

教育部九十八學年度第一學期

優質通識教育課程計畫 C 類台灣主題課程

臺灣歌仔戲之認識與欣賞

期末報告書

計畫期程：九十八年八月一日至九十九年一月三十一日

指導暨補助單位：教育部

主辦單位：明道大學

計畫主持人：明道大學中文系助理教授 李佳蓮

教育部九十八學年度第一學期

優質通識教育課程 C 類：臺灣歌仔戲之認識與欣賞

期末報告書目錄

一、	班級修課人數及學生分組方式	2
二、	課程進度表及課程內容	2
三、	教學內容或教材展示	4
四、	課程進行中照片	7
五、	教學助理的工作方式與進行概況	13
六、	課程專屬部落格介紹	13
七、	執行成果分析	13
	(一) 主要成就及成果之價值與貢獻度	13
	(二) 重大突破：邀請到整個劇團來講演	15
	(三) 與計畫書之差異及其原因	15
附錄一	九十八學年度上學期臺灣歌仔戲認識與欣賞校外教學心得記錄表	

一、 班級修課人數及學生分組方式

本課程之修課同學為全校二年級以上學生，總計本學期共有五十九人，達本校規定人數之上限，詳細資料請見期中報告書之附錄一〈明道大學點名計分表〉，茲不復贅。

至於本課程在設計教學內容之初，即以教師講授、觀賞影片、邀請專家現場示範、校外教學等方式進行，期在引導不看戲的年輕學子走入戲曲的天地，因此規劃學生在校外教學時，自行分組並進行拜訪藝人、分組完成團體作業。學生分組方式，原則是二人以上、八人以內自擇組員。

二、 課程進度表及課程內容

本學期共計十八週，扣除第一週之外，分有：導論、歌仔戲歷史篇、歌仔戲劇團篇、歌仔戲之交流與應用篇等四大主題。整學期的授課進度及詳細內容如下：

週	日期	講授主題	內容	觀賞影片
1	9.15	導論篇－師生相見歡	說明上課內容、評分方式與課堂規矩。 說明戲曲與戲劇之界義、劇種的概念。	電視劇《祖師爺的女兒》
2	9.22	導論篇－劇種的概念 台灣地方戲曲發展歷史概論	說明戲曲與戲劇之界義、劇種的概念。簡介臺灣歷史演變對於戲曲產生的影響，以及各地方劇種傳入臺灣的經過	表演工作坊＋明華園之《暗戀桃花源》
3	9.29	台灣歌仔戲之淵源、形成－台灣車鼓陣、老歌仔	介紹車鼓陣、老歌仔為歌仔戲形成之兩大元素，以明戲曲由小戲成長為大戲之發展過程	車鼓戲《開四門》
4	10.6	台灣歌仔戲之轉型－電視歌仔戲楊麗花、葉青	介紹曾經風靡一時的電視歌仔戲之形成背景、時代、表演特色與著名演員	葉青電視歌仔戲《秦淮煙雨》
5	10.13	台灣歌仔戲之發展－胡撇仔戲	歌仔戲另類的表演形式－胡撇仔戲形成背景、表演特色、近年來代表作品、表演團體，以及胡撇仔戲的優劣得失	台灣春風歌劇團《威尼斯雙胞案》片段

6	10.20	台灣歌仔戲現況—現代劇場歌仔戲與野台歌仔戲兼得的明華園歌劇團	介紹當今最負盛名的歌仔戲劇團—明華園之發展歷史、劇團組織、代表名角、表演特色以及分團情形。	明華園總團《超炫白蛇傳》
7	10.27	第一次校外教學	調課到 10.25(日)帶領學生赴鹿港天后宮前廣場欣賞明珠女子歌劇團的民戲演出	明珠女子歌劇團民戲演出
8	11.3	台灣歌仔戲現況—現代劇場歌仔戲「小劇場篇」 明華園日字團	介紹明華園八大分團的情形,以及日團的經營方式。以近作《鬼偷》為例說明小劇場形式之歌仔戲奔放狂野、靈活緊湊之表演特質。	明華園日團《鬼偷神判毒蠍女》
9	11.10	台灣歌仔戲現況—現代劇場歌仔戲唐美雲歌劇團	介紹勇於創新、突破現狀的唐美雲歌劇團之發展歷史、劇團架構、代表名角、歷年作品及其表演特質。	唐美雲歌劇團《人間盜》
10	11.17	台灣歌仔戲現況—現代劇場歌仔戲許亞芬歌仔戲劇團	介紹風格獨樹一幟的許亞芬歌劇團之發展歷史、劇團架構、代表名角、歷年作品及其表演特質。	許亞芬歌劇團《拐騙記》
11	11.24	第二次校外教學	於上課原時段帶領學生赴員林演藝廳訪問員林家商地方戲曲社彩排大戲《洛神》	員林家商《洛神》彩排觀摩
★	11.25	第三次校外教學	帶領學生赴員林演藝廳欣賞員家地戲社正式演出大戲《洛神》	PM7:00~9:30 員林家商《洛神》正式演出
12	12.1	台灣歌仔戲現況—歌仔戲的現代思維 尚和歌劇團	介紹在南部頗富盛名的尚和歌劇團之發展歷史、劇團架構、代表名角、歷年作品及其表演特質。	尚和歌劇團《洛水之秋》
13	12.8	臺灣歌仔戲之交流與應用—歌仔戲彩妝藝術	邀請明珠女子歌劇團李靜芳女士蒞校演講,主題為「歌仔戲彩妝藝術」,現場請學生為模特兒示範上妝	歌仔戲彩妝藝術
14	12.15	臺灣歌仔戲之交流與應用—唱念做打表演藝術	邀請尚和歌劇團梁越玲團長、林淑環副團長蒞校演講,主題為「歌仔戲唱念做打藝術」,現場為學生示範	歌仔戲唱念做打藝術
15	12.22	臺灣歌仔戲之交流與應用—廈門歌劇團	介紹歌仔戲到台灣以外的其他各地交流、推廣、發展的結果	廈門歌劇團《寶娥冤》

16	12.29	臺灣歌仔戲之交流與應用－傳統戲曲與電影之結合	以傳統戲曲為廣角，引導學生思考其與現代社會接軌交融的問題，本週以京劇題材融入電影為例	電影《霸王別姬》
17	99.1.5	臺灣歌仔戲之交流與應用－	以傳統戲曲為廣角，引導學生思考其與現代社會接軌交融的問題，本週以歌仔戲題材融入電視為例	電視廣告與電視劇《祖師爺的女兒》
18	1.12	期末考週	取消筆試，請學生分組上台報告，主題為：歌仔戲與我	

