

臺灣百老匯 - 歌仔戲的復甦之道

投稿類別：藝術類

篇名：

臺灣百老匯-歌仔戲的復甦之道

作者：

陳可群。樹德家商。高三 2 班

王榆富。樹德家商。高三 2 班

鄭絜勻。樹德家商。高三 2 班

指導老師：

林鳳英老師

壹●前言

台灣與其他國家相比之下，小之又小，但文化的豐富性卻可以是相提並論的。在與同學看過「樂來越愛你」這部又演又唱的賣座電影後，同時想起台灣的主要文化之一——「歌仔戲」也有一些雷同之處。然而，隨著世代科技的演變及進步，電子產品陸續出現，許多鄉間的休閒娛樂時間已經不再是男女老少聚在一起觀看以真人演出的「歌仔戲」，而是家家戶戶常有的家電——電視。

同樣都是以歌唱呈現劇情，我們想探討為何西洋音樂劇能從古至今與時俱進，而「台灣歌仔戲」卻日漸沒落。身為台灣人，我們想找出它逐漸式微的原因並提出如何讓這個文化能持續傳承下去的方法，畢竟「歌仔戲」是我們兒時的童年之一。所以我們會以文獻資料和問卷調查的方式訪問國中、高中(職)、大學的學生加以研究。

貳●正文

一、歌仔戲的意義及歷史沿革

(一) 定義

歌仔戲，又稱歌兒戲(閩南語)，起源於宜蘭，是台灣目前最具有代表性的文化之一。歌仔戲主要是以古典漢詩、漢文的文言文及閩南語來表演呈現，更是過去農業社會時期大朋友小朋友的休閒娛樂。**歌仔戲也在西元 2009 年正式判定為臺灣文化資產之重要傳統藝術類。**(註一) 而歌仔戲精髓裡最具代表的就是唱腔，分為七字仔調、哭調、背詞仔、雜念仔、走路調、都馬調、吟詩調、串調仔及慢頭。

(二) 演進

歌仔戲起源於日治時期 1900 年代前後的宜蘭，當時備受歧視。在日治戰爭時期，由於皇民化運動，日本政府認為戲曲是漢文化的產物，因此歌仔戲被禁止演出，反而被要求穿上日本和服並配戴武士刀，且演唱日本軍歌；甚至在福建，**國民黨政府認為常用哭哭啼啼的唱腔表演的歌仔戲是來自敵國統治的台灣，並被視為「亡國之音」，因而禁演。**(註二) 終於在日本戰敗後，中華民國政府接手台灣，放寬了對歌仔戲的限制。然而在 1947 年，政府又推動國語政策，使得歌仔戲再次備受打壓。雖然遭受到皇民化運動及國語政策等各種難題，在許多藝人努力的傳承之下，歌仔戲便重新崛起。

二、西方音樂劇的意義及歷史沿革

(一) 定義

音樂劇，又稱歌舞劇。音樂劇結合了音樂、舞蹈、戲劇、特技、馬戲，且能表演出

各種不同類型的劇情。音樂劇不像歌劇和話劇一樣只重視單一項目，歌曲、台詞、肢體都是音樂劇所強調的，而最具代表音樂劇表演地點是位於美國紐約的百老匯和英國的倫敦西區。所以，我們口中常常說的音樂劇通常都是泛指西方的音樂劇。

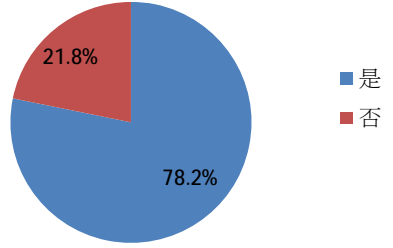
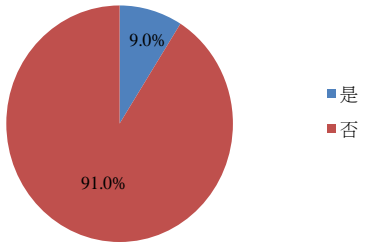
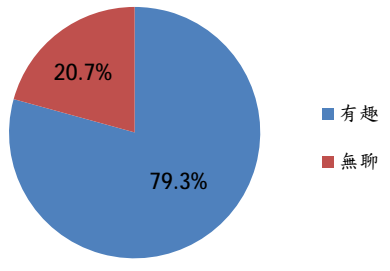
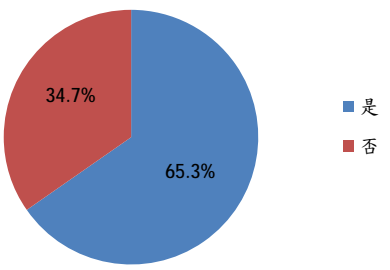
(二) 演進

