

貳 · 表演任我行

酒神的饗宴，人們載歌載舞，
在葡萄藤架下熱鬧的展開！
狂歡的祭典、特殊的造形，
蘊含著戲劇表演的起源。
讓我們一同走進時光的隧道，
回到過去的年代，
在那裡，彷彿看見了……
那柔美的身段，輕巧娉婷！
在那裡，好像聽見了……
那抑揚的唱腔，繚繞餘音！
在那裡，
我們找到了傳統的美感與對藝術的真情！

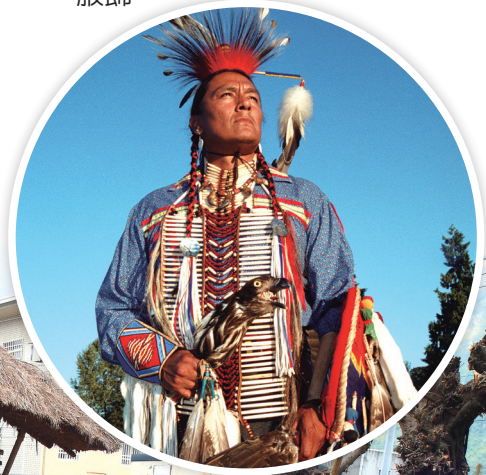
「戲」說從頭

戲劇的起源有很多種說法，其中以「遊戲說」和「祭典儀式說」較受大家的認同。前者主張戲劇源自人類的遊戲模仿；後者主張戲劇是從人類的祭典儀式中發展出來的。

🕒 圖1 世界各國的語文中與「戲劇」相關的詞彙，幾乎都有「遊戲」(play)的意義。

🕒 圖2 北美印地安人祭典儀式中的服飾。

🕒 圖3 阿里山 達邦 鄒族戰祭。

從古希臘的「酒神祭」、中國的「儺劇」，或臺灣原住民的「豐年祭」中，我們可以窺見原始的祭典儀式中蘊含著表演藝術的要素，諸如：音樂、舞蹈、化妝、面具與服飾等，這些不但是儀典中不可或缺的搭配工具，同時也是現今戲劇演出時的重要元素。

圖4 澳洲原住民吹奏由尤加利樹幹製造的吹管樂器（Didgeridoo），據稱Didgeridoo是世界上最早出現的管樂器。

圖5 蘭嶼達悟族婦女的傳統舞蹈——頭髮舞（又稱甩髮舞），目的為祈求男人出外平安順遂、捕魚豐收。

圖6 中國貴州儺堂戲。

圖7 酒神的誕生。

說一說，祭典中的元素，有哪些是和表演藝術息息相關的呢？為什麼？

傳說的年代

口耳相傳的故事就叫做傳說。請大家一起發揮想像力，搭乘表演時光機，回到很久……很久以前……充滿傳說的年代……

當我們一起回到很久很久以前……，沒有文字的年代……

情境討論

在沒有文字的年代，我們要如何將一個曾經發生過的事蹟流傳下去呢？

範例：嘎拉是巨岩族的勇士，在一次狩獵中，徒手制服一頭大野豬，從山上回來後，受到全族人的熱烈歡迎，如果你是勇士嘎拉，要如何敘述這段經歷呢？

戲劇的雛形

如果我們試著把「傳說」中的情境，再加入表演藝術的元素，這樣做會產生什麼樣的變化呢？

分組表演

小組要使用何種方式來呈現「傳說」的情境或事蹟？（請小組發揮想像力，表演形式不拘）

範例：本組要採用「舞蹈」的方式，將勇士嘎拉徒手制服野豬的驚險過程表演出來。

.....

.....

.....

.....

.....

想想看，要將「傳說」流傳下去，最好的方法是什麼？你有更好的方法嗎？

熱鬧的慶典

把班上所有小組的表演結合起來，大家一起來舉辦一場慶祝活動，你唱歌、我跳舞，他來說故事，熱鬧的慶典就此展開！

說一說，從上述的活動中，你能更瞭解戲劇的起源嗎？試著說出你的感受？

歌舞慶豐收

早期人類的農、漁業活動往往受到季節以及自然環境中諸多不確定因素影響，所以在豐收、休耕的時刻，為了感謝老天保佑，便會有敬天或謝天的祭典。

圖8 達悟族飛魚祭。

圖9 賽夏族矮靈祭。

圖10 布農族打耳祭。

圖11 卑南族猴祭。

說一說，每一個族群都有「歡慶豐收」的日子，也各有儀式和特色，你還知道哪幾種祭典呢？

豐富的世界慶典

世界各地的民族由於地理位置、氣候環境的不同，所以在宗教、藝術、文化、傳統儀式或慶典上都有其獨特的表現形式。

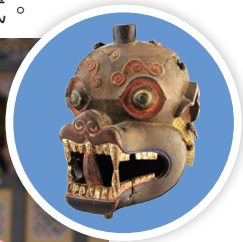
📍 紐西蘭：毛利人戰舞(Haka)
(Haka)是紐西蘭 毛利人的傳統舞蹈。過去毛利人各族在開戰之前，會跳戰舞，藉以恫嚇敵方。

