

教育部

人文社會科學應用能力及專長培育計畫

期末報告書 (A 類)

【計畫名稱：歌仔戲劇本編寫應用課程(三)】

執行單位	台南大學 人社學院 國語文學系 系(所)		
計畫名稱	歌仔戲劇本編寫應用課程(三)		
開課別	☒ 大學部 ☐ 研究所		
主持人姓名	張惠貞	服務單位	國語文學系
主持人 電郵地址		主持人電 話	
聯絡人姓名	張惠貞	服務單位	國語文學系
聯絡人電話			
聯絡人電郵			
服務單位 地址	台南市中西區樹林街二段 33 號		
計畫網址	http://140.133.9.112/twop/index.html		

中華民國 104 年 2 月 1 日

歌仔戲劇本編寫應用課程(三)目次

壹、 傳承古典與現代~第三期開課之始末

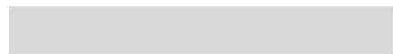
貳、 課程成果表現

一、【歌仔戲藝術】期末成果表演

二、【歌仔戲劇本編寫】期末成果發表

三、【小說戲曲改編創作實務】期末成果發表

參、執行成果與討論

壹、傳承古典與現代~第三期開課之始末

第三期計畫課程終於在千呼萬喚中出場，尤其是「歌仔戲劇本編寫」和「小說戲曲改編與創作實務」這兩門課，是這個計畫系列中要驗收成果的課程，也是本計畫的核心課程。

「歌仔戲藝術」和「歌仔戲劇本編寫」這兩門課，來選課的同學有許多是戲劇系的學生，從他們的表現和參與，相較國語文系的同學，他們都頗令人刮目相看。感覺上戲劇系的同學似乎比較得心應手，在舞台上的演出，他們開放得多了；而國語文學系的孩子，相對木訥和靦腆。當然在劇本編寫上，戲劇系的同學比較有劇場概念和實務的演出經驗，因此在場與大綱中的定稿，都比國語文學系的孩子快多了。

當然，從生澀到成熟都需要時間和訓練，「歌仔戲劇本編寫」課，國語文學系的學生幾乎是大一生，當然在先備經驗上是很不足的，因此在上課的過程中，無法要求過多，只能循序漸進。另外一門「小說戲曲改編與創作實務」來選此門課程的學生，大多是大三生，他們已經過詩詞的陶冶，甚至上過「傳奇」和「話本」的洗禮，有的還上過第二期的「歌仔戲唱腔與實務」和「劇場概論」，因此在改編技巧上，顯得成熟許多。

「歌仔戲藝術」和「歌仔戲劇本編寫」以及「小說戲曲改編與創作實務」課程驗收成果，終於在103-1的期末見真章，許多同學都卯足了勁，尤其是「歌仔戲藝術」課程，選課的同學有37位，到期中時有3位無法繼續外，其餘的34位大多不會講台語，但都克服了語言的障礙和瓶頸，在唱詞和對話上，即使無法講唱流利，但他(她)們都很努力了。甚至有客家語母語同學，從頭到尾無法講出一句台語，以致到最後的演出，就像默劇一樣詼諧，惹得全場笑歪了腰。

貳、課程成果表現

一、【歌仔戲藝術】期末成果表演(103年12月29日，104年1月5日)

評審老師：米雪老師的講評意見：

- 1、在唱腔部分學生因害羞而不敢大聲唱出來，使得表演的效果就大打折扣，文武場樂師的音樂因此不敢盡情表現，怕蓋過學生的演唱聲音，殊為可惜！
- 2、有些學生對於唱曲不夠認真，平常練習不夠用心，到了發表日有的同學唱詞還無法熟背。
- 3、戲劇系幾組同學表現的劇情內容頗有創意，在情節上增加一些詼諧的對白，增加了趣味性，使的表現力可以更誇張而不失原來劇本的架構，這也是戲劇系同學發揮了創意。
- 4、兩組經管系的同學平常上課很用心，在男生反串成成青衣角色的蔡邦輝同學，掌握了青衣女性的柔美和細緻，值得喝采。