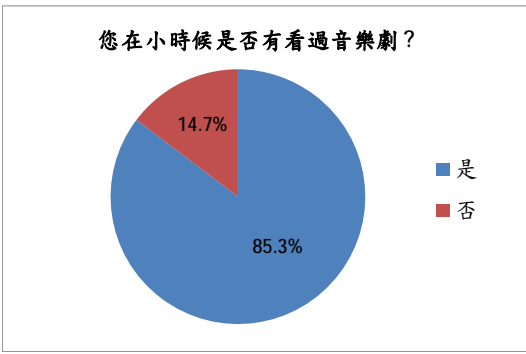
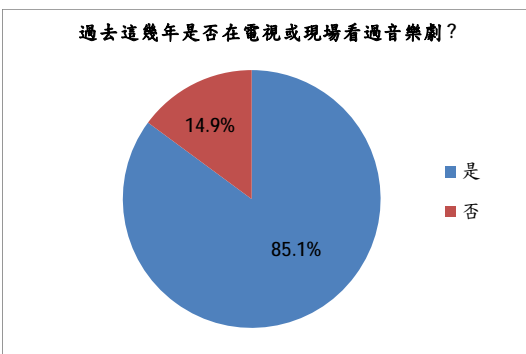
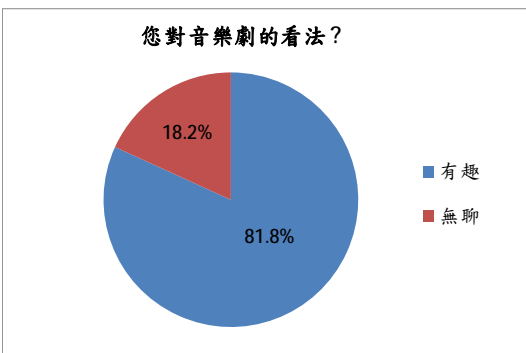
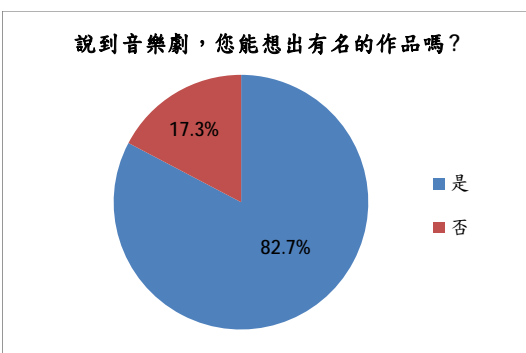
音樂劇大約起源於 19 世紀，而輕歌劇是俗稱音樂劇的前身，但不像現在音樂劇包含了許多元素，但卻能吸引觀眾，便成為一般民眾的休閒娛樂。然而，在 20 世紀初，音樂劇的概念被明確後，逐漸成為 20 世紀最重要的、發展最快的一項文化之一。(註三) 美國戲劇音樂之父傑洛姆柯恩並且將音樂與故事結合讓音樂劇走向更多元的藝術文化。(註四) 在電視及電影興起之前，音樂劇一向都是美國大眾的休閒娛樂。透過西方音樂劇持續的對外演出以及影音光碟的外銷，音樂劇也漸漸在亞洲奠定了一席之地。

