

人文行動考察——與歌仔戲面對面

研究者：11204吳家馨、11205呂香蓁、11209周芳綺

一、緒論

(一)研究動機

接收到要做人文行動考察的訊息時，我們將所有的主題都看過一遍，最後認為最有共鳴的便是地方音樂藝術項目。

一想到宜蘭在地藝術，第一個躍出腦海的想必就是歌仔戲了吧。生活在宜蘭的這些年，常常聽到大家說歌仔戲的原鄉在宜蘭，但卻一直沒時間、機會去好好了解這項傳統藝術，所以我們決定藉著這個機會來深入了解關於歌仔戲的點滴。

(二)研究目的

整理有關歌仔戲的歷史背景，更實地參訪宜蘭縣文化局臺灣戲劇館，進入歌仔戲傳習班觀摩上課內容，採訪老師及學員各自在戲劇館教學及學習的相關問題，希望藉由這份報告呈現，讓大眾了解關於歌仔戲學習的點滴及傳統藝術之美。

二、歌仔戲相關簡要介紹

(一)歌仔戲背景

歌仔戲發音(kua-á-hì)，二十世紀初期發源於台灣宜蘭，歌仔戲是以摻雜古典漢詩、漢文的文言文及白話閩南語為主的戲劇，早期內容主要與忠孝節義有關。曾遭受政策、文化差異間的打壓與排擠，後漸漸豐富、多元、與其他元素相融合，再度出現在眾人眼前。

歌仔戲音樂曲調富有地方色彩，使用方言俚語，通俗易懂，後又加入其他劇種的元素，使其慢慢轉變為現今所熟知的樣貌。歌仔戲又稱「歌仔」、「雜錦歌」、「什錦歌」「錦歌」、「薌江」、「薌劇」，主要是以地區間不同稱呼來劃分。中日戰爭爆發後，福建省政府將形成於台灣的歌仔戲視為「亡國調」而禁演，當時人們吸收其他劇種的曲調加以改良，並稱為「改良戲」。戰後時期將改良曲調與本地曲調融合，受到民眾的歡迎，進而成為現代歌仔戲的雛型。

(二)歌仔戲表演型態

主要分為落地掃時期、野台歌仔戲、內台歌仔戲、廣播歌仔戲、電影歌仔戲、電視歌仔戲、舞台歌仔戲七種。

- 落地掃時期
早期的歌仔型態稱為「本地歌仔」，又稱「老歌仔」、「傳統歌仔」、「舊卷歌仔」。由於當時通常是即席演出，找塊空地清理一下即可表演，故得名落地掃。
- 野臺歌仔戲
歌仔戲吸收四平戲、客家採茶戲、高甲戲、亂彈戲的表演形式，模仿其身段、服裝，逐漸形成完整的表演形式，即稱為「老歌仔」。後歌仔戲主要成為酬神用戲，當時有日演北管亂彈戲，夜演歌仔戲或日演南管高甲戲的說法。此時的演出方式採「幕表戲」，意即沒有明確的劇本，藉由戲先生講述大略情節、走位，其餘則由演員臨場表現，此種形式非常考驗演員編詞、動作的功力及與後場（音樂，包含文（管弦）武（鑼鼓）場）的配合默契，此時的劇目通常為口述劇本。
- 內臺歌仔戲 1910~1950
日治時期，中國許多劇團來臺演出，歌仔戲吸收福州班的布景、連本戲形式，學習京劇的武打、身段和鑼鼓點，表演更加精采。許多戲院開始延攬歌仔戲班進入內臺演出，觀眾必須買票進場，當時利用廣播宣傳，更有藝人搭配文武場踩街遊行。此時期，在設備上更趨精緻。戰後為內臺歌仔戲最流行的時期，後因電視娛樂流行而逐漸退出。如今已有劇團將其精緻化，重新回到民眾眼前。
- 廣播歌仔戲 1954~1960
最早是由內臺歌仔戲班預先錄音，後演變為廣播公司另屬於自己的劇團。由於廣播單靠聽覺傳達，導致此時音樂方面創作繁多。
- 電影歌仔戲 1955~1965
台灣史上第一部電影歌仔戲為「六才子西廂記」，但票房不佳。後有「薛平貴與王寶釧」，至此引發電影歌仔戲熱潮。至1965年後，電影作品止歇。電影歌仔戲將原有舞臺劇本長篇故事濃縮、剪裁，於兩、三小時內呈現，深受觀眾歡迎。
- 電視歌仔戲 1962~1971
在1962年台視成立之後，歌仔戲進入電視螢幕，首先演出的是金鳳凰歌劇團，真正轟動的是楊麗花。由象徵劇場走向寫實劇場，使傳統

