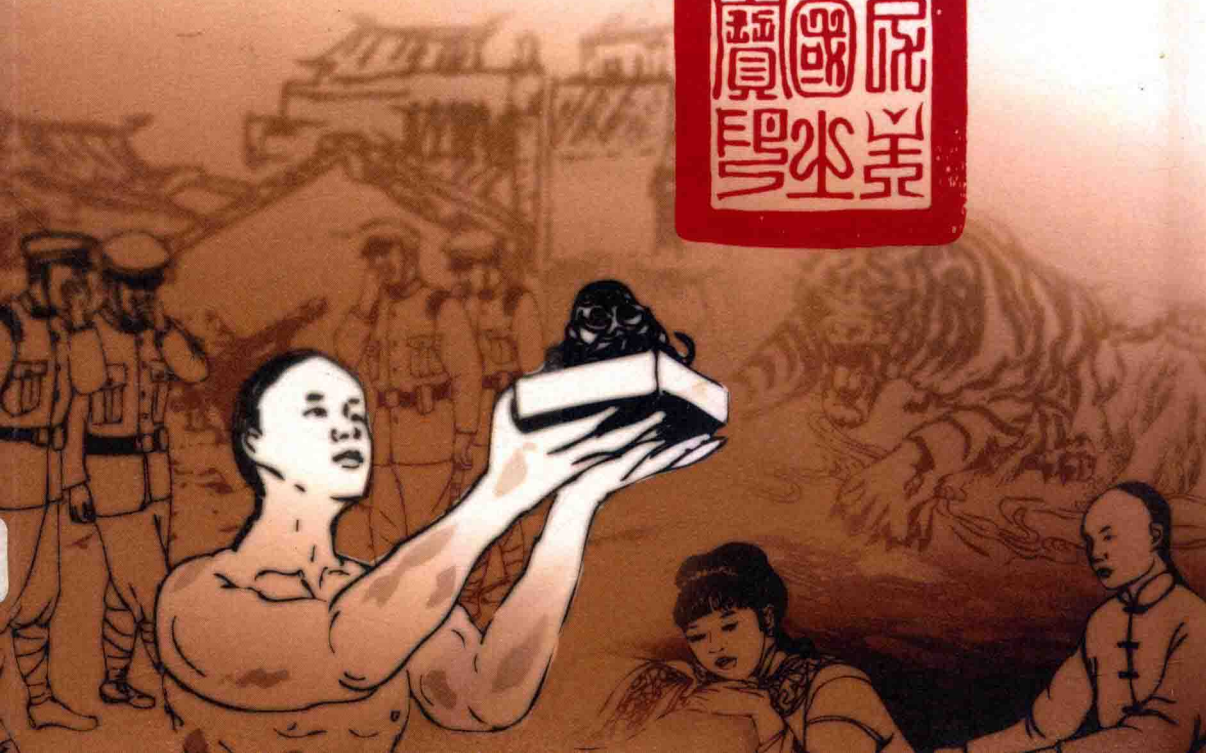

唐景崧總統棄印潛逃，台灣民主國一夕間風雨飄搖，他們，不惜血祭黃虎印，喚醒台灣魂……

黃虎印

歌仔戲新編劇本

◎原著姚嘉文 ◎編劇施如芳 ◎繪圖林耀堂

國家圖書館出版品預行編目資料

黃虎印：歌仔戲新編劇本／姚嘉文原著；
施如芳編劇；林耀堂繪圖 一初版—
台北市：玉山社，2006〔民95〕
面：公分。—（生活·台灣·歷史；9）
ISBN：986-7375-58-0（平裝）