📍 北美：印第安慶典 (Pow Wow) 與圖騰柱
Pow Wow慶典中的Men's Traditional是以傳統舞蹈方式表彰過往功績的舞蹈競賽。

📍 亞洲：不丹王國祭神慶典 (Tsechu) 中的面具舞 (Flok Dance)
面具舞的主題以驅鬼及祈福為主，在舞者構成的圓圈外，觀眾亦可參與舞蹈，共享淨化的神聖儀式。

📍 南非：祖魯族 (Zulu) 戰舞
祖魯族戰舞是由靈活的跳躍、戳刺和閃避等各式象徵英勇作戰的動作所組成的舞蹈。

說一說，你還知道哪些地方或民族有特殊的儀式或祭典嗎？它們所代表的意義或目的都一樣嗎？儀式中有包含戲劇的元素嗎？

多元的臺灣祭儀

由於臺灣地理位置、時代背景特殊，又融合多種族群的組成，所以在節慶、傳統儀式和祭典上呈現多元、豐饒的面向。

➡ 義民祭：放水燈
是客家族群特有的信仰活動。

➡ 原住民祭典：
阿美族豐年祭
原住民的各項祭典，都充滿著濃厚的族群特色。

➡ 元宵節祭典：平溪天燈
「北天燈、南蜂炮、東寒單」已成臺灣每年元宵節三大民俗慶典。

➡ 王船祭典：燒王船
為臺灣沿海地區特有的「逐疫」祭儀。

說說看，在臺灣的節慶習俗中，你還看過哪些祭典、儀式？它們舉行的方式包含了哪些表演要素呢？

二 · 戲劇造型百寶箱

表演藝術中的造型是為了配合劇情需要及整體舞臺效果而設計出來的，不但能幫助演員迅速融入角色的情境，更能讓觀眾瞭解故事情節的時空和背景。

說一說：同學們曾經在哪裡看過非常具有特色的作品呢？他們吸引你的原因又是什麼呢？

劇場藝術中的造形

表演藝術中的造形設計可分為二個部分，一是舞臺布景設計；一是演員角色造形設計。而角色的造形設計又可分細為：髮形、服裝、化妝及裝飾配件等範疇。

說說看，你有看過戲劇表演嗎？演員的造形或化妝為什麼都要用比較「誇張」的手法來呈現呢？

劇場服裝造形設計

「服裝設計」的功能可以幫助觀眾認識舞臺上角色的特性，更能幫助演員迅速融入劇中角色的情境和情緒。讓我們動動腦，為角色設計創意的服裝造形。

1

先熟讀劇本，找出角色的特性。

2

設計者要確定故事發生的時空和背景。

3

設計者還要掌握劇中的人物個性與角色特徵。

4

設計者將設計理念、想法和導演進行溝通及意見交換。

說一說，劇場服裝造形設計與時尚服裝設計的目的有什麼不一樣？為什麼？

5

和導演確實溝通後，設計者開始蒐集服裝設計的文字、圖片、影像等相關資料。

6

完成資料蒐集後，設計者須將腦中的想像人物，利用繪畫技巧，具體的在圖畫紙上呈現出來。

7

服裝設計草稿畫好之後，設計者要和導演再次討論、修正，務必達到理念一致為止。

8

多次修正、
設計完成。

表演藝術小櫥窗

線條、色彩和質料是劇場服裝造形設計的三大基本元素。

- ☆ 線條：是服裝的外型及樣式，也是設計變化的基礎。
- ☆ 色彩：最容易表達設計者情懷，能產生神奇的視覺效果。
- ☆ 質料：不一樣的質料會造成服裝不同的效果及特性。

