

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

優娼之間-----台灣藝旦戲研究

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC92-2411-H-034-003-

執行期間：92年08月01日至93年07月31日

執行單位：中國文化大學戲劇學系

計畫主持人：徐亞湘

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 93 年 11 月 3 日

中文摘要

藝旦戲係指日治時期以藝旦為業者，學習戲曲音樂、表演並進而登台演出的一種以職業特色為主的戲曲演出樣態，演出內容主要以京劇為主。

透過本計畫的研究，除了將日治時期藝旦戲的源流、信仰、班社、演出內容樣態、知名藝旦的演藝水準、演出評論、社會影響等面向進行、分析研究之外，另將演出藝旦戲的知名團體----桃園永樂社女班，及其延續性班社鳳舞社、詠樂社、重興社等做了較為深入、縱向的戲班史的建立，最後，並對藝旦在娼與優兩種身份間的適應與轉換，及藝旦戲在業餘與職業間的擺盪與游移等兩大部分，進行了較為細緻的解析。

藝旦戲雖然在台灣戲曲發展史中它並非處於核心、關鍵的位置，但是對其進行研究，將有助於我們瞭解在當時的戲曲鼎盛期，藝旦此一特殊的職業、階級，如何透過戲曲學習並登台公開演出，呈現出特殊的藝術表現、庶民性格、流行文化及傳播模式。除了戲曲研究上的價值之外，於台灣史、社會學、兩性研究上亦深具意義。

關鍵詞：台灣、藝旦、藝旦戲、京戲、永樂社

Abstract

Geisha opera (藝旦戲) refers to a form of opera expression featuring professional character performed by geisha practitioners(藝旦) who learned opera, music as well as performance and further gave public performance during the Japanese colonial rule. The contents of the performances were mainly Beijing opera.

By way of this research, analytical researches are conducted on the origin, belief, groups of geisha opera, contents and forms of their performances, standards of performance of well-known geisha, performance reviews and social impacts thereof. In addition, more in-depth and longitudinal history is established upon well-known groups which performed geisha opera, such as Taoyuan Yung Le Club (桃園永樂社) female class, the succeeding Feng Wu Club (鳳舞社) as well as Yung Le Club (詠樂社). Lastly, meticulous discussions and explanations are made on two parts: geisha's adaptation and shift between the roles of prostitutes and actresses, and the shift as well as wavering of geisha opera between amateur and professional opera.

Although geisha opera has never played a core and key role in the history of Taiwan's opera development, researches on geisha opera can help us understand: geisha's uniqueness as a profession and class, how opera was learned and geisha opera was openly performed so as to present this unique form of artistic expression; mass characteristic, popular culture and communication modes in a great time of prosperity. The value of this research goes beyond its contribution to opera, which also has profound meanings to the history of Taiwan, sociology and gender researches.

Key words: Taiwan, Geisha, Geisha Opera, Beijing Opera, Yung Le Club

報告內容

一、前言

藝旦戲係指日治時期以藝旦為業者，學習戲曲音樂、表演並進而登台演出的一種以職業特色為主的戲曲演出樣態，演出內容主要以京劇為主。本人因於撰述《日治時期中國戲班在台灣》（南天，2000）一書時，曾論及日治時期藝旦戲及當時藝旦學習戲曲及與大陸來台京劇名伶交流、演出的部分，但此非為當時論述重點，但因藝旦戲的研究對於戲曲流行的社會反應、庶民的戲曲觀、娼與優兩種身份的詮釋及相互影響、藝旦演戲的社會效益等面向的瞭解有相當大程度的幫助。是故，本計畫的申請與執行，主要是希望對日治時期台灣戲曲發展史中另一個值得觀察的研究側面——藝旦戲，進行較為集中、深入的探析。

二、研究目的

台灣戲曲史的研究，過去多集中於斷代史、劇種史、戲班史、藝人生命史等面向的探討，較乏從社會史、庶民觀點等角度切入者，而聯繫戲曲活動與仕紳文人階級甚至是一般庶民百姓二端的藝旦，關於她們的戲曲學習及演出活動，過去一直乏人研究，僅零星地出現在論述台灣戲曲史及藝旦研究的篇章中，而此部分的深化探析，不僅對台灣戲曲史的書寫有正面補充的作用，甚至對庶民文化、都市化、現代化等之研究，亦有相當的助益。是故，為一探日治時期藝旦戲的發展面貌、演出內容、表演藝術等面向，甚或進一步瞭解藝旦的藝術學習對於戲曲傳播及影響為何？藝旦戲在台灣戲曲發展史中的意義？藝旦的藝術學習在娼與優兩種身份間的轉換與適應？戲曲藝術的職業與業餘游移等等，皆為促使筆者申請與執行本研究計畫之原因及目的。

