

說唱歌仔戲

林茂賢

國立臺中教育大學台灣語文學系專任副教授

現 任：國立臺中教育大學台灣語文學系專任副教授

學 歷：◆ 中國文化大學哲學學士、哲學碩士(72年9月~75年6月)
◆ 法國巴黎第七大學民族學博士班

經 歷：◆ 靜宜大學台灣文學系兼任副教授
◆ 國家文化藝術基金會董事
◆ 國家戲劇院戲劇組評議委員
◆ 國立傳統藝術中心戲劇組諮詢委員
◆ 文建會傳統藝術、民俗及有關文物中央層級審議委員

教授課程：《台灣文化概論》
《台灣民俗與文化》
《台灣傳統戲曲》
《台灣俗語與歌謠》
《戲劇欣賞與評論》

授課大綱：

- 壹、話說歌仔戲
- 貳、歌仔戲的起源
- 參、歌仔戲的表演藝術
- 肆、歌仔戲的音樂
- 伍、歌仔戲的演出型態
- 陸、歌仔戲的特色
- 柒、歌仔戲的發展
- 捌、台灣歌仔戲的現況與困境
- 玖、歌仔戲的未來發展
- 拾、結論：卑微的期望：做歌仔戲忠實的觀眾

參考書目：

1. 林茂賢，《歌仔戲表演型態研究》，前衛，2006。
2. 紀慧玲，《凍水牡丹:廖瓊枝》，INK 印刻文學，2009。
3. 呂訴上，《台灣電影戲劇史》，銀華出版。
4. 曾永義，《台灣歌仔戲的發展與變遷》，聯經出版，1993。

說唱歌仔戲

林茂賢

壹、話說歌仔戲

唯一發源於台灣的傳統戲曲

歌仔戲涵蓋／民間文學

／民族音樂

／民族舞蹈

／彩繪美術

／民俗工藝

貳、歌仔戲的起源

一、發源於蘭陽平原

／宜蘭的漳州移民

／漳州歌仔結合車鼓小戲

二、最古老的歌仔戲——本地歌仔

／落地掃的演出

／不穿戲服、沒有妝扮

／農村青年的休閒娛樂

／簡單的音樂與劇目

三、歌仔戲的形成

／吸收民間歌謠與戲曲音樂

／援用傳統劇種戲碼

／融合其他劇種菁華

參、歌仔戲的表演藝術

一、歌仔戲的劇本

／沒有劇本的戲劇

／戲先生說戲

／因演員、時空而不同

二、歌仔戲的唱腔

／演員引導樂隊

／祇有主旋律、唱曲自由發揮

／曲調隨劇情變化節奏

／多元的演唱方式

／不同曲調串聯成組曲

三、舞蹈化的身段

／有聲皆歌無動不舞

／象徵性的身段

四、寫意的劇場

／千里路途三五步，百萬軍兵六七人
／道具的象徵意義

肆、歌仔戲的音樂

一、曲調的來源

／民間歌謠：漳州歌仔、台灣民謠、客家歌謠、流行歌曲
／援用其他劇種曲調：車鼓戲、南管戲、北管戲、九甲戲
／新編曲調：劇團創編（如文和調、寶島一調、南光調、河洛一調）
：樂師創作（如狀元樓、巫山風雲、陳三五娘、嘆煙花）

二、曲調的運用

／基本曲調：七字調與都馬調
／按劇情安插曲調：歡樂激動、一般情節、哀怨思慕、悲慟淒慘
／特殊角色：如乞丐、相命師、鬼魂
／特定段落：如〈益春留傘〉、〈英台送哥〉

伍、歌仔戲的演出型態

一、廟埕外台

- 1、落地掃歌仔陣／陣頭遊行的表演型態
- 2、野台歌仔戲／廟會酬神最主要的表演型態
 - ／先扮仙再演戲
 - ／需喜劇、團圓結局
- 3、賣藥仔團／聚集人潮
 - ／促銷藥品

- 4、胡撇仔戲／另類歌仔戲
／奇裝異服唱流行歌

二、商業劇場

- 1、內台歌仔戲／售票營利，加入舞台美術、技術
- 2、精緻歌仔戲／歌仔戲融合現代劇場

三、視聽媒體

- 1、唱片歌仔戲／新編曲調增加
- 2、廣播歌仔戲／有聲無影，側重唱唸
- 3、電影歌仔戲／踩街宣傳，隨片登台
- 4、電視歌仔戲／寫實表演，唱腔減少、身段簡化

陸、歌仔戲的特色

- 一、通俗性／最具本土特色
- 二、包容性／融合各劇種菁華
- 三、自由性／沒有固定型式自由發揮

柒、歌仔戲的發展

- 一、從歌仔戲到薈劇
- 二、政治的迫害與知識份子的壓抑
- 三、歌仔戲在華人世界的發展

捌、台灣歌仔戲的現況與困境

- 一、台灣歌仔戲劇團的現況
- 二、歌仔戲面臨的困境

1、內在危機

- ／後繼無人技藝失傳
- ／劇情不合現代社會價值觀
- ／節奏不符時代潮流
- ／劇團惡性競爭

2、外在危機

- ／無法與現代視聽娛樂媒體抗衡
- ／觀眾老化，缺年輕族群
- ／演出空間逐漸消失
- ／露天電影、康樂隊、銅管秀的衝擊

玖、歌仔戲的未來發展

- 一、精緻化與傳統化
- 二、培養新觀眾群
- 三、結合戲劇專業人才

拾、結論：卑微的期望：做歌仔戲忠實的觀眾