

佛光大學 教學卓越網

閱讀與書寫系列講座：淺談台灣歌仔戲

計畫年度：106年度教學創新試辦計畫

分項計畫：分項計畫三 學生本位的能力增值發展計畫-基本核心能力

子計畫：子計畫一 以實境教學強化學生的語文表達與溝通能力(3-1)

行動方案：以「實境教學」強化學生的語文表達與溝通能力(3-1-1)

執行措施：寫我家園、話我蘭陽：創意國文教學計畫(3-1-1-1)

執行單位：語文教育中心

活動日期：2017/11/15 ~ 2017/11/15

活動地點：懷恩館國際會議廳

主持人：康尹貞

參加人數：450

活動目的

台灣歌仔戲是一項傳承已久的藝術形式，在悠久的歷史當中，歌仔戲往往添加了不同時代背景所賦予的特色，因此了解歌仔戲，也能夠過歌仔戲去看其背後的歷史文化脈絡。

為了解台灣歌仔戲的歷史及原由，認識不一樣的歌仔戲，讓學生不在對歌仔戲的印象留在以前對歌子戲所擁有的刻板印象，更不讓學生總覺得那是老人在看的娛樂節目。

看歌仔戲表演也往往是老一輩的人們對古早生活的記憶，同時藉由看歌仔戲表演，從中也學習到一些詞彙、故事、歷史等元素，讓歌仔戲不僅是一種生活娛樂，還蘊含教育意義。而隨著時代演進，歌仔戲逐漸淡出日常生活的位置，轉向追求精緻化的藝術形式，為了解歌仔戲的歷史演進與文化意涵，因此邀請講者為我們提供這場演講。

在剛開始演講的時候老師給學生看了一些傳統歌仔戲的表演，並跟學生講解歌仔戲的種類內涵和代表象徵，並和我們介紹各類歌仔戲的團體，例如：唐美雲歌劇團是富有開創性的實驗精神、河洛歌仔戲戲團主要表演軍隊。

由講師跟學生分享歌仔戲原有的初衷與精神，體會先人偉大的格局，且希望歌子洗可以透過每個精緻且繁雜的動作，錯中複雜的表情與聲調，深入了解劇詞的內容，讓戲不在只是戲，它同時是一門藝術，是一個國家的文化。

最後講師有介紹近代的歌仔戲漸漸地有與現代化的服裝做結合，雖然接納新的東西必定會淘汰舊的東西，雖然歌仔戲這樣比較不容易沒落但是也暗示著我們，傳統的歌仔戲將會慢慢的失傳至無。

活動流程

11月15日 閱讀與書寫系列講座：淺談台灣歌仔戲

講者：邱好萱小姐 李佩穎小姐

時間	活動流程	附註
12:00	教師引導	

13:00	開始演講	閱讀與書寫系列講座： 淺談台灣歌仔戲 講者：邱妤萱小姐 李佩穎小姐
14:30	Q&A	師生互動
15:00	演講結束	進行簽退

首先講者分別從歌仔戲的時代特色、文學特徵、多元認同、人性刻畫等等不同方向講解，讓我們從不同面向來了解歌仔戲所富含的深刻意涵，讓我們對歌仔戲的認識由原先的模糊、片面，轉為系統性的全面了解，並賦予我們對歌仔戲更多元的想像。

而後講者舉出許多不同的歌仔戲作品為例，讓我們學習欣賞、並分析其中所蘊含的議題與不同元素，使我們了解欣賞歌仔戲的方法，讓我們認識到原來欣賞歌仔戲並不是這麼困難。

在實際欣賞歌仔戲作品之後，講者為我們深入講解歌仔戲當中的專業元素，如不同角色的行當、角色分工類型，以及歌仔戲的表演方式，說話、唱曲以及動作的意涵，分別解析出一場歌仔戲表演所蘊含的內容。

最後講者透過現場演出，讓歌仔戲由原來平面的介紹，跳脫出螢幕的框架，搬演上演講的舞台當中，使我們實際感受到歌仔戲的魅力與價值。

歌仔戲的時代特色：文學特質以及多元認同意涵的挖掘，多了人性的刻畫、破除傳統善惡的觀點，並剪裁精緻的古路戲。

例如：河洛「秋風辭」、「台灣我的母親」、「彼岸花」...等

* 介紹歌仔戲的行當：

生：小生、武生、老生

旦：苦旦、花旦、五旦、彩旦、老旦、妖婦

淨：花臉

丑：三花/三八

* 介紹歌仔戲的表演方式：

合歌舞以演故事的戲曲藝術，表演者要唱、唸、作、打都要銘刻在身上的技藝，所以台上一分鐘，台下十年功

* 無動不舞身段美學的介紹：

生活化的動作美化：你我他的指掌拳表演

寫意的動作取代寫實的背景：例如：開關門、上下樓、騎馬

舞蹈化的動作創造舞台美感：水袖與鑼鼓

搭配歌曲的演出，表達人物內心情感與氣氛心情。

學生獲益程度與執行成效

(一) 執行成效

(1) 對於演講安排是否滿意？(平均：4.28)

