

◎楊美英

歌仔戲曲之鄉

鑼鼓喧天的蘭陽

縱然是以甘蔗葉遮戲棚

只要是點上微光 開演 照樣擠得滿滿

悲歡離合 全年無休

生死富貴 賺人熱淚

蘭陽子民的心田 汲取戲曲的湧泉

從此發光發熱

◆頭份村的「大樹公」相傳是歌仔戲的發源地。（邱勤庭攝）

戲曲之鄉 與民悲歡

由於宜蘭地區的地理、人文等特殊因素，仍有許多戲曲形式諸如歌仔戲、北管子弟戲、傀儡戲、亂彈戲、四平戲、布袋戲等，依舊保持原味，「戲曲之鄉」的名號遂不逕而走。

員山鄉頭份村的大樹公，是傳說中的歌仔戲發源地，現已因雷擊而傾頹。

相傳民國初年，有員山頭分人，「歌仔助」者，其姓不詳，以歌得名，後來考據出可能原名「歐來助」，農暇時常以山歌，佐以大殼絃，自拉自唱，以自遣興。歌仔助將山歌改編為有劇情之歌詞，傳授門下，視為演出，博得佳評，遂有人出而組織劇團，名之為歌仔戲。然根據學者的考據查訪，所謂「歌仔助」，應非歌仔戲的創始人。不過，貓仔源及陳阿如等人，與歌仔助確實同為早期歌仔戲發展的重要藝師。

據了解，最早的歌仔戲演出形式非常簡單，以盛行於漳州民間的「四句聯押」錦歌曲調為基礎，加上採茶曲、車鼓調，成為詞曲通俗的「本地歌仔」。有能歌善彈的人，研究創新說唱地方故事和民間傳說，將原有的歌謠改編成有劇情的歌詞。演唱時，加上弦樂、笛子的伴奏，演出有角色扮演的對白，就是歌仔戲初始的樣貌，俗稱「本地歌仔」，是農村閒暇時的娛樂，沒有戲服，不用上妝，隨地就可以唱演起來。

起初，搭個簡易的場子，廣場、樹下都是本地歌仔的演出地點，被稱為「落地掃」，後來漸漸加入迎神賽會、節慶的演出，表演場地跟著挪到了戲台上，身段、唱腔等表演方式以及

◆每週三晚上，蘭陽戲劇團在演藝廳粉墨登場，邀大夥共賞精緻傳統的歌仔戲。（楊美英攝）

服裝妝扮，慢慢也吸收了當時如平劇、車鼓、亂彈等劇種的表演長處，因而日趨成熟，更精緻、更豐富，形成草根性強烈、自由活潑、好看的本土戲曲。

有研究資料指出，清末民初的宜蘭，「本地歌仔」表演的人，有時隨迎神遊行的陣頭沿街表演，稱「歌仔陣」。有時遇鄉野廣場人群眾聚之處，就地以四支竹竿為表演區演出，這種表演型態稱為「落地掃」。有一次酬神的戲剛演完（可能為亂彈或四平戲），舞臺上空著沒用，歌仔陣演員跳上台演出，受到觀眾熱烈肯定。本地歌仔從此走上野台（又稱草台）。民國十四年前後，歌仔戲班進入戲院的室內舞臺，演出內容由短篇改成長篇連本戲，蔚為台灣民間最重要的娛樂。不幸其如日中天的盛況，於民國二十六年中日戰爭爆發以後，日本政府在台灣全面禁止演出傳統戲曲，本地歌仔戲同樣難逃禁演厄運。可是，縱使是當局壓制禁演的黑暗時期，仍生機不斷。只要搭設一個簡單的戲棚，遮以破帆布或甘蔗葉，開演時，點上跳動微光的燈火，雖然不起眼，卻也照樣有人捧場，擠得滿滿。熱愛歌仔戲的觀眾寧願利用深夜，躲到偏僻的山腳、溪埔、甘蔗園裡頭觀賞表演。有時趁著戲正演到高潮，大夥看得如痴如醉時，總會有喜歡惡作劇的觀眾，高喊一聲「警察來了！」頓時滿場如驚弓之鳥，四處奔逃。

