

臺灣傑出表演藝術家 之創造與生涯歷程

陳昭儀 著

臺灣傑出表演藝術家 之創造與生涯歷程

陳昭儀 著

臺師大
出版中心

airiti press
華藝學術出版社

國家圖書館出版品預行編目（CIP）資料

臺灣傑出表演藝術家之創造與生涯歷程 / 陳昭儀著。

-- 初版。-- 臺北市：師大出版中心 --；

新北市：Airiti Press, 2013. 10. 面；公分

ISBN 978-957-752-943-5 (平裝)

1. 藝術家 2. 表演藝術 3. 臺灣

909.933

102020625

臺灣傑出表演藝術家之創造與生涯歷程

作者／陳昭儀

發行人／張國恩

總編輯／柯皓仁

責任主編／范雅竹

執行編輯／謝佳珊、林冠吟、陳靜儀

版面編排／劉紋伶

封面設計／林玫秀

出版單位／國立臺灣師範大學出版中心 & Airiti Press Inc.

諮詢委員會／王震哲、李振明、李通藝、周世玉、周恩文、林東泰、洪欽銘、
許瑞坤、陳國川、陳學志、陳麗桂、劉有德、潘淑滿、潘朝陽、
錢善華

發行所／國立臺灣師範大學出版中心

106 臺北市大安區和平東路一段 129 號

電話：(02)7734-5291 傳真：(02)2393-7135

服務信箱：libpress@deps.ntnu.edu.tw

Airiti Press Inc.

234 新北市永和區成功路一段 80 號 18 樓

電話：(02)2926-6006 傳真：(02)2923-5151

服務信箱：press@airiti.com

法律顧問／立暘法律事務所 歐宇倫律師

ISBN / 978-957-752-943-5

GPN / 101020164

出版日期／2013 年 10 月初版

定價／新台幣 340 元

序

這本書的撰寫乃是源自於我對於國內創意人物之研究興趣，期待能讓國人，尤其是年輕學子能夠熟悉自己土地上的傑出及創意人物。每每我們在討論科學家時總會以愛因斯坦為例，在談發明家時則會舉愛迪生做為代表，談到音樂家時腦中浮現的是貝多芬、莫札特，而能讓大家耳熟能詳的國內傑出人物何在呢？

因此我在民國 79 年即進行了國內第一篇針對創意人物所進行的研究，那是我的碩士論文，以發明家的人格特質、創造及生涯歷程為題，訪談了二十位發明家。而在民國 87 至 92 年則於國科會的支持下持續進行了科學家、表演藝術家、音樂家、美術家及作家的創意人物研究。我所採訪的這些傑出人士有著豐富的專業內涵及人生閱歷，在與他們對談的過程當中常迸發出令我覺得深深觸發及撼動的智慧話語，此實為人生難得之經歷！

本書得以完成，要特別感恩五位傑出表演藝術家：王海玲老師、廖瓊枝老師、劉紹爐老師、聶光炎老師以及羅曼菲老師，慷慨分享他們動人的生命故事，讓年輕一輩的臺灣學子得以見聞傑出表演藝術家從事及推動藝

術的專業熱忱與創意。另外，也要感謝幾位研究助理的協助：陳偉仁老師、陳智臣先生（第五章）及蔡宜瑾小姐（第八章）。

最後要感謝國科會之研究計畫補助、教育部補助國立臺灣師範大學「邁向頂尖大學計畫」（文化創意產業知識創造、創意加值、商品化與事業化交換樞紐計畫）研究經費的補助，以及國立臺灣師範大學出版中心的出版。

陳昭儀謹識

民國 102 年 6 月 15 日

摘要

本書乃是邀請五位傑出表演藝術家成為研究參與者，經由深度訪談及蒐集相關文件資料的方式進行研究，據以瞭解傑出表演藝術家之個人特質、藝術創作歷程與生涯歷程，綜合研究結果，茲提出以下之結論。