小小服裝設計師

讓我們運用巧思，一起動手設計一套戲劇服裝，試試看運用什麼樣的材料最環保？怎樣設計才會最有創意？

➤ 準備材料：壁報紙、報紙、廣告紙、剪刀、膠水、膠帶、裝飾物、垃圾袋等

➤ 請學生躺在壁報紙上，勾勒出人形。

➤ 依人形剪裁，黏貼成一件衣服。

➤ 在衣服上做裝飾，開孔、挖洞、做造型。

➤ 服裝完成後，小組一起走秀來超級比「衣」比。

想一想：服裝設計有沒有符合劇情和角色的特徵呢？你還有更好的想法嗎？

超級比「衣」比

同學們穿上戲服後，是否比較有「入戲」的感覺了呢？請大家一起走向伸展臺，本屆的創意服裝選拔秀準備開始囉！

天使的特徵是翅膀和頭頂上的光環。

惡魔的特徵是惡魔角和蝙蝠翅膀。

捲筒衛生紙也可以變成木乃伊的繃帶。

黑色垃圾袋可以當成吸血鬼的披風。

表演藝術小櫥窗

入戲：演員表演時，全心全意投入劇中情境的一種表演境界。

劇場化妝造形設計

「化妝造形設計」是塑造戲劇角色外在形象的一種方式，它不僅能使演員改變外在形象，更能拉近演員和劇中角色的內在距離，讓演員的表演更貼近劇中人物的形象。

1

化妝前要先洗臉、擦乳液或隔離霜。

2

接著上粉底及其它彩繪用品。

3

使用其它特殊材料。
(如：鬢角塗抹成白色，製造老妝的效果)

4

化妝造形（老妝）設計完成。

說一說，在舞臺上表演為什麼一定要化妝呢？不化妝又會有什麼影響呢？

「化妝設計」的主要範圍是在演員頸部以上的部位，以及裸露在服裝外的肢體，不僅要搭配服裝的設計，更要讓角色人物的臉部清晰可見。

小小化妝設計師

請同學選定一個故事，試著分析劇中角色的內在性格和外在外徵，想想看，要怎麼做才能讓你的化妝設計更出色呢？

範例

角色名稱 雙面人

外部特徵：一邊是人臉；一邊是猴子臉。

角色分析

內在性格：具雙重性格，表面上服從、有禮貌；但私底下卻是調皮搗蛋，愛捉弄別人！

設計理念

表演時一人分飾兩個角色，可以在舞台上同時呈現雙重人格，且不受換裝的影響，就可以讓觀眾清楚的瞭解演員現在正處於何種人格的狀態之下。

準備材料

鉛筆、彩色鉛筆或水彩顏料、水彩筆、調色盤、參考資料、化妝平面設計圖。

設計圖

(可加入文字說明)

彩妝遊戲

你擦乳液、我打粉底、他來塗顏色……大家實現設計圖中的創意，一起來玩彩妝的遊戲吧！

有些化妝品或彩繪用品可能會傷害你的皮膚，因此，在化妝前別忘了要先確定是否適合上妝或塗抹適當的保養品以保護皮膚喔！

三· 話說傳統、「戲」往開來

臺灣的地方戲曲，因為移民大量入臺，帶來家鄉的傳統戲曲，所以形成相當多元的戲曲文化。

京劇

一般認為京劇是最具代表性的中華文化，它融合了各地方戲曲的特長，可說是集各家大成的戲曲藝術。

圖1 臉譜在京戲中用以表明人物身分、背景與性格特徵。通常京戲臉譜會根據某種性格、性情或某種特殊類型人物，以決定其色彩。

圖2 京劇對其他劇種也有深遠的影響，不論是身段、唱腔，在許多地方戲劇中都可以看到它的身影。

客家戲

客家人自清末，從大陸移民至臺灣定居，帶來了原鄉的歌謠與戲劇，臺灣的客家傳統戲曲以「採茶戲」為主，後來，因為受到其它劇種啟發而演變成多元面貌的客家大戲。

圖3 充滿客家傳統生活文化的「採茶戲」。

圖4 榮興客家採茶劇團演出採茶戲。

圖5 融合其他劇種的表演方式的「客家大戲」。

豫劇

豫劇崛起於地方戲曲「河南梆子」，吸收崑曲、京劇、越劇等劇種的表演特色，流傳至臺灣後，順應風土民情及觀眾喜好而改造出嶄新的表演風貌。

➡ 圖7 豫劇演員王海玲素有臺灣豫劇皇后之稱。

➡ 圖8 國光豫劇隊公演〈秋江〉，戲中著重於歌舞及身段的表演。

➡ 圖6 臺灣豫劇團公演〈美人尖〉，劇情描述臺灣女性的韌性。

崑曲

崑曲有「百戲之母」的美稱，演出時以鼓、板控制演唱節奏，以曲笛、三弦等為主要伴奏樂器，曲調細膩宛轉。

圖9 西田社戲曲工作室〈情書〉，融合傳統崑曲及前衛裝置，於國家戲劇院實驗劇場演出。

圖10 「水磨曲集」崑劇團〈長生殿〉在公演時，吸引許多喜愛崑曲的民眾觀賞。

圖11 聯合國教科文組織於西元2011年將崑曲列為「人類口述遺產和非物質遺產代表作」（崑曲《長生殿·驚變》）。

歌仔戲

你看過歌仔戲嗎？你對歌仔戲認識多少呢？我們的祖先大多來自中國福建的漳州、泉州地區，因此當地的文化也就隨著移民而來，歌仔戲從蘭陽平原開始發展，曾經還發展成全臺灣最受歡迎的娛樂性節目呢！

