

人文行動考察

與歌仔戲面對面

11204 吳家馨

11205 呂香蓁

11209 周芳綺

考察動機及目的

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。

宜蘭歌仔戲

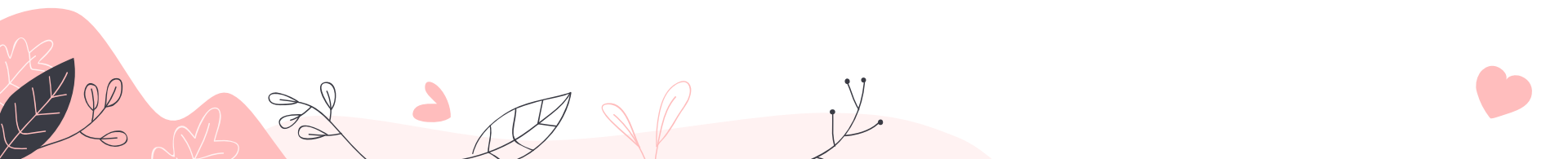
Yilan Taiwanese Opera

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。

歌仔戲相關簡要介紹

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」、「薈江」、「薈劇」，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。

歌仔戲表演型態-1

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。

歌仔戲表演型態-2

- 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。

歌仔戲表演型態-3

- 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

主要角色分類--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。

▲ 左為武小生, 右為囡仔生

主要角色分類--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。

主要角色分類--旦

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。

主要角色分類--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。

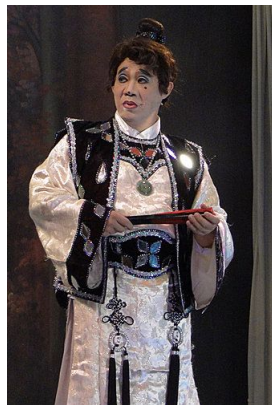

© 东方IC

头条号 / 哎呦摇篮

主要角色分類--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。

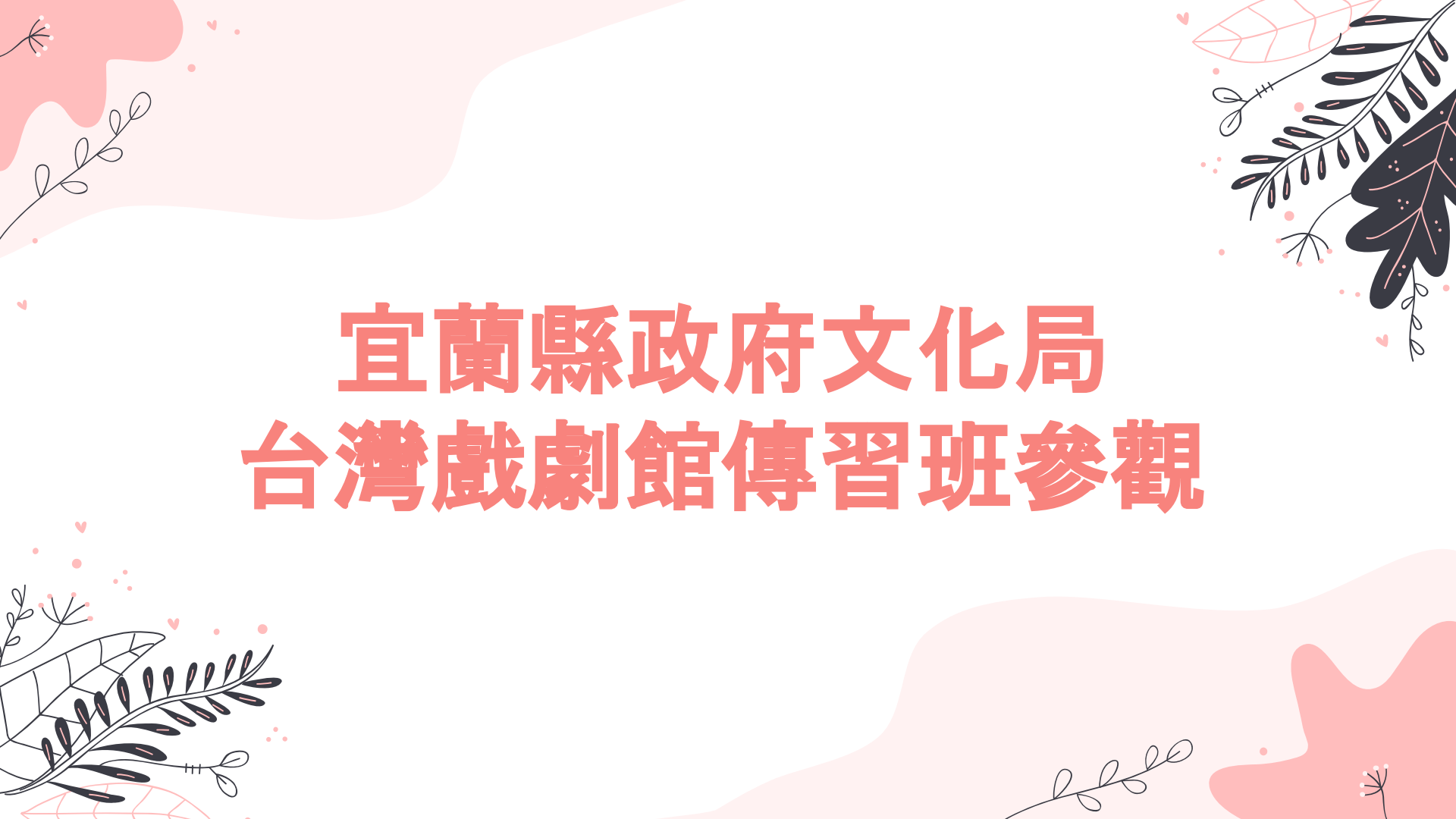

實地採訪前準備

採訪前置作業

- 與戲劇館老師聯絡：向老師說明人文行動考察的目的，並詢問是否方便進館參訪。
- 確認可進館訪談時間：透過幾次的聯絡，最終敲定在一月三十號進館參訪。
- 撰寫問題：從初稿反覆修訂到最合宜的十個問題。
- 準備入館參觀及訪談：口條與儀態都是事前練習的內容。

The background features soft, wavy pink and light red shapes. In the corners, there are delicate line drawings of various leaves and branches, some with small red dots and heart shapes scattered around them.

宜蘭縣政府文化局 台灣戲劇館傳習班參觀

參觀過程紀錄 -- 折子戲排練

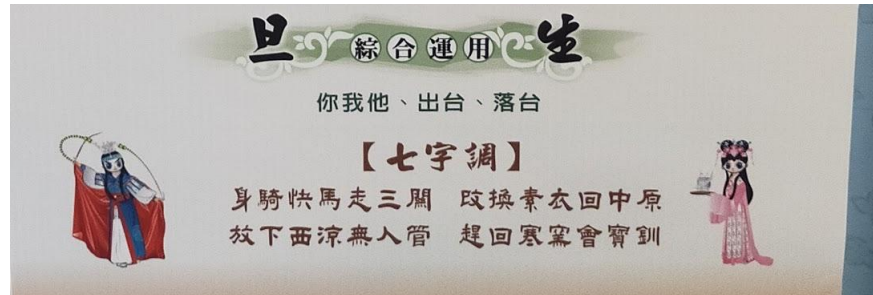
參觀過程紀錄 -- 武打戲排練

參觀過程紀錄 --各角色服飾

參觀過程紀錄 -- 歌仔戲手勢及曲調介紹

訪談過程紀錄

The background features decorative floral and leaf patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners have pink and white floral motifs. The top-right corner has a dark green leafy branch. The bottom-right corner has a pink and white floral motif.

戲劇館傳習班訪談

(依時間順序排列)

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。

訪談學員

Q01. 進入戲劇館學習的動機為？

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。

