

中華民俗藝術叢書

台灣歌仔戲音樂

張炫文

作者簡介

張炫文，臺灣省臺中縣人，民國五十八年畢業於師大音樂系，民國六十二年獲文化大學藝術研究所碩士。雖然在校時接受的是西洋音樂教育，但對中國傳統音樂却懷著深厚的情感，因而有研究歌仔戲音樂之舉。平日除了教學及研究之外，對於將民族音樂素材應用於創作上，亦頗有表現，他的歌曲「鄉愁四韻」、「蒼松」等，已成為近年來演唱會上常見的曲目。

中華民俗藝術叢書④

台灣歌仔戲音樂

發行人：蔡辰男

著作者：張炫文

編輯：朱美璇・許淑娟・王宜文

美術設計：鄭慧瑜・陳修帆

出版者：百科文化事業股份有限公司

登記證：行政院新聞局局版台業字第1944號

地址：台北市敦化南路477號

電話：7115631

郵撥帳號：134392號

印刷：高長印書局股份有限公司

初版：中華民國71年9月

總 序

音樂是人類情感的藝術表達，而民歌爲其最原始的一種表達方式。所謂「饑者歌其食、勞者歌其事」，正是民歌的真正內涵。詩經風雅頌如何詠唱，雖難稽考，但歌曲之採集，所謂「廣求民瘼，觀納風謠」，是民歌自遠古已受到普遍的重視。

我國音樂漸次發展而有雅俗之分。有人以漢代武帝之樂府採歌謠，設官掌管音樂、譜製樂曲、培育樂員，爲雅樂之伊始。所謂雅樂乃自民間音樂提升之屬於高層社會的音樂。其與俗樂不同，在於雅樂較臻高緻發展，樂者也多具較高度修練而超專業化。因之由於其支持階層之滄桑變換，在歷史推移中，常難能長久維持。由於雅樂所具之脆弱性質，於今可謂全部失傳。

反之，所謂俗樂實即雅樂之基礎之民間音樂，乃民間感於哀樂、緣事而發之心聲。俗樂雖也因時代更易代代相傳而有演變，但却始終與民間生活緊密相連。因之比諸雅樂，俗樂更具我中華民族之樸實、健康、強韌、順適之民族特性。

但是，晚近由於外來文化衝擊，社會情況急遽變遷，中華民俗藝術基金會爲求民族音樂之免於失墜，自數年前開始對我國的俗樂進行記錄、採集、和研究的工作，現已輯成叢書，第一期一套五冊，包括：(一)許常惠：臺灣福佬系民歌；(二)楊兆禎：臺灣客家系民歌；(三)呂炳川：臺灣土著族音樂；(四)張炫文：臺灣歌仔戲音樂；(五)王振義：臺灣的北管。從內容看，其範圍雖僅限於臺灣的地方性音樂，但自其淵源論，則可追溯及於我中華民族之長遠歷史源流。如福佬系民歌源出閩南，客家系民歌來自粵東，北管發祥於華北，這些中國傳統音樂得以在臺灣保存，彌足珍貴。歌仔戲雖爲臺灣地方戲劇之發展，但其歌調與福建之謠曲不無淵源。至於臺灣土著音樂，代表南島文化之原始精粹，臺灣土著爲我中華民族之構成族群，在我民族融合涵化之過程中，它無疑將是我主流文化擴大的新的滋潤，也將使我民族文化的內容更加豐裕。

中華民俗藝術基金會諸位先生孜孜不倦努力從事的民族音樂研究和保衛，是我文化建設之最有意義的一項工作。謹賀叢書的出版，並致誠摯的敬意。

陳奇祿

鄧 序

歌仔戲在臺灣曾經是民間極重要的藝術，光復以後，廣播、電視、電影均逐漸發達而深入各家庭，起而代替了這有濃厚民族氣息的戲劇。炫文勇於接受本人的建議，而奮下苦功，鑽研行將失傳的歌仔戲音樂，因而成書。今本書行將付印出版，特書數語以代序言。

鄧昌國

W-623/13

中央音樂學院圖書館藏書	
書號	3300.95 1/4
登錄 記號	000337

自隋唐以來，中國音樂歷史的滋長、成熟與繁榮，都在民間，無論是民歌、戲曲或唱而不作的說唱音樂，都是鮮明一貫地表現了民間音樂的特色。其間，縱有天才作曲家（如創造崑腔的魏良輔）之光芒四射，縱有政治上朝代的興興亡亡，民間音樂卻一直是歷代中國人音樂生活的支柱。