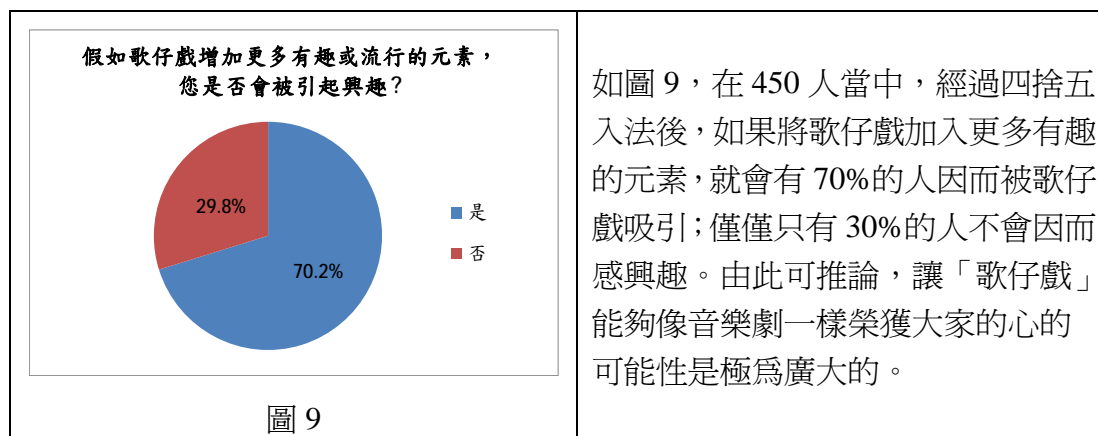
三、西方音樂劇與歌仔戲的比較

	台灣歌仔戲	西方音樂劇
	 <p>(註五)</p>	 <p>(註六)</p>
語言	閩南語、 台灣民間俚語。	英文
服裝	簡單樸素、 長袍馬褂。	依劇情而變， 華麗、高雅居多。
妝容	多注重於眼睛及眉毛。	依角色扮演做變化。
唱腔	哭調居多， 音調高低起伏大。	以聲樂作為基礎， 以流行音樂為主、古典音樂為輔。
舞台	舞台裝飾變化不大， 也沒有過多的裝飾。	依照劇情做變化， 以實物布置、裝扮寫實為主。
故事劇情	民間傳說、 才子佳人愛情故事。	幽默、諷刺、感傷、 愛情、憤怒等情感引發劇情。
靈魂要素	唱腔、戲劇、 文學、身段。	音樂、戲劇、舞蹈、 對白、特技、馬戲、歌唱。
整體總結	較為單調乏味	較為多變有趣

四、問卷探討分析

<p>您在小時候是否對歌仔戲有所好奇及興趣？</p> <p>圖 1</p>	<p>如圖 1，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 78% 的人在小時候是對歌仔戲有所吸引的；22% 的人在小時候就對歌仔戲毫無興趣。換言之，「歌仔戲」幾乎是大家兒時的回憶。</p>
<p>過去這幾年是否有在電視上或現場看過歌仔戲？</p> <p>圖 2</p>	<p>如圖 2，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 91% 的人是在近期完全沒有認真看過歌仔戲；僅僅只有 9% 的人在近期有認真看過歌仔戲。藉此可證明，「歌仔戲」確實在沒落。</p>
<p>您對歌仔戲的看法？</p> <p>圖 3</p>	<p>如圖 3，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 79% 的人覺得歌仔戲非常無趣；只有 21% 的人覺得有趣。由此可判斷，無趣乏味極為可能是讓「歌仔戲」式微的主要原因。</p>
<p>說到歌仔戲，您能想出有名的作品嗎？</p> <p>圖 4</p>	<p>如圖 4，在 450 人當中，經過四捨五入法後，只有 35% 的人能夠在立刻想出歌仔戲的知名作品；然而有 65% 無法立即聯想出來甚至根本不知道。根據數據，可以得知「歌仔戲」的劇情幾乎無法使人印象深刻。</p>

<p>您在小時候是否有看過音樂劇？</p> <p>圖 5</p>	<p>如圖 5，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 85% 的人在小時候是對音樂劇是有所吸引；僅有 15% 的人對音樂劇毫無興趣。換句話說，音樂劇與歌仔戲一樣，幾乎是大家的兒時回憶。</p>
<p>過去這幾年是否在電視或現場看過音樂劇？</p> <p>圖 6</p>	<p>如圖 6，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 85% 的人在近期是會認真看完一部或以上的音樂劇；僅僅只有 15% 的人在近期沒有認真看過音樂劇。參照圖 5 及圖 6，大家對音樂劇的熱愛幾乎沒有消逝。</p>
<p>您對音樂劇的看法？</p> <p>圖 7</p>	<p>如圖 7，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 82% 的人認為音樂劇是有趣的；而僅僅只有 18% 的人認為音樂劇很無聊。由此可判斷，多變有趣極可能是讓「音樂劇」與時俱進的重要原因。</p>
<p>說到音樂劇，您能想出有名的作品嗎？</p> <p>圖 8</p>	<p>如圖 8，在 450 人當中，經過四捨五入法後，有 83% 的人能夠在短時間內立刻想出著名的音樂巨作；則只有 17% 無法立即想出甚至完全不知道。根據此數據，可以了解「音樂劇」多邊有趣的劇情是幾乎是可以使人記憶猶新的。</p>