- 5、肢體表現可能因速成關係，大部分同學無法盡情發揮和熟練，若能將課改程改成一學年，學生在就能充分練習，而不會顯得生疏。
- 6、體而言，學生的表現能在短短的3個月中，練習身段、唱腔、走步，已經算是不錯的了，但鼓勵學生多練台語的發音，才不會講起台詞就像外國人說話一樣。
- 7、鼓勵學生能製作道具，很可惜學生在這個部分，表現得草率。

學生當天的表現

<p style="text-align: center;">照片1</p> <p>說明：文武場樂師加上數位系王子維來幫忙吹笛子，現場樂音很悠揚</p> 	<p style="text-align: center;">照片2</p> <p>說明：米雪老師幫學生上妝準備上場演出，正在畫眼線喔!</p>
<p style="text-align: center;">照片3</p> <p>說明：經管系蔡邦輝演起苦命的瓊花非常細膩 徐睿甄同學扮起書生，頗有小生氣勢</p> 	<p style="text-align: center;">照片4</p> <p>說明：戲劇系的羅凱覺同學唱作俱佳，加上自編，幽默風趣</p>

照片5	照片6
<p>說明：國語文學系的邱有蓁演起客棧的店婆很可愛</p> 	<p>說明：美麗的米雪老師正在進行講評</p>

學生的回饋與意見(問卷調查)

1. 我學到什麼？	2. 我覺得最有幫助或印象最深刻的為何？	3. 對未來辦理課程成果發表會之建議為何？
歌仔戲的呈現基礎	唱歌的部分	不要太急
歌仔戲的一切	學習唱腔和身段	繼續發展下去
歌仔戲	演出機會和唱腔及喊界	時間長一點
身段和傳統歌曲	加入鑼鼓點與服裝和化妝感覺很專業	可以再多一些時間學習
歌仔戲初階的藝術	更熟悉有關於歌仔戲的精采	推廣多一點，使更多人來看
傳統戲曲的力與美	各角色身段差異	可擴大宣傳
在學習的過程中，學到歌仔戲的唱腔	當鑼鼓老師進入搭配後，整個感覺不一樣	在時間安排上，希望能再延長一些，時間不夠
歌仔戲的唱曲和一些身段	鑼鼓老師跟著我們一起唱曲，平常不會有這種機會，很難得	
歌仔戲表演的基本技巧	粉墨登場	
如何勇敢展現自己	老師熱情地教學方式	多辦表演
身段	配樂唱歌很緊張	空間不夠大
正式上場臨時反應很重要，因為是演活	文場老師的音樂很厲害	希望還可以繼續參與

戲

歌仔戲身段

文武場

可為學年課

同學的心得回饋：

戲劇二·羅凱覺

本身是戲劇系的，對於舞台燈光略知一二，舞台雖然小而簡陋，且主要觀戲的角度就是正前方。其餘的角度，觀賞雖然不便利，甚至常常會看到後台戲員正在更衣、梳妝，但我覺得這是野台戲的一項特色！而通常表演是為了酬神用，所以都是面對著廟宇的正門口，這亦是野台戲的一大特色！

演員的衣著都非常美麗，我尤其喜歡水袖的部分。水袖輕輕一甩，整的演員的氣度都跟著提升起來。而我個人有非常喜愛野台戲現場演奏音樂這部分，一來鑼鼓佬須要有敏銳的觀察力，觀察演員待會兒的手勢是要唱什麼樣的曲調，二來演員本身也要知道鑼鼓點的落點好做亮相，演員及樂師的完美配搭才能詮釋出一齣好戲。

雖然我台語不是很精通，我想，看現場的演出無論戲劇或是音樂表演，和電視或電影最大的不同也是其樂趣所在就是演員關中及舞台三方面的互動，演員必須隨時顧及台下每一位觀眾，必須和他的有所”溝通”，而觀眾亦需要專注在演員或是舞台上，然後演員當然需要熟悉他的舞台，如此三方面交流，構成一個最美的看戲環境。

