

大家藝起來

2012民俗藝術講座

活動手冊

協辦單位

贊助單位

101-1
3459/A2003

財團法人
臺灣省文化基金會
Taiwan Foundation for Multi-Cultures

國立彰化師範大學
台灣文學研究所

財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會

台北市文化局 台北保赤宮 無垢

大家藝起來

2012民俗藝術講座

目錄

壹、 課程表	2
一、 10月13日課程表	2
二、 10月14日課程表	3
貳、 課程內容	4
一、 茶與藝術的人文對話 / 張宏庸	4
二、 南管音樂賞析 / 呂鍾寬	7
三、 傳統紙藝的當代創意 / 洪新富	14
四、 老歌子戲概覽 / 游素凰	17
五、 唱咱的歌：臺灣傳統歌謠 / 簡上仁	30
六、 傳統歌仔戲藝術之美 / 李靜芳	37
參、 場地資訊	45
肆、 周邊飲食地圖	46

大家藝起來

2012民俗藝術講座

壹、課程表

一、10月13日課程表

漫談常民文化		
日期 時間	10月13日(星期六)	
09:00-09:30	報到	
09:30-11:30	主講人	課程主題
	張宏庸 茶學文學出版社 總編輯	茶與藝術的人文對話
11:30-13:00	午餐	
13:00-15:00	主講人	課程主題
	呂錘寬 臺灣師範大學民族音樂研究所 教授	南管音樂賞析
15:00-15:10	中場休息(10分鐘)	
15:10-17:10	主講人	課程主題
	洪新富 中華紙藝創作協會 執行長	傳統紙藝的當代創意
17:10	講座結束	

二、10月14日課程表

回味傳音生活		
時間	日期	10月14日(星期日)
09:00-09:30	報 到	
09:30-11:30	主講人	課程主題
	游素凰 臺灣戲曲學院戲曲音樂學系 副教授	老歌子戲概覽
11:30-13:00	午 餐	
13:00-15:00	主講人	課程主題
	簡上仁 田園樂府 團長	唱咱的歌：臺灣傳統歌謠
15:00-15:10	中場休息(10分鐘)	
15:10-17:10	主講人	課程主題
	李靜芳 明珠女子歌劇團 藝術總監 臺北藝術大學傳統音樂學系 兼任副教授級專業技術人員	傳統歌仔戲藝術之美
17:10	講座結束	

大家藝起來

2012民俗藝術講座

貳、課程內容

一、茶與藝術的人文對話 / 張宏庸

【講師介紹】

茶學文學出版社 總編輯

1. 學歷 / 國立臺灣大學外國語文學系博士班課程修畢、國立臺灣大學中國文學系碩士。
2. 重要經歷 /
 - 國立清華大學中文系教授。
 - 2002 成立能隱茶室。
 - 1999 成立三友茶苑。
 - 1985 創辦茶學文學出版社。
3. 重要著作/
 - 2005 《臺灣茶廣告百年》· 遠足文化。
 - 2002 《臺灣茶藝發展史》· 財團法人中華民俗藝術基金會。
 - 1999 《臺灣傳統茶藝文化—傳統藝術叢書 13》· 漢光。
 - 1992 《宜興陶藝叢刊》· 茶學文學出版社。
 - 1992 《宜興砂壺經典》· 茶學文學出版社。
 - 1987 《茶書》· 幼獅文化事業。
 - 1987 《茶的禮俗》· 茶學文學出版社。
 - 1987 《茶與文學》· 茶學文學出版社。
 - 1987 《茶與花》· 茶學文學出版社。
 - 1987 《茶的歷史》· 茶學文學出版社。
 - 1987 《茶與禪》· 茶學文學出版社。
 - 1985 《陸羽圖錄》· 茶學文學出版社。
 - 1985 《陸羽全集》· 茶學文學出版社。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程大綱】

一、茶藝的範圍：

本體茶藝：茗茶、茶泉、茶器、茶術

整合茶藝：茶人、茶所、茶食、茶會

二、茶藝與文人藝術

琴：清·林占梅·《潛園琴餘草·聽琴品茶》

棋：清·佚名·〈鄭成功奕棋圖〉

書：宋·蔡襄·《茶錄》

畫：宋·趙佶·〈文會圖〉

墨：明·程明乾·〈七椀茶詩黑墨〉

硯：今·逸名·〈東坡品茶歛硯〉

三、生活藝術

園林：唐·呂溫·〈三月三日茶宴序〉

盆景：品茗空間佈置

瓶花：品茗空間佈置

香藝：品茗空間佈置

雅石：品茗空間佈置

四、工藝美術

陶瓷：清·乾隆御製茶詩茶器

玉器：漢密堂藏清代白玉茶器

石器：臺中自然科學博物館藏唐代石製煮茶器及五代石製點茶器

漆器：福建漆製茶器

竹器：臺灣竹製茶器

木器：臺灣木製茶器

大家藝起來

2012民俗藝術講座

五、文學

詩歌：唐·盧全·《玉川集·謝孟諫議寄新茶》

戲曲：明·陸采·《明珠記·煎茶》

小說：清·曹雪芹·《紅樓夢·妙玉品茶》

散文：明·張岱·《陶庵夢憶·閔老子茶》

六、結論

大家藝起來

2012民俗藝術講座

二、南管音樂賞析 / 呂錘寬

【講師介紹】

國立臺灣師範大學民族音樂研究所 教授
 國立臺北教育大學音樂系碩士班 兼任教授
 財團法人中華民俗藝術基金會 董事
 許常惠文化藝術基金會 董事

1. 學歷 / 法國巴黎第四大學(Université de Paris-Sorbonne)音樂學院高級研究文憑。

2. 重要經歷 /

- 2011 北管音樂戲曲入遺研究計畫 主持人。
- 第三屆「傳統藝術及有關文物審議委員會」委員。
- 新北市傳統藝術 審議委員。
- 第十四屆國家文藝獎音樂類 提名委員。
- 第十五屆全球中華文化藝術薪傳獎 評審委員。
- 2009 張鴻明及南聲社南管技藝保存記錄與數位化典藏 主持人。
- 2008-2009 臺灣傳統樂器保存技術現況調查計畫 主持人。

3. 重要著作/

- 2011 《南管音樂》· 晨星出版社。
- 2012 《北管音樂》· 晨星出版社。
- 2011 《臺灣傳統音樂生態及樂器發展》· 文建會文化資產總管理處籌備處。
- 2009 《道教儀式與音樂之神聖性與世俗化》· 文建會文化資產總管理處籌備處。
- 2009 《臺灣傳統音樂現況與發展》· 國立臺灣傳統藝術總處籌備處。
- 2007 《臺灣傳統音樂概論·歌樂篇》· 五南書局。
- 2005 《臺灣傳統音樂概論·器樂篇》· 五南書局
- 2005 《北管藝師葉美景·王宋來·林水金生命史》· 行政院原住民委員會。
- 2000 《北管音樂概論》· 彰化縣文化局。
- 1996 《臺灣傳統音樂》· 東華書局。
- 1994 《臺灣道教儀式與音樂》· 學藝出版社。
- 1986 《臺灣的南管》· 樂韻出版社。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程大綱】

一、南管音樂概述

(一) 歷史背景

1. 樂器與演奏程序的唐宋根源
2. 文本與南戲傳奇
3. 主體曲目形成於明清時期

(二) 樂曲種類

1. 指套
2. 曲
3. 譜

(三) 樂器與樂隊編制

1. 樂器種類

- A. 固有樂器(南管所獨有)·南管文化圈稱以「上四管」:琵琶、三絃、二絃、洞簫、拍。
- B. 吸收的樂器·南管文化圈稱以「下四管」:響盞、叫鑼、四塊、雙音。
- C. 以「上四管」及「下四管」合奏時·另有嘜或玉嘜。

