

拒絕老化 傳統歌仔新創意

2011-05-24 記者 李庭蕙 文

「我身騎白馬，走三關～」對台灣人而言，聽這首耳熟能詳的曲調，立刻能聯想到傳統戲曲—歌仔戲，可見音樂在歌仔戲中扮演相當重要的角色。不過，歌仔戲曲調並非一層不變，透過不斷的嘗試與變化，試圖吸引更多觀眾。一種從既有曲調上的編修，強調演出的精緻化；另一種「新胡撇仔戲」則注重音樂的拼貼與多元。兩種路線絕不單是傳統的傳承，或純粹創新的發想，而是傳統與創新激盪出的新思維。

回顧過去歌仔戲音樂發展，其實可以發現它的包容力極強，可調一個大熔爐，也使得音樂形式的演變與來源相當豐富多元。最初，歌仔戲以宜蘭當地的歌仔為基礎，像是四空仔（即七字調）、雜念仔等，後來又受到小戲以及其他劇種例如北管、京劇的影響，為其音樂元素增色不少。

之後，在廣播與電視歌仔戲蓬勃之際，陸陸續續又有許多藝人創作各種曲目，甚至結合台灣本地民謠、閩南與流行歌曲，形成富有本地特色的歌仔。而到了現代劇場時期，對於整體風格講究精緻化，表演的服裝、燈光以及音樂的安排更加要求，劇團也會依據劇情所需，設計專屬的新編曲調。

在廣播與電視歌仔戲蓬勃之際，陸陸續續有許多藝人創作各種曲目，結合台灣本地民謠、閩南與流行歌曲。（圖片來源／youtube影片截圖）

精緻化表演 動人但成本高

不過，現代劇場舞台的歌仔戲音樂製作，與以往「廣納百川」的形式較不相同，增加許多細微的考量。讓劇情步調與整體音樂安排能更加協調，從曲調的安歌，到音樂的變化與強弱等各方面，讓舞台的人事物與音樂能恰如其分，並掌握的更加緊密。透過細部的著眼，使得歌仔藝術朝向更為精緻的路線。

2008年唐美雲歌仔戲團《蝶谷殘夢》，為第一部率先結合大型西方管弦樂隊的歌仔戲，中西的結合譜出令人耳目一新的曲調。《蝶谷殘夢》的音樂創作講究精緻，仔細推敲不同音樂風格的銜接，聽覺上是否合宜流暢。畢竟中西方合作，並不意味絕對的成功。在《蝶谷殘夢》中，音樂主題分為傳統歌仔戲曲調，另以交響樂做為貫穿表演的配樂形式，猶如電影配樂般渲染整個場景的氣氛，突顯人物心境的轉折與變化。此外，演唱的同時除了保留傳統國樂外，時而搭配一些音域較低的西方樂器，如大提琴與小提琴，令原本耳熟能詳的歌仔曲調，變得別有一番風味，聲音表現上更加圓潤、柔和。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

《蝶谷殘夢》音樂主題分為傳統歌仔戲曲調，另以交響樂做為貫穿表演的配樂形式，猶如電影配樂般渲染整個場景的氣氛，突顯人物心境的轉折與變化。（影片來源／youtube）

然而即便目前也有許多歌仔戲劇團，企圖做類似的嘗試，但是在現今環境考量下，卻不得不屈服於現實，而無法達到如此的目標。由於歌仔戲的觀眾群，遠不及其他大眾流行文化，小眾的觀眾市場，使得劇團收入多半不豐厚。況且台灣歌仔戲團數量多，而政府補助經費有限，導致劇團間競爭激烈，許多小型劇團難以嶄露頭角。

