

音樂向歷史求證，歷史在音樂重現 — 二場《蔥仔開花》的胸中點墨

文 / 王中砥（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所碩士生）

「音樂向歷史求證」¹。這是聽完臺北市立國樂團（以下簡稱 TCO）於 2022 年 7 月 10 日於臺北表演藝術中心表演後內心的第一個探問：張聰明是誰？馬偕夫人。原來她是馬偕精神實際的傳承與發揚者。從張蔥仔到張聰明，一個不受傳統裹腳文化綁縛的「跨越者」，一個不接受宿命安排而能接受新思潮進而重新書寫自己生命文本的「造局者」²。她讓人們從熟悉卻又陌生的馬偕醫生的生命中，發現了真正屬於臺灣「原民」³的精神。監製魏德聖，在探尋「臺灣」的創作元素時發現了她！一位生命充滿著許多精彩故事與戲劇性的臺灣女性，跨時代的女力代表。

一開始就不打算以電影的方式來呈現，嘗試用音樂劇或歌劇的形式來講述這個故事。TCO 承擔了演繹這個故事的製作與跨域呈展。在《後戲劇劇場》一書中，作者漢斯－蒂斯·雷曼（Hans-Thies Lehmann）有過這樣的一段敘述：「一個形象登上了舞台。它讓人感興趣，因為它是在舞台、排演、情節、場景視覺安排的框架之中被展示出來的。觀眾在觀察這個形象時產生了一種特別的懸念。這是一種對近在咫尺、實際上卻又不存在的闡釋的好奇。」⁴這似乎也應驗了《蔥仔開花》最終以臺語歌劇+現代國樂團來演繹張聰明已然「在場的缺席」，製作出一段臺灣歷史中有過的曾經。

「歷史在音樂重現」是筆者於 11 月 6 日於高雄衛武營欣賞《蔥仔開花》終演的內心紓臆！故事是歷史的講述，一個好的故事更需要有好的敘述方式。若說《蔥仔開花》它的故事文本是張聰明精彩的一生，那劇本與音樂就是用歌劇來訴說這個故事的核心與創造更多外溢效果的關鍵。劇本出自本身也是歌仔戲演員的梁越玲老師，限於篇幅，在此筆者僅以劇中代表張聰明內心戲的象徵「精靈」、「天使」、「魔鬼」三角色的塑造感到驚艷。這創意的安排，任何人都可以透過三者「順序式」的唱詞，走進張聰明每個當下內心的衝突激盪並與之共情共感。阿薑與阿蒜類似「丑角」的置入，兩段蔥、薑、蒜合唱的「哩哩爆爆」唱詞的「爆香」，在聽覺、視覺外，更多了嗅覺。那屬於臺灣「料理」的獨特手路與滋味，聽後也在味蕾中留有餘味久久不退！

¹ 《音樂向歷史求證》史惟亮 著（1974，臺灣中華書局）

² 《造局者》Francis de Vericourt 著（2021/7/29，天下文化）

³ 張聰明（1860-1925）噶瑪蘭族（平埔）

⁴ 《後戲劇劇場》（頁 318）漢斯－蒂斯·雷曼（Hans-Thies Lehmann）著（2021/12，黑眼睛文化）

李哲藝的音樂是整部歌劇最精彩的編織。雖說有些優美的旋律樂段，限於劇本與歌詞的段落，旋律開展中無法呈現部分樂句與樂段的完整性，實屬可惜。但歌劇的主題與幾段精彩的詠嘆調，那近乎「洗腦式」的曲調，在走筆的此刻依然在記憶裡唱響。

這部《蔥仔開花》的推出，適逢馬偕醫師來臺行醫 150 週年。「恰巧」的意義並不如 TCO 這些年來在「跨域」製作上勇於嚐試的努力。當年張聰明不受傳統束縛的「跨越」，不向命運低頭的「勇於嚐試」，與馬偕醫師「跨國」的姻緣，並攜手一生在「跨文化」的「相互理解」與陪伴中，彼此「適應」、「融合」、「尊重」，走向「未見」到至終「看見」的成果。不就正像《蔥仔開花》這樣的「跨域」製作一樣。歌劇用臺語來唱，以現代國樂團來伴奏，講述一位臺灣女性張聰明的故事。

重要的是：這部歷時三年製作而成的歌劇，能否不止於南、北四場的演出而已，而有更多個三年讓它被更多人看見！「音樂向歷史求證，歷史在音樂重現」。筆者期待，未來有更多的跨域作品「效果得到了保證」。⁵

⁵ 「效果得到了保證」的意思就是：我們不再操心打動我們的到底是什麼，而是跳出一個層面，專注於我們被打動這個事實本身，並為此而感到舒適。《當代表演藝術的發生 — 1920 年代到現在》鄧茵彬、曾不容 著（頁：189）（2016/9，北京大學）