歌仔戲有了變化，例如馬不再只是用馬鞭代替，而是使用真馬。因為時長的限制，使得唱腔比例減少使劇情推動速度更快，當時有台視楊麗花、中視黃香蓮、華視葉青，三家競爭的情況，後因推行國語運動，布袋戲和歌仔戲消失過一段時日。

- 舞臺歌仔戲 1980~現今

1980年代初期，在文化單位補助下，歌仔戲開始登上「國家戲劇院」及臺北市其他重要劇場演出，後場加入國樂團，並且加入現代劇場特色，以精緻為目標，有專人編寫劇本，也更加重視舞臺設計及演員服飾、裝扮，包跨演員的演技、身段及唱腔都是一大重點。儘管如此，現今還是以野臺歌仔戲的比例為多數

(三)主要角色分類

1.生

- (1)文老生：正派、善良的人物。
- (2)武老生：正派、善良的人物。
- (3)文小生：有書卷氣，舉止瀟灑風流，一切動作柔中帶剛，有男子氣概。
- (4)武小生：年少英俊、精神飽滿、動作快而不亂、英挺而有勁。
- (5)囡仔生：小男孩。

2.旦

- (1)小旦：大部分為劇中之小姐，須具備動人的唱腔、美麗的容貌、優雅的身段，扮相須楚楚可憐、含情脈脈的引人憐愛，歌仔戲中有一句口訣：「小生目尾吊時鐘，小旦目尾牽電線」，亦有文武之分。
- (2)苦旦：中年婦人，而且都是受了很多的苦難、貧困及折磨等等考驗的古典傳統女性；嚴肅、賢淑、舉止端莊、有大家風範是苦旦的特徵。
- (3)花旦：年輕的小姑娘，動作、扮相、眼神，都要嬌嫩靈活，流露出天真浪漫的性格和情緒，有時敢作敢為，有時又膽小羞怯，表現出年輕女孩讓人又愛又憐的美好特質。
- (4)老旦：年老婦女，對兒女流露慈愛之情，常因過度溺愛而袒護兒女，行動循規蹈矩，深受禮教的束縛。

3.淨

在傳統歌仔戲中，是沒有淨角這種角色的，但是在歌仔戲的演戲過程中，由於陸續吸收了「北管」及「平劇」的人物造型及勾臉技巧後，便也有了如項

羽、包公、關公等在臉上勾勒幾筆等大花的淨角角色出現。沈著穩重、具有威嚴、懾人的勁道與雄偉的氣派是此角色的特質。

4.丑

在劇中大都是靈活輕巧、詼諧幽默、愛說笑話，或者是口齒伶俐、足智多謀的人士。在現實的生活中，丑角在劇團的地位是相當高的，對於此種現象有兩派說法，其一是傳說唐玄宗李隆基曾下場扮演丑角，也曾替丑角上過妝，其二是因為有個插科打諢的丑角，才能吸引觀眾的目光，才能用他們的伶牙俐齒勸觀眾打賞幾個錢，戲班才能正常維持，才能吃飽飯，且丑角的要求可不是僅僅插科打諢那麼簡單，丑要具備生旦淨末各種行當的技術，甚至於可以臨時接替任何角色救場。不論如何，丑角都不是一個好扮演的角色，也由此體現出其獨特性。

三、入館參觀(台灣戲劇館)宜蘭縣政府文化局台灣戲劇館之展示設施或協助

(一)折子戲排練

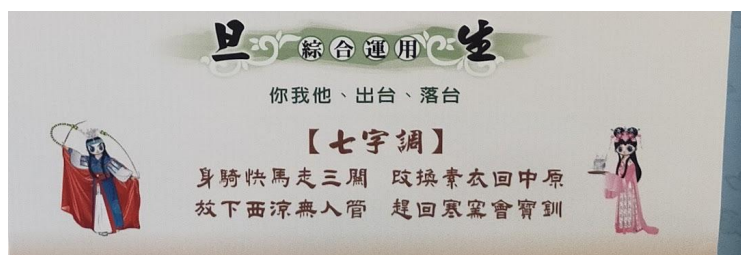
(二)武打戲排練

(三)各角色服飾

(四)歌仔戲手勢及曲調介紹

(五)訪談過程

四、戲劇館傳習班人員訪談(完整記錄請見附件，非逐字稿)

(一)訪談說明

共訪談9名學員(包含5名在學生、4名社會人士)，1名指導老師。

被採訪人員為「教學員」，包括前場(演員)及後場(樂師)人員，除了一般在館內精進學習外，也需協助下午傳習班的教學，平時外出公演也會見到他們的身影。

指導老師除了在館教導外，也是演員的身分，甚至須負擔起館務管理工作。

(二)訪談學員結果摘要

01.進入戲劇館學習的動機是？

大多數學員是因為對歌仔戲有興趣而進館學習，也有學員是欣賞過演出而產生興趣。有些學員則是受到家人影響而對歌仔戲產生興趣，進館學習後，便有了想要傳承的念頭。戲劇館裡的指導老師也會在其他國小的社團課程培育學員，其中畢業後到館內持續學習的人也不在少數。

