁港情緣》，結合影像多媒體創造新意

青銀共學與地方創生商業模式：中國文化大學國樂系

另一方面，在高教領域，文大國樂系則以「青銀共學」為導向，嘗試嶄新的招生方式與教育模式。自 112 學年度開始，文大國樂系取消學科及副修考試，並積極招收樂齡及社會人士，讓年長者有機會參與國樂專業教育，也營造跨世代共學相長的環境。國樂系主任王樂倫指出，今年（112 學年度）共有 7 位社會人士報考，年齡分佈從 30 餘歲到 55 歲，其中，榜首更由一位古箏專長的年長者考取，充分體現了樂齡圓夢的人生價值。

不過，青銀共學的理想並非一蹴而就，而是有許多議題需要積極應對。例如，許多年長者雖有求學慾望，但他們可能會恐懼於陌生的大學生涯，也可能焦慮於老幼共學、和年輕人相處等情境。這些問題都可能讓年長者望而卻步，降低參與動機。對此，王樂倫說明，為緩解年長者的焦慮與恐懼，教育端可提供各式彈性調整空間與應對措施，以國樂系為例，術科方面將進行能力分組，針對不同學生的背景及程度量身訂製，學科方面也將視學生學習情況進行彈性調整，透過這些規劃，為年長者營造彈性而具安全感的學習環境。王樂倫也認為，年長者具有強烈的學習動機，潛移默化中讓年輕人感受到更正向的學習態度，進一步達到相互尊重及理解，如此的共學共好，強化了更好的學習成效。

除了大學階段的青銀共學，國樂系也配合文化大學的教育方向，致力耕耘於「地方創生」與「在地連結」。文化大學近年推動「共創光明頂：陽明山社區創生新願景」、「陽明山學」等大學社會責任計畫（USR / USR Hub），這些計畫結合了藝術學院、環境設計學院、社會科學院等多間系所的跨領域專業，帶學生深入認識陽明山、士林、北投等近鄰，拓展社區的藝術文化產業。以國樂系為例，他們規劃了帶狀的社區計畫，提供國樂器體驗、器樂教學及合作演出等活動，透過這些活動，帶國樂學子深入了解長輩需求與地方生態。

王樂倫特別指出，「社區實習的最終目的，是要讓學生未來有能力進駐社區，發展出自己的國樂商業模式。」面對少子化、高齡化等社會變遷，過往的學齡器樂家教、中小學教職等就業路線漸漸萎縮，因此有必要順應環境趨勢另闢新路，地方社區的文化經營即是極具潛力的路線之一。另一方面，提倡高教青銀共學也是要回應少子化議題，讓高教得以永續經營。

文大國樂系推廣青銀共學，年輕學子與社會人士共學共演

文大國樂系推動「共創光明頂」計畫活動留影

藝術長照的專業養成：南藝大國樂系及民族音樂學研究所

同樣屬於高教領域，南藝大國樂系及民音所則聚焦於「藝術長照」，致力培養樂齡產業及學術的專業人才。南藝大近年將藝術長照增列為發展重點，推動校內科系改革，如國樂系碩士班及民音所都相繼開設專題課程，後者於在職專班設立「應用醫療民族音樂學組」，113 學年度更將開設「民族音樂應用與藝術長照發展組」，期許培養出學術與實踐能力兼顧的藝術長照者。

南藝大國樂系教授賴錫中說明，藝術長照不是一般意義下的長照，而是將藝術帶入長照場域，其本質仍是藝術，目的亦是要發揮藝術的獨特價值。他分享道：「目前長照仰賴的醫護系統，尚不足以支持『幸福餘命』的理想，因此需要音樂藝術來提升長者的幸福感；只有藝術可以實現幸福的目標。」舉例而言，在陪同演奏器樂時，會將焦點放在年長者的手部拉伸、呼吸運氣及身體動作等，一方面以音樂輔助治療，一方面則讓長輩感到滿足與成就感。可以說，比起完成樂曲的「目的」，藝術長照更關注「過程」中產生的輔療效果及幸福感受。

賴錫中也提到，藝術長照是一項跨領域的專業，目前有許多資深長照工作者進修藝術專業及藝術輔療等相關知能，亦有音樂及多元藝術教育者學習長照實踐與健康促進的技巧，形成了雙向奔赴的鮮活生態。回到國樂教育的脈絡上，藝術長照的跨域特性，也提醒著國樂學子要吸收不同領域的知識技能，一方面要顧及高齡場域的需求，一方面也要實踐自身專業，如此才能實現藝術長照的理想。

其實，不管是器樂教育、青銀共學或藝術長照，它們都提醒著你我，永遠不要固守於現況或前人方法，而是要隨著時代趨勢彈性應變，開創不同的道路。回望過去百年的歷史，國樂藝術之於社會的關係與樣態從來就不是固定的，以後也不會是；唯有不斷回應社會需求、不斷調整自身，讓國樂隨著歲月變化、成長，才是最好的國樂經營之道。

南藝大音樂學院學生與官田社區銀髮族共同進行太鼓打擊