2. 樂隊編制

- A. 四管編制
- B. 十音編制:及「上四管」家「下四管」合奏。

二、社會文化生活中的南管音樂

(一) 民俗生活

1. 結婚排場

大家藝起來

2012民俗藝術講座

2. 祝壽三獻禮
3. 弔喪三奠禮

(二) 宗教儀式

1. 道教儀式
 - A. 建醮科儀之讚頌歌舞
 - B. 拔亡法事的謁靈
2. 釋教儀式
3. 神明祝壽三獻禮

三、南管樂曲的特色

(一) 指套

1. 指套的結構
2. 指套的演奏
3. 指套音樂的特色

(二) 曲

1. 南管曲的內容組成
2. 南管曲的演唱
3. 南管曲的運腔特色

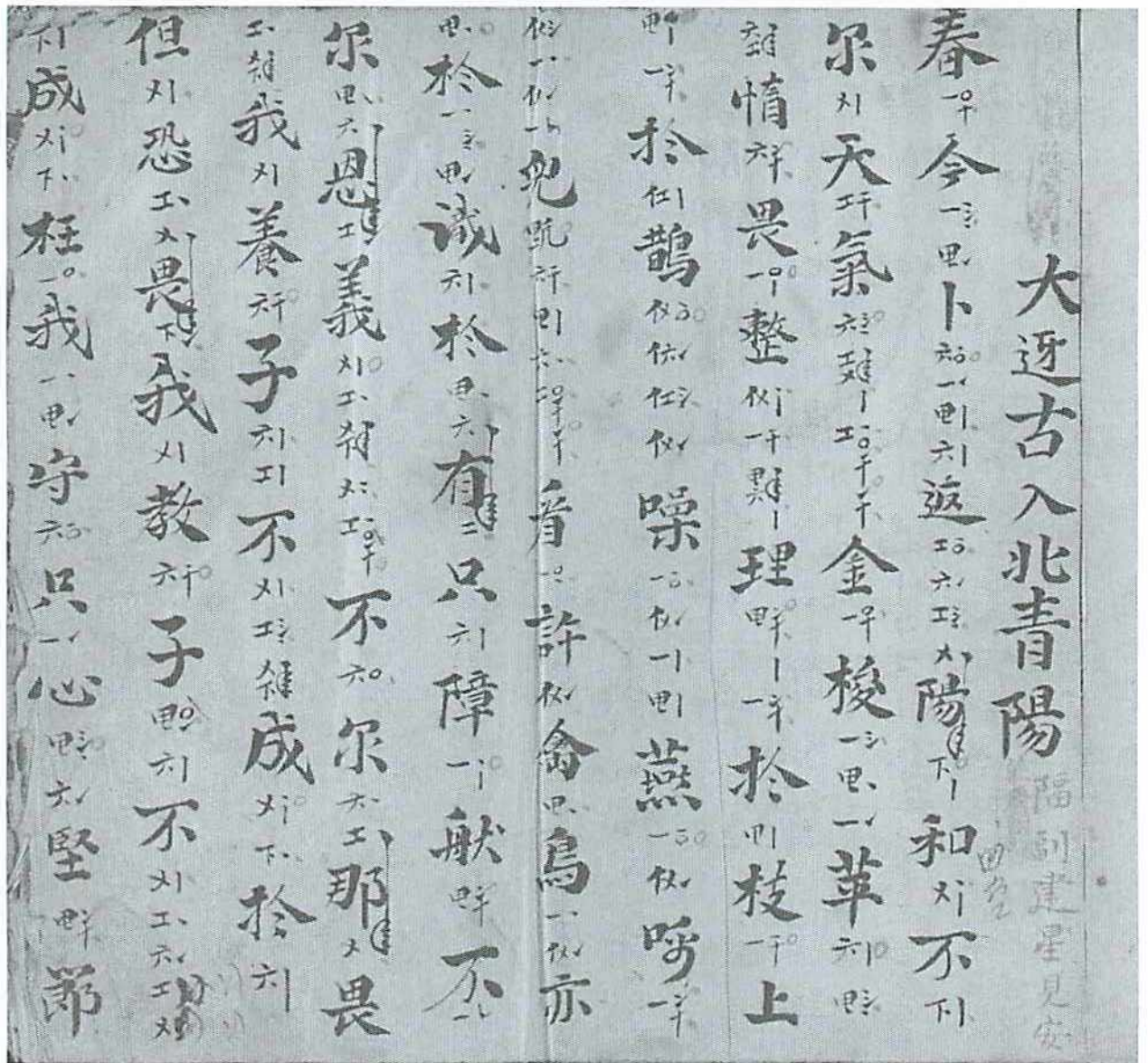
(三) 譜

大家藝起來

2012民俗藝術講座

附錄 - 南管樂譜

(一) 指套

大家藝起來

2012民俗藝術講座

參考資料

1. 蔡小月·《南管曲》·臺南市南聲社伴奏·1982~1992 法國國家電台出版。
2. 呂錘寬《泉州絃管(南管)研究》·臺北市：學藝出版社·1982。
3. 呂錘寬《泉州弦管(南管)指譜叢編》·臺北市：行政院文化建設委員會·1987。
4. 呂錘寬·《臺灣傳統音樂概論·歌樂篇》·臺北市：五南圖書出版社·2005。
5. 呂錘寬·《臺灣傳統音樂概論·器樂篇》·臺北市：五南圖書出版社·2007。
6. 呂錘寬·《南管音樂》·臺中市：晨星出版社·2011。

三、傳統紙藝的當代創意 / 洪新富

【講師介紹】

扶風文化事業有限公司 負責人
中華紙藝創作協會 執行長
中華新台文化協會 執行長
財團法人糖葫蘆文教基金會 董事
香港聲藝文化協會 顧問

1. 學歷 / 世界新專印攝科。
2. 重要經歷 /
 - 台加文化協會 榮譽顧問
 - 第四十一屆十大傑出青年。
 - 2004 臺灣優良工藝品「造型獎」。
3. 展出經歷/
 - 2012 臺灣燈會「神氣龍」龍年造型燈籠設計發行。
 - 2011 加拿大溫哥華燈籠文化節裝置藝術及示範教學。
 - 2010 韓國、馬來西亞檳城旅展示範教學。
 - 2009 法國巴黎展出及教學。
 - 2008 傳藝中心連粽燈裝置藝術。
 - 2008 Discovery 生活旅遊頻道「瘋台灣」專訪
 - 2007 第一屆國際紙藝展聯展。
 - 2006 臺中港區藝術中心個展
 - 2005 加拿大溫哥華展演
 - 2004 臺北市立動物園生態紙藝個展
4. 重要著作/
 - 2005 《馬祖立影》· 連江縣政府。
 - 2004 《紙的詠歎調》· 野人出版。
 - 2004 《史前樂園》· 格林出版。
 - 2004 《紙的詠歎調：洪新富的生態紙雕藝術》· 野人出版社。
 - 2004 《淡水古蹟帶著走》· 台北縣文化局。
 - 2003 《臺灣民俗紙藝》· 財團法人中華民俗藝術基金會。
 - 2003 《洪新富的紙藝世界》· 生活美學館。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程講義】

摺紙童玩

一張紙，對台灣的孩童而言，它不會只是一張紙，它，可能成為一艘船、一隻青蛙、一架飛機……，一個童年的夢。

台灣孩子所玩的玩具多取材自生活週遭，靠山，田野跑；靠水，河裡游，但在那些不適合外遊的日子，則在家裡動動手、做做從大孩子那兒學來的各種玩具做法，其中摺紙應算是最為普遍的項目了。

摺紙，何時出現在台灣，恐怕跟造紙術從何時傳入台灣一樣無可考，但唯一可以肯定的是：凡曾經歷日據時代的老人家，一定都摺過紙；原來，自從老祖宗發明造紙術後，發展出多采的紙藝文化，漸而影響臨近的國家日本，由於對我國文化的喜愛，日本不斷改變造紙技術，並將我國東傳的摺紙藝術推廣到全世界，以致摺紙的英文「origami」是以日文發音，日本更在「明治維新」時代，將摺紙排入正式的教育項目，在日據時代，更將對摺紙文化的喜愛推廣至台灣，與原有的文化產生交融的現象。藝術本來就無國界，何況是摺紙童玩，在語言、文字未通之前，便已成為孩子們的交流工具。

紙張因取材方便，加工容易，自然成為孩子們自製童玩時的最佳選擇，而一張正方形的紙，不割、不粘、不畫，純靠摺褶的技巧，加上一點想像，各式奇花異草、珍禽異獸、各式流行的主角造型……，莫不在一次次的嚐試中被發展出來，在與好友分享的同時，也將累積的智慧流傳下去。

一張小小的紙張，能夠滿足大大的成就，只要稍稍的改變，便可能創造出新的造型，在小小的心靈中那便是「發明」朝向「科學家」又邁進了一步，就這樣一點一滴，建構出：觀察、想像、嚐試、創造、自信的實踐人格特質。

在經過多年的調查比較後發現，喜歡摺紙的小孩，除了手腳、思考較靈活外，與其它同齡或兄弟姐妹間主要的差異有：

1. EQ 高、變通力較強：此法不通，換別法，總有辦法走到通為止。
2. 執著而非固執：今天無法完成的事，明天再做；明天無法完成，後天再

大家藝起來

2012民俗藝術講座

- 做……，即使要做的事因故中斷，不管過了多久，只要一有機會，絕不放棄，繼續執行，直到完成為止。
3. 執行力強：只要決定要了的事，一定設法完成，絕不做一步登天的空想；執行前會先將「夢想」分階段實施逐步實踐，使之成為被完成的「理想」，就好比在摺一件有難度的作品，絕不可能只要摺一下就可完成，一定得一個步驟、一個步驟確實地摺好，才能確定作品的接近無瑕。
 4. 理性的服從：只要能說服其理性，便不再有任何質疑地執行，不做無意義的反問。用對正確的教育方法，摺紙的孩子，會令教育者得到成就感；反之，填鴨式的教育模式，無法說服其理性，摺紙的孩子則常被視為叛逆之徒。
 5. 人際關係佳：摺紙的孩子因初期多是向其它孩子學習，其人際互動自然會好，又每有新作發表，總需要觀眾，自然會有好的人際關係；到了一定的操作或創作能力時，屆時，會有分享的需求，同好會、網友會，很快地就能打成一片了。
 6. 理解力強：經統計後發現，常摺紙的人，數學通常都很好，尤其是幾何觀念，而其在性向測驗中「空間推理」及「機械推理」也較其它人高出許多，而這多得歸功於紙張的幾何特性，及摺褶後化成立體的空間特質。

