

歌仔戲新座標

唐美雲
找到了

文／唐美雲
圖／唐美雲歌仔戲團提供

編按：唐美雲，自童顏至不惑之年，不論身處何時、何地，一直讓她魂牽夢縈的，就是使歌仔戲藝術昂首闊步於現代社會。高懸於劇團內的「承傳統、創新局」匾額與光彩耀人的傳統戲曲金鐘獎座，澄澈地映射出唐美雲創團以來，十載歲月的實在奮鬥。

幾乎大部分的人都已知道，我真正與歌仔戲結緣是「無心插花綻放，無心插柳成蔭」。1981年的台灣歌仔戲菁英東南亞之行，讓我對歌仔戲表演藝術的認知，大大革新。原來在爸爸蔣武童年代的歌仔戲演出，不是想唱就唱、想比畫什麼就比什

唐美雲歌仔戲團團長

唐美雲

歷經外台、電視、劇場等形式演出，各種角色都能恰如其分；拿捏精準，尤以小生、老生、三花更為擅長；歌仔戲的學、經歷厚實而完整，唱、作、唸、打、表，紮實不馬虎。除堅守自己衷情的戲曲演出外，在其他劇種仍然有傑出的表現，曾以連續劇《北港香爐》榮獲電視金鐘獎戲劇類最佳女主角獎。並自許與時代同步邁進，為傳承發揚戲曲藝術而努力，希望把傳統戲曲推向國際舞台，跨越新世紀、開拓更寬廣的藝術境界！

【舞台作品】

大型劇場公演：《錯魂記》《金水橋畔》《梨園天神—桂郎君》《人間盜》《無情遊》《大漠胭脂》《添燈記》《榮華富貴》《龍鳳情緣》《梨園天神》…等。

紅樓劇場演出：《西廂記》《打金枝》《花田錯》《送京娘》《宮怨》《甘國寶過台灣》《順治君與董小宛》《陰陽斷》《丁蘭》《親與仇》…等。

其他劇場演出：《曲判記》《天鵝宴》《皇帝秀才乞食》《浮沉紗帽》《鳳凰蛋》《殺豬狀元》《御匾》《欽差大臣》《命運不是天註定》《什細記》《王魁負桂英》《斬經堂》《鐵膽柔情雁南飛》《濟公活佛》《琴劍恨》《虹霓關》《丹心救主》《趙匡胤送京娘》…等。

【電視歌仔戲】

《唐伯虎點秋香》《斷機教子》《吳漢殺妻》《狀元更夫元帥妻》《大劈棺》《羅通掃北》《秋江煙雲》…等。

【電視、電影演出】

《媽媽帶你去旅行》《心靈好手》《台灣百合》《望鄉》《北港香爐》《一隻鳥兒啼啾啾》…等。

【其他】

大愛電視台—「智慧人生」主持人、「安怡奶粉廣告」代言人 等。

麼：一齣稱得上精緻的作品，是經過多次的排演淬鍊的。而現代表演劇場所謂的「舞台設計」，在當時就非常盛行；室內舞台場地「機關重重」，吸引觀眾目光。過去這些跟團的學習，啟發了我自己創團後，對於每齣新作的舞台、燈光、美術設計的積極態度和嚴格的要求，例如：十週年紀念劇作「錯魂記」的「珍珠雨景」，雖然在父親內台風光期間已有類似的演出形式，但是我更希望這兩下得巧、下得妙，「嚇」得觀眾讚嘆連連！所以公演前對於「雨的生產」，就必須得與相關的技術小組以及表演當天的「雨神」執行者縝密研究，並進行一連串的溝通、試驗。

國家戲劇院首演 觀眾掌聲肯定

2001年10月，牽著觀眾心目中「永遠的小旦」——許秀年，以自己所成立的唐美雲歌仔戲團名義，第一次現身於國家級表演

殿堂。「榮華富貴」跳脫我唐美雲與許秀年原本俊小生、俏佳人談情說愛的慣性搭檔定律，成功地樹立演員詮釋不同角色的新氣象。希望自己的團員能多方位，這是我創團的另一理念與長期計畫——唯有靈活多變，才能與時俱進；而演員要靈活多變，就要練就各種角兒演來入木三分、絲絲入扣的技藝。

