

活動手冊

戲曲演藝專題2 歌仔經典·新韻味

8/17 sat

主辦單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會

贊助單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會 台北市文化局 財團法人 文化臺灣基金會

協辦單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會

場地協力 / 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會

目錄

壹、 課程表	2
貳、 課程內容	3
歌仔戲導演、劇本與演藝.....	3
歌仔戲的趣味：身段與唱腔示範教學	5
參、 場地交通資訊	12
肆、 周邊飲食地圖	13
伍、 第三梯次活動訊息	15
陸、 工作人員名錄	16

壹、 課程表

【戲曲演藝專題 2：歌仔經典・新韻味】			
地點：財團法人中華民俗藝術基金會（台北市信義區基隆路二段 131-3 號 6 樓）			
時間	課程名稱	主講人	現職
09：30~10：00	報 到		
10：00~12：00	歌仔戲導演、劇本與演藝	劉南芳	臺灣歌仔戲班劇團製作人 暨編劇
12：00~14：00	午 餐		
14：00~16：00	歌仔戲的趣味：身段與唱 腔示範教學	邱好萱 李佩穎	臺灣春風歌劇團團長 臺灣春風歌劇團小生演員
16：00	賦 歸		

貳、 課程內容

歌仔戲導演、劇本與演藝

劉南芳

臺灣歌仔戲班劇團藝術總監、國立成功大學台灣文學系助理教授

【課程大綱】

一、 東方的即興劇場--歌仔戲的活戲傳統

1. 活戲中「導演」編導的職責
2. 演員中心的舞台

二、 當代劇場中的歌仔戲編導

1. 從「活戲」到定型劇本
2. 劇場中的導演功能
3. 演員是創作者或是執行者

師資簡介 / 劉南方

【現職】

國立成功大學台灣文學系助理教授

「臺灣歌仔戲班劇團」藝術總監

【經歷】

清華大學中文研究所博士班畢業

曾任教於國立藝術學院戲劇系、音樂系、私立真理大學台文系…等系所

發表歌仔戲劇本三十餘齣

改編傳統劇目/《路遙知馬力》、《天下第一家》、《康熙君造浮橋》…

新編劇目/以傳統劇目為題材重新創作《陳三五娘》、《孔雀膽》…;取材自古

代文學作品《李娃傳》、《長生殿》…;新編劇目《桃花搭渡》、《百里名醫》…;

取材自聖經故事《路得記》、《逃城》

擔任文建會「傳統戲曲編劇導演人才培養計畫」計劃主持人

擔任國立傳統藝術中心「歌仔戲編劇導演人才培養計畫」計劃主持人

2000年〈作家與作品－鄭懷興先生作品導論〉獲中國藝術研究院主辦「王

國維戲曲論文獎」二等獎

2003年發表〈歌仔戲唱詞寫作初探〉

2004年發表〈台灣歌仔戲定型劇本的發展與寫作特色〉

2006年發表〈試論台灣內台“胡撇仔戲”的發展途徑及其創作特色〉

歌仔戲的趣味：身段與唱腔示範教學

邱好萱

臺灣春風歌劇團團長

李佩穎

臺灣春風歌劇團小生演員

【課程講義】

一、 歌仔戲的曲調介紹

歌仔戲發展至今已有百餘年，唱腔曲調除了形成初期的「歌仔」外，又不斷吸收加入新的素材，形成今日的豐富樣貌。習慣上，將歌仔戲曲調概分為「傳統曲調」與「新調」（或稱「變調仔」）兩大類。

（一）傳統曲調

傳統曲調大多帶有「依字行腔」的特性，如【七字調】、【都馬調】、【雜念仔】等等，這些曲調本身只有一個架構，旋律則伴隨著歌詞的填入而形成，在傳統歌仔戲的演出中，透過演員字正腔圓的演唱，觀眾可以很輕易地聽懂歌詞內容。另外，如【串調】、【倍思】等發展自早期歌仔戲的曲調，以及歌仔戲由其他劇種吸收而來的【將水】、【漢調】等曲調，也可廣義地稱為歌仔戲的傳統曲調，它們雖不似【七字調】或【都馬調】完全依照歌詞決定旋律，但在演唱的過程中，稍微改變原有旋律來適應歌詞也是常見的情形。

（二）新調

新調，或稱變調仔或電視調，大致上是因應廣播歌仔戲與電視歌仔戲的需要所創作的曲調。約於五〇年代左右，廣播歌仔戲興起，隨著播出時間的加長，聽覺需求增加；六〇年代電視歌仔戲流行，為了適應電視劇的播出形式，需要更多簡短篇幅，適應各種喜怒哀樂場景的曲調來串連劇情，大量的新調創作便由此產生。這些曲調都有其各自固定的旋律，幾乎沒有為歌詞改變旋律的空間，在演唱