三、教學內容或教材展示

本計畫案之期中報告書業已呈交一份課程教案，為第六周【台灣歌仔戲現況－現代劇場歌仔戲與野台歌仔戲兼得的明華園歌劇團】。期末報告書再呈交另一份課程教案，乃第十一周舉辦校外教學赴員林演藝廳觀摩員林家商歌仔戲團的【洛神】公演彩排，以呈現課堂之外的教學內容與成果，請見下列：

教學單元活動設計

單元名稱	台灣歌仔戲現況－現代劇場歌仔戲	班級	7812016A 班	人數	60 人	時間	180 分
授課教師	中文系 李佳蓮						
教材來源	台灣傳統戲曲之美，曾永義、游宗蓉、林明德合著，晨星出版社 台灣歌仔戲史，曾永義校閱、楊馥菱著，晨星出版社						
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解台灣歌仔戲發展現況 2. 了解現代劇場歌仔戲之訴求與特色 3. 了解員林家商歌仔戲團之淵源、成立、發展與經營模式 4. 了解員林家商歌仔戲團之重要成員 5. 了解《洛神》的故事內容與表演特色 						
學生學習條件分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已能掌握台灣歌仔戲之淵源、成立與發展。 2. 已能認識台灣歌仔戲由落地掃之小戲階段，成熟為野台歌仔戲、內台歌仔戲、大型歌仔戲等多種型態之演出。 3. 已能思考現代劇場歌仔戲之淵源、宗旨、內涵及表演特色。 4. 已能確知學生社團性質之歌仔戲劇團之經營模式。 						

教學方法	帶領學生赴員林演藝廳後臺，觀賞員林家商歌仔劇團的彩排經過，並分組採訪交流
教學資源	講義、筆記、麥克風、擴音器

教學活動流程		
教學活動	教學資源	時間
<p>一、準備活動</p> <p>(一) 教師:首先介紹本周台灣劇壇主要的演出大事,鼓勵同學前往觀賞;其次說明本堂課的授課重點</p> <p>(二) 學生:帶領學生回憶上周講述重點以求溫故知新</p> <p>(三) 共同目標:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解現代劇場興起之背景、內涵、風格、代表作品及其時代意義 2. 思考現代劇場歌仔戲與野臺歌仔戲不同的審美角度及其價值 	筆記	十分
<p>二、發展活動之一:AM10:00~10:10</p> <p>(一) 在校門口集合</p> <p>(二) 點名完畢,出發前往員林演藝廳</p>	集合點名	十分
<p>三、發展活動之二:AM10:10~10:50</p> <p>(一) 前往演藝廳路上</p> <p>(二) 在車上跟學生介紹員林演藝廳的背景、員林家商歌仔戲劇團的重要成員,並發放田調訪問單(請參見附件)</p> <p>(三) 強調訪問時該注意的事項</p>	遊覽車上之麥克風	四十分
<p>四、發展活動之三:AM11:00~11:20</p> <p>(一) 抵達員林演藝廳後臺,觀看員家同學彩排</p> <p>(二) 員家同學彩排《洛神》片段:第一場曹丕帶兵征戰沙場、以及最後一場甄宓與曹植儼然為漁夫漁婦,優遊江邊的場景。</p>	筆記	二十分
<p>五、發展活動之四:AM11:20~11:40</p> <p>(一) 彩排完畢,請員家重要成員為明道同學解說《洛神》大戲的製作理念</p> <p>(二) 員家校友陳啟翰(飾男主角曹丕)解說音樂製作理念</p> <p>(三) 員家老師張珮娣(飾女主角甄宓)解說劇情特色與</p>	筆記	二十分

教學活動流程		
教學活動	教學資源	時間
<p>學生性社團的經營之道</p> <p>(四) 員家某主任解說該校對於歌仔戲藝術的支持與推廣</p> <p>六、發展活動之五：AM11：40~MOON12：20</p> <p>(一) 兩校學生互動時間：事先在車上已經請學生拿取不同組別的訪問單，現在開始請明道學生按組別與員家受訪同學進行訪問交流。</p> <p>(二) 分組基準為員家成員不同的身分，分別為：男主角組、女主角組、編劇組、畢業校友組、在校生組。</p> <p>七、發展活動之六：MOON12：20~PM1：00</p> <p>(一) 分別和各組同學表達謝意，並請大家結束訪問，上車準備返校</p> <p>(二) 明道同學上車填寫田調問卷單，並享用老師準備的午飯餐盒</p> <p>(三) 下午一點整準時返校，順利結束校外教學。</p>	<p>筆記、手機、數位相機</p>	<p>四十分</p> <p>四十分</p>

筆者本學期共舉辦了三場校外教學，除了上述觀摩員家彩排之外，還有第 7 周(10.27)時段調課到 10.25(日)帶領學生赴鹿港天后宮前廣場欣賞明珠女子歌劇團的民戲演出；以及 11.25 晚間七點到十點帶領學生赴員林演藝廳欣賞員家地戲社正式演出大戲《洛神》。另外還舉辦了兩場專題演講，分別是第 13 周(12.8)以臺灣歌仔戲之交流與應用－歌仔戲彩妝藝術為題，邀請明珠女子歌劇團李靜芳女士蒞校演講，主題為「歌仔戲彩妝藝術」，現場請學生為模特兒示範上妝；第 14 周(12.15)以臺灣歌仔戲之交流與應用－唱念做打表演藝術為題，邀請尚和歌劇團梁越玲團長、林淑璟副團長蒞校演講，主題為「歌仔戲唱念做打藝術」，現場為學生示範。

期末報告書因篇幅所限，無法全部呈現所有的教學成果，謹以校外教學為例，筆者選錄幾位認真用心、表現優秀的同學校外教學時所填寫的記錄單，以呈現出本課程校外教學所得之收穫與成果，請參見附錄〈九十八學年度上學期臺灣歌仔戲認識與欣賞校外教學心得記錄表〉。

四、課程進行中照片

本計畫案之期中報告書曾經呈交的課程進行中照片，為截至第十一週為止所進行的三場校外教學，分別為：10/25(日)赴鹿港天后宮觀賞明珠女子歌劇團民戲演出；11/24(二)赴員林演藝廳採訪員林家商彩排《洛神》；11/25(三)晚上赴員林演藝廳觀賞員林家商公演《洛神》，詳情請見期中報告書。

