

從《和合夢》 初窺傳統戲曲與當代作品中的性別

文 / 李亮儒（國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士班）

在筆者大學時，曾經讀到了西蒙波娃所說的這麼一句話：「女人並非生而為女人，而是被形塑為女人」，從那時起筆者完成了對於性別議題的一次啓蒙。

近年來，性別議題一直是社會中廣泛討論的話題之一。傳統戲曲作為華人社群重要的文化資產，也承載了不同年代對性別觀念的轉變。今年（西元 2023 年）4 月 6 日至 8 日，明日和合製作所在臺灣戲曲中心舉辦了一場別開生面的沉浸式劇作《和合夢》，為觀眾帶來與眾不同的觀影體驗。這部演出跨越中國明清時期、臺灣 1960 年代、90 年代以至現代，融合了傳統戲曲歌仔戲元素和當代性別議題，提供了一個獨特的視角探討性別多元化。

在演出開始前，觀眾被要求戴上面罩，隱藏自我，隨著磺溪精靈的引領，走出戶外，聆聽著精靈娓娓道來明代雜劇《男王后》中陳子高的故事，以及清代雜劇《梨花夢》中杜蘭仙的經歷。隨著觀眾的腳步移動，時間也隨之穿梭，他們在不同的時空場景中，兩位角色相遇交錯，從古代逐漸推進到現代。這樣的劇情發展讓觀眾驚覺，原來這兩位角色一直以不同的方式彼此陪伴。

《和合夢》通過沉浸式劇場的形式，將觀眾帶入劇情中，身歷其境，初窺不同年代時 LGBTQ¹ 族群的內心世界。從最一開始梨花樹下的跨時空相遇，就注定了兩位主角接下來千絲萬縷的因緣。觀眾一開始只是走廊上的旁觀者，居高臨下地觀察劇情的發展。隨後，當觀眾進入俱樂部時，就像是舞池中的幽靈，近距離觀察兩位主角的互動，以及各自被時代所綁縛的掙扎。在劇情中段，女高中生因為同性傾向而受到壓迫，走上絕望之路。此時的觀眾也像先前的冷眼旁觀者一樣，甚至出手成為了迫害的一方。然而，隨著對女同志高中生和男同志記者內心世界的了解，所有的觀眾終於拿下一開始戴在臉上的面罩，真正融入了這個世界。最後，兩位男女終於不必受到婚姻的束縛，步入「離婚禮堂」時，觀眾也成為了慶祝兩位角色擺脫性別束縛的一分子。

在演出中，音樂一直扮演著重要的角色。無論是主角們以歌仔調唱出內心的煎熬與變化，在臨近轉場前必定會出現的和合夢之歌，或是變裝王后以說唱方式提醒著觀眾性別平權在臺灣推進的歷史，還有單純以背景音樂的方式出現在觀眾的腦海中等等。劇情中最常出現的歌仔調搭配穿插其中的江南絲竹、流行樂、還有一段像是歌舞劇的演出，這幾種不同類型的音樂恰如其分的充滿表演各個部分，銜接兩位主角的來世與今生，為整體增添了更加豐富的色彩。

傳統戲曲自唐宋時期以降常有男扮女裝或是女扮男裝的行當，這點我們也可以從雜劇、亂彈、京劇或是歌仔戲等戲曲中見到。不過這種行為的背後，很多是受到當時社會價值觀影響所致，雜劇的乾旦可說是一種不得已而為之，受到男女有別的封建禮教制度影響，僅能以單一性別出現在舞台上。而歌仔戲的坤生出現主要是因為觀眾支持，女觀眾可以將自己身上的情感放置在演員上。乾旦坤生的角色性別認同與性傾向通常符合當時的價值觀，並無做出太多的突破。而《和合夢》別具匠心的地方在於：所演出的角色無須改變外觀的生理性別，而是能自由展現角色自我的性傾向與性別認同，打破了女角色就是女角色，男角色就應該是男角色的性別二元框架。

本劇由明清時代的兩齣雜劇文本出發，劇中角色在不同的時代背景下面臨著各自的性別困境和壓力，觀眾與演員的互動，以及場地空間的交互作用，為性別議題的探討提供一種不同的面相。這種時間跨度的安排、劇情中段的同志遊行以及變裝王后仙子的解說讓觀眾更加清楚地看到在臺灣性別議題的變遷和社會對於多元性別的態度如何演變。觀眾在劇中的參與度提高，能夠在這段 75 分鐘的歷程中接觸、體驗到性別議題的複雜性和多樣性，從而推動對性別多元性的接納和討論。

另外，《和合夢》在最初的宣傳中強調了「酷兒」作為其中一個重要元素，然而由於節目時長以及文本元素的限制，無法完全涵蓋酷兒所指涉的所有性取向和性別認同，以及劇情中段，氣氛的轉換過於快速，直接從悲劇快速換接到慷慨激昂的同志大遊行，讓觀眾略顯錯愕以致情緒無法立即銜接，這幾點可以視為其中一個小小的遺憾之處。

《和合夢》回答 2023 年臺灣戲曲藝術節的核心概念「英雄」此一命題的方式相當巧妙。雖然劇中的角色並不符合通俗概念中的「英雄」形象，但是正如一句名言所說：「最大的敵人就是自己。」當主角們勇敢突破自身的枷鎖後，他們成為了自己的英雄。同樣地，當觀眾們開始能夠同理、共感、以純粹的愛超越性別所帶來的限制時，我們也成為了各自的英雄。

《和合夢》以其獨特的方式打開了我們對性別議題的話匣子，提醒著我們每個人都有成為自己英雄的潛力。讓我們所有人一起勇敢地面對內心的挑戰，開創一個更包容和平等的社會，讓每個人都能夠在自由中展現真實的自我。

¹ LGBTQ 分別為女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）與酷兒（Queer）之英文首字母縮略字。