02.在戲劇館學習幾年了？

2年(含)以下	1人
2~5(含)	1人
5~10(含)	4人
10~15(含)	2人
15以上	1人

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

學員們大都表示透過歌仔戲學習，增強了與他人互動的能力，也因為表演訓練了穩健的台風、靈敏的反應，讓自己增加自信，進而越來越有興趣學習。除了自己欣賞這份文化外，也希望讓更多人看見傳統戲曲的美。

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

主要遇到的挑戰可分為身體、心理、困難處理等三大因素，縱使是遇到「聲線」這類不可控因素，學員們然會努力去挑整自己，以虛心受教的態度學習，期望成就更好的自己。也有些是受到心情調適的影響，最後則以多練習、多上台表演來減低緊張、焦慮等情緒。

05.學習過程中印象最深刻的是？

在學習過程中，免不了會有一些身體受傷的情況，也會有些失誤，但也有因為角色帶入的很好而嚇哭台下小孩的案例，或在過程中逐漸學會了克服困難的能力。某次前往洛杉磯演出的機會，也成為許多學員印象深刻的事，觀眾極佳的素質也令學員深刻。

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

學員普遍認為須改良，但舊有的文化仍不可丟棄，應將現代新元素(如童話改編)與傳統技藝結合，融入一些時事議題，例如男女平權等，如此既可以引起新世代人們的注意，也能達到文化傳承的效果。娛樂圈也是他們認為可以合作的產業，希望藉由這種管道讓歌仔戲被更多人看見。

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

由於世代隔閡的因素(包括價值觀及語言)，較不會主動分享學習的歷程，歌仔戲已漸漸在人們眼中淡去，此種話題也越來越少被提起，不過若是有人願意問起，他們都很樂意與之分享，不論是口頭抑或做些小表演，也希望能有機會向大家分享歌仔戲的美。

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

透過演出及館內的教學來傳承，以動人的唱腔、優美的身段及華麗的服裝吸引觀眾，宣傳關於傳習班的資訊，希望有新血注入。也期待透過媒體、旅行社等能和民眾接觸的團體合作推廣。

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

學員中包含了學生及社會人士，所以會面臨到學業、工作、家庭等問題，遇到衝突的時候，他們通常會排好行程，避免影響到本業，當然也有少數學員因為家人非常支持而幾乎沒有兩者衝突的情況。

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

少數學員曾因熱愛歌仔戲而考慮過成為專職演員，然而基於現實層面考量，大多數學員最後選擇將歌仔戲作為業餘愛好，雖說如此，但仍盡己所能推廣歌仔戲文化。

(三)訪談指導老師摘要

01.創辦戲劇館傳習班的動機是？

博物館的四大要素為展示、典藏、研究、推廣，其中最為看重的便是推廣的部分。由於經費較少，所以決定自己創辦一個傳習班，在培育種子演員的同時，又可以降低聘請專業演員出演的成本，並且透過學員們的表演讓民眾發現其實業餘並不會比他人差，進而讓其覺得有機會嘗試。周末劇場、環境教育、歡歡喜喜(至安養院演出)三項方案都是希望達到推廣無形資產的成果，在努力耕耘了這些年後，也得到了各界的認可。

02.在戲劇館教學幾年了？

從民國九十一年開始，最初只是協助教學，已經記不清楚正式接棒的日期，所以不確定教學的總年數。兩者的不同為，教學觀摩能學到更多東西，自己親身教學時能發現問題的所在。教學內容從最初的本地歌仔一直到後來的野台戲劇本，再到最後融入童話元素的改良歌仔，始終秉持的是傳統傳承的態度。

03.教學歌仔戲帶給你的感受或收穫？

學員在台上表演時會感到欣慰，但若有些許失誤，或有時在教學中發現學生做不到要求的內容便會有些難過，也會反思是否該調整教學方式。更強調戲曲是個團體活動，注重演員間的默契配合，常說細節是一部戲完美的關鍵。

04.教學期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

戲曲是個綜合藝術，在分配角色上會需要外型、聲音等多方面的考量，並且從學員個人特質挑選「生」「旦」「淨」「丑」的分布，學員間的平衡也是挑戰的一部份。

05.教學過程中印象最深刻的是？

雖然只是業餘的劇團，但花在練習上的時間卻一點都不少，每當有大戲將演出時，排練就會變得非常密集，戲後放鬆下來時會有些人認為這種模式太嚴格，並不單純只是娛樂而選擇離開戲劇館，但學員們沒考慮到的是演

