

全臺首演

《凍水牡丹 II ~灼灼其華》

歌仔戲人間國寶廖瓊枝與臺灣國樂團

阿枝穿繡花鞋，披掛桃色外帔入園，引起花童騷動……

阿枝學戲睏到無知人，
卻在花開到當美的時被安爾挽落來……

阿枝與阿華合唱：「無唱袂快活 無唱教我安怎活……」

桃花豔色因暗夜蒙上陰影，臺灣一代苦旦廖瓊枝雙十年華在後台遭逢的劫難，至今仍深藏她的生命裡。歌仔戲班曾是當初窮苦困仔命運的唯一選擇，苦調聲腔彷彿自身的泣訴，為阿枝鬆綁，成了支撐她的動力。在女性權益尚未被提出、討論、爭取和制度化的臺灣，廖瓊枝從傷痛淬鍊出獨到的表演藝術，為無數無處訴說身世的女性發聲，撫慰她們受傷痛挫的心靈。

這一次，廖瓊枝回顧自我的人生行旅，唱調如同傾訴與告解，動人心弦的樂音，促成更多的交流、釋懷與和解。但，又有多少女性長輩的故事還深藏、隱匿在她們的衣櫃，首飾盒和相簿裡？她們未曾吟詠的歌聲，是否和我們有著親密的關係？

縱身跳進阿枝的繡花鞋裡，溯著她的聲線逆流而上，看周圍的水光粼粼，幽影暗襲；回身細查身邊的阿嬤奶奶婆婆阿姨，她們或低吟或高歌的聲波，是否也有著暗礁與珠玉？

venue

戲劇院

3/20 六 14:30

歌劇
opera

舞蹈
dance

音樂
music

3/21 日 14:30

現代
戲劇
contemp.
theatre

戲曲
trad.
chinese
opera

音樂劇
musical

editor

林佩菁、陳亭聿

illustrator

Mich Yeh 葉依柔

Credit © 臺灣國樂團提供

乘著繡花鞋，你來到二戰結束的 1940 年代，原來被日本政府禁演的臺灣戲曲再現生機。你瞧小阿枝混在群眾裡，看著地方成立的「進音社」演野台歌仔戲，自幼父母雙亡的她邊賣枝仔冰，邊看戲哼唱自娛。

後來你才知道，14 歲的小阿枝為了你乘坐的這雙繡花鞋，賣給「金山樂社」當綁戲团仔。她天天燒水、練馬步、劈腿、跑圓場、被打挨罵，跟著有京劇背景的老師喬財寶學唱，她開了嗓，也開了眼界。

3

How about her? 傾聽她生命迄今遭逢的挫折吧！她是怎麼面對困頓的？這些轉變又怎麼影響她接下來的人生？

4

她們回顧生命歷程的樣子總很美，問問熟悉的長輩，若有機會再次與年輕的自己對話，她想說什麼？又能給年輕的你，什麼樣的祝福？

Call Out, 連線 HerStory !

1 你環顧周遭，想看看有沒有熟悉的女性長輩在場。嘿～不如就 call 或 line 她，聽聽 1940、1950 年代的 HerStory 吧！問問她兒時印象深刻的歌和曲，當時家裡又長什麼樣？

2

你見證小阿枝成長的苦，那熟悉的「她」呢？她也曾進入職場嗎？受過什麼樣的磨練？當時女性生活的情境，和媽媽那輩以及現在有何不同？

長大的阿枝寄身賣藥團，又險些被騙到妓女戶，所幸 21 歲進入「龍霄鳳歌劇團」。在這裡，她學會眼神、身段及情緒轉折運用，擅於哭調聲腔與轉韻，每當搭配鴨母笛悠揚的伴奏，她的演唱往往讓台上台下淚流滿面。

1950 年代中期，廣播電台開始製作歌仔戲節目，阿枝不止在戲台，還到電台做戲。隨著電視、電影發展，歌仔戲不斷演化出各種變體。你伴隨光陰如旅，看見年長後的廖師弟子滿堂，她一邊傳授精緻化的歌仔藝術，一邊做夢般地回首人生，吐露長願。

善唱哭調的廖瓊枝被譽為臺灣第一苦旦。聆聽與看見她的身世，便不難明白為何她能把歌仔戲四大齣《山伯英台》、《呂蒙正》、《陳三五娘》、《什細記》，那些幽怨泣訴的情節演繹得無比精準。

仔細聽

1

請回想《凍水牡丹II～灼灼其華》的表演，哪一段令你印象深刻？

你記得她們的神情如何？是否也唱進你的心坎？

2

「哭得好」其實能展現悲傷及難過的不同層次。臺灣的哭調就可以粗分成「大哭」、「艋舺哭」、「宜蘭哭」、「台南哭」等多種形式，你聽得出其中微妙差別嗎？快來試試。

1

歌仔戲四大齣

2

哭調的世界

說到歌仔戲，大家常會直接聯想到哭調。為何早年臺灣的哭調會如此多，而且受歡迎呢？聽了 HerStory，你覺得可能的原因是什麼？和臺灣過往歷史和命運有沒有連結之處呢？

用心唱

1

你有邊唱邊哭的經驗嗎？寫下那首歌裡你最有感的句子，並利用字型大小、符號等方式做出哭腔的記號，最後唱出來，再說說看你如何設計這些註記。

2

你曾和長輩一起唱歌嗎？選一首歌，選擇對唱與合唱的段落，並試著運用唱腔記號輔助表達感情，中間穿插口白，講些想對彼此說的話，錄音或錄影上傳，編織屬於你們的 Story。

3

技藝·記憶—傳統藝術藝人口述歷史影像紀錄計畫—廖瓊枝精華片段

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
校對 連映涵、翁玉芬、李詠嫻、陳巧儀
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 張凱伊、林佩菁、陳亭聿、賴柔蒨、劉佳旻
插圖 低級失誤 SAITEMISS、Mich Yeh 葉依柔
詹雨樹、羅荷、曾耀慶、GGDOG
薛琮憲 Tsung-Hsien Xue

手冊顧問 朱芝屏、湯云瑋、黃一軒、郭仕芸

手冊主編 蔡雨辰

美術設計 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 2021 年 2 月
