

女性妳在哪？

2011-04-02 記者 李庭蕙 文

歌仔戲起源於宜蘭，從原本簡單坐唱形式的「歌仔」，融合「車鼓陣」的身段動作，逐漸發展成小戲的表演型態。當歌仔戲構成所謂的「戲」，自然漸漸地衍生出完整的劇情。然而，在傳統社會下所形成的歌仔戲，反映當時保守的民俗風氣，往往瀰漫著對女性的束縛，即使歌仔戲的「生角」（對男性角色的通稱）為女性所扮演，但劇本中的女性形象時常顯得軟弱無力。

女演員台前發光 台下地位低落

起初，歌仔戲表演者清一色為男性，不過在一九二零年代開始，歌仔戲的表演舞台從戶外野台，擴張並進入到戲館的演出，形成所謂的内台歌仔戲，而這也是女性有機會大量加入演出行列的時期。原因在於步入内台之後，對於演出內容以及演唱藝術的要求提高。相對於男性，女性聲腔較為細膩而柔和，在演唱方面更受觀眾青睞，加上受到其他劇種的影響，例如藝旦戲、查某戲、採茶戲等，而出現屬於女性的舞台位置。

然而，即便女性取得男性的身分角色，同時佔有「旦角」（對女性角色的通稱）的位置，但如此並不意味劇本會為女性而書寫，特別是八零到九零年代之間盛極一時的電視歌仔戲。以台視的楊麗花歌仔戲為例，內容多半描述俠義或是歷史改編故事。在劇情之中，由於楊麗花個人小生特質的強烈，加上傳統歷史的男尊女卑，旦角往往沒有強而有力的地位。因而時常被動的等待小生的歸來，像是《薛平貴》當中的王寶釧苦守寒窯十八年。也可能淪為小生的附屬品，而失去角色的個人形象與意義。《王文英與竹蘆馬》一戲，王文英娶了三位妻子，妻妾之間的謙遜有禮以及用恭敬而崇拜的態度服侍丈夫，合理化男性情感上的不忠，也削弱女性的位置。

當時電視歌仔戲的小生多半重現男性中心的思維，在符合社會期待下，執行男尊女卑的運作模式，展現出男性的英雄氣概或是才子風流的特質，空洞了身為女性的本質。演員表演的同時，對本身的性別造成無形的傷害，而這當然也是現代歌仔戲編劇值得思索的問題。現實社會中，必然有男女之間的互動，因此絕非否定或毀滅男性角色在劇本中的存在，應該要注意的前提是，如何讓「她」在詮釋「他」的同時，不傷害或是影響到自己的性別。

女角追尋自由 但僅限戀愛自由

歌仔戲早期沒有劇本，採取「活戲」的方式，即興演出，因此劇碼種類並不多。發展初期只有《山伯英台》、《陳三五娘》、《呂蒙正》、《什細記》四齣劇碼，稱為「四大齣」或是「四大柱」。四大齣劇情內容皆以愛情為主題，講述女主角追求自由戀愛，對傳統約束的突破。如《山伯英台》中，英台從主動暗示山伯前來提親，到最後為山伯殉情，以抗父命；《陳三五娘》的五娘以拋荔枝方式向陳三表達情懷，兩人最後更抗其父命而私奔離去；《呂蒙正》的劉月娥與《什細記》的沈玉信、白玉枝亦是為一群勇於表達愛情，並挑戰男性父權的女性。因此，多數人在評論四大齣時，讚揚這種保守社會下的自主精神，而給予正面的評價。

《陳三五娘》中的五娘，為追求愛情，不惜抗其父命與陳三私奔。

（圖片來源／傳統藝術中心）

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

雖然四大齣中的女性在傳統框架束縛下，找回自我的主動性，是值得稱頌的，但其實劇本上對於女性能動性要求，仍有明顯不足之處。在劇本中的旦角只能從愛情的角度追求自由，然而，除了愛情之外的行動力，女性其他的作為彷彿消失甚至被抹煞在劇本當中，而不能像男性能擁有一個成功的夢想，無論是在京科考場上的金榜題名，或是成為殺戮戰場上的蓋世英雄。戲曲中的女性，彷彿只能對抗愛情的絆腳石，而沒有其他實際作為。從此處來看，女性背負著逃脫不了成為男性客體的命運。

劇本中的女性要擺脫如此的命運，有非常多的困難。因為歌仔戲的演出型態幾乎都是以古裝劇為主，因此故事背景多設定在傳統中國，使得劇本的書寫，多半依循著或是限定在古中國文化歷史脈絡當中。所謂的歷史「history」，陳述的是「他」的故事，而非「herstory」，「她」的故事。不管是東方史官，或說是東方史觀，時常都是環繞著男性思想，並以他們為中心建構而成，這點無論從東方或是西方的角度來看皆大同小異。也因此女性歷史地位的從缺與空白，導致目前難以看到有專為女性量身打造的新編劇本。

新編歌仔戲 突破舊有藩籬

隨著時間的發展，新編歌仔戲開始放寬對女性的要求，不再像過去動輒相夫教子，不然就是忠貞不二的寡婦情節。像是最近政大歌仔戲社的新編劇碼《金蓮夢》，以女性的立場，重新審視潘金蓮，即為一個相當大的突破。另外，唐美雲歌仔戲團，近年來在劇本內容方面，往往能有所變化，幕後的編劇施如芳可謂替歌仔戲帶入了新的創作思維。其中非常具有特色的劇本，《人間盜》為一齣黑色喜劇，敘述兩個笨賊誤闖官邸，而陷入一場黑暗的政治鬥爭。劇本中的官夫人不但不遵守三從四德，而搞外遇出軌，更偷偷為自己藏了私房錢，準備離家拋開無聊的官夫人生活。在過去的劇本中，此類型的旦角，勢必會遭到嚴重的醜化。

《人間盜》為新編歌仔戲，在劇情安排上有別於傳統劇本的安排

(圖片來源／唐美雲歌仔戲團)

不過該劇的官夫人擁有自己的喜怒哀樂，而非呈現一個社會主觀價值觀判斷下的壞女人或蕩婦。她是一個有中性的角色，不是極端的壞人，當然也不是極端的好人：她是個擁有自我個性的人。而該劇也有別於以往，會讓不忠的女人得到報應，最後官夫人有驚無險的逃過一場政治迫害，並展開一場未知的新生活。

歌仔戲當中，即使生、旦等要角皆由女性扮演，但時常充滿傳統社會的父權意識，不過並非宣告小生的死亡，就能迎來小旦的甦醒。主角在戲裡面的存在依舊重要，透過歌仔戲的編劇應重新檢視女性地位的缺席，並呈現出一個兩性的平衡劇本才是當前的重點。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

