

台灣布袋戲的發展、演變與創新

主講：三昧堂創意木偶工作團隊
涂建軒

(一)布袋戲的起源

- ⌘ 布袋戲也就是俗稱的掌中戲、木偶戲、傀儡戲...，而布袋戲起源在流行一種用布偶來表演的地方戲劇，頭是17世紀的福建泉、漳州，福建泉州、漳州和台灣，用木頭雕刻成空心，而其餘四肢除了手腳掌外，皆用布縫製的，演出的時候，以手伸進去進行操偶的表演，因為早時後演出時用這樣的方法，而偶身方方正正的像極了布做的袋子，固有布袋戲之名。

三味堂の由來

三味堂的由來

(二)、布袋戲的發展

⌘ 布袋戲自從 17世紀中葉開始，日趨普遍，尤其是泉州、漳州一帶為甚，不管在戲偶、戲曲、戲台都自成一格，原本的江湖小藝，變為老少咸宜、雅俗共賞的民間娛樂。

三昧堂的由來

三味堂的由來

(續) 布袋戲的發展

- ⌘ 18世紀中葉，大量閩南人搬進台灣，同時將布袋戲文化帶入，大多劇本是古書、演義小說為主，所以內容較多詩詞、口白文雅，是古冊戲，伴奏是南、北管，最早戲團是南管布袋戲團。

三味堂の由來

三味堂

三味堂的由來

(續) 布袋戲的發展

：意華為等持、正定、行處等，即將心定禪之宗或一境)

- ✪ 到了 19 世紀中期，布袋戲已在福建的發展熱絡，但真正在 20 世紀才為重頭戲，那時候布景較華麗操偶及音樂也比一般野台多。

三味堂的由來

(續) 布袋戲的發展

- ⌘ 20世紀初，布袋戲內容往武戲發展，採用清末民初武俠小說，重視奇特劍招及武功，演變成劍俠戲，代表為五洲園黃海岱及新興閣鐘任祥。台灣總督府推動皇民化運動，全面改用西樂、劇情改日劇、服飾改日裝，雖然表現手法改的使臺人無法接受，但對於日後演出、音樂及佈景有很引響。

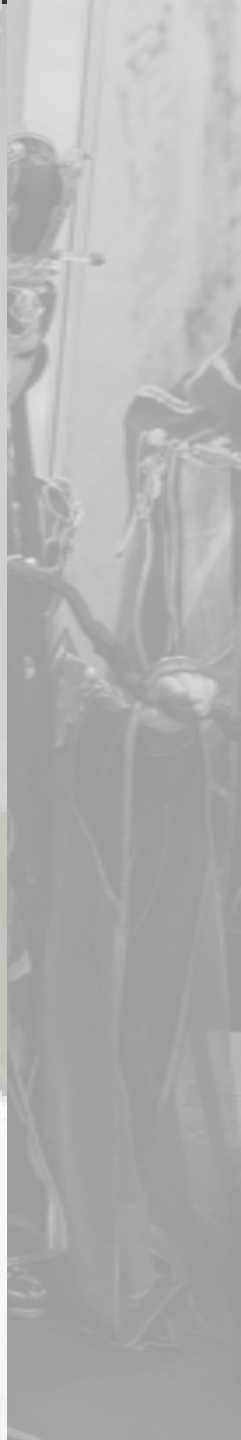
掌中戲

三味堂の

、梵語sam

、意譯為等持、正定

的一種安定狀態

傳統布袋戲偶

- ✿ 布袋戲開演後，戲臺上的操偶動作成爲演出是否成功的關鍵因素之一。就傳統布袋戲而言，布袋戲戲偶爲30cm左右的小戲偶，軀幹和四肢都是用布料做出的服裝，因此操偶表演者會將單手手掌放入中空戲偶進行表演。以左手操偶爲例，只要將食指部分套入偶頭，拇指放入布袋戲戲偶右手，另外三根手指放入戲偶左邊（左手）之後，即可利用手掌與五指的搖擺或晃動，來控制戲偶頭、身體、與手來作操偶表演。

