

第七課

散戲

◎洪醒夫

題解

本文節選自黑面慶仔，藉著歌仔戲團的解散，描寫臺灣社會轉型過程中，小人物面對舊有文化沒落的困境。

「散戲」意謂戲演完了，作者藉以象徵舊文化的結束。本篇小說刻劃民國六〇年代中期，玉山歌仔劇團的演員面對歌仔戲失去觀眾，所做的思考與抉擇。但作者關注的重點不只是歌仔戲的沒落，還有散戲後團員何去何從的命運，以及小人物在變動困厄中的堅持與無奈。透過文中眾人各表心跡、秀潔內心的糾結、金發伯決定演出最精彩的招牌戲後解散劇團的過程，呈現作者深沉的悲憫情懷。

本課選錄原小說的結尾部分，以主角秀潔的視角與心思為敘事主軸，並用對比鮮明、情景交融的筆法凸顯情節，充滿張力。



「坤生」指戲臺上女子扮演男性角色；男子扮演女性角色則稱為「乾旦」。

右為女扮男裝反串演出

作者

洪醒夫

本名媽從，後改為醒夫，臺灣彰化縣人。生於民國三十八年，民國七十一年因車禍去世，年三十四。

洪醒夫於民國五十五年入臺中師專（今國立臺中教育大學前身）就讀，翌年於臺灣日報副刊發表短篇小說逆流，開始寫作生涯。民國六十一年師專畢業後，以教書與寫作為畢生志業，先後任教於臺中市大南國小、社口國小。

洪醒夫出身農家，作品以描繪農村人物與情感為主。他才華橫溢，寫作態度嚴謹，作品流露寫實質樸的風格，讀來溫馨動人，情味十足，曾多次獲得文學獎，是傑出的鄉土文學作家。著有黑面慶仔、市井傳奇、田莊人等。



▲洪醒夫

歌仔戲中的跨性別表演

颠鸾倒凤
不稀奇

戲曲中男扮女裝盛行於明清，歌仔戲女扮男裝則是因第二次世界大戰時臺灣男丁缺乏，性別翻轉表演以因應。舞臺與真實形象之間反差越大，觀眾越有新鮮感，反串讓已婚婦女放膽追星，女演員則理解異性、磨練演技，呈現角色性別認同。