期中之後還舉辦了兩場專題演講，分別是第 13 周(12.8)以臺灣歌仔戲之交流與應用－歌仔戲彩妝藝術為題，邀請明珠女子歌劇團李靜芳女士蒞校演講，主題為「歌仔戲彩妝藝術」，現場請學生為模特兒示範上妝；第 14 周(12.15)以臺灣歌仔戲之交流與應用－唱念做打表演藝術為題，邀請尚和歌劇團梁越玲團長、林淑環副團長蒞校演講，主題為「歌仔戲唱念做打藝術」，現場為學生示範。餘者皆由筆者講授台灣歌仔戲之各類型發展，課程進行順利愉快，平時由本人講授時並無特別拍攝上課畫面。茲將二場專題演講活動之課程進行中照片陳列如下：

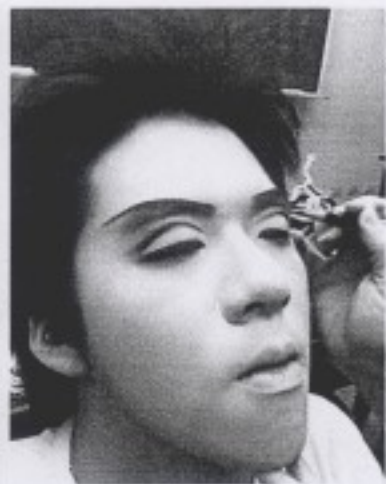
- (一) 二〇〇九年十二月八日上午十點十分到十二點，地點：開悟大樓 113 教室，主講人：明珠女子歌劇團李靜芳女士，講題為「歌仔戲彩妝藝術」。

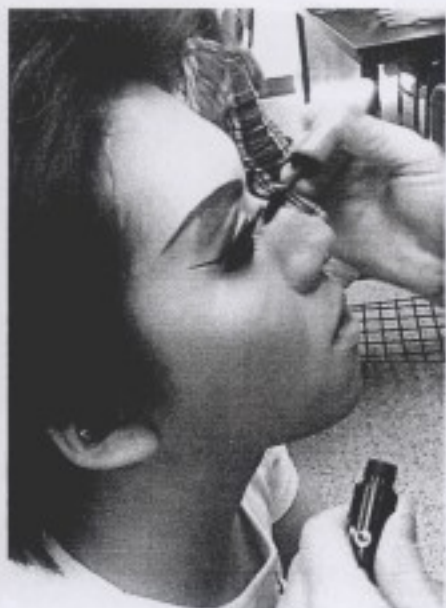
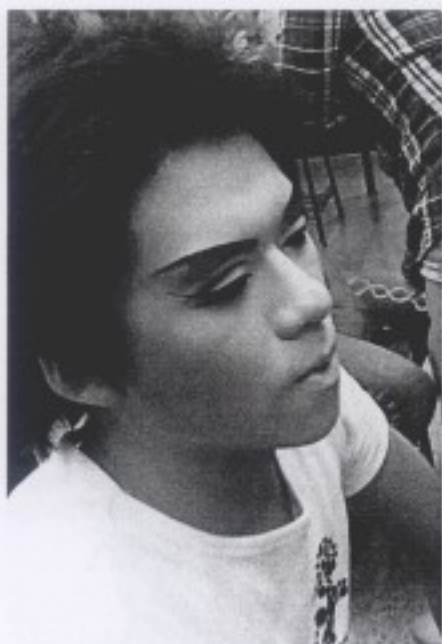
首先，靜芳老師帶來親手打造的歌仔戲頭飾，解說每一款頭式的設計理念。各式各樣別出心裁的造型、亮麗鮮艷的色彩、細膩精緻的手工，讓同學們大感佩服。

接著進入重頭戲囉！靜芳老師及其助理現場示範歌仔戲彩妝，由本課程助理樂樂同學、以及自告奮勇的楊同學擔任模特兒，兩位樸素的男同學在靜芳老師及其助理的裝扮下，將會變成如何妖嬌美麗的小旦、以及帥氣英挺的小生呢？我們拭目以待囉！

先塗上厚厚的白粉底，連嘴唇都要填滿喔！接著細筆勾勒美美的眼妝，小旦強調的是彎曲的柳葉眉，小生則是又粗又濃的劍眉，眉毛、眼影和眼線之間的距離、彎曲的角度、色彩的濃淡，都要調配得宜，才能劃出勾人魂魄的電眼喔！

接著再上腮紅、裝假睫毛、塗上口紅，腮紅強調的是自然暈染的效果；假睫毛可是歌仔戲彩妝的靈魂人物，睫毛的長度、彎度都要測量好，裝上之後還要刷上濃濃的睫毛膏；口紅有沒有上色差很多，一上了口紅，整個彩妝的效果就呼之欲出了。

靜芳老師還認真的在黑板上圖示解說歌仔戲眼妝的畫法

下課後，同學們開心地和靜芳老師合照，並到前面好奇地把玩各式頭飾，玩得不亦樂乎。

(二) 二〇〇九年十二月十五日上午十點十分到十二點，地點：開悟大樓 113 教室，主講人：尚和歌劇團梁越玲團長、林淑琛副團長，講題為「歌仔戲唱念做打藝術」。

尚和歌劇團在南台灣頗富盛名，近年來積極走向歌仔戲現代化，屢屢有亮眼的表現。團長梁越玲女士、副團長林淑琛女士一大早遠從高雄上來風塵僕僕，但為同學解說時熱力不減，敬業精神令人敬佩。

兩位團長一個示範、一個解說，並請同學們開口練唱歌仔調。看看桌上的刀、槍、棍、棒，等一下還要同學們大顯身手呢！

雖然顯得害羞生澀，但在梁團長們的鼓勵和帶領之下，同學們也站起身來活動活動筋骨，有模有樣地跟著筆劃歌仔戲的身段動作了。

五、 教學助理的工作方式與進行概況

本計畫案在助理費額度之內，聘請兩位大學部學生擔任教學助理及網路助理，由兩位分攤助理金。計畫執行過程中，請助理學生工作的內容及方式，已於期中報告書頁十中詳細說明，大體而言，助理工作方式為：(一)協助教學前的準備工作；(二)處理報帳核銷事宜；(三)架設專屬教學部落格。截至期末為止，兩位助理同學們由陌生到熟悉漸上軌道，表現盡責，值得嘉勉。