除此之外，還記得當時要解決適合於劇院大舞台呈現的軟硬景設施，以及克服「以戲為主，華麗背景道具為輔」可能在舞台視覺上太單薄的情形，白天排戲時也絞盡腦汁，想到入夜仍不歇「腦」，雖然不像伍子胥一夜急白了頭髮，煩惱絲卻也增加不少。但這是我身為製作人的堅持，亦是我逼自己更加拓展視野，不能只固執於演員面向來思考問題的挑戰！皇天不負苦心人，製作期間所遭遇的挫折與艱辛，那股蕭瑟的寒風在觀眾的肯定掌聲中，化為和煦的暖風，迴

盪在國家戲劇院的空氣中！

擔任兩廳院董事 劇團視角更開闊

在踏入歌仔戲表演界之初，怎麼也沒想過自己會被冠上「唐老師」、「唐團長」，甚至「董事」的稱號。為了讓自己名副其實，就得努力去學以前純當演員時不必太去思慮的東西，好比說：當老師，要學習「如何教」的表達能力，光會演是不夠的；當團長，職業欄裡從演員身分多了「老師」、「團長」，這十年來我把要求自己的力量，轉化藉由劇團公演的品質展露出來。

「知之為知之，不知為不知」，雖然之前我懂的東西只限於演員一隅，但時間的沉澱累積，讓我對於每一個可以伸展觸角、跨界了解的機會視如珍寶。因為劇團的存在，是為了招徠更多的觀眾，一代傳一代，日新又新；若故守原地，新局也會變舊局，精緻也會變粗糙。「學無止

境」，我想這個教育界用語，套到我經營傳統戲曲劇場的理念也不為過！2007年有幸擔任兩廳院的董事，更加增高我接觸形形色色表演藝術的頻率，對自己劇團的長期規畫，無形中好像又開啓了一扇窗，視角更開闊了！

歌仔戲的情感 結合歌劇的內斂

從劇團創立至今，大家慢慢地發掘出我追求的理想——全方位：演員全方位、劇碼多面向、表演方式多元化。2007年我面臨了演藝生涯最大的抉擇與挑戰，中日跨國合作的現代輕歌劇邀我去客串其製作的「梧桐雨」李白一角。旅美編劇家陳玖琪與日本製作團隊，隔開大半個地球，怎會找上我呢？這是林谷芳教授牽的線。玖琪她認為西方歌劇有她的優美，台灣歌仔戲也有其獨特魅力，若把兩種美結合，是否可以締造更美的火花？這一點和我的領團的方針不謀而合。

綜合藝術就應面面俱到，跨界合作多方嘗試，例如2007年獲得傳統戲曲金鐘獎的「桂郎君」，評審就給予我們「全劇精緻不落俗套，歌仔配上現代音樂，神話傳說新詮釋，透過現代舞台的氛圍、意象、唱腔，建構歌劇的氣勢」的肯定。所以這一次有機會與日本及台灣實力堅強的聲樂家同台演出，讓我期待又矛盾不安！期待的是，歌劇的內斂、歌仔戲情感的醒目，我要怎麼去磨合，使其效果淋漓盡致？不安的是，我有沒有十足的把握去克服技術層面問題，並調整慣用的發聲方式、表演方式，不讓我的歌仔味在歌劇中顯得太過突

兀？結果，這次的觸角延伸，讓我終於明瞭我爸爸曾說過的，內台戲時期，台前只掛著一支麥克風，但是表演者的情感，卻從這僅有的擴音機器，「滲透」全場。而我也第一次不透過個人迷你麥克風，站在國家戲劇院的大舞台，成功地把李白的率真感染給現代觀眾。以個人或劇團發展而言，這次的徹底跨界是一次大豐收！

謙虛不搶功 承傳統創新局

自行帶團十年來，深刻地感受到人和百事通，曲終人未散，團隊的合作、謙虛、不搶功，才能真正推動歌仔戲事務。劇團為落實「承傳統、創新局」，誠邀資深老牌演員加強戲的內心本質發揮，更重用中生代及新一輩幕後「戰將」，如編曲劉文亮老師、編劇施如芳、林建華、李季紋等，舞台設計王世信以及燈光李俊餘等等，大家攜手合作，就有一些新點子，做起來很過癮！有人說：「工程師只信人定勝天」，現在我相信有個更大的天！每一年我都

給自己一個期許、一個考驗，走給默默支持我的媽媽看、走給暗中做我精神指標的爸爸看，也走給整個表演藝術界看。

唐美雲歌仔戲團十歲了，走過了最初的風雨飄搖，走過歌仔戲被多數人漠視不安的年代，但也走出了一片天地。在芸芸歌仔戲歷史方位中，唐美雲已有座標，我將持續將台灣歌仔戲帶向光明，走上風華再現的跑道！

