

科狀元易得 戲狀元難覓

◎傳◎藝◎對◎談◎ 王志誠 VS. 林吳素霞

記錄整理 / 邱建順 圖 / 陳俊宏

時間：2015年11月9日
地點：臺中沙鹿區玉皇殿

1993年，南管戲曲國寶級宗師林吳素霞於清水成立合和藝苑，2002年再遷到玉皇殿，以倡導南管古樂和七腳戲為宗旨，持續在南管樂曲的推廣保存與培訓人才，數十年如一日。以下為臺中市政府文化局長王志誠與林吳素霞老師針對推廣傳統藝術的對談紀錄。



王志誠：臺灣戲曲在我的生命與創作裡，是非常重要的養分來源，這與自幼成長環境一大甲有著密切關係。大甲媽祖香火鼎盛，每年農曆3月媽祖北港進香遶境時，原先位於廟前一、二十家的攤販會有一個月時間暫停營業，騰出空間給戲班演出空間。廟方祭出大紅包，鼓勵各戲班拼臺尬戲，誰的觀眾多，就可獲額外獎賞。演出的戲劇類型多以3種為主，包括耳熟能詳的布袋戲、歌仔戲，但還有一種屬於「南管」系統分支的「高甲戲」，臺下始終冷清，觀眾稀少。趁此次機會向老師請益，「高甲戲」和「南管」之間的淵源關聯性，及與臺中海線地區的地緣性？

細說高甲戲源流 南管戲曲看分明

林吳素霞：「高甲戲」在臺灣流傳已有百年的時間，早期與「七腳戲」（梨園戲）合稱為「南管戲」，音樂以閩南歌謠牌調及南管音樂為基礎，結合閩南民歌與七腳班文戲的身段與唱腔，常使用的曲牌包括：「玉交枝」、「漿水令」、「短相思」、「五開花」、

「青衲襖」、「紅衲襖」、「生地獄」……等，演出劇目除民間歌舞小戲《管府送》、《番婆弄》；還有歷史劇大戲《昭君和番》、《包公審郭槐》；臺灣獨有戲碼《陳丁備》、《火燒百花台》等。

「高甲戲」濫觴可追溯至本市后里區，民國初年王包所成立的「小錦雲南管戲團」，是臺灣最早成立的職業高甲劇團，後分為「彩花雲南管劇團」和「泉郡錦上花南管劇團」。日本統治時期，王包的「泉郡錦上花南管劇團」得到蔡培火、楊肇嘉等藝文人士的支持，並加上改良原本表演形式，以南管唱腔揉合北管鑼鼓效果，突破的創新與改革是「泉郡錦上花南管劇團」在日治時期倖存的關鍵因素。此外，王包其弟王萬福同樣深耕「高甲戲」推廣，拜在門下弟子不計其數，引領臺中地區「高甲戲」的風行與興盛。

「高甲戲」與「七腳戲」的差別，在於前者戲劇內容氣勢較宏大，表演節奏更為鮮明、強烈，且因受後者影響，在7個角色外，添加2位演武戲的角色，



民國53年，林吳素霞（後左三）和南管十三金釵及李祥石（前中）合影。（林吳素霞提供）

所以又稱「九角戲」、「九甲戲」，後訛傳為「九家戲」，又因劇本編寫增加了武戲比例，而得「戈甲戲」之名。另有一種說法，「高甲戲」的戲劇雜揉北雜劇與南戲，傳奇劇目因而「北拍南唱」，正是所謂「南北交加」，也稱「交加戲」。

耳濡目染學戲 終身志業奉獻

王志誠：民國四、五十年代的臺灣仍處於轉型前的農業社會，傳統音樂的戲曲在當時臺灣人的生活中扮演著極為重要的休閒娛樂節目，是一片蓬勃發展的榮景，不若今日須仰賴政府資源導入支持，目前一般民眾接觸南管等傳統戲曲，多只能先從文字資料爬梳、觀望，請老師為我們描述南管戲曲在這片土地前進的脈絡，及南管如何成為老師生命中不可分割的羈絆。

林吳素霞：臺灣傳統戲曲在臺灣的傳播與延伸，基本上貼近「一府二鹿三艋舺」這句諺語的方向，由經濟貿易增強城市茁壯的力道，進而加速文化娛樂的出現。以館閣發展順序而言，南部、中部的館閣發展稍早於北部地區。像是台南武廟振聲社，至今已有200多年的歷史、鹿港雅正齋同樣累積近200多年的光輝歲月、北部艋舺聚英社距今亦有170多年，見證了臺灣南管音樂的興衰。

南管音樂在臺中市發展最悠久是清水區的清雅樂府，此外，還有樂成宮的中瀛南樂社、新成立的長隆南管社等，都是本市推廣南管音樂的重要據點。而我接觸到南管音樂，其實是從小耳濡目染，我的祖父吳陳塗是台南南聲社創館館員、父親吳在全精通南管的指和曲，正式接受南管戲曲的專業訓練，則是在初中肄業後因緣際會下，遇到菲律賓南管僑社董事會來臺聘請梨園戲老師與招生，通過甄選後持續地精進自己的基本功。

其實，在民國56年左右我就曾在清水的清雅樂府執教，後來因為結婚嫁到高雄左營，直到民國69年再受聘鹿港聚英社授課。民國70年時，一方面因老公於臺中新民商工指導南管社團，另一方面考量能就近照料家庭，便重返清雅樂府執教，而這一待就是16年。

越在地的 才能越國際

王志誠：以歌仔戲這項目前臺灣民間最為興盛的傳統戲曲類型來說，在我印象中有一些極具代表性的戲碼令我印象深刻，如：《周成過臺灣》……等，每一種戲劇類型應都有具代表性或基本的戲碼，請教老