壹、個人特質

一、複合性人格之探討

我嘗試以 Csikszentmihalyi 的「複合性」人格中的十對明顯正反的特質來分析研究參與者。結果發現到這些藝術家的確在某些部份是符合此複合性特質，而除了這十對特質之外，我亦另外加上兩對特質：「理性與感性的兼容並蓄」與「臺上臺下兩樣情」。

二、個人特質分析

這五位藝術家共有的特質包括：執著、專注且不斷學習的精神；創新、變通與不斷地探索；能自我反省並

肯定自我；易聚焦眾人的目光；追求藝術的完美之精神；關心他人的溫暖特質等。另外，我在與研究參與者接觸及訪談的過程中，自己主觀的找出每一位研究參與者的特出之處。

三、頂尖藝術家的特質

歸納這些研究參與者認為頂尖藝術家所應具備之特質有以下六點：全心投入藝術並與生命融為一體、謙虛與自信、敏覺的思維與內心感受、毅力執著、能在舞臺上發光發亮、擁有藝術天份等。

貳、創作歷程

藝術家之創作歷程可分為以下六個階段：

1. 集材（豐富的創作源）：來自於平日的閱讀、音樂的收集、旅遊的觀察、生活的歷練、早期經驗的影響以及其他類藝術的觀摩。
2. 主題構想與刺激連結：從事藝術創作需先有自己的概念與主題的構想，其中包含可能的刺激連結。
3. 內容的構思：內容的構思是發展演出過程的開始，包含主架構的確立、動作的構想、形成一整體的畫面等。

4. 具體化、空間化、舞臺呈現的可能性：將抽象的構思或主軸概念轉變成可行的具像空間或舞臺呈現，使得已構思出之影像視覺化，以利創作品的呈現。
5. 修正作品的可能性、行政溝通與團隊的互相配合（運用可能的創材）：舞臺的表演是眾人力量的結合，每個環節皆是相扣的。在具體的呈現之前，需先顧及運用創材的可能性以及行政的配合。
6. 作品的呈現、觀眾的回饋支持：演出就像與觀眾產生對流，並產生想像的延伸。有了互動，才能得到力量，繼而產生藝術的新生命。

參、生涯歷程

傑出表演藝術家之藝術生涯歷程及影響因素可分為家庭環境因素、藝術工作之養成教育、從事藝術工作之歷程、生命中的貴人之引導與影響以及時代背景之影響。

家庭環境之影響包括有家長的影響、配偶的支持以及家庭環境背景；藝術工作之養成教育分為啟蒙階段、正式學藝以及機運與轉捩點三方面；從事藝術工作之歷程可分為思考與工作習慣、解決問題及克服困難之特性、藝術工作高峰期及藝術工作甘苦談；這幾位藝術家回憶起自己生命中的貴人都心懷感恩，此所謂之「貴人」，包括了藝文界的守門人、國外的名師、知音好友、

學藝歷程的恩師等；時代背景因素包括顛沛流離中的堅毅，情境式的薪傳以及臺灣藝文風氣的提昇。

目次

001	第一章 緒論
007	第二章 相關文獻探討
007	壹、創造力之重要性
009	貳、藝術家之人格特質
011	參、藝術與創造歷程
013	肆、藝術、美感與創造
016	伍、生涯歷程及環境影響因素
027	第三章 研究方法
027	壹、研究參與者
027	貳、資料蒐集方式
030	參、資料處理與分析
031	肆、研究之信實度
035	第四章 臺灣傑出表演藝術家的人格特質
035	壹、複合性人格之探討

047	貳、個人特質分析
059	參、頂尖藝術家的特質
062	肆、綜合討論
067	第五章 臺灣傑出表演藝術家的創造歷程
067	壹、羅曼菲進行藝術創作的歷程
076	貳、聶光炎進行藝術創作的歷程
080	參、王海玲進行藝術創作的歷程
084	肆、劉紹爐進行藝術創作的歷程
089	伍、廖瓊枝進行藝術創作的歷程
092	陸、創造歷程的綜合歸納
111	第六章 藝術生涯歷程及環境影響因素
111	壹、家庭環境之影響
116	貳、藝術工作之養成教育
123	參、從事藝術工作之歷程
131	肆、生命中的貴人之引導與影響

