牽引亡魂往西方——牽亡歌陣

牽亡歌陣是結合宗教儀式與歌舞身段，並融入民族舞蹈和雜技之歌舞表演形式的小戲陣藝陣。一般成員由：紅頭法師、尪姨、老婆、旦和三絃共5位藝師組成，由前場四位表演者以說唱帶動身段的表演，三絃藝師進行歌樂的伴奏，表演儀式包括：請魂、請神、調營、出路行（開路關）、送神等階段，目的是帶領亡靈到達西方檨樂世界，也慰藉家屬對於往生者的不捨，並有勸孝、勸善的功能。

獻酒．目屎流——「奠酒」儀式

牽亡是一種在世者與往生者的聯繫，其中的「奠酒」儀式，更是子孫表達對長輩的感恩，家屬面對已故長者，透過唱詞「雙跤跪落靈前邊，孝男孝女哀怨啼，望欲我母你食百二，毋疑我母你嫌往西。」道出無法供奉、無法報恩的無奈心情。

亡魂的最後旅程——遊十殿

「紅頭法師」在整個牽亡儀式中扮演相當重要的角色，即請各路神明來保護過路者（亡者），在「牽路關」的途中，紅頭法師要一路帶著亡者「遊十殿」，遊歷割舌、虎頭臺、熱油鼎、刀山等場景，並經過十殿閻王的審判後，使亡者順順利利抵達檨樂世界。

玉音牽亡歌陣團

位於臺南白河區的玉音牽亡歌陣團，團主張玉輝早期為車鼓陣團員，後與丈夫葉再傳組牽亡歌陣團。早期牽亡歌陣生意競爭激烈，玉音牽亡歌陣團團員時不使出渾身解數演出，甚至有弱腿、下腰等高難度動作，在業界口碑良好，一年最多可演出3、4百場，但隨著現今喪葬儀式的簡化，愈來愈少喪家會請牽亡歌陣演出，使得這項傳統文化逐漸沒落。

風中燈牽亡歌團

在後壁，一群年輕人於2016年起自組了「風中燈牽亡歌團」，致力於牽亡歌陣的保存。團長林宗勳（2020）年30歲，自小熱愛台灣傳統音樂和樂器，製作阮琴資歷近20年。他自幼住在臺仔埔附近，每逢喪事便會遇上出殯隊伍及牽亡歌團，一般人避之唯恐不及，他卻獨愛這類聲頭，不管是牽亡歌、歌仔戲，或是勸世歌、乞丐調，他都能跟跟上口。

目前許多具有傳統特色又能歌善舞之「牽亡歌陣」藝師，大多年事已高，而此類歌唱舞蹈技藝教學方式又多為傳統之「口傳心授」法，學習一曲往往費時讀日；另一方面，受大環境因素影響，願意學習此類技藝者為數不多，導致許多傳統「牽亡歌陣」的歌舞技藝和唱詞內容，面臨失傳之危機。為了讓更多人欣賞牽亡歌的優美歌詞，「風中燈牽亡歌團」透過字幕與轉化傳統牽亡歌的表演形式，並於「2018台灣月琴民謠祭」參與演出，將傳統文化落實到日常生活中，記錄台灣傳統曲調的精髓。

百工造藝 2020 傳統藝術研習及推廣系列活動

啓動儀式 時間 3/21（六） 地點 普濟殿廟埕

大師搶先看：工藝技法實作與講座	太平歌：樂曲演唱技巧	木雕：技法學習及創作	泥塑：立體吉祥物創作
時間 4/18-5/3	時間 4/7-9/29	時間 5/2-6/27	時間 5/10-6/28
地點 永華文化中心 交流陳列廊	地點 吳園公會堂 表演廳	地點 國立成功大學博物館 2樓多功能教室	地點 臺南市中西區 圖書館2樓
講師 郭武讚	講師 陳啓村	講師 杜牧珣	講師 杜牧珣

詳情請參閱文資處網站：
http://tmach-culture.tainan.gov.tw/
臺南市文化資產管理處

聞芝 aroma@Cultural Heritage @文資 26 ISSUE 2020 MAR

歌舞踏搖戲人生

地方小戲類藝陣

《阿牛弄牛犁》劇照，秀琴歌劇團提供

戲劇也分大小？

臺灣傳統戲劇大概可以分為「大戲」、「小戲」和「偶戲」三類，其中小戲和大戲都是演員扮演腳色，以歌舞方式演出故事情節，但是在故事結構和音樂成熟度上，兩者有所不同，簡言之，小戲是戲曲的雛型，大戲則是戲曲的成熟型態（常見傳統戲曲的「大戲」有京劇、歌仔戲、客家大戲、豫劇及粵劇等等）。