員培養的困難度，因此演員間的斷層一直都是需要思考處理的方法，成為最具挑戰且印象深刻的事。

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為老師的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

改良是必須的，但同時傳統也不能捨棄，目前正在做的嘗試是將西方童話與本地歌仔做結合，例如新戲「小紅帽」，雖然名字是童話故事，但內容卻是融合了好幾齣本地歌仔而成，如此一來既可以吸引年輕世代的注意，也能讓大眾接觸到傳統戲曲。於此同時，最值得思考的便是如何在改良的同時既能吸引觀眾，又不至於讓歌仔戲變的不倫不類。

07.身為老師的您，想要如何傳承或對大眾推廣歌仔戲？

環境教育與媒體行銷。利用環境教育讓民眾對歌仔戲改觀，讓其意識到歌仔戲已不只拘泥在傳統野台，用新穎的內容及容妝體驗增加大眾學習的意願。而媒體則是需要加強的部分，由於人力不足，沒時間整理及上傳粉專，導致戲劇館傳習班不容易被看見，也常常鬧出被誤認為其他劇團的烏龍事件。

08.在歌仔戲與日常生活之間如何取得平衡？

縱使在工作方面花費的時間較多，但家人很支持，所以大致上都還好，工作中難免會遇到些許困難，但館員都同心協力，透過調適自己及給予自己肯定而成就現在的傳習班。

09.為什麼會選擇教學而不是職業演員？

其實一直都有機會，廖瓊枝老師曾邀約去她的劇團，但顧及家庭與戲劇館工作的考量，最後選擇留戲劇館，繼續本地歌仔戲傳承而非職業演員。

(四)訪談結論

經過這次訪談，我們發現從學員、演員、老師等各種角色對歌仔戲的想法和期許，原來都懷抱著傳承歌仔戲文化的使命，積極地想讓歌仔戲被更多人看到，也驚訝於雖然他們只是業餘的演員，卻仍然努力的朝著專業邁進，為的只是讓表演更趨精緻。

其實歌仔戲已經不是我們想像中沒落的文化，這其中的戲曲之美是很值得大家去探索的，戲劇館傳習班也是上下一心的努力著，希望未來能讓更多人看見歌仔戲。

五、心得與感想

(一)吳家馨

雖然自己也是戲劇館演員的一份子，但有時對館了解的並不是那麼全面，經過這次的訪談，讓我更了解了大家的想法，很開心能為文化傳承出一份力，儘管現在看來並未有太大的改變，但我始終相信只要大家一起努力，終能讓歌仔戲重回眼前。透過這次訪談，我也看見了老師與同學們的辛苦付出，原來在藝術傳承上，我們都有相同的目標，縱使我日後可能會因課業而暫時離開戲劇館，但我也會透過自己的方式讓大家更加認識歌仔戲，這份報告對於我來說極富意義。

(二)呂香蓁

雖然在宜蘭長大，從小便耳聞許多關於歌仔戲的訊息，但卻一直沒有什麼機會實際去接觸到。透過這次實際走訪戲劇館，親眼見識大家的排練過程以及訪談的參與，讓我除了對歌仔戲的內容有了進一步的了解外，也得到了意想不到的收穫：縱使採訪技巧並不成熟，但能如此近的聽見每位學員不同的想法和心聲分享，實著是特別且難忘的經驗。時代在轉變，但還是有很多人以自己的方式來維護、傳承所愛的文化，相信一定能在往更好的路上穩定邁進。今後有機會的話也會再嘗試多多了解有關歌仔戲的大小事的。

(三)周芳綺

我從小時候就對宜蘭傳統的歌仔戲很有興趣，卻因不可抗力因素沒能順利加入歌仔戲的一員，經過這次的訪談，讓我更了解傳統歌仔戲的內容及排練的方式，跟我想像中的樣子不太一樣，或許未來有機會我會更想研究其內容與傳統歌仔戲的戲劇內容，現代的歌仔戲對我來說雖然已和小時候在廟埕前看到的不太一樣，但那些回憶是只要看到歌仔戲戲服就能湧現的。

六、後續發展

在整理資料的過程中，又查了相關歷史資料，才發現我們對歌仔戲的了解實在微乎其微，在完成這份報告後回過頭來看，都是值得好好保存的資料。

透過對一個劇團的訪談，讓自己看見了很多平常見不到的事物，若下次還有機會，希望能用更大量的資料完善這份報告。

至此，我們比以前看見更趨完整的歌仔戲面貌，也透過這份報告分享出去。

七、工作分配

工作內容	-與戲劇館接洽 -問卷設計及調整 -資料蒐集 -資料彙編 -內容撰寫 -文件編輯 -簡報編輯 -美編 -校稿	-校稿	-問卷設計	-攝影 -訪談 -紀錄 -資料整理
負責人員	吳家馨	呂香蓁	周芳綺	共同

