

把人生搬上舞台——戲劇

戲劇是經過安排設計後，在舞台上演出，以反映人生、表現理想或諷世的一種藝術。戲劇只有在面對觀眾表演的時刻才真實存在，但一齣好戲卻令人蕩氣迴腸。「人生如戲，戲如人生。」一起來「戲」說從頭。

壹、中國戲劇

一、歌仔戲

歌仔戲是台灣唯一土生土長的傳統戲曲，結合了舞蹈動作及歌唱來表演故事。歌仔戲最早在路邊的空地及廟前的廣場演出，在戶外演出的歌仔戲稱為「野台歌仔戲」，野台戲通常在台灣民俗的重要節日演出，如元宵節、中秋節或是神佛的誕辰，這些演出含有酬謝神明的意味，可見得野台戲的演出和民間信仰息息相關。歌仔戲之後也發展到戲院演出，然後到攝影棚拍錄在電視或電影院放映，電影歌仔戲的表演方式和佈景較自然，加以馬上可以知道結局，因此掀起一股電影歌仔戲熱潮，例如「薛平貴和王寶釧」便風靡全台。其後歌仔戲更登上國家劇院的大舞台，並獲邀至國外演出。歌仔戲從予人粗糙的印象，搖身一變為精緻戲劇，開創出新的藝術天地。

1. 認識歌仔戲常用樂器

一般人看戲，多將眼光聚焦在前台演員的表演，鮮少人注意「後場」負責伴奏的樂隊，但後場的重要性不容小覷，戲界以「三分前場，七分後場」形容之。二胡、嗩吶、三弦、笛子、大廣弦、琵琶、班鼓、鑼、鈸、月琴等，都是歌仔戲常用樂器，請你來認識它。

		
嗩吶	月琴	二胡
		
堂鼓	鈸	琵琶

2. 戲曲諺語欣賞

歌仔戲使用的是「河洛話」，也就是「閩南語」，十足的「台味」。以下的戲曲諺語請你以閩南語說一說，並做意義配對，體會戲諺的趣味。

1	鑼鼓陳，腹肚緊；鑼鼓煞，腹肚顫
2	千里跋涉三五步，百萬軍兵六七人
3	老戲，跌落戲棚腳
4	曲館邊的豬母，未吹蕭也會打板
5	打鼓的累死噴吹的
6	低的在前，高的在後，前人留給後人看
7	人生親像大戲台，苦齣笑科攤公開
8	好香燒一線，好曲兩句半

〈4〉住在戲臺邊的母豬，耳濡目染下，就算不會吹蕭，也會跟著打拍子。形容觀眾聽多了，也能唱上一兩句。

〈5〉打鼓的人要是打太快，就會讓吹嗩吶的人跟得很辛苦；比喻戲班之間要互相協調。

〈1〉劇團有演出時才有收入，肚子才能溫飽；如果沒人請戲，就只能勒緊褲帶過日子。

〈8〉點一支好香就能讓廳室充滿香氣，好的唱腔只要唱上幾句就能聽得出來。

〈3〉已經很熟的戲，演員竟然演到跌落戲台下，比喻內行人失手。

〈7〉「苦齣」是悲劇，「笑科」是喜劇或鬧劇，形容人生如戲，有苦有樂，有悲有喜，就像戲台上演出的戲一樣。

〈2〉在戲曲中，演員在台上走繞幾圈，就足以表示他長途跋涉了很遠，而有數百萬人的戰爭場面，也是由六、七個演員代表即可。

〈6〉表示看戲的禮貌，看戲時要有禮讓的態度，而在娛樂之餘，也要從戲中學習前人的經驗。

二、布袋戲

布袋戲最初發源於大陸閩南地區，流傳到台灣後，經過兩百多年的傳承與發展，已成為深具台灣鄉土風味的代表戲劇。布袋戲的戲偶的頭部、手掌及腳是木雕做成，軀幹和四肢都是用布縫製的名稱，四四方方的形狀很像布袋，而早期演出所用的戲台形狀像個大布袋，加以演出完畢後，全部的戲偶也都收在一個大布袋中方便搬運，布袋戲因此得名。

布袋戲的「演師」要能熟記各種角色身分，純熟的運用角色的聲音變化，並且表現民間的俗諺語及文章典故，才能引導觀眾進入戲曲世界。

布袋戲中，每一個角色一出場都要有「四唸白」，也叫做「定場詩」。表現角色的身分及心境。請你模仿演師，以典雅的漢文吟調，並且掌握「八聲七情」，吟念以下幾段典型的「四唸白」，並揣摩角色為何。〈「八聲」是輕、重、緩、急、吞、吐、浮、沉；「七情」是喜、怒、思、憂、悲、恐、驚。〉