上相對容易許多。近年來的新編歌仔戲，幾乎都會請音樂設計為其編寫新曲，這些新曲也可廣義地劃入新調的範圍，不過，這些專為某齣戲或某段歌詞所寫的曲調，通常很難拿來套用在別的戲或別的歌詞上，與五、六〇年代所產生的新調不盡相同。

以下就歌仔戲最為重要的三大曲調做一簡單的介紹：

(三)七字調

七字調，顧名思義，其歌詞多為七字一句，以四句為一單位。它是一種近似於板腔體的曲調，可隨著劇情需要變換其前奏以及速度，形成不同的音樂氛圍。可單獨使用一首，也可連綴多首成為大段唱腔，因此【七字調】在戲中的運用範圍非常廣泛。激動生氣時使用速度較快的「快七字」，或省略其過門的「七字連」；悲傷時則用「慢七字」；普通的敘述和對話場合則用「中板七字」。另外，還有一種特殊唱法——「七字連空奏」，是將慢七字的過門都填上歌詞，由一人演唱原本的七字調，另一人演唱過門部分，形成纏綿疊和的對唱形式，用在悲傷無奈，或是相隔兩地的場合中。

【七字調】是歌仔戲最具代表性的重要曲調，幾乎沒有一齣戲中沒有【七字調】的存在。今日的劇場歌仔戲中，為了適應更多情境，常將【七字調】做多種板式變化，如「七字搖板」、「七字散板」等，使其運用範圍又更加拓展。

(四)雜念仔

由字面上看來，「雜念仔」便是以「雜念」做為基本風格的曲調，歌詞為不規則的長短句，少至一兩字，多至十幾二十字，都可入樂。在演唱上，由於「雜念仔」速度較快，可以連續唱一大篇後再過門，很適合用在大段的回憶或敘述場合中，以慢速起唱，逐漸加速。此外，由於雜念仔的歌詞格式自由，也常被使用在激烈吵架或眾多人對話的場合中。

(五)都馬調

【都馬調】原是大陸薈劇的主要曲調，原名「雜碎仔」，是薈劇藝人邵江海，揉雜【雜念仔】以及其他民間小調而成的新唱腔。臺灣光復初期，福建都馬劇團來台演出，婉轉動聽的「雜碎仔」在台廣受歡迎，臺灣的歌仔戲藝人競相學習使用，由於它來自都馬劇團，在臺灣便被稱為「都馬調」。如今【都馬調】與【七字調】並列為歌仔戲最重要的曲調，幾乎在每齣戲中都會見到，其歌詞大多是長

短句，但不似【雜念仔】自由。由於旋律溫柔流暢，經常被使用在談情說愛及抒情的敘述場合。

二、歌仔戲的表演形式與身段介紹

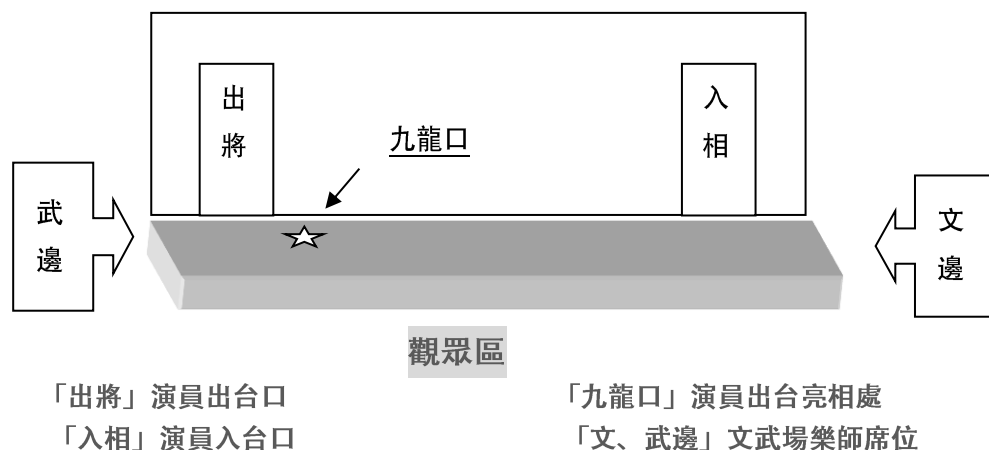
(一)程式性

「程式」指的是在戲曲表演中，各類行當的唱腔、念白、身段各成其一定系統的表演形式。

1. 就人物裝扮來說，按照劇中人的身份、性情，在化妝、服飾上有一定的規格限制不可以錯置。
2. 就科介表現來說，動作有一套固定的順序和模式。
3. 就音樂運用來說，鑼鼓點的節奏、配合特定情緒的曲牌，都有一定的規矩。