現代醫學雖然進步，但仍有許多未逮之處，台灣、台南有位金婆婆，得了退化性關節炎，行動甚為不便，一日見到小孫女學摺紙，憶起兒時，摺紙的快樂，於是重拾摺紙，看著書，一步驟、一步驟地摺，一方面教孫女，一方面做復健，退化性關節炎便奇蹟式地好了，為此，在感恩之際，便在台南各醫院做起義工，積極地分享摺紙所帶來的好處。

摺紙，是所有紙藝中與台灣人結緣最深的一個項目，台灣人從小到老，或多或少都摺過紙，某些人摺紙只是成長中的調劑品，但對某些人而言，摺紙卻成了生命中的轉捩點，在歷經滄桑後，依舊歷久彌新。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

四、老歌子戲概覽 / 游素凰

【講師介紹】

國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系副教授

1. **學歷 /** 香港新亞研究所博士候選人、國立臺灣師範大學音樂研究所碩士。

2. **重要經歷 /**

國立臺灣戲曲學院戲曲音樂學系 主任、研發長、主任祕書、副校長、代理校長。

國立復興劇校歌仔戲科 主任。

國立臺北教育大學音樂教育學系 兼任副教授。

臺北市立教育大學音樂教育學系 兼任講師。

行政院文化建設委員會第三處民族音樂中心籌備小組研究員。

國小音樂教師及臺北市國小音樂科輔導員。

曾獲教育部九十年度(2001)優秀公教人員；

1983 音樂比賽臺北市暨臺灣區作曲組第一名。

3. **重要著作 /**

2012《不同凡響—白鶴陣的表演藝術及其鑼鼓樂》。

2011《臺灣民間鑼鼓巡禮》· 國立臺灣戲曲學院。

2003《廖瓊枝歌仔戲唱腔藝術探討》· 學海出版社。

2000《臺灣音樂發展與作品研究(1945-1975)》· 樂韻出版社。

2000《戲曲音樂識譜聽音進階教材》· 臺灣戲曲專科學校。

2001《臺灣現代音樂發展探索》· 樂韻出版社。

2002《戲曲音樂識譜聽音進階教材》· 鼎文出版社。

1998《經典音樂家列傳—巴爾托克》· 光復書局。

1998《經典音樂家列傳—德布西》· 光復書局。

1996《歌仔戲識譜》· 復興劇藝實驗學校。

【課程大綱】

一、歌子時期

- (一) 名稱與淵源
- (二) 歌子時期的劇目及其內容
- (三) 歌子時期的表演形式

二、歌子陣與醜扮落地掃時期

- (一) 名稱與淵源
- (二) 歌子陣與醜扮落地掃時期的劇目
- (三) 歌子陣與醜扮落地掃時期的演出風貌

三、老歌子戲時期

- (一) 名稱與淵源
- (二) 老歌子戲時期的劇目
- (三) 老歌子戲時期的表演藝術

※ 老歌子戲《山伯英台》、《呂蒙正》片段演出影片賞析。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程講義】

歌子戲發展早期，從坐場清唱「歌子」的方式，進一步到行進遊行的「歌子陣」和除地為場的「醜扮落地掃」的小戲形式；發展為草棚野臺搬演故事情節曲折複雜的大戲雛形「老歌子戲」。其中所使用之名稱，因時、因地、因人、因事而有不同稱呼，有「歌子」、「錦歌」、「乞食歌子」、「乞食歌」、「乞食調」、「乞食調」、「太平歌」、「太平歌陣」、「念歌子」、「歌子唱」、「歌子陣」、「醜扮落地掃」、「落地演」、「地上演」、「落地索」、「老歌子」、「傳統歌子」、「舊卷歌子」、「老歌子戲」等近二十種之多。

儘管其外在的名稱不同，表演形式亦有所差異；然這一路發展而來的歌子戲早期之表演藝術特質，均以唱當地的民謠民歌配合土風舞步法的踏謠方式，穿著當地的常服，除地為場演出；其所演內容，都是極簡單的鄉土瑣事、男女間愛情私事，用以傳達鄉土情懷；出以滑稽笑鬧，以討得觀眾喜愛。

因此，就歌子戲發展早期的表演藝術特質而言，它外在的表演形式在改變，但內在基礎的本質是不變的。就其變異之徵象，則歌子、歌子陣與醜扮落地掃、老歌子戲三者間之分野是在「劇目」。三者演出劇目大同小異，但前二者以演出劇中片段情節；至老歌子戲時期，則已進一步演出大型故事。三者間，其表演藝術特質均維持小戲樣貌；但就其外表形式言之，老歌子戲時期所演出之劇目，已達大戲規模。因此，我們可以說：「老歌子戲」是「小戲」與「大戲」之間的過渡。

歌子戲發軔於臺灣，是臺灣地區唯一源生自本土的戲曲劇種。隨著明清閩粵移民遷徙來臺，將大陸「錦歌」、「採茶」、「車鼓」的民歌小調傳播到臺灣，經融合而形成之戲曲；¹其中「錦歌」一詞臺灣稱作「歌子」，為歌子戲源起之最根本元素。

「歌子」的「歌」，作名詞；而「子」（讀作：ㄉˇ），屬語尾助詞，類似鞋子、帽子、桌子、椅子...等；歌子戲、歌子陣亦同。本文為正其名，均採此用法；但

¹ 參陳嘯高、顧曼莊合著：〈福建和臺灣的劇種——薊劇〉，《華東戲曲劇種介紹》第三集（上海：上海新文藝出版社，1955），頁90。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

若是引用，則採其原使用名稱。「歌子」傳入臺灣民間，甚受喜愛而迅速流傳；有利用農餘閒暇於定點自娛自唱的坐唱，有牧童放牧、乞丐行乞與盲人賣藝的走唱，也有在田野三五成群行歌戶答的對口傳唱；它是以七字或五字組成一句，每四句組成一葩(一段或一首)的民歌，由於歌詞淺顯易懂、旋律簡單流暢，因此很快在臺灣各地流播。為傳唱需求，各地開設「歌子館」，聘請歌子先傳藝授徒，於是從廣場或草棚聚集坐唱到參與廟會遊行，從描述日常生活的歌謠發展成演唱地方故事的小調，從唱念「歌子」漸漸轉形為行進遊行的「歌子陣」與踏謠歌舞的「落地掃」²，成為民間子弟熱衷參與的遊藝活動。初期以滑稽詼諧的散齣，由口傳而至手抄本的「歌子冊」(又稱歌子簿或歌子唱本等)，演出具故事情節與腳色人物的歌子「小戲」；其後，再發展為演出全本故事粗具「大戲」規模的「老歌子戲」(俗稱為「本地歌子」)。

名稱釋義：

一、歌子、錦歌

「歌子」為集合名詞，其含括內容頗為豐富。「歌子」事實上就是大陸所稱的「錦歌」。陳嘯高、顧曼莊二氏謂「錦歌」隨漳州移民傳入臺灣已有三百餘年，但是，何以盛行於漳州一帶的「民間小調」被叫做「錦歌」？《中國大百科全書·戲曲 曲藝》吳靈石所撰「錦歌」詞條，³云：

原名「雜錦歌」，後簡稱「錦歌」。形成於福建省南部，是以當他歌謠為基礎發展起來的曲種。流傳於福建省漳州、廈門、晉江、龍溪等地和臺灣省，以及東南亞華僑聚居地區。

² 「落地掃」一詞，據許亞湘研究，始自1898(明治三十一年)年6月5日的《漢文臺灣日日新報》一則關於艋舺迎城隍的報導(此唱彼和)；又稱「落地索」或「土腳趕」。歌子陣行進之際，遇群眾聚集之場所，即以竹竿四支圍成表演區，就地獻技，因謂之「落地掃」。亦參曾師永義：《台灣歌仔戲的發展與變遷》(臺北：聯經出版事業公司，1988)，頁109-110。

³ 參《中國大百科全書·戲曲 曲藝》(北京、上海：中國大百科全書出版社，1983年8月)，頁153。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

錦歌的歷史悠久，約產生於明末清初。它繼承了明代南詞小調的許多曲牌，吸收了當地民間小戲、民歌及部份佛曲、道情的一些曲調，音樂豐富。早期主要是農民和市民逢年過節時業餘演唱，後來也出現不少民間藝人，並逐漸流傳到臺灣和海外。

此文，我們了解原名為「雜錦歌」約產生於明末清初，初期主要是農民和市民在過年過節時業餘之演唱，後來也出現不少民間藝人；其流行區域曾至臺灣。

「錦歌」如何而來呢？臺灣早期移民大都來自福建、漳州及泉州，而「歌子」就是在三百多年前隨著漳州移民而傳入。當時傳入臺灣的「歌子」與早期漳州鄉村市郊傳唱的「歌子」同一根源，⁴臺灣稱其為歌子，而大陸漳州市改稱「什錦歌」或「錦歌」，鄉間仍稱「歌子」，因名稱多樣，福建省文化局於1951年7月至1953年3月間，將流傳於漳州地區的臺灣歌子戲定名為「薊劇」，將閩南歌子統稱為「錦歌」。曾師永義教授於1989年中秋率台灣的漢唐樂府訪問廈門，與當地之台灣藝術研究所所長陳耕等學者與老藝人座談時，亦獲得證實。因此，「錦歌」的主要曲調和歌子戲的原始主要曲調，是同根並源，也就是說臺灣歌子戲調來自閩南錦歌的說法不是空穴來風，而是有確實的證據歷歷可考的。⁵邱坤良也說，錦歌就是歌子，亦稱為「乞食歌子」，確切一點應稱為民間小調。因過去賣唱求生者都是赤貧的民間盲藝人，故稱「乞食歌子」。⁶