走過起起落落的歌仔戲，自有一種與觀眾同悲同歡的魔力。演出時，除了一把摺扇、邁著「七星步」出場的小生，或者一頭珠花、臉上胭脂嬌豔、邁著「月眉彎」的小旦，是正牌

的男女主角；還有另外一種角色，因為討喜，往往逗得觀眾開懷大笑，把舞台熱力發散到最高點……瞧！那是誰人來也？一身深紅綢衫，臉上先刷過一層白粉，再以口紅於兩邊臉頰各畫一個大圓餅，嘴唇塗得像隻雞屁股。頭頂誇張假髮，腦後揪著大圓髻，插上三支香當成是髮釵，一上場就是一聲拉長得顫抖的「來囉……」，一搖、一扭、再一搖一扭，出場一站……呵！原來是隔壁道人長短的王婆、或滿口天花亂墜的媒婆，戲曲之中的經典角色呀。

近年，宜蘭縣不僅在文建會政策下設立了台灣戲劇館，有系統的展示保存歌仔戲的劇本、聲音、影像、文物，是全國唯一保存本土戲劇文化的機構。更開台首例，成立台灣唯一公立劇團——蘭陽戲劇團，對外招募有興趣的年輕人，於一九九二年九月二十八日正式創團，擔負起傳承歌仔戲的重責大任，包含培訓演員、蒐集或創作劇本、薪傳研習計畫等等，冀以延續歌仔戲的生命，使之發光發熱。

曾經，宜蘭或羅東的公園裡，每天飄揚傳統戲曲的音符，可惜老成凋零，公園生態已變，這個為人稱道的地方特殊人文景觀慢慢不易得見。倒是民間企業開始注意觀光與文化結合的趨勢，蘭陽戲劇團資深團員陳振旺指出，富翔大飯店利用地下室，闢為「歌仔戲展覽室」，長期展示該團各種角色的相關服飾、道具等，方便外地遊客親近宜蘭的在地民間藝術。更重要的是，民國八十七年開幕、其二面式舞台獨步全省二十一縣市文化中心的演藝廳，每週三晚上七時三十分，宜蘭戲劇團定時粉墨登場，全年無休，定期變化戲碼如「打城隍」、

「白蛇傳之求草救夫」、「陳三五娘」等，使得宜蘭市民或聞名而來的觀光客非常容易欣賞到這項鄉土戲曲藝術的傳統精緻樣貌——此項公部門長期執行的文化政策，看來平凡，卻是極難得的眼光遠大，值得稱讚——真不愧宜蘭被譽為「歌仔戲的原鄉」！

傀儡戲曲 僅存宜蘭

其次，傳入宜蘭大約有一五〇年的「北管」，也是地方文化重要主題。

在早期的宜蘭，北管受到民間百姓的普遍喜愛。清道光年間，樂師檢文登載宜蘭設館傳授北管戲曲。許多良家子弟先後學習北管，並組織業餘劇團，所以又稱「子弟戲」。所謂「子弟」就是業餘的意思。這種兼具宗教、娛樂性質的子弟社團，目的在聯絡感情；不但作為閒暇時的娛樂，還參與地方各式祭典活動。初始簡文登可能是為了方便學習北管，將門下分成兩組，一組學西皮；一組學福路，被認為是導致宜蘭地區北管樂分裂的起因。

此二派使用的樂器不同，主祀的神明也有所分別。西皮的主要演出樂器是京胡，樂聲高揚，俗稱吊規仔，主祀神明是田都元帥，農曆八月二十二日誕辰。福路派的主要樂器是椰胡，聲音低沈渾厚，戲神是西秦王爺，農曆六月二十四日誕辰。其餘演奏的樂器大致相同。兩派子弟館相互結盟，與不同派系樂團在演出氣勢上競相較量，加上支持派系的地方人士的鼓勵，雙方對立情勢逐漸升高，情勢逐漸激化。每逢地方上的重要節慶演出，雙方都希望在