135	伍、時代背景之影響
136	陸、綜合討論
149	第七章 引導年輕人的方式及對於藝術教育之觀點
149	壹、引導年輕人的方式
154	貳、對藝術教育之觀點
167	第八章 近十年的生涯與創造歷程
167	壹、近十年來的生涯歷程（2002-2012）
172	貳、創意的展現
180	參、推廣與傳承
187	第九章 表演藝術之薪傳綿延
187	壹、傑出表演藝術家之人格特質、創造與生涯歷程
193	貳、建議與省思
203	參考文獻

第一章

緒論

我們每個人一出生就得到兩組相互矛盾的教導，一是保守的傾向，由求自保、求自我強化和求省力等本能所組成；另一是擴張的傾向，由開創、享受新奇事物和冒險的本能所組成，導引出創造力的好奇心屬於後者。我們兩組能力都需要，第一種傾向不待外界的鼓勵與支持來刺激行為；但第二組能力若不加以栽培就會枯萎（Csikszentmihalyi, 1996）。此說與美國勞工部所發表的一份名為《學校如何為廿一世紀工作人才做準備》的報告不謀而合。這份報告指出，新世紀的工作主要以科技、服務為基礎，範圍遍及整個全球市場，這類工作的特質是彈性多變、追求前瞻創新、要求快速準確。而要因應這類工作趨勢所帶來的挑戰，未來人才就需具備三大類能力：第一大類為基本能力，像是閱讀、寫作、數學等能力；第二大類為思考能力，指的是創意思考、理性思考、解決問題和做決策的能力；第三大類為個人素質，包括是否有責任感、自重、正直、誠實、能夠自我管理並與他人合作。報告中同時強調，過去的學校教

育提供給學生的大都屬於第一類的能力；至於在思考方式的訓練上、工作態度的培養上則嚴重不足。因此，未來學校教育的設計、課程的規劃應以發展學生第二、第三大類能力為目標，以幫助他們迎戰未來（張華芸，2001）。而此種情形在國內的教育體系中更突顯出來，大多數的學校教育以及家長所重視的還是第一大類的能力，看重的是成績的優劣，而對於思考能力與個人素質的提昇仍有很多需要使力之處。

全球的科技與經濟不斷地往前推衍，然而，豐富、有創意的心靈與深邃的智慧，卻才是人類真正進步的動力。Guilford 認為創造力與問題解決能力是人類心智中最為複雜的兩種能力；特別是在知識經濟時代，「創造力」被認為是人類最珍貴的資產。從美國到新加坡，從歐洲到聯合國，提昇創造力，幾乎已成了每個人的共識（洪懿妍，2001）。而臺灣，在此時此刻是否也意識到這樣的趨勢了呢？教育部在 2002 年頒佈了《創造力教育白皮書》（教育部，2002），白皮書中揭櫫了若干重點，在教育方面著墨不少：明訂創造力為教育政策之重點，創造思考教學為課程領域的一部份，規劃創造力取向課程，研發以培育創造力與創新為核心之教材，訂定創造力為師資培育重點等；而國科會及教育部在近年來的研究方向上都頗重視「創造力」此一主題，可見政府重視創造力的決心亦已展現。因此在此時此地進行創造力的相關研究乃是一重要工作。