1. 老旦〈旦〉	2. 包公	3. 狀元〈生〉	4. 奸臣〈白奸〉
5. 閻王	6. 武將〈淨〉	7. 小旦〈旦〉	8. 笑生〈丑〉

3. 狀元〈生〉	讀盡五湖三都賦，吟成四海九州詩；月中丹桂連根拔，不容別人折半枝。
7. 小旦〈旦〉	金肌玉骨意沉吟，素整淡妝如觀音；悶卜閨中設身地，但願知己結知心。
1. 老旦〈旦〉	一家和氣子孫賢，口念彌陀發善言；燈前嬉嘩子孫事，富貴榮華千萬年。
6. 武將〈淨〉	主將鎮關有定羈，干戈亂處便驅馳，嚴防來往奸邪佞，永保四海昇平時。
4. 奸臣 〈白奸〉	官居一品爵祿多，兩班文武不如吾；若無禮貌相欽敬，叫他性命奔南柯。
8. 笑生〈丑〉	高歌顯爵乃本意，攜手並肩慰平生；尋花問柳風流事，春宵一刻值千金。
5. 閻王	尊奉玉旨守陰府，職掌酆都把鬼驅；判斷生死輪迴事，善超天堂惡者誅。
2. 包公	鐵面無私達朝廷，萬冤億枉秋後明；善人見我心無驚，惡人見我膽自驚。

三、京劇

京劇是揉合身段、武功、舞蹈及唱功的戲劇，京劇中的許多動作是象徵性的舞蹈表演表現，將日常生活的動作提煉、誇張成舞蹈動作，以提高戲劇的表現力。以下的手勢和動作都有它的意義，只要你仔細觀察，你將更了解京劇。請做圖片與動作意義配對。

1. 騎馬奔騰	2. 上樓	3. 上馬	4. 做活	5. 進門

				
5. 進門	4. 做活	1. 騎馬奔騰	3. 上馬	2. 上樓

貳、西方戲劇

請先閱讀以下文章，認識西方戲劇。

威廉·莎士比亞被公認為世界文壇中的戲劇泰斗，以及最傑出的詩人。原本他只是一個舞台劇的演員，後來他開始投入劇本的寫作。當時的英國在伊莉莎白女王的領導下，成為歐洲的海上霸權，倫敦的文藝風氣也逐漸興盛。莎士比亞的一生完成了 37 部戲劇作品，「仲夏夜之夢」、「馴悍記」、「維洛那二紳士」、「無事生非」、「皆大歡喜」、「威尼斯商人」這六大喜劇傑作至今仍以舞台劇或電影形式，不斷在各地上演。莎士比亞大部分的作品都是悲劇調性，「羅密歐與茱麗葉」就是他所寫的第一部悲劇作品；「李爾王」和「哈姆雷特」也是悲劇作品，但他的作品不受時空限制，歷久彌新。而莎士比亞所寫的歷史劇，如「亨利三世」及「查理三世」系列，依順序讀下去，幾乎可以看成是一部英國的斷代史。在英國人心中，莎士比亞是傳奇人物，聲望更超越了皇室人物。在現代西方社會，有許多人在言談時，不經意的會脫口而出莎士比亞的詩句或戲劇對白。現今在英國，每年都會舉辦「莎士比亞節」，各地劇團齊聚一堂切磋研究戲劇；莎士比亞的人及作品更是重要的學術研究項目，英國的莎士比亞已經是世界的莎士比亞了。

歌劇發源於十七世紀的義大利，因為義大利文的音調就像在唱歌一樣，因此，歌劇在義大利蓬勃發展，並影響歐洲其他國家。演員們在演出的時候，必須將部分的對白或全部的對白以歌唱的方式演出，或以音樂表現劇情，因此歌劇是唱出來，而不是說出來的戲劇。莫札特所寫的「魔笛」、「費加洛婚禮」，以及義大利作曲家威爾第所寫的「茶花女」，都是著名的歌劇作品。

芭蕾舞是一種輕盈優雅的舞蹈。它起源於義大利，興盛於法國，芭蕾舞部分的手勢可以追溯至古埃及的祭祀舞蹈。法國國王路易十四曾下令在巴黎創辦了全世界第一所皇家舞蹈學校，並親自參加演出。俄國的沙皇非常支持芭蕾舞藝術，他把歐洲優秀的舞蹈家請到俄國的聖彼得堡去，大力推廣芭蕾舞。柴可夫斯基是俄國芭蕾舞劇創作大師，他創作了「睡美人」、「胡桃鉗」和「天鵝湖」等偉大的古典芭蕾舞劇。現今，俄羅斯的芭蕾舞也在世界芭蕾舞壇中佔有主導地位。