三味堂の由來

三昧堂的由來

三昧

三味堂の由來

二、金光布袋戲的出現

- ⌘ 20世紀中葉，布袋戲開始盛行，演出型式由「外台」又走回「內台」，著名戲班紛紛走入戲院演出，內容多半是沿用劍俠戲，但「劍俠戲」一變而為「金光戲」。所謂「金光」則是布景更華麗、戲服改爲金光閃閃、利用燈光效果營造更亮眼更有效果的武打戲。

三昧堂的由來

三昧

三味堂的由來

(續) 金光布袋戲的出現

- ⌘ 1960年時，發展出電視布袋戲，在棚內將布袋戲種種拍入影集，戰後的台灣為之瘋狂，到了1990年時更有了有線電視播出、錄影帶的發行…。

三味堂の由來

三味堂の由來

(續) 金光布袋戲的出現

- ⌘ 傳統偶戲自閩南傳來後，以布袋戲最受歡迎。1960年於電視演出的「雲州大儒俠—史艷文」瘋迷全台，劇中角色史艷文、藏鏡人，是大家耳熟能詳的人物，使當時臺灣社會，不論士、農、工、商，男女老幼都沉迷於史艷文的魅力，不但使得民眾生活作息大亂，甚至出現青少年狂熱模仿，甚至在民國1974年，因「妨害農工正常作息」，被禁止播演，由此可見得布袋戲魅力之一般！

三昧堂的由來

「三昧」，梵語samadhi
：意譯為等持、正定

⌘ 六〇年代

⌘ 史豔文

三昧堂的由來

「三昧」，梵語samadhi

；意譯為等持、正定

的一種安定狀態

⌘ 藏鏡人

1950年至2000年時期，五種不同版本的史艷文

雲州大儒俠

黃俊雄

三、霹靂多媒體的成立及發展

- ⌘ 1992年黃強華、黃文擇共同創立「大霹靂節目錄製有限公司」，開始製作並發行霹靂系列布袋戲錄影帶，全台灣錄影帶店鋪線率達 90%。觀眾以社會人士及年輕學生族群為主，1995年大霹靂公司成立「霹靂衛星電視台」為台灣首創以本土藝術為號召的電視媒體，由黃強華擔任董事長，黃文擇擔任總經理，全省系統普及率高達 99%，收視人口達 350萬戶。

素還真

腦中真書藏萬卷，
掌裡文武半邊天。
半神半聖亦半仙，
全儒全道是全賢。

小釵

霹靂布袋戲

<http://blog.yam.com/bb5408>

(續) 霹靂多媒體的成立及發展

- ⌘ 除了在台灣推廣布袋戲外，也試著向國際發展，在1997年在虎尾投資兩千多坪攝影棚來製作一部「聖石傳說」，2000年首部布袋戲電影大功告成，“聖石傳說”上映，結合傳統藝術與數位3D動畫，品質媲美好萊塢電影，開創布袋戲的新里程，刷新台灣國片票房記錄，隨後也外銷美國及日本。

三味堂的由來

三味

三昧堂的由來

『三昧』，梵語samādhī，音譯：又作三摩地、三摩帝、三摩地、三摩帝；意譯為等持、正定、行處等，即將心定於一境（或一境）。

⌘ 因為布袋戲可單手操偶，因此傳統布袋戲操偶師，通常可一人操縱兩偶，互做對談動作的文場表演，更甚者，兩手均可做木偶之跑，跳，拋接，武打等武場表演。事實上，於實際操演上，布袋戲除了武場大堆頭場面，或龍套角色出現串場外，布袋戲戲劇進行中，通常以兩偶兩角色之間的互相對話與肢體互動為最多。就此，跟一般中國傳統戲劇相同，若對話較多者稱為文戲，武打互動較多者稱為武戲。

三味堂的由來

現代布袋戲

- ⌘ 近現代，布袋戲在華人地區，以台灣的發展最為蓬勃。布袋戲在台灣所扮演的角色，與宗教信仰、天地神人關係、經濟時令、文化價值的傳承與維繫既定社會階層的穩定性有相當緊密的關聯性。都會地區布袋戲演出並不常見，但每到神明過生日時，人們總不免請布袋戲或歌仔戲團到神明面前演出，為神明祝壽並酬謝神明的保佑。