六、 課程專屬部落格介紹

本課程提供在網路上的相關資訊有二：

一為校內所設「數位學習平台」<http://el.mdu.edu.tw/webhd/>中開放使用，本課程請參見http://el.mdu.edu.tw/webhd/cos_index.aspx?stype=1&cos_sno=6309。本數位平台的使用對象主要為校內師生，供任課老師公佈訊息例如：專題演講更換教室、校外教學集合時間地點、本課程之授課大綱、補充講義等等，以及修課同學發表意見、繳交作業等之用。本課程即利用此平台，請修課同學於期末繳交附有照片圖檔的〈看戲心得報告〉，增加了很大的便利性。

二為請助理學生在 <http://topera.pixnet.net/blog> 架設這門通識課程的專屬部落格，設計上以台灣歌仔戲的圖文為主，輔以優美動聽的戲曲音樂播放，將平常來不及在課堂上說明的歌仔戲相關資訊，包括上課所需圖文、影音，以及專人演講、校外教學等活動之照片或影音檔案等等，與線上瀏覽者分享，並增加筆者與修課同學的互動機會。就本學期而言，內容包含：學期課程大綱、多次課程教案、國內知名歌仔戲劇團之專屬部落格或網頁連結、知名劇團的各月份活動行事曆、校外教學的聯絡方式、問題討論、課程最新訊息等等，以及本部落格之好友連結及其點閱率。

七、 執行成果分析

(一) 主要成就及成果之價值與貢獻度：

本計畫案執行一學期以來，幸獲大部分修課同學的支持與肯定，所邀劇團或演員亦能高度配合、精彩講演，因此，無論三次校外教學、兩次專題演講或者平常課程，均能順利圓滿的結束。因為能榮獲教育部補助，加上本校中文系主任、通識教育中心主任的支持，讓筆者能有餘裕的邀請藝人來課堂上演講，並多次率領學生出訪，實現筆者將傳統戲曲帶進校園、尤其是藝文資源相形之下較為薄弱的中部校園的理想與心願，因此，本計畫案能順利執行完成，是托所

有參與者的福氣所致，筆者本人深為感謝。不能說有什麼成就或貢獻，僅能說本計畫案為這學期課程所做的事情，大體而言，有以下幾個方面：

1. 介紹各種不同型態的歌仔戲，改變了 e 世代年輕人對於歌仔戲的刻板印象：

從同學們期末繳交的報告中看來，他們對於歌仔戲的印象，往往是「陳腐」、「落後」、「老舊」、「無聊」、「乏味」、「低俗」等負面的印象，大多認為是「路邊演的又吵又俗」、「根本不知道在亂唱什麼」的「那種表演」。

然而，當筆者介紹各種不同型態的歌仔戲，例如：改編自西方歌劇經典《歌劇魅影》的唐美雲劇團《梨園天神桂郎君》、充滿百老匯華麗風格的明華園《超炫白蛇傳》、引用流行元素、奇裝異服的臺灣春風歌劇團的胡撇仔戲《威尼斯雙胞案》時，同學們大大吃驚，驚訝於原來歌仔戲還可以這麼前衛熱鬧有看頭！

從中不難發現，傳統戲曲經常以其熟悉卻似陌生的身影出現在現代社會，並非如 e 世代年輕人所想像的不合時宜。藉由本課程深入淺出的介紹，帶領同學們重新喚起兒時曾經接觸過、聆賞過的民間戲曲文化，相信能引起他們對於傳統文化的關懷。

2. 帶領三次校外教學，提升 e 世代年輕人對傳統戲曲的參與度

除了課堂上邀請專業藝人現身說法之外，還能有什麼方式拉近 e 世代年輕人跟傳統戲曲的距離？也是筆者經常思索的問題。因此筆者規劃主動出擊的方式，接續上學期校外教學的成功，本學期在因緣際會之下，恰好可以安排三場不同性質的校外教學。

當筆者率領三、四十位年輕學生，「衝」上野臺歌仔戲的後臺時，同學們興奮又緊張的心情全寫在臉上，個個告訴我對他們而言，這是多麼新奇有趣的體驗！當筆者率領同學們踏入員林演藝廳後臺，和小他們二、三歲的高中生進行交流時，從一剛開始的害羞、拘謹，到後來的侃侃而談、甚至於互相打鬧、玩在一起，年輕人們彼此之間交換熱情、分享熱力，示非常顯而易見的；甚且當我要帶隊離開時，我無意間聽到一位明道學生跟員家同學拍拍肩膀，說：「你剛剛的耍槍好酷！我明天一定去看你們表演！」他眼中的神采，幾乎是我不曾在課堂上發現過的；當筆者率領他們踏入南彰化地區堪稱最具規模的現代劇場—員林演藝廳觀賞演出時，很多同學告訴我若非修這門課，也不會有機會來到這麼「高級」的地方做這麼「有氣質」的事！當臺下的明道同學們熱情的為舞臺上、昨天才面對面訪問過的員家學生精彩的表演而鼓掌時，那種「惺惺相惜」的氣概，讓我不禁眼眶泛紅，為了順利進行校外教學而籌畫多次的辛苦也煙消雲散。

筆者這些安排雖非創舉，但相信能有效的拉近傳統戲曲與現代年輕人的距離，且進一步提升 e 世代年輕人對傳統戲曲的參與度。

3. 邀請劇團或藝人蒞校演講，讓戲曲工作者有直接接觸 e 世代年輕人的機會

本課程於前幾個學期曾經先後邀請南投草屯明珠女子歌劇團之當家小旦李靜芳女士、台灣豫劇團王海玲女士、江之翠南管劇團、臺灣崑劇團楊汗如小姐、臺灣春風歌劇團蘇怡安小姐、二水鄉明世界掌中劇團茆國聰團長蒞校演講，獲得學生熱烈好評；在筆者與這些劇團或

藝人接洽的過程當中，深切感受到台灣許多表演劇團都擁有推廣戲曲的熱情卻少有管道或機會，他們咸認為，傳統戲曲若要於現代社會持續發展，走入校園、向下扎根是不容忽視的一環，本學期也執此理念，並將邀請劇團往南部發展，邀請到南部頗負盛名的尚和歌劇團梁越玲團長、林淑璟副團長等蒞校演講，梁團長畢業於大學英語系，談吐溫雅，對於歌仔戲的現代化更有自己的獨到見解，因此她的演講也從不同角度，提供學生豐富的收穫。

以上這些劇團因已具相當名氣與經歷，而能有餘裕從事；然更多的是，擁有實力卻苦無機會的民間劇團。若能有更多有心人士持續投入耕耘，相信傳統戲曲的魅力能夠在年輕朋友的心中開花結果，而筆者自許為小小園丁之一，盼能盡己所能灌溉這片原來也能夠姹紫嫣紅開遍的園地。

