國立臺灣藝術大學

戲劇學系表演藝術碩士班

碩士學位論文

臺灣客家歌舞劇《義民禮讚》研究

A Study on Taiwan Hakka Musical Ode to Hakka Yimin

指導教授: 陳慧珊

研 究 生:姜雲玉

中華民國一〇八年一月

國立臺灣藝術大學

碩士學位考試委員會審定書

本校戲	剥學系表演藝術班碩士班 研究生	姜雲玉 月	
論文/創作 (中文名稱)	臺灣客家歌舞劇《義民禮讚》研究		
論文/創作	A Study on Taiwan Hakka Musical	"Ode to	o Hakka Y

經本委員會審定通過,特此證明。

學位考試委員會

要 真: 英月 共 基

张镜绫

课基础

指導教授:

所長 (系主任): 1年 2十

中華民國108年/月9日

列印日期: 108/01/09

National Taiwan University of Arts The Graduate School of Performing Arts

A Study on Taiwan Hakka Musical "Ode to Hakka Yimin"

by CHIANG, YUN-YU

A Thesis Submitted to The Graduate School of Performing Arts in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts

Thesis Advisor:

Thesis Examiners:

Head of the Graduate School:

Chip-Ibu Item

January 9, 2019

謝誌

讀書可以增加智慧,學習讓人開闊視野,選擇以退休之齡再回學校就讀研究所,為的是實踐終生學習之理念,也為增進表演藝術理論與實務間的相輔相成。寫這篇論文,最感謝指導教授陳慧珊博士,長期以來的全心付出和帶領,指導學生論文題目的方向和寫作的方法,教授專研表演藝術跨領域新知與時俱進,絕對是學生們的好榜樣。還要感謝表演藝術學院劉晉立院長、表演所吳興國、趙玉玲等教授,給予藝術理論與實務的寶貴知識傳授,讓學生各個充滿信心與熱情離開校門,繼續把藝術的種子繼續傳播各方。

感謝擔任口試委員的鄭榮興博士,張儷瓊教授,百忙之中仍然撥空幫忙指導,並以 專業角度提供寶貴的建議,讓論文更具有價值。

臺灣目前屬於多元化的社會,在地文化普遍受到政府民間的重視,客家族群的藝術發展也趨向多元多彩,但屬於歌舞劇的大型展演,仍是比例太少,感謝客家委員會經費補助,支持《義民禮讚》客家歌舞劇完整呈現,讓臺灣擁有更多元化的藝術展現,觀賞者擁有更豐富的藝術生活,也讓藝術理論的研究領域得以拓寬。

在此也要感謝《義民禮讚》客家歌舞劇的創演團隊,研發一部非常具有特色的「臺灣客家歌舞劇」。在此特別對提供第一手資料的創作者呂錦明老師、葉日松老師,以及導演羅思琦等表達由衷敬意與感恩。本論文的完成,還要感謝張勝傑老師、袁正玉老師,以及大方提供諸多協助的好友古綺靚小姐。最後,感謝我的家人,熱愛藝術的家庭,支持終生學習的理念。

摘要

臺灣客家歌舞劇《義民禮讚》的音樂主體是客家合唱,而客家合唱的主要內容為客家歌謠,客家歌謠是客家文化的重要代表。在臺灣,客家歌謠近百年來的發展環境可謂處於一個劇變的時代,其中又以客家合唱的成長最為明顯。合唱本是歐美國家的傳統,是現今國際上極為普遍的音樂表演形式,但在客家音樂中,合唱則是近三十年間才蓬勃發展的新興表演形式。由於傳統客家歌謠幾乎都用獨唱、對唱的方式,而且已深植人心,因此客家合唱開始之初,曾經是不受歡迎、不被看好、甚至受到老一輩客家人的排斥。但如今,客家合唱過去的刻板印象,在當代產生了頗大「翻轉」現象。

本論文以臺灣客家歌舞劇《義民禮讚》作為研究對象,以《義民禮讚》的主要展演團隊台灣客家山歌團所長期研發的珍貴資料,包括曲譜、劇本、影音資料,以及演出實況 DVD 等,作為研究的主要依據。研究方法以兩方向為主,分別是案頭研究——包括資料蒐集和內容分析,與田調研究——包括深入訪談和實地觀察等。透過對於客家音樂歷史文脈的回顧與探討——從單純的歌謠、合唱,發展到歌舞劇的形式,共歷時十多年之久——再根據諸多透過田調而得的一手資料,以及研究者親身參與的實務經驗,本論文對《義民禮讚》進行分析與討論,探討臺灣客家歌舞劇《義民禮讚》的藝術內涵與價值,進而論述客家歌舞劇如何成為目前最受觀眾喜愛的一種表演藝術的展演形式,以為臺灣客家音樂發展記錄一份參考文獻。

關鍵詞:客家歌謠、客家合唱、客家歌舞劇、《義民禮讚》

Abstract

In *Ode to Hakka Yimin* (義民禮讚), a Taiwan Hakka musical, the main music body of it is the Hakka chorus, in which, the main content is the Hakka folk song, which is an important factor of the Hakka culture. In Taiwan, the developing environment of Hakka folk song has changed rapidly in the recent centuries; and above all, the emergence and popularity of Hakka chorus feature the most. Chorus has a long-lasting tradition of performance in the West; while it is a common and popular way of performance in the today's international music society, it is, however, a newly developing genre in Hakka music within a history of three decades only. Because of the contrast with the traditional ways of performance, such as solo and duet, Hakka chorus used to be unpopular and even be despised and excluded by the elder Hakka people. Nowadays, it has been accepted and viewed as Hakka language, and even the most effective way to pass down Hakka folk songs. The old traditional image of Hakka chorus has been changed and 'flipped' over today.

Through examining the precious long-term materials collected / produced by the performing group Taiwan Hakka Folk Song Chorus (台灣客家山歌團), including music scores, scripts, audio / video materials, and live DVDs, etc., this thesis takes the contemporary Hakka musical *Ode to Hakka Yimin* as the case study. With two kinds of research methods: the desk research that collects and analyzes literature and materials, and the field research that observes the practice / performance and interviews the artists, this thesis reviews and discusses the historical contextual background of Hakka music, from folk, chorus to musical. In additions, with the actual participation and experience from the researcher herself and artists that involved, this thesis explores the artistic value and meanings of *Ode to Hakka Yimin*, discusses how Hakka musical become a popular style of performing arts, then offers a referential record to the literature of Taiwan Hakka music.

Keywords: Hakka folk song, Hakka chorus, Hakka Musical, Ode to Hakka Yimin

目次

謝誌	I
摘要	II
ABSTRACT	III
目次	IV
表文	V
圖-次	VI
普文	VII
第一章 緒論	
第一節 研究背景	
第二節 研究動機與目的	
第三節 研究方法	
第二章 文獻回顧與探討	7
第一節 歷史回顧	7
第二節 名詞釋義與研究定義	
第三節 相關論述探討	14
第三章 《義民禮讚》客家歌舞劇之背景研究	27
第一節 義民爺的歷史背景	27
第二節 《義民禮讚》創作緣起	28
第三節 《義民禮讚》創演過程	30
第四章 《義民禮讚》客家歌舞劇之作品研究	35
第一節 《義民禮讚》之詞、曲初步構思	35
第二節 《義民禮讚》劇情分析	54
第三節 《義民禮讚》唱腔與詮釋	
第四節 《義民禮讚》演出概況	67
第五章 結論	77
參考資料	79
附錄	
114 4.4	

表次

表 1	參考相關論述	15
表 2	客家合唱出版品	19
表 3	客家合唱作品表現形式與伴奏情形	22
表 4	2000年後公部門舉辦客家合唱類組比賽情形表	23
表 5	《義民禮讚》演繹樂章與演出紀錄表	30
表 6	《義民禮讚》客家歌舞劇——詞曲創作和表現形式構思	35
表 7	《義民禮讚》客家歌舞劇——戲劇、音樂設計與表演形式	41
表 8	《義民禮讚》客家歌舞劇——人物角色	54
表 9	《義民禮讚》客家歌舞劇演出場序表	55
表 10	2018《義民禮讚》客家歌舞劇合唱團隊基本資料	68
表 11	2018 年《義民禮讚》客家歌舞劇演出製作團隊	70

圖次

1	《義民禮讚》演出形式發展圖	. 32
2	〈序曲〉 演出舞台呈現	. 59
3	〈情話綿綿〉 演出舞台呈現	. 60
4	舞台示意圖	. 60
5	演出角色站位圖	. 61
6	〈戰地明月〉 演出舞台呈現	. 62
7	〈褒忠〉演出舞台呈現	. 63
8	〈壯士愁〉	. 64
9	〈共蒔一坵田〉	. 64
10	中西合璧的小型樂隊	. 72
11	演奏家樂團彩排	. 73
12	您喜歡的客家音樂形式	. 74
13	您喜歡的客家歌曲	. 74
14	欣賞此次演出的主要原因	. 75
15	對本場《義民禮讚》客家歌舞劇的觀感	. 75
16	比較滿意本場《義民禮讚》客家歌舞劇演出的部分	. 76
17	您對整體演出表現是否滿意?	. 76
	9 10 11 12 13 14 15 16	2 〈序曲〉 演出舞台呈現

譜次

譜	1	 . 42
譜	2	 . 43
譜	3	 . 45
譜	4	 . 46
譜	5	 . 47
譜	10	. 51
譜	11	 . 53

第一章 緒論

第一節 研究背景

二十世紀末是人類知識高度發展的時期,表演藝術配合科技與經濟的發展,有了長足的進步,源遠流長的客家山歌,隨著客家人的一路遷徙,繁衍各方,四海傳唱,已蛻變出亮眼的新形式「客家合唱」和「客家歌舞劇」。這條從灰暗走向璀璨的發展道路,是萬分艱辛的。在臺灣客家的語言文化,曾長期受到政府推行官方語言政策的壓縮,日據時代強力推行的國語是日本語。國民政府遷臺後,在1945至1980年代,臺灣大力提倡使用「國語」「運動,並經由國語推行委員會主導執行此重點教育政策。政府明定各級政府機關、學校,公共場所應使用國語不得使用「方言」。國語運動直到解嚴之後才結束。這一段漫長的臺灣經驗,對客家文化所產生的影響可謂極為重大。1988「還我客家話」運動3,帶給客家人的是長期壓抑之後的覺醒,緊接而來的則是,對於自己族群文化的追溯與重新認識。在此之前,客家歌謠在校園裡,幾乎是聽不見,民間的客家社團甚少,僅具代表性的單位如:「世界客屬總會」、「臺北市中原客屬崇正會」,基於鄉情聯誼功能而附設有山歌班。隨著客家意識的抬頭,民間各地開始陸陸續續的有客家山歌「研習班」4的成立。

2001年屬於中央部會的「行政院客家委員會」⁵成立。2002年「臺北市客家事務委員會」成立,此後,各縣市掌理客家事務的局處單位亦相繼成立,客家文化的永續發展是其主政方針,此對客家文化政策具有劃時代的意義。2003年7月1日客家電視台正式開播,客家的表演團體及藝人終於享有更大、更開放的表演舞台。此階段歌謠班成長快速,普遍以傳統方式獨唱或對唱山歌為主,此階段用合唱方式演唱山歌的團體,並不多見。唱客家歌的審美觀,仍習慣於一般民間所謂的「山歌唱來聲並腔,各人唱出各人腔」,

¹ 中華民國的官方語言「國語」,主要是以北京官話為標準。

² 台灣的「方言」通常指的是客家語、閩南語、原住民語等地方語言。

³ 1988 年 12 月 28 日客家雜誌社和林光華、邱榮舉等有心人士發起「還我客家話」運動,聚眾遊行走上 街頭。

⁴ 1988 年 10 月由郭春林發起成立「金華客家民謠研習班」,為臺北市第一個成立的客家歌謠班,由戴美玉榮任班主任。

⁵ 「行政院客家委員會」成立於 2001 年 6 月 14 日,2012 年元旦起配合行政院組織再造,改制為「客家委員會」簡稱「客委會」。台北市、高雄市、台中市設「客家事務委員會」、新北市、桃園市...等設「客家事務局」。

且將它視為演唱客家山歌的寬廣境界,但研究者認為,唱山歌的美學概念,應會隨著人們的生活環境而有所調整,畢竟,「山人山上唱山歌」與「偃⁶今上台(電視台、舞台)唱山歌」,是截然不同的環境,欣賞的對象也廣泛了許多。

客家主管當局有鑑於客語的嚴重流失,將傳承客家語言、歌謠文化列為施政重點,施行必要的搶救行動,以補助方式鼓勵民間客家的協會或社團成立歌謠班 、經過長期的努力,成長顯著。以大臺北地區為例,臺北市 2018 年所輔導的「客語教育中心」包括:正音班、讀書會等、戲劇班、舞蹈班、書法班、樂團等,一共有 84 個班,其中 44 個班屬於歌謠班,其餘 40 個班統稱為技藝班,而新北市轄區內的客家社團大約也有八、九十個,屬「歌謠班」的也有三十五班上下。主管當局賦予其傳承客家語言文化的任務,並規定每年必須參加年度成果展演,驗收成效。歌謠班除了每年參加成果驗收和年度演出,更積極的意義是,團隊之間相互觀摩、積極創新,努力推廣客家文化和提昇表演藝術層次。求新求變的同時,許多歌謠班開始嘗試合唱型式,並試著結合多種元素的表演型態。2009 年開始,全國客家日7竹東客家山歌比賽,也開始設「合唱團組」,近年來報名參賽的隊伍均超過三十隊8。客家歌謠從獨唱、對唱、發展到有合唱的形式,目前已經是大家關注的表演類型。

第二節 研究動機與目的

二十世紀中葉是屬於民族音樂出頭天的時代,西方興起民族音樂的研究風潮,1959年荷蘭音樂學家孔士特(Jaap Kunst)曾提出:「民族音樂學是研究人類各種民族,在不同文化水準中的傳統音樂與樂器……。9」1960年代的台灣也發生音樂史上的大事,由史惟亮和許常惠兩位音樂家所主導的民歌採集運動¹⁰,喚醒了許多長期學習歐洲傳統音樂的臺灣音樂人,開始省思甚麼才是屬於自己的傳統?此後民族音樂研究的風氣也漸漸興盛。研究者投入客家歌謠教學與演唱的初衷,正因為體認到民族音樂的領域,客家不應缺席。研究者成長於客家莊,兒童時期隨著大人看客家戲、聽客家歌,耳濡目染累積

⁶ 本論文中的「偃」與「捱」通用,即客家人自稱「我」的意思。

⁷ 客委會 2011 年起將農曆正月二十日,傳統的天穿日,定為全國客家日。

⁸ 竹東鎮公所歷年主辦客家歌謠比賽之「比賽手冊」資料。

⁹ 引自民族音樂學中華百科全書官方網站,擷取日期: 2018 年 12 月 18 日。

^{10 1967} 年史惟亮和許常惠兩位音樂家帶領民歌採集隊,兵分東、西兩路,深入山地部落採錄民歌。

了說客家話和唱客家歌的良好基礎,但隨著國民政府的語言政策¹¹,在接受國民義務教育階段,正處於全面推行說國語的時代,學校甚至禁止使用方言,否則將會受到老師處罰,以至於大部分人,在經過學校教育之後,反而淡忘母語,自然習慣使用國語與人交談。在此大環境中,在學校裡不會看到老師教唱客家歌,音樂會的場合中,更沒聽過任何演唱家演唱客家的歌,只在喜慶娛樂的場所,或是遊覽車上還比較容易聽得到,客家歌謠被視為次級文化,只宜茶餘飯後而難登大雅之堂,這似乎是當時社會的普遍認知。研究者的小學、國中、高中階段,客家歌謠自然也是遠離了。

1974年研究者隨當時的鋼琴教師,服務於竹北鄉中正國小的李金清老師,親自帶領面見時任教於新竹師專的楊兆禎老師¹²,開始向他學習聲樂基礎,與楊老師的初次見面,他取出他剛錄製完成的黑膠唱片,放上鋼琴邊上的電唱機播放,高亢嘹亮的嗓音唱出客家人最熟悉的「山歌子」¹³。他接著敘述 1964年他在台北國際學社舉辦個人獨唱會,由鋼琴家徐欽華為他伴奏,唱的就是這首由呂泉生作曲¹⁴,由他本人編配鋼琴伴奏的《山歌子》。他是臺灣第一位將客家山歌「山歌仔」以及福佬民歌《杯底不金魚》納入獨唱會節目單者。研究者生平第一回聽到仰慕崇拜的聲樂家唱出鄉音,極為震撼!這一年楊教授也完成他的重要著作,臺灣第一本有關客家民謠的學術專書《客家民謠九腔十八調的研究》¹⁵也順利的榮升且被聘任為教授,扭轉了許多人,視客家歌謠為「陳腔土調」¹⁶不登大雅的負面的認知。但在當時仍然未能多見學術界對客家歌謠的參與,此後漫長的十幾年間,研究者所接受的仍是西方音樂的領域,聲樂與合唱的學習。

1977年研究者考入國立藝專國樂科聲樂組就讀,因此而轉向中國音樂的探索和民歌演唱學習,畢業後即從事國民中學音樂教職,同時投入民間歌謠的演唱和研究推廣工作。並曾參與專以演唱中國民歌,在臺灣享譽一時的「成明合唱團」約十年,擔任團長職務有三年,在實踐中國民歌的經驗中,深深的領悟到唱民歌對於語言掌握的重要性,包括咬字、吐音、行腔和發聲法等等。研究者開始認真思考一個嚴肅的問題,語言歌謠代表一個民族的命脈,那麼 Who am I?我是誰?我屬於何方?¹⁷ 於是乎決心打開客家歌謠

^{11 1953} 年查禁「方言」歌曲唱本 1956 年國民政府全面推行「說國語運動」。

¹² 楊兆禎(1929~2004)新竹縣芎林鄉人,聲樂家,前新竹教育大學教授,終生貢獻於教育界。

¹³ 山歌仔是客家山歌的主要曲調之一。

¹⁴ 呂泉生根據客家山歌「山歌子」曲調,創作的一首新曲《山歌子》歌詞為傳統山歌詞。

¹⁵ 許常惠。2010。頁 147。

^{16 「}陳腔土調」是指隨興而唱,不拘泥表演形式的鄉野俗曲。

¹⁷ 姜雲玉《客家歌謠精選——美聲集》演唱心聲 1995。12 月。

的探索之門;首先找回客家語,其次演唱客家歌。18

1991年研究者與同為客家籍,且從事國中音樂教師的呂錦明老師,共同創辦「台灣客家山歌團」,以傳承客家語、演唱客家歌、研究採集各地唱腔以及創作新曲、加強表演藝術為宗旨。呂君原有指揮合唱團多年的背景,因而兩人的共識以「客家合唱」作為團的研發重點之一,當我們以西方合唱的概念運用在客家合唱的時候,許多的文化認知和美學概念往往出現差異,或衍生出種種的問題,表現的技術也將面臨考驗,訓練方法將如何因應,客家合唱的表現方式,與西方的合唱之間該如何相互運用、相輔相成,之後都在《義民禮讚》的實踐過程中找到了很好的答案。

本研究時間範圍,鎖定重要的關鍵時期,即 1988 年「還我客家話」運動以後,和 2001 年客家委員會成立到今。這三十年左右,臺灣客家歌謠的發展,在客家族群整體文化的發展中,變化最為快速。社會上客家歌謠班紛紛設立,學校裡的合唱團隊開始學唱客家歌謠,參加鄉土歌謠比賽,翻轉了客家歌謠只適合獨唱和對唱的普遍認知。研究者先以台灣一般所熟悉的合唱,來觀察客家的代表性合唱作品,再以《義民禮讚》作為研究的主體,對作品的創作模式,進行深入的解析,並探討作品本身的特殊性與藝術性。

合唱音樂在西方世界發展數千年,已達到普遍、通俗、精緻,極其多樣貌的藝術形式,更累積了豐富的屬於各個時代的代表性作品,在我國,合唱音樂是屬於西方引進的藝術品種,歷時已有上百年,但台灣客家歌謠的合唱發展,嚴格說來,尚不足半個世紀,因此目前仍處於未成熟階段;作曲、編曲的人才不足,以至於作品不多,累積數量十分有限,質量也良莠不齊,自然造成研究取樣上的侷限,尤其是可以輔助的文獻資料亦極為有限。近年來有關客家音樂的專書、期刊或碩博士論文雖有增加,但以「客家合唱」作為專題研究的還是罕見。多數的作曲者也還在嘗試階段,因此可探討、可比較的作品,很難具有全面性。雖然客家合唱相關的文獻和研究資料明顯不足,但幸運的是,研究者早年即投入民間歌謠演唱和教學的工作,也在薪傳和推廣客家歌謠的過程中,累積了許多寶貴的經驗,希望借助於民間歌謠研究的基礎和知識,關注於臺灣客家合唱的發展和實踐,針對《義民禮讚》的內容和演出形式,進行有系統的分析,並提出論述,期望將研究心得,與愛樂者共同分享。綜合以上,將本論文的研究目的整理為下列四點:

(一) 梳理臺灣近三十年來客家歌謠的發展環境,以及客家合唱的成長狀況。

^{18 1988} 年 12 月於板橋體育館「歲末聯歡晚會」演唱三首客家歌,以小型國樂團伴奏。

- (二)臺灣近年的重要客家合唱作品,觀察《義民禮讚》的創作特色。
- (三)分析《義民禮讚》作品內容,探討多元表現形式和藝術的價值。
- (四)從藝術生態的角度,檢視臺灣客家歌舞劇具有跨界展演之潛力。

第三節 研究方法

本研究乃屬質性研究範疇。研究者將,藉助於一、案頭研究:文獻資料蒐集、整理 比較分析法。對於客家歌謠合唱發展過程中的相關資料如:作曲家、作品、團隊、等進 行資料收集和重點整理,包括:曲集、曲譜、用以分析比較,圖書照片、書信筆記以及 影音資料 CD、DVD 等作為佐證。從中探索《義民禮讚》發展的路徑,觀察得失優缺。 研究者將借用歐美合唱音樂理論作基礎,以歐美的合唱的形式對照客家合唱作品《義民 禮讚》的音樂表現形式。二、內容分析:透過詞、曲創作的內容和舞台表現形式的創意、 劇場元素的結合等,研究分析《義民禮讚》中的客家合唱主體,包括歌詞、聲韻上的處 理原則,還包含合唱音樂創作的手法、伴奏音樂的運用、舞蹈和戲劇元素的加入,深度 的探析表演團隊的演繹過程。三、田調法:1. 訪談法——訪談關鍵人物,即訪談參與創 作的靈魂人物,作曲者呂錦明對其音樂創作過程,以及編劇導演羅思琦,對於展演的時 候,結合戲劇元素的構思,和舞台上角色的安排,分別提出他們的見解。2. 觀察法— 研究者累積長期對客家音樂界的觀察,包括大環境的變化,客家社團的發展狀況,客家 合唱在臺灣客家社會中慢慢受到重視,成為正式在客家歌謠的比賽中的類組,這些現象 與客家歌謠的整體發展息息相關。3. 實際參與——研究者本身參與研究個案《義民禮讚》 的創作和展演過程,以及實際參與客家合唱的教學,以及聲腔指導,以本身實務的經驗 累積,應有助於對作品較深度的分析。四、為了研究的客觀性,避免因局內人的過多觀 點,本研究以創作端、展演端、以及觀眾端等不同視角,利用三點交叉法檢視作品,以 提升本研究論文的信度與學術價值。

第二章 文獻回顧與探討

客家山歌沿襲古詩古韻的風格,在南遷的過程中又吸收吳歌越調的形式,並與居住山區少數民族的風格色彩互相融合,於是創造出別具一格的山歌,從結構、押韻上可明顯的看出客家山歌與唐詩和南方民歌相同之處,如四句七言、一、二、四句押韻,可見客家山歌既保留著中原文化的神韻,又帶有南方文化的色彩¹⁹。明朝中葉後因客家人所居之處多為山多田少、謀生困難,於是許多人便飄洋過海移民海外,明末清初渡海來台者甚多,因此台灣亦成為客家山歌發展史中的一個重要據點。但是儘管客家山歌源遠流長,日據時代它仍是處在被歧視的地位,僅屬於勞動群眾的山野之歌,難登大雅之堂。

第一節 歷史回顧

一、臺灣的客家歌謠

一八九五年台灣割讓給日本,客家山歌發展困難,主要依賴口耳相傳流傳於民間,日據時代的早期亦曾禁唱一段時期,但客家山歌仍廣大流傳於客家村落,後期乃發展出「三腳採茶」戲,唱腔豐富有九腔十八調之稱,隨著小戲團的走唱山歌亦日漸普遍流傳,光復後的十幾年間發展較為蓬勃,客家採茶戲班甚多,是台灣山歌的全盛時期。早期客家人多居住於山區或丘陵地帶,靠著耕田或種茶為生,因而唱的多半是山歌或採茶歌。在台灣桃、竹、苗等地區是客家人居住的大本營,這些地方流行傳唱的老山歌、山歌子、平板調以及其他許多小曲小調豐富又多彩,是客家人的生活調劑和重要的精神食糧,然而如此珍貴且獨樹一格的民族藝術,卻曾因政府的偏差政策,在校園內提倡國語,禁止方言,受到極度的委屈。客家的語言文化在強勢文化壓縮之下,沉寂、沒落了一段很長的時間。後來又因電視台開播,民間娛樂方式轉移,使得客家山歌加速式微,解嚴後鄉土文化日漸抬頭,客家歌謠研習班、山歌班紛紛設立。客家人對於屬於自己族群文化的發揚與保存,有了前所未有的危機意識,尤其老一輩的客家人對於唱山歌,聽山歌,更是無比懷念與渴望,此時臺灣客家歌謠的發展,終於出現一線曙光。

現今社會,可說是客家的歌謠多元發展的時代,數量種類明顯增加,分類上除了有

7

¹⁹ 引用胡希張、余耀南著:《客家山歌知識大全》。1993。頁 11、21。

傳統客家山歌,還有創新流行曲、客家童謠(兒歌)、客家合唱曲,而合唱曲多為客家歌謠走進音樂殿堂的藝術包裝。目前客委會出版的相關歌謠曲集,傳統山歌通稱為傳統客家歌謠²⁰。公部門舉辦大型的歌唱比賽,也多會採用較為嚴謹的分類,分成傳統歌謠、創新流行,還有客家合唱等,這樣的分類,也是台灣社會最近十年左右的事。具代表性的竹東客家山歌比賽,2019年將邁入第五十五屆,客家合唱類組舉辦也將進入第十一屆,目前還在努力推廣的階段。透過重要的比賽,普及推廣客家合唱,其效果通常會很明顯易見。

隨著時代的進步,客家歌謠的傳播方式與時俱進,現今的客家歌謠傳播途徑,不僅僅只是口耳相傳而已,屬於客家歌謠的活動場所,也不限於山野茶園了,最大的進展還是,有專門的師資「開班授徒」,有公部門輔導推展,也有了表演的舞台,一首被廣泛傳唱的山歌詞,正可說明此一現象:「山歌唱出客家音,自古流傳到如今;以前山歌山上唱,今日唱到街路心」。

