

葉青

真情小生 傳歌仔戲文化

電視歌仔戲金鐘小生葉青，受邀至客家電視台接受人物專訪的節目錄影。(謝婷均/攝)

記者謝婷均/報導

歡迎金鐘小生葉青
隨風華 節目錄影

葉青是著名的電視歌仔戲演員，帥氣的小生模樣曾讓許多電視機前的女粉絲神魂顛倒，至今許多人對於他的演出仍然記憶猶新。離開螢光幕後，本著對傳統戲曲文化的熱忱，葉青致力於推廣歌仔戲文化，幫助台灣歌仔戲藝術的發展與傳承，更將此傳統文化發揚到國外。

戲班童年 跑龍套結緣

出生於苗栗的葉青，三、四歲時跟著再嫁的母親南下高雄岡山。葉青從小就具備表演的天份，只要聽到戲台上的鑼鼓就會跟著手舞足蹈，當時經營歌仔戲團的媽媽看到小外甥女渾身是戲、架式十足，只要有適合的橋段就會讓她上台跑跑龍套，葉青也因此與歌仔戲結下了不解之緣。

不過因外婆十分注重她的教育，在她六歲那年帶她回苗栗念小學，當時她們住在義民廟後面的眷村裡，葉青說：「我住的又是眷村又是客家莊，大家不是說國語就是說客家話，所以我要忘國語是真的忘得很快。」就這樣過了六年直到小學畢業，葉青才又回到岡山母親的身邊。

回岡後，家中多出了幾個年幼的弟弟需要照顧，個性外向的葉青與母親商討後，決定到外面去工作賺錢，這時她才十四歲，就已經出社會工作幫忙家計了。由於童年在苗栗客家莊度過，使得她的國語有著很重的客家腔，又因住在眷村的關係，國語帶有外省的腔調，南部家鄉的長輩也聽不太懂，笑說是不是故意講外省話。就因為這樣，葉青花了兩年的時間，利用她晚上沒班的時候到私塾學習漢文，矯正她的國語腔調，也因此意外地為她的文學底子奠下基礎。

電影女星 變歌仔戲小生

十八歲時，葉青在外甥女、閩南語片演員江青霞的引薦下進入電影圈，隻身到台北拍電影，當初並沒有明星夢，純粹是為了賺錢。雖然葉青一開始在電影中僅僅是擔任臨時演

葉青在華視演出的《新七俠五義》中飾演錦毛獅白玉堂，精細細膩的演出受到許多觀眾喜愛。(葉青/提供)

一九九三年，葉青榮獲亞洲電視獎最佳藝人獎，受邀到美國紐約林肯藝術中心公演。(葉青/提供)

員，但她當時年紀小、心態單純，並沒有給自己太大的壓力。

在擔任臨演的期間，葉青為了要擴展自己的戲路拍攝武俠電影，還曾向拳師父廖五常學習武打的身段。因著努力加上機運，葉青順利地從臨時演員、配角、第二女主角一直被拔擢到擔任女主角，陸續演了五、六十部電影，期間也出過幾張電影主題曲的黑膠唱片，知名度因此大幅提升。在拍了三、四部國語片後，葉青被找去拍攝電視歌仔戲，飾演小生。

雖然小時候曾跑過龍套而打下一些歌仔戲的基礎，但時隔多年，後來只剩下一點印象，對於接演電視歌仔戲葉青有些猶豫，剛開始拍攝時都是「半演半學」。不過電視歌仔戲與舞台公演不同，電視螢光幕的範圍有限，所以演出的動作幅度不能像在舞台表演這麼大，且重點更在於情感上的表達與細膩的演出，這對於曾參與過電影拍攝的葉青來說較容易揣摩掌握，因此她很快就進入狀況了。

葉青第一次演出電視歌仔戲《花田錯》就爆紅，在當時只要有電視的觀眾幾乎都有看過。葉青謙虛地說那時只有中視及台視兩台，選擇不多，自己也不算紅，不過因為是第一次拍攝電視歌仔戲，她在開拍前還緊張到一直發抖。

採訪側記

採訪葉青時，她正在客家電視台的攝影棚中接受記者的採訪，第一次見面她只對我點頭示意，完全沒說上半句話，且感覺到陣陣嚴肅的氣氛。但在電視台的採訪結束後，她展現出親切和藹的一面，繼續接受我的採訪，一點也不嫌棄。在被問到演出電視歌仔戲會不會在意收視率時，葉青表示她在工作時都是全神貫注，不讓自己分心，即使是親朋好友來探班，她也不會鬆懈或是放下工作，非得等她工作全部結束後才放鬆做自己

