



明華園戲劇總團

《鯤鯨平卷》



《鯤鯨平卷》改編自「五王大戰团仔公」的民間傳說，由明華園戲劇總團以歌仔戲演出。故事講述「五府千歲」（或稱「五王」，即王爺公）代天巡狩，驅瘟除疫，廣受人們膜拜，卻與修煉得道的团仔公，因相中同一處鯤島為風水寶地而爭執不下，甚至演變成陰兵陰將對戰五王爺；這場「神鬼大戰」引發天搖地動，鯤島即將毀滅……

你聽說過「王爺信仰」嗎？在 2020 年新冠病毒肆虐期間，臺灣各地主要的王爺宮廟紛紛向王爺祈求消災解厄，祛除疫癘，這是為什麼呢？歌仔戲經常以民間傳說為表演內容，演出團隊明華園創立於日治時代 1929 年，這個如今已 91 歲的劇團仍不斷開創新局，將歌仔戲賦予現代元素，不只在街頭演出，也登上大型劇院，且走訪亞非歐美諸國，將歌仔戲帶到世界觀眾的眼前。

venue



歌劇院



11/21 六 14:30
19:30

11/22 日 14:30

歌劇
opera舞蹈
dance音樂
music現代
戲劇
contemp.
theatre當代
馬戲
contemp.
circus戲曲
tradit.
opera

editor

賴柔蒨



illustrator

Sic Lee (李金霖)



小生



歌仔戲的三小

歌仔戲初期因故事簡單，角色僅有小生、小旦、小丑三種，為三小戲形式。小生，即男主角，扮相帥氣俊俏；小旦，即女主角，服飾配件華麗；小丑，為次要角色、甘草人物，串場增加趣味，又稱三花。「三小」為歌仔戲的組成要素。



楊麗花電視歌仔戲



明華園《蓬萊大仙》



歌仔戲：本土原創的傳統戲曲

臺灣歌仔戲源自宜蘭，誕生於 20 世紀初，並隨時代變遷而更迭起落，小說家洪醒夫〈散戲〉一文有著生動描繪。大家熟悉的「野台戲」是歌仔戲表演型態之一，在廟會慶典、酬神還願時演出，能在戶外免費觀看；而「內台戲」則是指在室內售票演出。「臺灣歌仔戲第一小生」——楊麗花，更開創 1970 年代的「電視歌仔戲」黃金時期。時至今日，廖瓊枝、明華園、陳亞蘭、唐美雲、春美、秀琴等知名歌仔戲團和藝員，致力將這項傳統戲曲細緻化、多元化，使其傳承不墜。

小旦



什麼是 # 鯤鯓？

指海岸外側的沙洲，即「濱外沙洲」，「鯤鯓」，原作「鯤身」，「鯤」即鯨魚（或大魚），因沙洲形貌有如大魚的背浮在海上，故有此名，為臺灣特有稱呼。臺灣西南沿海有豐富的沙洲、潟湖地形，出海口附近若遇泥沙堆積則形成沙洲，沙洲與陸地之間的水域即為「潟湖」，當地人稱「內海」、「內海仔」。

「台江內海」是數百年前臺灣南部的一座大潟湖，外圍有「七鯤鯓」；一鯤鯓（上鯤鯓）建有熱蘭遮城（安平古堡），三鯤鯓建有億載金城。後因曾文溪改道，造成內海淤積陸浮，慢慢形成今日臺南安南、七股濱海一帶與「台江國家公園」的風貌。

「南鯤鯓代天府」位在臺南北門區，為臺灣五府千歲的王爺總廟，也正是本劇根源「五王大戰團仔公」傳說中風水寶地的所在位置，來聽聽這段說書吧！

收服疫病的王爺信仰

《鯤鯓平卷》以「王爺信仰」為主軸。知道王爺離你有多近嗎？點入「王爺宮廟地圖」，數數看你家附近有幾間王爺廟呢？

王爺是臺灣盛行的民間信仰，種類繁多，起源為「行瘟與解瘟之瘟神」。過去沿海區域每逢夏季便瘟疫盛行，死傷慘重，地方因而傳說玉皇大帝派王爺來管理瘟疫，掃除疫鬼，民間也發展「燒王船」的習俗，將王爺連同瘟疫一起送走。臺灣王爺信仰集中在西部沿海的漢人漁村，可溯及 400 年前中國閩粵移民渡海來臺的歷史。