演出規模、氣勢上勝過對方，一旦無法在演出陣勢上分出高下，不惜變成雙方擁護者的武力鬥陣，於是仇恨日深，進而發生過多次大規模的武裝械鬥，在民間留下的是「輸人不輸陣」的說法。清政府雖然嚴令禁止、鎮壓，但仍衝突時起。後來經過調停，和平相處了一段時間。這段期間，兩派充實人員、樂器、服裝行頭，甚至成立西樂部，演出中西合璧。日治時期，一直到中日戰爭爆發前（西元一九三七年），因受殖民政府鼓勵，北管在宜蘭的發展，到達前所未有的盛況。日治末期，因皇民化政策對地方戲曲鼓樂全面壓制禁絕，不只西皮、福路之爭告止，盛極一時的北管戲曲也失去活動空間。

民間所說：「吃肉吃三層，看戲看亂彈」中的「亂彈」，指的就是北管的戲劇表演部份，因為演奏起來樂聲高亢，唱腔複雜而節奏明快，於是被稱為亂彈。演出時，除丑角使用方言，其餘角色一律以變調的官話唱唸。北管戲向來都是最正統的酬神戲。

位於羅東鎮中山西路一一五號的福蘭社，與宜蘭總蘭社同為福路派，宜蘭敬樂軒、暨集堂為西皮派。福蘭社的詳細的成立年代已不可考，現在可信的年代是，民國十七年農曆六月二十四日，該社演出首場子弟戲；民國五十八年，陳進東先生接任社長後，嚴格規定，每年需演戲祝賀西秦王業聖誕，以維持傳統不墜。這使得福蘭社成為目前全台仍能演出子弟戲的少數社團之一，十分難得可貴。

更甚者，在台灣北部，宜蘭縣可以說是傀儡戲碩果僅存的一個地方。演出時，前場由演

◆台灣戲劇館是蘭陽平原上重要的人文觀光景點。(楊美英攝)

師操弄懸絲傀儡演出及說白唱曲，後場則搭配文武場伴奏，表現豐富的戲曲音樂。戲碼有鍾馗、水德星君及完整的北管戲曲。兩相比較之下，台灣南部傀儡戲屬於泉州系統，戲偶較小，可做滾翻等劇烈的動作，多在婚禮酬神或節慶廟會演出，今以高雄為集中地；宜蘭地區的傀儡戲，則是戲偶身體比較大而瘦長，裝扮比較講究，操縱起來較為細緻，演出劇情比較完整的亂彈劇目，以北管音樂伴奏，多在開廟、入厝或送火、呼魂等祭煞場合表演，平日並不多見，是目前宜蘭傀儡戲存在的最主要原因及功能，娛樂性遠低於宗教意義，儀式性濃厚，給人一種很神祕的感覺。由於觀看傀儡戲時的禁忌頗多，加上傳承人才的凋零，近年來正宗傀儡戲演出越來越難得一見了。據說目前，每年農曆七月，員山鄉大眾廟前，仍會演出具神祕宗教性質的傀儡戲。

如果對藝文有興趣，一九九〇年開館的台灣戲劇館，也保存、陳列了許多歌仔戲、傀儡戲等傳統地方戲曲的文物資料，免費開放民眾參觀研究。

筆者以為，蘭陽之美，不僅具現在自然地理的先天條件，更在於心靈風景的自我營造與展現。多次造訪宜蘭，總像是親近一方心田綠洲，汲取溫潤的湧泉，裨益安身立命，深刻感受到蘭陽的歷史情感充沛，創意與衝勁皆屬豐富，亦將傳統與現代融合連結，不由得人心頭為之震顫——

是的，「我們正在共同創造明天的歷史」——無疑，蘭陽人，才是台灣的文化新貴！