八、參考資料

(一)網頁

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E4%BB%94%E6%88%B2>
<http://taes-cd2.taes.tp.edu.tw/newtitle/social/9361stuworks/erep/60128/news2.html>
<https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/3e34zr8.html>

(二)圖片

<https://blog2.huayuworld.org/zhangjianyijia/2016/10/26/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E6%AD%8C%E4%BB%94%E6%88%B2/>
<https://www.shirleysillustrations.com/portfolios/taiwanese-opera-gezixi>
<https://www.slideshare.net/Lin417/ss-56940896>
<https://www.limedia.tw/fea/14157/>
https://www.bilibili.com/video/BV1Hx411p7ze/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.7
<https://tw.reconews.com/news/157814>
<https://www.accupass.com/event/1810030820278478789410>
<http://ent.sina.com.cn/v/m/2012-12-21/17173817882.shtml>

<https://www.ilccb.gov.tw/Default.aspx>
<https://m.669pic.com/tupian/caifang.html>
<https://sites.google.com/site/yanyichanyeyushengtai/home/tai-wan/tai-wan-ge-zi-xi-1/guan-yu-ge-zi-xi>
<https://kknews.cc/history/865n5mn.html>
<https://blog.xuite.net/alovesunchen/twblog1/123972079-99.08.26%E5%8F%B0%E5%8C%97%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-%E9%9D%92%E9%99%BD%E5%A4%A7%E5%A4%A7%E7%88%BA>
<https://www.pinterest.com/sammiteacher/%E6%AD%8C%E4%BB%94%E6%88%B2/>

九、附件

(一)訪談紀錄原稿(依回答順序撰寫)

受訪者1

01.進入戲劇館學習的動機是？

小學社團參與過戲劇館老師辦的社團，有興趣，後來順勢進了戲劇館

02.在戲劇館學習幾年了？

五年，大約小學五六年級左右開始

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

交際能力、舞台自控力、自信心、反應力

一開始還無法隨機應變，到後來能自己應對場上的突發狀況

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

變聲、身高太高無法找到對手，故後期只能演配角

自己嘗試降調唱

05.學習過程中印象最深刻的是？

有次演出飾演獵人，腳上需綁帶子，下台時鬆掉跌倒導致嘴巴受傷，思考還要不要演下一場

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

原本的樣貌還是須保存，畢竟也是種歷史痕跡，當然改良也是必須，不然年輕一輩的會沒興趣，而且學此行的人才能從根本學起

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？
被動，若是經驗相關人士才會聊到，口頭

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？
演出，自我精進相輔相成

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？
沒什麼衝突，比較有問題的部分是補習——以調課解決；平時沒事會上網搜尋影片研究細節（別的大劇團（明華園））、在家中會練唱基本上從九點練到下午五點，有時十二點就會走，大部分都是練禮拜六

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？
國小到國中曾經有想過。不過有次練戲練到十二點多，被老師載回家時提到若要做這行需在最高點否則很難謀生，而且容易因為環境因素影響（如疫情）

受訪者2

01.進入戲劇館學習的動機是？
因家人在裡面學習，故一起進館學習

02.在戲劇館學習幾年了？
十年（小二開始）

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？
別具挑戰

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？
鑼鼓點須反應快，早期反應較慢，拍子不準——靠自己修補，多練習來克服

05.學習過程中印象最深刻的是？

進演藝廳表演時觀眾雖多，但素質仍很好

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

會希望看到歌仔戲與現代娛樂結合（演藝圈）

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

會，向大家口頭推薦

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

分享，直接帶進館嘗試看看

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

讀書問題的時間規劃，還未取得平衡

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，只是興趣，學習已變成日常，但不會想成為職業演員

受訪者3

01.進入戲劇館學習的動機是？

陪女兒一起學習

02.在戲劇館學習幾年了？

十五年

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

人生如戲，戲如人生，帶給自己不同感受

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

身體狀況導致唱腔出現問題(沙啞、音準沒到)——調整心態，勇於面對

05.學習過程中印象最深刻的是？

演出中掉槍被台下的孩子笑；演較兇的角色時表情太傳神，台下孩子被嚇哭(翠山全本中的反派、白雪與獵人中的獵人)

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

保留傳統，傳統的存在還是必要的

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

被動，別人問會分享——主要是口頭推廣

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

透過媒體宣傳、對家人口頭分享

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

不太有衝突。要是工作跟戲劇衝突，若工作較不重要，會以戲劇館為主

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，實力還不夠，希望以開心為主；雖是業餘但還是很認真看待；一場戲演完後會有感動，彼此團結的力量

