

國際專刊 202009 第八十三期

每月二十日發行(109/8/20-109/9/20)

本期主題：翻轉世界·掌中乾坤

一、認識世界地方偶戲文化

二、布袋戲吸引年輕族群的三大理由

三、活動預告：

本校訂於 109 年 10 月 21 日(星期三)1:15-15:05 於視聽教室舉行

「三昧堂布袋戲劇團」講座，圖書館將於 10/20-10/28 期間展覽布

偶。歡迎全校師生踴躍參觀。

【偶戲簡介】

傳統舞台戲曲淵源流長，以其腳色扮演之不同，可分兩大類，其一為以真人扮演腳色演出的「大戲」；其二是以偶人扮演腳色演出的「偶戲」（「偶人戲」）。此外，東方尚有一種傳統的「面具戲」，其腳色是以真人戴著面具或假頭來扮演，如中國民間的「儺戲」，但未發展成傳統舞台戲曲，而日本、韓國、印尼、印度及泰國等地，其面具戲均極具藝術水準。

以偶戲製作與舞台型態之不同，可分立體偶戲與平面偶戲，前者演出時使用三度空間之舞台，後者舞台是不具深度的平面。質言之，偶戲乃以一種特定戲偶來扮演腳色，由人使用特定操作技術，而具有特定形式所演出之舞台戲曲。以戲偶之製作言，影戲與板戲使用平面戲偶，而其它戲偶則使用立體戲偶，為配合戲偶演出，前者使用平面舞台，後者使用立體舞台。此外，如以戲偶操作技巧來分，

則可分為懸提式偶戲與托舉式偶戲兩類；而托舉式偶戲以其操作之不同，又有「手舉」與「杖舉」之分。

以戲曲之表現言，手操傀儡戲與提線傀儡戲的演出最為細膩，擅長表現抒情與悲劇性效果；掌中傀儡戲操作靈巧，並富於變化，長於表現動作快速之武戲；杖頭傀儡戲表現方式較為單純；手托傀儡戲以手舉操作戲偶頭部，表演時生動活潑；至於影戲之演出，一般均需透過燈火照射之影窗，適於表現纖細優美，如夢如詩之意境。

中國偶戲的歷史相當古老，漢代以降，喪葬禮俗中出現魁※（※字左為石，右為壘），係仿俑而作。魏晉以後，魁※（※字左為石，右為壘）之發展一分为二，其一成為「宮戲」，用精巧的機關操作，當時稱為「水戲」或「水飾」，亦即「機關傀儡」，唐代則有「盤鈴傀儡」及「祭盤傀儡戲」，至宋代發展成「水傀儡」；其二是保持魁※（※字左為石，右為壘）以人操作的原始型態，並改進操作方法，至唐代已有杖舉與提線操作之型態，宋代之偶戲已有提線傀儡戲、杖頭傀儡戲及影戲三種。元代大戲吸收講唱文學、歌舞百戲及偶戲之精華，逐漸發展成圓熟的舞台戲曲，偶戲因而成為支流，但卻在民間茁壯成長，並流傳至各地。提線與杖頭傀儡戲，歷明清兩代傳延至今，杖頭傀儡戲又發展成手托傀儡戲及掌中傀儡戲，前者近代盛行於廣東，後者流傳南北各地，閩南地區尤盛。影戲則曾在明末盛行於北方，清朝時，名師更雲集於北京，發展相當繁盛。

中國偶戲大致可分成影偶戲與木偶戲兩大類，如傀儡戲、提線戲、手托戲、杖頭戲、杖頭傀儡戲、懸絲傀儡戲、木頭人戲、布袋戲、木偶戲、掌中戲、影戲、紙影戲、篾子戲、皮影戲等；各地偶戲之名稱亦不盡相同，如皮影戲又稱皮猴戲，掌中戲又名布袋戲，名稱之多，不勝枚舉。

影偶戲與木偶戲，兩者之戲偶造型與舞台型式皆有不同，影偶戲是用厚紙或動物的皮革鏤雕人、物，並以各種服飾、臉譜配合人物性格。它的造型是平面側影，而後用燈光反射原理，將其影像顯現在豎立的窗影上。而木偶戲的戲偶身軀主要部分如頭、手多用木頭雕製，而後披戴衣冠或其它服飾，一如真人扮演的造型，它表演的舞台亦如傳統戲曲的縮影。