「程式性」使戲曲成為一種規範化的表演藝術，雖然程式具有規範的意義，但並非刻板僵硬、一成不變。程式源自於生活，只是經過誇張、美化以及長時間的改進，才逐漸形成為一套固定的表演模式。諸如：武將沿襲歷代的服裝美感，身穿盔甲，頭戴翎子，而逐步發展出一套「翎子功」，或是起霸、趟馬等程式性的戲曲身段。

在舞台上的區位劃分也有其特定的程式性，每位演員上台必須在「九龍口」亮相，繼而整冠、扶鬚整理儀容等動作。

(二)象徵性

戲曲的舞台上沒有任何的寫實裝置，全藉演員的表演來轉化劇中的情境，如果不利用「象徵」的手法，要如何才能夠呈現出舞台上時空的流轉變動來搬演一齣

齣膾炙人口的好戲呢？因此，戲曲不論在角色、化妝、服飾、道具、音樂、念白……等各方面，皆具有超越時空、超越現實的象徵意味。

例如：服裝的色彩、圖樣來說，黃色是帝王專用、紅色代表尊貴（狀元）、黑色代表卑微（苦旦、乞討）。武將多用虎、獅等獸紋，文人雅士則以梅蘭竹菊象徵高雅，道士常用太極或是八卦圖象徵其謀略與道術。

(三) 虛擬性

戲曲中所用的道具多半不是寫實的，即使一些真實的小物件，一般也只是虛擬其用途，例如燭台的使用大多數的場合是不會真的點燃，而酒杯也不會真的裝酒。受限於舞台的使用空間，舉凡屋舍城牆或是車馬船轎，都不會以真物搬上舞台使用，也因此衍生出虛擬的道具。譬如一塊布畫上城牆，便是城池；畫上輪子，便是車輦；紅旗代表火勢猛烈；藍旗代表水勢浩大。以馬鞭代替馬、以槳代替船，利用道具的虛擬性轉化無限的時空，使演員在舞台上更能揮灑自如。更值得一提的是，舞台上常擺置一桌二椅的實體道具，有時代表一張床、有時呈現出廳堂或是家的感覺，使表演的空間更具想像力。