戲劇二·江皓倫

在觀戲期間也在其中尋找老師上課所教導的東西，例如：不同的角色有著不同的喊介，七字調不同的唱法，樂師與演員鑼鼓點的配合等等！這些都是穩扎穩打的功夫，看在我們這些小小新手的眼裡根本就是一場精采的饗宴！由於自己是戲劇系的學生，看完後想給些不同角度的意見，就是有份兒濃的熱情和溫暖，可以感覺到爺爺奶奶那個時代對歌仔戲的狂熱。以後還有機會我一定還會去嘗試歌仔戲這種具有濃厚鄉土情感、技術和藝術層面的老牌戲劇！

戲劇二 龔志忠

傳統戲曲多有綜合性、程式性和象徵性的特色，歌仔戲也依此脈絡特點傳承下來，現在台灣大多數以野臺歌仔戲方式呈現演出，在廟宇廣場前搭設簡單舞台。較特別為不需排練，以所謂「喊介」即可作演出，一齣戲順不順暢，完全取決於全團隊默契與平時扎實的訓練。

在課堂上，米雪老師常常強調喊介的重要性，在演出中，常常被米雪老師糾正。野台歌仔戲最為特別的「喊介」，在戲中都能清楚發掘，如最頻繁聽到的「走啊」和「啊亥」，簡單的暗號和手勢，才能搭起演員和樂師之間的橋樑，使整齣戲做有默契、有秩序的演出。

小時候看歌仔戲不知其內容意涵，現在以學術研究的角度去欣賞，也不失觀

戲的新鮮樂趣，我想歌仔戲的魅力，在於觀眾不限劇場規則拘束，能以輕鬆愉悅心情去欣賞，且全程用台語，老人們有親切熟悉感覺，使藝術親近生活，不再那麼遙不可及。

二、【歌仔戲劇本編寫】期末成果發表

對大一同學而言，這門課顯然困難許多，但面對課程的安排，同學仍全力以赴！當天洪瓊芳老師給予許多意見：

1. 部分同學的創作出乎意料之外，以首次編寫歌仔戲劇本的新手來說，有這樣的成績頗為難得。
2. 《東風惡》改編自陸游與唐琬的淒美愛情故事，但劇本太過單薄，空有事件而無細節，殊為可惜。
3. 《玄舞門》分場頗佳，對白經營也還可以，但唱詞太弱，削弱了張力，也不符合人物角色形象。
4. 《歸去來》唱詞寫作不僅合格律，還引經據典，頗為用心經營，是本屆歌仔戲劇本中唱詞寫作最佳者。
5. 《雙生緣》由三位戲劇系同學共同編寫，情節完整，唯結尾處稍弱。其中劇本最出色者為2、3場，只是有少數押韻問題，還有歌曲沒一首接一首連著寫，實際演出時不好寫音樂。另外，合寫的最大問題在於全劇的人物形象與語言風格不統一。

104年1月7日下午15:30~17:30成果發表

動剪影 (檢附照片6張及圖說)	照片1	照片2
		
	說明：國文系周彥伶同學發表其故事大綱	說明：戲劇系許聖恩同學發表其故事盲點
	照片3	照片4

		
	<p>說明：國文系邱宥慕同學作品開場</p>	<p>說明：國文系周昱廷同學發表其第一幕</p>
	<p>照片5</p> 	<p>照片6</p>
	<p>說明：專家老師指點同學作品問題之處</p>	<p>說明：專家老師總結同學作品共通點</p>
<p>改善 措施 及檢 討建 議</p>	<p>1. 此為歌仔戲劇本編寫，希望發表人能用台語進行發表。 2. 發表會上參與同學大多為修課同學，希望可以宣傳效果。 3. 希望發表會的形式可以更加盛大以及多元性。</p>	
<p>活動 滿意 度問 卷結 果</p>	<p>附件資料：4.活動調查問卷(選課同學8人，問卷收回份數為6份)</p> <p>1. 我喜歡本次成果發表會 (1)非常同意：2人 (2)同意：3人 (3)普通：1人 (4)不同意：0人 (5)非常不同意：0人</p> <p>2. 時間安排適切 (1)非常同意：4人 (2)同意：1人 (3)普通：1人 (4)不同意：0人 (5)非常不同意：0人</p>	

