

窮理致知

現代社會中的傳統

——黃鈞凌戲劇團側記

● 鍾淑惠*

歌仔戲在許多人的心目中是傳統的，是有地方味道的，其所演出的戲碼，多是教忠教孝，但這些在舞台上演著傳統戲碼的演員們，在現實生活中又是什麼樣貌？

今日的我們，大部分人所看的歌仔戲，多是透過螢幕，但在真實的世界中仍有許多演出野台戲的歌仔戲團穿梭在各鄉鎮中，尤其是廟會多有歌仔戲助陣，這些劇團的演出，有些已悖離傳統，為了吸引觀眾，甚或是為了壓倒鄰台，不惜加入清涼養眼的歌舞，對於為了生存而努力的歌仔戲團，在僧多粥少、競爭激烈的環境下，如何爭取演出的機會，而傳統的地方戲劇如何在現代社會建立新的觀感，黃鈞凌戲劇團便是台灣歌仔戲圈內數一數二的。2010年永康廣興宮邀請黃鈞凌戲劇團進行為期60多天的演出，而後由於演出獲得極大的迴響，廟方要求展延演出檔期，在劇團所謂的淡季，竟還能有如此長檔期的演出，甚至還得分團演出¹、或請他團支援，究竟這劇團有何特殊的地方？在現代社會中屬於少數族群的生活形態又是如何？讓我們透過黃鈞凌戲劇團來瞧瞧。

* 鍾淑惠，南台科技大學通識教育中心社會科學組講師，國立政治大學歷史研究所博士。

¹ 所謂分團，即在原有的演出外，又獲另一演出機會，於是將演出人員拆為兩組，是得以兼顧兩者。

脫穎而出

團長沈高逸指出，雖然經濟不景氣，但各個行業仍有成績很好的。最大的關鍵，仍在於是否努力、不斷的進步。以黃鈞凌戲劇團為例，其每年必會增添新的佈景、戲服，以求視覺上的美感。同時，也大筆投資音響及燈光，以期在演出時，能夠有最好的聲光效果。甚至，吊鋼絲、噴乾冰、特效、特技等，也出現在戲中，在傳統的劇碼中加入創意，令人耳目一新。之所以投入大量金錢在硬體設備上，其以為，不僅是滿足觀眾及出資者，有質感的演出，更培養出忠實的戲迷，只要演出，必定捧場，對野台戲而言，人氣始終是不可或缺的。

除了硬體外，態度更是重要的一環，其演出前，一定提前半小時熱場，以聚集人潮，而後準時開演，絕不拖延，這是對觀眾的尊重，同時建立了觀眾對這歌仔戲團的信心，再加上演出的戲碼內容，紮實有新意，於是只要演出，便匯集人潮。對出資者而言，能聚集人潮、具有票房的劇團，是其樂見的，於是便有下一次的演出機會。因此在所謂的淡季，許多劇團無戲可演，他們卻是檔期滿滿，一連兩、三個月不能休息，甚至得分團或請他團演出。雖然這樣的演出，極為辛苦，但有演出才有收入，對於歌仔戲團及團員而言，莫不希望能把握機會。

凋零中的歌仔戲團

錢多事少離家近，是許多人找工作的期待，但對傳統歌仔戲團卻全然的不適用，沒演出時，得四處奔走接案子；為了打好關係，必須了解時事、了解社會脈動，才能言之有物。演出時，演出機會遍佈全台，於是全省走透透，頂好是能夠一檔接一檔，要不便沒收入；無論颶風下雨、酷熱嚴暑，免不了的是層層的戲服、重重的頭套，冬天不禦寒、夏天悶熱；下了戲，捧著臉盆，排隊洗澡，晚上睡在舞台上；戲棚多是在廣場或路邊，一早人來人往，根本没法好好的休息。戲檔結束後，還得強打起精神收拾，拖著重重的戲簍、拆下來的佈景，往往 10 點結束的戲，待收拾好，搬上貨櫃車，

已是凌晨，回到家上床時分，已近天亮。近乎流浪的生活，要吸引新人加入，實在困難。雖然有少數對歌仔戲有興趣的年輕人加入，但大多很難持續，沒多久便求去。老人日漸凋零，後繼無人，是歌仔戲團最大的隱憂。

戲棚下的生活

其實歌仔戲演員的生活十分簡單，有不少是歌仔戲家庭，一是生活範圍狹窄，認識的人有限；一是早期歌仔戲演員難覓，加上十分辛苦，很難留的住人，要不便是好不容易培養的演員被挖角，於是乾脆透過婚姻將人帶入歌仔戲的圈子，成為固定班底，這歌仔戲圈的傳統，一直延續至今。

但也因為日子單調，除了演出外，沒事做，便試試手氣，雖然小睹怡情，但常失了分寸；要不便是領了錢便轉眼花掉，忘了該付的帳，於是常見需預支下次演出的費用，寅吃卯糧，在歌仔戲團中常見。身為團長除了得幫忙解決燃眉之急，還得苦口婆心的提醒團員，該好好的規劃財務，為沒有演出時做準備。

有演出有收入，沒演出沒收入，這也反映在劇團的經營上，早期無論演出與否，每月都得付出可觀的人事費用，隨著社會型態的改變，以往領月薪的方式，也因負擔過高而改為依演出次數給付酬勞。但難道不擔心萬一遇到演出，卻沒有演員的窘境嗎？原來，雖然沒有名義上的團員，但實際上，劇團與演員間彼此卻是有默契的，一旦有戲，演員必是以此團的演出為優先考量，同時，各劇團間還會彼此互相支援，一旦有需要，便互通有無，競爭與合作的關係同時存在著。

雖然收入不一定，且固定支出不少，但團長對金錢的看法，並非一味的要求儉省，而是當省則省，該花就花。更由於在外生活，對於吃的、穿的倒是不吝惜，畢竟食物是人的動力來源，有健康的身體才能應付這極耗體力的工作。但這並非意謂著不與大夥兒共食，反倒是演出時，與大夥兒一塊吃大鍋飯、便當，才能融入，凝聚向心力。再者，在外生活，遇到寒流來襲，仍得露宿，若沒有足夠的禦寒衣物，一旦生病，則會影響演出。也因為隨著劇團演出，常年在外奔波，因此沒有演出時，便渴望留在家中，大異於一般人放假出遊的休憩。

不輕言退休

傳統中國戲劇除了娛樂的功能外，其實還有教育的功能，在教育不普及的年代，透過戲劇，忠孝節義自然而然的烙入觀眾的心中，進而產生影響。歌仔戲的深入各鄉鎮，其影響自也不容忽視。在團員的身上可以看到中國傳統價值觀的影子，戲碼中忠孝的概念，不自覺的融入他們的生活中、待人處世上，也影響著他們的言行舉止。

團長投入歌仔戲已有多多年，早些年經濟景氣時，也曾風光賺入大把銀子，但後來因家庭因素結束劇團，從事其他行業，但後來還是回到最熟悉的歌仔戲，與葉青歌仔戲團的小旦黃鈞凌合作共組劇團，重新出發，一路努力到現在。

對團長而言，雖然已未雨綢繆的為退休後的經濟作規畫，但至目前為止，並沒有考慮退休，除了個人因素外，還包括劇團其實肩負著許多家庭的生計，若是停止演出，影響實難估算，更何況團長對這份工作仍有熱情，因此，只要還能動，便會繼續演出，繼續為需要的、喜愛的人演出。