(二) 重大突破：請歌仔戲藝人現場示範彩妝藝術

延續上述理念與做法，本計畫案在本學期的執行期間幸能突破以往的做法，是邀請明珠女子歌劇團李靜芳女士蒞臨，以班上同學為模特兒，現場示範歌仔戲的彩妝藝術。此構想源於筆者個人與靜芳女士的交情，深知她對於歌仔戲的頭飾、裝扮、彩妝等方面很有自己的見解，而她的彩妝乾淨美麗，也在業界甚有口碑。經筆者與靜芳女士多次討論之後，她也慨然答應為同學現場示範，甚至於大方地帶來非常多自己親手編製的各式頭飾，供學生課後欣賞把玩。

當大家親眼看到素顏的同學們「被」紮起前額頭髮，一抹上「白得嚇死人」(現場同學之語)的粉底時，大家期待看到他們彩妝變化的那種興奮眼神，就已經說明這樣的另類示範演講，無疑地是成功的。就演講者靜芳女士而言，她也非常高興自己的一套好手藝，能夠介紹給年輕學子，並且透過現場的全程錄影保留下來，作為她日後其它演講或教學的參考。從這方面而言，本課程對於歌仔戲的推廣，也在大家的配合與努力之下，而不限於課堂上而已了。這對於筆者而言，又是一項始料未及的收穫。

(三) 與計畫書之差異及其原因

本計畫案執行結果，主要的授課主題、內容都按照計畫書進行，但仍與原擬計畫書略有差異，主要差異點及其原因如下：

1. 原擬邀請的劇團或藝人，因故無法前來

計畫書原擬第二、三周邀請李靜芳女士蒞校演講「臺灣歌仔戲之唱腔念白、身段動作」、第四、五周邀請員林家商歌仔戲社指導老師張珮娣老師演講示範歌仔戲彩妝，但後來因為本學期上課時間，和張珮娣老師上課時間衝突，她無法前來，因此改請靜芳老師擔任彩妝藝術的演講，而唱念作打的部分，就邀請對於校園演講極有經驗的尚和歌劇團梁越玲團長擔任。蒞校時間也因應藝人們而改為學期後半段之第十三、十四周進行。

雖然主講人和時間略有調整，但整體而言並不影響學生的受教權益。

2. 更換部分欣賞影片以配合時勢所趨

因上述緣故，連帶影響調整部分講授主題，例如：講解到台灣歌仔戲現況時，增加「現代劇場歌仔戲之小劇場篇」，原擬播放陳美雲歌劇團以「那卡西」方式演出的《河邊春夢》，但後來考量到「那卡西」對於中部學生來說似乎不太熟悉，取而代之的是前年(二〇〇八)年底於台北紅樓劇場演出的明華園日字團《鬼偷神判毒蠟女》，該戲運用胡撇仔戲的形式，融合流行歌曲、臺語歌曲、臺語雙簧等現代元素，加上緊湊懸疑刺激的劇情、奔放活潑的表演，在首演時即獲得年輕觀眾的迴響，果然在課堂上介紹時，深受同學的喜愛。再如最終回原擬討論主題為「戲曲的未來之路」，配合時勢所趨在課堂上介紹由當紅偶像巨星黎明主演的電影《梅蘭芳》片段，以一代京劇大師均致力於京劇改革為例，引發學生思考當今社會傳統戲曲該如何走向未來的課題。

3. 取消原擬要求同學前往住家臨近地區拜訪歌仔戲劇團，改為舉辦三次校外教學

計畫書原擬要求修課同學利用整學期時間，組隊前往自己住家附近拜訪當地的歌仔戲劇團，並陸續在第十三周以後按北、中、南三區上臺報告採訪所得。此構想立意在於讓學生貼近當今的歌仔戲社團，然而，學期開始之後，筆者發現有執行上的高度困難。最主要的困難點在於學生的安危。因為筆者調查過修課同學，他們雖然是三、五個同系同學一起來修課居多，但他們未必住的地區一樣，有的是高雄人、有的是臺中人，很難要求他們在課餘時間一起去某個地方拜訪劇團；若個人單獨前往，又有安全上的考量，畢竟除了都會地區以外，很多散居鄉間的歌仔戲劇團都地處偏遠，同學們不僅在交通工具上非常不便，就算三、五人組隊前往，筆者也擔心同學安全上面的問題。更何況，這些劇團若非和筆者有深厚的人脈關係，也未必樂意接受陌生學生的採訪；學生們面對陌生的藝人，也會有難以啟齒、以及應對得宜與否的問題。

筆者在開學後，和多位修課同學、助理同學乃至於老師同仁們討論之後，發現確實有難以克服的困難點，於是決定取消原計畫。但是，在不影響學生學習效果、依然能夠提高學生對歌仔戲的參與度的前提之下，筆者決定更改為親自率領學生校外教學採訪劇團。

因緣際會之下，和筆者有私人情誼的明珠女子歌劇團、以及員林家商歌仔戲社，恰好都在恰當的時間點、在鄰近學校的鹿港天后宮、員林演藝廳分別有民戲、公演的演出。於是促成了筆者舉辦前文所述的三次校外教學，三場性質不同，分別為：民戲、觀摩彩排、正式公演；廟會前的野臺歌仔戲、後臺排練場、專業精緻的現代劇場歌仔戲；假日、白天、晚上；專業歌仔戲劇團、業餘學生社團。

猶如端出口味迥異的菜色，雖然同為歌仔戲，但三場校外教學分別從不同的面向讓同學們見識到了歌仔戲精采多元的面貌。雖然箇中辛苦不言可喻，但終究順利愉快地進行完畢，乃至於整學期課程圓滿地結束，筆者感謝上天保佑，同時更感謝教育部的補助，讓筆者能為歌仔戲的推廣作更多更好的事。