綜合以上所述，「錦歌」就是「歌子」，在閩南稱作「錦歌」，而在臺灣始終稱作「歌子」，實際上指的都是閩南地區的民間歌謠小調，為歌子戲發展最早期的歌唱曲調之總稱。「歌子」與「錦歌」實際上是同根並源；其名稱，則因人、因時、因地、因演出性質之不同，而有所區別。

⁴ 參劉春曙：〈閩台錦歌漫談——歌子戲形成三要素〉，《民俗曲藝》72、73期（1991年7月），頁264-291。

⁵ 曾永義：《台灣歌仔戲的發展與變遷》（臺北：聯經出版事業公司，1988），頁30-34。

⁶ 邱坤良：《舊劇與新劇：日治時期臺灣戲劇之研究 一八九五-一九四五》（臺北：自立晚報，1992），頁218。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

二、乞食歌子、乞食歌、乞食調

「乞食歌子」來自大陸「道情」，傳入臺灣後於日治時期形成。《臺灣音樂辭典》的「乞食調」詞條；⁷《臺灣音樂百科辭書》「乞食歌」詞條；⁸以及《找尋老歌仔調》一書中「乞食調」⁹等解釋，得知【乞食歌子】就是【乞食歌】，亦稱【乞食調】。它產生於日治時期，歌子戲演出經常運用此調，劇中乞丐行乞，或書生落魄異鄉求助他人時，多唱此調；亦是「太平歌」、「七響陣」之別稱。演出使用的樂器為月琴，因此也常被稱為「乞食琴」。「乞食歌子」也曾經被廣泛當作「歌子」之代稱。

三、太平歌、太平歌陣

專研車鼓戲的學者黃玲玉認為，「太平歌」又稱「太平歌陣」，民間藝人認為是太平日子所唱的歌樂曲，距今已有百餘年歷史。¹⁰此外，資深民族音樂學者呂錘寬教授亦曾研究，以歌子戲產生初期的【倍思】與【大調】和太平歌的【倍思】與【大調】的「歌頭」幾乎完全相同，證明歌子戲的該兩唱曲是直接吸收自太平歌而來，因此認為「太平歌」是歌子戲音樂的源頭。¹¹因此筆者揣測，「太平歌」亦屬廣泛的「歌子」，昔日也曾經將「太平歌」當作「歌子」。

四、念歌子

念歌子之所謂「念」，乃是接近語言聲調的「說」；而「歌」當作受詞，指唱與念的內容。「念歌子」的「子」作為語尾助詞，「念歌」即是指「半說半唱」、「說中帶唱，唱中帶說」或「似說似唱」的說唱音樂。臺灣的「念歌子」，就是以傳

⁷ 薛宗明：《臺灣音樂辭典》（臺北：臺灣商務，2003），頁22。

⁸ 陳郁秀總策劃：《臺灣音樂百科辭書》（臺北：遠流，2008），頁373。

⁹ 林鋒雄等著：《找尋老歌仔調》（宜蘭：宜蘭縣文化局，2001），頁123。

¹⁰ 黃玲玉撰「太平歌」詞條，參見陳郁秀總策劃：《臺灣音樂百科辭書》（臺北：遠流，2008），頁412-414。

¹¹ 呂錘寬：〈歌子戲音樂【大調】與【倍思】源流考〉，《2010兩岸戲曲音樂學術研討會論文集》（宜蘭：國立臺灣傳統藝術總處籌備處，2011.03），頁67-95。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

統歌子調來說唱故事情節的一種曲藝，早期的「念歌子」，基本以唱為主，而有別於「講古」（完全以講的方式敘述故事）。據竹碧華調查，一九五〇、六〇年代以後，則「說」與「唱」二者並重。¹²

五、歌子唱

「歌子唱」一詞，其意是指演唱歌子調。東方孝義昭和十七(1942)年著作的《臺灣習俗》一書，在「音樂」項之「音樂の種類」一節中，將臺灣的音樂分為九種，包含：北管、南管、郎君、歌仔唱、八音、十音、十三腔、古樂、慶弔的音樂（「郎君樂」即南管，實際上應為八種。）將「歌子唱」列為其中之一。¹³大意是說，歌子唱是南管的一種，使用南管的伴奏樂器，有提絃、大管絃、品仔等五、六人合奏；一位歌手和數名合唱者唱臺灣俗謠，歌詞用福建南部語，這是以前臺灣南部通行的表演方式。臺灣後來的歌子戲，開始用類似音樂，如：【太平歌】、【崁子腳調】、【宜蘭調】、【英調】、【七字仔】、【土上支】（應是：【思想起】）、【相思】、【留傘調】等。

因此可知，「歌子唱」在當時就是歌子戲之演唱形式。由一人主唱、數名搭配合音者用閩南語演唱臺灣民謠；有五、六人編制的樂隊擔任伴奏，演奏樂器是提絃、大管絃、笛子等。演出內容以演唱歌子戲的基本曲調為主；惟，未有演戲之描述，可見「歌子唱」重在唱，尚未進入演戲階段。

從上述歌子時期各名稱之闡述，無論「歌子」、或「錦歌」、或「乞食歌子」、或「乞食歌」、或「乞食調」、或「太平歌」、或「太平歌陣」、或「念歌子」、或「歌子唱」等，都與「歌子」有關，都有唱「歌子」之實；儘管名稱有異，但都可屬「歌子」之別稱。其中，除「歌子唱」屬演唱歌謠形式，「念歌子」屬說唱歌謠形式以外，其餘皆可謂廣泛的「歌子」。也可以這樣說，「歌子」為閩南歌謠、

¹² 參竹碧華：《楊秀卿歌仔說唱之研究》（臺北：中國文化大學藝術研究所碩士論文，1991），頁24。

¹³ 東方孝義：《臺灣習俗》（臺北：同人研究會發行，昭和十七年印行；古亭書屋影印發行，1974），頁347。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

小調之總稱，如【七字調】為歌謠，如【留傘調】為小調。

六、歌子陣

臺灣早期流行自閩南傳來的「車鼓戲」，以模仿車鼓的陣頭形式，取其調弄舞蹈的身段而歌以「本地歌子」，演出滑稽詼諧的民間故事，雖用代言體，但尚隨陣頭遊行，故稱之為「歌子陣」。¹⁴

歌子融合車鼓與採茶之民間歌舞以及南詞之曲藝形式，成為載歌載舞的「歌子陣」，從大陸陳志亮、黃石鈞《薌劇音樂》一書所云，可以印證。謂：

「薌劇」是閩南語系地區主要地方戲之一。它的前身是臺灣「歌仔戲」。而「歌仔戲」卻是承襲閩南「錦歌」的脈絡，揉合「車鼓」、「南詞」、「採茶」等民間歌舞、曲藝形式，逐漸發展成為戲曲的。¹⁵

陳志亮與黃石鈞告訴我們，臺灣「歌子戲」是福建「薌劇」的前身，它承襲「歌子」，揉合車鼓的鄉土踏謠、採茶的民歌曲調與相褒歌唱形式，兼亦融合南詞的曲藝說唱，發展而成為閩南語系的地方戲曲劇種。

七、落地掃、醜扮落地掃、落地演、地上演、落地索

「歌子陣」行進之際，遇群眾聚集之場所，即以竹竿四支圍成表演區，就地獻技，謂之「落地掃」。落地掃之「歌子陣」雖與車鼓戲等級類同，同屬二小三小之醜扮小戲，又名「醜扮落地掃」，已具所謂「歌子戲」之雛形。¹⁶

1898（明治三十一）年6月5日的《漢文臺灣日日新報》一則關於艋舺迎城隍的報導，提供「落地掃」的起源、演出場合、型態及內容：

¹⁴ 曾永義：《台灣歌仔戲的發展與變遷》（臺北：聯經出版事業公司，1988），頁109。

¹⁵ 陳志亮、黃石鈞：《薌劇音樂》（福建：龍溪地區行政公署文化局，1980），頁1。

¹⁶ 曾永義：《台灣歌仔戲的發展與變遷》（臺北：聯經出版事業公司，1988），頁109-110。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

一昨艸蓮花池之迎城隍尊神，逸境逐疫也。儀仗整齊，鑼鼓嘈雜，人山人海，卜晝卜夜，其熱鬧自不必言。惟裝扮故事，有令人笑倒者，莫甚於一班俊俏，一則裝出鄭元和嫖李阿仙，一則裝出許漢文遇烏白蛇。將男作女，以假為真。斜插花枝，薄施朱粉，雙眉倒暈，兩頰凝酥，頭束新妝寶髻，腰著時樣羅裙，妖妖嬌嬌，搖搖擺擺。沿途或推或挽，一路載笑載歌，到處紅男綠女，環觀如堵，愈覺興會淋漓，乃即俗所稱落地掃是也。¹⁷