我們這一代的中國人，都是在睡夢中失落了這一精神的支柱，今天，還有多少現代中國知識份子，是崑曲的知音，相信它是中國的「古典音樂」？又有多少現代中國知識份子關懷平劇淒涼的晚景？還有，我們這一代人，是眼睜睜看著歌仔戲的極度絢爛，然後是悲劇性地被淘汰出都市的大雅之堂，倒退於苟全性命於鄉野的草莽時代。

這現象，卻並不意味著現代中國人的墮落，更不是中國音樂衰亡的徵兆。因為，我們恰恰生逢中國音樂文化猛烈脫胎換骨的大時代，我們不免有悼亡的傷感，但也有迎接新生的喜悅。

因而這一代中國人的音樂責任之一，是要把千餘年來民間音樂做為音樂主流的時代總結，分別為他們建立應該享有的博物館，它們將不再是現實的全民音樂生活的日用糧，而是民族新音樂創作的泉源。（日本人在東京鬧區，以一個大約可容五六十人的小劇場，精粹地保存了他們的古典戲曲——「能劇」，這正是為音樂傳統建立博物館的一個最佳方式）。

或者有人要問，歌仔戲的價值可以和平劇、崑腔相提並論嗎？我們說是的。因為它們共同的價值，不在藝術成就的大小，而是歷史的意義。

講文詞的結構，歌仔戲是七言的詩體，它的遠祖是唐代的「變文」，而與平劇同系；論音樂的組合，歌仔戲兼有崑腔（包括豐富的不同曲牌）的組曲體裁和平劇（以西皮、二黃兩腔為主）的板腔體裁。在此時此地，它更是臺灣本鄉土的地方戲曲，意義一如湘劇、川劇、豫劇、越劇……。就以藝術價值而論，歌仔戲縱然從此夭折，它那些主要唱腔，如宛轉動人、別有天地的「七字調」是死亡不了的。

炫文的這本書，是多年播種，默默耕耘而成，它使我們看到了歌仔戲的真血

實肉，我們從此再不會把它視為文明社會的棄嬰。這本書也不是為研究而研究的著作，由於那些呈現在眼前的譜例，璀璨奪目，一定會引起現代作曲家的靈感，據而創造出時代的新聲。（炫文自己用余光中「鄉愁四韻」譜的曲，證明他已自歌仔戲中汲取了靈感，並且那首歌的成功度是被評定了的。）

這本書，也許不算是一本完整的純歌仔戲音樂研究的書，卻是第一本為歌仔戲歷史意義做見證的書，它具有繼往開來的震撼力，因而我們對這本書的出版，該給予不同凡響的評價。

史惟亮

凡對中國音樂史有深切認識的人，無不承認近世的中國音樂，唯一較有進展的，只有戲曲音樂。的確，中國自元、明以降，戲曲音樂實已成為中國音樂的主流，而它所吸引的豐富的民間音樂，無疑是中華民族音樂文化的珍寶。雖然早期的戲曲音樂，前人不曾留下樂譜，於今已經渺不可尋，但仍有許多戲曲音樂，至今還繼續流傳在民間，我們若再步前人後塵，無視於它的存在，任其湮滅，則不但愧對開創文化的祖先，而且亦無以向後繼的子孫交待。因此，如何將這些寶藏挖掘出來，如何吸取它的精華，創作具有民族風格的新音樂，進而使它在世界樂壇上散發出光輝，實在是這一代中國音樂工作者責無旁貸的神聖使命。

筆者身為生於臺灣的中國人，多年來學的雖然幾乎全是西洋音樂，但對鄉土音樂始終懷着深厚的情感，加上童年及少年時代，均曾長住臺中鄉下，歌仔戲音樂便是那時主要的音樂營養之一，因此，乃在衆多的中國戲曲音樂中，首先選擇了歌仔戲音樂，做為研究的主題。

數十年來，歌仔戲雖然始終是最受臺灣民衆歡迎的戲曲，它的音樂也和臺灣民謠一樣，具有濃厚的臺灣地方色彩，同為臺灣最富代表性的音樂。但是在一般知識階層心目中，它是難登大雅之堂的；在一般音樂家眼中，它是粗鄙簡陋的，似乎誰去談它，誰就是落伍與下流，致使前人關於歌仔戲所留下的文字記載，也寥寥無幾。樂譜不但比文字更少，且多誤漏，形同於無。在此情況，如想從事歌仔戲音樂的研究，毋寧是一件從頭做起的工作。