二、臺灣的合唱經驗

從古希臘時期、中世紀、文藝復興、巴洛克、古典、浪漫直至現代,相關文獻,顯示其發展的歷史脈絡,教學技術、和藝術表現型式,已累積了相當豐富的經驗和理論建構。在我國,「合唱」是近百年來發展中的音樂型式。所謂合唱,在人類音樂生活的歷史上,廣義的合唱:眾人一起發出聲音歌唱。狹義的合唱,大約從歐洲十四世紀至十六世紀的複音音樂時代,音樂家許常惠(1929~2001): 拉丁文「Chorus(合唱)」來自希臘古典戲劇中的「合唱」其實是「齊唱」,而且常結合舞蹈表演。這顯然與中世紀所發展的複音合唱,以「對位法」技法為主的合唱不盡相同,屬於廣義的合唱。也與十六、七世紀所發展多聲部合唱,以「和聲學」為主要技法的合唱不同,一般人多認為「合唱」是屬於西方的,但事實值得商榷。音樂家呂泉生(1916~2008):「合唱「Chorus」的意義是多人數分為二部、三部、四部,唱不一樣的旋律(Melody)的歌,與齊唱完全不同。齊唱(Unison)是多人數唱同一旋律,比起合唱,齊唱式簡單多了。」著名的合唱指揮戴金泉(1938~):「合唱」一詞可解釋為多人同聲或分成數個聲部,各聲部互為和聲之「歌唱」。而「歌唱」之簡單含義是「將語言音樂化,或將說話延長、加強並美化」。²¹在西方的宗教史,用歌

^{20 「}客家山歌」廣義解釋,泛指所有的客家歌謠。

²¹ 引用行政原文化建設委員會出版《合唱的藝術》。1991。頁 1、9、35、153。

唱來敬拜神,是極為普遍的儀式,日據時代,臺灣的基督教會,也多以「合唱」方式唱「讚美詩」。因此,早期合唱音樂的發展,與宗教音樂的發展息息相關。

五四運動之後,在許多知識份子的帶領下,中國音樂教育蓬勃發展,在合唱方面, 蕭友梅(1884~1940)、黃自(1904~1938)等人的作品豐富。李抱忱(1907~1979)熱 衷推廣合唱音樂,展現出前所未有的新氣象。音樂家韓國潢(1936~)在「二十世紀上 半葉的中國合唱發展」專文裡指出:「合唱在目前的中國人社會裡家喻戶曉,已經是生活 的一部分。不但國內學校和社團有合唱團,就是海外的華人也組織了合唱團。」國民政 府遷台後,臺灣的合唱音樂,隨著學校教育穩定發展。研究者就讀小學、國中階段(1968 年左右),年年參加合唱團,代表學校參加縣級合唱比賽,民國七十九年到八十年,在文 建會的主導之下,曾在各縣市舉行「全國合唱觀摩音樂會」,除了各級學校必須組織團隊 之外,還包括「大專青年組」,和「社會組」合唱比賽。文化是需要靠長時間的累積才能 成為傳統,也要很長的傳統才能形成特色與風格。

「合唱」在西方許多國家,都已有累積長遠的歷史和發展……從中古時期到巴羅克時期歐洲的合唱發展,始終和宗教的改革發展關係密切,古典浪漫時期之後,中產階級的意識抬頭,合唱音樂的內容有了大幅度的擴張,演出型式也豐富起來。隨著東西方的交流日漸增加,西方十九世紀所發展的合唱音樂形式,成為亞洲諸國相繼吸收模仿的音樂型式。到了二十世紀,我國的合唱音樂,隨著許多留學海外,學成歸國的音樂家們的帶動風潮,由教會、學校、社團的推廣和傳播,合唱音樂在台灣也呈現出一片欣欣向榮的景象。臺灣師大合唱教授潘宇文:

現代(ca. 1900-) 邁入公元二十世紀的合唱藝術,延續了前一世紀的發展潛力, 將合唱提升為最受喜愛的全民性、世界性音樂活動之一。在合唱樂曲的創作上, 除了增添各種類型的多樣曲目外,亦開拓出新的歌聲表現手法,讓合唱演出成 為音樂、視覺與表演藝術融合的多感官饗宴。²²

時間來到了二十一世紀,合唱已是家喻戶曉的音樂表現形式,研究者在小學階段,被選為學校合唱團員,唱的是三聲部童(同)聲合唱曲,國中時期再度獲選為學校合唱代表隊團員,唱的作品已經是混聲四部合唱了,此乃說明了合唱形式在臺灣的普遍性。

_

²² 潘宇文,2011,頁32。

目前客家合唱的實踐者,多半是具備這樣的基礎。包括《義民禮讚》創作團隊中的成員, 也不乏是具有這種經驗的成員。

第二節 名詞釋義與研究定義

一、 客家歌謠

客家山歌是我國民間歌謠的一部分,具有中原文化的延展,也吸納其他族群文化的元素,內容豐富多彩,是客家文化的精華,產生於樸素的農業社會,是客家人的精神食糧,從傳統的山歌詞「掌牛阿哥學唱歌,唱得歌來牛食禾、風霜雨雪都頂過,順水行船愛唱歌。」「打漁唱歌歌滿河,掌牛唱歌歌滿坡, 砍柴阿哥滿山走,滿山滿岌都係歌」可見從牧童、船夫……人人愛唱山歌,正是「山歌無腳走四方」,有客家人的地方,就有客家山歌的流傳。而「唱歌唔論好歌喉,條條唱出解憂愁,一日三餐歌傍飯,夜夜睡目歌貼頭。」說明客家人對其歌謠 的情有獨鍾。客家山歌,它反應時代、刻劃生活、詠嘆愛情,更述說著客家先民流離遷徙的悲苦歲月,和披荊斬棘的奮鬥精神。廣義的說法,流傳在客家人聚居的地方,以「客家語」來演唱的客家山歌、小調或唸謠,統稱為客家山歌,係指廣大人民在長期的生活中所傳唱累積的歌謠,屬於人民的集體創作,靠著口耳相傳、代代傳唱,又隨世代流傳,唱遍五湖四海,因作者和產生年代多不可考,故應屬於全民共享的非物質文化遺產。是客家族群的文化珍寶,也是客家音樂中的重要種類,更是客家音樂創新發展的基本元素。已故作曲大師馬水龍曾說:「客家音樂不僅僅是表演藝術的一環,更是民族音樂的活水源頭,認識自己音樂的重要,跟認識自我是一樣的……值得我們重視與珍惜」23。

近三十年來,客家歌謠的發展環境有了大幅度的改觀,老調新曲得以茁壯成長,除了傳承原有的傳統山歌外迭有新聲。如:客家童謠(兒歌)新編、傳統客家歌謠編曲、客語流行曲、客家合唱曲或藝術歌曲······百花齊放,實在無法以客家山歌涵蓋,而統稱為「臺灣客家歌謠」較為適當。

_

²³ 鄭榮興著:《臺灣客家音樂》「序文:為客家音樂點一盞明燈」。2004。頁 13。

二、客家合唱

《義民禮讚》的音樂形式,是以西方合唱音樂中的對位、和聲等作曲理論當作組織 架構,再融合客家的重要元素如歌詞的意涵、客語的發聲、曲調的特點等,為作品注入 屬於客家的色彩與活力。台灣客家山歌傳唱數百年,歷經西、荷、明鄭時期、日治皇民 化運動時代,接著走入國民政府國語化運動的壓抑的時代,但在有心人士的努力傳承和 推廣之下,客家歌謠的火種未曾熄滅,族群文化得以延續。早期傳統客家歌謠表現形式, 少有多聲部和聲,觀察其主要的原因有如下列:(一)原創性的山歌都以獨唱或對唱方式 傳唱於山林之間,故常聽老一輩客家人或民間藝人多說「山歌不能合唱」。(二)傳統的 客家民歌與漢族其他音樂關係密不可分,曲調進行多以單旋律(單聲部)為主,表現的 方式也以獨唱、對唱為多,少有和聲(多聲部)的出現。(三)合唱音樂是西方的傳統, 傳統客家歌謠,從街頭廟口的表演,到走上劇院舞台,幾乎少有合唱的表現形式,客家 戲曲中也不例外,從早期的「採茶戲」到「改良採茶戲」或近年的「採茶大戲」皆少有 加入多聲部合唱的演出,因為客家合唱是客家歌謠的新形式。

研究者對客家合唱的初步定義是:所謂「客家合唱」係指以「客家語」為主要歌詞,舉凡以客家「人、事、地、物」等作為基本的創作素材,運用以合唱音樂之型式,所譜成的合唱作品,皆可稱為「客家合唱」。內容含蓋傳唱久遠或已成為普羅大眾所熟悉之客家曲調,所發展出來的合唱曲。所譜成的合唱表現形式,皆可稱之為「客家合唱」。作品的音樂形式大致可分為:1. 客家歌謠齊唱(廣義之合唱);2. 以傳統客家歌謠配上簡單和聲;3. 客家傳統歌謠經過改編之合唱;4. 以非客家歌曲填入客家歌詞;5. 或係全新創作之合唱作品。其中以「齊唱」,為早期絕大多數客家歌謠研習班(歌謠班),教學方式。

三、客家歌舞劇

「客家歌舞劇」是從西方現有的歌舞劇(Musical)形式上,轉換過來的一種表演藝術形式,也就是一種「西為中用」或「中西合璧」的概念,一般人對歌劇、音樂劇與歌舞劇的基本認識,來自於中學時期的藝術人文教科書,大致都能分辨兩者的差別,主要在於樂曲的風格和演唱的技巧,歌劇著重於聲樂技巧,音樂劇則偏向於流行歌曲的聲腔,音樂劇(Musical)的廣義解釋也包含歌舞劇。十九世紀以後,法國奧芬巴哈、維也納史特勞斯,為歌劇帶進了喜歌劇和輕歌劇的風潮,大量融入當代的流行語言、音樂和舞蹈,

稱為「歌舞劇」,當代的歌舞劇,已將文學、戲劇、語言(對白)、音樂、歌唱和表演融合起來,再結合舞蹈,加上大型的佈景,和多媒體背景的烘托,成為一個整體的「劇場式」呈現。歌舞劇演員,多必須身兼戲劇演員、歌手以及舞者等多方面的表演技術。但在此章節中,研究者並非要對西方音樂劇或歌舞劇的本質和發展提出論點,而是要說明當代客家歌謠的表演藝術,正嘗試結合西方歌舞劇的形式,並且朝著跨界展演的劇場形式發展,且已做出具體的實例。

(一)《福春嫁女》客家歌舞劇:

2007年臺北藝術大學(以下簡稱:北藝大)由吳榮順教授擔任製作人,在國家劇院上演一部大型客家歌舞劇《福春嫁女》,故事改編於英國劇作家莎士比亞的《馴悍記》(The Taming of the Shrew)演員透過說與唱來演故事中的角色,劇中所有的音樂、舞蹈、服裝、舞台、燈光等,均屬全新創作²⁴,伴奏樂團以大型管弦樂團並結合客家八音團,現場演奏或伴奏,這是一場跨領域的演出型式,對客家族群來說,是一項前所未有的創舉。但一般觀眾的反應,最多的意見是,由莎士比亞的《馴悍記》所改編而成的《福春嫁女》其劇情中的女主角,個性潑辣、任性,很不符合傳統客家女性的美好形象,另外,對於該劇中客家音樂元素不足,也是觀眾普遍的看法。根據研究者實地觀察,對於《福春嫁女》當中歌唱的安排,獨唱、對唱、齊唱不多、而且混聲合唱也很少,研究者認為,這是一場表演多而歌唱少的歌舞劇。

(二)《香絲·相思》客家音樂歌舞劇:

繼《福春嫁女》之後,2016年北藝大再度由吳榮順教授製作,推出一部大型的精緻大戲,《香絲‧思》客家音樂歌舞劇,也是結合產、官、學各方力量,來完成的「跨領域」展演。在台灣各地掀起一陣熱潮,引起各方矚目。《香絲‧相思》的故事背景,客籍作家龔萬灶的散文《油桐花》作為改編之藍本,是結合文學、音樂、戲劇、舞蹈、服裝、及舞台設計的超大型展演。《福春嫁女》與《香絲‧相思》兩者之間的差異,首先是定型,前者為「客家歌舞劇」,後者為「客家音樂歌舞劇」,最明顯的差別就在音樂的部分,同樣是大型管弦樂團結合客家八音團,但《香絲‧相思》的客家音樂素材更為豐富,擔任作曲的作曲家顏名秀,在作曲的過程中對客家語言的聲韻處理十分嚴謹,是重要原因之一;音樂的形式除了運用許多傳統山歌素材之外,還增加了合唱音樂,由客家合唱經驗

24 客家歌舞劇《福春嫁女》吳榮順教授擔任製作人,音樂創作為臺北藝術大學作曲教授錢南章。

12

豐富的台灣客家山歌團加入現場演唱,根據研究者實際的觀察²⁵《香絲·相思》客家音樂歌舞劇屬於跨領域的大型展演,但客家文學佔了很大的比重,以合唱團現場演唱方式,所製造出來屬於聽覺的內在情境,與眼睛所見的佈景燈光所製造的氛圍,理想結合、相輔相成,這在跨領域的展演藝術中,最受觀眾高度期待。

(三)《天光》客家音樂歌舞劇:

繼《香絲·相思》之後,2016年北藝大又推出一部《天光》客家音樂歌舞劇,是以 六堆客庄的歷史事件為背景,描述動盪時代小人物的故事,表達「一庄有事,大家幫忙」 的客家精神。製作人吳榮順教授於 2019 好客月曆中撰文「在音樂歌舞中貼近客家文化」 ²⁶,並指出:「客家音樂歌舞劇的出現,更加深客家語、文化與音樂的推廣,三齣代表 作品《福春嫁女》(2007)、《香絲·相思》(2016)、《天光》(2017)。」由此可看出,吳 教授在為當代的重要作品定型,並且重視作品中的音樂地位。

(四)客家合唱劇:

對於「跨領域」的解釋,根據臺灣藝術大學教授陳慧珊指出:「此種跨領域「multidisciplinary」係各個獨立的領域為了實踐共同的目標,先分別進行獨力發展或改良後,再以截長補短的方式互相合作……」²⁷。這樣的模式,正是本論文研究個案中,所採用的表演藝術構思,和表演形式的探索過程。但是,以一個民間的表演團隊,和政府主動委辦的產、官、學合作案,在人力和財力上自然是無法相提並論的。然而,研究者希望透過對《福春嫁女》客家歌舞劇和《香絲·相思》客家音樂歌舞劇,兩個展演案例的觀察,對照研究主題的表現形式,自然會發現《義民禮讚》客家歌舞劇的主軸成分是合唱,換句話說,合唱團員就是劇中主要的演員,合唱才是此劇的主體。

當代客家合唱在表演形態方面進步顯著,近年來在客家合唱表演中,常見在合唱團中加入舞蹈、戲劇等多種元素的展演方式。這是一種叫混合形式的合唱表演,它不若歌劇中,視劇情的需要必須安排「男高音、女高音、男中音、女中音、男低音、女低音」的獨唱角色,獨唱者需要具備絕佳的「唱功」,而合唱的部分,只是整場歌劇的其中配置。但它也不像「音樂劇」的表演形式,歌舞並重、對白也多,演員必須具備能唱、能演、又能舞蹈的功夫。研究者認為這種合唱音樂的跨界展演,比較符合「合唱劇場」的

²⁵ 2016 年《香絲·相思》客家音樂歌舞劇演出,台灣客家山歌團受邀擔任現場合唱。

²⁶ 客家委員會 2019HAKKA 藝開鑼好客月曆。

²⁷ 陳慧珊。2012。《現代音樂美學新論》。頁 212。

概念,「合唱劇場」其實是表演藝術領域發展中的新名詞,但尚未普遍流行於業界,學術定義上最早出現在台灣藝術大學表演藝術教授陳慧珊所指導的碩士論文當中《臺灣合唱劇場研究——以《雙城記——臺北時晴·上海多雲》為例》,研究生:葉修顯,104/戲劇學系碩士班)。「合唱劇場」其表演型態有別於以往合唱展演的傳統形式(合唱團排排站隊型),以多聲部混聲合唱,呈現聲樂表現之最高境界,強調各個聲部之間的平衡與和諧,如中世紀的無伴奏式的牧歌(Madrigal)合唱,或西方教會唱詩班的教會合唱,甚至發展到台灣近代的學校合唱團、民間團體所組成的合唱團,多屬演出形式單純的純音樂性表演。台灣的合唱界,面對表演藝術多元發展的趨勢,以及觀眾欣賞口味不斷提高的挑戰,於是乎在合唱表演中,嘗試以不妨礙歌唱的前提之下,讓合唱團員適度地加上簡易的肢體動作,或者在合唱表演的舞台上,同時加上舞蹈表演的部分,和戲劇的橋段。戲劇和舞蹈的加入之後,使得觀眾在欣賞合唱音樂之餘,也多了視覺感官的享受。此劇場式的表現型態,正是臺灣近年來合唱團體積極發展的表演形式。

第三節 相關論述探討

一、文獻與論文

「客家合唱」在臺灣客家歌謠的發展中,屬新興的形式,客家人漸漸的熟悉它,許 多客家歌謠社團還在嘗試中,因此,相關文獻案例十分有限。至於客家歌舞劇,目前更 是十分難得。《義民禮讚》的主體是合唱,相關文獻仍多屬於合唱音樂或客家歌謠的範 疇。屬於客家歌謠的專書,近年來隨著客家社會空間的成長雖有增加,政府部門對客家 出版品的補助制度,也使之略為成長。但類別上以研究客家社會、客家語言的居較多, 客家歌謠類的,許多是偏重在山歌詞的研究,純屬歌謠和表演藝術的則較少。以碩博士 論文,戲劇類的尚有數十篇,研究者以論文名稱和關鍵詞「客家合唱」在「臺灣碩博士 論文加值系統」搜尋與客家合唱相關的論文,篇數極為有限,而直接以「客家合唱」為 題的研究專論,甚至僅有個位數的篇數。因此,本論文的研究參考的文獻和輔助的案例, 將可能呈現不足的情況。但仍以擇優選定之專書相關論文等,作為輔助參佐之資料,如 (表 1)。

表 1 參考相關論述

順序	參考類別		内容提要	作者
1	專書	臺灣客家音樂	客家八音、客家民歌、戲 曲音樂、祭祀音樂	鄭榮興
2	專書	臺灣客家戲之研究	臺灣小戲、大戲發展現況 與展望	鄭榮興
3	專書	現代音樂美學新論	現代音樂發展,形式主義 現代音樂與自然主義,跨 領域的創作	陳慧珊
4	專書	傾聽弦外之音	音樂藝術的跨界展演,展 演型態與美學原理,進一 步探索音樂跨界展演之應 用與發展。	陳慧珊
5	專書	客家戲劇的新方向:客家歌舞劇《福春嫁女》	跨文化劇場理論,探討莎 翁名劇「馴悍記」如何融 入客家文化於劇中各個段 落與細節的發展	段馨君
6	期刊	客家歌舞劇之跨文化論 述——以「福春嫁女」為 例	藉由跨文化論述、美學分析及文獻探討等多層研究 方法探索剖析	吳宜錚
7	博士論文	臺灣當代客家歌曲研究 與演唱詮釋	從聲樂演唱探討演唱客家 歌謠作品的詮釋	孔仁芳
8	博士論文	台灣國際合唱節研究 (1991~2010)	針對民國八十年至八一年 間文建會舉辦台灣國際合 唱節研究	林依潔
9	碩士論文	湯華英客家創作歌曲之 研究	以湯華英近年的客家創作 歌曲作為研究	林曉珮
10	碩士論文	《湯華英十二首客家創作童謠合唱作品研究與指揮詮釋》	湯華英的個人合唱作品研 究,著重在音樂得詮釋	彭海慧
11	碩士論文	呂錦明民歌採集與合唱 教學之研究	對呂錦明 1967 年參與民 歌採集運動和合唱教學生 涯,以及研究客家歌謠為	呂邠

			研究		
12	12 碩十論文		羅紹麒個人客家歌謠作品 之研究	饒佳卉	
13	碩士論文	《鐵道之歌》之跨界展演探討	以台北愛樂合唱團演出 《鐵道之歌》為研究個案, 探討其跨界展演	賴志光	
14	碩士論文	台灣合唱劇場研究以《雙城記——臺北時情·上海 多雲》為例	探討「合唱劇場」合唱中加入舞蹈、戲劇等多種元素的展演型態。	葉顯修	

二、臺灣客家合唱觀察

客家合唱在源遠流長的客家山歌歷史中,算是很年輕的表現形式,研究者以自身經驗和觀察的結果,將近三、四十年間客家合唱發展的環境,以及對有關客家合唱的所見所聞,做成以下陳述。

2005 年客家委員會主辦「第一屆全國客語生活學校成果觀摩賽」研究者當時擔任「客語歌謠組」評審委員,所觀察的現象是,當時參賽的學校隊伍落差很大,絕大多數隊伍是以「齊唱」方式,指導老師則以客語教學支援工作人員²⁸(即:支援教師)為主,極少是具備正式「音樂教師」身分的,他們對「合唱」的教學自然是缺乏經驗,但比賽使得團隊紛紛尋找客家歌謠的曲譜,少數隊伍開始關注客家合唱作品。研究者根據長時間的研究觀察,以及呂錦明所提供的「筆記」²⁹,得知早期客家合唱的作品和表演活動,的確非常少見。筆記中曾提到:「陳建中和林福裕曾在1970年間即著手編寫客家合唱歌曲,但受限於大環境的諸多因素,未能迅速蓬勃發展。桃園中壢少年合唱團曾在1973年10月7日世界客屬第二次懇親大會「客家之夜」中,演唱一曲「平板」合唱。」事實上在此時期要想在正式的音樂會中,聽到一首半首的客家合唱作品,機會是非常非常難得,主要原因還是受到大環境的影響。偶有作品發表,也是得自於創作者自發性的因素,研究者在1982年左右,服務於桃園新屋鄉的永安國中,在一次鄉舉辦的民眾活動中,帶著一團學生演唱一首客家「平板調」山歌,得到在場鄉親們的熱情鼓掌,還聽見台下觀眾的對話:老師學生也在唱山歌?可見當時一般社會大眾,對客家歌謠在校園裡教唱還

²⁸ 民國 **91** 年開始公布 108 最後一次修正,國民教育法第十一條第二項之規定,教學支援工作人員,指有特定科目、領域之專長以部分時間擔任教學工作者:如英文、本土語言、新住民語、藝術......等。

²⁹ 部分資料得自於呂錦明的私人提供。

很不習慣。以下是研究者的演出筆記,摘錄整理如下:

- (一)1989年吳伯雄先生時任臺北市市長時期,台北社教館(現更名為:城市舞台) 曾主辦一場客家歌謠的專場音樂會,主題「客家歌謠之夜」,被認定是客家歌謠進入精緻 音樂殿堂的重要起點,由已故張清郎教授擔任策劃製作、鄭榮興博士擔任音樂顧問,音 樂會中安排學院派的聲樂家代表,還有來自民間的山歌好手同台演出,雅俗共賞。呂錦 明指揮基隆雨韻合唱團,演唱四部混聲合唱曲,陳建中/編曲《撐船歌》和呂錦明/編 曲《搖兒歌》
- (二)1990年後在台灣客家山歌團的帶動下,客家歌曲的合唱形式逐漸為大眾所熟悉,特別是兩次(1995年及1997年)隆重邀請大陸梅州山歌劇團來台巡演、舞台形式豐富表演精采場場爆滿轟動寶島,我方演出的「客家合唱」令人耳目一新,獲得大眾的認同與肯定。
- (三)1995 年文化總會主辦 台北市立國樂團承辦「228 紀念音樂會」台灣客家山歌團以客家合唱首次登上國家戲劇院。
- (四)1995年參加台北市八十四年度傳統藝術季「客家歌謠之夜」台灣客家山歌團 以客家合唱首次登上國家演奏廳。
- (五)1995年間客家作曲家涂敏恆先生在聽過呂錦明所改編他的作品「客家本色」 後亦開始譜寫客家合唱曲,可惜未能正式出版。已故楊兆禎、劉晏良、徐松榮等前輩, 曾有許多作品問世,也有曲輯出版。
- (六)1996年參加第三十三屆金馬獎頒獎典禮,於高雄中正文化中心至德堂,台灣客家山歌團以客家合唱參與演出。
- (七)2000年後全台灣客家歌謠班紛紛成立,客家歌謠的教唱與推廣發展蓬勃,團體表演或合唱,漸漸成為必要的形式。教育部舉辦「全國鄉土歌謠比賽」,並將合唱列為重要的比賽項目,全國各小學、國中至高中均派代表隊參加比賽,大部分的隊伍對客家的合唱處於摸索階段。
- (八)2003年台灣客家山歌團主辦「客家合唱大會」以合唱專場巡迴演出於,宜蘭、 花蓮、屏東、高雄、台中等地,有計畫的與演出當地合唱團交流演出,並提供曲譜和分 享合唱經驗。指揮呂錦明經多年努力,也累積了大量合唱創作,其中有許多是用傳統客 家歌謠改編成合唱的作品。
  - (九) 2004 年福爾摩沙合唱團錄製客家專輯。由於傳統客家歌曲大部分是隨性、即

興哼唱,正式流傳的合唱曲譜十分稀少,面臨了推廣的窘境;行政院客家委員會(現客家委員會)基於保存客家音樂的使命與責任,早在2004年曾委託知名團隊「福爾摩沙合唱團」製作一張客家歌謠專輯,透過具備專業水平的合唱團演唱,增加客家合唱推廣的效果。本專輯和「客家歌謠曲譜選集」的發行,是政府對客家合唱發展的有效助力。專輯當中精選二十首大家耳熟能詳的歌謠,透過重新編曲、詮釋,發揚客家歌謠的特殊性與優質性,賦予符合時代精神的新風格。

(十)2004年行政院客家委員會主辦 a- ha 客家藝術節,台灣客家山歌團獲選為創作團隊,承辦「客家世紀新聲」音樂會,以客家合唱專場演出,南北巡迴一共四個場次, 引起許多合唱愛好者的矚目,多紛紛打聽客家合唱曲譜何處尋?研究者所屬團隊藝術總 監呂錦明,有感客家合唱曲譜的需求量日漸成長,於是撥出更多的時間作曲,他已努力 孵豆芽來形容自己的積極創作。一有新作品出爐,讓團隊首先試唱,之後則大方分享, 真正做到「廣結善緣、以歌會友」。

(十一) 2005 年 8 月 14 日,行政院客家委員會主辦「萬人大合唱」,邀集大台北地 區轄區內之客家歌謠班,會合在新店碧潭碼頭河岸,場面浩大、空前壯觀(呂錦明當時 擔任合唱總指揮)。

研究者提供的個人筆記,所摘錄有關客家合唱活動的重點紀事,僅提供讀者對客家 合唱發展過程中的重點關注,《義民禮讚》客家歌舞劇的呈現,也就是走過這一條長長的 客家合唱發展之路。這條路的前頭還包括,許許多多在民間社團教唱推廣客家山歌的前 輩們。

三、客家合唱曲譜與出版品

一個民族的發展和文化的延續,要靠廣大人民對自身文化的認同,才能繼往開來、生生不息。客家合唱的發展必須仰賴更多的創作者加倍努力。有關「客家合唱」的專書和專論極少,但近年來作品累積的數量漸有成長,可看到更多人為客家合唱創作投入心力,在客家合唱創作的園地,較為大眾熟知的如:林福裕、陳建中、林道生、何能賢、曾興魁、古石明、駱錦榮、鄭啟宏、涂敏恆、沈錦堂、曾毓忠、湯華英、李圖南、邱真如、陳樹熙、謝俊逢、胡泉雄、楊熾明、蘇凡凌、吳博明、蘇生勇、孫思嶠、呂錦明、余廣業、姜雲玉、王尤君……等。政府部門為推廣鄉土歌謠合唱,客家合唱出版品統計如(表 2)。