(2) 對於演講安排是否滿意？(平均：4.40)

(3) 本演講是否有助於提升國文知識？(平均：4.24)

(4) 參與本演講的獲益程度？(平均：4.31)

(5) 對演講整體滿意程度？(平均：4.31)

(二)學生獲益

1. 聽完演講才得知，原來在外台的歌仔戲演員，幾乎都是在上台表演前30分鐘才知道等等要表演的劇情大綱，真正上台時需以自己的方式演出，這種叫做「活戲」，讓我很佩服在廟前演歌仔戲的演員。
2. 原來歌仔戲是演活戲，沒劇本完全靠演員急性發揮，這樣一來，演員會被訓練得很機靈，反應很快。即便現在科技已融入了我們的世界，但我想「歌仔戲」是歷史的足跡，應受到保護。
3. 堅持自己的興趣，努力不懈，就算只是社團，或是快沒落的技藝，只要有屬於自己的風格，或只是傳承下去，也會有自己的一片天。
4. 了解歌仔戲在科技化轉電視，並不真正能體驗實際的樣子，而歌仔戲的生動能帶動人心，並了解演員們從過去到現今的改變及沒落。
5. 我不是宜蘭人，所以我是直到今天才知道原來歌仔戲的發源地就是宜蘭。因為時代，科技越來越現代化，所以現在的年輕人都去追逐光鮮亮麗的時尚，甚至越來越喜歡國外的明星和潮流，長期以來，自然就減少人關注到台灣土生土長的「時尚」，但是其實那些歌仔戲的演員卻也是在默默的努力去為歌仔戲發光發熱，雖然不是每個年輕人都喜歡歌仔戲，但卻也還是要去參與或鼓勵，讓台灣獨有的風俗得以被重視肯定。
6. 歌仔戲是能表達台灣歷史的一件藝術表演。這場演講讓歌仔戲有更深的認識，從指法到動作的擺式，才發現歌仔戲不但只是誦神拜神的表演，它是一個很美又歷史悠久的藝術。
7. 歌仔戲其實是個很年輕的戲，大概20世紀初，所以充滿各種可能性，唐美雲歌劇團就是一個勇於創新的團體，將歌劇魅影改編成歌仔戲的形式呈現給觀眾，很新穎的想法，將中西合併，令人耳目一新。
8. 對傳統的歌仔戲有一定的了解，感覺和我之前聽的一些戲劇有相似的地方，但也有不一樣的地方。兩位老師教我們生、旦的手勢是我印象最深刻的。聽完演講，感覺以後有機會一定會多加深入地了解戲劇。
9. 歌仔戲為120年前就有了，原來歌仔戲也拍過電影應該是我阿公的時代了吧...胡撇歌仔戲(夜戲)可融入現代文化之中，並改變服裝，觀眾喜歡就會很高興。坤生為女生演男生的角色。乾旦為男生演女生的角色。由行當來詮釋角色為生旦淨丑。
10. 在這次演講當中，又讓我對歌仔戲的了解更進一步了，不管是歌仔戲的歷史，還是一些外台歌仔戲的故事，也都有更深入的知識，有了這次的演講，慢慢的讓我對歌仔戲產生了興趣，也更加的了解歌仔戲了。
11. 在這演講中，歌仔戲是在本土中快沒落的文化，歌仔戲雖然只有百年文化，但裡面的元素非常多種，也因日本殖民的皇民化運動摻和日式風格。在台灣推定本土化的政策，也才使這歌仔戲存活於資訊科技發達的時代
12. 歌仔戲戲，台灣原生戲曲，為文化傳統，而全球化下的新興文化都建立在傳統文化的基礎上，被稱為「老歌仔」。老歌仔為農業時代發展出的曲調被稱為「老歌仔調」，皆由男生演出，目前全球僅剩宜蘭一團持續傳承，太平洋戰爭後，為歌仔戲得轉捩點，就是俗稱的禁古樂時期，後期電視和電影的興起，慢慢將歌仔戲推出文化流行，因此歌仔戲在次從內抬回到外台科技的崛起時代來臨，促使許多歌仔戲的熱衷者創立劇團，將文化永恆留下！
13. 來到了宜蘭，這才知道原來歌仔戲的最早發源地就在宜蘭，從小廟口有活動、表演，一定都會有歌仔戲，幾乎都是從小看到大。今天來的老師，讓我知道，對事情只要有熱忱和努力，一定會成功。除了認識一些歌仔戲的人外，還學會一些手勢。
14. 今天參加這場演講學習到歌仔戲的文化以及歌仔戲裡面不同的角色，最後還學習歌仔戲裡面簡易的手勢動作和站姿以及看到兩位團長精彩的歌仔戲表演。
15. 講者講述內容時充滿著對歌仔戲的熱情，讓人會更想了解歌仔戲的內容，從小都會在廟口看歌仔戲，但從來都沒有了解過歌仔戲背後的歷史故事，透過今天的演講讓我增進對歌仔戲的認知。
16. 懂得文化是可以與時事做為結合，不再是以古代元曲式單一型演出。感謝這次的講座，收穫良多。