3. 活動內容對我很有幫助

(1)非常同意：2人

(2)同意：3人

(3)普通：1人

(4)不同意：0人

(5)非常不同意：0人

4. 整體而言，我滿意本次的發表會

(1)非常同意：3人

(2)同意：2人

(3)普通：1人

(4)不同意：0人

(5)非常不同意：0人

參加同學的心得

今天參加歌仔戲劇本編寫的發表會，讓我學到了不少東西。看到台上每位發表同學的精采分享，真的受益良多。我對於歌仔戲劇本的印象老實說有些許陌生，從小時候與奶奶一起觀賞野台戲時，懵懵懂懂的我對於台上的表演內容有些不清楚，只記得他們身段、動作及唱詞的變化性，使我感到驚訝萬分，於是牽起了我與歌仔戲的牽連。一談到歌仔戲，大家想到的一定是那忠孝節義、禮義廉恥的劇情，變化萬千的動作身段以及華麗的服裝，也許有些人更有印象的是那哭哭啼啼的唱腔，但卻讓我們年輕人感到了陌生，甚至排斥、拒於千里之外。然而，今天的歌仔戲劇本編寫發表會，讓我看見歌仔戲不同的丰采與面貌。

從發表同學們的劇本看來，大家幾乎都次採用理是故事加以改編或創新，也是有幾位同學將自己的生活經驗以及對事物的發想透過劇本創作來表達。我一曾經看過改編的歌仔戲劇本，然而這次是我上大學以來第一次這麼親近歌仔戲劇本，從前以為這是一塊絕學，而如今我看見的不只是發表同學們的文采表現，更是經由作品的發表體會到歌仔戲這項傳統文化的內涵。我很感謝這次主辦的國文系，因為歌仔戲劇本創作課程的計畫，使我重新認識台灣本土戲曲的新星誕生，也期望自己能夠在往後的學期修習相關課程，應用這份技巧來傳承傳統文化。

~國語文學系四年級同學鄭峻文

三、【小說戲曲改編創作實務】期末成果發表

<p>參與人數</p>	<p>1. 臺南大學指導老師：3人</p> <p>2. 臺南大學學生：14人</p>	
<p>執行重點及具體作法(含活動的目的與達成目標)</p>	<p>透過唐宋小說改編的劇本發表，讓學生更深入了解改編劇本創作的技巧，並藉由指導老師的建議，務實於改編創作中。在學生報告中，使學生了解小說改編至劇本後之不同處，透過學生劇本的發表，可以使學生自我檢視劇本可改編之面向。</p>	
<p>執行成果 (以600~1,000字描述概況)</p>	<p>就發表學生的概況而言，大多數同學均改編課內指定小說，並依照教授指示完成二至三場、十分鐘可連續的劇本。每位同學均將課堂上所學技巧應用於改編創作中，將杜十娘怒沉百寶箱、黃英、義虎傳、中山狼傳等唐傳奇及宋代話本，改編成具自我風格及富文學性的劇本。其中，大部分同學選擇舞台劇劇本改編，部分同學則選擇做歌仔戲劇本，可看出同學們對於各類劇本的應用，將舞台表演轉換成舞台表現，將小說文本轉化成富劇場性之劇本，讓同學能比較此兩種文類的差異性，在故事的架構、情節的發展及人物的表現，均能融入創作者性格，展現各式風貌。最後，由專家老師一點評，給予意見，並分享其於劇場工作時的實務經驗，能在劇本改編之外，深入了解劇場的工作內容及創作時的功能分配。此外，專家老師亦提醒發表同學注意回歸劇本創作之原理，得熟能生巧後方得進行後續之改編創作。</p>	
<p>活動剪影 (檢附照片6張及圖說)</p>	<p>照片1</p> 	<p>照片2</p>
	<p>說明：國文系鄭堉廷同學簡介其故事</p>	<p>說明：國文系李明翰同學讀劇</p>
	<p>照片3</p> 	<p>照片4</p>
	<p>說明：國文系梁茗程同學與其夥伴友情讀劇</p>	<p>說明：國文系李育滋同學創作俱佳</p>
	<p>照片5</p>	<p>照片6</p>