陳嘯高、顧曼莊合著的〈福建和臺灣的劇種——薊劇〉一文謂：

有《陳三五娘》、《山伯英台》、《呂蒙正》、《鄭元和》等。這是四十多年以前得情況。在當時，這些劇目的上演，還沒有發展到舞台上，只在廣場拉起場子演唱，一般人叫它「落地掃」。「落地掃」還是農民組織起來演唱的，樂器中還沒有應用到打擊樂。¹⁸

以上資料說明「落地掃」的起源、演出場合、型態及內容，正是歌子戲發展最初期，農民農忙餘暇除草為場之演出樣貌；那是醜扮小戲，也就是「歌子戲」之雛形。另亦有稱作「落地演」、「地上演」、「落地索」等不同名稱者。¹⁹

八、老歌子戲、老歌子、傳統歌子、舊卷歌子

「落地掃歌子陣」在一次偶然的機會登臺表演，很受觀眾欣賞，於是「歌子陣」漸漸自平地轉移到舞臺，演出劇情也由散齣而為全本戲，但音樂舞蹈則保持原樣，這就是宜蘭人所稱的「本地歌子」，也就是學者所謂的「老歌子戲」。

¹⁷ 徐亞湘：《日治時期臺灣戲曲史論：現代化作用下的劇種與劇場》（臺北：南天，2006），頁37-38。

¹⁸ 陳嘯高、顧曼莊合著：〈福建和臺灣的劇種——薊劇〉，《華東戲曲劇種介紹》第三集（上海：上海新文藝出版社，1955），頁91。

¹⁹ 參張麗俊：《水竹居主人日記》（三）（臺北：中研院近史所，2001），頁26-27、47-48。亦參林素春《宜蘭本地歌子之研究》（臺北：中國文化大學藝術研究所碩士論文，1994），頁30。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

1905年8月18日《臺灣日日新報》一則首度出現的「歌戲」的報導，出現在宜蘭，也就是「本地歌子」：

宜蘭東勢一帶村下。每遇酬神賽會。動則搬演歌戲。歌戲者。鄉間之浮浪子弟。所嬉遊之戲者也。其聲淫其狀醜。其所搬演之齣。不外淫女私奔之情事。觀者最易為之神迷心動。而弗知所自檢也。聞某庄有賽會之事。人必遽問之曰。戲演何戲。如果其為歌戲也。則雖道阻且遙。亦非所憚。人之多言。亦非所顧。男則友朋逐隊。女則姊妹成行。紅紅綠綠，爭先恐後。莫不思得一睹為快。及其穿入人叢之中。置身舞臺之下。男女雜處。弗以為羞也。孩提啼號。弗以為恤也。眼睜睜而惟舞台上之是望。耳傾傾而惟舞台上之是向。一心專注者。惟此能迷人動人之猥醜之歌戲耳。……²⁰

這則報導，說明了二十世紀初期，早在1905年已經有歌子戲最早的文字紀錄，時人稱之為「歌戲」。且由「鄉間之浮浪子弟」組成的「歌戲」團體，應為宜蘭地區的「本地歌子」子弟班擔綱參加村落酬神賽會演出。據徐亞湘調查，在此之前，宜蘭已經有礁溪洲仔尾之「歌仔子弟班」成立。²¹此則報導透露出，歌子戲在當時已經在宜蘭地區經常搬演於舞台上。這應該就是歌子戲的雛形樣貌，屬「小戲」型態。「本地歌子」的「本地」指的就是宜蘭本地。「老歌子戲」也就是「本地歌子」；「老歌子戲」加上「老」字，可見它是一種比一般所見普及於民間的歌子戲還要更早的表演型態。因之，學者將它稱作「老歌子戲」。

劇目與表演內容：

- 一、 早期歌子館之清唱「歌子」的坐唱形式，演進到行歌互答、一唱一答的「答嘴鼓」相褒歌互相調笑的演出形式；其唱詞以七字(或五字)組成一句，每

²⁰ 徐亞湘選編校點：《臺灣日日新報與臺南新報戲曲資料選編》(臺北：宇宙，2001)，頁6。

²¹ 徐亞湘：《史實與詮釋：日治時期台灣報刊戲曲資料選讀》(宜蘭縣五結鄉：傳藝中心，2006)，頁67。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

四句組成一段；歌詞多為說話一般的語言，無韻文學嚴謹的格律，然通俗易懂、自然親切，朗朗上口的語言旋律，配上主要傳統歌子曲調：【七字調】（【四空子】）、【背思調】（【五空子】）、【大調】，²²其動人的聲調，平鋪直敘如說話般，極易牽動庶民百姓的情感。這樣的以鄉土歌舞蹈謠為主之表演形式，正是歌子戲發展早期的特色。演出劇目主要為：《山伯英臺》、《陳三五娘》、《孟姜女》、《呂蒙正》、《秦雪梅》等劇目其中部分的情節。

例如：昭和九年（1934），嘉義捷發書店發行的唱本，有一首男女「答嘴鼓」的「歌子」【憑憚覽爛相格歌】，其詞如下：

- （男）覽爛查某姆梳妝，三頓食飽顧眠牀，
歸日格煮一頓飯，要吃不怕會臭酸。
- （女）憑憚查埔赦四症，米甕不時貢銅鐘，
定定無錢足僥倖，不時乎我塊哭窮。
- （男）覽爛查某無路來，頭髮親像弄毛獅，
三頓食飽顧房內，親像死人還未埋。
- （女）憑憚查埔全無映，家內不時空米甕，
透年姆識食著飯，全部串食番薯湯。
- （男）覽爛查某死袂變，鼻孔不時象青涕，
若叫做習著想倦，倒落日調閣蟬蟬。
- （女）憑憚查埔上界害，全姆趁錢顧想開，
家內無米甲無菜，姆愿講乎眾人知。
- （男）覽爛查某格死坐，頭髮歸年姆識梳，
加講汝是換我切，啥人親像汝一個。
- （女）憑憚查埔賢假仙，汝是笑欲拖屎連，

²² 邱坤良：《中國傳統戲曲音樂》（台北：遠流出版社，1981），頁85。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

親成五十不時騙，也想趁人做少年。

(男) 覽爛查某格憑憚，倒落眠床大聲喘，

若欲這款覽爛相，我也甘原守孤單。

(女) 憑憚查埔全無望，倒落眠床像死人，

人講欲食姆討趁，歹命才嫁這號尪。

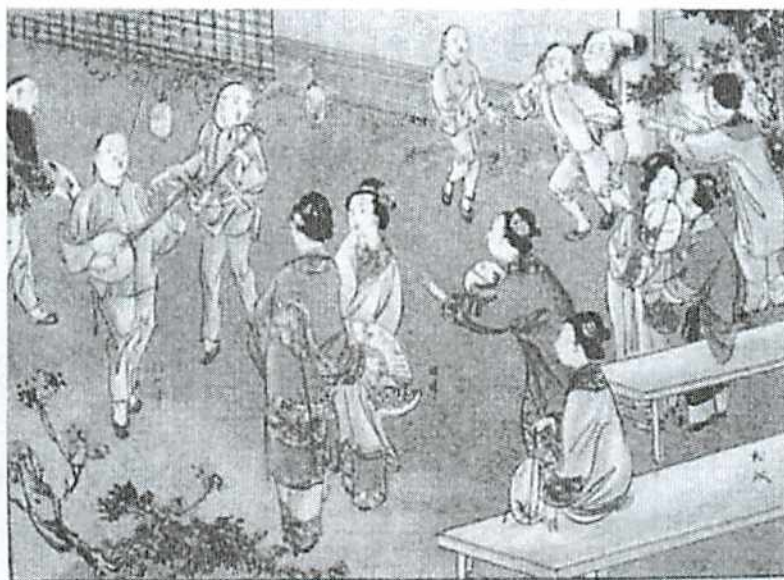
這首描寫夫妻在家裡高搭戰棚、互揭瘡疤的「歌子」。二人互鬥，其結果平分秋色，閩南語俗話稱為：「龜笑鰲無尾」。歌詞中，閩南語指男人懶散為「憑憚」；女人懶惰為「覽爛」。

- 二、 走上廣場的歌子，其人物化妝唱演結合的遊行表演形式，稱為「歌子陣」。所演唱的主要曲調有【七字調】、【哭調】、【雜唸調】、【賣藥哭調】等；使用語言為漳州、廈門語混合的臺灣腔，再吸收梨園戲、四平戲和亂彈的劇目、表演和化妝，在農村廣場或廟埕圍場演出，稱作「醜扮落地掃」。
- 十九世紀末 1897 年日本東京出版的《風俗畫報》，圖中所繪之宜蘭歌子陣情況，顯示以「邊走邊唱」方式的「歌子陣」演出，是歌子戲雛形時期所保存下來最早的表演樣貌。²³如下圖所示：

²³ 《風俗畫報》(東京都：東陽堂，1897)；轉引自徐麗紗、林良哲：《從日治時期唱片看臺灣歌仔戲》，頁 22。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