小戲則根源於地方鄉土，與當地的歷史地理風俗相結合，其故事情節簡單、內容詼諧逗趣，不但趣味性高、親和力強，演出內容大多取自民間生活，簡樂亦來自地方歌謠，唱詞部興成的選擇、服裝亦不特別講究，所謂「土服土裝而論搖」講的就是小戲貼近地氣的演出形式。

從草地躍上舞台

「身穿花紅長洋裝，風吹金髮思情郎…」，現代劇場編導王友輝以臺語流行歌謠〈安平追想曲〉故事為靈感，為臺南在地的秀琴歌劇團量身打造《安平追想曲》，重新勾勒本劇的時空背景與人物設定，以劇中戲的手法巧妙編織，在一則橫跨兩代的愛情故事中，融入歌仔戲百年變遷的興衰。劇中我們可見歌仔戲早期以「落地搁」的「本地歌仔」形式，在廟埕、樹下或隨廟會陣頭遊行表演，勾勒出臺灣由歌謠說唱形成歌舞小戲，再演變成大戲的過程。

秀琴歌劇團另於2019年以牛犁歌陣為創作靈感，與七股區竹橋慶善宮牛犁歌陣合作演出《阿牛弄牛犁》，在音樂及故事情節中，完整呈現傳統牛犁歌陣的特色以及西港刈香的民俗脈情。

主編的話

小戲由民間藝育而生，結合了民間說唱、歌舞等結合發展而生的表演，往往來自傳統社會的農閒、民俗信仰等，反映了民間的生活趣味與思想情感。相較於有完整故事結構、角色與配樂的「大戲」，小戲在演出形式、唱詞內容的自由度相當地高，演出的也可能在公園或是廟埕，興之所至，戲歌戲舞。

臺南市為臺灣最早開發的區域之一，也是迄今戲陣種類最多，演出最頻繁之地。惟目前許多小戲類戲陣之藝師大多年事已高，受社會變遷等因素影響，願意學習此類技藝者不多，許多歌舞技藝因而瀕臨失傳之危機。因此，更加需要透過音像記錄將美好傳統保留下來。

Created and developed from folk customs, the small play is a form of Chinese folk performing art that combines narrative-storytelling, singing, and dancing. It mainly originates from agricultural practices or folk beliefs in traditional Chinese society and reflects people's life, thoughts, and emotions. Compared with the big play, which employs a more well-developed story structure, characters, and incidental music, the small play features highly flexible performing styles, narratives, and lyrics. The small play can be performed in any places as performers feel the urge to sing and dance, such as in a park or in front of a temple.

As one of the first developed regions in Taiwan, Tainan City has the most diverse types of folk art performance and holds such performances most frequently. However, many masters of performing arts related to the small play are now advanced in years. Due to factors such as social changes, few people nowadays are willing to learn such art techniques, thereby causing multiple traditional singing and dancing arts in Taiwan to be on the brink of extinction. Therefore, it is incumbent upon us to preserve precious traditions by means of video recording.

版權 ■ 版權單位｜臺南市政府文化局 / http://culture.tainan.gov.tw/index.php ■ 發行人｜林萬億 ■ 總編輯｜廖咸浩 ■ 編輯顧問｜李亞弟、王世宏、張桐中 ■ 執行編輯｜王詩慧 ■ 英文翻譯｜黃瑋軒 ■ 編輯｜郭曼如、陳郁潔（歌舞踏搖戲人生）
■ 發行單位｜臺南市文化資產管理處 / http://tmach-culture.tainan.gov.tw ■ 刊頭文字提供｜臺南市鹽埕區四維藝術學 ■ 美術設計｜ 關鍵營數位文化有限公司 ■ 出版日期｜2020 03月 ■ 特別感謝｜創意私房菜

歌舞小戲面面觀

在廟會慶典中，各式各樣的陣頭穿插其間，有宋江陣、金獅陣等武陣的力度與氣勢，也有如車鼓陣、牛犁陣等小戲類藝陣，不但能歌能舞，且族誌逗趣，往往是民人的目光焦點。臺南地區常見的小戲藝陣如弄車鼓、牛犁歌陣、桃花過渡、七響陣等。

小戲雖然需「小」，卻非價值小、影響小、觀眾少，往往小戲更深入社會底層，面向最寬大眾，在平凡無奇的廟埕口演出一幕幕讓炙人口的劇目。小戲如賴的不是華麗的衣著、裝扮，不是科班出身的專業演員，而是來自民間豐沛的生命力。唯有如此，它才能更貼近庶民百姓的生活真實情境，在文化與故事相互交融影響下，它所流傳的不僅是來自古代的民間故事，更揉合了早期民間生活的真實樣貌。