854.5

95000577

生活·台灣 歷史9

黃虎印 歌仔戲新編劇本

原 著／姚嘉文

編 劇／施如芳

繪 圖／林耀堂

策劃單位／財團法人關懷文教基金會

發行人／魏淑貞

出版者／玉山社出版事業股份有限公司

台北市106仁愛路四段145號3樓之2

電話／(02) 27753736

傳真／(02) 27753776

電子郵件地址／tipi395@ms19.hinet.net

玉山社網站網址／<http://www.tipi.com.tw>

郵撥／18599799 玉山社出版事業股份有限公司

總經銷／吳氏圖書有限公司

台北縣235中和市中正路788-1號5樓

電話／(02) 32340036（代表號）

主 編／蔡明雲

執行編輯／陳嘉伶

版面構成／何惠華

行銷企劃／魏文信 許家旗

法律顧問／魏千峰律師

印 刷／松霖彩色印刷有限公司

定價：新台幣220元

初版一刷：2006年2月

版權所有・翻印必究

※缺頁或破損的書請寄回更換※

黃虎印

歌仔戲新編劇本

◎原著姚嘉文 ◎編劇施如芳 ◎繪圖林耀堂

黃虎印

合該有此一轉

林谷芳

傳統戲曲是種演員戲，演員的唱念作表成為表現與觀賞的核心；好戲，情節不必一定要跌宕起伏，一段折子、一個簡單的意念或情緒，透過優秀演員的表演，也仍可以十足吸引人，也依然可在台上鋪衍個大段時間。

這是傳統戲曲的特質，離開演員的唱念作表，離開程式語言，離開合劇、歌、舞、樂一體的表現，戲曲就喪失了存在的原點，因此，演員的鍛鍊乃成為維繫戲曲的根本，而一個優秀演員必得集表演家、舞蹈家於一身，最後且還得有個先天的條件——扮相良好才行。

然而，以演員為核心的戲曲並不表示只要有優秀的演員就好，戲是鋪衍故事的，多數時候，劇情以及因之而有的場面調度，仍深深影響著戲的成敗，而在近代，戲曲更明顯地往編、導傾斜，劇本更往往決定著戲的成敗。

會有這種轉變，當然因為觀眾看戲的態度變了，態度變，時間是其一，現代人已無法像過去農業社會的戲迷

般，看所謂的「連本大戲」，一齣戲既然必須在三個小時左右完成，戲劇張力就得更為講究，掌控全局進行的編劇自然成為關鍵。

態度變，也來自不同藝術美學的衝激，舞台劇、電影、乃至西方的美學思維，都讓戲曲不再只是過去的戲曲。

態度變，也來自劇場，當舞台、燈光的设计變得如此專業有力，戲曲自然不再只是演員的事。

總之，往編導的傾斜的確讓戲曲有了新的樣貌與競爭力，處理得宜，連演員戲也可以不只是單純的演員表演，透過編劇、導演、舞美等，演員的魅力會作更有機的發揮。

然而，往編導傾斜雖是必然的趨勢，是許多人的共識，但事情發展卻並不那麼想當然耳，不那麼想當然耳的原因之一是這類人才原為戲曲界所缺，而想從外界借將，則又面臨其無法掌握戲曲特質的困境，這在編劇上尤然。

戲曲的劇本不同於電影、舞台劇，因為它需要唱作，唱作的空間性、時間性、張力性都不同於舞台一般的節奏。一個結構嚴謹的劇情，可能因唱作而鬆散，一個平凡的章節，也可能因唱作而聚焦，沒好好看過戲，乃至演過

戲，要掌握這點，老實說很難。所以，文學底子好的編劇寫出來的劇本，文辭得宜，卻常常缺乏戲感；一個出色舞台編劇的劇本可能劇情跌宕，演員演來，唱念作表卻只能做到一半，無以激起觀眾真正的共鳴。

好的戲曲編劇難尋，在台灣尤其如此，許多朋友欣羨中國名角多，及至將名角引進台灣，才發覺劇本是他們之所以能如此亮麗的一個主要原因。

中國劇種如此，本土劇種的起步更晚，也所以有早期如河洛歌子戲團般，主要移植自中國劇本的作為，而這也的確刺激了歌仔戲的轉型。然而，在文化發展上，移植終究只是個階段性的作為，不同的時空、不同的演員，合該有本土不同的編劇，才能貼近此地的心靈。