課文·注釋

二 戲就這樣散了。

秀潔回到後臺，脫了戲裝，把臉洗淨，

換上便服，掀開布帘，在外邊長板凳上坐下抽菸。

菸抽了大半截，才看到秦香蓮帶著四個孩子悠哉悠

哉的晃回來，她已經退了妝，穿上輕便的夏服，喜孜孜

的邊走邊玩，一點歉疚的神色都沒有。秀潔看了，不由

得大怒起來，豈有此理，真正豈有此理，原先以為她趕

不回來上戲，沒想到她卻早有預謀，早已退妝，故意賴

掉那段戲，一個演戲的人，怎麼可以對戲那麼不尊重？

秦香蓮回到戲臺邊，一面叮嚀孩子們不要亂跑，

一面輕描淡寫的跟她打招呼：「散戲啦？」

①秀潔：本篇小說中的主角，她常反串扮演陳世美、岳飛等角色。

②布帘：布幔，多掛於門上。帘，音ㄌㄧㄢˊ。

③秦香蓮：民間劇曲《秦香蓮》的女主角，此處指演員阿

旺嫂。《秦香蓮》一劇寫秦香蓮之夫陳世美中狀元後，被招為駙馬，不認元配妻兒，並欲置之於死地，因此被包拯處死。



「是啊！」她心裡有氣，嘴下便不分輕重起來：

「這場戲演得好差，演員不負責任，草草散了！」

阿旺嫂^⑧不知是聽不出她話裡有話，還是故意裝迷

糊，仍然淡淡地拋下兩句話來：「對啊！沒有觀眾，

大家都沒有精神。」

秀潔突然咬牙切齒地說：

「不管有沒有觀眾，戲都應該好好演！」

阿旺嫂正蹲著替孩子綁鞋

帶，楞住了，手停下來，轉過

頭，用疑惑的眼光仰視她，似

乎不相信這句話出自她的口

中；兩人目光「恰」的一下碰

上了，秀潔立即別過頭去，

④悠哉悠哉：形容悠閒自得的樣子。

⑤晃：音ㄏㄤˋ，遊逛、閒逛。

⑥喜孜孜：形容喜悅高興的樣子。孜孜，音ㄗㄗ，不停歇貌。

⑦那段戲：指秦香蓮與陳世美對質的戲。

⑧阿旺嫂：玉山歌仔劇團當家花旦，嫁給劇團老闆的大兒子進旺，人稱阿旺嫂。



▲明華園跨界演出〈散戲〉

12

9

6

3

⑨轉。

⑨別過頭：轉過頭。別，

她沒想到自己會這樣說；現在既然說了，就由它去，也許大家扯開來講會比較好。

停了幾秒鐘，聽到阿旺嫂的聲音：「妳是在說我？」

「對，既然說了，也就不怕妳生氣，那段戲最重
要，妳怎麼可以離開？」

「吉仔撞到木箱子，頭上撞一個大包，哭不停，
我哄他，騙他，無效，只好帶他去吃冰！」

「難道妳不知道馬上有妳的戲？」

「知道，我怎麼不知道！」

「知道還偏偏要去？」

「妳，妳不知道，一個做母親的……」

「我怎麼不知道，怎麼不知道妳兒女命好，稍微哭

一下，就不得了啦，戲也不演啦……」

「喂！喂！妳講話要有良心，妳知道妳在講什麼嗎？」

^⑩ 哄：音ㄏㄨㄥˋ，安撫。

^⑪ 我給你講：閩南語，也就

是「我跟你說」的意思。

^⑫ 這邊的人：指「我」。

^⑬ 挑剔：音ㄊ一ㄠˊ ㄉ一，苛

求責備，吹毛求疵。

^⑭ 人聲鼎沸：指人聲嘈雜，

如鍋中的水沸騰。

我給你講⁽¹¹⁾，吉仔頭上撞一個大包，哭個不停，我才帶他們去的！老實給你講，這邊的人也不是捨不得孩子哭的，剛才在戲臺上，妳跟我講小的在哭，我給妳說管他去哭，有沒有？有沒有？妳憑良心講！……平常時，小孩哭哭沒有關係，要是出了意外……」

其他人都吃驚的圍攏過來，她們好似不敢相信，一向溫順乖巧的秀潔也會跟人吵架。大家七嘴八舌的勸，兩個人並不因此罷休，反而越說越激烈，各個馬不停蹄嘩哩嘩啦講一堆，除了三兩句彼此挑⁽¹²⁾剔的話語以外，大部分的話都在表明心跡，陳述自己對歌仔戲的正確忠實的態度，語調十分慷慨激昂。勸架的人聽了，也慷慨激昂起來，也同樣大聲地搶著表明他們對歌仔戲的態度，到最後，大家都開口在講話，一時人聲鼎沸⁽¹³⁾，分不清誰是敘述者，