Q02. 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

Q03. 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。

Q04. 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。

Q05. 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。

Q06. 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。

Q07. 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。

Q08. 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。

Q09. 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。

Q10. 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。

訪談指導老師

Q01. 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。

Q02. 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。

Q03. 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。

Q04. 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。

Q05. 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。

Q06. 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。

Q07. 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。

Q08. 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。

Q09. 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。

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。

心得與感想

心得--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。

透過這此訪談，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。

心得--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。

心得--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。

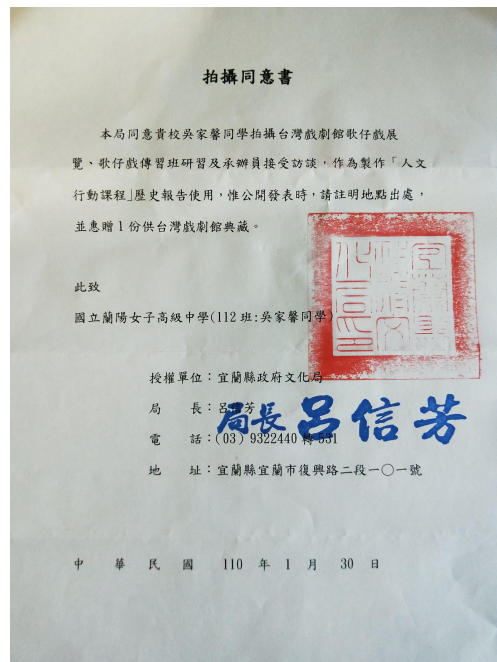
後續發展

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。

工作分配與參考資料

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

參考資料--網頁(依照順序排列)

<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.htm>

[l](#)

<https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/3e34zr8.html>

參考資料--圖片 (依照順序排列)

<https://blog2.huayuworld.org/zhangjianyijia/2016/10/26/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E6%AD%8C%E4%B%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/>

THANKS FOR
LISTENING