心得

景 3 A 0725036 胡媛婷

那天去觀看的劇團是「明珠女子歌劇團」，那場戲算是野台戲，那齣戲算是扮仙戲，記得是獻給神明的。

很難得可以去看一下傳統文化的東西，雖然並沒有排斥但就是不會別說要停下腳步去看，反而是直接走過去比較多。

看野台戲的缺點就是需要自備椅子吧，還要直接曬太陽，可是這對一班現在的學生來講應該是不錯的，畢竟現在的年輕人身體都很糟，藉著看戲順便試試自己的體能到哪。

到戲快落幕了，我們也差不多要準備了，準備去訪問一下演員們，我們那天訪問到的是當家旦角，而且還是位老師呢！讓我好驚訝喔！

最後，謝謝老師辦了這次的活動，讓我們有機會接觸傳統文化和藝術。

台灣地方戲曲欣賞
-歌仔戲觀賞心得-

系別:景四 A

學號:0625006

姓名:陳怡蓁

10 月份跟著老師和同學一起到鹿港天后宮欣賞明珠女子歌劇團的演出，這是我第一次站在台下看戲，跟著大家一起引頸期盼。從開場酬神的

部分，就被台上演員們的聲音所吸引，雖然盡是不熟悉的艱澀台語，不過依舊很仔細的聽著，也拍了不少的照片。

等待許久的正式演出，從頭到尾一氣呵成的精彩，除了佩服演員們的精湛演出，聲光效果也搭配的非常好，在進場出場及更換場景時也看得出團員之間的良好

默契，整齣戲讓台下的我跟著身邊的人一起隨著劇情叫好鼓掌。看完演出，很高興能有機會上台跟演員們合照與近距離的互動，我們也訪問到了李靜芳老師，藉由問答之間瞭解到老師對台灣戲劇傳承的用心，以及私下練習的辛苦過程，也很感謝劇團為我們帶來這麼完美的演出。

90

校外觀戲心得

今天是第一次看現場的「明珠女子歌劇團」，以往都只是口耳相傳某齣歌仔戲是由明珠女子歌劇團演出的。站在鹿港的廟口，看著野台上努力展現「看家本領」的演員，突然覺得隨著時代的變遷，現今能夠認真看完一齣歌仔戲的年輕人會有多少呢？訪問完扮演小生的李鳳娥女士，他想對我們年輕人說的也是希望青年們能多多支持台灣文化—歌仔戲。台語對我來說，聽的懂一些、本身也會說一點台語，雖然「狄青見姑母」裡有些聽不懂，大部分的劇情大概能理解，其實還蠻精采的，劇情的高潮迭起不輸現今的偶像劇。我有注意到一些細節，如：演員衣服上的龍是隻「獨眼龍」，覺得他們都很辛苦地賺錢，可能劇團本身要紀念或記錄之類的，有個空檔演員拿起數位相機在拍照，那種感覺像是看見一位古代人在玩線上遊戲般的奇妙。

小時候經過歌仔戲的後台，或許是因為他們妝很白的關係，我都會覺得演歌仔戲的人很可怕，加上他們都得靠自己打理自己，所以得掌握好時間，看他們心無旁騖的整理儀容，給人一種嚴肅的印象。但，今天上台訪問明珠女子歌劇團後，發現，我誤會歌仔戲演員多年了，他們其實都好親切，即使卸下妝，頭上還帶著頭套，他們仍願意和觀眾合照的。

台灣地方戲曲欣賞

洛神傳心得報告

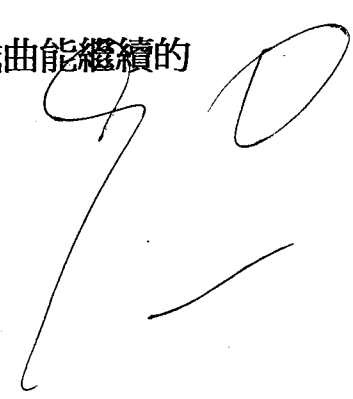
時尚3B 0730064 范育旻

在員林演藝廳所觀賞的洛神傳，雖然一開始的位子問題搞的心裡有點不愉快，不過幸好最後還是坐在前排的好位子。

剛開始我以為我會看不懂這部戲是在演什麼，會覺得有點緊張，然而事實卻是相反，在觀看的過程中我覺得是很輕鬆，也很容易看懂現在是做什麼樣的劇情。故事裡的起承轉合，總能適時勾起觀眾緊張和興奮的心情。

在故事中，總是會有幾個丑角，而這丑角就是曹丕的僕人和甄宓的丫環，他們倆在一起鬥嘴的情節，總是可以讓人會心一笑，並且加入現代音樂的改編演出，不在是單單傳統古老的樂曲的演奏，也因此新元素的加入，更可以讓像我們這樣的年輕人有興趣想要欣賞。

所以我覺得這次的洛神傳的演出，不在像是以前傳統的戲曲，而是有新元素的融入，變的相當有去好看，讓我想在看一次這樣的演出。而這短短兩個小時的演出，我知道背後的努力一定是付出很多，所以我也很佩服這些歌仔戲的演員們，也希望這些傳統戲曲能繼續的流傳下去。

十一月二十六日，由於佳蓮老師為學生們著想的心意，透過管道使我們能夠到員林演藝廳去觀賞員林家商歌仔戲的公演《洛神》。那天晚上到達員林演藝廳時，本來我們明道的學生是要坐在二樓觀看的，最後卻非常幸運地在一樓而且是在第一排的位置欣賞。

一開始，當我看到飾演曹丕的角色出來時，我的第一個感覺是：「他給人的感覺好有霸氣喔！」而後來，欣賞完他的演出之後，此時，想起了在歷史上對他的性格評論說他：「氣宇軒昂，冷峻寡言，外貌穩重，城府極深。向來處事審慎，不易表露其心跡；刻意裝作沈實，無同齡者之開朗；而器量稍窄，此皆其最大之缺點。」並且，看到曹丕與曹植兩兄弟因愛慕甄宓以及為爭奪世子之位而反目成仇，劇情表現的是如此的真實、震撼，令人瞠目結舌。

而當我看到曹植的角色演出時，想起的是：「風流倜儻，豁達不羈，文采煥發，瀟灑多情。為人心地善良，敬愛父母，極重手足情份，待人真切，不善矯飾。對任何女子皆溫柔似水。多才多藝，尤以詩篇最為獨步，冠於父兄，是以後世有『天下文章共一石，曹子建獨得八斗』之譽。」在看到曹植與甄宓之間對彼此的情感是這樣的轟轟烈烈阿！對甄宓的愛情的執著勝過一切的曹植，卻也可憐了曹植的結髮之妻『崔芬』。

而在甄宓的角色演出中，則是看到了：「冰雪聰明，心地善良，心思慎密，性格獨立，處事大方得體，果斷有主見。在家中有「女博士」之美譽。本性溫柔婉順，但亦有倔強一面，重視親情，對愛情執著。雖為女兒家，卻有男子漢的廣闊胸襟。」在「亂世桃花逐水流」那樣的時代背景之下，被譽為當世三大美人之一的甄宓，外貌出眾，也因此夾雜在曹丕、曹植兩兄弟之間的恩怨情仇表現的相當精采。