圖12 不搭戲棚，不用戲服，直接在地面上演出的歌仔戲，稱為「落地掃」。

圖13 講求燈光效果與螢幕張力的電視歌仔戲，曾經是家喻戶曉的電視節目。

圖14 每年廟會和祭典時，會表演許多酬神娛人的節目與活動，「歌仔戲」就是在這樣的環境下，逐漸發展成為代表在地心聲的表演藝術之一。

歌仔戲發展至今，有的歌仔戲團保留了大型歌仔戲的傳統風貌，有的則結合西方與現代劇場的概念。不過，他們都不斷地改良歌仔戲，並進入各地的文化中心、國家戲劇院等現代的劇場演出，成為「精緻歌仔戲」。

圖15 由廖瓊枝指導的新傳歌仔戲團，演員身段優美，唱作俱佳，在傳統的身段與唱腔中，呈現精緻歌仔戲的典範之一。

圖16 明華園戲劇團結合西方與現代劇場的概念，增加華麗的服裝、精緻的道具布景與舞臺聲光效果的娛樂元素，為目前相當受歡迎的劇團之一。

扮仙戲

歌仔戲的演出，若是在戶外，就稱為「外臺歌仔戲」或「野臺戲」，主要是為廟會中的酬神活動而演出，在演出前一定會有一段「扮仙戲」，你知道為什麼嗎？

圖17 林園 正藝霞
歌劇團在仁德區
演酬神戲。

一代苦旦——廖瓊枝

早期臺灣移民的生活困苦，觀眾藉由歌仔戲中女性角色的悲劇命運，來投射自己的感情，苦戲、哭調因而流行。而扮演悲劇人物的旦角就稱為「苦旦」。

廖瓊枝生於1935年，其擅於演唱哭調，源自於淒涼坎坷的身世，使她演唱哭調時真情流露、表達自然。其精湛的演唱功力，被譽為「臺灣第一苦旦」。

圖18 廖瓊枝扮演苦旦，演唱時的神情。

生、旦、淨、丑

包含京劇、客家戲、歌仔戲的臺灣戲曲，皆有生、旦、淨、丑四種角色，劇中角色第一次出場通常整冠亮相，使觀眾清楚看到演員的造形扮相，然後自報姓名、身世，再簡要的說明劇情綱要，然後才進行演出。

生

粵劇中的「生」

「生」是劇中的男性，多為正派角色。年長的男性稱為「老生」，年輕的男性稱為「小生」，會武功的男性稱為「武生」，小男孩則稱為「娃娃生」。

旦

歌仔戲中的「旦」

「旦」是劇中的女性角色。「青衣」多為大家閨秀，或是較為苦命的女子，「花旦」多為小家碧玉的年輕女子，「老旦」是年老婦女。「刀馬旦」是能唱又能打的女子。「武旦」是會武功的女子，「彩旦」則是談諧逗趣或醜陋的女子。

淨

京劇中的「淨」

「淨」又名大花臉，是個性鮮明的人物，臉上的色彩代表著人物不同的個性。紅色臉譜表忠烈；黑色臉譜表正直；黃色臉譜表凶狠；至於藍色或綠色則表粗暴或暴躁之人物；大白臉表陰險、奸詐。

丑

布袋戲中的「丑」

「丑」又稱為小花臉，顧名思義就是小丑，多為小人物或談諧的人物，又分為「文丑」及「武丑」。

傳統戲曲「你」、「我」、「他」

傳統戲曲的演員們從小就要接受非常嚴格的基礎訓練，範圍涵蓋肢體、聲音與綜合式的表演訓練。這些基本訓練的目的在於開發演員的潛能，並讓演員適應舞臺的表演空間，使其在表演時能達到傳神且淋漓盡致的境界。

演演看

讓我們以「你」、「我」、「他」三個元素，利用傳統戲曲中的手勢、腳步，演出一個簡單的事件。

生

手勢

你

我

他

腳步

旦

手勢

你

我

他

腳步

「唱腔」、「動作」、「念白」、「武打」並列為傳統戲曲的四大基本功，也都有一定的呈現方式。劇場中，需要靠演員以身段來營造演出情境、表達情感，而這些表演都必須要靠經年累月的苦練，才能充分掌握肢體的美感。

圖19 小朋友學習歌仔戲身段。

圖20 臺上三分鐘，臺下十年功。

網站介紹——從做中學京劇

傳統戲曲的身段姿勢相當多樣，各有特殊的表現方式。現在就讓我們從網路中探索其中的奧妙。

網站內容包含四功五法、生旦淨丑、一桌二椅、文武場面、幕後變裝、戲曲教育與劇目演出，而且大多為影片示範，是一個相當實用且身歷其境的網站。
網址：<http://goo.gl/phRycw>