表 2 客家合唱出版品

曲集名稱		出版/時間	
臺灣歌曲合唱集〈一〉(樂譜)		國立編譯館。1993.7 月年出版	
臺灣歌曲合	唱集(樂譜)	國立編譯館。1997.7 月年出版	
客家歌謠合	唱曲譜選集(曲譜)	客家委員會 2004 年 11 月	
客家風歌曲	集(樂譜)	行政院客家委員會 2004 年 12 月	
客語兒歌合	唱曲譜集(樂譜+光碟)	行政院客家委員會 2009 年 12 月	
台灣本土音(樂譜)	樂教材國小、國中、高中三級	國立臺灣藝術教育館 2009	
客家新曲獎	作品集	新竹縣政府文化局	
聲歌傳唱—	—母語歌謠曲集(樂譜)	臺灣音樂館 2009 年 11 月	
客家歌謠合	唱曲譜選集Ⅱ(曲譜供下載)	客家委員會 2017 年 12 月	
個人出版合	唱專輯		
劉晏良	1995《客家歌謠研習教材》園	國家文藝術基金會專款贊助出版	
徐松榮	2002《客語歌曲集「飄揚在L	山間的歌」》苗栗縣文化局出版	
曾興魁	2000 曾興魁「合唱曲集《民	搖編曲輯》」2000國家文化基金會贊助出版	
呂錦明	2014《呂錦明 客家歌謠合唱	曲集》客家委員會補助出版。	
湯華英	2013《客家風情》客語清唱劇	1)》客家委員會補助桃園愛樂合唱團出版	
李圖南	2016《六堆合唱曲精選集》原	军東客家樂舞 團 用譜	
團體出版合	唱曲集		
福爾摩沙 合唱團	2005年《客家歌謠合唱曲譜選集》行政院客家委員會補助出版		
	2013《義民禮讚》客家歌舞劇——曲譜・劇本・事略。客家委員會補助出版		
台灣客家	2014《義民禮讚》客家歌舞劇——演唱專輯 CD。客委會補助出版		
山歌團	2015《廿五且歌行》客家經典合唱專輯 CD。客委會補助出版		
	2016 客家合唱曲經典專輯 CD。客委會補助出版		

客家合唱作品嚴格的說來,在2000年以前出現的非常有限,主要因素為市場上未

有需求,作曲家們自然也沒有創作的動力,客家委員會成立之後以後,當局有感於以團體開班(眾多人)的方式,有利於客家文化推展,所以鼓勵成立歌謠班,再過一些時間,提升客家歌謠的演唱水準成了客家大眾的期望,合唱形式漸漸被重視,加上有心人士的努力推動,2003 年以後客家合唱的成長非常明顯,但仍處在推廣的初階段。直至目前為止,客家合唱作品的使用對象仍屬小眾,這個領域還無法吸引眾多的作曲家為它投入人力與財力。由上表所列可看出客家合唱作品,多依賴公部門補助經費出版,研究者認為,為了國家民族文化的永續發展,客家歌謠的薪傳與推廣,現階段以這樣的方式確實有其必要性。再舉 2005 年福爾摩沙合唱團所錄製出版的《客家歌謠曲譜選集》,做為最明顯的例證:在當時客家合唱剛剛發展的初期,政府的經費補助演繹團體進行創作或出版,起了很大的作用,該團選錄的內容以客家傳統膾炙人口的山歌為主,加上收錄幾首客家著名歌手的名曲如:陳永淘的〈擺的妳〉,謝字威的〈花樹下〉加以改編成合唱曲。此專輯能普及並在校園中推廣,且在之後的合唱比賽中,出現的比率極高。研究者認為,此專輯的製作,曲譜含鋼琴伴奏譜齊備,方便於合唱團隊使用,有助於客家合唱的推廣,尤其擔任合唱編曲與鋼琴編曲的蔡昱珊老師功不可沒。

四、客家歌謠伴奏

(一) 傳統客家歌謠的伴奏

古老的客家山歌,產生在山上田野間,人們辛苦的工作,休息的時間隨興而唱,在這樣的情況下,基本上是不需要伴奏的。但隨著客家歌謠成為一種表演形式之後,伴奏的形式也相繼產生,早年客家歌謠的伴奏,很簡單一把高胡(椰胡、二弦)、一把低胡(胖胡),外加一套鑼鼓,就熱鬧滾滾了。傳統客家歌謠的伴奏型態,事實上是有自由空間的,目前一般民間團體,最常用樂器:高胡、(板胡、二弦或稱椰胡)、低胡、揚琴、中阮、三弦、琵琶、笛子、簫、Keyboard、打擊(客家鑼鼓)。還有許多社團為求方面,用伴唱CD(卡拉OK)來伴奏的方式也十分多見。目前常見的伴奏編制是,由五、六人的組合,二弦、低胡、揚琴、鑼鼓是基本編制,其他因演奏的人員而調配,例如加上笛子,讓聲響高昂,或加上 Keyboard 讓節奏穩定。但是,客家歌謠團體或者是客家戲劇團體,進入到音樂廳或戲劇場館之後,參與者較多是具有音樂、戲劇專業訓練背景的人才,例如「榮興採茶戲團」在劇場中展演戲劇,伴奏樂隊的基本編制會按「吹、拉、彈、打」

等,以每種樂器的音色和特質來編配,例如吹管組:笙、高低嗩吶,笛子。拉(擦)弦組:二弦(椰胡)南胡,彈撥組:月琴、三弦、或中阮、大阮、揚琴,和豐富的打擊樂。專業的演出,伴奏樂器會有較精細的聲響設計,和配合劇情所需要的機動性考量。研究者的觀察,業餘社團與專業戲團的差距,單以打擊樂來看,就差異甚大;民間的業餘團體一套鑼鼓伴奏所有歌曲。而專業戲團的打擊樂,已進展到大戲型態,伴奏也引用「文武場」³⁰的概念。因此光是打擊的聲響,就會造成音樂風格上的大大不同。

(二) 客家合唱的伴奏

目前台灣一般傳統歌謠班團體,以齊唱(廣義的合唱)方式演唱客家歌,屬於一種 比較通俗自由的方式,社會大眾只要能說客語、想學客語、和想唱客家歌的,有興趣者 就能參與,這一類屬於推廣功能的歌謠班,其伴奏方式很隨性,主要以教學老師的專長 為考量,有用電子琴(keyboard)有用拉胡琴,或以胡琴搭配一套鑼鼓,甚至於為求其 方便用預先錄好的音樂 CD 伴唱,但是這樣簡單通俗的形式,是無法勝任為客家合唱伴 奏的,也很難達到精緻的程度。因為合唱形式講求和聲之美,要求發聲法統一、聲部音 色統一、音量平衡,這些與獨唱、齊唱的教學方式完全不同,教學者、演唱者均須受過 合唱的基礎訓練,包括指揮和鋼琴伴奏,都需要專業學習的背景。

客家委員會,對推廣客家合唱方面十分支持,2004 年曾補助福爾摩沙合唱團出版《客家歌謠合唱曲譜選集》並錄製成 CD,合唱團體的使用率極高。又為了方便有效的推廣客家歌謠學習和傳唱的,2008 年曾出版《客家歌謠選集》,2015 年再度出版《客家歌謠選集 II》提供社會大眾上網學習。並於 2017 年出版《客家歌謠合唱曲譜選集 II》³¹ 其中的作品,就是以前述兩次出版的選集,以其中的流行創新歌謠,另請音樂人改編成合唱,完成之後可供下載曲譜、合唱音檔,還備有錄製完成的伴唱音樂,提供使用者下載,可謂用心良苦、其用意良善。但是,寫合唱曲和合唱的伴奏,與寫獨唱曲和獨唱伴奏,是兩種不盡相同的音樂專業。相信未來在客家合唱的創作上,還有很大的發揮空間。俗語說:「天下無難事,只怕有心人」,研究者認為,合唱音樂的創作,包括表演者,甚至於欣賞者,都需要具備一定的素養,光是有心還不足,還得要有正確的做法,那才會是有價值的付出。相信客家合唱的園地還能生氣盎然,本研究彙整客家合唱作品表現形式與伴奏情形,如(表 3)。

^{30 「}文武場」戲曲中文場指的是為演唱伴奏,武場指的是鑼鼓鐃鈸等打擊樂,多為身段舞蹈動作伴奏。

^{31 《}客家歌謠合唱曲譜選集》第一集為福爾摩沙合唱團 2004 年出版的曲譜。

表 3 客家合唱作品表現形式與伴奏情形

作品屬性	作品舉例	伴奏形式	適合演唱對象
傳統歌謠	〈老山歌〉、〈山歌子〉、 	1. 現場伴奏形式自由	一般多為客家社
團體齊唱	〈平板〉保持傳統原版	2. 伴奏音樂 CD 伴唱	團(客家歌謠
		客家委員會網站可下	班)
		載現成伴奏音樂	
傳統歌謠	〈喊捱唱歌就唱歌〉呂錦	1. 鋼琴伴奏	受過合唱訓練的
改編合唱	明/編曲	2. 若用樂團,需另外	合唱團
	〈大埔調〉蔡昱珊/編曲	編曲	
全新創作的	〈漁港小調〉呂錦明/詞	1. 鋼琴伴奏	受過合唱訓練的
合唱作品	曲	2. Midi 數位錄音伴	合唱團
	〈花樹下〉:謝宇威/作曲	奏	
	蔡昱珊/編合唱		
交響合唱作	《祖先的腳印》/葉日松	交響樂團〈按照作曲	受過合唱訓練的
묘	/作詞、蘇凡凌/作曲	家的作品編制〉	合唱團
	《福春嫁女》/錢南章作		
	曲、《香絲相思》/顏名秀		
	作曲		
全新創作合	《義民禮讚》客家歌舞劇	1. 鋼琴伴奏	受過歌唱訓練的
唱+歌舞劇	葉日松/作詞、呂錦明/	2. 中、西合璧樂團	獨唱演員、合唱
	作曲	外加(Midi)數位	團員
	呂錦明/作曲 羅思琦/編	樂團,錄製背景音	
	劇	樂和音效	
無伴奏混聲	〈看大船〉呂錦明/詞曲	無伴奏	受過無伴奏合唱
合唱〈阿卡	〈臺北人〉賴文英/作詞	人聲伴奏/作曲家創	訓練的合唱團
貝拉〉	呂錦明/作曲	作編寫	

由上表說明,將眾多的客家合唱作品,按其內容、創作手法和作品屬性,和作品表現的規模分類,可以看出目前所見的客家合唱作品種類已漸趨豐富,傳統歌謠改編、新

創合唱曲、大型交響合唱,包括阿卡貝拉(A cappella)都已紛紛出現,為21世紀客家音樂的新氣象及客家歌謠的一項重要突破。

五、客家合唱比賽的相關活動

對於客家歌謠的傳唱,比賽活動是一種非常重要的推廣方式,竹東客家山歌比賽是臺灣客家界最重要的比賽,至今舉辦五十四屆,為了順應近年來社會上客家合唱的成長,於 2009 年起才增加了合唱團組。而在學校的方面,客家合唱比賽最早開始於 2000 年以後,才有全國師生鄉土歌謠合唱比賽,當中設有「客家歌謠組」,統計資料如(表 4)。

(一)重要比賽設客家合唱類組

表 4 2000 年後公部門舉辦客家合唱類組比賽情形表

比賽名稱	開始年度	主辦單位	參加對象	比賽內容分類
	2000 起	(2007∼	小學組	福佬語歌謠組
	2006〈因故	2011)	國中組	客家歌謠組
全國師生鄉	停辦〉	國立史前文化	高中組	原住民歌謠組
土歌謠合唱		博物館主辦	教師組	106 年起,加入新住
比賽		(2012起)		民歌謠組
		國立台灣藝術		
		教育館		
	2005 起	主辦:	幼稚園組	客語歌唱表演類
全國客語生		客家委員會	國小低年級組	客語口說藝術類
活學校成果			國小中年級組	客語戲劇類
觀摩賽			國小高年級組	
			國中組	
	2013 起	主辦:	幼稚園組	客語歌唱表演類
全國中小學	(2015 年度	客家委員會	國小低年級組	客語口說藝術類
客家藝文競	獲教育部納		國小中年級組	客語戲劇類
賽	入 12 年國		國小高年級組	
	教超額比序		國中組	

				ational Taiwan University of Arts
	採計加分項			
	目)			
	2017 · 2018	主辦:	海外客家合唱	客家歌謠合唱
海外客家合	年舉辦兩屆	客家委員會	或社團附屬之	
唱團觀摩賽			合唱團	
	2018 年舉辦	主辦:	學校團隊	合唱類:
客家合唱比	第一屆	客家委員會	社會合唱團體	1.學校團隊
賽				2.社會合唱團
				A Cappella 類
	1965 起累積	竹東鎮公所主	社區歌謠班	乙組:為齊唱或二聲
竹東客家山	54 屆	辨	學校團隊	部、同聲合唱
歌比賽	2009 增設合	2009 納入客	社會合唱團	甲組:採三聲部以上
(合唱團組)	唱團組已累	委會 12 大節		
	積了10屆	慶活動		
桃園客家流	2018 年起定	桃園市政府客	流行歌曲大賽	客家歌曲合唱分為:
行音樂節(客	為國際客家	家文化局	流行歌曲創作	歡唱組和美聲組
家歌曲合唱	流行音樂節		客家歌曲合唱	美聲組即混聲合唱組
大賽)			大賽	

(二)客委會主辦客家合唱比賽

為推廣客家合唱,2018年3月3日在苗北藝文中心演藝廳,客委會首次辦理全國「客家合唱比賽」³²由台灣合唱協會承辦,各界合唱團隊參加踴躍,共57隊報名參加。這是自2001年客委會成立以來,第一屆以客委會主辦的「客家合唱比賽」。比賽的目的:透過傳唱客家歌曲,提升語言文化與精神之能見度,增進客家族群認同集各族群彼此尊重、欣賞,豐富臺灣多元文化。研究者從觀察的角度,去瞭解此次比賽方式、參與的隊伍以及比賽的形式,發現相對於以往,此次比賽有許多突破;在比賽隊伍方面,包括,學校的合唱團與社會合唱團當中,有相當比例的「非客家族群」,由此可見,客家合唱已漸漸在台灣音樂中增加能見度。另外在合唱的分組上,特別納入「阿卡貝拉(A cappella)

³² 資料來源為客家委員會官方網站。

的形式。在教育上常說,考試會領導教學,而合唱比賽的方式也將帶動,比賽項目的進步,此點說明,客家合唱的發展,與公部門辦理各項合唱比賽息息相關。從觀察中也發現,2018年的比賽,報名比賽的學生隊伍的表現,先決條件是具備「客家合唱」訓練的師資,除了學生隊伍以外,社會合唱團表現成績優秀的,多為合唱界中具有相當合唱經驗的隊伍,而平時非常努力於推廣傳播客家歌謠的「歌謠班」在這個平台上,顯然未能得到充分的發揮。研究者認為,客家的各類比賽,鼓勵各族群的參與,是普及客家文化應當積極的空間。臺灣客家合唱現階段在政府部門的輔導下,得以年年舉辦,假以時日客家合唱在臺灣音樂之中,將占有重要的地位。

第三章 《義民禮讚》客家歌舞劇之背景研究

《義民禮讚》客家歌舞劇的故事中的「義民爺」,是指乾隆五十一年(1786)至 乾隆五十三年(1788)的林爽文事件³³,當時竹塹附近地區犧牲的客家義民,後人對義 士忠魂由衷敬仰,故以「義民爺」為敬稱。本章節對於義民壯士為保鄉衛土而壯烈犧 牲,之後成為客家守護神的歷史背景,作精要的文字梳理,並對《義民禮讚》的創作 緣起到創演過程,均作較詳細的探討和整理。

第一節 義民爺的歷史背景

義民的定義乃是由清朝統治者頒給。北部客家有義民廟,祭拜義民爺。南部是忠義亭,祭拜的是「忠勇公」。極為推崇客家忠義精神。

對於客家人來說,家是所有的一切,也是族群的根源,而義民爺不啻為「家的守護神」,客家人把對義民爺的感恩,轉化成恆久的信仰。每年七月以新埔義民廟為首,均舉辦「義民祭」。本研究《義民禮讚》客家歌舞劇中,由曾擔任主辦祭典的爐主之一黃永達,以及客籍作家黃義,為義民禮讚寫事略³⁴此「事略」即作為歌詞、音樂、故事編寫的重要依據,摘錄如下:

清乾隆五十一年(1786年)彰化林爽文(1756年~1788年),舉事作亂,冬十一月即攻破彰化城,南路佔諸羅,直逼台南府。十二月北路陷淡水廳(竹塹城),因部眾良莠不齊,又無軍紀,所到之處燒殺擴掠,無辜黎民遭受災殃。當其部眾逼近六張犁庄一地(今竹北六家)之際,六家地區墾首林先坤(清乾隆十四年入墾東興社之圓寶庄),聯合王廷昌、陳資雲及劉朝珍數股團練武力約1300人抗敵。經六張犁、員山仔(竹東一帶)之戰役後,會同清廷援軍光復竹塹城,終於配合嘉勇侯福康安官軍平定亂事。

征戰中犧牲成仁義民共 200 餘人,林先坤、王廷昌、陳資雲、劉朝珍等回師之際,沿路遍拾有黑布臂帶為記的忠骸,便以牛車載送,原想歸葬大窩口(今老湖口),唯牛車一過鳳山溪,到了新埔枋寮一地,牛隻即不肯前行,經焚香

³³ 新竹縣文化局出版。2001。頁 5。

³⁴ 台灣客家山歌團。2013。《義民禮讚》客家歌舞劇。頁 14~28。

擲筊相詢烈士英靈,知烈士自擇葬地於此,同為義軍首的地理師陳資雲堪察 地理風水,也確定該處坡地係一風水極佳的「雄牛睏地穴」,復徵得地主戴禮 成、財成及拔成三兄弟,以其父戴元玖之名捐地,合塚安葬,即今稱為「總 塚」,乾隆五十五年並立祀建廟完成,是為枋寮褒忠義民亭之始。

同治元年(1862年)三月,又發生彰化戴潮春(戴萬生)事件,粵籍義民再次出征, 由劉維翰、姜殿邦、張元清為首,衝鋒陷陣、保衛鄉土,獻身死義者多達百餘位,復拾 忠骸迎葬於烈士墓旁,是為「附塚」。為了紀念保鄉衛土勇敢犧牲的義民,並表彰後來演 化成為客家主神「義民爺」。每年農曆 7 月 18 日至 20 日舉行最重要的祭典儀式,以義 民爺為信仰核心,結合奉飯、中元法會科儀、放水燈等儀式習俗,成為客家族群中最具 代表性的義民信仰文化,是臺灣客家人的重要精神象徵,最能反映臺灣客家民間組織與 群體發展。目前,客家委員會已將「褒忠亭義民節祭典」列為「客庄 12 大節慶」之一。

哲人日已遠,典型在夙昔,從歷史的角度,講求的是證據與追求真相,但在歷史衝突事件中,在不同的時空,站在不同的角度、或以不同的面向思考,差異的產生在所難免。人們常在藝術的表現上,藉助戲劇的移情作用,撫平歷史的傷口,反之,也有將其擴大宣染,突顯人性最深層且複雜的衝突與矛盾!本文限於篇幅,以及所探究之作品,已作了音樂戲劇上相當程度的藝術化設計,因此,相關之文獻僅作為本論文之參考,並非主要研究分析之重點。

第二節 《義民禮讚》創作緣起

走進位於新竹新埔鎮的義民廟,神龕前有副醒目的對聯:「本是負素荷鋤已得嘉名 榮一字·即此忠肝義膽方能血食耀千秋」。說明了先民開疆闢土,本是過著晴耕雨讀的日 子,然而為了保鄉衛土,不惜犧牲性命奮戰到底。義民事件是發生在距今二百多年前, 堪稱一部先民開拓台灣的血淚史。他們的身分不僅是有客家人,泉州人、漳州人,還有 原住民,但以客籍為大多數,後人為了感念義民的犧牲,建廟崇拜,義民先烈的忠魂有 所歸屬,且升格為神。直至今日各地所建的義民廟都香火鼎盛,其中又以新竹新埔枋寮 義民廟最具代表。

近年來「義民祭典」受到政府的支持,2008年之後「臺北市客家義民嘉年華」以官 方和民間合辦的方式,將屬於客家人的年年祭祀義民爺,擴大到其他族群也來參與的「嘉

年華活動」2015年文化部正式為「褒忠亭義民節祭典」授證,成為客家族群第一個國家級的重要民俗榮銜³⁵。研究者自幼即耳濡目染,家鄉北埔對敬拜義民爺,也是人人都心誠意誠。高中之後入籍台北,擔任教職以後,餘暇時間也熱衷於參與社會工作。在臺灣客家人心目中「義民爺」的重要性,不亞於對觀音菩薩、媽祖的崇拜。自 1988「第一屆台北市義民爺成仁取義二百周年祭典」³⁶ 開始,到「2018年臺北客家義民嘉年華」,已滿 30年,研究者年年參加義民祭活動當中的音樂表演,所累積下來的,除了是重要的表演經驗外,最大的渴望就是,在屬於全國重視的客家義民嘉年華中,能出現真正能夠彰顯義民爺為大愛犧牲,象徵「仁義精神」,又能充分展現跨族群、跨時代的表演藝術精品。

近年來義民祭典以及相關活動,屬於傳統宗教性的祭典儀式,更加莊嚴隆重,慶祝活動更擴大規模,成為全民參與的「義民嘉年華」。主要活動中除了有神豬比賽、山歌演唱、採茶戲表演之外、還有勁歌熱舞、挑擔踩街……可說是越來越多元、越來越時髦花俏。音樂家呂錦明有感於義民祭典活動熱鬧有餘,但缺少足以感動人心的文化內涵與藝術氣息,自 2002 年起即與研究者多次討論,希望能為在臺灣已經流傳了兩百多年的義民爺故事,寫成合唱或是以清唱劇的形式呈現,也談到要與花師(原花蓮師範)學長攜手合作,共同創作寫歌詞的意願。此後,於 2003 便開始展開「十年磨一劍」的真功夫。 2005 年,第一首《義民禮讚》的選曲——化做火焰蟲轉來看大家,以二部合唱形式,公開演出於臺北市政府一樓大廳。有志者,事竟成,從呂君當初的個人發想,到努力創作,過程中並由台灣客家山歌團一路擔任試唱、演唱,以不同型式的公演,總共歷時十多年,最終的呈現,為眾所矚目的《義民禮讚》客家歌舞劇。

-

^{35 2015} 年 9 月 1 日文化新聞:文化部正式為「褒忠亭義民節祭典」授證客家族群第一個國家重要民俗 榮銜。

^{36 1988}年「第一屆台北市義民爺成仁取義二百周年祭典」在新生南路與和平東路之第七號公園即現今大安森林公園舉行。

第三節 《義民禮讚》創演過程

一、表現形式之定型

《義民禮讚》從音樂形式發展到有歌、有舞、有劇的形式,主要演繹團隊是「台灣客家山歌團」(以下簡稱:山歌團)是正式立案於台北市政府文化局的演藝團體,是一個純粹專以演唱客家歌謠的演藝團體,成立於 1991 年,研發「客家合唱」的經驗具體豐富,具有代表性。該團對於客家歌謠資料蒐集、客家合唱推廣、作品創作方面透過實踐的長期累積值得關注。協演團隊是設籍在基隆的「兩韻合唱團」,該團團員百分九十五以上屬閩南籍,但演唱客家作品的經驗,相對於其他非客家合唱團,演唱機會為最多,曾演出「雞籠人-唱山歌」全場客語發音。引起廣大注意。研究者將台灣客家山歌團³⁷,和兩韻合唱團,兩個團隊從 2005 年至 2018 年間,演出《義民禮讚》的記錄以及表演形式,表列說明如(表5)。

表 5 《義民禮讚》演繹樂章與演出紀錄表

演出時間	演出地點	演唱樂章和表演形式
2005/08/06	臺北市政府一樓大廳	【7】 男女二部合唱
2005/08/27	新埔義民廟	【1、3】 朗誦:領唱+混聲合唱
2006/04/13	臺北國家音樂廳 山歌團+雨韻合唱團	【1、3、8】 混聲合唱
2006/08/06	臺北小巨蛋	【1】 序曲 混聲合唱+戲劇
2007/11/18	基隆文化中心演藝廳	【1、3、7、8】 混聲合唱+戲劇
2008/10/11	臺北市松山菸場 露天舞台山歌團+雨韻合唱團	【1、3、7、8】 混聲合唱+戲劇
2008/12/05	桃園縣觀音國小禮堂	【1、3、7】 混聲合唱+戲劇
2009/11/07	苗栗縣頭份鎮中山堂 兩韻合唱團+山歌團	【5、6、9、10】 混聲合唱+舞蹈
2009/11/29	基隆文化中心演藝廳 雨韻合唱團+山歌團	【5、6、9、10】 混聲合唱+舞蹈

³⁷ 臺灣客家山歌團成立於 1991 年,至今 29 年餘,創辦人呂錦明、姜雲玉。

		Wational falwari oniversity of Arts
2010/06/12	基隆文化中心演藝廳	【5、6、8、9】 混聲合唱+戲劇+舞蹈
, ,	雨韻合唱團+山歌團	
2011/09/24	新北市客家文化園區演藝 廳	【5、6、9】 混聲合唱+舞蹈
2011/11/20	新北市客家文化園區演藝 廳	【5、6、9】 混聲合唱+舞蹈
2011/11/27	臺北市客家音樂戲劇中心	【5、6、9】 混聲合唱+舞蹈
2012/11/08	花蓮縣玉里鎮活動中心	【9】混聲合唱+舞蹈
2012/11/11	桃園縣客家文化館演藝廳	【9】 混聲合唱+舞蹈
2012/11/17	花蓮市五穀宮廣場	【9】混聲合唱+舞蹈
2012/11/30	臺北市客家音樂戲劇中心	【9】混聲合唱+舞蹈
2012/12/02	高雄港都藝文中心	【9】混聲合唱+舞蹈
2013/11/15	臺北市客家音樂戲劇中心	【2、4、5、9】混聲合唱+戲劇+舞蹈
2013/11/30	花蓮縣吉安鄉客家會館演 藝廳	【2、4、5、9】混聲合唱+戲劇+舞蹈
2014/11/16	一手拉川对班及交通局	【1~10】《義民禮讚》客家歌舞劇演唱專
2014/11/23	三重蘆洲 NHK 音樂廳	輯 CD 錄製完成(以鋼琴伴奏)
2015/10/10	基隆文化中心演藝廳	【3、5、6、7】混聲合唱+戲劇+舞蹈
2015/12/06	臺北市客家音樂戲劇中心	【3、5、6、7】混聲合唱+戲劇+舞蹈
2016/07/31	臺北市中山堂中正廳	【7】混聲合唱+舞蹈
2016/08/14	新北市淡水金色水岸露天 舞台	【3、5、6、7、9】混聲合唱+戲劇+舞蹈
2017	臺北和基隆	準備全本演出的籌備期
	基隆文化中心演藝廳	
2018/08/25	山歌團+兩韻合唱團+基	《義民禮讚》客家歌舞劇
	隆碇內國小天使兒童合唱	全本(十樂章)完整演出
	再	