創意不設限 新胡撇仔顛覆傳統

相較於較成本較高的精緻曲風，「新胡撇仔」則是另一種活潑的風格，從它的演進不難看出其另類多元的歌仔可能性。新胡撇仔源於野台的胡撇仔戲（opera的音譯），在皇民化運動之下，傳統戲曲都被迫「改良」演出，穿上和服，手持武士刀，改唱西洋流行歌，或是利用爵士樂伴奏等。胡撇仔戲表演風格相當自由，融合了各種電視、電影、等流行娛樂，因此無論身段或是音樂的要求，並未絕對遵循傳統模式，或是承載過多的包裹與束縛，甚至可說是在一片罵聲連連中成長茁壯。直到近十年，胡撇仔戲才慢慢以正面或多元的戲路曲風重新受到重視。

當胡撇仔戲漸漸與小劇場交流互動，而逐漸延伸出新胡撇仔。不同於精緻路線，新胡撇仔的表演更加充滿活力，各種音樂元素的拼貼使用，讓歌仔戲更為大膽、更具挑戰性。較著名的劇團如金枝演社，演出過程中，演員會穿插演唱流行樂，甚至是布袋戲中著名的〈苦海女神龍〉。

此外，台灣春風歌劇團近年作品《威尼斯雙胞案》，亦是個新胡撇仔的例子。雖然爵士鼓、電子琴等偏西洋樂器的置入，胡撇仔戲早已為了節省文武場費用而採用，但是《威尼斯雙胞案》的西洋味更加濃郁，結合時下流行的搖滾、金屬元素，極具特色曲調配樂，打破一般人對於傳統歌仔戲的想像，促成另一種有別以往的音樂力道。另外，音樂的內容物——歌詞也有很大的轉變，歌詞不被桎梏在禮教之中，而是貼近年輕人的生活，運用人們日常的字句詞彙，如BL、宅男、google等，縮短歌仔戲賞花賞月的飄渺，拉近與現實之間的距離。

《威尼斯雙胞案》結合時下流行的搖滾、金屬元素，極具特色曲調配樂，促成有別於以往的歌仔力道。（影片來源／youtube）

當歌仔戲遇上流行樂

近幾年，歌仔戲曲調與音樂的改良，除了歌仔戲工作者本身的推進，台灣流行樂創作者似乎也企圖從歌仔戲中，找尋創作的素材。2008年似乎是最明顯的一年，蕭閔仁發行的專輯當中，自編自唱一曲〈王寶釧苦守寒窯十八年〉，MV裡運用不少歌仔戲的元素，都馬調當中最常聽見的「身騎白馬」一段也被拉近流行樂。至於，同年還有星光班的徐佳瑩所唱的一首〈身騎白馬〉，同樣使用同一段的歌仔曲調做為歌曲的焦點，整首曲子巧妙地將古調與電音融合，讓歌曲相當成功，在當時也算是順勢帶動了歌仔戲的曝光。

對於流行樂的成功，不禁開始令人思考戲曲與時下流行樂之間的新關係。刻板印象時常將古板、老派等觀念與歌仔戲做連結，但透過〈身騎白馬〉一曲，能看見歌仔戲與流行之間的可能性。〈身騎白馬〉的製作人蘇通達，除了此曲之外，在其個人網站上也發表許多另類的電音歌仔戲。雖然他曾在媒體上表示歌仔戲只是創作元素，但或許有一天歌仔戲能從這種創作元素中解脫，成為創作的主體，讓電音歌仔戲成為新的另類歌仔戲。

蘇通達不僅有〈身騎白馬〉一曲，還有其他以歌仔為元素，編製而成的音樂。（圖片來源／王牌音樂網）

歌仔戲是種包容力強的傳統戲曲，從發展歷程來看，不難看出歌仔戲總有一套與不同背景的流行或通俗文化相結合方式。至今，歌仔戲仍不斷地演變，特別是曲調風格的轉化，蘊藏著許多創新的可能性，從曲調與劇情間的細緻安排，或是新胡撇仔的音樂拼貼，甚至與流行文化的交融，都能開啟歌仔戲的新構想，並藉此契機吸引更多歌仔戲的觀眾群。

關余膚色 我想說的事

活出自我「不留白」，小麥膚色的宣言。

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0