合和藝苑參與臺中市102年傑出團隊成果展，於屯區藝文中心演出。（林吳素霞提供）



民國 77 年在臺北國家劇院實驗劇場演出七腳戲經典戲碼《陳三五娘》(林吳素霞提供)

師，以臺灣南管戲來說，有什麼較為重要的代表曲目？

林吳素霞：以小梨園的「七腳戲」為例來說明，最廣為人知、具有代表性的是《陳三五娘》。「七腳戲」的戲碼總共有 18 齣，但已有 4 齣失傳，目前在臺灣流傳僅賸 14 齣戲碼，包括《陳三五娘》在內，尚有《朱弁》、《呂蒙正》、《董永》、《韓國華》、《秦雪梅》、《葛熙亮》、《蘇東坡》、《郭華》、《昭君和番》、《招商店》、《陳姑操琴》、《李三娘》、《高文舉》等 13 齣大戲戲目。

我常開玩笑說，南管戲曲是「活骨董」，臺灣的傳統戲曲多兼具酬神與娛樂的功能，是傳統社會日常中不可或缺的元素。但隨著

社會、經濟等條件的改變，許多劇種已消失，或瀕臨失傳的窘境，這當中也包括了現代年輕人的興趣喜好、休閒娛樂更多元化，迫使傳統戲曲被資訊爆炸的網路世界邊緣化，只能逐漸從一般人生活重心淡出。新的觀眾文化價值觀改觀，而舊的觀眾群正流失與老化，缺乏興趣培養的契機，自然就沒有看戲的動機，而願意投身學習傳統戲曲的又更是少數。

「越在地的，才能越國際」，國際化應是以本土文化作為立基點而開展、開拓，但反觀臺灣年輕的一代對於自己生長的土地一知半解，或興趣缺缺，或欠缺學習管道，但當這蘊含先人智慧與經驗的傳統藝術式微，卻被社會大眾所漠視、忽略，這是令我憂心的。

延續表演藝術香火 重燃文化生命力量

王志誠：的確如此，延續傳統藝術光芒是當務之急，在觀眾日趨減少的今日更突顯其重要與難度。目前文化局所舉辦的活動，邀請在地團隊表演的比例須佔一半以上，像每年年初舉辦的傳統藝術節，布袋戲、南北管、皮影戲、歌仔戲……等精采傳統表演藝術都納入其中，不僅提供表演團隊露出的機會，同時也再次凝聚逐漸流失的觀眾。

文化局舉辦的另一項活動媽祖文化節—「百年宮廟風華」，過去活動常邀請現代流行歌手作為表演的主軸，但我認為，宮廟這個場所與傳統的表演藝術氛



林吳素霞老師傳授王局長南管樂器「四塊」的演奏祕訣



古蹟音樂饗宴時，合和藝苑於摘星山莊演出(林吳素霞提供)

圍更加契合，同時亦能增加文化的厚度與深度，達到保存傳統文化的目的。目前公家機關的資源是提供補助金，但政府資源有限，「僧多粥少」就未能盡如人意，所以我們該思考的是除了補助之外，應從擴大格局與健全環境著手，協助傳統藝術表演團體搭建完善交流管道，關於推廣保存傳統藝術，請教老師的看法。

林吳素霞：推廣傳統藝術有幾個大方向，第一是增加曝光率，無論是與觀眾直接面對面渲染的現場表演，抑或是以電視為管道放送畫面，都是很好的行銷方式；第二是完善傳統藝術的教學環境，首重師資的培養與教育，古諺有云：「三年出一科狀元，十年未能出一個南管戲曲師」，正是說明南管戲曲師資養成之難度之高；第三則是看戲人口的凝聚，政府協助招募企業認養，在臺灣北、中、南部的文化古蹟，成立常態性傳統藝術表演據點，比如說：星期二歌仔戲、星期三南管、星期四布袋戲……等複合式表演的行銷，觀眾來源除了在的民衆外，與認養企業及旅行社合作，串聯母企業及鄰近景點，開發外來觀光客的意願，不僅可有效擴大傳統戲曲的觀眾群，並增加在地觀光亮點，同時給予傳統藝術表演團體演出的機會和舞臺，發揮「魚幫水、水幫魚」的效果。

傳統藝術是各族群與地方的傳統技藝與藝能，包括傳統工藝美術及傳統表演藝術，在多元族群和文化

並存的臺灣社會，應建構完整的教育體系，除了在國中、小、大專院校設立傳統表演藝術相關的社團，投注資源培訓傳承的生力軍之外，我認為，傳統文化資產應納入學校本位課程的教學，以多元藝術內容及表現形式，作為藝術領域內涵與教學的發展主軸，讓十二年國民基本教育課程有一連貫性，讓學生自幼即能接觸傳統藝術，培養成熟豐厚文化涵養的下一代。

王志誠：確實，林吳素霞老師為復興傳統技藝之路，指引了一條明確的康莊大道，值得深思與規劃。未來，應更加強官方與民間互動聯結，齊心為延續傳統藝術薪火而努力，閃耀一整座臺中文化城。

玉皇殿

肇建於清嘉慶年間(西元 1805 年)的沙鹿玉皇殿，建廟迄今已有 200 年的歷史，自大肚中堡五十三庄以來即成為居民精神寄託的信仰中心。殿內所供奉的玉皇大帝、玄天上帝、張天師神像為紅、黑、白色雕飾，乃其一大特色。

沙鹿玉皇殿與臺南天壇、新竹天公廟、彰化元清觀齊名，其中彰化元清觀因馬路拓寬，右側被拆去五分之一，故有「臺灣天宮三間半」之說。