《義民禮讚》客家歌舞劇是作曲家呂錦明根據詩人葉日松所作的長篇詩歌"義民之歌《萬古流芳在人間》,譜曲而成。將客家先民,不惜拋頭顱、灑熱血,捍衛鄉土,保衛家人之史實,化為可歌可泣的樂章。創作的時間可謂十分漫長,最初創作形式是「合唱」,伴奏型式是鋼琴伴奏,然而,在十幾年的創作發展過程中,由單純的合唱形式,轉為「清唱劇」,又逐漸發展「山歌劇」,再疊床架屋發展為「歌舞劇」。伴奏形式也由鋼琴伴奏,擴充為樂團伴奏的型式,這樣的創作方式和演變發展過程,與音樂創作者和演譯團隊之間,有著十分密切的關係。作曲家在長達十年餘的創作過程中,多以「選曲」或「選段」的方式經由演譯團隊多次「試演」,逐漸定型。每次演出皆獲得觀眾矚目,《義民禮讚》演出形式發展如(圖 1)。

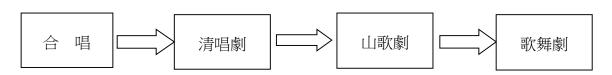

圖 1《義民禮讚》演出形式發展圖

二、主要創作者

(一) 呂錦明:

臺灣花蓮人,從事中學音樂教育工作 26 年,擔任基隆雨韻合唱團指揮 50 年。教職退休後,致力於客家音樂創作和客家合唱教學等工作,是一位辛勤且重要的客家文化薪傳者。1991 年與姜雲玉共同創辦台灣客家山歌團,目前擔任藝術總監。在《義民禮讚》客家歌舞劇的出版作曲者序中,作者提到:

歌舞劇的創作,本非易事。我請詩人葉日松老師創作歌詞,後請導演羅思琦編劇,另外邀請 15 庄值年爐主之一黃永達教授撰寫事略,個人在十年的創作過程中,至少有八個樂章是強忍著悲慟下筆,淚灑譜紙的狀況下完成的。38

呂君是一位合唱音樂的熱愛者,也是位資深的音樂教育工作者,師範畢業後即分派 到基隆服務,擔任合唱團指揮超過一甲子(附錄:1),其編曲與作曲的功夫,是長期累 積的功力,他是推廣客家歌謠合唱的先驅,作品極為豐富,超過百首。而創作《義民禮

-

³⁸ 台灣客家山歌團。2013。《義民禮讚》客家歌舞劇。頁 6。

讚》客家歌舞劇,乃是基於一份莊嚴的使命感,表現出「客家子弟拼到底」的決心。

(二) 葉日松:

葉日松,臺灣花蓮人,從事教育工作 40 年,寫作經歷 50 多年,迄今仍退而不休。現任客家委員會諮詢委員,著作豐富,有國語、客語將近 40 本著作,曾獲頒客家委員會文學傑出貢獻獎。葉君在創作《義民禮讚》客家歌舞劇的長期創作過程中,位居重要的角色,經常為了詩詞轉化為歌詞,為增加其更佳的「可唱性」,與作曲者雙方以電話對談、書信往來十多封(附錄:2),或面對面的討論方式,一字一字、一句一句的琢磨歌詞,奠定了詞、曲成功的基礎。

(三)羅思琦:

羅思琦是一位全方位的表演藝術工作者,擅長編劇、導演,對電影和電視的演出經驗豐富,2015年參與客家歌舞劇《相絲相思》演出,擔任黃頭家角色,揮灑自如的演出,令觀眾留下最深刻的印象。羅導演 2009 年以後擔任台灣客家山歌團的編導,掌管編劇和表演實務課程,舞台上的長期合作,讓他能完全瞭解團隊的體質和經營理念,更清楚每一位團員的專長、個性、以及可塑性,也更能掌握音樂與戲劇表演之間,該如何拿捏才能恰到好處。這是藝術人互相合作最大的好處。羅導演本人信奉基督教,據他表示:他不崇拜偶像,但因為義民烈士是歷史上活生生的人物,人們都被他們為了捍衛家園「義無反顧」的氣魄深深的所感動,「義民爺」這種「親民、愛民、保民、護民」的情操,用戲劇的方式來彰顯,最能深刻引人深思(附錄:3)。

第四章 《義民禮讚》客家歌舞劇之作品研究

《義民禮讚》在漫長的創作過程中,研究者亦以共同創作人,演繹團隊聲腔指導的角度,參與許多構思和重要討論,包括作品中歌詞用字的斟酌、聲韻和行腔,以及音樂形式的配置等等,直到排練演出階段,仍有針對作品進行討論溝通的空間。本章試以旁觀者的視角,對於《義民禮讚》詞曲、音樂、劇情以及唱腔等面向,分節探討。

第一節 《義民禮讚》之詞、曲初步構思

一、詞曲創作的構思:

一般說來,歌曲的創作大致可分為先寫詞後譜曲、先譜曲後填詞,或以傳統曲調填上歌詞……等方式。《義民禮讚》的詞、曲創作可謂構思鎮密,經驗和過程,也十分特殊,它是透過作曲者本身對作曲的故事題材,腦海中先有主要的戲劇情境或畫面構思,再與作詞者作長期討論,在相互激盪之下,一篇一篇的詩詞、一首一首的歌詞,再由作曲者譜成合唱、獨唱、或二重唱(按創作形式先後)等各個樂章定型,最後,再交由導演創作舞台演出的戲劇串聯,和加入舞蹈的元素。《義民禮讚》客家歌舞劇——詞曲創作和表現形式構思如(表 6)。

表 6 《義民禮讚》客家歌舞劇——詞曲創作和表現形式構思

分場次	戲劇情境/ 樂章曲名	作詞者的創作構思	作曲者的創作構思
第一場	烽火連連 /熱血染成一 枝旗		題。莊嚴肅穆的頌讚,女聲以四 縣腔,男聲以海陸腔,表達義民 軍係各方人馬的會合。

			National Taiwan University of Arts
		延續了義民介禮溫,鐘鼓安詳	
		了家園介晨昏。敬義民 拜義	
		民,義民爺,係咱个守護神。	
		歌詞構思:	音樂構思:男女二重唱
		描寫兵凶戰危的不可測,也是	男女主角互訴衷情,B 段的二
		最令英雄兒女最無法承受之	重唱處旋律交織象徵恩愛纏
		重。出征前的新婚夜,引出了林	綿。反覆樂段之後安排轉調,像
		覺民《與妻訣別書》那樣的情	徵情緒的不安。
		懷。	
	招募義軍/	歌詞:	
第二場	Ⅱ情話綿綿	記得新婚夜、紅燭下講情話、講	
		到東片日頭射。花前月下,像漆	
		相黏情難捨。無秋無冬無春夏。	
		匪愛討 ³⁹ 妳愛嫁,今生今世緣	
		愛續,恩愛之花毋會謝。天上月	
		光靚如畫,最驚風雲起變化,想	
		到出征,目汁像水淋手帕。	
		歌詞構思:	音樂構思:男聲齊唱→合唱→
		描寫義民們內心的掙扎和生離	女二重唱→合唱→混聲合唱,
		死別難預卜的無奈。	以對位曲式,男聲二部樂句對
第三場	T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	歌詞:	答,接二部和聲,表達男人出戰
	執戈衛鄉/	除民亂保家鄉,家園亂苦難當,	的決心。突慢的四小節間奏,接
	Ⅲ萬古留名比 花香	無出戰心毋安,男子漢志四方,	女聲二重唱,表現丈夫將上戰
		夫離家,哺娘子女米糧斷子出	場的無奈。後段以混聲合唱表
		征,爺娘心悲傷,生離死別難預	現義民軍作出大無畏的抉擇,
		   卜,假使係無你,漫漫長夜難天	毅然走向戰場眾志成城。作曲
		光。莫遲疑莫心慌,成仁取義換	者已將畫面寫在音樂之中。

³⁹涯愛討:我要娶,意指娶親。

歌詞:				National Taiwan University of Arts
歌詞構思: 以溫柔的明月和戰地思鄉的情典型的高難度男高音詠嘆調, 樣、激發高昂的戰鬥士氣,早日 凱旋回鄉。 歌詞: (一)月光光照四方,陣陣涼風 上山崗,青年郎上戰場,爺娘有 病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男 兩全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉42家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			康莊,流血汗散芬芳,萬古留名	
以溫柔的明月和戰地思鄉的情 「樣,激發高昂的戰鬥士氣,早日 凱旋回鄉。 歌詞: (一)月光光照四方,陣陣涼風 上山崗,青年郎上戰場,爺娘有 病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男 兩全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂 ⁴¹ , 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛士 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			比花香。	
(樣,激發高昂的戰鬥士氣,早日 凱旋回鄉。 歌詞: (一)月光光照四方,陣陣涼風 上山崗,青年郎上戰場,爺娘有 病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男 兩全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛士 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉40家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			歌詞構思:	音樂構思:男高音獨唱
凱旋回鄉。 歌詞: (一)月光光照四方,陣陣涼風 走山崗,青年郎上戰場,爺娘有 病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男 兩全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 (一)月光光照家鄉,屋下哺娘 (四)年光月光光,家事世事 一個國區是妻來忙。目汁暗自流, 過世無太平。月光光月光光,家事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉學家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			以溫柔的明月和戰地思鄉的情	典型的高難度男高音詠嘆調,
歌詞:			愫,激發高昂的戰鬥士氣,早日	需要具備彈性、力度、張力、抒
(一)月光光照四方,陣陣涼風 上山崗,青年郎上戰場,爺娘有 病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男 兩全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉42家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			凱旋回鄉。	情的歌唱技巧。為保家鄉不得
上山崗,青年郎上戰場,爺娘有病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男兩全。月光光月光光,家事世事兩空。月光光月光光,家事世事兩茫茫。 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘40守空房,教子兒,順高堂41,田頭園尾妻來忙。目汁暗自流,亂世無太平。月光光月光光,家事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊人轉42家鄉。重建舊家園,月圓人團圓。月光光月光光,戰地明月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			歌詞:	不在戰場,朗朗明月下的英雄
病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男兩全。月光光月光光,家事世事兩茫茫。 「V戦地明月 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉42家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			(一)月光光照四方,陣陣涼風	悲嘆。
爾全。月光光月光光,家事世事 兩茫茫。 IV戦地明月 IV戦地明月 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 (一)月光光照家鄉,屋下哺娘 (一)月光光照家鄉,屋下哺娘 (中)守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉42家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			上山崗,青年郎上戰場,爺娘有	
第四場 IV戦地明月 「IV戦地明月 「IV戦地明月 「CT)月光光照家郷,屋下哺娘 「OT)の一方で房、教子兒、順高堂41、 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流、 高世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 「(三)月光光照戰場、熱血衛土 保家郷、義民軍有擔當、剿滅賊 人轉42家郷。重建舊家園、月圓 人團圓。月光光月光光、戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			病睡眠床,難忍男兒淚,忠孝男	
第四場 IV戦地明月 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉42家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			兩全。月光光月光光,家事世事	
IV戦地明月 (二)月光光照家鄉,屋下哺娘 40守空房,教子兒,順高堂41, 田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音	公Ⅲ相	戦地明月/	兩茫茫。	
田頭園尾妻來忙。目汁暗自流, 亂世無太平。月光光月光光,家 事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音	第四场	IV戦地明月	(二)月光光照家鄉,屋下哺娘	
亂世無太平。月光光月光光,家事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			40守空房,教子兒,順高堂41,	
事世事兩茫茫。 (三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			田頭園尾妻來忙。目汁暗自流,	
(三)月光光照戰場,熱血衛土 保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			亂世無太平。月光光月光光,家	
保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊 人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			事世事兩茫茫。	
人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓 人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			(三)月光光照戰場,熱血衛土	
人團圓。月光光月光光,戰地明 月照家鄉。 歌詞構思: 音樂構思:女聲合唱+女高音			保家鄉,義民軍有擔當,剿滅賊	
月照家鄉。			人轉 ⁴² 家鄉。重建舊家園,月圓	
歌詞構思: 音樂構思: 女聲合唱+女高音			 人團圓。月光光月光光,戰地明	
			月照家鄉。	
一 一 八		T [4.11.AF /	歌詞構思:	音樂構思:女聲合唱+女高音
描寫對那些為家鄉作保衛的義獨唱	<i>/// → 1□</i>	,	 描寫對那些為家鄉作保衛的義	獨唱
第五場 V 千人挑飯送 民弟兄的感恩之情,同時也祈 本曲前後段為女聲三部合唱,	界 五場		民弟兄的感恩之情,同時也祈	本曲前後段為女聲三部合唱,
溫情 求上蒼,平亂要成功,義民要平二拍子有如勞動號子 ⁴⁸ 般的進		温情	求上蒼,平亂要成功,義民要平	二拍子有如勞動號子 ⁴⁸ 般的進

⁴⁰ 哺娘:客家人對妻子的稱呼。

⁴¹ 順高堂:即孝順家中的公婆長輩。

⁴² 轉家鄉:即回家鄉。

⁴⁸ 勞動號子是指,傳統社會中,勞動人們進行勞動工作的時候,為了動作整齊劃一,而喊出來的節奏感

	T	T	
		安。	行曲式。曲子開頭為 Re 調式,
		歌詞:	中段轉成大調,女高音獨唱。表
		嘿哟嘿,嘿哟嘿,戰馬壯士心一	達眷屬們共同的祝願。
		條,令旗風中搖毋驚伏月43日頭	
		火烈 ⁴⁴ ,不怕蹶 ⁴⁵ 山過河路途遙	
		無喊悿46無喊褒47,無怨無歎獻	
		大愛山林壁角無火煙,令旗風	
		中搖。奉茶水,送糧草腳步無停	
		像春風,千人挑飯送溫情,感恩	
		心意全在不言中。話家常求蒼	
		天,平亂愛成功。	
		歌詞構思:	音樂構思:男聲合唱
		敘述戰鬥開始的刀光劍影,奮	前段是義軍進行曲,戰鼓隆隆
		勇殺敵,以及捐軀沙場的悲壯	聲中,引出聲動鬼神的戰歌。中
		場景。	段為形容戰後蒼涼的場面,唱
		歌詞:	出哀戚的輓歌,再引出後段的
		風起雲湧上戰場,一心為家	英雄讚頌。全曲為男聲合唱,氣
第六場	血染大地/	鄉,正義邪惡拼生死,刀光劍	壯山河、極其悲壯。結束時的大
	VI血染大地	影棍亂飛,蒼天會流淚,草木	鑼聲響,代表壯士英魂長昭日
		也傷悲,義起風發震山河,決	月,忠義精神萬世流芳。
		心顧香火,血染大地心照月,	
		不分客家摎福佬,壯懷也激	
		烈,義勇名聲播,進!進!	
		進!見證个日頭落西山,遍地	
		个忠魂,星月來做伴,求仁得	

分明的聲響,如船工號子、伐木號子等。

⁴³ 伏月:農曆六月。

⁴⁴ 日頭烈:太陽火辣灼熱。

⁴⁵ 蹶山:翻山越嶺。

⁴⁶ 無喊「愫」: 累的意思。 47 無喊「癢」: 疲勞的意思。

r	T		National Taiwan University of Arts
		仁,求義得義,忠昭日月,義	
		壯山河。	
		歌詞構思:	音樂構思:混聲合唱
		描述犧牲者不死之魂魄,化作	本曲以臺灣南部「送郎歌-十八
		天上的星星,化作螢火蟲,回家	相送調」改編成混聲合唱,唱出
		來安慰親人,感人又溫馨。	義士們不死的英魂,化作天上
	武 伊斯美 /	歌詞:	的星光,化作地上的火焰蟲,飛
第七場	成仁取義/ Ⅷ化做火焰蟲	一場戰鬥捱橫下,睡在故鄉地	回家鄉陪伴摯愛的親人。
第 し 場		泥下,人生在世渺渺茫,充實精	
	轉來看大家	采無虛假。清風陪僅看彩霞,月	
		光陪偃唱採茶,就像天邊介星	
		仔,慈祥星光照大家。阿姆阿爸	
		毋使愁,哺娘子女唔使怕,偃會	
		化作火焰蟲,夜夜轉屋看大家。	
		歌詞構思:	音樂構思:混聲合唱
		點出義民爺爺落籍的所在。同	本曲前段女聲唱出「苦韻平板
		時也寫出義民爺爺的大愛身	調」配上男聲代表群眾的哭泣
		影,永遠和黑色的令旗,在風中	聲,當年牛車轉動沉沉的輪軸
		作無怨無悔的歌唱,保佑鄉親	運回捐軀者血淋淋的遺骸畫面
	褒忠義民/	平安之外,還是平安。	哀戚。
	Ⅷ枋寮香火射	歌詞:	
	四方	汗流脈絡拖忠魂,一步一輪轉	
		屋來,汗水血水像雨水,歸路跈	
		車跌下來。奉獻人生無怨歎,仁	
		 義路上有人陪。安身歇睏 ^{49,} 義	
		民中意戴枋寮。千年萬年,黑色	
		令旗陪佢唱歌謠。頒褒忠立牌	

⁴⁹ 歇睏:長眠。在此指長眠。

	1		National Taiwan University of Arts
		坊、枋寮介香火射四方。義民亭	
		義民廟,千燈萬燈點安康。	
		歌詞構思:	音樂構思:童聲合唱、混聲合唱
		將已經神格化的義民爺爺自然	本曲分為《前奏曲》為活潑歡樂
		平實地再轉回現實生活的人格	的二四拍「義民嘉年華舞曲」,
		化。一來可以拉近彼此的距離,	保留給舞蹈或民俗技藝發揮的
		二來還可以將隱隱約約的感恩	空間。後段為「七月廿嘉年華」
		和回饋的意涵,在字裡行間流	合唱曲,是混聲合唱加上兒童
	全口父父 /	露吟唱。	合唱。前奏以由高到低的快速
松山	義民爺爺/	歌詞:	音階進行,是施放煙火的描寫。
第九場	IX七月二十嘉 左若	義民爺義民爺,年年參加嘉年	接著以優美輕快的六八拍和快
年華	午 ~~学~~	華,七月二十無跌忒50 ,鄉親	板的二四拍合唱。中段唱到「大
		請佢膨風茶。去到奈袞51到奈,	家誠心獻香花」處,必需放慢速
		上家請忒換下家,唔使魚肉來	度,氣沉丹田,表達虔誠的崇拜
		款待,大家誠心獻香花,義民爺	和最高的敬意。
		義民爺,年年參加嘉年華,義民	
		爺會相惜,庄頭庄尾留腳跡,一	
		年透天愛心散人間。	
		歌詞構思:	音樂:混聲合唱
		以四句八節 ⁵² 的七言詩來作結	終曲由原主題「敬義民,拜義
第十場	## <del> </del>	尾。寫出義民爺爺之精神典範,	民」再現樂段,展開後人對義民
	萬古流芳/ X萬古流芳在 人間	永垂不朽,千秋萬世,永為世人	爺的崇拜禮讚。改編自平板的
		所景仰所傳唱。	主旋律,聲隨腔轉,高唱低吟,
		歌詞:	響徹雲霄,絲絲入扣,句句感
		客家精神鐵樣堅,忠魂義膽祭	人,最後隨著冉冉上升的香煙,
		雲天,保鄉衛土護家園,用情用	飄盪著感恩的歌聲。

⁵⁰ 無跌忒:沒有遺漏之意。

⁵¹ 去到奈,尞到奈:意指去到哪兒,玩到哪兒。 52 唐詩格律七言絕句為一首四句,一句七言,若以四三分句,則一首詩為四句八節。

	愛寫詩篇。義民功德大無邊,萬	
	古流芳在人間,英烈千秋照史	
	冊,感恩香火無斷煙。	

呂錦明與葉日松聯手進行《義民禮讚》詞、曲的創作,後由黃永達和黃義共同撰寫事略,再由羅思琦編寫劇本,終於在 2013 年 10 月,正式完成一部《義民禮讚》客家歌舞劇,即包含曲譜、劇本、事略的文本著作,其歌詞、音樂部分共分為十個樂章,除了第七樂章(化做火焰蟲轉來看大家),主旋律屬於臺灣南部山歌曲調以外,其餘均屬客家合唱之原創是當代重量級的音樂作品。這部出版品,也為 2018 年完整展演的主要藍本。2013 年的《義民禮讚》的音樂、戲劇已具備完整架構如(表 7)。

分場次 戲戲情境 樂章和曲名 演唱形式 第一場 烽火連連 I熱血染成一枝旗 混聲合唱 第二場 Ⅱ情話綿綿 男女二重唱 招募義軍 第三場 執戈衛鄉 Ⅲ萬古留名比花香 男、女獨唱+混聲合唱 第四場 戦地明月 IV戦地明月 男高音獨唱 第五場 千人挑飯 V千人挑飯送溫情 女聲合唱+女高音獨唱 第六場 血染大地 VI血染大地 男聲合唱 第七場 成仁取義 Ⅷ化做火焰蟲轉來看大家 混聲合唱 第八場 褒忠義民 Ⅷ枋寮香火射四方 混聲合唱 第九場 義民爺爺 IX七月二十嘉年華 舞蹈、童聲合唱、混聲合唱 第十場 萬古流芳 X萬古流芳在人間 混聲合唱

表 7 《義民禮讚》客家歌舞劇——戲劇、音樂設計與表演形式

二、音樂設計與分析

《義民禮讚》客家歌舞劇的創作過程;先是四個樂章的合唱,以清唱劇的形式呈現, 之後增為八個樂章的合唱,演出形式加入戲劇元素。之後又加上一段「間奏曲」即第九 樂章《嘉年華舞曲》,在此之前,《義民禮讚》客家歌舞劇實際上都是以選段的方式演出,

直到 2018 年,為了歌舞劇形式的需要,再加上開幕之前演奏的「前奏曲」,才算完整的十個樂章全本創作。作曲者於 2018 年演出序文中表示:「《義民禮讚》十個樂章中,有八首是以合唱曲來呈現的,凸顯合唱型式在音樂世界中的重要性,這種安排在諸多前人大作中不乏先例……葉日松的詩歌氣勢磅礴,大合唱更能展現《義民禮讚》的戲劇張力。」八首合唱中的第七章「化作火焰蟲轉來看大家」和第八樂章「枋寮香火射四方」前段是以傳統山歌改編而成,其餘都是全新的創作,曲曲都能打動人心,尤其能受到客家鄉親的肯定,那是因為對客家的聲韻做了深入理解之後,完全的掌握了「依字行腔」的歌詞譜曲法則,才譜出的新腔新調。

(一)第Ⅰ樂章──〈熱血染成一枝旗〉

1.樂曲大意:以序歌呈現全劇主要音樂動機

2.作曲分析:全曲以組曲方式串連組成,在雄壯的序奏之後,合唱裝點出義民大愛的主題。隨著勇壯的進行曲,象徵義民軍勇敢的邁向戰場。再接後段音樂,是描寫眾人無盡的哀思,以鐘鼓晨昏安詳家園得平安,最後引出「敬義民 拜義民」的讚歌,如(譜1)。

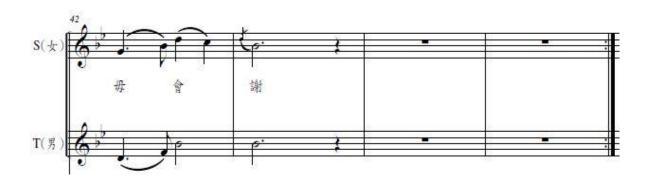

(二)第Ⅱ樂章——〈情話綿綿〉

- 1.樂曲大意: 戰亂帶給黎民無邊的痛苦,新婚燕爾也被無情的拆散,男女主角唱出 綿綿的情話,無奈的迎向殘酷的戰爭。
- 2.作曲分析:由男女主角唱出愛之二重唱,前段是溫柔的情歌,後段音樂風格丕變, 戰亂驚醒了情人的美夢,丈夫為了保護妻子,毅然投入出征的行列, 如(譜2)。

(三)第Ⅲ樂章——〈萬古留名比花香〉

1.樂曲大意: 述說義士面對賊人入侵,奮勇抗敵前的心境,義士的無奈,家人的難捨,在後段「莫遲疑,莫心慌,成仁取義換康莊」的偉大情操下,勇敢的義民軍作出大無畏的抉擇,毅然走向戰場。

2.作曲分析:

- (1) 前奏 8 小節:音樂由安定的四小節長音符,轉為滾動的 16 分音, 表示鄉民們在暴風雨前的心境。
- (2) 男聲合唱 14 個小節:旋律由穩定的曲調開始,再以兩小節音符時 值減短表達不安的情緒,再次曲調翻高,轉調後的主要樂句,描寫帶 領眾壯丁決心出戰禦敵。
- (3)慢板的間奏4個小節:音樂自高昂的鬥志中突轉慢板,反應眷屬家人的不捨和無奈。
- (4) 女聲合唱 16 個小節: 女聲二重唱描寫妻子和母親不捨,加上眾女眷的無奈。
- (5) 混聲合唱 14 個小節:家人同心,保鄉衛國,流血汗,散芬芳,成仁 取義換康莊。

義民禮讚第三樂章〈萬古留名比花香〉曲譜,如(譜3)。

(四)第Ⅳ樂章——〈戦地明月〉

- 1.樂曲大意:戰士們在皓月當空下守夜值更,兒時《月光光》童謠不時縈繞耳際, 引出了戰士思鄉之歌。
- 2.作曲分析:三段歌詞分別是「月光光 照四方」、「月光光 照家鄉」、「月光光 照戰場」塑造不同場域,反映戰士們的心聲。三段樂曲以 A+B+A+C+

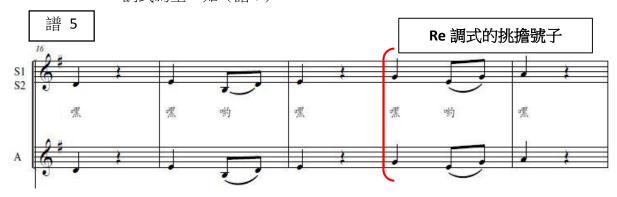
A+D 呈現迷濛的四方,思念的故鄉和肅殺的戰場,如(譜 4)。

(五)第V樂章——〈千人挑飯送溫情〉

- 1.樂曲大意:義軍出征,四方捐輸,鄉民及眷屬挑擔供飯補給前方,反應當年百姓 的擁戴,軍民團結合力抗敵。
- 2.作曲分析:全曲為女聲合唱+女高音獨唱。前段 A(30 小節)+A'(31~52 小節) 是以挑擔的號子(嘿喲嘿),2/4 拍子的進行曲,中段 B(53~77 小節)是女高音獨唱,唱出女眷們的共同祝福。前段和再現樂段是以 Re 調式為主,如(譜5)。

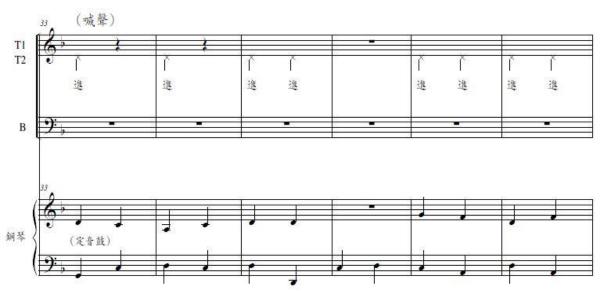

(六)第VI樂章——〈血染大地〉

1.樂曲大意:義軍高唱戰歌迎向戰鬥,正氣凜然,威震八方。

2.作曲分析:全曲為男聲合唱,戰鼓頻催中義軍高唱雄壯的進行曲上戰場,慘烈的 戰鬥之後,戰友們合唱英雄的悼歌,後段式莊嚴的三部合唱,讚頌英 雄,如(譜 6)。

(七)第Ⅷ樂章──〈化做火焰蟲轉來看大家〉

- 1.樂曲大意:本曲主旋律是以臺灣南部客家山歌《送郎歌「十八相送調」》改編,唱 出義士們不死的忠魂,化作天上的星光,化作地上的火焰蟲(螢火蟲) 夜夜陪伴摯愛的親人。
- 2.作曲分析:前段是男女聲的齊唱,後段為混聲合唱。在緩板沉重的節奏上,同唱 英雄的輓歌,如(譜7)。