因此，在研究過程中，資料的搜集，除了翻閱典籍、史料及前人的著作外，更重要的是要實際去多看、多聽、多問，個中苦樂，實非局外人所能體會。整理的工作，主要的是樂譜的記錄，由於歌仔戲的演唱純靠口傳，一般都無樂譜，雖然有些劇團樂師藏有「私房譜」，但多視同秘方，不肯輕易示人，且都不記歌詞，記譜法亦甚簡略，其研究價值有限。是故，所有樂曲都得自己重新錄音記譜。取材的範圍，以唱片為主，電視為輔。至於現場演唱的錄音，因人聲吵雜，字音不清，無法完全記錄，只能作為參考。舉凡歌仔戲常用的、具有代表性的樂曲，都盡量收集記譜，但偶而一用的樂曲（尤其是新調）為數甚多，想要蒐羅齊全，

實非三年五載所能完成，因此只好暫時捨下，待日後再予補充。

本文論題雖爲「歌仔戲的音樂，但係指狹義的歌仔戲音樂——歌仔戲最主要、最具特色的唱腔部份而言。由於歌仔戲的唱腔，常因時因地產生變遷，而筆者個人的時間和經驗又如此有限，故目前所做的研究，實僅囿於近二十年來歌仔戲所普遍演唱的重要部份而已。至於包括民俗在內的更廣泛的搜集和研究工作，仍有待於將來的續作及更多同心者的協力合作。全文分上下兩篇：上篇爲歌仔戲簡介，敘述臺灣戲曲發展之背景，歌仔戲的興衰及其一般性介紹。下篇爲歌仔戲的音樂，是本文重點所在。希望透過對音樂風格、背景的探討及純音樂的分析，傳出一些民族音樂的信息，供有志於創作民族風格新音樂的作曲家參考。也希望能藉此讓一般人對歌仔戲的音樂，有一番確切的認識，從而肯定了它在臺灣音樂文化中的地位。

本文從搜集資料以迄完成，雖曾遭到許多不以爲然的眼光（不一定是惡意），但也得到不少懇切的支持。其中應該特別感謝史惟亮、鄧昌國兩位教授的鼓勵和指導，莊本立教授的提供寶貴意見，以及民間音樂工作者陳冠華、許再添、邱春成、洪堯進諸位先生的幫忙。昔日師友和同學的協助與鼓勵，也一併在此深深致謝。

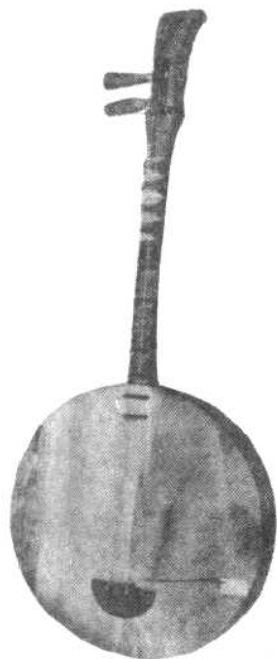
(1) 穀仔絃

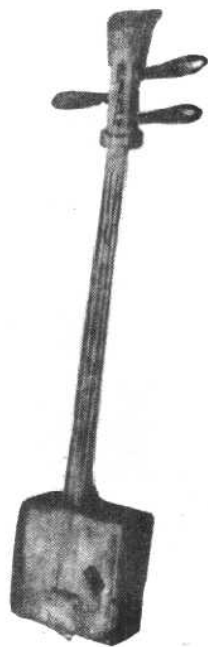
(2) 大筒絃

(3) 月琴

(4) 南三絃

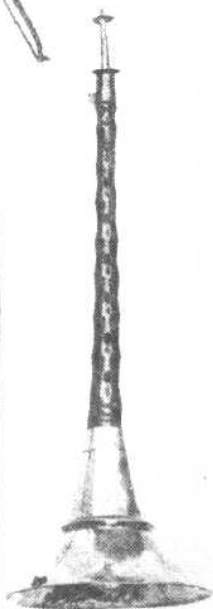
(5) 鐵絃仔 (鼓吹絃)