若將時空置換成現在，能成功阻止新冠病毒爆發流行的防疫團隊，能不能視為另一種型態的王爺呢？民俗傳說都是由故事口耳相傳而來，或許參與防疫的大家，也正寫著「2020 當代王爺傳說」呢！

小丑



團仔公傳說



台江國家公園



王爺宮廟地圖



東港燒王船



「身騎白馬」的練習

身騎白馬走三關，改換素衣回中原，
放下西涼沒人管，思思念念王寶釧。

你聽過這段唱詞嗎？「身騎白馬」出自歌仔戲劇目《薛平貴》，為典型的「七字調」。七字調是歌仔戲常用的曲調之一，七字一句、四句一段，可根據情境需求自由調整聲律、速度、調式等，因此被稱為「萬能唱腔」。例如，變換速度以反應情感：快板表現憤怒、著急、喜悅；中板表現一般敘述；慢板表現悲傷。此外，「都馬調」也是另一個常用曲調，有七言四句，也有長短句。

2 唱唱看

登入「中華開放教育平台」，課程查詢：
「走進臺灣戲曲大觀園」，選擇：第十三週「認識鄉土本色的臺灣歌仔戲藝術」—
「13.1 歌仔戲唱腔學習」，試著唱唱看〈身騎白馬〉的七字調與都馬調。

1 聽聽看



秀琴歌劇團
《薛平貴與王寶釧》



楊麗花
「現代薛平貴，身騎機車」



蘇達通+春美歌劇團團
長郭春美〈我身騎白馬〉



徐佳瑩〈身騎白馬〉



董事長樂團〈歌仔戲〉



中華開放教育平台



3 自創七字調

以口語白話方式編寫一段七字調，不論是感情的風花雪月，或是日常的窮極無聊，內容不限。完成後，嘗試以歌仔戲唱腔唱出，並且試著表現憤怒、著急、喜悅、悲傷等情緒。亦可模仿歌仔戲的身段、走位，這部分可參見上述課程 13.3 影片。

問題與討論

1. 你有看過野台歌仔戲嗎？還記得當時的演出內容和周邊氣氛嗎？試著寫下或畫下這段記憶。
2. 訪問家中長輩對歌仔戲的記憶。他們有沒有最喜歡的劇碼、角色或演員？試著與你的個人記憶比對，不同時代的歌仔戲有什麼差別？
3. 明華園的舞台總是色彩鮮豔亮麗，請觀察並討論《鯤鯓平卷》的舞台特色，如：服裝、舞台設計、道具裝置等元素，亦可將舞台風格繪製出來。
4. 《鯤鯓平卷》的「三小」分別是哪三個角色？怎麼判斷？
5. 經過「自創七字調」的練習，你覺得 rap 和歌仔戲有什麼異同之處？可以融合嗎？
6. 你認為像歌仔戲這樣的傳統戲曲要如何與時俱進？可參考本頁的影片內容，或聯想平時看的網路短片，並發揮想像力，想想看歌仔戲能如何和你喜歡的影音元素、聲光效果，或者其他表演類型結合？（如布袋戲、街舞、流行音樂等）



發行人 簡文彬
總編輯 李芷瑤
校對 連映涵
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路 1 號
電話 07 - 262 6666
網址 www.npac-weiwuying.org

作者 劉佳旻、張凱伊、林嫻菁、陳亭聿、賴柔蒨
插圖 欣蒂小姐 Miss Cyndi、いくいく小高潮色計事務所、A ee mi、于小鷺、Sic Lee (李金霖)、日安焦慮、林家棟、小宅武巴

手冊顧問 朱芝屏、湯云璋、黃一軒、蔡純璋
手冊主編 蔡雨辰
設計 陳怡璇
校對 蔡喻安
印刷 晶華彩印
製作 沃時文化有限公司、害喜影音綜藝有限公司
出版日期 2020 年 7 月