受訪者4

01.進入戲劇館學習的動機是？

國小社團

02.在戲劇館學習幾年了？

5年半

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

好玩

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

武戲的時候，因為有打鬥，所以感到心煩，會多加練習來克服

05.學習過程中印象最深刻的是？

有時因為加練到很晚，所以很晚睡，身體會感到疲累

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

以前多以廣播、電影及外台為主，而現代以現場演出居多

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

不太會，通常只跟很好的朋友分享，以口頭方式分享自己演戲的狀態等

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

比較沒有想過這個問題，但如果要傳承，會以教學為主

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

不太會有不平衡的地方，因為演歌仔戲很快樂

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，因腰部曾經受傷

受訪者5

01.進入戲劇館學習的動機是？
因幼稚園觀賞表演而產生興趣

02.在戲劇館學習幾年了？
從小二開始至今(七年)

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？
能讓自己更成熟而能與成人處的更好

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？
被取了「紅豆」這個綽號(一開始不喜歡被這樣叫);久而久之就習慣了

05.學習過程中印象最深刻的是？
某次因為演出活動剛好與大考撞期，在考前一天排練到很晚很晚，幾乎沒什麼時間複習。
小四時曾到美國洛杉磯文化交流的經驗，很有趣

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？
希望大家能看到最初樸實傳統的歌仔戲，像曾經在羅東林場做過的以四竹(以前是四根竹子為界就可以變成一個舞台(隨便圍，就地的概念)定界、以地面直接作為舞台的感覺;改良當然還是要有，要融入一些符合現代趨勢的元素，但不能太華麗

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？
通常是被動被老師要求分享;會主動用口頭的方式和親近的朋友分享，也有朋友因為想寫詩來詢問的經驗。國小曾經在同樂會上稍微表演過

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？
想用網路媒體的方式去推廣

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？
其實很少衝突到，基本上不太影響日常生活

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，練歌仔戲純粹是興趣，但會想成為女演員(一般演員)，因為很有挑戰性

受訪者6

01.進入戲劇館學習的動機是？

因興趣使然

02.在戲劇館學習幾年了？

20年

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

覺得傳統文化很美，且令人享受

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

遇到的瓶頸是演戲的技巧與其中角色的揣摩，以多次練習克服

05.學習過程中印象最深刻的是？

克服困難，以及觀眾對劇碼的投入與喜愛

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

主軸——技藝和角色配置等傳統是一定要保留的，不過可以融入西方戲劇、童話故事等的元素，以便吸引年輕聽眾的注意

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

被動，但會和同好以口頭或技藝傳授來分享

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

透過教學、傳授技巧和演出來傳承推廣

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

若活動太多正好與工作撞期的話會選擇稍微減少或調開活動，畢竟工作還是要顧

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？
不會，歌仔戲只是個人業餘愛好

受訪者7

01.進入戲劇館學習的動機是？
想要傳承，且家長喜歡歌仔戲

02.在戲劇館學習幾年了？
十年

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？
有同好，而待在戲劇館這十年間也看到、認識到了各式各樣的人

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？
在武場演奏中，從被動到主動的轉變，成為發號施令的人（下手到上手（鼓佬）——近似於總指揮的概念（包括文武場））
透過重複不斷的練習克服

05.學習過程中印象最深刻的是？
去美國文化交流（洛杉磯）的經驗

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌（前），或希望看到什麼樣貌的歌仔戲（後）？為什麼？
本身較喜歡（傾向）傳統——基於主要客群（老一輩、外國人）也較希望延續傳統，不過還是要加一點創新元素迎合現代潮流趨勢

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？
不會，因語言問題（台語／中文的差異）、世代隔閡以至於較少想人了解

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

結合旅行社，成為觀光賣點

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

基本上沒有，都很平衡

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，發展性不佳；目前情勢若要成功須朝外國人客群發展，但目前還沒做到，市場還不夠大

受訪者8

01.進入戲劇館學習的動機是？

身為宜蘭人，想傳承，看到戲劇館的表演時也覺得很有興趣(館內外都有)

02.在戲劇館學習幾年了？

兩年

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？

可以培養自信心

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？

因曲調主要針對女性，音調普遍偏高，男生唱起來相對困難，所以從師學習發聲

05.學習過程中印象最深刻的是？

某次想挑戰一角色，卻因資淺而被訓斥(質疑)，但最後因很好的演譯而被認可

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

會希望看到最初傳統的樣貌，因為很多早期傳承下來的劇碼中，其實都反射出了早年傳統社會風貌和古早人所秉持的道德價值觀(諸如忠孝節義、三綱五常)，同時也期望能更進一步保存傳統技藝。