(6) 洞簫

(7) 鴨母笛 (管)
陳冠華先生示範

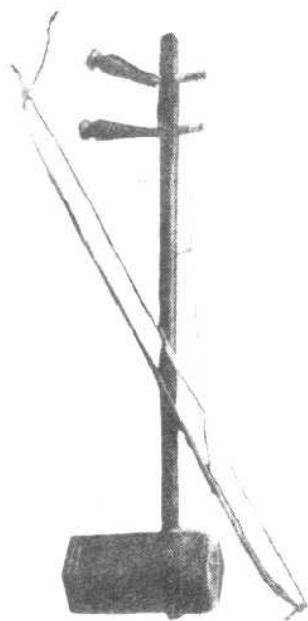

(8) 噴呐

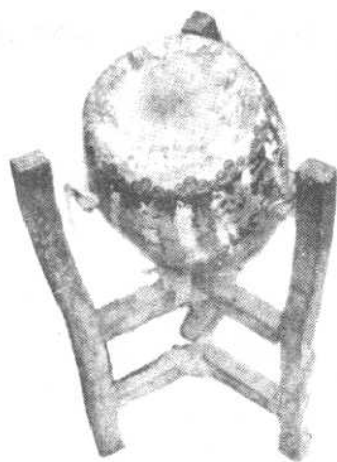

(9) 海笛 (嘜仔)

(10) 六角絃

(11) 吊規仔

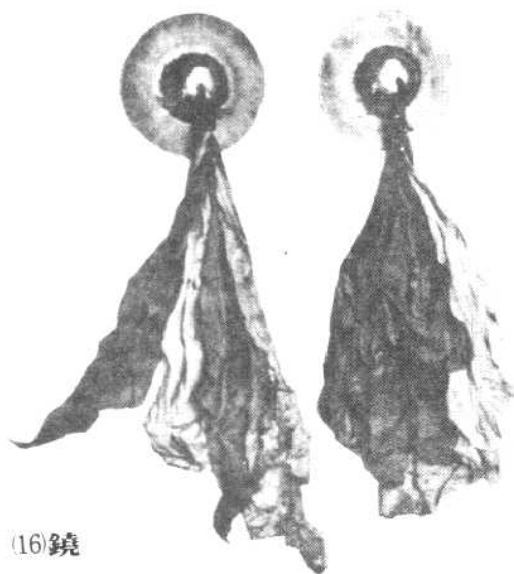
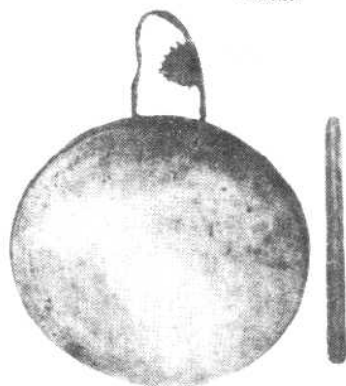
(12) 堂鼓