台灣偶戲中，以皮影戲歷史最為悠久，考其來源，一自中國北方，一自印度輾轉傳入中土，再由閩南傳至台灣；至於布袋戲與傀儡戲，均由大陸北方傳至閩南，再從閩南傳入本省。而傀儡戲是最富神秘性之劇種，與宗教祭儀關係密切，由於演出時諸多禁忌，具有濃厚的神秘色彩，其普遍性不及布袋戲與皮影戲，傳承上更是危危可岌。

資料來源:

<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1328808221>

中國布袋戲

布袋戲（又稱布袋木偶戲、籠底戲、掌中戲），是一種起源於17世紀的中國福建泉州。主要在福建泉州、漳州、廣東潮州與臺灣等地流傳的一種用布偶來表演的地方戲劇，此外在福建寧德福鼎市亦有流傳，當地人稱之為**大拇指戲**。布偶的頭是用木頭雕刻成中空的人頭，除出偶頭、戲偶手掌與人偶足部外，布袋戲偶身之軀幹與四肢都是用布料做出的服裝；演出時，將手套入戲偶的服裝中進行操偶表演。臺灣布袋戲學者吳明德先生在《布袋戲名稱考述》中以布袋戲之「布袋」是因早期單人式布袋戲一肩擔戲演出時收放道具的大型布袋，此布袋在演出時可當作遮蔽主演身軀的布帷，可以讓觀眾留下鮮明的視覺印象，遂稱之為「布袋戲」，而掌中戲此稱呼是業界布袋戲團普遍的共識，只有「掌中戲」這個稱呼才能強調主演的雙掌能夠「十指弄成百萬兵」「十指搖動古今事由」，將布袋戲的表演提升到藝術的層次，所以「掌中戲」這稱呼就成為布袋戲從業人員的最愛，而民間俗稱「布袋戲」。

布袋戲的歷史相當久遠，中國古籍《武林舊事》、《東京夢華錄》中記載，宋朝宮廷宴會的禮單上就有掌中木偶戲。不過，就現今被人熟悉的傳統布袋戲而言，該戲種起源，一般來說都是來自泉州的一則傳奇故事。演出也多是謝神、迎送神、祝壽喜慶宴會、動土。直至過不久的1798年，泉州產生了全中國首個職業布袋戲團—金永成偶戲團，布袋戲就此分離於提線木偶自行發展，這種源自傀儡調、擅長文戲、講究細緻偶頭與身段，並以泉州閩南語口白演出的布袋戲，也就是南派布袋戲。

資料來源：維基百科

台灣布袋戲

1750年代，布袋戲隨著閩南移民進入臺灣，其劇本以古書和演義小說為主。至1920年代，多採以清末民初新著的武俠小說為題，表現手法重視各種奇特劍招與武功的展現為主。在日治時期，因台灣總督府推行皇民化運動，布袋戲也因為皇民化運動而有了改變。到了戰後的1950年代，金光戲開始在中南部各地的野台戲中開始發展。除了在劇情上仍延續劍俠戲時期的武俠內容外，也開始新創劇情及主角。另外，在戲劇之外的表現手法上，金光戲採用華麗的布景、金光閃閃的戲服，並以燈光或其他特效來增加武打的效果。1960年代初期，電影戲院演出布袋戲相當普遍，野台金光布袋戲也仍是鄉村地區的重要娛樂之一。布袋戲是中國重要的戲劇之一，雖說是源自於中國，於清代中葉由泉州、漳州、潮州等地傳至台灣，離今已有二百多年的歷史，但進入台灣後，卻因台灣的政治變遷、經

濟發展、外來文化、社會風俗、科技進步等之影響，使得布袋戲在台灣的發展獨樹一格，甚至產生了相當劇烈的變格，嚴然已與中國大陸之布袋戲有很大的不同。光復初期發生二二八事件後，讓國民政府對於人民的公然聚會相當的敏感，並於民國三十八年實施戒嚴令，禁止布袋戲外台的演出，也因此讓布袋戲轉入內台發展，開啟布袋戲多元發展的一頁。此時的布袋戲由原本的演給神看的民間傳統藝術，轉形成了收門票演給人看的商業表演。布袋戲在進入內台後，民國三十六年李天祿由上海帶回一部清宮秘史三百年小說，內容主要以少林俗家弟子方世玉等人的故事，大受歡迎，但後來續集中斷，戲也演不下去了，只好開始轉由自行編劇，其中吳天來更是其中的橋樑，當時的新興閣團主鐘任祥就是看上了吳天來出神入化的編劇能力向李天祿商借改編劇本，而且鐘任祥本身又有學習少林功夫的底子，把整個劇本和動作轉化到木偶上，開創了另一片布袋戲新開端，推出了「大俠百草翁」、「奇影怪俠」、「三鬼童血戰異人天」…真可說是金光布袋戲劇本的始祖。