一九七二年時，台視整合各家電視歌仔戲製作單位，組成台視聯合歌仔戲團，創團後的第一部作品為《七俠五義》，因為是武俠打鬥的劇情，劇中小生演員很多，由葉青與楊麗花聯合主演。葉青在劇中飾演白玉堂，是個個性比較衝動、不認輸、小孩子氣的一個角色，此劇推出後大受歡迎，觀眾也極為投入，當劇情演到白玉堂在沖霄樓落入陷阱時，竟有大量觀眾打電話到電視台，表達不願讓白玉堂橫死機關中的心願。這齣戲因而成為葉青的代表作之一，而後在一九八六年時，葉青與楊麗花合作又演了一次《新七俠五義》，依然受到許多觀眾的支持。

拒受制約 換台自組劇團

葉青提到當時所謂的「三台默契」，因為電視台只有三台，為了怕演員跳槽，簽了合同後，非經電視台同意不得演出其他電視台的戲劇，葉青也因此被台視綁住。葉青被安排演出《丹桂飄香》、《嘉慶君遊台灣》兩部閩南語歌唱劇，《嘉慶君》甚至還一度加演，即使如此，但她卻還是希望有機會演出歌仔戲。葉青認為自己畢竟是歌仔戲演員而非閩南語劇演員，若無法按照自己的意願走，寧可不要參與電視台的任何演出，因此毅然決然地離開台視。

一九八二年，葉青「移師」華視，自己籌組葉青歌仔戲團，擔任團長，並請來知名編劇狄珊加盟。一開始的劇情走向都以歷史武俠劇為主，葉青為了揣摩劇中角色，有時會閱讀歷史人物相關書籍，讓自己能更準確地刻畫出角色的性格。

葉青提到她印象比較深刻的作品《孟麗君》，由於故事主人翁孟麗君必須女扮男裝，這是在歌仔戲第一次扮演小旦，算是一種新的嘗試，內心是女生，卻要表現出小生的動作和外貌，難度極高，即使這樣，她還是淋漓盡致地將角色呈現出來。葉青認為身為演員必須要演誰像誰，要把自己跳脫出來才能完全進入劇本的情境，帶出角色的靈魂。

之後為了創新，狄珊的劇本逐漸發展出「神怪特技奇情」的獨特風格，《蛇郎君》就是其中一部作品。因應時代的轉變與流行，加入動畫吸引年輕觀眾，卻不流失原本傳統歌仔戲的本質，這也成為葉青歌仔戲獨具的特色。

結合動畫 傳統注入新流

然而由於當時動畫設備不足，製作過程十分辛苦，為了要配合動畫製作，有時演員的一個動作要停留好久，真的很不容易。回憶當時的情景，葉青說：「那個時候做得真的很累，但沒辦法，因為你總是要演一些給年輕一輩的人去注意歌仔戲啊！」這些在當時大受歡迎的葉青歌仔戲，至今仍在電視

上重播。葉青歌仔戲節目得了不少次的金鐘獎，她個人也曾榮獲傑出地方戲曲演員獎、亞洲傑出藝人獎等獎項，對於這麼豐富的得獎經歷，葉青認為並不是自己的功勞，而是團隊一起努力得來的成果，因為她只是領導，幕後人員都很辛苦。對於意外踏入歌仔戲，卻在這塊領域投入這麼久，葉青說她自己也沒想過，但漸漸地對這個傳統戲曲文化產生熱忱。

於是葉青參與鼓吹創立復興劇校歌仔戲科，她親自為歌仔戲科的招生拍了廣告，至今該校已成為培養新生代歌仔戲演員的重要搖籃。葉青也曾經主導「歌仔戲溯源計畫」，親自走入鄉間，紀錄本土的傳統戲曲，研究歌仔戲的文化背景、歷史發展、音樂表現、劇團營運、藝術特色等各種方面的內涵，計畫成果正可提供年輕一代的愛好者參閱。

葉青在歌仔戲的另一個成就是在一九九三年時，曾受邀到美國紐約的林肯藝術中心公演，當時製作單位還特別請了一位在英國讀戲曲的專業人士來翻譯出英文字幕。這是歌仔戲文化發展一百七十多年來第一次登上這個國際舞台，將台灣傳統戲曲文化推廣到國外。

葉青認為歌仔戲是珍貴且具有教育性質的劇種，需要觀眾的支持，更希望政府能夠投入經費推廣。她強調，雖然現在歌仔戲進入國家戲院等現代劇場的演出的機會不少，但是藉由電視歌仔戲的播出，才能讓歌仔戲擁有更多觀眾群及引發更多關注。

不論是螢光幕前光芒四射的金鐘小生，還是幕後默默努力的歌仔戲文化工作者，葉青在這塊領域上的貢獻有目共睹。對於未來的期許，葉青只說：「我們從事台灣文化工作的人，歌仔戲如果有需要我們，能出一份力是最重要的。」

葉青與主持人在攝影棚中確認採訪內容。(謝婷均/攝)