三、文獻探討

- (一) 邱旭伶,《台灣藝旦風華》:該書為台灣第一本以藝旦為主題的學術專著,內容詳實地探討藝旦的背景、養成、發展、花榜、與文人關係等諸多面向,其中有兩個章節探討藝旦戲。
- (二) 劉捷,《台灣文化展望》:該書論述範圍雖以日治時期之政治、社會、文化為主,但其中有「台灣藝旦社會學」一文,對瞭解日治時期藝旦的生活有相當助益。
- (三) 徐亞湘主編,《日治時期台灣報刊戲曲資料彙編(1-5)》:該彙編雖以戲曲資料為主,但其中蒐羅為數不少藝旦戲、藝旦演戲等相關訊息,為藝旦戲研究提供寶貴的第一手資料。
- (四) 嚴明,《中國名妓藝術史》:該書從中國歷史中諸名妓的藝術學習及其特殊表現做縱向的探討,此對受中國影響甚深的台灣藝旦戲演出有極重要的背景參照作用。
- (五) 中國戲曲志編輯委員會,《中國戲曲志 上海卷》:該書對瞭解上海的女伶演戲傳統,尤其是髦兒戲班的認識有相當的幫助,而此部分對台灣藝旦戲形成的背景瞭解及文化連結助益頗大。

四、研究方法

本計畫主要採取文獻分析、比對的方式進行,兼具歷時性與共時性的面向關照。以《日治時期台灣報刊戲曲資料彙編(1-5)》中關於藝旦戲的大量史料為主要的分析研究材料,雖然史料本身具備一定程度的解釋性,但本計畫的面對態度為批判性的接受,仔細檢驗、對照史料本身的正確性及解釋面向。在方法論上受到年鑑學派、法蘭克福學派的影響較大。

五、結果與討論

透過本計畫的執行，已建立台灣藝旦戲研究資料庫，並建立艋舺大小女班、桃園永樂社、台北鳳舞社、桃園詠樂社、重興社、大溪大雅園、大稻埕檢番轄下之藝旦演劇等知名藝旦戲演出團體的戲班簡史，另正進行「娼優之間----台灣藝旦戲研究」之論文撰述，將提出台灣藝旦戲的源起發展、演出形式與內容、文化意義等方面的研究心得成果。

藝旦戲的演出，就觀眾的角度而言，對其色與藝的要求，與一般的戲曲觀賞不同，其中帶有更大、更複雜的獵奇心理作祟，對觀眾心理探析及庶民審美文化而言，有繼續研究的必要。另外，針對彼時上海戲曲文化對台灣的影响，反應在藝旦戲的這個部分，尤其是曲師來源、劇目特色、演出風格、演員交流等面向的進一步研究，將對我們瞭解當時海派文化對台灣城市文化、流行文化的整體影響有所幫助。

參考文獻

- 中國戲曲志編輯委員會，《中國戲曲志 上海卷》，北京：中國 ISBN 中心，1996。
- 田邊尚雄，《南洋 台灣 沖繩音樂紀行》，東京：東洋音樂學會，1965。
- 江寶釵，日治台灣藝旦的教育書寫及其文化視野----以「三六九小報花系列」為觀察場域，「文化場域與教育視野（晚清—四零年代）國際學術研討會」，台北：2002年11月7、8日。
- 向麗頻，《三六九小報》花叢小記 所呈現的台灣藝旦風情，《中國文化月刊》261，2001年2月，頁48-76。
- 林弘勳，日據時期台灣煙花史話，《思與言》33(3)，1995年9月，頁77-123。
- 吳瀛濤，稻江回顧錄，《台北文物》7(3)，1958年4月。
- 吳瀛濤，江山樓 藝旦 台灣菜，《台北文物》7(1)，1958年2月。
- 邱坤良，《日治時期台灣戲劇之研究》，台北：自立晚報，1992。
- 邱旭伶，《台灣藝旦風華》，台北：玉山社，1999。
- 柯瑞明，《台灣風月》，台北：自立晚報，1991。
- 徐亞湘，《日治時期中國戲班在台灣》，台北：南天書局，2000。
- 徐亞湘主編，《日治時期台灣報刊戲曲資料彙編(1-5)》，宜蘭：國立傳統藝術中心，未出刊。
- 陳東原，《中國婦女生活史》，北京：商務印書館，1998。
- 劉捷，《台灣文化展望》，高雄：春暉出版社，1994。
- 嚴明，《中國名妓藝術史》，台北：文津出版社，1992。

計畫成果自評

本計畫的執行及研究內容與原計畫書相符，關於藝旦戲資料庫的建立及研究論文的寫作皆分別完成或撰述中，這些資料及研究成果，將對台灣戲曲史的書寫、日治時期庶民文化、城市研究、文化政策、兩性研究等面向的研究起著補充的作用。而本計畫的研究助理亦已經以日治時期藝旦的藝術學習為題進行碩士論文的撰述。

研究發現，日治時期藝旦戲的演出延續中國妓女習藝演劇的傳統，而幾乎沒有因為殖民地之故受到日本藝妓文化的影響；演員的來源除了藝旦的業餘登台獻演之外，尚有職業女班演員墜入藝旦行列之例，亦即有「娼優」及「優娼」兩種模式；演出劇種僅見京劇及梆子戲，此係反應海派京劇對台灣戲曲生態的深刻影響；劇目則多以老生戲、青衣戲、花旦戲為主，此與藝旦本身的氣韻特質、觀眾的形象期待有關；藝旦戲的演出場域除了劇場之外，尚得見於新式傳播媒介如曲盤的灌錄及廣播電台的現場放送；藝旦演劇雖屬業餘性質，但其與職業演員或業餘票友的交流頗為頻繁，此透露職業與業餘間藝術借鏡、豐富、涵養的各種可能。關此種種，本人將持續進行研究及發表研究成果。