參●實地參訪

做了問卷分析之後，我們實地參訪了歌仔戲的專業人員，並訪問了一些問題：

Q1. 傳統歌仔戲隨著時代改變是否有加入過新的東西？

A：有，晚上的戲比較沒有古裝劇，已經有流行歌加入。

Q2. 請問您是否接受歌仔戲的劇本現代化？

A：可

Q3. 觀眾的年齡層為何？

A：老人小孩居多，年輕人較少。

Q4. 對於傳承，有甚麼給政府及人民的意見？

A：補助資金、支持歌仔戲。

Q5. 台語並非大家的共同語言，爲了初步讓大家進一步認識歌仔戲，您覺得用其他會部會有影響，爲什麼？

A：不會有太大影響，目前已有客家語、原住民語等加入。

Q6. 一年大概演出幾場？

A：約 230~250 場，12 月爲旺季，456 爲淡季

Q7. 你認爲歌仔戲最不能失去的是什麼？

A：聲段及腔調。

Q8. 歌仔戲爲何對你如此重要？

A：維生的家族事業、一代傳一代。

總和以上資訊，我們得知臺灣歌仔戲是願意隨著時代做變化的。我們也發現其實歌仔戲已經進化了許多。例如他們現在已有爵士鼓出現，流行服飾及高科技燈光效果。

肆●結論

在比對台灣歌仔戲和西洋音樂劇的差別以及參考青少年對此主題的問卷調查後，台灣歌仔戲會逐漸消逝的可能原因主要是因為大部分的年輕人都會給予台灣歌仔戲一個刻板印象——「老人家的節目」，反照多樣化的西洋音樂劇，的確乏味了許多。因此，以下是我們統整的方法或許能使歌仔戲更能吸引大眾，並且能保留歌仔戲原有的文化傳統：

1. 隨著歌仔戲的沒落，政府應對歌仔戲多點關注，將文化發揚光大。如：增加預算或加強推廣。
2. 現今，臺灣越來越多新住民，利用這點，我們可以教導他們臺灣歌仔戲，讓他們能進一步的了解歌仔戲，順勢推廣我們的文化。
3. 地方社區可以多舉辦有關歌仔戲的比賽，藉由獎金來吸引大眾參與。
4. 學校可將臺灣歌仔戲融入本土教育，利用唐詩來教導學生，並且在母語日時播放有關歌仔戲的影片。
5. 歌仔戲可以隨著社會時事改變劇本或是加入現代幽默元素，使劇情變得更有共鳴更有笑點。
6. 處在科技發達的世代，我們或許可以嘗試將現代科技融入歌仔戲，使歌仔戲變得更貼近 e 世代的我們。
7. 歌仔戲的舞台背景能隨著劇情布置，人物的妝容也可以只保留原有角色的主要特色，其它部分則能加一些流行裝扮或是依據個人喜愛做變化，這樣便能保留原有的傳統，同時也可以剔除大家對歌仔戲的刻板印象。
8. 歌仔戲或許可以試著將唱腔做一些改變，可以柔和一些或是融合現代曲風來使觀眾更能享受歌仔戲及現代與傳統結合的音樂之美。

經過這次針對「台灣歌仔戲」的研究與問卷探討，我們從中了解，現代的人所喜好的都不同，我們不能讓大家都喜歡，但我們卻可以想辦法符合大眾的口味，同時保留最初的傳統。讓我們台灣的重要文化——「歌仔戲」重新發揚光大是值得試的，畢竟讓文化傳承下去是身為台灣人的我們該盡的一份共同責任！

伍●引註資料

註一、維基百科

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%8C%E4%BB%94%E6%88%B2>

註二、台灣的音樂。91 頁。顏綠芬、徐玫玲編撰。財團法人群策會李登輝學校

註三、百老匯音樂劇。11 頁。慕羽。大地出版社。

註四、維基百科

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%8A%87>

註五、圖片來源

<http://www.epochtimes.com/b5/tag/%E6%98%8E%E8%8F%AF%E5%9C%92.html>

註六、圖片來源

<http://adramafool.blogspot.tw/2015/12/london-cats-musical-review.html>