		
改善措施及檢討建議	<p>說明：洪瓊芳老師及與會同學認真聽講</p> <p>說明：洪瓊芳老師總結同學作品並提供意見</p>	
活動滿意度問卷結果	<p>1. 發表會人數大多為修課同學，希望能夠多加宣傳。</p> <p>2. 發表會活動、時間安排延遲，使部分同學須提早離場，導致活動會場混亂。</p> <p>3. 小說戲曲改編創作與表演的課程可以合作。</p> <p>4. 可以不單只有讀劇，可以多人合力實際演一小段創作劇本內容。</p> <p>附件資料：.活動調查問卷 問卷收回份數為 12 份</p> <p>1. 我喜歡本次成果發表會</p> <p>(1)非常同意：2 人</p> <p>(2)同意：9 人</p> <p>(3)普通：1 人</p> <p>(4)不同意：0 人</p> <p>(5)非常不同意：0 人</p> <p>2. 時間安排適切</p> <p>(1)非常同意：2 人</p> <p>(2)同意：7 人</p> <p>(3)普通：3 人</p> <p>(4)不同意：0 人</p> <p>(5)非常不同意：0 人</p> <p>3. 活動內容對我很有幫助</p> <p>(1)非常同意：4 人</p> <p>(2)同意：7 人</p> <p>(3)普通：1 人</p> <p>(4)不同意：0 人</p> <p>(5)非常不同意：0 人</p> <p>4. 整體而言，我滿意本次的發表會</p> <p>(1)非常同意：4 人</p> <p>(2)同意：7 人</p>	

	(3)普通：1人 (4)不同意：0人 (5)非常不同意：0人
附件 資料 (議程、海 報、簽到 表、調查 問卷、手 冊等...)	附件資料：1.發表會議程 本課程為 14 人，每人發表 10 分鐘，總共 14 組，發表時間到 17：30

參加同學的心得

很開心參與這場發表會，我也是這場發表會的發表同學，當初選修這門課，是期盼自己能在劇本創作與改編上得心應手。我這次改編的是唐代白行簡的《李娃傳》，然而這次我將原本故事的主題、人物性格及小說表現形式大幅翻轉，稱之為《汧國夫人外傳》。之所以稱為外傳，是將故事內容大幅翻轉，將主角視角轉換為配角，將故事主軸移轉至非主題意識，讓讀者能夠體會到不一樣的《李娃傳》改編。雖然在發表之後，專家老師對我的劇本有些批評之處，然而這些東西卻是讓我受益良多，如故事情節的結構需要更加完善、人物性格需要再表現的更加明顯等，這些建議不僅讓我重新思考劇本改編的技巧及原理，也讓我激發出更多靈感來創作。

在發表會上，我看見許多同學的作品均是改編成舞台劇形式，相當可惜的是，歌仔戲劇本的改編卻只有不到十人，我希望能夠在課堂上發現更多能夠傳成歌仔戲這份傳統文化的同學，因為歌仔戲是我所熱愛，屈原曾說：「亦于心之所善兮，雖九死其猶未悔」，意思是對於自己所喜愛之事物，即時經歷重重困難與危險，會不會後悔其初衷，我想大概就是這份熱誠，讓我能夠繼續創作歌仔戲劇本。這學期的改編劇本是我第一次嘗試將現有作品轉換為自我創作，有許多不熟練的地方，然而經過這次的發表會，得到了專家老師的評論與指點，及吸收其他同學的建議與可改進之處，幫助我在創作這條路能夠繼續勇敢邁步向前。