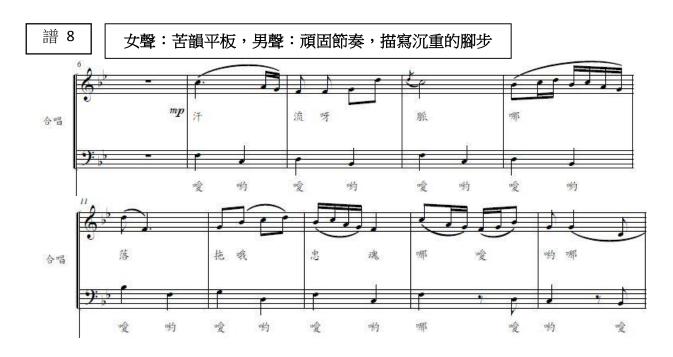

(八)第Ⅷ樂章──《枋寮香火射四方》

1.樂曲大意:指出新竹縣新埔枋寮地區義民廟(總廟)的建廟所在,並點出義士魂 由人格昇華為神格的事跡。

2.作曲分析:前段(1~76小節)女聲部旋律是由古老的「苦韻平板」所改編,男聲部是頑固節奏的對位曲調,象徵沉重的腳步聲和悲泣聲。中段自(77~101小節)速度由慢板進入小行板,述說建廟立碑的傳奇。後段(102~133小節)由 B^b調轉至下屬調 E^b,音樂由弱轉強,光輝又裝重,如(譜8)。

(九之A)第IX樂章──〈嘉年華舞曲『間奏曲』〉

1.樂曲大意:主題發想是仿客家民間喜慶樂曲形式,鑼鼓暄天、管絃交響。熱烈歡 暢。營造義民嘉年華和廟會的氛圍。

2.曲式分析:A、B二段加上尾聲,全曲為2/4拍子。

- (1) A 段-第 1 小節至 35 小節,以民間樂曲「八板頭⁵³」改編而成。
- (2) B 段-第 36 小節至 50 小節,以客家小調「思戀歌」改編而成。

-

⁵³ 客家小調起唱的前奏常用「八板頭」曲調典雅,〈瓜子仁〉〈洗手巾〉〈鬧五更〉等用此調。

(3) 尾段-第51小節至59小節,如(譜9)。

(九之B) 第IX樂章──〈七月二十嘉年華〉

- 1.樂曲大意: 今人每年農曆七月廿日為「義民爺」作隆重的祭祀,活動中除保有傳統的科儀外,加上現代的嘉年華會熱鬧場景,配合化裝踩街、舞龍舞獅、花鼓、大鼓、公揹婆、布馬陣、陣頭、走秀、街舞、花車遊行等,配合挑擔奉飯的隊伍,熱烈迎接「義民爺」遶境遊行。
- 2.曲式分析:全曲以迴旋曲譜寫。
  - (1) A 段-在象徵高空焰火的前奏引領下,以輕快的 6/8 拍節奏歌舞, 詠讚義民精神
  - (2) B 段-自 21 小節至 62 小節,加入兒童合唱,清純的童聲代表最赤誠崇高的心意。
  - (3) C 段-自 63 小節至 87 小節, 曲調由華麗的 D 調轉到熱情的 G 調 2/4 拍子。
  - (4) A'段-自 88 小節至 109 小節,以 A 段 6/8 拍子的主題,加快速度,增強力度,全體合唱的嘉年華會終曲,如(譜 10)。

(十)第X樂章——〈萬古流芳在人間〉

- 1.樂曲大意:後人對「義民爺」的嘉行懿德由衷崇拜,為義民爺的忠義精神感召,萬 民禮讚,隨著感恩的馨香,永世流傳。
- 2.曲式分析:終曲混聲大合唱,共分三個樂段,前段是再現序歌的主題「敬義民 拜義民」,同聲歡呼「義民爺爺」。中段男高音和女高音的獨唱,音域高亢的頌讚,是代表眾神也齊來歌功頌德。後段是萬民齊聲禮讚,莊嚴而偉大,如(譜 11)。

國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts

第二節 《義民禮讚》劇情分析

清朝林爽文事件,犧牲的客家義勇軍被敕封為褒忠義民,義民爺的忠義精神深植在客家人的文化傳承中。義民禮讚的創作,就是根據義民爺的歷史背景,加上戲劇性的故事架構,透過客家人物性格的塑造,來呈顯這段膾炙人口的義民爺故事。其中,在辛酸血淚的移民開拓史中,客家庄親族鄉民為求自保衍生出互相照應,群聚居住,集體防衛的生活模式。在家園安危受到威脅時,挺身而出,義膽壯志,為了保衛土地及家園,為了血濃於水的鄉親族人,堅定不悔,甚至犧牲生命在所不惜,只求保家衛鄉。因此這場轟轟烈烈的血戰,成為後世子孫懷念感恩的典範。

一齣戲人物角色是靈魂,而劇情的設計,人物感情的刻劃,才讓角色有了生命。義民禮讚劇本的編導羅思琦表示:「我想強調的核心是家的概念。因為對家的憧憬和鍾愛,才衍生一群人不計個人衝鋒陷陣甚至犧牲的事蹟」。因此是以家族、家庭、家人最尋常親近的關係,劇中沒有錯綜複雜的恩怨情仇。羅導演雖然活耀在戲劇界,但是對這場以合唱為主的展演,一開始也覺得是個嚴苛的挑戰(見附錄:《義民禮讚》有十幾個樂章,都已經排在那裏了,得依照第一樂章、第二樂章、第三樂章……)的確這是完完整整十個樂章的客家合唱作品,那麼戲劇的部分該如何結合呢?這是大家都很想知道的答案。導演在故事中,放進了有血有肉的小人物群像54:「有新婚燕爾的小夫妻、相依為命的母子、懷孕即將臨盆的媽媽、同庄的親族鄰居、帶領義民的臨時指揮、負責鄰里治安的報馬仔等,藉由這些平凡小人物在面對家園危難時心境的變化,呈現更真實的生命百態」。透過導演對劇中重要角色的安排,讓合唱團不僅僅只是合唱團演員,必須在合唱團員裡選擇重要的戲劇角色。同時不能脫離唱合唱的任務,這個部分也是合唱團邁向劇場式展演的最大挑戰。《義民禮讚》客家歌舞劇人物角色安排如(表8),演出場序表如(表9)。

編號 演員姓名 飾演角色 人物性格特色 備註 1 黃珮舒 春妹 美麗溫柔 女主角 2 天送 陳石貴 熱血的好青年 男主角 3 葉定華 統領/坤玄 穩重富正義感 統領

表 8《義民禮讚》客家歌舞劇——人物角色

-

⁵⁴ 參照 2018《義民禮讚》客家歌舞劇演出節目冊

4 李雪燕 鳳嬌 幹練 可信賴的 統領 5 黃紹彬 報馬仔 膽小、熱心腸 詼諧 6 吳權芸 金妹 老來得子 禾田 7 謝正倫 禾旺 熱血天真 年輕 8 湯國鈞 祠堂耆老 高大沉穩 地方位 9 謝宏隆 原住民頭目 豪邁粗獷 穿原住 10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南印 11 彭月媛 妻子——甲 年輕溫柔 貌景	甘草 母 孝子 仕紳
6 吳權芸 金妹 老來得子 禾田 7 謝正倫 禾田 熱血天真 年輕 8 湯國釣 祠堂耆老 高大沉穩 地方位 9 謝宏隆 原住民頭目 豪邁粗獷 穿原住 10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南田	子 全子 仕紳
7 謝正倫 禾旺 熱血天真 年輕 8 湯國鈞 祠堂耆老 高大沉穩 地方位 9 謝宏隆 原住民頭目 豪邁粗獷 穿原住 10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南	孝子 仕紳
8 湯國鈞 祠堂耆老 高大沉穩 地方位 9 謝宏隆 原住民頭目 豪邁粗獷 穿原住 10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南	仕紳
9 謝宏隆 原住民頭目 豪邁粗獷 穿原住 10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南	
10 茅崇德 閩南軍首領 沉穩自信 閩南	民服
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	ĺ
11	コ音
77.77.77	美
12 吳秋蘭 妻子——乙、大頭 熱忱中年婦女 熱	清
媽	
13 徐秀美 妻子——丙 端莊中年婦女 溫E	援
14 陳秀錦 妻子——丁 無助孕婦 大腹性	更便
15 邱桂圓 尾媽 樸實善良 滿面豆	愁容
16 賴彥婷 尾妹 天真爛漫 活潑	少女
17 曾允柔 大頭妹 年幼依賴 天真	無邪
編舞者、舞者6人	
編號 舞者姓名 扮演角色 人物性格特色 備語	注
1 方駿圍 林爽文兵 蒙面、身手俐落 腰間	紀刀
(男)	
2 呂牧宸 林爽文兵 蒙面、身手俐落 腰間	紀刀
(男)	
3 周寬柔 喜神舞者 線條柔美 粉色	舞衣
4 邱浥婕 喜神舞者 線條柔美 粉色	舞衣
5 黄翊倫 死神舞者 肅穆無表情 灰黑	舞衣
6 彭若寧 死神舞者 肅穆無表情 灰黑	無衣

表 9《義民禮讚》客家歌舞劇演出場序表

場次	場景	劇情綱要	人員
開場歌 樂團演奏	黑令旗景	序歌〈熱血染成一枝旗〉	全體合唱團員陸 續進場
	觀眾席	敘述生活瑣碎事請看戲	報馬仔
第一幕			坤玄、禾旺、螢
序曲 1	夜空景	太極、螢火蟲、爽文兵四竄	舞者、三小孩、
			眾父母、爽文兵

國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts

			laiwaii Olliveisity of Aits
	夜空景	兩人一組、巡邏兵、爽文兵、爬舞台	報馬仔、巡邏兵 x2、爽文兵
第一幕 序曲 2	祠堂景	眾人不想不敢戰、禾旺被母帶走。插 曲〈壯士愁〉	鳳嬌、眾親友、 禾旺、禾旺母、 坤玄、巡邏兵 x1
	戶外景	關好門窗、天送春妹生兒子	報馬仔
第二幕	天送家(新房景)	新婚夜。〈情話綿綿〉 天送、春妹訴情 眾妻子的痛、春妹信物	天送、春妹、舞 者 x2、4 個家庭
	戶外景	急促敲鑼、告知鄉親,逃難家庭	報馬仔、逃難家 庭 x2
第二幕 出征 2	廟坪廣場 景	天送集合、原民、閩南會合 坤玄、鳳嬌離別、禾旺與母離情。春 妹、逃難者、家屬送別。〈萬古留名比 花香〉	全體合唱團員
第三幕 戰場 1	指揮部景	〈戰地明月〉坤玄唱古調 天送、春妹遙念、坤玄振士氣、死神 來到、禾旺夢中哭泣	眾男生、舞使者 x2、春妹
第三幕 戰場 2	山崖景	〈千人挑飯送溫情〉 信物、輕鬆唱、鼓聲大作、終須一戰	眾女生、鳳嬌領 隊,禾旺、禾旺 母、天送、坤玄、 報馬仔?
第三幕 戰場 3	戰場景	〈血染大地〉 插曲〈共蒔一坵田〉 戰死沙場,出殯隊伍,旺母尋子,春 妹願望	眾男、爽文兵、 出殯隊伍女眷vs 小孩、禾旺母、 鳳嬌、春妹
第四幕 褒忠 1	戰場景	〈化作火焰蟲轉來看大家〉 禾旺未死,尾妹回來,悲傷中,義民 微笑目送	全體合唱團員+舞者
第四幕 褒忠 2	義民廟景	〈枋寮香火射四方〉 尾妹唸祭文,頒褒忠立牌坊	全體合唱團員+舞者
第五幕 嘉年華 1	廟坪廣場景	〈七月廿嘉年華 〈萬古流芳在人間〉 歡慶嘉年華,義民精神,流傳滿人間	全體演員

一、2018《義民禮讚》客家歌舞劇的劇情大意

第一幕 序曲

群眾聚集在廣場上,眾人齊聲讚頌,義民 爺胸懷鄉土、正氣凛然的偉大情操,後世人緬 懷先烈捨生取義獻大愛,要珍惜幸福的果實, 是以生命所換來。大家同聲高唱「紅紅个熱血 染成一枝旗……」表現出當年義民壯士保鄉衛 土的情懷,硬頸的子弟拚到底的決心。

第二幕 出征

義民軍赴戰場,生死未可測,英雄兒女情義重,兩情相悅成眷屬。新婚燕爾的恩愛夫婦,情話綿綿互表衷腸,但願人長久,日日如今朝。奈何風雲起變化,盜匪作亂人心慌!恨只恨,不能朝朝暮暮似鴛鴦,不能無憂無愁建家園,好男兒,為保家鄉必出戰!拋頭顱、灑熱血、換得世世代代的繁衍。

第三幕 戰場

溫柔明月照四方,戰地思親好淒涼,父母 年邁須照顧,妻子兒女倚門望,為保家鄉要出 戰,戰士如何能心軟?振起精神心堅定,早日 凱旋回家鄉。眾戰士由耆老帶領,雙手合十誠 心地祈求上蒼,平亂要成功,義民要平安。霎 時之間,戰事開始刀光劍影、漫天黃沙,義民

軍奮勇殺敵,血灑沙場。鄉民不忍壯士捐軀心悲壯,肅殺慘烈之後的場景,令人動容鼻酸。

第四幕 褒忠

犧牲的義民魂魄悠悠渺渺, 化作火焰蟲, 一群一群飛回溫暖熟悉的家園來探望, 陰陽相隔痛肝腸, 人生自古誰無死, 祈求家人平平安安莫過悲傷, 火焰蟲穿梭在平靜的樹林裡, 感人又溫馨。黑色的令旗在風中搖曳,義民爺的

大愛身影,和正義的歌聲永遠留在眾人的心中,願國泰民安、人間有愛,義民精神傳萬代!

第五幕 嘉年華

義民爺爺化作火焰蟲,頂著天上閃爍的星光,穿越時空,親切地回到人間與人們一同慶祝,幸福歡樂的嘉年華,並享受著信眾們精心為祂準備的美酒佳餚。眾人齊聲頌讚義民精神永留傳,歌聲不停歇,焰火更燦爛,義民事跡永為世人景仰。忠義精神永垂不朽,千秋萬世奉為典範。

二、2018《義民禮讚》客家歌舞劇展演劇場分析

第一幕序曲 劇場分析:

現場樂聲響起,演奏氣勢磅礴的前奏曲,樂聲中主要演員歌唱演員在黑網紗之後站定位,唱起英雄的頌歌,微暗的廣場,可以清楚的看見天幕上一個斗大的「令」字,是為了增加莊嚴的氣氛。隨著合唱音樂對唱式的聲部進行,人員分成小組依次進場,音樂後段為混聲四部,唱到〈敬義民、拜義民〉時,所有合唱團員,所扮演的身穿現代服飾的群眾,都聚集在廣場上讚頌義民爺。音樂止,場燈暗,人員退場的同時,舞台天幕轉成荒涼色調,只見遠遠黑處一座矮磚房,傳來兩個天真小女孩的對話,火焰蟲你到哪去啦?這樣的場景氛圍似乎已經透露出,可能有事要發生,演出舞台呈現如(圖2)。

圖 2 〈序曲〉 演出舞台呈現

第二幕出征 劇場分析:

象徵新婚佳偶的洞房,在劇場中的呈現通常是一片喜氣洋洋的歡樂與幸福感,但在這場戲中,紅燈高高掛,映著鮮紅色的新對聯,仍然難掩生活過得清寒,新嫁娘坐在簡陋的新房客廳,靠近小窗邊,一句句反覆的提醒着新郎信:「你還記得你有講過(承諾過)無?「這輩子若能娶到我,就是你最大的福氣。」、「結婚之後要租一畝田,一起耕種對嗎?」、「你說我們要生幾個小孩?」答曰:六個。」尋常百姓的生活,胼手胝足為建家園,只想圖個安安穩穩的繁衍後代。但是,偏偏盜匪四處作亂,天下不太平!外面的世界和小兩口的世界反差極大……這一首旋律優美的男女二重唱《情話綿綿》以中庸慢板的速度,娓娓唱出,「這是一首永恆的情歌。」作曲者在曲譜解說上如是說。此曲是《義民禮讚》十個樂章當中的第二首,是作曲者琢磨甚久,而且最後完成的一首歌。對位式的曲調交織進行,描寫兩情纏綿恩愛。在劇場展演中,後段調整為四個妻子的重唱,讓音樂像繪畫般的有濃淡和層次感。從兩情世界的幸福回憶,轉為對現實中,丈夫必須參戰的憂慮與恐懼,讓音樂與畫面自然動人心弦,演出舞台呈現如(圖3)。

圖 3 〈情話綿綿〉 演出舞台呈現

劇場中,因為多種元素的結合,彩排之前就得進行密切的討論過程,音樂家、 導演以及劇場燈光師們,經過不斷的切磋,找到一個執行的方法和平衡點,這是不 能減省的過程。以第二幕/出征為例,劇場中音樂進行、場景配合、人物角色,舞 台示意如(圖4),以及演員(合唱團員)角色站位如(圖5)等,都需要事先準確 的計畫,之後才能按表操作順利執行。

場景:	大廟坪	統領點兵 女眷陸續到場		義勇軍集合列隊	義軍集結完 成,整隊出發
音樂:	前奏8小節	男聲合唱 14 小節	慢板的間奏	女聲合唱 16 小	混聲合唱 14 小節
角色:	報馬仔 召集眾壯丁	統領、眾壯丁 眾女眷	母子、夫妻話別	母與妻子獨唱 女眷合唱送別歌	義軍出征,家 人送行

圖 4 舞台不怠圖

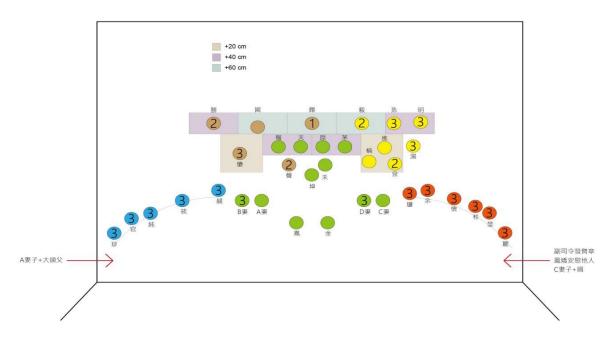

圖 5 演出角色站位圖

第三幕戰場 劇場分析:

劇場的場景是在一個寂靜而充滿肅殺氣氛的夜晚,戰士們三三兩兩或坐、或半躺,一個個顯得睏倦卻不安穩,好一個風雨欲來風滿樓的氛圍,野地戰場裡一位剛剛才與新婚妻子道別的戰士,輾轉難眠,想到家鄉年邁的父母還臥在病床,想到家中粗工細活全靠嬌妻一局扛,想到世事不太平,這麼複雜的內心情感,歌唱演員要從安靜唱到高亢,又從激盪唱到平穩,表達胸中的複雜與無奈,這裡的《戰地明月》音樂構思很巧妙,作者用了簡單的音符(Do Sol Sol, La Mi Mi)以客家的童謠《月光光》作為動機,一次又一次的,表達戰士對童年的懷想,天幕上掛著一半輪明月是思鄉的意象,孤獨的戰士在清冷的月下唱月光光,表達思念的一方在千里之外共賞明月?這首曲子本是一首男高音獨唱曲,但在這場戲中,導演安排音樂的中間,女主角人在遠處,卻以兩人二重唱來收尾,表達兩地相思和難捨的離別。這裡說明合唱型式在劇場運用的時候,因為融入戲劇元素,會多出許多創意的空間,所以音樂變活了,已經超越原來作曲的編排,演出舞台呈現如(圖 6)。

圖 6 〈戰地明月〉 演出舞台呈現

第四幕褒忠 劇場分析:

褒忠的場景,廣場上站滿義軍和鄉里的群眾,由一女聲朗頌誄文:「義氣重山河,發奮惟知報國。民心為鐵石,五滅豈惜捐軀」⁵⁵。敘述義民爺為保鄉衛民而壯烈捐軀的義民公德,民眾齊聲歌讚《枋寮香火射四方》表達民眾對義民爺的緬懷。根據民間說法,林爽文事件的犧牲者,實際上不僅僅是客家人而已,國立聯合大學文化觀光產業學系教授林本炫曾發表文章《台灣特有的神明義民爺》⁵⁶刊載於客家委員會官網,文章中指出:

參與擊敗林爽文的義民軍有客家人,也有漳州人、泉州人、原住民。林爽文 事件平定後,乾隆皇帝頒給客家地區「褒忠」匾額以資嘉獎,給漳州人「思 義」、泉州人「旌義」匾額,給原住民「效順」匾額。新竹縣新埔鎮枋寮地 區客家仕紳後來建立祠廟祭祀戰死義民軍,因此稱為「褒忠亭義民廟。

舞台的天幕上排開「褒忠義民爺」、「思義義民爺」、「旌義義民爺」、「效順義民爺」 四面旗幟。創作者希望以仁愛的精神看待過去的歷史,以最崇高的敬意敬拜所有的義民 爺爺,演出舞台呈現如(圖7)。

⁵⁵ 引用自新埔枋寮義民廟楹聯。

^{56 「}台灣特有的神民義民爺」資料來源:客家委員會〈客家雲〉。

圖 7 〈褒忠〉演出舞台呈現

第五幕嘉年華 劇場分析:

2018年《義民禮讚》客家歌舞劇,與以往的演出最大的差別是,過去演出形式經過清唱劇、山歌劇的嘗試,早期以選曲演出時,樂章的組合有一些彈性,直到 2013年,十個樂章才了然清晰。本場演出,創作團隊經過鎮密的構思設計,讓《義民禮讚》客家歌舞劇的完整版展演,以五幕分場的方式呈現,但為符合劇場的形式增加了「前奏曲」。另加兩首插曲,一首是為了劇情的銜接,劇中人物坤玄(義民軍首領)必須唱一首短歌,以抒發壯士進退兩難的心情,聲腔指導為了凸顯飾演者葉定華本身的專長和特色,特別為他量「聲」定曲〈壯士愁〉57,另一首插曲為劇中女主角春妹所唱作的〈共蒔一坵田〉58,是一首優美的曲調,描寫新婚丈夫戰死之後,少婦在情緒極度憂傷的情形下,回想起往日的幸福憧憬,演出舞台呈現如(圖 8、圖 9)。

^{57 〈}壯士愁〉姜雲玉/詞曲《義民禮讚》客家歌舞劇之插曲。

^{58 〈}共時一坵田〉羅思容/詞曲《義民禮讚》客家歌舞劇之插曲。

圖 8 〈壯士愁〉

圖 9 〈共蒔一坵田〉

第三節 《義民禮讚》唱腔與詮釋

一、客家腔調

「客家歌謠」的首要元素就是客家語「客家腔調」也就是歌詞必須使用客家語言發音,客家文字屬於漢文系統,即所謂「書同文」因此,基本上較沒有困難之處,客家的語言聲調則因原生地的不同,而有所差異。客家歌謠對於客家語言的聲韻十分講究,對作曲、歌唱必須「依字行腔」 有非常嚴格的要求。語言腔調直接影響歌的曲調,因此寫客家歌需懂得客家的語言腔調,唱客家歌更需要將客家歌詞唸熟,發音腔調都得要求準確。目前臺灣地區的客家語腔,以腔調的分辨和使用區域的多寡,目前官方使用的版本定為五種。即:「四縣、海陸、大埔、饒平、詔安」五種腔調。簡稱為「四、海、大、平、安」,這種說法容易讓人記住它。《義民禮讚》客家歌舞劇,將以台灣使用最為普及的兩種腔調,「四縣腔」為主要,「海陸腔」次之。例如第一樂章序歌的後段「敬義民拜義民」作曲家就以女聲唱四縣腔「3--321--- | 1-165--- 」男聲唱海陸腔「3-36--- | 3-37--- 」現今坊間的客家合唱作品,以這兩種腔調較為普遍,其他腔調作品比例較少,取樣不易。

二、《義民禮讚》合唱教學實務:

目前的客家合唱的發展情況,有許多歌謠班,尚在學習與嘗試合唱的階段,仍以簡單聲部的教學較多見,少數較具規模或擁有專業師資的團隊,運用多聲部混聲合唱來教學或表演的情形比較多,這是最近二十幾年來,漸漸發展的普遍情況。《義民禮讚》以客家合唱為主體,因此團隊的基本訓練,是以一般合唱訓練的方式作為基礎,包括:聲部配置、發聲訓練、音色統一……等等,但客家合唱的發聲訓練,為了順應客家的語言的聲腔,需要特別訓練方式和方法。較困難的地方應屬歌詞的發音和咬字的統一性,和收音與歸韻的整齊度。因此合唱團的發聲訓練上,除了一般母音「a、e、i、o、u」之外,還需加入客家語中特殊的聲韻如「灰」、「堆」、「頭」、「愁」、「妹」、「愛」、「福」、「國」……都屬較難統一發出的字音。另外,客家語言的「虛字」、「襯詞」也十分豐富,合唱中對於虛詞、襯字的處理是較為繁複的功課,虛字如「喲」、「哪」、「就」,襯詞如:「哪唉喲」、「唉呀咧」、「噢嘿」……等,這些看似簡單的字,但往往是影響風格的重要因素,若發音不對,是會貽笑大方的。

三、角色與聲情

研究者認為演唱客家歌謠的聲情表現,重要的原則如下:(一)掌握客家語言(包括咬字、吐音、腔韻):唱歌者掌握語言中外通則,要唱客家歌,先熟練客家語,至少要熟練歌詞。(二)唱腔與情感緊密結合:以情帶聲、以聲傳情,以達到聲情並茂的境界,作為歌唱演員最高的指標。(三)歌詞的音節與裝飾音的處理:針對歌詞中所表達語意的語氣,必須最深度的揣摩。(四)掌握客家山歌的虛字與襯詞:每一種語言的虛字與襯詞,都會透露出該種語言的特殊色彩,演唱者若能掌握該種語言的虛字與襯詞運用,演唱道白都能到位,客家歌唱特別是如此。(五)細膩地詮釋:在劇場中,導演將對演員擔任的角色,其身分與個性,除了將肢體動作演出來,其聲音的表達應是更直接的,因此歌唱演員必須細膩的詮釋,所要演唱的每一首歌,和每一句道白,以上種種都是聲腔指導教與學的範疇。研究者選擇第三樂章《萬古留名比花香》為例,作唱腔的詮釋(如下文)。第三樂章《萬古留名比花香》唱腔詮釋:

- A 段:除民亂保家鄉(2小節)家園亂苦男當(2小節)男聲分成兩個聲部,共4小節相同音形,表示村莊裡的群眾對話,說出同樣的心聲。此處唱腔要求口齒清晰,語帶平和的說明。無出戰心毋安,男子漢走四方(2小節),音符時值減短,描寫的是不安的情緒,因此唱腔除了要吐字清晰,還要增加力度,節奏上要稍加短促、語帶壓迫性,表達進退兩難。緊接著轉調翻高的,除民亂保家鄉(2小節),要以色彩明亮的男高音聲部唱出英雄式的決心。家園亂苦男當(2小節)要以低沉渾厚的男低音聲部,且帶滄桑感的聲腔,表達出必須出戰的無奈。反覆:無出戰心毋安(1小節),男子漢,走四方(1小節+時值放長的2小節)表達為保家園,義無反顧的決心。唱者面對節奏的變化,必須先以同理心,揣摩劇中角色,先感動自己才能感動觀眾。
- B段:夫離家,哺娘子女米糧斷(4小節)為女高音獨唱,唱腔要求沉穩略憂傷的敘述。 子出征,爺娘心悲傷(4小節)為女低音獨唱,唱腔要求悲傷而不是悲慘。生離 死別難預卜,假使係無你,漫漫長夜難天光(9小節),為女聲二部合唱,唱腔要 求極富感情地表現出戲劇張力,想那天下父母心,將面對愛兒要為國出征打仗時 候的難忍悲懷。
- C 段: 莫遲疑(1小節) 男高音,莫心慌(1小節) 男低音,成仁取義換康莊(3小節) 男聲二部合唱,共5小節,唱腔要求聲音飽滿、語氣堅定,流血汗,散芬芳(2小

節)速度稍轉快,接萬古留名比花香(2小節),唱腔要求音色飽滿節奏沉著穩重的。重複:萬古留名比花香(5小節)結束樂句時值放長,唱腔要求強而有力,正氣凛然。

第四節 《義民禮讚》演出概況

台灣客家山歌團努力推展客家合唱,精心打造《義民禮讚》客家歌舞劇,歷經十多年來的創作發展過程,靠的是匯集一群對客家文化有使命感的愛樂人士,除此之外,最重要的是來自客家委員會長期的輔導,尤其是作品展演的經費補助,因為,一個瀕臨族語式微的族群,要憑市場機制來發展藝術文化,現階段是有困難的。2018年客家委員會繼續支持該團,長期培訓優秀客家歌舞劇表演人員,傳承客家優美音樂,樹立優質客家歌謠演藝團隊形象,開創表演藝術新典範的理念實踐。補助《義民禮讚》客家歌舞劇十樂章全本演出。該團即以產官學合作的模式,尋求藝術和技術的合作團隊,共創《義民禮讚》客家歌舞劇的成功演出。

《義民禮讚》客家歌舞劇最初創作形式是「合唱」,因此舞台上的表現行為,是以合唱作為本體,再結合舞蹈和戲劇表演。多媒體的設計內容,則以導演在義民故事中所要表現的戲劇內容,和劇場情境作為內容創意的基本構想。但在整體上仍要求能與音樂產生相得益彰的效果,不但要避免對合唱音樂產生衝突,而且必須保持合唱的和聲平衡不受影響,如此一來,最大的考驗就是舞台音響,音響工程師必須關注到全場的演員走位,不僅僅是角色空間的移動,還要在演員走位過程中,精確的掌握音樂中的曲調與和聲的關係。這樣的難度應是遠超過歌劇的,主要差別在於,歌劇中主要角色多以獨唱、重唱呈現,歌劇中的合唱團,職責為比較單一的,舞台上合唱團員對於演戲、道白的表演分量,通常不會太複雜。反觀《義民禮讚》客家歌舞劇,合唱團員就是劇中角色,擔任男女主角的團員,除了獨唱,一樣要負責合唱部分。就算舞台上揮舞大旗的戰士角色,也要負責他原來所擔任的聲部,這樣的以合唱團為主體的歌舞劇,如果沒有絕佳的凝聚力,那是很難實現的。

《義民禮讚》的音樂,也是經過長期發展的一種模式,最初伴奏型式是鋼琴,然而,歷經十多年來的創作發展過程,由合唱轉為「清唱劇」,又逐漸發展為「歌舞劇」。伴奏形式也由鋼琴伴奏,擴充為樂團伴奏型式,有國樂團或中西合璧小型樂隊,2018年8月

25日《義民禮讚》客家歌舞劇,十個樂章的全本演出,更改以電子數位樂團與現場樂團的合併運用,《義民禮讚》的發展和演繹過程,與創作者、和表演者(演繹團隊),以及觀眾的欣賞品味需求之間,有著十分密切的關係。客家歌謠表演藝術的多元素材如:傳統山歌、小調、創新歌謠……,以及多元的表演形式如:「歌唱」、「舞蹈」、「戲劇」等,也跟者時代的潮流,發展新的劇場演出形式,在舞台技術方面結合「音響、音效」和「燈光、多媒體」等跨界元素運用,朝向專業水準邁進。一個好的表演團隊,就有勇於嘗試或挑戰的企圖心,為了發展,得要能順應時代潮流,滿足觀眾的品味,換取更寬廣的空間,台灣客家山歌團,大膽的以跨界展演的規模,來呈現以客家合唱為主體的《義民禮讚》客家歌舞劇,但最終目的仍是提昇客家表演藝術,展現台灣的多元文化之美。

一、2018《義民禮讚》演出合唱團隊

主要演出團隊「台灣客家山歌團」是正式立案於台北市政府文化局的演藝團體,是一個純粹專以演唱客家歌謠的演藝團體,成立於 1991 年,研發「客家合唱」的經驗具體豐富,具有代表性。該團對於客家歌謠資料蒐集、客家合唱推廣、作品創作方面透過實踐的長期累積值得關注,演出記事資料如(附錄:4)。協演團隊為設籍在基隆的「兩韻合唱團」,該團團員百分九十五以上屬閩南籍,但演唱客家作品的經驗,相對於其他非客家合唱團,演唱機會為最多,曾演出「雞籠人—唱山歌」全場客語發音。引起廣大注意。另外兒童合唱團是基隆市的碇內國小天使兒童合唱團,為了客家合唱的推廣與擴大分享,主辦團隊常邀請在地優秀的合唱團隊共同參與演出,這場演出也正好給基隆碇內國小,全國客家藝文競賽的特優團隊,提供見識大舞台展演的機會,對藝術的向下紮根這是很實際的做法,2018《義民禮讚》客家歌舞劇合唱團隊基本資料如(表 10)。

表 10 2018《義民禮讚》客家歌舞劇合唱團隊基本資料

合唱團名 成立年份	指揮、聲樂指導、鋼 琴伴奏	客家合唱演出	客家作品、出版品
台灣客家山歌團	團長:姜雲玉	1991 成立至今「客	2013 客家委員會補
成立於 1991 年	藝術總監:呂錦明	家合唱」演出累積超	助出版。「義民禮
(團齡 28)	指揮、作曲:呂錦明	過 400 場	讚」客家歌舞劇—
	聲腔指導:姜雲玉	「客家合唱」專場以	—曲譜
	1996~鋼琴伴奏:黃	2018年《義民禮	2014 出版同名 CD

			nai Taiwan Oniversity of Arts
	珮舒	讚》客家歌舞劇為代	2018 出版同名
	2009~導演:羅思琦	表作品	DVD
雨韻合唱團	團長: 陳建宏	2005 年與客家山歌	2007『雞籠人唱山
成立於 1960 年	藝術總監:李熙毅	團合作密切,主要參	歌劇』——從『渡
(團齡 59)	1963~2013 指揮:	與客家合唱演出多場	海悲歌』到『看大
	呂錦明	2010年該團成立五	船』演出實況錄
	2013~2016 指揮:	十周年演出「港都夜	音、錄影
	歐遠帆	雨」及客家歌舞劇	
	2017~指揮:李熙毅		
	鋼琴伴奏:鄭琳瑩		
基隆市的碇內國	經歷多位校長、指老	理念:「快樂歌唱、	近年全國音樂比
小天使兒童合唱	師的努意耕耘	唱出快樂」配合「全	賽,包括客家藝文
團成立於 2000 年	現任校長:蔡佳和	球化本土化」的教育	競賽,成績特優
	指導老師:林映臻	政策,積極演唱各類	
	陳立芸	歌曲	

二、主要曲目:

1.序歌-熱血染成一枝旗
2.插曲〈壯士愁〉姜雲玉/詞曲葉定華/獨唱
3.情話綿綿-黃珮舒 陳石貴/對唱、彭月媛 吳秋蘭 徐秀美 陳秀錦/合唱
4.萬古留名比花香李雪燕 吳權芸/領唱、混聲合唱
5.戰地明月陳石貴黃珮舒/對唱
6.千人挑飯送溫情
7.血染大地男聲合唱
8.插曲〈共蒔一坵田〉羅思容/詞曲
9.化作火焰蟲轉來看大家黃紹彬/領唱、混聲合唱
10.枋寮香火射四方
11.間奏曲〈嘉年華舞曲〉舞蹈
12.七月廿嘉年華童聲合唱、混聲合唱
13.萬古流芳在人間姜雲玉 陳忠義/領唱、大合唱

三、製作團隊

《義民禮讚》客家歌舞劇的製作,朝向「產、官、學」合作的模式,主要經費來源,由客家委員會補助和主辦團隊台灣客家山歌團自籌。在舞台技術面包含:舞台電腦燈光、音響、布景設計製作等,都交由業界對跨界演出經驗豐富,且技術和設備能符合展演需求的廠商。舞台服裝設計製作方面,則仰賴實踐大學高雄校區的服裝設計與經營學系。另外劇中有重要舞蹈的部分,單憑合唱團內部的舞蹈人才顯然不足,因此這場演出乃聘請,國內知名藝術大學所培養的專業舞者。整場展演陣容龐大,備受觀眾矚目,售票情況也相對的十分順利,2018年《義民禮讚》客家歌舞劇演出製作團隊如(表11)。

表 11 2018年《義民禮讚》客家歌舞劇演出製作團隊

單位/負責人	名稱/姓名	職掌
指導單位	客家委員會	輔導、經費補助
11 - 1 > 244	基隆市文化局	提供演出場地
共同主辦	台灣客家山歌團	主辦團隊
協辦單位	基隆市政府客家事務委員會	客家社團聯絡
策畫製作	呂錦明、姜雲玉	決策與統籌
長五日日	曾道雄	劇場顧問
顧問	黄永達	撰寫義民事略
藝術總監	蘇凡凌	節目總顧問
音樂總監	呂錦明(山歌團藝術總監)	作曲、指揮、節目排練
聲腔指導	姜雲玉(山歌團團長)	節目排練
編導	羅思琦	撰寫劇本與編劇
作詞	葉日松	歌詞創作
插曲/詞曲	姜雲玉、羅思容	插曲、詞曲創作
編曲	樂創音樂 MUSICIAN4	數位音樂設計、錄製
助理指揮	黄珮舒	鋼琴排練
助理導演	劉筱君、袁正玉	助理排演
舞蹈設計	許書銓舞群	編舞
書法題字	蔡文玉	所有書法題字
舞台設計	黄詠心	佈景設計製作
燈光設計	張景翔	劇場電腦燈光
影像設計	張雅筑、鍾嫆蕙(殘想設計)	多媒體製作

		National falwan oniversity of Arts
服裝設計	劉美蓮(實踐大學高雄校區)	戲服設計
妝髮造型	胡美蘭(胡美蘭造型設計公司)	角色妝髮造型
實況錄影	財團法人公廣集團客家電視	風神舞台製作小組
文宣設計	小康(宏洋設計有限公司)	文宣品、海報、節目冊
影音工程	林佳興(雲響科技公司)	劇場音響、成音
公關經理	湯國鈞	團隊對外聯絡
行政秘書	古綺靚	團隊內部聯繫
會計出納	吳宥慧、徐秀美	會計出納業務
	演 出 人 員	
指揮	呂錦明	現場指揮樂團
	吳佳翰/第一小提琴	
かかま	沈羿彣/第二小提琴	樂創音樂 MUSICIAN4
樂團	廖依靜/中提琴	現場伴奏
	吳佳陵/大提琴	
	李達光/笛子&簫	
傳統樂團	徐俊萍/二胡&高胡	現場伴奏
	林雅雪/打擊	
	李雪燕、吳權芸、吳秋蘭、吳進盛、	
	邱桂圓、茅崇德、范振聲、徐秀美、	
演員(依姓名	陳石貴、陳秀錦、張俊彥、曾允歆、	
筆畫)	黄珮舒、黄紹彬、湯國鈞、彭月媛、	
	葉定華、賴彥婷、賴輝雄、謝正倫、	
	謝寶妹、謝宏隆	
領唱	姜雲玉、陳忠義	序歌與終曲
	1.台灣客家山歌團	1 主法国际
演出團隊	2.雨韻合唱團	1.主演團隊
	3.碇內國小天使兒童合唱團	2.協演團隊
	許書銓(編舞指導)	
舞者	方駿圍、呂牧宸、周寬柔、邱浥婕、	配合劇情舞蹈
	黄翊倫、彭若寧	
幕後執行		
技術指導	許安祈	舞台拆裝指導
舞台執行	馬肇陽、張宏達、陳珮萱、徐菀徽、	無么长壯執行
	吳佳雯	舞台拆裝執行

燈光執行	蔡鴻霖、王亭皓、陳銘宸	舞台燈光執行
音響執行	林佳興、吳昂霖、黃子庭	合唱獨唱麥克風配置
影像技術執行	張雅筑	多媒體執行播放
服裝管理	古綺靚、官素琴	戲服管理
妝髮造型設計	胡美蘭造型設計公司	演員梳化裝執行
道具管理	吳進盛、張明雄	移動式道具管理
字幕執行	吳宥慧	字幕製作、播放執行

四、伴奏樂團

《義民禮讚》最初創作形式是「合唱」,伴奏方式是用鋼琴伴奏,在創作發展過程中,也嘗試用不同的樂器和不同的樂隊形式伴奏,研究者的記事當中,2005年試演第一首完成的樂章《化做火焰蟲轉來看大家》,還曾以鋼琴加上雲南少數民族樂器葫蘆絲、巴烏等來為合唱伴奏,但此後因這兩種樂器音色獨特、色彩過度鮮明,經過試用之後即未繼續使用。在過程中最常用的伴奏形式,要屬中西合璧的小型樂隊如(圖10)。大型編制的樂團,對一般劇場的伴奏而言,常礙於場地條件或成本考量,無法嘗試。

圖 10 中西合璧的小型樂隊

2018 年 8 月 25 日《義民禮讚》客家歌舞劇,在基隆以十個樂章的全本演出,相較以往,伴奏樂團是一大突破,這場展演的伴奏改以電子數位樂團與現場樂團的合併運用的方式。電子數位樂團方面,除了結合管弦樂與數位音樂以外,還結合客家音樂的元素和傳統樂器。在數位音樂的設計上,具有很高的難度。因為目前國際上還沒有任何虛擬樂器軟體,是專為客家音樂而設計的。因此很多技術都必須要靠國人自己研發。必須把所有想用的客家音樂元素先規劃起來,並想辦法融入在數位樂團裡面,如此,當客家歌手或演奏家與數位樂團合作時,才能相互呼應,產生共鳴而沒有違和感。換句話說,這樣的組合,非常先進,數位樂團與真人演奏家樂團一起做合奏,音響就會像施了魔法一樣,甚至,可以聽到歌手、演奏家、樂團和數位樂團之間相互呼應而擦出來的火花。這次《義民禮讚》的演奏家樂團其實只設計了3位傳統樂師(笛子、胡琴和打擊)以及一組弦樂四重奏,但因為有數位樂團的幫助,聽覺效果上,可呈現出百人樂團的感覺。目前國外也還沒有的合作方式,以下為演奏家樂團彩排情形如(圖 11)。

圖 11 演奏家樂團彩排

五、觀眾回饋

針對 2018《義民禮讚》客家歌舞劇的演出,主辦單位為了客家合唱未來繼續發展

的方向,做了問卷調查表隨節目冊發送,現場觀眾自發性的主動填寫,回收踴躍。以 下將問卷中的各類題目之回饋,並製作觀眾問卷回饋統計表說明如圖 12 至圖 17,觀眾 意見調查統計表如 (附錄:5)。

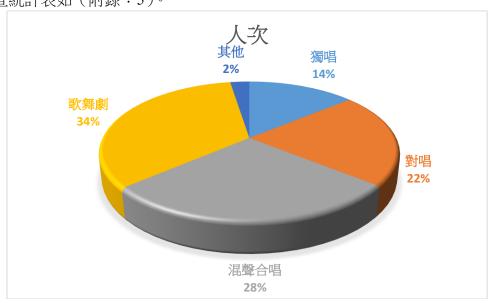

圖 12 您喜歡的客家音樂形式

结果分析:客家合唱形式較觀眾歡迎,歌舞劇形式受到觀眾歡迎。

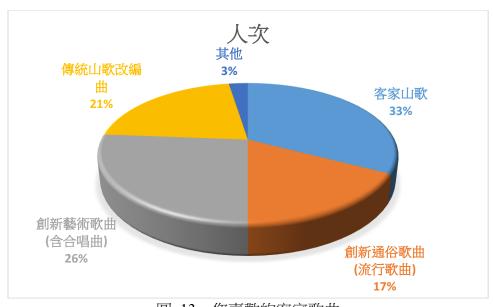

圖 13 您喜歡的客家歌曲

結果分析: 喜愛客家山歌的觀眾仍多, 喜愛傳統山歌改編, 和全新創作合唱的觀眾接近。對於《義民禮讚》中的通俗流行曲風, 歡迎程度則次之。

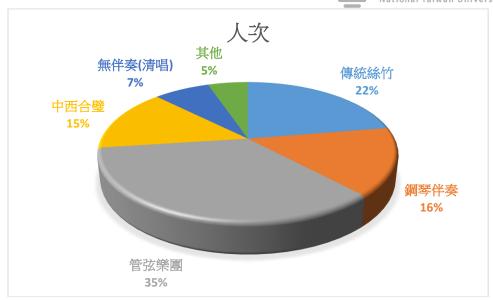

圖 14 欣賞此次演出的主要原因

結果分析:此部分受訪者的意見回饋,很明顯的對管弦樂團的伴奏型態最為肯定。可 是當天現場的演奏家,包含指揮只有八人,可見電子數位樂團與現場樂團的 合併運用,產生明顯的效果。

圖 15 對本場《義民禮讚》客家歌舞劇的觀感

結果分析:觀眾對《義民禮讚》客家歌舞劇演出的觀後感,表示很精緻、很感人。

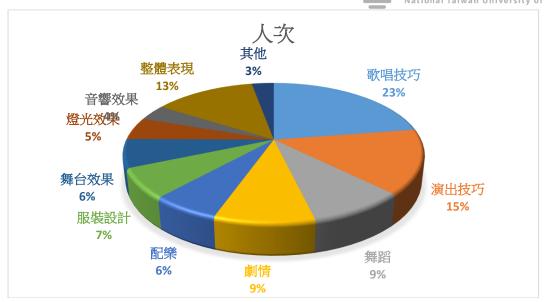

圖 16 比較滿意本場《義民禮讚》客家歌舞劇演出的部分

結果分析:滿意本場《義民禮讚》客家歌舞劇演出的部分?問卷上呈現較為平均的情況,但在歌唱技巧、演出技巧的部分仍給予較多的評價,在舞蹈與劇情方面也很肯定,對整體的藝術與技術表現,應是很肯定的。

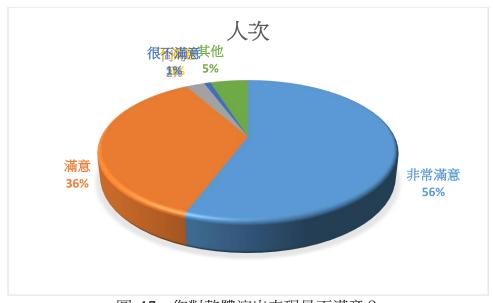

圖 17 您對整體演出表現是否滿意?

整體結果分析:綜觀 2018 年《義民禮讚》客家歌舞劇的演出,非常滿意的佔 56%,滿意的佔 36%,整體來說它是一場非常成功得展演。

第五章 結論

臺灣「客家合唱」的發展,相對於傳統歌謠,它是新興的形式。從過去的不被接受、不被認同,到近年來所紛紛成立的客家社團,皆積極嘗試以合唱的方式,作為社團進步的指標,這是一件觀念上的「翻轉」,對提昇民眾的藝術生活,是非常正面可喜的現象。

本研究透過《義民禮讚》客家歌舞劇的演繹過程,對應客家合唱的發展環境,說明藝術形式的演變,會直接受到社會大眾觀賞品味的影響,但是藝術形式的改變通常是屬於比較表象的一環,那屬於傳統文化內涵的基本要素才是最珍貴的,也是需要我們認真維護的。「想要國際化,先要在地化」不是一句口號,而是一種宏觀的視野,義民爺的故事是屬於台灣本土發生的事件,是活生生的本土故事,流傳兩百多年後,義民精神已昇華為忠義的象徵,如此全民所熟悉的英雄故事,我們以它當作戲劇題材的文本依據,舞台上有清楚的人物角色設計,還有完善的音樂,包括完整的樂譜,包括樂團用的總譜和分譜。研究者將透過《義民禮讚》的研究分析,來說明臺灣客家歌謠,目前發展的現象,以及《義民禮讚》是以客家合唱為主體的客家歌舞劇。

以中西方都熟悉且認同的音樂形式「歌舞劇」來表現它,又在這種藝術形式中,加以豐富與壯闊,讓英雄的故事更扣人心弦,更為撼動人心。《義民禮讚》能從合唱,轉變為包含多種元素的演出型態,打造成為一齣「歌舞劇」,說明精緻的藝術,所要付出的時間、人力、物力也是相對的。《義民禮讚》的藝術價值,將在未來的時空得到更清晰的答案。

2018 這場演出,是以客家合唱為主體,結合多種元素,成為跨界展演的客家歌舞劇。然以合唱團為主體,在劇場中和不同元素相結合,雖能相互豐富增長,但在過程中也會有相衝突的情形,例如:融入戲劇元素時,導演需要演員大範圍的走動,包括跑跳,但這些大動作是有違合唱各聲部需要聲音集中,聲部間還需要講求平衡,顯示合唱音樂和戲劇表演,或舞蹈表演等不同的型式之間,相互碰撞的時候,都可能出現不同程度的矛盾,那麼該如何修正,才能讓結合多種元素的表演成為自然協調合而為一,一再考驗著創作者和表演者的智慧和專業能力。

客家歌舞劇的發展,以最近十年間的發展最為顯著,以每年舉辦的全國客家藝文競賽中,客語歌謠表演類為例,其競賽表演的內容,多數都會以合唱的型式,再結合戲劇、 舞蹈,甚至加上道具布景等多種元素合而為一的表現方式,給兒童和青少年提供接觸劇

場表演概念和學習的機會。《義民禮讚》客家歌舞劇的實踐過程,或能作為客家合唱發展的參考,以客家合唱作為傳承客家語言和歌謠的最佳媒介,借助於歌舞劇的形式與其他族群相互交流,不僅能增進族群之間的了解和祥和關係,更能提昇客家歌謠的國際化,走向世界表演藝術舞台的有效途徑。

台灣客家山歌團和雨韻合唱團,都是屬民間的合唱團體,秉持對藝術的熱愛,以及順應當代多元的舞台表演趨勢,敢於追求並挑戰專業舞臺。但跨界展演的創意和技術也考驗每一個表演團隊,所使用的跨界的元素和媒介。因此,紮實每一項藝術領域如:戲劇文本、戲劇表演、乃至於音樂、舞蹈、繪畫、多媒體、新媒體等等,仍是舞台上最基本工法。《義民禮讚》客家歌舞劇,所表現的是客家歌謠之多元形式,是客家表演藝術的具體呈現。音樂是世界共通的語言,歌舞劇是具有國際化的表現形式,需要許多學有專攻的音樂專業人才;歌舞劇的園地需要聚集更多跨界展演的專業藝術與技術人才,客家的音樂、戲劇有如一條豐富的藝術之路,通過它向更多人分享客家的多元多彩,展現台灣文化兼容並蓄、廣納百川的豐富與寬廣。

參考資料

中文書目

朱自清、楊家駱。1958。《中國歌謠》【世界文庫 四部刊要】。臺北市:世界書局。

尚家驤。1985。《歐洲聲樂發展史》。香港:上海書局。

邱 瑗。2006。《Show Time!音樂劇的9種風情》。臺北市:音樂時代。

邱坤良、陳錦釗、王瑞裕及賴瑞和。1881。《中國傳統戲曲音樂》。臺北市:遠流。

范聖韜。2018。《表演藝術應用》。臺北市。

客家委員會。2005。《客家歌謠合唱曲譜選集》。客家委員會。

客家委員會。2008。《客家歌謠選集》。客家委員會。

客家委員會。2015。《客家歌謠合唱曲譜選集Ⅱ》。客家委員會。

客家委員會。2015。《客家歌謠選集Ⅱ》。客家委員會。

徐進堯、謝一如。2002。《台灣客家三腳採茶戲與客家採茶大戲》。新竹縣:文化局。

張大勝。1978。《合唱指揮研究》。臺北市:全音樂譜。

陳郁秀。1997。《台灣音樂月覽》。臺北:玉山。

陳慧珊。2012。《現代音樂美學新論》。臺北:美樂。

陳慧珊。2016。《請廳弦外之音》。臺北:美商 EHGBooks 微出版公司。

楊兆禎。1974。《客家歌謠九腔十八調的研究》。臺北:育英。

劉曉春。胡希張、溫平。2015。《客家山歌》。北京:文化藝術。

潘宇文。2011。《學校歌唱教學內涵與實務之研究》。台北市:五南圖書。

鄭榮興。2004。《台灣客家音樂》。臺中:晨星。

鄭榮興。2016。《台灣客家戲之研究》。臺北市:國家出版社。

賴碧霞。1983。《台灣客家山歌》。臺北:百科文化。

賴碧霞。1993。《台灣客家民謠薪傳》。臺北:樂韻。

戴金泉。1985。《合唱學——理論與實際》。臺北市:東河音樂。

博士論文

孔人芳 2013。《當代客家歌曲研究與演唱詮釋》。國立師範大學博士論文。指導教授:李文彬。

林依潔。2014。 國際合唱節研究(1991-2010)。國立臺灣師大台灣博士論文。指導教授: 許瑞坤。

郭坤秀。2016。《台灣客家山歌之研究》中國文化大學博士論文。指導教授:邱燮友、古國順。

碩士論文

古綺靚。2013。《臺北市客家歌謠班推動客家文化成效之研究——以台灣客家山歌團為例》。國立中央大學碩士論文。指導教授:陳定銘。

呂邠。2000。《呂錦明民歌採集與合唱教學之研究》。台北市立教育大學碩士論文。指導教授:吳榮順。

葉顯修。2016。「台灣合唱劇場研究以《雙城記——臺北時情·上海多雲》為例」。國立 台灣藝術大學碩士論文。指導教授:陳慧珊。

賴志光。2016。「《鐵道之歌》之跨界展演探討」。國立台灣藝術大學碩士論文。指導教授: 陳慧珊。

樂譜

呂錦明。2014。《呂錦明 客家歌謠合唱曲集》。基隆:呂錦明 。

國立編譯館。1993。《臺灣歌曲合唱曲集(一)》。臺北市:樂韻。

臺灣客家山歌團。2013。《義民禮讚》客家歌舞劇曲譜、劇本。臺北市:台灣客家山歌團。

影音資料

台灣客家山歌團。2014。《義民禮讚》客家歌舞劇合唱專輯 CD。臺北市:台灣客家山歌團。

台灣客家山歌團。2015。《廿五目歌行》公演錄影專輯 DVD。臺北市:中益。

台灣客家山歌團。2015。《台灣客家山歌團》合唱經典專輯 CD。臺北市:台灣客家山歌團。

國立傳統藝術中心。2000。《本土音樂的傳唱與欣賞》。臺北縣:望月文化。

國立臺北藝術大學。2008。《福春嫁女》演出錄影帶。行政院客家委員會。

台灣客家山歌團。2018。《義民禮讚》客家歌舞劇 DVD。臺北市:台灣客家山歌團。

附錄

附錄 1《義民禮讚》客家歌舞劇作曲者呂錦明訪談稿

時間:2018年11月12日(星期一)17:30

地點:臺北市客家會館(台北市大安區信義路三段157巷11號)

1.題目:可否請老師談一下自己最早與合唱結緣是何時?當時的合唱音樂活動有哪些? 當時有聽過「客家合唱」嗎?您的印象中何時開始聽到客家合唱,是甚麼團唱 的?