圖のく歩り技り歌行流中市蘭宜

▲一八九七年日本東京出版的《風俗畫報》中所繪之宜蘭歌仔戲情況。其下方圖說顯示是以「邊走邊唱」方式來進行，即是所謂的「歌仔陣」。

從圖中，可以見到演員正進行簡單舞蹈身段，一邊行走一邊唱作表演；同時，亦有彈奏樂器者，一邊行走一邊演奏。演出之中，可能已經有簡單的故事情節。它就是歌子戲的「小戲」形式，是歌子戲的雛形。

三、老歌子戲演出多屬男女感情間事之文戲而無武戲，其聲淫其狀醜，尚屬幼稚。其以民俗歌謠之演唱為主體，念白多為說話般的遣詞用語，且俚俗諺語穿插運用，詼諧但亦常有齷齪卑俗之隱喻，至機趣橫生，處處流露濃郁之鄉土俗文學特質。歌子、歌子陣與醜扮落地掃常演與老歌子戲的劇目，主要為《山伯英台》、《陳三五娘》、《呂蒙正》、《雪梅教子》、《什細記》等。

二十世紀初(1901)的臺灣，尚存在北宋徽宗宣和間(1119-1125)「鶻伶聲嗽」戲曲雛型時期的「小戲」形貌，²⁴即以農村鄉間歌舞為基礎之「老歌子戲」，屬於戲曲典型的小戲形式；為難得之活的動態文化標本。

²⁴我國戲曲最早的南曲戲文在農村初起，名為「鶻伶聲嗽」，是以鄉土歌舞為基礎所形成的「小戲」，約於北宋徽宗宣和間(1119-1125)。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

五、唱咱的歌：臺灣傳統歌謠 / 簡上仁

【講師介紹】

田園樂府 團長

國際柯大宜(Kodaly)音樂教育學會台灣分會 理事

1. 學歷 / 英國雪菲爾大學民族音樂學博士。

2. 重要經歷 /

- 國際柯大宜(Kodaly)音樂教育學會臺灣分會 董事長。
- 國立新竹教育大學、臺北教育大學、清華大學等校 兼任副教授。
- 2004 第十一屆全球華人藝術文化薪傳獎·中華民國
- 2002 中華民國廣播金鐘獎「非流行音樂節目獎」。
- 2002 中華民國廣播金鐘獎「非流行音樂主持人獎」。
- 2001 臺灣省文化協會第廿四屆中興文藝獎章音樂獎。
- 1994 赴美國亞特蘭大、愛荷華、威斯康辛、俄亥俄、密西根等十所大學演講。
- 1990 《台灣的囡仔歌》榮獲行政院新聞局「金鼎獎—優良唱片獎」。
- 1983 組成「田園樂府」致力台灣音樂文化推動。
- 1977 以《正月調》獲首屆金韻獎

3. 重要著作 /

- 2005 赴英國雪菲爾 (Sheffield) 參加 ICTM 第 38 屆世界民族音樂研討會·發表 The Reconstruction and Revitalization of Taiwanese Folk Songs (台灣民歌的重建與再生)。
- 2004 赴法國巴黎參加 CHIME 第九屆國際民族音樂會議·發表「Hingcun diau - A Living Tune of Folk Song in Taiwan (一首充滿生命力的台灣民歌曲調 — 恆春調)」。
- 2001 《台灣福佬語語言聲調與歌曲曲調的關係及創作之研究》· 眾文圖書。
- 2001 《台灣的傳統音樂》· 行政院文化建設委員會。
- 2000 《簡上仁的音樂之旅—台灣的歌·阿仁的故事》 高雄市音樂館。
- 1998 《老祖先的台灣歌 (台灣福佬系民謠)》· 國立傳統藝術中心籌備處。
- 1996 《台灣的囡仔歌》一套三冊· 自立晚報社文化出版部。
- 1990 《台灣的囡仔歌(一)-(三)》· 飛碟唱片公司。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程大綱】

台灣歌謠的生命力

◎ 從陳達的「思想起」講起

一、牛犁歌：源自平埔調的福佬民謠，族群融合的象徵。

(一) 西拉雅阿立祖祭歌

(二) 駛犁歌舞

(三) 歌仔戲的台南調

◎ 送哥調

(英台) 一送梁哥(啊) 欲起身·千言萬語(喂) 講袂盡；

保重身體上要緊·嘸通為阮費心神。

(哪哎唷伊都) 梁哥(喂) 嘸通費心神。

(四) 流行化民歌

◎ 牛犁歌(台南地區民謠)

1. 頭戴竹笠喂 遮日頭啊喂 手牽哪犁兄喂 行到水田頭
哪哎唷犁兄喂 日曝汗那流 大家協力啊喂 來打拚哎唷喂
哪哎唷啊咿啞犁兄喂 日曝汗那流啊咿啞 大家協力來打拚
2. 腳踏水車喂 在水門啊喂 手牽哪犁妹喂 透早天未光
哪哎唷犁妹喂 水冷透心腸 大家協力啊喂 來打拚哎唷喂
哪哎唷啊咿啞犁妹喂 水冷透心腸啊咿啞 大家協力來打拚

二、六月田水·一隻鳥仔·一隻鳥仔哮救救·一隻鳥仔笑咬咬：不朽的歌，永遠的情。

◎ 一隻鳥仔系列(嘉義民謠)

1. 六月田水

大家藝起來

2012民俗藝術講座

六 六 六月田水嘿都當的燒哦 鯉魚落水喲的喲啊

喲的喲 喲的尾會搖

2. 一隻鳥仔啲啲啲

嘿 嘿 嘿啲一隻鳥仔啲啲啲 啲呢 啲到三更一半暝 找無巢 呵嘿呵

3. 一隻鳥仔啲救救

嘿 嘿 嘿啲什麼人予阮弄破這個巢 啲呢 乎阮掠著不放伊干休 呵嘿呵

4. 一隻鳥仔笑咬咬 (簡上仁 詞曲)

嘿 嘿 嘿啲一隻鳥仔笑咬咬 看著日頭漸漸光 照著咱兜的家園 的家園

三、飲酒歌 (北管亂彈): 唐山過台灣, 打拼建立家園的奮鬥精神。

閒來無事飲酒啊是咱人的享受 兩三擺酒宴 擺酒宴啊

上工 X 啊 五工 X 啊 白尾溜 黑白溜 喊輸你就不可溜

四、從「台東調」到「生蚵仔嫂」: 生生不息的民謠生命力。

(一) 原住民歌調

(二) 吟唱式恆春調 > 恆春調

(三) 吟唱式台東調 > 台東調

◎台東調

來去台東花蓮港, 路頭生疏(喂)不識人;

希望阿娘相痛疼, 痛疼阿哥(喂)出外人。

(四) 甘蔗好食 > 耕農歌

◎耕農歌 (華語, 詞/曾辛得)

一年容易又春天, 翻土播種忙田邊;

田裏秧苗油綠綠, 家家戶戶卜豐年。

◎耕農歌 (台語)

一年過了又一年, 冬天過了又春天;

大家藝起來

2012民俗藝術講座

田底稻仔青見見·今年定著是豐年。

(五) 歌仔戲哭調 > 流行化民歌

◎三聲無奈

一時貪著阿君仔嬌·痴情目矐格謎謎；
為君假愛來食虧·害阮目屎四滴垂。

(六) 流行化民歌、電視連續劇主題歌

◎生蚵仔嫂 (郭大誠 詞·恆春民謠)

1. 別人的阿君仔是穿西米囉 阮的阿君仔喂是賣生蚵
人人叫阮是生蚵仔嫂 欲吃生蚵仔喂是免驚無
2. 別人的阿君仔是緣投送 阮的阿君仔喂是目矐拖窗
生做美醜是免怨嘆 人講醜尪仔喂是吃不空
3. 別人的阿君仔是住西洋樓 阮的阿君仔喂是暍土腳兜
運命好歹是免計較 若有認真仔喂是會出頭

(七) 台東調再生與希望

◎台東調新唱 (曲/簡上仁改編)

來去台東花蓮港·路頭生疏(喂)不識人；
希望阿娘相痛疼·痛疼阿哥(喂)出外人。

五、搖荖搖·搖子賢大漢·嬰仔暍：歌頌台灣女性的堅毅與不凡的歌。

◎搖荖搖 (傳統唸謠·簡上仁 曲)

搖啊 搖啊 搖啊荖搖 搖到內山去挽茄
挽佻多？ 挽到一飯籬 也好吃也好賣 也好予嬰仔做度睇

◎搖子賢大漢

搖啊搖 搖啊搖 搖子賢在叫 搖你大漢 我有所望

搖子賢大漢 搖子賢大漢

◎ 嬰仔睏

來睏 來睏 來睏 目睏瞞瞞呀 電火熄去了

天頂月娘呀 入去雲內睏去呀

六、管芒花 (許丙丁/詞 鄧雨賢/曲): 歌頌偉大台灣婦女的歌。

1. 管芒花 白無香 冷風來搖動 無虛華 無美夢 啥人相疼痛
世間人 錦上添花 無人來探望 只有月娘 清白光明 照阮的迷夢
2. 管芒花 白無味 生來嘸著時 無玉葉 無金枝 啥人會恰意
世間事 鏡花水影 花紅有了時 只有風姨 溫柔搖擺 顧阮的腰枝
3. 管芒花 白文文 出世在寒門 無美貌 無青春 啥人來溫存
世間情 一場幻夢 船過水無痕 多情金姑 來來去去 伴阮過黃昏