(13) 卜魚

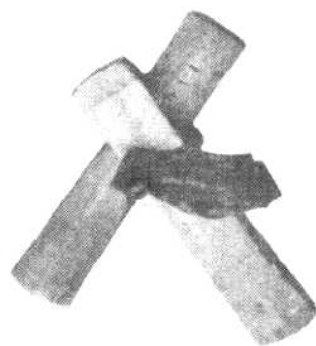

(14) 小鼓

(15) 鑼

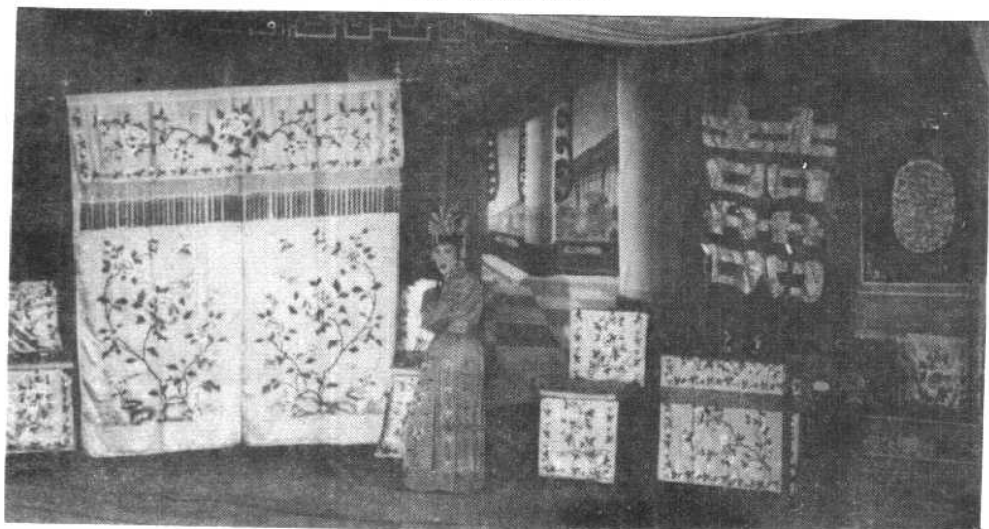

(16) 鏡

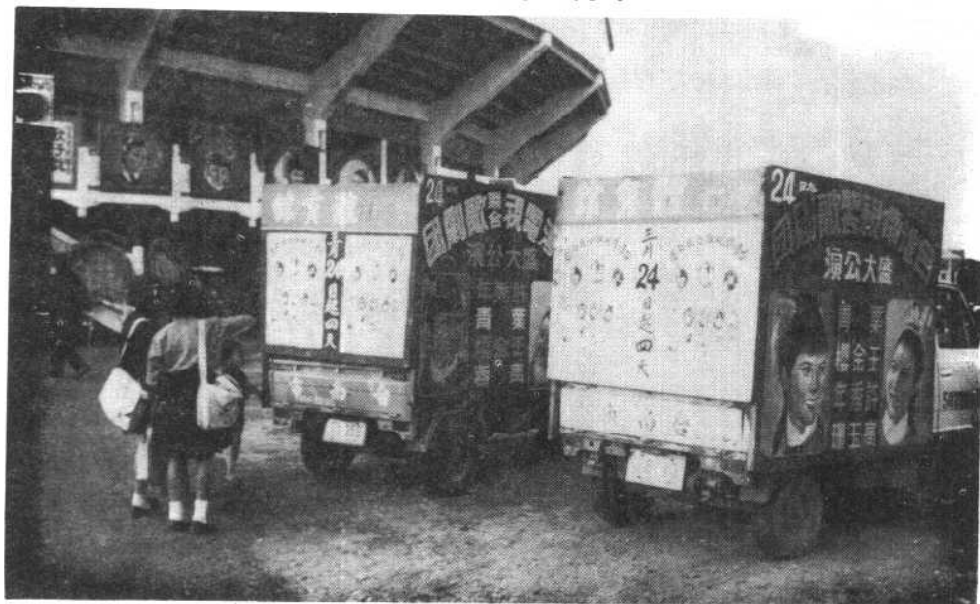

(17) 板

內臺戲的演出

內臺戲的宣傳車

電視歌仔戲紅小生

葉青

楊麗花

電視歌仔戲名旦

許秀暉

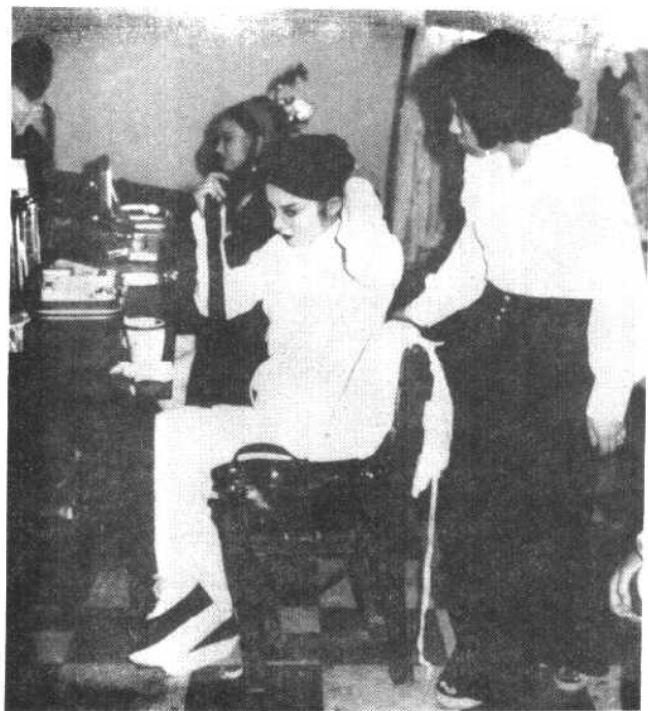
楊麗花與高玉珊在「洛神」中之劇照

電視歌仔戲名旦

王金櫻

演員忙著化粧準備上戲

武小生的打扮

電視歌仔戲的劇照

外臺歌仔戲的演唱