1970年，黃俊雄率領的真五洲劇團將本來於戲院上映的內台戲雲洲大儒俠首度於台灣的無線電視台演出。因音樂新穎，口白典雅，加上劇情緊湊與聲光效果驚人，在爾後四年內連演583集。不但如此，還曾締造全台灣97%的電視超高收視率。1974年6月16日，政府遂以「推行國語」及「妨害農工正常作息」為理由，禁止電視台布袋戲，但在民意及商業需要下，國民黨政府於1981年開始逐漸開放演出。此一時期是現代布袋戲影響台灣最深的階段，劇中的許多人物，至今仍影響台灣民眾的生活習慣。比方模仿布袋戲，而在現實中由真人扮演的孝女白瓊，現今仍是部分台灣民間道教喪禮中常見的科儀角色。又比方，若有政治人物在背後操縱事件，台灣輿論會說此人是藏鏡人。然而孝女白瓊與藏鏡人，都僅是當時電視布袋戲的角色之一。1993年，霹靂布袋戲成立首家以布袋戲播放為核心的獨立電視台「霹靂衛星電視台」。

資料來源：維基百科

越南水傀儡

越南水木偶戲（越南語：Múa rối nước／𡇗𡇗諾；為一種越南傳統的文藝表演，約有一千年歷史，表演方式是在水池上搭起舞台，由隱藏在後台的演員用長線或竹竿操縱木偶，使之演出各式各樣的動作及戲份。如今，水上木偶戲受到越南社會上的重視，並在國際文化交流上作為越南文化表演發揮重要作用。越南水木偶戲（越南語：Múa rối nước；為一種越南傳統的文藝表演，約有一千年歷史，表演方式是在水池上搭起舞台，由隱藏在後台的演員用長線或竹竿操縱木偶，使之演出各式各樣的動作及戲份。如今，水上木偶戲受到越南社會上的重視，並在國際文化交流上作為越南文化表演發揮重要作用。

資料來源：

<https://www.youtube.com/watch?v=4pAXbYARymg>

歐美各國

歐美各國的偶戲主要是以懸絲傀儡與掌中戲為演出形式，然而皮影戲仍流傳於希臘等曾經受到回教影響的國家。

皮影戲在希臘是以土耳其影戲為既有基礎，初步援用卡拉哥茲的故事，受到民眾歡迎。自從希臘於十九世末期獨立後，就逐步發展，增加希臘人物，描述希臘社會、歷史與文化，特別是批評、嘲諷社會與政治的不公義，因而原本土耳其具負面色彩的卡拉哥茲，就成了正義的化身。

英國的偶戲以「潘屈與裘蒂」這種掌中戲形式而聞名，多以插科打諢形式演出。歐洲這種掌中戲，經由巡迴演師流傳於歐洲各主要國家的大都會，其戲臺十分簡便，加上劇情簡單有趣，因此容易流傳於民間。

在歐洲傀儡戲是許多國家發展的主流劇種，早於十七世紀就建立偶戲劇場，專門演出改編自歌劇、芭蕾舞本，是貴族與中產階級重要娛樂之一。之後，懸絲傀儡、杖頭傀儡與鐵枝傀儡分別於歐美發展。杖頭傀儡主要是流行於東歐國家，而鐵枝傀儡則以義大利西西里島最著名。

2004 年來臺參加雲林國際偶戲節的歐美團體，除了保存各地偶戲傳統及演出自己國家的歷史傳說外，大多呈現當代議題，如：環保、族裔融和等。而當中唯一的皮影戲劇團，是來自智利的危險平衡劇團，創立於 1994 年，可說是智利新開發的劇種，戲偶用羊皮雕成。