若真要改變的話，主要會期許劇本能符合現代思維，如以「王寶釧苦守寒窯十八年」的劇碼著手稍做發想——為什麼早人會期許是女方堅守呢？轉而朝男女平權方向邁進。

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？
會看人，若是同好會口頭分享以及分享照片；不會和職場同事或前輩提起，因為傳統可能會有「父母無聲勢，送子去學戲」（意指（古時）父母因家境不好，才送孩子去學戲）等「演戲地位低」的想法干擾。

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？
年輕人可能有隔閡，所以以從小培養以及表演為佳

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？
家人反對，因他們覺得太浪費時間，後來透過雙方坐下來好好對話，取得一個折衷的點

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？
會，因為本身十分熱愛並且有文化傳承的使命感在身，所以會想成為職業演員（有機會也希望能透過教學傳承）

受訪者9

01.進入戲劇館學習的動機是？
本身有興趣，認為這也是一種運動，且懷念幼時與母親在戲棚下看戲的場景

02.在戲劇館學習幾年了？
約十五年（95、96年進）

03.學習歌仔戲帶給你的感受或收穫？
上台時的表達，訓練膽識

04.學習期間遇到過的瓶頸或挑戰為何？您又是如何克服？
上台會緊張，以常常上台及學習來克服

05.學習過程中印象最深刻的是？

初學時的上台失誤

06.仍有許多人覺得，傳統文化已隨著世代逐漸沒落，身為學員的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前)，或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)？為什麼？

希望能還原傳統不易保存風貌(時代趨勢)，不過認為改良較好，也可加入啟示，總體傾向改良

07.您會主動分享自己關於歌仔戲的點滴？若會，又是如何分享的？

會，分享學到的肢體動作，過程中的經驗與累積能幫助詮釋戲曲

08.身為歌仔戲學員的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

年輕人沒有很喜歡歌仔戲，通常會被歌曲、身段、服裝吸引

分享其美麗的一面，並且台語的韻味是在平時課堂上學不到的

09.在歌仔戲學習與日常生活之間如何取得平衡？

本身工作是業務相關，會有不固定休息的問題，因對戲劇的喜愛而盡量克服

10.會想成為職業演員嗎？為什麼？

不會，因為本身是家庭主婦及本身的職業，歌仔戲是單純興趣

鄭英珠老師

01.創辦戲劇館傳習班學習的動機是？

經費少(一年不到100萬)，無法支撐到館內全部的供應，希望以動態教育訓練出自己的演員，培育種子(文物有形，戲劇無形)，因而創辦傳習班(自學可降低成本(不用請外面的團體——省下經費))

認為博物館的四大要素——展示、典藏、研究、推廣(推廣最為看重)

推廣無形資產，培育種子：

- 1.以周末劇場當作主要推廣管道，學員在演出時是一種學習成果考試，也是回饋傳習班的方法
- 2.環境教育，對象為學校、觀光客、團體，吸引其至館內上課
- 3.歡歡喜喜，是至安養院演出的項目，以做公益為出發點，有被政府機構認可，但還是無經費下撥，同時告訴班內小朋友學戲後可回饋做公益
- 4.走出戲劇館到校園、社區

館內包含布袋戲、傀儡戲、北管、歌仔戲，無法四種都兼備，挑選歌仔戲作為首選

遊客進館觀賞演出活的文化，使其發現原來業餘的也可以做到這種程度，進而讓其覺得自己有機會嘗試

教學內容：

- 1.本地歌仔只有宜蘭有，希望本地學習者應該都要會
- 2.廖瓊枝老師早期有進班傳承--宋宮秘史，回窯
- 3.不希望只演他人寫好的戲，想要創新，擁有自我品牌，時間雖花費較多，但成果都是自己的
- 4.創新(故事合併)，以吸引年輕一輩，但不過於動到傳統(傳統特別強調)，傳統元素仍存在，不失新意
- 5.民間野台戲以口述方式傳承，加以整理編寫(翠山邂逅、呂布與貂蟬、周瑜招親)
- 6.秦香蓮其實才是第一個作品而不是白雪與魔鏡，融合了劇場元素與宜蘭在地風情(特別設計過適合在劇場演出(鏡框式舞台)、宜蘭特殊出殯方式)

02.在戲劇館教學幾年了？

91年開始，有半年試辦期，一開始並不是自己先教學，是協助的身分，在教學觀摩終能學到更多東西，自己親身教學時可以發現問題的所在。

03.教學歌仔戲帶給你的感受或收穫？

有好有壞(較不理想)。

看小朋友能在舞台上表演當然會很開心，但若演得不好，或有時教學中發現學生可能做不到要求的內容，會有些難過，也會反思是哪裡出問題，再思考如何更改教學方式。觀眾給的回饋都會是很重要的。