誰是聽眾；至於阿旺嫂與秀潔，早就被許多聲音隔開了，她們都聽不到對方在說什麼，卻賣力的講個不停。

三 金發伯⁽¹⁵⁾站在稍遠的地方，木然地看著他們，他抽著

菸，始終不發一語。天色漸自暗了，僅剩的那一點餘光

照在他佝僂⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾的身上，竟意外地顯出他的單薄來。秀潔從

人與人之間的縫隙裡望過去，看到紙菸上那一點火光在

他臉上一閃一滅，一閃一滅，那蒼老憂鬱而頹喪的神情

便一下子鮮明起來，不由得想起以前教戲給她時的威嚴

自信的臉色，兩相對照之下，使她內心悸動⁽¹⁸⁾不已，便噤⁽¹⁹⁾

聲了。

四 翠鳳⁽²⁰⁾走過來，跟她說些什麼，她沒聽清楚，本想要

告訴她阿旺嫂不該下了妝再帶孩子去吃冰，想想也就算了，阿旺嫂一直在強調，反正沒有人看戲，是不是認真

了，阿旺嫂一直在強調，反正沒有人看戲，是不是認真

(15) 金發伯：玉山歌仔劇團團主。

(16) 木然：形容面無表情的樣子。

(17) 佝僂：音ㄎㄡˋ ㄎㄡˋ，駝背。

(18) 悸動：指因感慨而情緒激動。悸，音ㄐㄧˋ。

(19) 噤聲：閉口不言。噤，音ㄐㄧㄣˋ。

(20) 翠鳳：小說中的人名，鍤美案劇中飾太后。

(21) 蜘蛛美人：根據小說中的敘述，乃是一種「人頭蜘蛛身」的表演。製作一蜘蛛道具，頭部位置挖空，可讓人頭鑽出。表演者皆女性，能講能唱，也能與觀眾打情罵俏，實為招徠觀眾的一種表演。

演都無所謂，她心裡知道，大家心裡想的，完全不是這回事，卻也懶得再去分辯。以前出去唱流行歌曲的人，現在個個收入都比她好，她從不去計較，也不拿自己與她們相比。她後來也在戲臺上唱過流行歌，甚至做過「蜘蛛美人」^㉑那樣的事，不過，這是完全不同的兩回事，兩相比較，她慶幸自己起碼還能維持現在這個樣子；雖則她已暗暗下了決定，不管如何，絕對不讓自己再繼續維持這個樣子了！

唉！是應該老老實實待在家裡了，秀潔想，回去跟年邁的父母學種田，將來不要太挑剔，找個安分勤懇的種田人嫁了，生幾個孩子，好好教導他們，也不必規定他們必須有什麼大成就，只要安安分分做人，不學歌仔戲就可以了！

是了，就是這樣，去跟金發伯說。



秀潔向金發伯走去，走到他身邊，她聽到自己急促的呼吸聲；她在他身邊站了幾秒鐘，考慮著如何啟齒，卻聽金發伯說：

「我看我們這樣下去也不是辦法，大家這樣懶散隨便，怎麼能夠把戲演好？今晚這一場，大家拿出精神，認真做，不管有沒有人看，我們要演一場最精彩的！……」

我選的戲目是精忠岳飛，演十二道金牌⁽²²⁾，『玉山

⁽²³⁾的招牌戲！你一定記得以前我們演這齣戲時，臺下人擠人的好光景……我們一定要好好做，做完這一場，我想，『玉山』是應該解散了，大家去找一點『正經的』事情做，好好過日子，從此以後，誰都不要再提歌仔戲了……