這幾年來，歌仔戲的突破之一就在這本土編劇的出現上，而如芳雖屬青年一輩，卻是持續創作且卓有成績的代表。她與唐美雲的合作，讓一個遭人質疑為只以名角為號召的臨時組合，成為定時推出新劇碼、製作水平專業的團體，也使唐美雲的演出生涯顯現另一面相的成就。

這樣的年輕輩說要出劇本了，當然是件值得祝福的事。祝福不僅因為她的努力，也因這在新編歌仔戲裡是個創舉，它讓戲可以用文本發揮出更大的影響力；祝福當然

也因它來自一項挑戰，原以文學面貌出現，有作者強烈意識的文本，如何成為一個既尊重作者，又有自我詮釋，且還富於戲曲藝術表現，可演可觀的劇本，坦白講，這有時比新創更為困難，但沒有挑戰就難言成長，在與唐美雲合作多年後，身為編劇，如芳是該有此一轉。

而但願這一轉，也不只是如芳個人的一轉而已！

（本文作者現為佛光大學人文學院藝術所所長）

開創台灣歌仔戲劇本新猷

向陽

去年八月，我在《自由時報》發表題為〈關注台灣文化，再振歌仔戲雄風〉的專論，推崇唐美雲歌仔戲團年年擘製新編大戲，精益求精，努力開拓蹈越前人的表現；而對於主筆這些新編大戲的編劇施如芳，更有著深厚的期待，我從當時她編的《無情遊》劇本中，看到了一位年輕劇作家的奇詭想像和編劇功力，感覺到台灣歌仔戲脫出老劇碼、再造新戲新生命的希望。

一年後的今天，我又有幸拜讀施如芳以考試院院長姚嘉文的小說為基礎，新編的歌仔戲歷史劇本《黃虎印》。姚嘉文院長於一九七九年因美麗島事件繫於軍事監獄，在獄中發憤撰寫台灣歷史小說《台灣七色記》，出獄後由《自立晚報》出版，計有《白版戶》、《黑水溝》、《紅豆劫》、《黃虎印》、《藍海夢》、《青山路》、《紫帽寺》等共七部十四冊，創下台灣歷史小說字數最多的書寫紀錄。他出獄時，正值我在《自立晚報》擔任副刊主編，因而拜讀了

《台灣七色記》原稿，推薦報社加以出版，並為《黑水溝》撰寫序文；十八年之後，又為他與施如芳合作的《黃虎印》歌仔戲劇本作序，人生機緣，自是奇妙。

《黃虎印》以一八九五年大清帝國割台後，台灣仕紳在「孤臣無力可回天」的心境下，自組「台灣民主國」對抗日本人入台的故事，這篇小說，以台灣民主國國印鑄冶及其後下落不明的過程為背景，透過作者的虛構情節寫成，寄寓對台灣成為民主國家的期待。其後姚嘉文又親自將之改寫為歌仔戲劇本，完稿後分送友朋，後經人推薦，再交由施如芳根據原著與劇本初稿重編，因此這部新編歌仔戲劇本乃是兩人合作創作的成果。從歷史小說到新編歌仔戲劇本，不僅是佳話一段，也是台灣文學史和戲劇史首開新猷的創舉，尤其令人矚目。

改寫、改編原著為劇本本屬不易，特別是將小說改為歌仔戲劇本更難上加難。原著小說以歷史為背景，出場人物眾多，情節複雜，加上歷史小說必受歷史事實侷限，常有作者想像難以施展之處；劇本則必須考慮演出時的戲劇張力，需要去除繁文縟節，強化主要角色形象，以使觀眾產生更大的想像空間，因此困難重重。而台灣歌仔戲長期以來多沿用舊有老戲劇本，縱有增刪、改寫，雛型已定，

要推出現代創作劇本，在毫無架構可循之下，更是難度甚高。以《黃虎印》的新編劇本來看，劇中角色經過施如芳的篩選、型塑，集中於男女主角楊太平、許白露，以及部分配角身上，大加揮灑，不僅使得出場人物顏面清晰、性格突出，加上編劇者巧構場次，使得一百多年前台灣民主國國印失蹤的故事，顯得更加撲朔迷離，也讓沉悶的歷史故事得以重新活化。