七、阿爸的飯包：父子情深的感人故事。

◎ 阿爸的飯包 (向陽 詞 · 簡上仁 曲)

每一日 早起時 天色猶未光 阮阿爸 就起床 帶著伊的飯

騎著彼台舊鐵馬 就來離家門 走去溪埔扛砂石 為著顧三頓

每一暗 阮攏在想 阿爸的飯包 到底是帶啥樣

透早 阮和阿兄吃包仔配豆乳 阿爸的飯包起碼嘛有一粒蛋

有一日 早起時 天色猶黑黑 阮偷偷 躡腳步行入灶腳內

掀開阿爸的飯包 也無半粒蛋 三條菜脯蕃薯籤來摻飯

八、望春風：充滿浪漫與美的台灣愛情歌曲。

◎ 望春風 (李臨秋 詞 鄧雨賢 曲)

1. 孤夜無伴守燈下 清風對面吹 十七八歲未出嫁 看著少年家

果然標緻面肉白 誰家人子弟 想欲問伊驚歹勢 心內彈琵琶

2. 想欲郎君做尪婿 意愛在心內 等待何時君來採 青春花當開

大家藝起來

2012民俗藝術講座

聽見外面有人來 開門來看覓 月娘笑阮癡大呆 予風騙不知

九、望春的百合：綠島淒美的愛情故事。

◎望春的百合（簡上仁 詞曲）

1. 遠遠的朋友是白雲 微微的春風伴著阮
 哎哎的笑容展青春 高高的山壁望海船
 日時真迷人 夜來味愈香 堅持阮美夢 送予有情人
2. 遠遠的朋友是白雲 微微的春風伴著阮
 哎哎的笑容展青春 高高的山壁望海船
 冬天忍著凍 春天有仰望 雖然夢變空 猶原伊一人

十、討海人：用老祖先樂觀奮進的精神打造新台灣。

◎討海人（簡上仁 詞曲）

天未光 就起床 討海的人來出門 出漁港 牽漁網 為著咱的全家人
 啊 緊來去 這陣是掠魚的好時機 啊 拚落去 嘸拚咱就會掠無魚
 風嘸驚 雨嘸驚 討海人勇氣最出名 海湧大 海風強 嘸無比阮的手骨勇

十一、咱兜：雖然語言無同款，運命註定一家人。

◎咱兜（林央敏 原詩·簡上仁 改詞 曲）

1. 咱若愛祖先 請你嘸通嫌台灣 土地雖然有較隘 蓬萊寶島真美麗
 阿爸的汗 阿母的血 渥落鄉土滿四界
2. 咱若愛子孫 請你嘸通嫌台灣 海湧開花吻海岸 也有田園也有山
 果子的甜 五穀的香 予咱代代吃不空
3. 咱若愛咱兜 請你嘸通嫌台灣 語言雖然無同款 運命註定一家人
 無冤無怨 打開心窗 咱的幸福不輸人

十二、思想再起：來自陳達及雲門舞集「薪傳 - 渡海」的啟發。

大家藝起來

2012民俗藝術講座

◎思想再起：祖先的叮嚀（恆春民謠 簡上仁/詞、曲改編）

1. 思啊！思啊！思啊思想起，四百年前（伊都）祖先個就知，
台灣是一個（伊都）好所在（伊都）哎唷喂；
大家堅心對這來，哎唷喂，開墾家園（伊都）傳下代（伊都）哎唷喂。

嘿！嘿！思啊（伊都）思想起，思啊（伊都）思想起！
予咱來想起，祖先的叮嚀；思啊（伊都）思想起，思啊（伊都）思想起！
2. 思啊！思啊！思啊思想起，記取祖先個的叮嚀恰交代，
打拚的精神（伊都）傳落來（伊都）哎唷喂；
完成祖先的心願才應該，哎唷喂，美麗家園（伊都）一代傳一代哎唷喂。
美麗家園一代（伊都）傳一代（伊都）哎唷喂。

嘿！嘿！思啊（伊都）思想起，思啊（伊都）思想起！
予咱來想起，祖先的叮嚀；思啊（伊都）思想起，思啊（伊都）思想起！
思啊（伊都）思想起，思啊（伊都）思想起！

大家藝起來

2012民俗藝術講座

六、傳統歌仔戲藝術之美 / 李靜芳

【講師介紹】

明珠女子歌劇團 藝術總監、當家小旦、編劇
 國立臺北藝術大學傳音系 兼任副教授級專業技術人員
 李靜芳戲曲工作室負責人
 國立臺灣戲曲學院歌仔戲指導老師
 社教館大稻埕戲苑、臺中市大墩文化中心歌仔戲講師

1. 重要經歷 /

- 2010 中華民國第四十八屆十大傑出青年。
- 2010 《戲新曲念舊調》專輯·喜瑪拉雅。
- 2010 《對話在傳統與流行間—戲新曲念舊調》入圍第 22 屆金曲獎傳統暨藝術音樂類。
- 2009 《歌仔戲曲調卡拉 OK：名家系列》專輯·宜蘭縣文化局。
- 2009 成立「李靜芳戲曲工作室」推廣歌仔戲文化
- 2008 《歡喜咱來學阿旦—珠圓玉潤阿旦歌》榮獲第 20 屆金曲獎 - 最佳戲曲曲藝專輯獎。
- 2007 受邀至廈門參加「兩岸民間藝術節」表演「甩採茶」。
- 2006 作品《泣血蓮花~陳靖姑》入選國藝會歌仔戲專案優秀劇本。

2. 重要作品 /

- 2011 《江山換美人》
- 2010 《花開富貴喜鳳凰 (折子戲)》、《黃花閨女玉針帶 (折子戲)》、《落魄書生巧奴才 (折子戲)》
- 2009 《烈女無畏冰雪情》、《觀音收大鵬鳥~校園版》、《薄命化子婆》
- 2008 《繡劍柔情》(入選國藝會第一階段優秀劇本)
- 2007 《秦香蓮、雪梅教子、愛姑告御狀 (折子戲)》
- 2006 《泣血蓮花~陳靖姑》(入選國藝會優秀劇本)
- 2005 《情海煙雲》
- 2004 《人蛇姻緣》、《賊計狀元才》
- 2003 《萬丹山傳奇之十八盒籃》
- 2002 《白兔記》、《望子成龍》
- 2001 《鵲橋會》、《六月雪》
- 2000 《明珠緣》

大家藝起來

2012民俗藝術講座

【課程大綱】

在『傳統藝術之美』的涵蓋裡面，以文字、影音檔介紹歌子戲起源及原始發展至今的演化過程，在傳統與創新之間除了圖片介紹之外，講師還親自示範介紹歌子戲傳統三大曲調，如：七字調、都馬調、雜唸調。接著教唱、教身段，帶領大家能夠更深入體驗傳統歌子戲唱腔及身段的優美。讓喜好者不只是湊熱鬧，更加會（看門道），以助於研究的學生或社會人士能夠進一步認識歌子戲的……包羅萬象！

【課程講義】

歌子戲戲曲之美—《傳統·改良·創新》

一、小學堂—本地歌仔、落地掃（迄今百年前）

歌子戲的發源地是宜蘭，隨著時間的演變而在宜蘭落腳生根，稱為「本地歌仔」。它剛開始只是一種說唱的表演方式，後來模仿車鼓小戲的陣頭形式，以舞蹈的身段配合演唱詼諧逗趣的民間故事，而逐漸發展成「歌仔陣」。它的表演形式非常簡單，演員皆為男性，服裝、道具皆為就地取材，只有旦角使用假髻略施妝扮，演出劇目以陳三五娘、呂蒙正、什細記、山伯英台等文戲為主。表演時，在廣場空地以竹竿架起即可演出，是屬『落地掃』形式。動作與車鼓小戲頗接近，這是歌子戲的原始形態。

二、阮是出世來演阿旦

民國 60 年代出生的阿旦。（當年一九七二年由臺視節目部策劃，結合三台歌仔菁英，組成臺視聯合歌劇團，並由楊麗花擔任團長，推出《七俠五義》，由楊麗花飾演展昭，葉青扮演白玉堂，播出後頗獲佳評的「電視歌仔戲」。）出身戲劇世家的阿旦，李靜芳六歲就被父母送去學身段，從小打底練功。當時父母相信，自己的孩子教不來，要易子而教，所以她跟姊姊李靜兒等五個兄弟姊妹，都在辛苦的學戲日子渡過童年。

三、歌子戲傳統三大曲調(一)