~國語文學系三年級吳旻憲

洪瓊芳老師對同學改編劇本的評語

	姓名	劇名	分場報告	讀劇	簡評
1	鄭堉廷	中山狼傳	80	85	語言風趣。基本上衷於原著，唯結尾處以趙簡子充當智叟，構思巧妙。
2	謝瑜真	心蕊	81	85	塑造出一個天真爛漫的杜十娘，與老謀深算的老鴇。 第五場後半的對話經營巧妙。
3	簡宏禧	杜子春	0	80	起頭不錯，但兩幕戲的篇幅過短
4	曹瑜琿	菊花緣	75	78	分場大綱比實際劇本寫作來得有韻味，劇本流於交代事件。
5	洪雪華	杜十娘	80	80	劇本遲交，未能審閱。讀劇部份則還用心。
6	王宣喬	杜十娘怒沉百寶箱	80	80	選擇忠於原著，但刪去原著的某些重要細節，導至難以彰顯原來的人物形象。
7	李明翰	杜生尋道錄	82	87	下半幕悟道之布局十分精采！ 場名經營頗用心。
8	鄭宛妮	杜十娘怒沉百寶箱	87	87	有些段落的刻劃相當不錯，有些情緒鋪陳則還不足。 讀劇時以歌仔調演唱，頗用心。
9	潘偉安	身深深森	83	78	解構重組童話故事，語言經營頗有意思。
10	李育滋	白娘子永鎮雷峰塔	78	75	賦予白蛇故事新的意涵，愛情只是修煉自我的過程。每場的篇幅幾乎都過短，直說重點，鋪陳不足。
11	蔡銘翰	春心·仙義	95	87	主題明確有深意，架構完整具張力。
12	梁茗程	白娘子永鎮雷峰塔	80	90	有自己的語言風格，重新演繹三角習題，小青由愛生妒，自食惡果。
13	葛成緯	義虎傳	78	87	改編的主題意識重在引入佛教開悟，但處理手法過於粗糙。
14	吳旻憲	汧國夫人外傳	82	87	唱詞寫作較之前精進些，但每場篇幅都過短，似過場戲。

參、執行成果與討論

第三期課程是教育部能力專長的計畫，課程設計原屬於一學期，但經過學生意見反應，「劇本編寫」將會納入本系的常態課程，可以鼓勵學生在多元能力上的學習。「歌仔戲藝術」課程開設在一年級，學生對於表演藝術課程尚屬新的接觸，因此國語文學系的同學比較無法快速融入表演藝術。但戲劇系的同學已上過戲劇導論，比較能進入狀況與放得開，這是兩系學生的差異處。再者台語說不好，是學生普遍性的問題，本系原本已有台語課程，將會繼續開課學生，並鼓勵學生多聽多講的能力訓練。

學生對於上場實務演出的表現方式，都顯得興奮和新鮮感，在化妝和戲劇服裝打理完畢時，不斷拍照和上傳。這種上課經驗，是種嘗鮮，因此不論上場是否能表現理想與否，學生都已盡力背劇本做對話和身段的練習。所謂上場十分鐘，台下十年功，從唱腔訓練開始，再到對白，許多同學對台語原本是一竅不通的，但在劇種和表演的需要，學生從像外國人講國語開始到能夠把台詞說出來，是在演出中最困難的部分，也因此有同學放棄這門課的選修。但也有同學不斷努力練習，在劇本上寫注音寫得密密麻麻，即使在調性的掌握常常令人啼笑皆非，但不得不佩服她(他)們的勇氣。

在演出成果前，修此門課同學還到外台戲觀賞演出，也參與秀琴歌劇團在水門宮「通成虎薛剛」的協演。雖說只是扮仙和演宮女和百姓，但同學的演出還是很賣力，即使沒有任何酬勞，但同學仍然興致很高。實際演出課程對學生而言壓力是很大的，加上為期只有一學期的18週，同學幾乎是現學現賣，絕無怠惰的理由。

其他如「歌仔戲劇本編寫」和「小說戲曲改編與創作實務」的困難度，對學生而言仍然是很高的，如何讓課程上得更充實與深入，需要將一學期改成一學年，才能讓學生可以學得更多更紮實，這是學生最大的心聲，也是計畫需要更能顧及學生的學習困境。因此建議教育部此計畫可以持續推動，才能落實學生在專業能力的提升和實際助力。