姚嘉文原著以漢文寫成，歌仔戲則必須使用台語，這部分更加艱困。新編劇本在台語的運用上，靈活自如，使得傳統歌仔戲出現了接近現代感覺的語境。歌仔戲的傳承和復振，有賴於台語的再造和強化，不能墨守成規。以這部《黃虎印》的〈序場〉為例，編劇者一開場先安排月琴師出場，以道光年間的〈勸人莫過台灣歌〉為本，加以改寫，成功地表現出與〈勸人莫過台灣歌〉不同的語境和愛惜台灣新天地的嶄新感覺。〈勸人莫過台灣歌〉原作甚長，部分段落如下：

在厝無路，計較東都，欠缺船費，典田賣租。
倖倖而來，威如猛虎，妻子眼淚，不思回顧。
直至海墘，從省偷渡，不怕船小，生死天數。

自帶乾糧，蕃薯菜脯，十人上船，九人會吐。
乞水漱口，舵公發怒，托天庇佑，緊到東都。

本劇作者施如芳借用其句式，轉化其悲哀情緒，而改寫如下：

在厝無路，暗計東渡；欠缺船費，典田賣租；
拋妻離子，目屎若雨；船小湧大，生死天數。
番猛如虎，人生地疏；水土險惡，叫佛叫祖；
既然知苦，台灣莫渡；(迴音) 既然知苦，台灣莫渡；
上山落海，開荒拓土；前仆後繼，不絕此途。
成做故鄉，囝孫落土；祭唐山祖，感恩當初。

比對起來，這段短六行，不但寫出了大清帝國治台初期漢人渡海來台的情境，同時還翻轉了原歌謠的悲嘆、傷懷情緒，一變而洋溢出剛強勁健的胸懷，強調以台灣為故鄉，落土生根，表現了先民渡海來台後認同台灣、感謝祖德的自信。其語境開闊、語調昂揚，一洗歌仔戲老調，讓人讀來大感氣度寬宏。整部劇本之中，類似這樣靈活運用台灣歌謠、俚語以及俗諺之處甚多，台灣語言的美感隨處

可見。歌仔戲劇本創作能夠如此用心研磨，口白和曲文能將文言台語和生活台語交錯運用，展現成熟的文學美學和戲劇美學，相當不易。這樣的新編歌仔戲劇本，對於台灣新文化的發皇自有貢獻。

我很高興看到台灣歌仔戲能夠走出沿用舊劇碼的窠臼，這是歌仔戲走進新世紀、再創新生命的契機。新編劇本的創作愈多，台灣歌仔戲的發展、壯大，愈可預期；台灣文化的提升、豐富，愈能竟其全功。施如芳浸濡歌仔戲劇本創作多年，兼具學術訓練和文學涵養，新編劇本《黃虎印》多方面地開創了歌仔戲劇本的新猷，將來搬上舞台，經優秀演員予以精湛的演出、詮釋，必更加可觀。在媒體炒作所謂「台客」文化，嘲謔台灣大眾文化之際，做為台灣戲劇主流的歌仔戲能推出新編劇本，展現豐富、沉穩的內涵，表現台灣語言、文學和戲劇的深度，就是對所謂「台客」之譏最優雅的反擊。我期待施如芳以及所有為重振歌仔戲文化努力的朋友持續以進，寫出更多新編劇本，演出更多新創戲碼，一步一腳印，再喚來台灣歌仔戲的春天。

（本文作者為詩人，現為中興大學台灣文學研究所副教授）

原著作者序

山川藏靈聖，風雨應時辰

姚嘉文

這本歌仔戲劇本《黃虎印》，是由我的台灣歷史小說《台灣七色記》中的《黃虎印》一書改編而成。《黃虎印》小說是我在公元一九八二年於台灣警備總部軍事監牢中所寫作的。

這本小說寫的是公元一八九五年台灣組織「民主國」的故事。日本帝國與大清帝國於公元一八九四年（歲次甲午）在朝鮮半島發生戰爭（史稱「甲午戰爭」），第二年日清簽訂「馬關條約」，將台灣、澎湖割讓給日本帝國。台灣仕紳不滿割台，籌組「台灣民主國」，後日本軍隊登陸入台，民主國軍隊不敵，不久台灣為日本所佔。