17. 原本有學過古典舞，所以對很多的手勢動作都很有共鳴，對於推廣傳統藝術，我覺得方式很有趣，以不同的形式呈現講座，引發興趣。
18. 我覺得歌仔戲可以參雜一些國外西洋音樂，讓歌仔戲可以更加多元，所以我們要多推廣，不要讓人們忘記這項傳統。
19. 在這場演講中讓我深刻了解歌仔戲的文化、角色，以及歌仔戲對我們的影響，雖然傳統歌仔戲可能因為科技發達而很少再見到，但我希望歌仔戲可以繼續傳承下去讓世界各地的人知道台灣歌仔戲文化，希望那些熱愛歌仔戲的人繼續表演下去，讓歌仔戲發揚光大。
20. 生動的演講、有趣的示範，讓整場演講變得活潑有趣，同時也大大的翻轉了人們對於歌仔戲的刻板印象！融合古今中外用充滿新意點子，讓人十分耳目一新。
21. 原來歌仔戲演員都精通各種演員領域，以前總覺得那是過去的節目，到如今，卻成為台灣歷史文化的一部份。能看到現場的動作教學覺得很棒，不論唱或動作，都讓我投入的目不轉睛！
22. 透過今天老師們的分享，讓我對「歌仔戲」更加的了解。以前我認為「歌仔戲」是很沉悶的。但是今天老師們說了「歌仔戲」的歷史和他們的「調」，讓我更加喜愛「歌仔戲」。
23. 兩位老師講解的內容非常有意思，最後的那一段水袖表演非常美。曲掉婉轉，身段婀娜。講到現代戲劇，我立馬聯想到了日本的皇家歌劇團。感覺戲劇創新，與時俱進，揉合經典，讓人耳目一新。
24. 我小時候也很喜歡歌仔戲，小時候很喜歡看野台戲，看著金光閃閃的戲服，然後用著流利的台語唱著歌，真的很神奇。演出的東西也很不一樣。隨著時代的變遷，歌仔戲也越來越少人看了，一種文化的傳承正在逐漸的消失，希望未來能夠看見不一樣的傳統文化。
25. 參加這次演講，讓我回想到小時候常常在廟口看到的歌仔戲，以前只要有廟會的時候，最常看到的，不外乎就是歌仔戲了，在聽完這次演講後，我才發現原來我小時候所看的歌仔戲要完整的演出來，是有多麼的不容易，也令我更加欽佩歌仔戲這種戲劇了。
26. 每一齣戲每一個角色每一個觀眾，都是歌仔戲如此珍貴的源頭，因為有些元素的合成，才有如此大受歡迎的歌仔戲，現在的小孩能夠有機會聽到這個演講，有機會了解歌仔戲的所有不同的面貌真的很幸福。
27. 歌仔戲除了是台灣的文化外，他也是台灣許多人的集體記憶，在電視節目和電影娛樂強勢文化下，使歌仔戲漸漸沒入時代的邊緣，但經過這些人的繼承、努力創新下，使這文化能不被現代娛樂所離棄。
28. 歌仔戲其實很活潑很年輕，充滿了很多不可能，隨著時代跟進，歌仔戲也跟上了時，不再一成不變而是變為流行的一種戲曲，有聲接歌無動不舞，是在歌仔戲最重要也最基本的功力。
29. 小時候住在鄉下的關係，常常可見面前會有歌仔戲、布袋戲的演出。長大後回到都市生活卻在也沒看過了，我想這也是文化消逝的痕跡吧！今天演講中提及「活戲」，我認為這是歌仔戲的精神，也是最令我敬佩的地方，沒有劇本，沒有編導，更沒有事先對戲排練過，這樣的劇情完全是由演員們即興發揮，這種表演的呈現方式是最令我嚮往的模式，聽完今天的演講，希望有朝一日能夠親眼去看活戲的表演。
30. 參加完台灣歌仔戲的演講後對於歌仔戲有了進一步的認識，認為在台上進行表演的演員們都很專業，也很不容易，並且對於保留本土傳統文化付出的努力也讓人覺得很可貴和讚嘆。

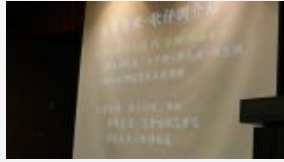
其他附件

[11/15號，淺談台灣歌仔戲滿意度調查](#)

相片集

「台上一分鐘，台下十年工」

有聲階歌

坤生與乾但(人物範例)

活動入場

現代歌仔戲

陳三五娘

無動不舞 - - 身段美學
(文字介紹)

無動不舞 - - 身段美學
(現場表演)

講者介紹