在《洛神》這部公演之中，值得一提的是長得非常可愛卻飾演有城府、心機頗深的『郭嬛』以及曹植的書僮和甄宓的婢女。他們精采的演出為這部《洛神》增添了許多的趣味以及戲劇上的效果。

欣賞完《洛神》這部公演之後，真的覺得每一個人的演出都是最好的，而且

校外觀戲心得

在 11 月 26 號的時候，老師帶我們去看了一齣很好看的戲，叫做〈洛神〉。原本是興趣缺缺的，但是看完之後真的就很有感動到，只能說真的太精采了啦。

那天的星期三晚上 6 點就在校門口集合，原本覺得學生演的應該只有普通的水準而已，誰知演出的水準真的是歎為觀止呀。可是要準備找位子坐的時候，跑上跑下的，然後員林演藝廳裡的樓梯卻很像迷宮，走的我頭都暈了；慶幸老師幫我們爭取到舞台前的位子，視線真是好呢，至少不用看的很辛苦，真是謝謝老師替我們學生想的那麼周全又那麼貼心^{^^}。

一出場的那個演員就很有氣勢，不管是說、唱、比劃等都很到位，眼神很殺呢，頓時我整個人都很彭拜。如果沒有字幕的話，我想我根本聽不懂他在說什麼。還有那個女主角，他好有氣質喔，而且他也很瘦，出場穿的衣服都閃閃發亮，真的很羨慕，邊看邊幻想我自己可以演那個女主角，我記得女主角出場好像有七次，他每次出場的衣服都不一樣，七套都很漂亮和閃閃發亮。還有舞台上的道具弄的很好，雖然我們是坐在台下，但是感覺我們好像有時空交錯的感覺，演員的感情、演員的動作、演員的說唱方式都是超水準的。演員的哭，我也覺得我好像也快哭的感覺了，演員的笑，台下的我也被他們鬥的哈哈大笑。

配角的方面，雖然他們不怎麼討喜，但是我印象最深刻的是郭嬛。他一出場的時候我覺得他好可愛喔，矮矮小小的，雖然嘴巴是說不討喜的話，但是我覺得他說話就有一種的可愛感。演的人也有時空對比喔，四個人演曹丕和曹植小時候和長大的樣子，小時候手足情深的感情然而長大卻兄弟鬩牆，形成一股強力的對比。真是令人感嘆呢！

演員謝幕的時候也很特別，由此可見導演的用心。三個多小時的演出，我只能說他們不輸專業的演員，雖然看完還意猶未盡，可是最終還是要「曲終人散」的，再怎麼的不捨，至少我那天晚上看了一齣超級精采的演出。老師對戲劇的熱情，同時也感染到了我，每次上戲劇課的時候總會期待下次還有什麼精采的戲劇再叫我們去看，我覺得上戲劇課真的很輕鬆，上課的方式和學習我也很喜歡。老師謝謝你^{^^}。

中四 B 0628034
劉晉芳

這次有機會到員林演藝廳觀賞“洛神”這齣戲真的很開心，因為這是第一次來到這裡看戲，也是第一次這麼近距離觀賞這類的戲曲表演，剛到現場時，一直不斷被眼前的景像感到驚喜萬分，因為全場大部分都是高中生而已，我想他們一定是花費了不少心思及心力準備，共同努力想要完成這個演出，他們真的很棒，有點讓我嘆為觀止，整個演出過程中，我一直不斷尋問旁邊的同學，這真的是高中生而已嗎？怎麼可以演的如此精彩，完全不輸給真正專業的人；而且最引起我注意的就是場中每一位演員的服飾以及髮飾等等，真是閃亮到不行，而且又好華麗，真的真的好喜歡喔，尤其是曹植的髮飾真是閃到不行，甄宓每一件戲服都很漂亮耶。

當然，除了觀察這些外，我也是很認真的看戲，因為他們真的演的很精彩，而且劇情又配合現代做了一些改編，所以這齣戲看起來雖然有不捨卻又不失歡笑感，由於曹植曹丕兩兄弟同時愛上甄宓，而原本感情甚佳的兄弟，卻因此產生嫌隙，又因為世子之爭，曹植可說是失了美人又失江山，雖然替他感到惋惜，有情人終究無法在一起，卻也為曹丕感到可憐，為討父王歡心，表面上心胸裝得很寬大，實際上卻很狹小，而且沒什麼遠見，算是衝動派的人物，縱使最後得到江山，但擁有在身邊的甄宓卻不愛他，這種結果也不算是完美的。

而這齣戲中還出現了很多不可缺少的小角色，像是跟隨在曹植與甄宓旁的隨從跟丫環，適時的詼諧演出方式，更是讓陷入劇情中的觀眾，得到一些歡笑與安慰，而不致於整場戲只有悲傷以及爭鬥。而劇中那些丞相們，雖然戲份不多，可是每一次出場卻也是表情很會作戲，完成征服了看戲的我，只要想到他們只是個高中生就覺得很可愛，而那些跳舞跟耍劍的學生，個個也都像是身懷絕技一樣，深藏不露呀，這次托老師的福，真的很榮幸坐位可以如此靠近舞台，這種現場感受真的更不一樣，又加上現在樂隊的演奏，不管是澎湃的場景或是淒美的場景，都可以馬上進入劇情，跟著劇情緊張，跟著替曹植難過；只能說看現場的感受真的比較不同。

最後，我想那天走出演藝廳的大家，應該都是充滿了滿足感吧，有機會的話下次還會想看這類的戲曲表演。

洛神，是一部以皇宮內所發生的事情為劇情，再加以改編的戲劇，主角們是以曹操兩個兒子為主，分別是曹丕與曹植，曹操因較喜愛曹植，並想讓曹植接位，引起大哥曹丕的不平衡，便開始一連串的鬥爭。