黃虎印是這個短命「台灣民主國」的國印。台灣民主國成立時鑄有三印，即「民主國之寶印」、「台灣民主國總統之印」及「台灣民主國大將軍印」。國印用金，總統印用銀，大將軍印用鐵。「台灣民主國」以黃虎旗為國旗，故

稱國印為「黃虎印」。

黃虎印，在台灣民主國立國之後下落不明。蘇同炳之《台灣古今談》稱民主國之寶印為金，《中日戰輯》——書中有「黃金斗大印繫組」之語，但各書均未提及其下落。

這部《黃虎印》小說即以此黃虎金印之鑄製及輾轉流落，來描述乙未年（公元一八九五年）台灣民主國抗日之經過及當時之民情。

《黃虎印》雖然失蹤，但「民主國」之觀念卻永存台人心中。二十世紀以後，當台灣人在思考如何於日本與大清帝國之外，另作選擇之時，「民主國」的觀念便又重現了。「民主國」有獨立建國之思想，亦有民主之思想，而「台灣民主國」既是亞洲的第一個民主國，雖立國不久，夭折未成，但其所代表的追求民主的思想，卻別有意義。故後人有詩讚許其事，說：「終是亞洲民主國，前賢成敗莫輕論。」

《黃虎印》小說安排此金印被埋入深坑礦穴，一方面表示民主思想深藏不失，一方面象徵民主國之創設終有一日會實現。

用黃金國印來象徵「民主國」及「民主」兩項觀念，

則那些為金印犧牲生命、護衛保全的英雄烈士，就是我們所尊敬的民主建國勇士了。我本身因參加台灣民主運動而被捕入牢，牢中辛苦，但未易初志，對先人追求民主之決心與辛苦，更能由衷體會。寫《黃虎印》時，我投入了很多心血與感情，這本小說，確是用鮮血與淚珠寫成的。

我寫的這些台灣歷史小說出版至今，已過十數年。陸陸續續有人建議我，可將這些小說的情節拍成電影或連續劇，但都未能實現。除了資金缺乏以外，大家考慮的是電影票房或電視收視率。亦有人建議改編為台灣歌仔戲劇本，我對此最有興趣。雖然如今台灣各界對歌仔戲頗為支持，但劇本確實很缺乏，很難得有高水準劇作。如沿用傳統舊本，未必符合現代思想，採用中國新本，亦未必適合本地需要。於是，我決定將《台灣七色記》小說改編為歌仔戲劇作。

然而，將小說改編為歌仔戲劇本，需高度技巧，一方面要顧及原著精神，要忠於歷史背景，也更要考慮當今觀眾口味。因此，不管《黑水溝》、《青山路》、《黃虎印》等，經過台灣幾位專家嘗試，結果皆宣告放棄。

我曾於數年前在彰化市將《黃虎印》、《紅豆劫》、《黑水溝》三部小說編成電台廣播劇，在地方上的「關懷廣

播電台」由業餘人士演播，引起頗多注意。後來，我更嘗試將《黃虎印》編成歌仔戲劇本，雖明知功力不夠，但如能因此鼓勵行家下筆，則可收拋磚引玉之效，於是我乃決心先行下筆，再請人重編修整，或由他人重編。

長篇小說改編為適合演出的劇本，只能選取其中部分情節，希望這短短的劇本能將歷史及小說的精神，呈現出來。《黃虎印》故事的精神，正如我在劇本原著中的唱詩所說：

「血汗鑄金印，苦情啓後人；
山川藏靈聖，風雨應時辰。」

經過數月辛苦寫作，數易其稿，終於寫成，劇本共分十回，各回章目分別是：

第一回	東洋和尚	第六回	救印情恨
第二回	黃虎金印	第七回	破相面容
第三回	拜印立國	第八回	水困火劫
第四回	蒙難苦情	第九回	山川成廟
第五回	苦海救助	第十回	三雄祭印