末了，他慈祥的拍著秀潔的肩膀說：「晚上吃飽一點，才有精神……你要把岳飛的精神演出來，像以前那

(22) 十二道金牌：精忠岳飛劇

中的一齣。岳飛破金兵於郾城，復欲進軍朱仙鎮，宰相秦檜大力主和，乃一日降十二金牌，召還。後岳飛被誣以「莫須有」之罪，死於獄中。

(23) 玉山：小說中秀潔所屬歌仔劇團之名。

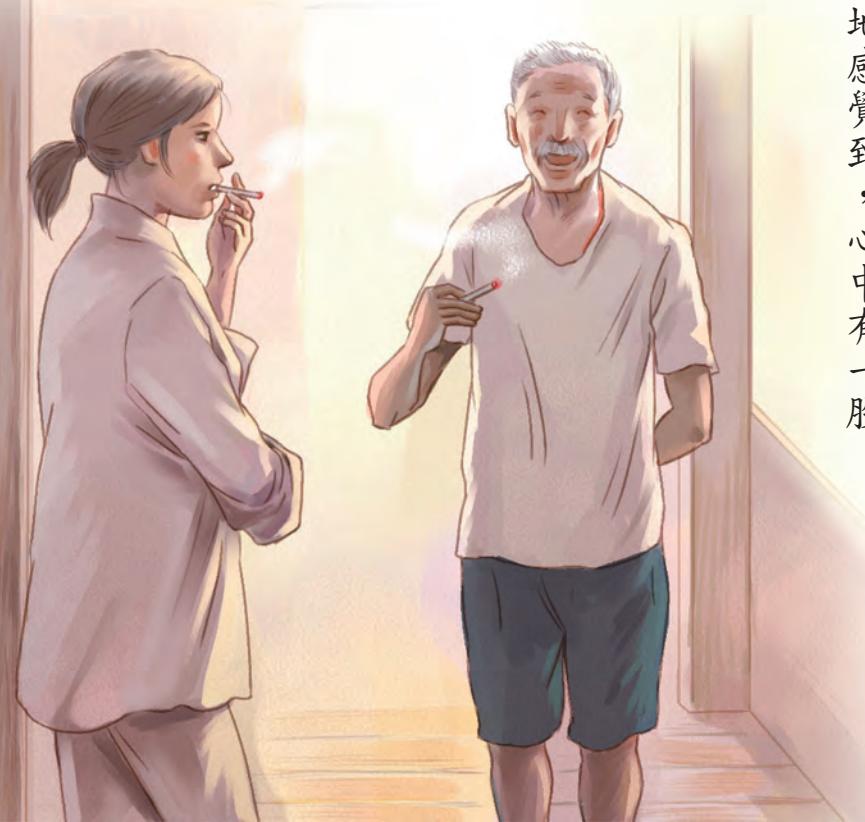
樣，不，要比以前任何一場都好……你以前演得真好，今晚一定會更好！」

秀潔沒有回答，金發伯也沒有繼續說下去，兩個人在剛暗下來的天色下抽菸，火光一閃一滅，照見彼此的臉。秀潔清楚地感覺到，心中有一股激烈的什麼，在急速的擴張著。

這樣站了一會兒，金發伯突然奇怪的、異常的大笑起來，笑了一陣，才說：

「當然，你可以放心，我保證，金發伯給你保證，不會再強迫你唱流行歌……哈哈……」

秀潔聽出他是有意幽默，有意製造，有意大笑；胸中一時千頭萬緒，五味雜陳，聽著金發伯那樣的笑聲，竟比哭聲更令人難以承受，卻也只能附和著笑！



笑聲停歇，她竟在一種自己無法控制的、莫名其妙

的情緒下提高嗓門，朗聲答道：「你不要妄想！……」

就是你逼我唱，我死也不唱，看你這小小的開封府尹⁽²⁴⁾，

又怎麼奈何得了本宮！」

不必刻意去學，那口氣就是陳世美的口氣，字正腔

圓，功力十足。

六 其他人聽了，都哈哈大笑，鬧成一團，只有金發伯

默不作聲，他低垂著頭，抽著紙菸。秀潔抑制著內心的
激動，轉頭去看戲臺。在剛暗下來的天色裡，猶未燃燈
的單薄的戲臺，便在她的眼中逐漸模糊起來。

⁽²⁴⁾ **開封府尹**：指包拯。府尹，官名，為一府的行政

首長。

⁽²⁵⁾ **本宮**：民間劇曲、小說裡王室中人的自稱，此處為駙馬爺陳世美自稱。

⁽²⁶⁾ **字正腔圓**：吐字清晰，唱腔圓潤。

問題討論

- 一、小說中主角秀潔如何面對歌仔戲的沒落？如果你是秀潔，你會做出怎樣的抉擇？
- 二、金發伯在文中具有什麼典型的意義？作者採哪些寫作手法描繪金發伯的形象？請舉出文中實例加以說明。
- 三、本文以歌仔戲沒落過程中，演員的現實處境與心靈掙扎為書寫主軸。在社會變遷下，失去生活或事業舞臺的人們何其多，請以自己關注的領域為出發點，選定一個人物或一種職業，客觀敘述其興衰過程，並提出可以投注的關懷與實際行動。