小檔案

葉青，苗栗客家人，著名電視歌仔戲演員。一九六九年加入歌仔戲團，正式走入電視歌仔戲演藝生涯，之後組成華視「葉青歌仔戲」，獨具特色，劇情趨向神話奇情類型，後期加入動畫製作注入新流，形成「葉派」風格，多次榮獲金鐘獎歌仔戲獎項。她的一生致力於推廣歌仔戲文化。

賴碧霞

記者謝宜靜/報導

深耕66載 傳唱百年山歌

客家山歌是短短二十八字的七言絕句，每一首代表著一則故事，可以說山歌本身就是濃縮的文學作品。(謝宜靜/攝)

「喊徑(我)唱歌就唱歌，喊徑(我)捕魚就落河……」

這裡，是碧霞鄉土客家民謠劇團。在小小的錄音室裡，老中青少坐成了兩列，而站在他們最前面的趙彩雲，一字一字地示範著客家山歌的轉音與音調，聲音高亢而激昂，婉轉而優雅。簡簡單單的七言絕句，唱起來卻是與妙無窮，哪兒該轉音、哪兒該停，全靠三十年來跟隨在母親賴碧霞身後的學習經驗。

「我們這裡，這裡要加個『那』，啊那個音要拉長。」趙彩雲雖已六十歲，歌聲卻依然磅礴有力，台下的人隨著她的指導而高歌，從山歌到流行歌曲，無一不琅琅上口。他們之中，有許多來自各界的傑出人士，也有社區裡的家庭主婦及青年，而這些人都是民謠劇團的成員，也是賴碧霞多年來努力培養的客家種子。

民謠劇團是賴碧霞於一九九三年創立，目的是為了將客家山歌的精神發揚光大，如今賴碧霞已八十高齡，女兒趙彩雲繼承母親意志，一肩扛起了劇團的事務與山歌的教授，母女倆一同攜行這條不易的客家之路。

賴碧霞生長在竹東鎮的一個泰雅部落，父親是閩南人，而母親是客家人。家裡除了父母之外，尚有三個弟弟以及六個姊妹。身為長女的賴碧霞精通各種語言，除了當時通行的日語之外，由於雙親的血緣，她也操著一口流利的閩南話與客家話，就連泰雅語她也能夠來個一兩句。

國小四年級的時候，她受到日籍音樂老師伊藤的賞識。當時，這位老師甚至想帶著賴碧霞到日本，培養她為音樂家，但由於父親的反對而作罷。伊藤在賴碧霞的音樂人生中，佔了非常重要的位置，她教導賴碧霞樂理及閱讀簡譜，奠下她良好的音樂底子。在當時，音樂是有錢人家的專利，而出身於刻苦環境大家庭的賴碧霞，若非伊藤的特別指導，壓根沒有機會接觸到音樂，進而開創她日後的輝煌人生。

主持電台 譜唱山歌之美

賴碧霞優秀的語言能力，在她的職業生涯中起了很大的作用。在那個工業發展才剛起步、宣傳車開遍大街小巷的一九五〇年代，她成了

賴碧霞(右四)雖然已年逾八十，只要身體狀況許可，她一定親臨課堂授課。(彭清玲/提供)

賴碧霞在桃園縣展演中心的傳統音樂表演。(彭清玲/提供)

跟隨著宣傳車廣播的商展小姐。憑藉著國語、台語以及客家話樣樣精通的優勢，賴碧霞受到公司的重用。宣傳車開到哪，她就唱到哪，無論國語台語，她都能信手拈來唱一首歌。

也因為這般出色的能力，讓她受到電台的青睞，正式開啟了新竹台聲電台的節目主持人生涯。生性愛唱歌的賴碧霞，透過電台廣播的機會，在聽眾的面前演唱客家歌謠，向大眾傳遞客家歌的美。當時，桃竹苗的許多聽眾紛紛將家傳珍貴的客家山歌歌詞寄到電台，而賴碧霞就以當時聽眾給予的歌詞，譜唱出一首又一首膾炙人口的客家山歌。

事業起飛的賴碧霞，隨著知名度水漲船高，她推廣客家山歌的熱情就更加強烈。在中國廣播電台的那段日子，她主辦了第一屆客家歌謠比賽，一心一意的就是將這客家獨有的文學作品推廣到全台灣大街小巷。

彙集成冊 完成首部歌譜

「客家山歌，就是由二十八字的簡短故事，配上山歌的唱腔與音調結合而成。」趙彩雲笑呵呵地介紹。提到母親賴碧霞引以為傲的客家山歌，她得意

地說道：「所以它本身就是一個這麼美的東西，卻用很少的文字就把它表達的很美！這就是為什麼我媽媽會如此熱愛客家山歌。」

四十五歲之後，由於年齡已不再適合主持人一職，賴碧霞便從電台的第一線退下，跟隨著當時即將就讀師範大學的次女北上陪讀。在這段日子裡，賴碧霞也沒閒著，她將過去在電台收到的客家山歌整理成冊，並以簡譜標記，完成了當時絕無僅有的第一本客家山歌譜《台灣客家民謠新傳》，也因為該項成就，獲得了教育部頒發的客家薪傳獎。