默劇是介於舞蹈與戲劇之間的一種表演藝術。演出者不用文字或語言，只用自己身體的形體動作，表現出不同的情緒、發展出情節與故事。在許多現代默劇的表演中，演出者甚至不用任何道具，只以動作讓觀眾感受或戴上素白的面具演出，目的是讓觀眾將注意力集中在其肢體動作而非面部表情。英國的卓別林是著名的默劇演員，他總是以穿戴一頂高帽子，一雙過大的皮鞋，手拿一根拐杖及滑稽的走路姿勢，牢牢吸引觀眾的目光；從在英國的大劇院為孩童演出，到電影工業的世界頂端，卓別林已經是一個文化偶

像。法國的馬歇、馬叟創作「畢普先生」聞名全世界。畢普是個白臉小丑，總是穿著條紋工作服，並戴著老舊的高高圓筒帽。馬歇、馬叟常到世界各地表演，他是世界有名的默劇大師，1999年，紐約市宣布3月18日為「馬歇·馬叟日」以表彰他的藝術成就。

說到音樂歌舞劇就想到「百老匯」，百老匯大道（Broadway）是美國紐約市重要的南北向道路，縱貫曼哈頓島，百老匯大道兩旁分佈為數眾多的劇院，是美國戲劇和音樂劇的重要發揚地。「貓」是歷史上最成功的音樂劇之一，從1981年首演以來，它曾經被翻譯成二十多種文字在全世界演出。「歌劇魅影」也是一部知名的音樂劇，從1986年在倫敦的女王陛下劇院首演，至今仍在上演，它是百老匯上演時間最長的一部音樂劇，打破了「貓」在2006年1月9日創下的7486場演出的紀錄。創作這兩部歌舞劇的安德烈·韋伯也成為歌舞劇的「票房保證」。

◎依據以上文章所述，寫出西方戲劇的人與事

一、「威廉·莎士比亞被公認為世界文壇中的戲劇泰斗，以及最傑出的詩人。」

其理由為何？請從上述文章所述，至少舉出三個例證。

1. 威廉·莎士比亞的六大喜劇傑作至今仍以舞台劇或電影形式，不斷在各地上演。

2. 他所寫的歷史劇，幾乎可以看成是一部英國的斷代史。在英國人心中，莎士比亞是傳奇人物，聲望更超越了皇室人物。

3. 現今在英國，每年都會舉辦「莎士比亞節」，各地劇團齊聚一堂切磋研究戲劇。

〈參考答案〉

二、俄羅斯能在今日世界芭蕾舞界占有主導地位，俄國沙皇有何貢獻？

沙皇非常支持芭蕾舞藝術，他把歐洲優秀的舞蹈家請到俄國的聖彼得堡去，大力推廣。〈參考答案〉

三、「歌劇魅影」和「貓」都是頗富盛名的音樂劇，但是何者成就較高？請從文章所述內容，陳述你的看法。

「歌劇魅影」成就更勝「貓」，它是百老匯上演時間最長的一部音樂劇。〈參考答案〉

四、「百老匯」成為音樂劇的代名詞的原因是什麼？

因其地理位置〈參考答案〉

五、人與事

1. 舉出莫札特有名的歌劇作品之一：「魔笛」或「費加洛婚禮」〈參考答案〉
2. 歌劇「茶花女」的作者是誰？威爾第
3. 舉出能彰顯「越無聲越偉大」的代表藝術家兩位？馬歇、馬叟與卓別林
4. 舉出柴可夫斯基兩部有名的芭蕾舞劇：睡美人、胡桃鉗和天鵝湖

叁、好戲在後頭

一、從歇後語看戲劇

1. 「提傀儡上戲場—還少一口氣兒。」這指的是哪一種戲劇類別？

〈魁儡戲〉

指傀儡無論在戲場如何靈巧，總比真人少了一口氣，比喻人當有骨氣，不可如傀儡般。

2. 提著影戲人子上場—好歹別戳破這層紙。這指的是哪一種戲劇類別？

〈皮影戲〉

皮影戲藉著燈光在紙幕上顯出影子，如果戳破了紙，就沒戲可唱了。比喻不要揭去假面具，暴露出真相。

二、延伸閱讀

【延伸閱讀】神奇樹屋 25 「莎士比亞的舞台」

神奇樹屋把傑克和安妮帶回 17 世紀伊莉莎白女王時代的英格蘭，在那裡，他們遇見了莎士比亞本人——有史以來最偉大的作家之一！莎士比亞的新戲就要在三千人前盛大演出，但是，卻臨時少了兩位男孩演員，安妮興致勃勃的想要參加，但女孩不能上台演戲，而傑克又總是會怯場，…莎士比亞的戲會

毀在他們手裡嗎？他們又該如何找到那特殊的魔法，化白天為黑夜！