賞析

本文藉由玉山歌仔劇團鍤美案散戲後一場臺下的爭吵，引出演員們心靈的抉擇掙扎，與歌仔戲沒落的境遇。其內容與寫作特色如下：

一、以「散戲」為題，關懷失去舞臺的人們：作者藉秀潔與阿旺嫂的爭吵，揭開小說中人物面對的問題——歌仔戲的沒落及自處之道。秀潔認為即使身處逆境，也不該忘卻本分，背棄理想；阿旺嫂則認為放棄理想，乃因環境轉變，並非刻意背離。團主金發伯最後斷然決定，只求大家來一場最精彩的演出，然後「找一點『正經的』事情做，……誰都不要再提歌仔戲了……」。透過三個角色交錯對話表述，帶出歌仔戲的式微，也記錄演員們從舞臺上無奈走下，帶著尊嚴踏入現實生活的歷程。

二、以「衝突性」貫穿，層層推進小說情節：小說以秀潔、阿旺嫂間的衝突，引發演員們各自表態，表達對歌仔戲忠貞不渝的想法；紛亂中，金發伯默然，秀潔思潮起伏，凸顯出歌仔戲窮途末路的困境。在衝突中，秀潔即使敬業，最終還是決定放棄歌仔戲，身為團長的金發伯也決定解散歌仔戲團，正式宣告歌仔戲沒落的殘酷現實。作者運用反諷，以金發伯和秀潔言不由衷的幽默、眾人不明就裡的笑鬧，襯出悲涼末路。最終，在熱鬧與抑鬱夾雜的氛圍裡，單薄的舞臺模糊在秀潔的淚水中，隱沒於漸暗的黃昏，情景交融間，象徵著歌仔戲的沒落。

小說以「散」為題，「散」的背景與原因多元，然而面對「散」的態度、情緒與解決方式則需要理性與智慧。金發伯接受自己的無能為力後，展現了停損的睿智。我們若能將視角由小我轉移到社會關懷，對他人的際遇不漠視、不高傲；對式微的文化多一點理解涵容，如此一來，「散」便能成為個人成長與文化趨勢轉型的契機。

跨領域觀想

洪醒夫以散戲為引子，讓讀者體會社會變遷下，人們面對現實與精神的雙重困境。就如哲學家亨利·柏格森所說：潮流模式是不斷循環的動態變化，擺盪在轉瞬即逝和無常間。大多數的藝術文化，都有著模式與趨勢上的必然規則，而創新是持續發展的基礎。

當今，傳統文化的多元與再生已成為國際性議題。聯合國教科文組織（UNESCO）於二〇〇三年通過保護非物質文化遺產公約，透過將世界文化遺產的文化內涵與觀光雙向合作，讓文化得以被認同、保存、重視、再生，期望共創多贏局面。

身處快速汰換的時代，我們應用心察覺環境中的大小變化，敏銳地感知生活裡的新創概念，如：VR、宅經濟、網紅直播間、客製化消費等新生態，這些都肇始於趨勢創新的必然展現。培養對潮流趨勢的理解力，思考傳統究竟應該保存、轉型或淘汰，進而將關注化為行動參與，自然無畏變動。

延伸閱讀

1



黑面慶仔

洪醒夫著，爾雅出版

2



人人身上都是
一個時代

陳柔縉著，麥田出版

3



東方即興劇場
歌仔戲「做活
戲」：歌仔戲
即興戲劇研究
(上編)

林鶴宜著，國立
臺灣大學出版中
心



概念圖建構說明：

小說中歌仔戲的沒落令人遺憾，然傳統文化若缺乏創新，無法隨時代列車前進，勢必消退淘汰。模式與趨勢的創新，和環境、市場經濟、潮流等密切相關，如何利用新趨勢改造再生，已是各文化領域的當務之急。