合歌舞以言事、婀娜步伐踏話

小戲的音樂曲調，多半以民間歌謠為基礎，包括閩南和臺灣一帶流行的音樂曲風（如牛犁歌陣），也有些來自南管音樂（如竹馬陣）；小戲的唱調往往通俗易懂，富含大量的民間口語，呈現生活中反應激烈的言詞，有些滑稽突階為主的小戲唱調內容聽來甚至有些粗鄙，又或者上一秒明明是夫妻爭執，下一秒兩人卻又恩愛示好，唱腔表演者的即興反應與演出功力。

小戲、歌舞類藝陣都會配合音樂、場合、劇目進行身段的舞弄。如「竹馬陣」中十二生肖各自有不同的「落點」（在表演時走到定點的特定姿態、靜步）；又例如「車鼓陣」為男（角）女（旦）對弄的表演，也會有一些特定的身段、拜廟的動作或是雜技。

小戲演出時間動輒數十分鐘，傳統口傳心授的「沈浸式」習藝模式，與現代記錄記憶的學習形成對比，靠的是傳統藝師敏銳的聽覺與肢體協調的能力，透過不同場域的即興演出，不斷進行小戲的藝術再造，不僅是文本複製重演，更是意活創作。

▪ 竹馬陣身段-虎、雞蹬腳

嘿呵嘿低嘿——牛犁歌陣與桃花過渡陣

▪ 東港村溪定祖牛犁歌陣，嘉邦輯（1933）演出前與角頭老人

▪ 佳里金唐陣藝術團

牛犁歌陣

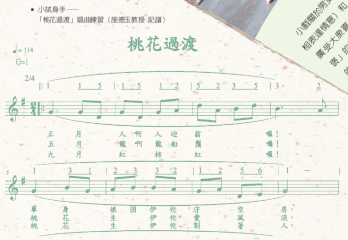
牛犁歌陣是一種車鼓陣歌舞表演形式，故事反映出早年農村生活，在農忙之餘共同備場、製造耕作的場景，拿鋤頭的丑角與犁田者既要耕作，又不時開戲小旦，小旦則舞動絲帕、當鼎表現優雅身段，偶爾兩人也停下來吃飯喝酒而相互推諉爭吵，讓者不時還因為爭搶吃飯而相互推諉爭吵，讓製造表演瞬間轉換為詼諧而且趣味橫生。

在臺南西港區的「東港村溪定祖牛犁歌陣」，源自1946年西港刈香開始，便負起演出與教授演出的重責大任，從年少到老年，在東港村中培養了一代又一代的牛犁歌表演者與愛好者。

桃花過渡

小戲歌舞表演者能夠同以分成「丑旦表情」（丑即「相貌兒」，即「相貌」（丑相關係）即「相貌」，即「相貌」，要能通過，一旦引用能表，其中，要能通過，「桃花過渡」即「相貌」，用的方式五相「各種表」，各種表演，為主，相互配合，呈現相關之實戲劇作。

觀看「桃花過渡」實演



▪ 小試身手——「桃花過渡」唱詞練習

桃花過渡

「桃花過渡」現代舞形式表演

龍崎鳥山頭清泉寺七響陣

目前在臺南龍崎區牛埔的鳥山頭庄內的清泉寺保留歷史悠久的「七響陣」，起源於當年清泉寺還未建好之前，鳥山頭祖師公僅僅因沒有固定祭祀的地方，輪流恭奉於不同的信徒家中，後來為酬答神恩，由龍崎鳥山頭與五間厝地區信眾弟子於大正十五年（西元1926年）組成「七響陣」，參與內門紫竹寺觀音佛祖聖駕三年一次的出巡遶境活動。

目前該團為家族式傳承，家人間互相搭配演出，也們對於傳統文化的保存具有強烈的向心力與責任感，加以家人彼此間的默契，更能將無形的血緣凝聚力，化做表演時的舞臺魅力。

▪ 龍崎鳥山頭清泉寺七響陣（角色由左至右）傅木、老婆、丈夫

啪啪啪啪啪啪啪！——七響陣

▪ 龍崎鳥山頭清泉寺七響陣

小試身手——「打七響」練習

第一響
雙手平伸開前拍一下
第二響
右手擺左手肘關節一下
第三響
左手擺右手肘關節一下
第四響
左手點左前胸一下
第五響
右手點右前胸一下
第六響
左手擺左膝關節一下
第七響
右手擺右膝關節一下

龍崎鳥山頭清泉寺七響陣演出

「你快見笑，來幫我的！」

劇情內容：傅木、老婆、丈夫（旦）、傅妹（丑）、傅妹夫（丑）、老婆（旦）、丈夫（旦）、傅木（丑）、傅妹夫（丑）、傅妹（丑）、傅木（丑）、傅妹夫（丑）、傅妹（丑）、傅木（丑）、傅妹夫（丑）、傅妹（丑