◆ 教唱曲調：【七字調】

小 生：身騎白馬走三關	改換素衣回中原
放下西涼沒人管	思思念念王寶釧
小 旦：四盆牡丹排四位	無風無雨花袂開
等待三更凍露水	凍落花心花全開

大家藝起來

2012民俗藝術講座

四、歌子戲血脈相傳

出身演藝世家的阿旦--李靜芳，從小就在父母親經營的草屯明珠女子歌劇團中成長，父親創團時為民國 48 年，當時正是「廣播歌仔戲」、「電影歌仔戲」興起之際。父親李子明，也是出生戲劇世家，從小跟隨父母四處登台演出，九歲就會擔任武場下手（鑼鈔），十三歲拜日本師父學習美術繪畫，十六歲出師後，就繼續在「內台歌仔戲」擔任佈景師。內台歌仔戲沒落後，曾整過「賣藥團」、「客家班」、「布袋戲團」、「民間藝陣」。

五、★小學堂★ 廣播歌仔戲（1954 年民國 43 年 - 至今）

民國四十三、四十四年間，很多人開始對歌子戲產生興趣，於是先在內台戲的現場錄音，然後再拿到電台播放，後來因為音效不佳，便改由電台自行成立廣播歌仔戲團。由於播出時間長，故需要大量的曲調，所以除了演唱傳統的歌仔戲外，又由流行歌曲中吸收具有啟承轉合的七言四句形曲式，而這些曲調，除了豐富廣播歌仔戲的內涵外，無形中也給歌子戲添加了許多新的生命，而透過廣播的傳送，優美的唱腔及想像空間的加大，都使收聽者如痴如醉，不自覺的跟它哼唱起來。「中廣調」、「更鼓反」、「送蓮花」等。亦有從流行歌曲吸收養分而創作的曲調，諸如：「母子鳥」、「秋夜曲」、...等。

六、電台廣播歌仔戲：「詹典嫂」唱段

【愛姑調】

愛姑行到安溪縣	雙腳跪落欲訴冤
欲告阿爹心肝反	害死我君歸黃泉

【文明調】

懇求大人汝將冤伸	爹親見財起梟心
我也有狀詞帶在身	趕緊獻上看分明

七、歌子戲傳統三大曲調 (二)

◆ 示範曲調：【都馬調】

兄弟啊來到花園口	有種百花在內頭
前面兩幟見笑草	手牽梁哥跳過溝
這邊這幟是紅玫瑰	菊花著九月伊才會開
茶花開透又香又美	彼邊含笑種一堆
尾蝶開花會吐鬚	也有杜鵑恰樹榴
園邊一幟文旦柚	開花倒吊像繡球

歌詞 / 山伯英台

八、歌子戲傳統三大曲調(三) < 榮獲第二十屆金曲獎—珠圓玉潤阿旦歌 >

◆ 香蓮告青天—【七字調轉雜唸調】賞析唱段

秦香蓮：夫唱婦隨好情義，本是原郡鄉一家來安居，
家中貧寒極無比，辛苦撫養兩位的團兒，
為取功名換門地，依依難捨別離故鄉妻，
伊一舉成名有官做，講也無錢銀閣也無批。
故鄉柴空米糧盡，公婆雙雙來輕生，
肝腸寸斷哭僥倖，恁(tshuā)團別鄉去揣爹親。

包拯：既然汝上京欲走揣，敢無見著駙馬伊一個
恁夫妻到底是啥經過，實言說出無問題。

秦香蓮：講到彼兮無情的陳世美，
無講無受氣，講著伊賊冤家我恨火衝半天
入府招親來攀富貴，家後伊毋捏，
罵團乞丐兒，看著阮公婆的神主，
全然無半點的傷悲，為著地位嘛來起蒂，
命家丁將阮母團活活欲來拍死。
伊反心背義如畜牲，上京揣君卻惹殺機，

大家藝起來

2012民俗藝術講座

我香蓮保團逃出去，一路上，

阮淪落到破廟彼當時。

伊利刀自刎血斑斑，一命慘死煞赴黃泉，

駙馬逼伊性命斷送，韓琪臨死也有留遺言。

包拯：駙馬行為喪盡天良，滅絕親倫罪難容，

韓琪臨死是按怎講，汝對老夫稟端詳。

秦香蓮：皇親國戚有私偏，報冤的明路在眼前，

那會得見汝，著毋驚伊皇家外顯勉，

叫我香蓮來告青天。

編詞 / 李靜芳

九、歌仔戲戲曲之美—《傳統》

傳統劇目具有歷史朝代，人物角色注重原汁原味的（唱唸做表）劇情內容強調忠孝節義，然而佈景、服裝根據考究，音樂也以傳統為主，新編曲調不多，只在必需或特定橋段加入。

十、歌仔戲戲曲之美—《改良》

改良劇目主題變化無窮，發揮空間不受限制，只要不偏離主題，在傳統的規範之下都可再做延伸。最明顯的改良會著重在音樂、頭飾及服裝。

歌仔戲戲曲之美—《改良》

十一、歌仔戲戲曲之美—《創新》

十二、《薄命花》

★ 此劇原創由鄭清文作家小說編著之〈蛤仔船〉

故事情節來自日治時期真人真事所改編。2010年由編劇楊杏枝正式改編為歌仔戲劇本之薄命花。

★ 影片賞析內容為主題的第三部份〈創新〉

大家藝起來

2012民俗藝術講座

除了劇本編寫之外另加上導演的手法·思維·音樂設計·演員表演藝術包括 燈光布景...等等·整體結合才能將<創新>之作完美呈現。

十三、 創新劇目 <薄命花> 影片賞析

十四、 歌子戲旦角身段體驗

◆ 旦角基本身段示範教學

- (一) 下袖、上袖、拋袖、轉袖、耍袖
- (二) 小旦三點金 -- (下袖、整冠、亮相)
- (三) 開門、跨門檻、走圓場
- (四) 賞花

十五、 歌子戲唱段唸白—〈新龍鳳情緣〉

◆ 示範曲調：【探郎君】

父母生阮獨生女	龍鳳客棧度生機
怨嘆月老老又癡	不曉替阮牽情絲
清早日出在東方	奴家蓮步出閨房
掌管客棧叫龍鳳	幫忙母親來去店中

編詞/李靜芳

◆ 【啫仔板】

店婆：你敖沒我敖·十七八歲學梳頭·
 水粉抹來銅錢厚·茶仔油抹來四五杯·
 對那個戲棚下一個走攔二個過·
 遇到一陣的臭兄貨·我若走伊就跟·
 纏纏跟跟到阮兜·按金按銀予阮打耳勾
 遇到陳董的尚敢死·一寡錢甲我拐拐去囉

大家藝起來

2012民俗藝術講座

◆【遇佳人】

皇上：寡人實在豔福不淺
等無鳳兒來出現

感謝月老送良緣
我為伊愛慕情意綿綿

◆【求婚】

鳳兒：鳳兒生在梅龍鎮
他半途佢阮來見面

一片柔情少女心
店中飲酒樂閒情

◆【說媒】

皇上：你咱兩人真登對
鳳兒：開聲罵你是呆痴
皇上：求你接受痴心意
鳳兒：唔通甲阮再糾纏
皇上：二見傾心難忘懷
鳳兒：切莫調戲女裙釵
皇上：枝頭鳳凰結和諧

編詞/李靜芳

◆【喀仔板】

店婆：那要娶某著看我
耐操耐磨攔耐拚
大牛：你青仔穢豬哥神
那攔住這車賭翻

我阿娜多姿賢唱歌
甲你捉龍兼洗腳
對阮小姐無正經
打予你歪腰開腳框

編詞/李靜芳

◆【狀元樓】

這是傳統的文化
大家互相來相疼

做陣歡喜來唸歌
難忘的體驗永遠記心肝

肆、 周邊飲食地圖

講座場地	【財團法人中華民俗藝術基金會】臺北市基隆路二段 131-2 號 6 樓
<p>參考資料:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.【進德園日本拉麵】 台北市基隆路二段 115 號 1 樓 02-2732-6637 2.【拉斐瑞斯咖啡館】 台北市基隆路二段 113 之 2 號 02-2735-2626 3.【西雅圖極品咖啡】 台北市基隆路二段 113 號 02-2377-1281 4.【麥當勞】 台北市基隆路二段 99-1 號 1 樓 02-2377-8890 5.【順興發自助餐店】 台北市基隆路二段 131-22 號 無 6.【金鳳手工麵疙瘩】 台北市嘉興街 216 巷 12 號 02-2739-3965 7.【福欣緣担仔麵】 台北市嘉興街 216 巷 3 號 02-8732-0237 8.【明月湯包】 台北市基隆路二段 162 之 4 號 02-2736-7192 9.【王記府城肉粽】 台北市基隆路二段 162 之 3 號 02-2378-1968 10.【兩披索個人靚鍋】 台北市通化街 171 巷 36 號 1 樓 02-2733-2346 11.【李福記滷味】 台北市通化街 171 巷 39 號 02-2732-2822 12.【廖嬌米粉湯】 台北市基隆路二段 160 之 1 號 02-2732-4838 13.【關山便當】 台北市基隆路二段 150 號 02-2378-9922 	

財團
法人

中華民國民俗藝術基金會

TEL : 02-2377-0794 FAX : 02-2738-7871

110-53台北市信義區基隆路二段131-3號6樓

E-mail : folk@folk.org.tw 網站 : www.folk.org.tw

臉書專頁 : <https://www.facebook.com/www.folk.org.tw>