賴碧霞自認沒有念過很多書，只有國小學歷，但卻是認真學習的人。陪伴女兒在台北的這段日子，她從《西遊記》看到《列女傳》，豐富了她在戲曲方面的知識，進而撰寫出九部空前絕後的客家舞劇劇本，後來這九部舞劇，就成了碧霞鄉土客家民謠劇團的招牌好戲。

創立劇團 全台免費教唱

一九九三年，賴碧霞創立碧霞客家鄉土民謠劇團，意在將客家歌曲推廣到全各地。在那個

趙彩雲的歌聲高亢而渾厚，婉轉卻又強勁。(謝宜靜/攝)

國語霸權的時代，要找到客家話的影子已很不容易，賴碧霞卻堅忍而耐心地將畢生投入在這塊領域當中，即便受挫，也屹立不搖。只要一個會唱客家歌的，不管是哪裡人，就是撿到一個學生，留下一顆種子。這是賴碧霞一直以來的信條，也是她在文化保存上的信念。

然而，賴碧霞在走訪教唱的路上並不順遂，即便是不收分文地一對一教唱，也鮮少有人願意花時間與精力學習客家歌謠。正當她打算放棄之時，師範大學的許富惠教授，看準了賴碧霞的國寶級才能，介紹她到各大學開授寒暑假，傳授客家歌謠，並持續鼓勵她走向這條道路。有了許富惠的幫助，賴碧霞更是全台跑透透，除了將客家歌謠搬上大學殿堂上，她也時常走訪鄉村，深入社區。

「有一次在美濃，那個地方的女人都要作田，根本沒空來參加什麼教唱班。是里長幫忙廣播，說來上課送麵線，那些節儉的客庄婦女才跑來。哇！一來才發現客家歌謠這麼好聽，才漸漸開始有人學。」提及過往趣事，趙彩雲忍不住哈哈大笑。

布下種子 新傳客家歌謠

直至今日，碧霞客家鄉土民謠劇團也依然分文不收，傳授著珍貴無比的家長記憶。賴碧霞的學生中，有客家電視台歌唱比賽出身的，有客家電視台的高層，甚至是學習國樂的大學生，這些對賴碧霞來說，都是珍貴無比的種子。

至今，民謠劇團已經邁入二十個年頭，賴碧霞的傳承任務，也已交棒到女兒的手中。趙彩雲提及傳承與未來，毫無懼怕，「只要有人來跟我學，我就會教。」她信心滿滿的，面對一個一個下課跟她道別的弟子，帶著滿懷希望的眼光。

賴碧霞深耕客家土地六十六年，最初她所布下的種子，如今已在女兒與學生的身上開花結果，讓客家歌謠這份客家文化的驕傲可以永不斷流。(因賴碧霞老師年事已高、身體不適，本篇報導主要是採訪其女兒趙彩雲女士完成。)

採訪側記

母女接力 傳唱山歌音符

在賴碧霞的一生耕耘中，女兒趙彩雲一向是她的助手與夥伴。在她身體不適時，都是由趙彩雲替她上台講課。趙彩雲是個典型的雙魚座，在她充滿笑聲的課堂上，不時會拿出賴碧霞創作的客家俚語，考考底下的學生，若是答了出來，就送幾張賴碧霞的專輯。

提到自己的教學與賴碧霞有何不同，她笑稱，她是聽著母親的聲音長大的，電話裡常常會有人將她與母親的聲音搞混。但這樣的自己與母親比起來，依然是不足的，即便是今天她已經達到一定水準，在賴碧霞的眼裡，她仍然只有八十分。她提及，在一次歌唱比賽中，母親陪著她去，在座的評審都給了她最高分，就只有母親在回程的路上，還是挑得出她的缺點。

當問到這個母親有什麼想與母親說的，趙彩雲忍不住眼眶泛紅，卻依然不改開朗本色的笑稱，希望人在醫院的母親能夠早日出院，然後將更多的東西傳授給她。趙彩雲強調自己的客家山歌或許在弟子面前綽綽有餘，但對賴碧霞來說，她永遠都學得還不夠。這番話不光是求知若渴，更包含了趙彩雲對於母親的掛心與愛。

小檔案

賴碧霞，新竹縣竹東鎮客家人，第十六屆國家文藝獎得主。年輕時接觸客家山歌時，就深深地愛上了客家山歌特有的轉調之美，畢生投入客家歌謠的傳承，於一九九三年成立碧霞客家鄉土民謠劇團。