日本人形淨琉璃

人形淨琉璃，是由三個人來操縱一尊木偶，以表演出各式各樣故事的一種日本傳統人偶戲（表演藝術），也被稱為「文樂」的。其悠久的傳統與文化的重要性受到承認，在 2003 年被聯合國教科文組織登錄為無形文化遺產。

人形淨琉璃的原點可追溯至西元 1684 年，淨琉璃說話家竹本義太夫在大阪建設最早的文樂劇場說起。但是「人偶劇」與「淨琉璃」是早就存在的表演，所謂「淨琉璃」的起源主要是在講叫做「淨琉璃御前」的女孩的故事，隨著時代潮流，和簡單的配樂一起說故事，這個音樂故事就開始被稱呼為「淨琉璃」。之後又再加上人偶戲，完成了「人形淨琉璃」這個藝術分類。

人形淨琉璃引起了話題，只不到 100 年，從大阪流傳到江戶，衍生出獨特演技的流派，也開始拓展出各種故事與傳說。

在此介紹人形淨琉璃的表演方式。人偶是由 3 個人來操縱的。基本上以黑布來蓋住臉，但偶爾在劇目中的重要場次也會有露臉的時候。說唱故事的人稱做「太夫」，太夫除了要表演複數個角色之外，還要負責說明旁白，是故事世界裡活化角色的重要人物。音樂也是人形淨琉璃的重要要素之一，一般是由三味線演奏者來演奏。

資料來源：

<https://www.youtube.com/watch?v=0vrkWHUO34Q>

布袋戲文化 三大理由吸引年輕族群

常常有人好奇問：「布袋戲不都是給老人看消遣時間的嗎？」其實這是很大的迷思，一直以來，身邊的大學生愛好者、甚至更年輕的「道友」們不在少數，台灣的電視布袋戲文化甚至風靡至中國及日韓動畫漫畫圈等，年輕人為什麼漸漸對布袋戲文化情有獨鍾吧！

一、劇情虛幻中貼近生活，時事入劇，立意深刻：

大多數人認為，布袋戲劇情平淡、集數又多，看上去與八點檔無異，也不可能有結局，事實上現在的布袋戲劇集跟單元劇較為相似，每檔不同的劇集皆是能夠獨立出大主線的故事，即使和之前的故事有所關聯，也不影響觀眾對於新劇集的理解，雖說故事發生在編劇架構的虛幻世界中，探討的議題卻讓時下年輕族群非常有感，例如聆秋露與萬雪夜的同性愛情戀歌，探討的是性別認同光譜等，太虛海境探討種性制度對於國家進步的戕害，玄武真道探討宗教可敬同時亦可畏，能使人無知的力量，與台灣甚至是世界正在發生的各種議題有十分相似的連結，編劇利用虛構出的大陸，道出最真實的世界，讓觀眾以更溫柔委婉的方式接受生活這個世界的善惡兩面。

二、角色性格與既定印象衝突，使人記憶鮮明：

布袋戲在上一個世代延留下來的印象，不外乎是充滿豪氣的劍俠劇情，而如今傳奇劍豪也不乏在江湖世界中輩出，只不過現下的劍俠，不再是以前那樣正氣凜然，從容赴義的形象。他們有的患有人群恐懼症、有些談吐粗魯、有的好吃懶做、更有些健忘不拘禮節，與當年的雲州大儒俠和清香白蓮文武雙全、溫文儒雅的形象大相逕庭。每個角色都有不完美的地方，拉近了觀眾與角色的距離，甚至將有相同境遇的角色帶入成自己，更能投入劇情。

三、勇於嘗試新的傳播方式，突破傳統框架、文化保存與進步拿捏得宜：

電視布袋戲跨越多個領域，舉凡電影拍攝、漫畫發行、中文配音等等都有不同的嘗試，甚至還有戲偶的角色直播。然而並沒有因此停止傳承布袋戲藝術性的傳統之美，例如口白、詩號、唱招；武戲的槍劍氣架式，在操作上也漸漸克服大型木偶關節可動性低的限制，配合分鏡和木偶製作技術，有相當大的進步。

如今更有著重在布袋戲偶造型製作的社團以及獨立布袋戲劇組如雨後春筍般相繼組成。

布袋戲文化還帶動了粉絲與日本同人插畫文化以及 cosplay 文化結合，以共生共榮的方式在文化洪流下繼續傳承。

資料來源：<https://tw.news.yahoo.com/>