1-1 姜:最早與合唱結緣是何時?

呂:我在初中以後就有參加合唱團,教會的唱詩班當時也在唱合唱,師範畢業後派到基隆服務,民國52年9月開始我就到台北參加「中央合唱團」當時這個團在臺灣算是比較有組織,演唱也屬於比較嚴謹的一個團,

1-2 姜:當時的合唱音樂活動有哪些?有聽過「客家合唱」嗎?

呂:我記得第一次去參加練唱,唱的就是彌賽亞,而且是唱原文的,是英文的,可 見當時在臺灣的一些合唱團,主要的是以唱藝術歌曲、宗教歌曲為主,至於, 鄉土方面閩南、客家的是很少聽到的。

1-3 姜:印象中何時開始聽到客家合唱,是甚麼團唱的?

呂:記憶當中接觸到客家的合唱應該是民國五十七、八年之後才聽到,而我帶的基隆雨韻合唱團,當時我記得好像民國五十九年,那時我們曾經有用一首客家平板來演唱,之後,看到了「客家合唱」,就是苗栗的劉晏良老師,他是一位苗栗高中的音樂老師,他對客家的合唱很熱衷,在苗友雜誌發表了一些作品。另外就是民國六十幾年之後,林福裕的臺北兒童合唱團或是新生主婦團,也曾發表些曲子。記憶當中,專場的客家合唱發表的,一直到民國九十幾年以後才有,

2. 題目:您如何界定合唱以及客家合唱?客家合唱在型式上,音樂美學、音樂結構, 以及表演方式上有何特色?您如何看待臺灣客家合唱?試述它與歐美合唱音

樂的同與異?

2-1 姜:如何界定合唱以及客家合唱?

呂:合唱從廣義的定義來說:只要很多人一起唱,就叫做合唱,哪怕是齊唱,可能歐美國家對合唱音樂是偏向於多聲部,甚至於對位、和聲所寫出來的曲子,才叫合唱。最近這大約三十年來,為了推廣客家歌謠,客家合唱曲就有大量的編曲,把原有的山歌、小調加以編曲,這些它所使用的手法,它的結構當然也是使用西洋美學的方式來加以組織來編曲。它有聲部各方面的特色是非常鮮明,呈現也非常好。最早我們山歌團,早在民國八十年成立之後,就在演唱客家合唱。

2-2 姜:客家合唱在型式上,音樂美學、音樂結構,以及表演方式上有何特色?

呂:客家的合唱呢?因為客家歌,尤其是山歌,小調,比較傳統的歌曲,一 直是以獨唱或是對唱為主的,合唱在早年很少聽到,而且他的音樂結構、從美學的角度來看,可能條件也不是那麼的完備,不過,因為民歌的形式本來就是非常的自然,只要大家能夠表達當下的氣氛,它的特色是很鮮明的呈現,但這種客家合唱曲屬很早期的,例如我們所知道的一首《糶酒歌》,過去聽說是一個人帶唱,後面有應答式的,形成領唱和眾人唱和,那種方式其實是最早期的客家合唱的一種雛形。

2-3 姜:您如何看待臺灣客家合唱?試述它與歐美合唱音樂的同與異?

呂:傳統唱山歌,「各人唱出各人腔」,雖然是同樣唱平板,每個人各唱各的調,是 沒有辦法統一的。當然組織嚴密,經過嚴格訓練的合唱團,曲譜出來之後,按 照曲譜,好好的練唱的結果,它的效果會是非常顯著。目前,臺灣的客家合唱 從全國的鄉土歌謠、客家委員會的藝文競賽中,合唱已是很重要的一個項目, 大家已看到客家合唱,非常美的藝術呈現。

3. 題目:可否請您談談 1991 年與姜雲玉共組臺灣客家山歌團的最初想法?請您談談您推動客家合唱最初想法?如何推展客家合唱的實例?

3-1 姜:推動客家合唱最初想法

呂:我1989年退休,後就很積極投入客家音樂方面的研究和調查,以及推廣的工作。尤其當時兩岸也已經交流了,1990年以後我們到梅縣,就現在的梅州市,去跟他們交流,看到大陸是國家在辦理山歌團,表演有專業的團隊,團員他們都有領薪水的,反觀台灣當時是沒有這樣的學校和單位,甚至於大專院校也沒有一個相關科系,我們看到梅州山歌劇團發展得很好,都已經再演山歌劇了,臺灣卻沒有這樣的專責機構,因此,我們研究了一下,就決定要成立「台灣客家山歌團」。

3-2 姜:推動客家合唱最初想法?

呂:推動客家合唱是因在我 1989 年退休之後,全力投入研究和推廣客家的音樂和歌曲,發現客家的山歌小調大部分是獨唱的,發現用獨樂樂的方式,要加以推廣效果是很有限的,何不就用採用合唱作為首段,這樣更多人可以同時唱台,大家可以共同來唱,效果一定更好,因此就開始蒐集合唱曲,同時自己也試著編寫合唱曲,雖然當時的大環境、客家環境對於「客家合唱」還不是很肯定,可是很快的幾年後就風起雲湧,就帶動了整個客家合唱的風氣。大家努力推廣,教育部辦的鄉土歌謠比賽也把它放進來,接著客家委員會藝文競賽(原名客家鄉土語言學校)歌唱表演類也納入,這樣子學校民間大家一起來推動。

3-3 姜:推展客家合唱的實例?

呂:推展合唱最具體的就是 2003 年,我們做一個全省巡迴的演出,每到一個地方,我們帶動邀請當地一些客家的團,來一起同台共襄盛舉,像在屏東、在花蓮,我記得在苗栗、在桃園都有。這些團現在都是各地重要的團體,他們現在也一直在演唱。甚至有些地方還不只一個團,像屏東,當時我們在長治鄉鄉公所演唱的時候,豐田國小剛剛才成立合唱團,現在他們是全國比賽每年都前兩名,苗栗的建國國小也是一樣,。我們在美濃國中唱的時候,是全場爆滿的哦,我們都還記得。所以,我們那年那個活動,獲得很大的迴響,這種推廣的方式,非常有成效。

4. 題目:可否請您談談您手邊掌握的最早期的客家合唱曲出版品(唱片/錄音帶/歌譜),並請您談談早期的客家合唱創作。以及您的代表作品?

4-1 姜:手邊掌握的最早期的客家合唱曲出版品

呂:客家合唱的出版品,早期,我說早期就是民國70年以前吧,以那個做分界,或者是1988客家運動之後來分也可以,總知那個時候,客家合唱曲是擺在,其它的合唱曲集或者是,有些團們會印合唱曲集,像林福裕他的「新生主婦團」,它也有擺一些,不像現再用單曲或用合唱曲集來出版的,可以說很少。像苗栗的劉彥良老師,他民國五十幾年就有在寫,五十五、五十六年都有在寫,好像也有出版過一本曲集,可是他那些作品到現在也都找不到了。至於唱片錄音帶的這個部分,早期的最重要的客家的幾家傳播公司,像是早期的美樂唱片、三重的玲玲唱片,出版品當中,沒有看過「客家合唱」。

4-2 姜:早期的客家合唱創作

呂:對於客家合唱的創作,我早期都是以改編山歌,就是以原來的傳統的歌謠,又以山歌、小調為主,把它改編成合唱曲,或改編為對唱,或者改編為小組表演的曲子,用這樣的形式發表。最早先配上鋼琴為主要的伴奏,因為現在各地制式的表演場所幾乎都有鋼琴,若要按照過去傳統的樂隊,相對性來講是很困難的。我寫客家合唱的地方多用鋼琴伴奏,但是若是很傳統的山歌的合唱,我還是會保留獨唱、對唱,用民間傳統樂器來伴奏,保留原來的一些風格,使得客家合唱跟其他的音樂不一樣。

4-3 姜:請談談呂錦明代表作品?

呂:合唱的創作,我個人的創作歷程,早期都是以改編獨唱曲或者是小調,那種方式來做編曲比較多。從新的創作當中,從新創作,當然主要就是義民禮讚為主。義民禮讚從 2003 年開始寫,前前後後將近十年的時間才完成,稱得上是代表。

5.題目:可否請您談談《義民禮讚》客家歌舞劇的音樂形式?以及您對臺灣客家合唱發展趨勢的看法?未來國際化的空間為何?

5-1 姜:請您談《義民禮讚》客家歌舞劇的音樂形式

呂:義民禮讚從 2003 年開始寫,前前後後將近十年的時間才完成,其中時個樂章當中,有七個樂章是以合唱為主的,基本上剛開始我是以合唱清唱劇的方式來寫四葛樂章,後來又慢慢又擴大了,一直擴大到現在完整的十個樂章,主要都是以合唱來發展的,是以「合唱」作為主要的發表型式。《義民禮讚》劇的本身就是在演繹,當年我們的義民爺,他們當時怎麼樣出來保鄉衛國的這種忠義精神。因此,大體上都是以合唱作為出發的。用合唱的演唱,人數很多的方式,在舞台上呈現也比較有戲劇張力。

5-2 姜:您對臺灣客家合唱發展趨勢的看法?

呂:臺灣客家的合唱發展趨勢,就以現況來說,解嚴之後,不管是客家的、原住 民、國語、閩南語,在台灣現階段整個發展的趨勢來講,都不會受到限制,舞 台上的呈現也是自由的,各個族群是兄弟登山各自努力吧!但資源少的,路可 能走得沒那麼遠,資源多的比較能夠發揮大的能量。

5-3 姜:請您談客家合唱未來國際化的空間?

呂:事實上若要跟國際的藝術團體,參加國際的音樂賽會,必須要用合唱這種方式,它是最容易接軌的,我們團前年到維也納表演,到現在還有人,回到臺灣來找我們說:哇!客家合唱原來這麼好、這麼棒!這就得到證明,客家合唱他是有很大的潛力可以去發揮。

姜:客家合唱的發展,雖然有它的困難,但在政府單位、教育單位繼續支持,以及 民間社團共同努力下,未來發展還是有潛力的。

呂:以客家合唱形式,打入國際的舞台,用大家所熟悉的表演型式,是很值得推廣的。

姜: 感謝呂老師接受訪談

受訪者同意書

第a: 为和 明

日期: __2018.11.12_____

《完》

附錄 2 葉日松先生與呂錦明先生創作期間往來書信

報明音 老新年國家幸福 xx 意。

同类案已奔出。

有一件事我想請完各批作趣樂後更進逝完

送季不及補极。我想修否以会更知利。

之詩光將/登火歲(火婦蟲)和一新念明但曲,立立辞 落(对問语)老許(影印)之/修修林一)便建立复料,并不给 種遊講的台中推動信告。讨以任了。於、快樂知意。

一年日松上1004.2.2

新建业色标:

① 序曲 田俊紫楼 ③ 極樂谷 图 拉羊事

銀明及名後以下 中平等出之性作大和的成計了四十二 其中年四年。全学大心、最後印数年三行: 近时教佛体、更上为:是且安做体。(田打瓷箱) 回送新作品、如果由国版作诗歌削漏数米会很好。 以被我想视的编销导通大學和母,配合意鲜的调。 如如画光 高气色的。 一切成形 官家事故 盆港师;

药了都有颗螺的時间。特别特面不吃之一、对海的结果将两個地方修正的部份到出来

回等海。原植物: 既为溪避颍 回等一年的、南宇政为、超声就。因为言火 对锋起, 给为南宇之象微。而且、隆声代表 症藏、和平, 散声代表 支挥, 旅蓝。这是新民 新赐给料的霉或十分贴切,而具有叁新, 希望 就此宝军。 新。

①至於此較弱的那一季可以删降不得,也多以節有时间,且能使整個作品,更具際漢而有幾分和苦吗。

D fra 2 2000, 12.19

宣志师:

部都任的程录和建筑,我见计三些的新作目操起就很高,特别是比较有深度的因的幸运。

你世名敬意很多、特别是考虑文化的幸丽, 至色像 参数人吃白了解,

其他的都分、并提不要再更影子。

其實於的不作中不力的教授作家诗人同意的 的写作方向和章信修解,此就是不尽颜度更改。不過 連絡的联众更贴近至明白我也十分依胜。所以这次 真的議科费了不力的一足。更感科徒、敦俊武的海 後、村如此能不足道的战果。新山。

黎州表名:

這些日子本、天氣失趣、氣候不穩、元多 这是教食和什么 裕狗 淘客平安健康。

一連事在公此、海军、在蓬,各全国各中小峰 教师研究或培训犯清理使我们福档文化 上的年限。不過也讓我传读了各地的两文化 精荣,我的新赛凌表会迎在昨天刚小结束骑 出口州海楼指教。信本以图传为主、他共 中放他了上新民的禮谈——《藏古底芳花人间》。 特别獲得了高屬次的文化人士和鄉视的肯定 和喝粉。全科的是高多。

李先的新(不久前)要不懂酿话中考知清 曲3回有,上起,一月上之日,此隔芜澄温考表。 中多五条假昼,终的努力,处后和感闻。剧长 第一百中的母教等一段之第一行、孟先延债3新 五个体设造是本诗最精彩之是最具深度的 低級表透信篇中而有愛境里當时為1作及司於 四年三期的所下四霉酸、很多类手校变者一致 设为这是难得的绝例。因此对希望不要更贬

因治什強和用精神,本表記会較不到具体 四级得入股。足里最级:也有一千年设神的神 的分。一体温两个点不言中。黑紫色麦、笠布. 继属体的水冷到回復生命的持德、绝利 念我神"一个丰厚更格、因此如此自私的坚持。 33美名名及该色的这八章好品种特别在 中心是空前的漫画。如果有什么软块对 极少数人的不同都的所有的符集由我一了人 承担。在湾曲上2号所为所与风格和3-于著行、礼服都是上来以作、中与有法之而已。不遇,并也希望这次的念例,陪曲上,一定要坚不遇,并也希望这次的念例,陪曲上,一定要坚不遇,我们是和念例的可信。如 此、大能毅观生的新界不同一同标不喜 图为数数于人的墨家译编.而動摇了的心的 曲风其作的一生著符。 你上,我一直相差的巴特育的的风格和文学限意。 這八年跑到指得完完合作,乃许证等。也是 同间的得。对一的大型新隐卸台唱曲、许被福 一切明新一种明显到于 每日本公上2005.2.30

銀明甚至以外! 遵嘱或就歌詞之直语查做一 去安县有城市之规模的條件 且處處及 坐我有機市花園之美譽。初去安月老解客東之 鄉。數目那以雜而不俗之文多分之。 殿间三路级计七十多字不是不短 已牌所有发色.装近轮指。 初角覆脚则一着好底 必可到到上口, 易松长酒。除了表现情境之优美 外村村的整備多的地理瞎提新理提等土地及 也在学程行间,流露宣诗。 椰饲外看望得留名一般季有之宫数.一到 可感循行。(不必各段以相同之言数来表现)。 近季確實任得離傷的稱, 本方(部) 译書, 连海 接稀都得到付, 好在日际可以出圈放上放低了。 福海高平安 XNT 基日松上2008. (義民禮讚)主十

葉日松詞

義氏節 義氏節 年年參加嘉年華 七月二十無缺恐 鄉親請佢勝風茶

去到奈 豪到奈 大家相信教命爺 上我請試接下於 安使魚肉來款待 最好地区傍臺嫲 大泉 誠心動香於

義民爺 會相情 庄頭庄尾留腳跡 一年透天

愛心散人間

注釋: 小無跌芯:沒忘掉。

(2)恒:他。

(3)奈:那裡。 (1)一角透天:

曲套:玩。

四湖使:不用。

(6)傍:配。

(7)一年透天:

年麵到年毛,即是年累月。

葉日松作詞

(義民禮讚)之如

第三张章 加 A 港 《戰地朔月》

がかせ

新娘有病睡眠床 恭敬的全,我见紧急上戰場

家事世事两茫茫

兩地相思會断腸

用起台四百八年

忠孝難兩金歲 即行 人名 新安全 新安全 新安全 新安全 新安全 新安全 新安全 新安全 大学 计双流 情意是 是思量 我地明月最善祥

2008、8、24於乾蓮前包。

就連年中夏九術 心殿

B00-00

基隆市信二路八卷一號

行政院客家委員會

Council for Hakka Affairs The Executive Yuan

岩龙1Vp:

本战地明影增一段(四年) 被到 中间, xx此速度, 收略。K.

1年:四旬更改,教现海融人主题 情又被15°。很軽巍很低在。

在幸一个章刻此完成。 新的可以有一個交代、四部作品、我也知他们在有一個交代、四部作品、我也知他们在下来的另一级 工作了、研心使、感更生的费人下。 安日和2008.12.8

99.12.500 F.RIP

附錄 3《義民禮讚》客家歌舞劇導演羅思琦訪談稿

時間:2018年11月26日(星期一)17:30

地點:臺北市客家會館(台北市大安區信義路三段157巷11號)

1.題目:可否請您談一下自己最早與客家戲劇結緣是何時?您何時開始參與客家歌謠相關活動?當時有聽過「客家合唱」嗎?您的印象中何時開始聽到客家合唱?

1-1 姜:請問您何時與客家戲劇結緣?

羅:我最早接觸客家戲劇是從我的外婆、外公、大舅舅、大舅媽、二舅舅、二舅 媽、大阿姨、大姨丈都是演客家野台戲的。所以,我從小就是在舞台上看著他 們演戲長大的小孩。但這只不過是當觀眾,如果說要從真正的參與不管是幕 前、幕後的話呢?那追溯到,那是在 2008 年,根據李喬原著「台灣我的母 親」改編的一齣舞台劇,編名叫作「咱們來去蕃仔林」有請梅芳、雷洪等演 出,我是演裡面的男主角阿漢,所以真正上舞台或是參加客家戲劇,應該是算 是這一齣舞台劇。

1-2 姜: 您何時開始參與客家歌謠相關活動?

羅:因為這個單位作了表演,之後就到了苗栗文化局去提案,想要在苗栗客家庄, 也來辦一個客語的戲劇研習營,那就邀請我回去也擔任講師,教一些表演。整 個的活動結束之後,文化局就特別打電話來,邀請我在苗栗成立一個劇團,心 想如果我可以讓客家的族群變成是一個愛看戲的族群,我覺得也是蠻值得。

1-3 姜:當時有聽過「客家合唱」嗎?您的印象中何時開始聽到客家合唱?

羅:聽到客家合唱,就是在參加一些客家活動的時候,前面都會有一些暖場,可能 就會請合唱團來唱,但是,我覺得第一次聽到客家混音(聲)四部合唱,應該 就是台灣客家山歌團。

2.題目:請教您何時開始擔任台灣客家山歌團擔任導演?並談談您與該團合作的經驗? 以您的角度談談該團的特色?也談談您對該團的音樂特色?

2-1 姜:何時開始擔任台灣客家山歌團擔任導演?並談談您與該團合作的經驗?

羅:剛到山歌團的時候,再怎麼樣也清楚的知道,他們是「合唱團」,絕對是要以唱歌為主軸的,那時候心裡也有一點恐慌,不敢太造次(笑聲),當然和呂老師(總監)、姜老師(團長)合作,呂老師也開放了很多的空間,讓我去發揮。但是我自己很清楚的知道畢竟它就是個合唱團,當我要變化一些隊形的時候,我定會經過兩位老師的同意,瞭解這樣會不會影響聲音傳出來的效果?我想聲音是最主要的呈現,畫面是擺到第二個位置的,想說還是要讓觀眾耳朵先享受到音樂,再去看一些視覺的東西。

2-2 姜:請您以導演的角度談談山歌團的特色

羅:他們是非常重視傳統的一個合唱團,用「歌聲」來詮釋,身體的方面是用比較少的。山歌團要我去作一些表演的訓練,讓團員知道身體的協調、舞蹈的訓練。我想這些東西都是相輔相成的,今天不管是一個表演者,也可能要學習唱歌,而唱歌的人有一些表演訓練的話,讓他們能夠唱歌聲音和肢體是整合的,表達這首歌的時候,能夠更進入到歌裡面的情境,我覺得這些對他們歌手、團員是有成長和幫助的。

2-3 姜:也談談您對該團的音樂特色?

羅:當然很多時候我還是非常尊重呂老師,他非常堅持一些傳統的東西。當合作了 一段時間之後,我心想,再玩也都是那些老的東西!該如何去作一些創新?為 甚麼不唱一些現代的歌?但是經過這樣跟呂老師討論之後,他說:我們的音樂 已經慢慢慢的創新,不管是編曲、旋律也都有創新、也有去現代化。

3.題目:可否請您談談您如何界定「客家歌舞劇」?請您談談您對台灣客家山歌團所演出的《義民禮讚》客家歌舞劇的看法?

3-1 姜:請導演談談如何界定「客家歌舞劇」?

羅:其實歌舞劇好像有好多種形式,如果我的界定是:有歌、有舞、有劇,我都覺得可以稱為歌舞劇。以客家歌舞劇來講的話,目前我們所看到的,就客委會曾經主辦過兩齣,一齣是《福春嫁女》他是用莎士比亞的《馴悍記》來改編的,是用客語發音的。

3-2 姜:對台灣客家山歌團演出的《義民禮讚》客家歌舞劇的看法。

羅:因為我曾經參與客委會主辦的,就會發現那種資源,後來再看到山歌團的那種資源……不到十分之一的資源。當然第一個反應是,別人是兩千萬,我們是兩百萬,到底能做出甚麼東西?有的導演比較多用說故事的方式,有的時候它可能歌的部分比較重,像山歌團,我就覺得他的歌的部分比較重,有的是具比較重,所以,我覺得只要有歌、有舞、有劇,我都覺得都可以稱為歌舞劇。演員要能夠唱、又要能夠演、又要能夠跳,說實在現在台灣目前很難找得到宥這樣子每一個條件都那麼好的學生?

4.題目:可否請您談談最早期您執導《義民禮讚》客家歌舞劇——選段,直到 2018 年完成全本演出的經驗與感想?

4-1 姜:請您談談早期執導《義民禮讚》-選段的經驗。

羅:早期我們曾經拿幾個樂章來呈現,其實還是以歌為主。為了可以讓觀眾感受到,在劇情上還是有一些連貫的,如在歌裡面,如戰爭的氛圍,或者是化做火焰蟲,義民爺來保護我們的氛圍,再來是,嘉年華是怎麼樣歡樂的氛圍?把那些氛圍做足就好,可能只是畫面上一些氛圍的呈現,就是加深不管是歡樂的、悲傷的、守護者,把這樣的氛圍做出來。

4-2 姜:編導 2018 年完成全本演出的歷程與感想?

羅:而這次整個演的話,劇的部分就會比較放大出來,這個劇本好像也寫了段時間了,重新再拿出來的時候,還是一樣會按目前能掌握的條件做些調整。如:劇本的修改,因為段落與過去的銜接不同,會作一些比較精細的修改,從序曲第一樂章到結束的樂章,都經過比較完整經細的組合。前面只是一個氛圍的呈現,以歌為主。這次在戲劇的部分加強,作一些不同的呈現和展演。

5.題目:可否請您談談您在編寫《義民禮讚》客家歌舞劇的劇本,除了參考文獻外有無融入個人理念或創意?以您的角度,您希望觀眾從中得到何種啟發?

5-1 姜:編寫《義民禮讚》的劇本,有參考文獻嗎?是否融入個人理念或創意?