本劇分為十一幕，第一幕開始，即由曹丕縱橫沙場為開題，精采的打鬥畫面，可見其腳步紮實的基礎，如何抵擋敵軍攻擊，再轉守為攻，轉身流暢性順暢，一開始就讓我留下深刻印象，也讓我期待接下來的劇情發展，第一幕結尾時，曹丕在戰場上救了一位女子，這女子的出現也為後來皇宮裡的和氣留下伏筆，戰場上的曹丕經過多年征戰，終於替曹操穩定江山，安頓兵馬後，便起身回宮，曹操得知戰場上的兒子即將回宮，召集宮內所有大臣一起迎接，再宴會上曹植為大哥哼了一首詩作樂，顯見曹植是位飽讀詩書的人，也因如此，曹操以及諸位大臣都想讓曹植接位，卻不慎被曹丕聽見此消息，有天曹植與下人們在打獵，過程中遇到被大哥曹丕在戰場上所救回來的女子，兩人一見鍾情，也開始交往，曹丕得知此件事後，氣不過弟弟曹植什麼都要跟他搶，開始一連串的報復行動，由一場被經過設計的婚禮，曹植發現新娘並不是他所想要娶的人，天天傷心喝酒，漸漸墮落，沒多久曹操駕崩，曹丕順利繼位，也貶了曹植的官位，曹丕爲了要斬草除根，打算擺一道鴻門宴，召曹植回宮，正當曹植回宮時，遇見他所深愛的女子，兩人抱在一起，但被皇上撞見，一氣之下拔劍遇刺死曹植，陰錯陽差下，卻不小心殺死皇后，皇后的遺言則是希望他們兩兄弟可以恢復以前的感情。

這部戲是由員林家商擔綱演出，再現代社會哩，演歌仔戲的人越來越少，員林家商爲了維護此傳統，花了不少錢在這社團上，也演出很多好戲，可見他們的用心程度，洛神的結局讓我不太懂，不知曹植與皇后是在陰間相會，還是一切只是想像，整部戲劇息息相關，未有脫綱演出，學生們有如此演出讓我大開眼界，以後有時間也會想去多看歌仔戲。

個人心得作業：

有一次老師帶領著我們去員林演藝廳觀賞歌仔戲，那一次的主題叫『洛神』。故事是描述兩位兄弟同時喜歡一位女子的愛情故事。剛開始我以為是要演打戰篇，因為他開場時很像，結果是在演愛情篇，令我傻眼。

而且2位男主角都有不一樣的帥，大哥是屬於酷酷型，小弟是屬於斯文型，可惜大哥脾氣沒有弟弟好。而弟弟是因為文學比較佳所以弟弟才會讓女主角喜歡，可能當時的人都比較喜歡滿腹經綸的才華吧！要是現在，各有各的才華，我喜歡學武的人，所以我比較喜歡演大哥角色的那一位，整個感覺就非常帥氣，我超喜歡他的。不知不覺就成為他的粉絲了。疑惑的是？那3位主角是老師還是學生呢？唱的都不錯耶！！厲害！就連我男朋友從不愛看歌仔戲的人都說好看，可見這個團體真的很用心在演出。看完讓我深深感到歌仔戲這個文化真是不簡單也不輕鬆的一件事。而且在看戲過程中可以學到很多典故耶！因為戲中有很多詩，例如小時候常背的「煮豆燃豆其，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？」由來是出自於七步成詩，之前我都不知道說。所以，看戲也可以學到很多知識，而且學習也比較快又印象深刻，一舉兩得。

我媽媽超愛看歌仔戲，所以從小我就跟著媽媽看歌仔戲長大，導致我也很喜歡這個文化，尤其我超愛明華園的演出，他們的演出總是會有驚喜和歡樂。但這次去員林看的『洛神』也不賴，不會很保守款，而且還有字幕可以看。以前沒有字幕可看，有時還會聽不懂他唱什麼、是什麼意思，還好現在科技很發達，簡單看得懂。可惜現在是學生，門票有點小貴，等出社會有錢，或許我會去觀賞舞台式的歌仔戲。成為他們的粉絲唷！

PS. 感謝老師帶我們去看好看的戲，讓我有個回憶。老師真的很用心，像老師這樣把老師角色做得好的人已經不多了，祝老師能幸福快樂。謝謝！

看戲心得：

第一次像是有氣質的人一樣的去觀戲，不過我不是看歌劇，看的是歌仔戲感覺還不錯，因為歌仔戲還蠻喜歡的小時候就看電視上的歌仔戲很有趣，這次看的是(洛神)一開始還不知道再說什麼感覺很熟悉，主角也還蠻帥的，最有趣的是後面的老爺爺感覺超激動的，只要有精采的畫面或是身段就會大聲叫好猛力拍手，雖然我也很想這樣做因為我覺得這樣對一個藝術表演工作者來說是一個很大的支持，不過我還是很害羞的沒辦法。

第一次看學生演歌仔戲，原本覺得應該普普通通的，沒想到真的還很不錯整個很連貫帥哥還蠻帥的不過美女感覺還好，倒是一身的衣服很漂亮，換場景的方式還蠻特別的前後方式，還有噴乾冰跟燈光效果，最重要的是位子還蠻不錯的，雖然一開始被趕來趕去的感覺有點小討厭，而且主持會場的人說話超誇張，整個就很不想讓我們坐在前面看精彩的戲，不過老師的人脈不是普通的廣，快開演之前就讓我們坐在前排臨場感十足的大位整個超開心的。

重點來啦，原來演到最後是在說曹操的兒子哥哥叫曹丕，弟弟叫曹植。兩個因為爭女人然後最後因為哥哥想要殺弟弟然後為難曹植叫他七步成詩，曹植在傷心之下做了(煮豆燃豆箕，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。)這首很有名的詩。裡面的心理戲感覺很不錯，哥哥的忌妒，女人的心計有演出來的感覺整個心裡看到最後就想說能不能不要有中場休息直接繼續演完，很成功很好看的演出，最後老師整個就像是追星族一樣超開心的去送花要簽名合照等等實在很有趣。

0830099 時尚 2B 邱瑋婷

戲曲觀賞心得

我第一次在戶外站著看歌仔戲，感覺真的很新鮮，雖然我聽不太懂台語，聽不太懂他們演出的內容，但是舞台就架在天后宮前又配合當時彰化所舉辦的媽祖活動，現場的氣氛瀰漫著濃濃的宗教的感覺，感覺歌仔戲在這時候演出很應景，我第一個直覺反應是想說是要演給媽祖和天上神明看嗎？他們看的到嗎？

歌仔戲演員在現場演出看得出來有很多的臨時反應，每個歌仔戲演員在台上都很詼諧幽默，唱功也很厲害。當我們到台後訪問那些歌仔戲演員，才發現其實他們有些並不是是一直待在劇團，進進出出的人也很多。

第一次看歌仔戲的感覺很好，跟看電視上演出的感覺很不一樣，如果還有機會還是會盡量去接觸，努力的去聽懂他們講的內容。