馬鞭：象徵騎馬，或是
快馬加鞭趕路

船槳：代表乘船

城門布：代表城池

三、有聲皆歌 無動不舞--細說傳統戲曲的腳步手路

(一) 生旦行基本指法

生行基本指法	旦行基本指法
	
<p>劍指：食指與中指併攏伸直，另外三指彎曲。</p>	<p>蘭花指：又稱觀音指。食指伸直，大拇指與中指第一指節捏成一個小圈，無名指與小指略微彎曲相疊。</p>
	
<p>拳：握拳。</p>	<p>含蕊指：旦行的握拳。大拇指與食指捏成一個小圈，其餘三指依序相疊。</p>
	
<p>掌：手指伸直，四指與大拇指成直角。</p>	<p>蓮花指：又稱薑芽指。大拇指捏住中指底部，其餘三指伸直參差相疊，側面看像隻蝴蝶。</p>
	
<p>讚：四指收和，比出大拇指。</p>	<p>出芽指：旦行比<讚>的方式。大拇指豎起，食指捏在大拇指底部，其餘三指彎曲依序相疊。</p>

(二)生旦行基本站姿

小生——丁字步、馬步、弓箭步

小旦——疊腿、半屈腳

(三)舞台上常用的道具

水袖、馬鞭、摺扇（生）、團扇（旦）、八角巾（花旦）、拂塵（太監、仙、妖...）

上下馬、趟馬

(四)水袖示範。選自《杜十娘》

【思君】

李俊平：（唱） 輕風吹舟碧雲天、
水波鱗鱗動心弦、
景色天然人舒展、
美景在前復何言？

杜十娘：（唱） 歡喜伴君回鄉里、
夫妻同行燕雙飛。
胭脂錦衣盡褪去、
情願隨君改素衣。

(五)身段教學。選自《打金枝》

駙馬：【陳三五娘】

看你嬌羞美紅顏，手攬愛妻心意歡、
郭曖得償平生願，恩愛夫妻永團圓。

公主：魚游清水情纏綿，鳳棲梧桐得所依、
雙人廝守深宮院，朝朝暮暮到百年。

駙馬：郭曖有幸配鸞鳳、

公主：汾陽郭家好門風。

駙馬、公主（合）：皇家姻緣多恩寵，富貴榮華歲月長。

師資簡介 / 李佩穎

【現職】

臺灣春風歌劇團生行演員。

【經歷】

臺北藝術大學戲劇學博士生

主演《新胡撇仔—威尼斯雙胞案》，飾東尼諾 / 強尼頭（獲選第六屆台新藝術獎十大表演藝術節目）

主演《歌仔戲懸疑劇場—雪夜客棧殺人事件》，飾偵探東方徹（獲選第八屆台新藝術獎十大表演藝術節目）

師資簡介 / 邱好萱

【現職】

臺灣春風歌劇團團長

【經歷】

國立臺灣師範大學歌仔戲社第二屆社長

主演《打金枝》，飾公主

主演《天下無雙》，飾李彩鳳

主演《八郎探母》，飾明鏡公主

主演《威尼斯雙胞案》，飾比翠絲（獲選第六屆台新藝術獎十大表演藝術節目）

參、場地交通資訊

活動會場	財團法人中華民俗藝術基金會		
電話	02-2377-0794	傳真	02-2738-7871
地址	11053 臺北市基隆路二段 131 之 2 號 6 樓		
網址	http://folk.org.tw/official		
臉書	http://www.facebook.com/www.folk.org.tw		

◎ 搭乘捷運：

搭捷運木柵線至六張犁站，出口向右轉直行基隆路二段(往信義路方向)，經喬治中學、經仁康醫院至東方名宮大樓，步行約 8-10 分鐘路程。

◎ 搭乘公車：

【三興國小】1、207、254、282、284、284(直)、292、292(副)、611、650、672、南軟專車(中和)、南軟專車(雙和)

肆、 周邊飲食地圖

活動會場	財團法人中華民俗藝術基金會
地址	11053 臺北市基隆路二段 131 之 2 號 6 樓
	
<p>參考資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 【進德園日本拉麵】 2. 【拉斐瑞斯咖啡館】 3. 【西雅圖極品咖啡】 4. 【廖嬌米粉湯】 5. 【真善美餐飲】 6. 【順興發自助餐店】 7. 【便當飯麵粥】 	

8. 【陶一軒】
9. 【李福記排骨、滷味】
10. 【王記府城肉粽】
11. 【明月湯包】
12. 【大埔鐵板燒】
13. 【麥當勞】
14. 【家饌牛肉麵水餃】
15. 【福欣緣擔仔麵】
16. 【金鳳手工麵疙瘩】

伍、 第三梯次活動訊息

相關資訊請洽：

1. 大家藝起來活動官網 <http://www.folk.org.tw/art2013>
2. 基金會 facebook 粉絲頁 <http://www.facebook.com/www.folk.org.tw>

宗教信仰專題1 宗教藝術在臺灣

102.09.07 (六) → 世界宗教博物館 (新北市永和區中山路一段 236 號 7 樓)

課程類別	時間	課程名稱	主講人
暢談文化	10:00-12:00	從臺灣看世界宗教藝術	王惠娜 / 世界宗教博物館教育推廣組
品味生活	14:00-16:00	走看宗教藝術殿堂：世界宗教博物館特展講座暨導覽	主任

宗教信仰專題2 信仰、生活、大稻埕

102.09.21 (六) → 暢談文化 / 大稻埕戲苑 (臺北市大同區迪化街一段 21 號 8F)
 品味生活 / 臺北市大同區迪化街、貴德街

課程類別	時間	課程名稱	主講人
暢談文化	10:00-12:00	寺廟文化與常民生活：大稻埕與大龍峒的信仰文化	謝宗榮 / 耕研居宗教民俗研究室主持人
品味生活	14:00-16:00	大稻埕廟宇暨貴德街巡禮 (霞海城隍廟、慈聖宮、法主公廟)	莊永明 / 知名文史工作者、臺北市文獻會副主委

陸、 工作人員名錄

主辦單位： 財團法人 中華民俗藝術基金會

贊助單位： 財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會 台北市文化局 財團法人文化臺灣基金會

協辦單位： 臺灣文學研究所

場地協力： 順益台灣原住民博物館

計畫主持人：林明德董事長

活動統籌：吳明德執行長

行政總監：謝麗敏

專案統籌/文案編輯：陳湘琳

議事攝影：高璽涵

總務招待：葉佳菁

視覺設計：楊懿琴

財團法人 中華民俗藝術基金會
Chinese Folk-Arts Foundation

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