羅:文獻的記載沒有很多,最主要我在創作這個劇本的時候,還是比較根據呂老師和葉日松老師的歌詞,音樂部分,《義民禮讚》有十幾個樂章,都已經排在那裏了,得依照第一樂章、第二樂章、第三樂章......走。什麼時候要唱什麼歌?這些都是既定的。當然我們就要根據這十首歌十個樂章,需要在這十個樂章裡面串這樣的故事,我想這是在編劇上面比較不同的地方,跟我過去所寫過的劇本比較不同的地方。至於有沒有融入個人理念或創見呢?其實可去看看我的那一篇序文。因為故事是兩百多年前,我就會想它跟現代有甚麼交叉、重疊、相同的的地方。因為畢竟還是現代的人在看。

5-2 姜:導演希望觀眾從中得到何種啟發

羅:我希望觀眾可以看到,客家人對家的概念非常非常重,過去我們遷徙過來,不管遷徙到任何一個角落,只要一枝鋤頭,鋤頭一鋤下去,兩支腳就落腳到這片土地,他們會很清楚的知道,這就是我的家!最近看到一個報導,我也覺得很好玩:客家人遷徙習慣了,從那最艱難的「咬薑啜醋」的生活,「山林壁角」去開墾,而今已無須遷徙,活在舒適圈裡面(笑聲),以前我們身體的流動是到處去,遷徙、流浪、換地方,一去到一個新的所在,很快可以建立家園,但是久了,這種能力慢慢的就消失了。

姜: 感謝羅導演接受訪談。

受訪者同意書

簽名: **八**次方

日期: 2018.11.26

《完》

附錄 4台灣客家山歌團演出記事

台灣客家山歌團【演出記事】

團名	台灣客家山歌團	創辦人	呂錦明、姜雲玉
團長	姜雲玉(兼聲腔指導)	藝術總監	呂錦明(兼合唱指揮)
團員人數	表演人數約 40~50		
	台灣客家山歌團成立於 1991 年 10 月,	創辦人呂錦	明、姜雲玉、鑑於當時傳統客家
	歌謠的表現方式通俗有餘、精緻不足,	不易為年輕	一代所接受,且無專責研究推廣
	的機構,於是排除萬難,成立「台灣客	家山歌團」	至今 27 年,以演唱客家山歌為
創團理念	主,並擴大採集山歌、研究各地唱腔、	創作新曲以	及加強表演藝術為宗旨,並以薪
	傳客家音樂文化,推廣客家山歌,提昇	客家歌謠演	藝水準,以藝術化,精緻化,生
	活化、雅俗共賞為發展目標。近年來積	極推展客家	「山歌劇」、「歌舞劇」演出,且
	為培育青年歌舞演員不遺餘力。		
	1.傳統形式:山歌獨唱、對唱、齊唱、		
表演項目	2.創新形式:改編合唱組曲、混聲合唱	、清唱劇	等。
	3.綜合形式:客家小戲、客家山歌劇、	客家歌舞劇	等。
	1.以現場樂隊伴奏,保持傳統風格,融		0
節目特色	2.傳統的山歌最佳詮釋(即興演唱)或精緻改編。		
	3.每年都有創新作品最為難得,或演唱國人創作之優秀作品。		
	4.穿插歌舞、小戲,以風趣的口白、活	潑的動作,	展現客家歌舞、戲劇的魅力。
重要演出紀錄	_		
1992 主辦客家	歌謠「傳統與創新」音樂會於 台北電台	â演講廳(創 ————————————————————————————————————	」團首演)
1992 台視鄉親	郷曲「新年特別節目」於台視 播出		
1993 參加台北	市社會教育館主辦「台灣民歌合唱舞蹈	」之夜 於社	:教館演出
1994 參加「台	灣歌曲合唱舞蹈」之夜於苗栗縣(頭份:	鎮中山堂)	
1995 參與文化	總會主辦台北市立國樂團承辦「228紀念	念音樂會」山	山歌團首次登上國家戲劇院
1995 參加台北市八十四年度傳統藝術季「客家歌謠之夜」山歌團首次登上國家演奏廳			
1995 承辦台北市第一屆客家文化節「客家歌謠演唱會」於 社教館			
1995 主辦海峽兩岸客家文化交流「客家歌謠演唱會~兩岸山歌同歡唱」全省巡迴演出(18場)			
1995 參加慶祝 國父誕辰紀念大會「族群融合鳴樂樂樂之夜」於市政府前廣場			
1995 參加慶祝台灣光復五十週年聯歡晚會「關懷鄉土情」演出於國父紀念館			
1996 參加觀音文化工作陣主辦之 「客家歌謠森林音樂會」演出於甘泉公園(老樹下搭歌台)			
1996 承辦台北市第二屆客家文化節「客家歌謠演唱會」 演出於社教館			
1996 參加第三十三屆金馬獎頒獎典禮 擔任獨唱及合唱演出於高雄中正文化中心至德堂			
1997 台北縣客家文化協會合唱團「成果發表會」本團贊助演出於台北縣立文化中心演藝廳			
1997 赴大陸廣	1997 赴大陸廣東梅州地區訪問、考察、交流演唱		

- 1997 華視春節特別節目邀請本團電視錄影於(大年初一)播出
- 1997 台視春節特別節目邀請本團電視錄影於(大年初三)播出
- 1997 參加台北市社會教育館主辦 客家歌謠演唱會「不唱山歌心不爽」演出於社教館
- 1997 主辦兩岸客家文化交流「兩岸山歌環島唱~客家歌謠演唱會」巡迴全省,再度擴大邀請「大陸梅州山歌劇團」來台交流演出(10場)
- 1997 台北市立國樂團主辦—鄉音繞樑「姜雲玉客家歌謠獨唱會」於國家演奏廳,為客家音樂寫歷史,是台灣首場「客家歌謠獨唱會」
- 1998 苗栗縣政府主辦「舞動貓狸聲聲情」藝術下鄉活動於慈裕宮、玉清宮、五穀宮,演出
- 1998年苗栗縣政府民政局主辦「農藝華會」活動舉辦大型音樂晚會於苗栗後龍(海濱公園)
- 1998 與台北縣客屬文化協會共同主辦 閩西客家藝術團寶島巡迴演出「兩岸客家山歌交流」演出,本團協辦演出(9場)。
- 1999 台北市政府主辦「客家歌謠臺灣情」歲末聯歡晚會於社教館文化活動中心
- 2000 參加「聲聲不息」演唱會於社教館文化活動中心
- 2001 參與北縣文化協會主辦赴大陸廣西、廣東、福建 江西贛州等地「客家文化交流演唱」
- 2001 參加臺北市政府主辦 第六屆客家文化節晚會於 台北市天母運動公園
- 2001 寶島客家電台七週年慶 本團贊助演出於 台北市師範大學綜合大樓
- 2001 參加第一屆全球世界客家文化節認親結緣歡迎歸僑晚會演出於 新竹縣立文化中心
- 2001 慶祝行政院客家委員會成立大會 本團參與大合唱演出於 總統府前廣場
- 2001 本團專場展演出「客家山歌情~採茶戲人生」於 台北市二二八紀念館廣場
- 2001 參加台北縣政府主辦「板橋市客家博覽會」演出於 板橋市大漢橋邊廣場
- 2001 大葉大學主辦「台灣鄉土音樂研習與響宴」姜雲玉 呂錦明主講 團員擔任示範演出
- 2002 承辦台北市傳統藝術季 「山歌傳唱台北情」本團專場演出於 台北市中山堂廣場
- 2002 承辦「山歌傳唱客家情」本團專場演出於 苗栗縣頭份鎮公所中山堂
- 2002 辦理「演員培訓暨教唱客家歌謠師資培訓」為培養人才本團將此列為長期性的任務
- 2002 新竹縣北埔鄉公所主辦 200 北埔澎風節「茶山情歌對唱」本團專場演出於慈天宮前廣場
- 2002 團長藝術總監參加行政院客委會「客家文化訪問團」巡訪美國加州、德州、芝加哥等
- 2002 參加原民會主辦台北市原住民文化祭「海洋、臺北、新原鄉活動」於北市中山足球場
- 2002 慶祝國慶「星光燦爛」音樂會參與「貝多芬第九交響曲」之混聲合唱於 總統府前廣場
- 2002「客家雜誌社」成立十五週年慶 晚會 本團贊助演出於 臺北市僑光堂會議廳
- 2002 參加南投縣政府主辦「慶祝臺灣光復 53 週年」音樂會演出於 中興新村省政資料館
- 2002 臺北市政府主辦第一屆台北客家山歌節擔任示範演唱於台北市政府二樓禮堂
- 2002 行政院客委會主辦客家傳統藝術秀(快樂唱山歌-歡喜來坐聊)演出於國父紀念館廣場
- 2003 台北市政府主辦客家博覽會「元宵燈節」演出於中正紀念堂廣場
- 2003 參與客家桐花祭閉幕式演出於 竹東大聖度假遊樂世界
- 2003 台北市政府主辦「原鄉演唱會」本團擔任合唱演出於 台北市中山堂
- 2003 參加寶島廣播電臺募款音樂會暨餐會 贊助演出於 台北市國際會議廳

- 2003 台北市政府客家事務委員會主辦「九九重陽」男聲小合唱參加演出於台北市中山堂
- 2003 參加行政院客家委員會主辦 2003 台灣客家文化藝術節開幕晚會演出於總統府前面廣場
- 2003 台灣客家文化藝術節本團以「茶山情」創作參加演出於 台北、竹北、苗栗(共3場)
- 2003 參加行政院客委會主辦台東文化嘉年華「高高屏 客家風華」演出於台東舊火車站廣場
- 2003 苗栗獅潭鄉公所主辦「客家山歌演唱會」本團專場演出於 苗栗縣獅潭鄉義民廟
- 2003 主辦客家歌曲合唱大會巡迴全省包括宜蘭、花蓮、高雄、台中、南投等地演出(6場)
- 2003 臺北市政府主辦第二屆台北客家山歌節 本團參與成果展演於 臺北市政府禮堂
- 2003 輔導台東鹿野、瑞園、關山、花蓮富里、玉里、瑞穗、鳳林、壽豐、吉安等花東地區客家歌 謠班成效斐然「成果發表會」本團擔任示範演唱(2場)
- 2004 承辦 2004 年客家桐花季「賞桐花、唱山歌」傳統山歌詞甄選 得獎作品錄製專集完成
- 2004 參加 2004 年客家桐花季 本團演出「客家山歌迎桐花」於苗栗縣三義鄉西湖渡假村
- 2004 籌組「客家文化訪問團」參與「2004 年全美台灣傳統週」赴美加地區訪演(13 場)
- 2004 參加台北市政府客家事務委員會主辦「客語文化學堂-成果發表」北區客家戲劇館
- 2004 參加臺北市政府主辦 第 9 屆客家義民祭活動 擔任合唱演出於 台北市政府大廳
- 2004 a-ha 客家藝術節獲選為委託創作團隊演出「客家世紀新聲」台北、新莊、屏東(4場)
- 2004 參加臺北市政府主辦第三屆臺北市山歌節聯合演出於 台北市北區客家戲劇館
- 2005 苗栗縣政府主辦 歡慶元宵-來作客"苗栗元宵晚會"本團為承辦演出於 頭份鎮永貞宮
- 2005 臺北市政府主辦第 10 屆客家義民祭活動「義民禮讚清唱劇選曲」於台北市政府大廳
- 2005 臺北市客家事務委員會主辦客語情境戶外教學活動 演唱「義民禮讚選曲」新埔義民廟
- 2005 參加臺北市政府主辦第四屆臺北市山歌節 聯合演出於 北區客家戲劇館
- 2005 參加行政院客家委員會主辦 a-ha 2005 客家藝術節 於 台南、高雄、桃園 (3場)
- 2005 參加行政院客委會台北縣政府主辦義民祭典 河岸牽手「萬人大合唱」於碧潭東岸碼頭
- 2006 參加文建會主辦 台北市兒童戲劇協會承辦之「藝遊華山」擔任客家系列(專場演出)
- 2006 參加國家音樂廳與國家國樂團共同主辦之「客家風情畫」演出"義民禮讚"於國家音樂廳
- 2006 花蓮縣「玉里鎮客家璞實歌謠協會」與本團聯誼「山歌歡唱交流」於台北
- 2006 參加台北市客委員會主辦「客語文化學堂-成果發表」共同演出於北區客家戲劇館
- 2006 參加與行政院客家委員會主辦 2006 客家桐花祭—山歌傳唱 _ 演出於 新埔鎮金谷農場
- 2006 參加台北縣客家文化園區主辦 「傳唱客家音~舞動客家情」專場展演
- 2006 花蓮縣客家文化研究推展協會與本團聯誼「客家歌謠聯誼」於台北
- 2006 參加台北縣客家文化園區主辦 慶祝一週年園慶「山歌繞樑慶週年」專場展演
- 2006 參加第 11 屆臺北市客家義民祭活動 演唱「義民禮讚清唱劇選曲」於臺北市小巨蛋
- 2006 參加臺北市政府主辦第五屆臺北市山歌節 與中廣班聯合演出於北區客家戲劇館
- 2006 參加廣東省文化廳與梅州市政府共同主辦「盛世山歌唱和諧—泛珠三角優秀客家山歌邀請賽」於廣東省群眾藝術館 榮獲「組織獎」與「特別獎」等殊榮
- 2006 參加世界客屬第 21 屆懇親大會「歡迎晚會」於 台北市(小巨蛋)
- 2006 參加世界客屬第 21 屆懇親大會「好客 HAKKA 四海客親季感謝餐會」於盛世王朝大飯店

- 2006 參加 a-ha 客家藝術節(台北場)「就愛客音樂」於 台北市二二八和平紀念公園音樂台
- 2006 主辦吉安鄉客家文化藝術節「台灣客家山歌團客家歌謠演唱會」客家民俗會館 演藝堂
- 2007 台北永樂扶輪社主辦邀請本團策劃「客家文化之旅」音樂會於 台北火車站 演藝堂
- 2007 台北市客家事務委員會主辦「文化學堂-客語教學成果展」聯合演出於 北區客家文化館
- 2007 參加台北縣客家文化園區主辦 慶祝二週年園慶「園慶節目-客韻心聲」專場展演
- 2007 參加台北市客家事務委員會主辦「2007 台北義民祭活動」閉幕晚會 台北市政府前廣場
- 2007 台北市客家事務委員會主辦 台北客家嘉年華 18 般才藝 本團榮獲比賽「特優第一名」
- 2007 舉辦台灣客家山歌「祖公聲」全國研習、演唱、發表會活動於 花蓮縣客家民俗文物館
- 2007 於台北縣客家文化園區 96 年創意客家山歌活動舉辦傳唱「祖公聲」全國研習、演唱會
- 2007 主辦『憨戲做不會天光—打八音、唱山歌,過崗又過莊』全國客家歌謠(山歌)班指導老師 座談會於台北市國軍英雄館
- 2007 基隆雨韻合唱團年度大戲雞籠人唱山歌劇「從渡海悲歌到看大船」本團贊助演出
- 2008 大同大學 97 年度藝術季「客家歌謠講唱會」呂錦明姜雲玉主講、團員擔任示範演唱
- 2008 參與台北市客家事務委員會主辦「2008 台北客家文化節系列—客粽飄香慶端陽」演出
- 2008 參加行政院客委會主辦「2008 客家貢獻獎」頒獎典禮 表演節目 於台大國際會議中心
- 2008 參加台北市客委會主辦「97 年度客語教育中心教學活動成果展」演出「茶山情濃」
- 2008 參加台北市客家事務委員會主辦台北客家義民嘉年華「義民之夜」演唱"義民禮讚"
- 2008 台北市客家事務委員會主辦 97 年度「客語教育中心教學活動暨成果展」義民嘉年華 18 班決賽,本團以「茶山情濃」為主軸參與決賽,榮獲 特優等(第一名)
- 2008 參加中國音樂家協會主辦「放歌海西—中國福州海峽兩岸首屆合唱節」於福州市體育館
- 2008 參加桃園縣觀音鄉義民遶境活動邀演,專場演出於 桃園縣觀音國小(禮堂)
- 2009 參加行政院客委會台北縣政府主辦「台灣客家博覽會」"牛轉乾坤佳音來"專場演出
- 2009 台北市政府客家事務委員會主辦「長慶伯公慶典」活動本團以優秀團員代表參與演出
- 2009 參加台北市客家事務委員會主辦 98 年「客語教育中心教學活動暨成果展」於大安高工
- 2009 參加台北市政府客家事務委員會主辦「2009 臺北客家文化節」系列活動之『臺北客家歌舞 之夜-聲動舞台』演出於 大安森林公園(舞台)
- 2009 台北市政府客家事務委員會主辦 98 年「客語教育中心教學活動暨成果展」18 班才藝打擂台,本團以「打起竹板唱山歌+客家山歌猜」決賽,榮獲特優等(第一名)
- 2009 客家館室藝文系列活動--請客上座「客家表演藝術社區秀」本團優秀團員代表參與演出
- 2009 參與基隆雨韻合唱團客家歌舞劇「客家鄉」於苗栗頭份中山堂演出
- 2009 受邀至 97 年度吉安客家文化藝術節客家歌舞劇,以「客家意象」專場演出
- 2009 參與基隆雨韻合唱團客家歌舞劇「客家鄉」於基隆文化中心演出
- 2009 參加行政院客委會主辦 Ah 客家藝術節本團以「多元客家 有藝思」演出於屏東六堆
- 2009 參加第一屆客家特色商品國際展本團以「金聲玉韻—客家歌謠演唱會」參與節目 演出
- 2010 行政院客委會補助組團,赴日本關東、關西崇正會參加懇親大會表演於 大阪、東京
- 2010 臺北市客家事務委員會主辦「悠客里鄰 2010 臺北客家藝文社區巡迴展」團員代表演出

- 2010 參與基隆雨韻合唱團客家歌舞劇「客家人~客家山歌劇二部曲」於龍潭客家文化館演出
- 2010 參加廣東省人民政府主辦『明天更美好』"台灣 廣東周"文藝晚會,演出於臺北、台南
- 2010 參加臺北市客委會主辦 2010 客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表觀摩本團為歷年均獲評 特優等〈第一名〉而擔任示範演出「青山綠水客家情」。於大安高工禮堂
- 2010 參加觀光傳播局主辦「繽紛水岸 百變風華」系列活動,演出於 臺北市水岸公園
- 2010 參加臺北市政府主辦 2010 臺北國際花卉博覽會-展演活動演出市立美術館前圓形廣場
- 2010 參加臺北市政府主辦 2010 臺北國際花卉博覽會-展演活動,演出「聲聲舞動客家情」
- 2010 行政院客委會 99 年度輔導藝文團隊成長補助之團隊以"客家情-客家鄉山歌劇"於臺北縣、 花蓮縣共演出 2 場
- 2011 參加臺北市主辦 2011 客家文化節系列「三山國王信仰文化活動」演出於 客家文化會館
- 2011 臺北市主辦「悠客里鄰 客家藝文社區巡迴展-慶母親節」活動,優秀團員代表演出
- 2011 參加行政院客委會主辦台灣客家魅力嘉年華'「客家藝文匯演」本團為受邀專場演出
- 2011 行政院客委會主辦「海外客家歌謠研習班」邀請本團為開幕式示範演唱於 國立師大
- 2011 參加臺北市客家事務委員會主辦「百年打拼 以客為榮」客語教育中心客語傳承及文化推廣 成果發表觀摩「優異成績」晉級決賽。台灣科技大學演講廳
- 2011 參加新北市客家文化園區假日戲棚"愛戀山歌百分百"山歌戀系列專場演出
- 2011 臺北市客家事務委員會主辦十八班決賽本團以「七月二十嘉年華」榮獲特優等(第一名)
- 2011 臺北市客家文化基金會主辦「台北遊好柿」農藝華會,參與「客家山歌合唱」演出
- 2011 受邀參加「新加坡第八屆客家歌謠觀摩會演出」於新加坡「新加坡大會堂華樂廳」 (Singapore Conference Hall)
- 2011 "山歌戀"為慶祝中華民國建國百年暨台灣客家山歌團成立二十週年團慶演唱會,於新北市客 家文化園區、台北市客家音樂戲劇館
- 2011 臺北市客家文化基金會主辦「假日」表演活動,本團以「客家山歌合唱」參加演出
- 2012 主辦 2012「戲」「說」唱山歌演出系列-「好青年山歌好」於新北市客家園區演藝廳
- 2012 臺北市主辦 101 年度客家館室藝文活動- 感恩母親慶祝活動。本團優秀代表參與演出
- 2012 臺北市客家客家文化基金會主辦「活力客家」常青演出活動。本團優秀代表參與演出
- 2012 客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表觀摩 「 龍耀臺北・牽成客家 」 入圍決賽。
- 2012 台北國際旅展「苗栗館」,本團優秀代表參與演出於台北市世貿中心 C 館 舞台
- 2012 臺北市客家事務委員會主辦十八班決賽本團以「萬巒妹仔無便宜」榮獲 特優等(第一名)
- 2012 長榮交響樂團主辦客家交響之夜,本團受邀演唱蘇凡凌教授作品「祖先的腳印」(合唱團 60 人編制)於長榮交響樂音樂廳、台北國家音樂廳、台中市中山堂演出(3場)
- 2012 客語教育中心客語傳承及文化推廣 「龍耀臺北・牽成客家」義民文化嘉年華(十八班)決 賽頒獎,本團擔任示範演出。表演曲目「喜歡歡送紅卵」
- 2012 主辦「戲」「說」唱山歌 演出於花蓮吉安五穀宮廣場和臺北市客家音樂戲劇館(2場)
- 2012 主辦「牽聲打呢大家看戲」活絡客家館室巡演於桃園龍潭、花蓮玉里、高雄市(3 場)

- 2013 參加臺北市政府客家事務委員會主辦傳統客家歌謠創意歌詞 演唱大賽,榮獲第二名。
- 2013 客委會苗栗客家文化發展中心主辦「 客聲閃耀-漫步客庄系列活動」擔任全場演出
- 2013 受邀參與長榮交響樂團主辦「客家交響之夜」演唱蘇凡凌作品「祖先的腳印」於基隆
- 2013參加日本關西崇正會、東京崇正公會2013年度會員懇親大會「客家歌謠藝術表演」
- 2013 赴韓國首爾、大田參加 2013 韓國旅展及觀光推廣活動-客家歌舞表演(10場)
- 2013「2013HAKKA STYLE 客家時代・台北客家才藝季」102 年度台北市客語教育中心成果發表 觀摩開幕式演出、「光榮之夜」客語教育中心成果發表觀摩閉幕式演出。(3場)
- 2013 出版發行「義民禮讚」客家歌舞劇出版曲譜、劇本。(客家委員會補助)
- 2013 主辦「牽聲打呢 共下看戲」活絡館室活動。台北市、花蓮、苗栗(3場)
- 2013 客家委員會主辦客家產業博覽會「藝文表演活動」本團表演主題:客家歌謠多風采
- 2014 財團法人台北市客家文化基金會主辦「禾埕歡唱慶豐收」本團熱情演出於(曬穀場)
- 2014臺北市客家事務委員會主辦「客家饗宴-客家迎賓曲」本團是第一個受邀登場表演
- 2014 北美洲臺灣客家月系列活動「美聲佳韻山歌揚」赴北美(西雅圖、溫哥華)演出
- 2014 主辦 103 年度優異客家藝文團體推廣客家文化活動-「海陸風·歌謠情」歌舞劇演唱會
- 2014 參與台北客家義民嘉年華「戲棚下的故事」演出:第一幕《慶豐年-蒸甜粄過好年》
- 2014 出版發行「義民禮讚」客家歌舞劇演唱專輯(客家委員會補助)
- 2014 主辦「館棚戀」-客家文化生活環境營造計畫於苗栗龍羅、花蓮吉安、桃園龍潭
- 2015 八月赴歐洲(澳國-維也納、捷克-布拉格)參加「台灣音樂節」演出
- 2015 慶祝 104 年國慶暨本團創團廿五週年「廿五且歌行」客家歌舞劇公演活動於基隆
- 2015 台北客家義民嘉年華「文化窗門-淨利客風」客語教育中心單場節目策劃及成果展演
- 2015 參與長榮交響樂團主辦「哈客狂潮」演出「祖先的腳印」桃園、新竹、苗栗 (共3場)
- 2015 主辦慶祝創團廿五週年「廿五且歌行」公演活動(104 年度優異客家藝文團體)於台北
- 2015 出版發行慶祝創團廿五週年「廿五且歌行」 專刊、DVD,經典演唱專輯 C D
- 2016「跨越世紀的田園之歌-美濃客家《搖兒歌》尋根與典藏」臺師大民族音樂研究所歐樂思廳
- 2016 受邀參與客家音樂歌舞劇《客家音樂歌舞劇-香絲・相思》擔任合唱。演出 6 場
- 2016 主辦「五腔六調聲恁靚」系列-「六堆客家歌謠之夜」於臺北市中山堂(中正廳)
- 2016 新北市客家義民節文化節「客家山歌之夜」於新北市淡水區金色水岸廣場(露天舞台〉
- 2016 錄製出版發行「台灣客家山歌團合唱曲經典」專輯 CD
- 2016臺北市客委會主辦『「來去熱鬧唱山歌」客語教育中心』成果發表榮獲特優(第一)
- 2016「五腔六調聲恁靚」系列展演」-「海陸風・歌謠情」客家歌舞劇公演於竹東樹杞林
- 2017 臺北市政府客家事務委員會主辦「客語教育中心」成果發表榮獲特優(第一)
- 2017「山歌入莊・掌聲過崗」客家歌舞劇演出嘉義、南投、花蓮 2、新北市、臺北市共 6 場
- 2017 傳藝-「世代之聲-臺灣族群音樂紀實系列音樂會」-「竹東山歌尞天穿」擔任合唱演出
- 2018 主辦『「義民禮讚」客家歌舞劇』,於基隆文化中心演藝廳
- 2018 主辦「三十功名塵與土音樂會-都會客家送金聲」,於臺北市客家文化主題公園

台灣客家山歌團/姜雲玉 整理 107.12.20

附錄 5 觀眾意見調查統計表

觀眾意見調查表

親愛的貴賓您好!

歡迎蒞臨基隆文化中心演藝廳欣賞台灣客家山歌團「義民禮讚」的演出,懇請填妥此問卷,您的寶貴意見,將作為我們未來改進及繼續往前邁步的指標。填

活動時間	2018年8月25日
性別	41 男 76 女 5 其他
年龄	2 15 歲以下 6 16-31 歲 6 31-45 歲 26 46-60 歲 72 61 歲以上 10 其他
學歷	3 國小及以下 9 國中 25 高中職 25 專科 35 大學 13 碩士 1 博士
職業	□1.農業 4 貿易 2 製造 4 金融 2 服務 2 資訊 1 醫療 2 傳播 19 自由 2 軍人 12 教師 12 公務員 4 學生 □14.宗教 2 表演藝術 23 家管 30 其他
E-MAIL	(若同意未來收到相關本團演出資訊)

寫完畢,請將問卷交給服務台前工作人員,感謝您!

意見調查 (節目演出)

心心の三(からが出)	
1.這是您第一次看到本團之演 出嗎?	68 是 121 否 第
2. 您知道本團	49 三年以下 25 五年以上 19 十年以上 18 超過十五年 11 其他
3.您的觀賞同伴	13 單獨前往 52 家人親戚 33 朋友同事 8 同學師長 7 團體 9 其他
4.您是從何處得知此次演出的 訊息(可複選)	4 海報 8 節目 DM(忠義扇) 3 各地表演廳節目月刊 □4.報紙 □5.雜誌 3 電台 □7.電視 2 網路□9.電子報 33 師長推薦 79 朋友推薦 5 文化局服務台 8 其他
5.您喜歡的客家音樂形式	28 獨唱 44 對唱 56 混聲合唱 68 歌舞劇 5 其他
6.您喜歡的客家歌曲	66 客家山歌 35 創新通俗歌曲(流行歌曲) 53 創新藝術歌曲(含合唱曲) 43 傳統山歌改編曲 5 其他
7.您喜歡的客家合唱伴奏形式	43 傳統絲竹 30 鋼琴伴奏 67 管弦樂團 28 中西合璧 14 無伴奏(清唱) 10 其他
8.吸引您來欣賞此次演出的主 要原因?(可複選)	62 喜歡此表演團體 18 喜歡某位表演者 38 喜歡此類型表演 48 朋友推薦 3 宣傳效果 8 其他

	National Taiwan University of Arts
9. 您一般在觀賞藝文表演時會	50 500 元以下 55 501-1,000 元
選購的票價	8 1,001-1,500 元 2 1,501 元以上 7 其他
10.台灣客家山歌團以售票演	
出時,您是否願意買票觀	115 是 4 否 3 其他
賞?	
11.您認為《義民禮讚》客家歌	13 很通俗 48 很精緻 72 很感人 □4.看不懂
舞劇	10 其他
  12.《義民禮讚》客家歌舞劇您	春妹、天送、坤玄、鳳嬌、禾旺、金妹、報馬仔、
	尾妹母、耆老、姜老師、舞者、勇士們、大家、整
最喜愛的角色是	體搭配、影像設計、都喜歡
12 你标准产《美日油楼》安宁	79 歌唱技巧 52 演出技巧 31 舞蹈 32 劇情
13.您較滿意《義民禮讚》客家	22 配樂 24 服裝設計 23 舞台效果 18 燈光效果
歌舞劇演出的哪些方面?	13 音響效果 46 整體表現
(可複選)	10 其他_佈景變換、情話綿綿
14.您對今天的整體演出表現	68 非常滿意 44 滿意 3 尚可 □4.不滿意
是否滿意?(可複選)	1 很不满意原因:6 其他
15.未來希望能欣賞到本團的	32 傳統山歌 48 客家合唱 26 客家小戲 54 歌舞劇
演出	12 其他
16.對於今天的演出及服務的暫	を體表現,請給與我們批評與指教:(如此欄空間不
足,可利用背面空白處繼約	賣填寫)□務必回覆意見 □不需回覆意見
您的意見:	
一、超水準、非常滿意、很好、	满意、好、Good、非常好、太精彩了、非常好,很感
動、很敬業,令人感動、表	現優異、非常棒、好極了、好棒、意猶未盡、期待很快
再能欣賞演出	
二、螢火蟲光點太大,(也許硬體	豊不易找)、音響效果可加強、劇情可再緊湊一點,張力
	,這場戲讓我神經很緊繃、換場都看到幕後、多與大眾
	場景替換時燈光明顯,道具碰撞聲大,演員退場記得關
mic	

備註:紅字代表統計數值

全文完