諸多研究者對於創造力之研究有多種不同的取向，分析國內外文獻（全永恕，1984；郭有遙，1983；陳昭儀，1996，2006；Barron，1969；Busse & Mansfield，1981；Cattell，1965；Csikszentmihalyi，1996；Davis，1986；Gilchrisk，1972；Mackinnon，1965；Segal，Busse & Mansfield，1980；Székely，1987；Taylor & Ellison，1970）對於創造之研究方法大致可分為下列五類：1. 心理分析法：如 Freud（1970）及 Székely 對於具有創造力人物之研究，發現到潛意識的衝突、矛盾會出現在創造初期的過程中；2. 心理計量法：如 Clifford、Stein、Gough、Cattell、Raychaudhuri 等人（引自 Davis；Mackinnon），針對科學家、藝術家運用各式不同的心理測驗以探究其異於常人之特質；3. 問卷調查法：如 Segal 等人對於生物學家進行的調查研究；4. 實驗法：在控制若干變項的前提下，探究某一變項對增進樣本創造力的結果；5. 個案研究法：即針對某些特殊個案進行深入之研究，如 Barron（1969），Cattell（1965），Csikszentmihalyi（1996），Gardner（1993），Mackinnon（1978），Roe（1970）等人，針對科學家、藝術家、社會學家、建築家、作家等高創意人士，進行深度訪談、文件分析與觀察，以深入瞭解研究參與者之特質、進行創作之歷程、生涯發展歷程及所處之環境與文化之影響等。

由文獻中可發現幾項共通的因素會影響到創造力，如個人因素、人格特質（提出者有 Albert, Csikszentmihalyi, Gardner, Sternberg & Lubert）；領域知識（提出者有 Amabile, Csikszentmihalyi, Gardner, Gruber, Sternberg & Lubert）；動機、意向（提出者有 Amabile, Gardner, Gruber, Sternberg & Lubert）；專業、學門、工作（提出者有 Amabile, Csikszentmihalyi, Gardner, Gruber, Policastro & Gardner）。可見得此四者之交互作用對於創造力有一定之影響，個人具備了創意人格特質、動機、意向並擁有相關領域的知識，才能在學門、工作中產生出具創意的產品出來。

本書是應用深度訪談進行，因為 Cal Rogers（1985）呼籲大家要朝向「以人為本」的人文科學研究（引自 Melrose, 1989）。而人類學家 Kluckhohn 有一名言：「每一個人在某些方面像所有的人，在另外一些方面像一部份的人，也有些方面跟別人完全不同。」本研究以探究人的創造歷程為目的，透過個案研究的取向蒐集研究資料，而個案研究則是從個人整體的角度探究其之所以有所創造的因素，其重點即在 Kluckhohn 所稱之第三部份：不同於別人之處（林幸台，1998）。人類學者 Geertz 曾說：「不從個案下手，是無法上達真理的。」（張芬芬，2001）而個案研究並非僅以個案本身的特質或其所創造的作品為研究對象，舉凡其所處環境、當時的文化條件等均為研究者必須深加探究的內涵。事實上，個案研究

法不僅只應用於心理學門，其他如醫學、生理學、社會學、經濟學、文學、法律以及歷史研究等學門皆有運用之（Wallace，1989）。在創造力的研究中，多重個案研究是近年來的研究趨勢，如 Albert，Csikszentmihalyi，Gruber 及 Arnheim，Gardner 等人對於高創意者的工作及生活之探究（Policastro & Gardner，1999）。

很多心理學家對於高創意者的研究對象是針對藝術家的，且以脈絡取向的多重個案研究法較能深入地瞭解研究對象之特質、成長歷程、進行創作之歷程及所處之環境與文化之影響等（Mayer，1999）。

Lubart（1999）指出東西方對於創造力的定義是有些差異的，他認為西方對於創造力的定義較著重在產出新奇及有價值的作品；而東方對於創造力的定義則為個人的滿足感，對於真相之追本溯源，自我成長以及深層的內在自我覺知等概念，此與人本心理學所認為之創造力乃是自我實現的一部份之觀點頗類似。因此由於國情不同，文化種族及生長環境亦有所差異，所以研究我國具有高創意的表演藝術家，再與國外之研究結果進行比對，乃是值得探究的方向。本研究乃是邀請五位傑出表演藝術家作為研究參與者進行個案研究，據以瞭解傑出藝術家之人格特質、創造歷程、藝術生涯歷程及環境影響因素等。