戲曲是活的，能因為人而做改變，歌仔戲是一個團體活動而非個人(觀念

的差異, ex:覺得在家已練習很多遍,但其實都不如與對手配的收穫——搭戲的細節(眼神、動作等))

小朋友不聽教導,反思是教學問題還是學生的問題,每個老師的美感不同,都可以聽進去加以吸收

戲劇館三樓的表演規模雖然小,但遊客卻是來自各地,概念較為不同

04.教學期間遇到過的瓶頸或挑戰為何?您又是如何克服?

挑角——團體戲中會需要不同角色,無法辦到每個人都是生或旦,會盡量滿足但不可能全面

對手——挑選角色(外型、聲音),戲曲是綜合藝術,會先大概評估適合什麼角色

雖只是研習班,但花的時間仍然很多,每次大戲,需花很多時間排戲(嚴格),放鬆後可能會有人覺得不是自己想像中的樣子(認為只是娛樂),但認為這裡是博物館,希望不只是一個以娛樂為目的的傳承(環境因素)。

05.教學過程中印象最深刻的是?

演完大戲後學員陸續離開,會難過(傷害最大),演員培養不易(因為升學等因素),再重新培訓新員會覺得很累(長期以來)(意思不是不培訓新人)——技能的延續不是一朝一夕

程度問題——培訓時間不同,因急需人上舞台而導致培訓時間較以往少,再回過頭來指導時會有困難,學生可能認為自己已有舞台經驗,在被指導過程中不願意接受自己的不足,是很苦惱的問題

時間問題——雖然有很多組很開心,但如果要認真雕其中一組其實需要兩三個小時在細部調整(表情等),但因時間有限,若學員不理想該如何克服時間問題,若讓其不完美就上台,又會回到上述的問題

受教意願也是苦惱的點,對完美認知上的不同,是要嚴格或是放鬆(在猶豫/思考)

06.仍有許多人覺得,傳統文化已隨著世代逐漸沒落,身為老師的您是否希望看到歌仔戲最初的樣貌(前),或希望看到什麼樣貌的歌仔戲(後)?為什麼?

網路更加發達

自己這輩的人到老可能有部分人有記憶,但現在這個世代的人卻不太有接觸到

從事教育推廣的人要思考改良的部分,但老的東西也需傳承,不然就真的沒了

例如小紅帽裡面的內容是本地歌仔的故事及台詞，小紅帽是為了吸引小朋友的注意，如何吸引為主要考量

思考會不會結合後被認為不倫不類、無法融入，需保留唱腔及動作，適度的加入新元素，舊得仍需保留——傳承

07.身為老師的您，想要如何傳承或對大眾推廣？

環境教育——主要是國小小孩—容妝體驗(提供最便捷的)，大人-覺得與印象不同，意用環境教育令大眾改觀，也不是否定野台戲的存在，也可以觀察野台戲的生態，觀察後提升自己，進而讓大眾改觀增加願意學習的意願

媒體(行銷)——以戲劇館人力來說興行銷能力弱，沒時間整理及上傳。做了很多，卻被誤以為是蘭陽戲劇團，結頭份也是自己傳承的卻沒什麼人知道，希望傳習班裡有學員能協助

在文化領域不特殊，被淹沒無法被看見

08.在歌仔戲與日常生活之間如何取得平衡？

有一個小孩，會跟在旁邊，先生還好，隨自己，花在工作上時間很多，家庭方面沒有很大的問題

沒有讓戲劇館成為蚊子館，花的心力很多，甚至工作花的時間心力大於家庭

長官希望有新人能傳承，知道有問題卻不能解決，工作量大薪資卻沒調(看不到未來)——流動性高。館員卻不計較只有基本工資，很感謝，到現在仍不能解決，只能調適自己，給自己肯定(說服自己)

09.為什麼會選擇教學而不是職業演員？為什麼？

其實有機會，民國80年時，廖瓊枝老師曾教邀請去她的劇團，82年結婚，有家庭需照顧，是否能放棄家庭去台北完成這個技能，且在戲劇館已有工作

第二次是慶功宴時，廖瓊枝老師希望用閒暇時間(假日)去學，家裡是否有反彈(膽子不夠大)，如何選擇

戲劇館是自己成立的，思考如何建立起一個班級，花的心力很多，在戲曲學院也曾經任職過一年，當時交通不便，多種考量而放棄

在大湖國小免費教學，受限於規定(公務人員)，出去教學卻只能請私人假而被限制，被認為本業不顧——教學意願降低——卻忽略了傳承的重要性