現代布袋戲偶

- ⌘ 20 世紀中期後，爲了表達更多視覺效果，臺灣操偶表演隨著戲偶從30釐米長演變成50釐米，甚至加大至70釐米以上。因應此變化，一偶之操作從單手變成了雙手。除了手仍舊放入戲偶內，以食指放入偶頭外，偶頭與偶身內尚加裝有特殊裝置，可用繩子拉動控制眼睛睜眨、用中指扳動嘴唇控制、用內藏機關彎曲手腳等。

三味堂的由來

(續) 現代布袋戲偶

- ⌘ 除此之外，左右手都需要配合相當多的操偶技巧，才可讓布袋戲木偶做轉身，沉思，奔跑，跳接。另外值得一提的是，無論是哪時期的布袋戲演出，都出現了操偶者兼口白，甚至還包辦音樂後場的情形。而此種獨挑大樑的布袋戲操演方式，即使於21世紀，常見於閩南或臺灣。

(續) 現代布袋戲偶

- ✿ 在戲偶的本體方面，手可分為木制手以及現在廣為使用的橡膠手，該手內置鐵絲，並可輕易扭成特定的手型。另外，現代戲偶的腳已普遍為塑膠制，裝設有膝、踝二關節，鞋子還可以穿脫交換。至於戲偶本身穿的服裝，近代偶身所著衣服變得更華麗且多層次，甚至已與真人的穿著相仿。除此之外，操控布袋戲，讓其自由表演的裝置為天地同；其裝置設於左右手：右手控制偶頭和戲偶右手，左手持一棒控制戲偶左手。

自創布袋戲風潮的開始

：意譯為等待、正定、行處等，即將心定於一宗或一境）

- ⌘ 一尊木偶的誕生，包括造型設計、偶頭雕刻、服裝設計製作、頭飾造型製作、飾品配件與兵器道具等過程。
- ⌘ 「自創木偶」，意即非仿造電視木偶角色造型，整尊木偶的整體設計到製作，皆是「自己創作」，是具有「創作者靈魂」的藝術作品。

三昧堂的由來

台灣第一場自創木偶展覽

：意華為等持、正始...行處等，即將心定...一境）

⌘ 2011年三昧堂於嘉義文化局博物館

三昧堂的由來

三昧堂
神像
神像
神像

神名：三昧堂
神位：神像
神像：神像
神像：神像

神名：三昧堂
神位：神像
神像：神像
神像：神像

三昧堂的由來

名伶：三昧堂
戲曲：楊梅喜一紅雲龍
設計：陳人、蔡文雄師
尺寸：100公分
完成：2000年8月
© 三昧堂

名伶：三昧堂
戲曲：楊梅喜一紅雲龍
設計：陳人、蔡文雄師
尺寸：100公分
完成：2000年7月
© 三昧堂

名伶：三昧堂
戲曲：楊梅喜一紅雲龍
設計：陳人、蔡文雄師
尺寸：100公分
完成：2000年8月
© 三昧堂

1. 白雲
2. 白雲
3. 白雲

1. 白雲
2. 白雲
3. 白雲

1. 白雲
2. 白雲
3. 白雲

1. 白雲
2. 白雲
3. 白雲

三昧堂的由來

『三昧』，梵語samadhi之譯；又作三摩地、三摩帝
；意譯為等持、正定、行處等，即將心定於一境（或一境）

三昧堂

⌘ 2011年嘉義酒廠文化園區展覽

粉蝶宮主玉媽容

色之三昧堂

冠之三昧堂

天 之 三 昧 堂

三昧堂的由來

「三昧」，梵語samadhi音譯；又作三摩地、三摩帝
；意譯為等持、正定、行處等，即將心定于一境（或一境）

三昧堂

⌘ 2012年雲林布袋戲館

⌘ 2012國際偶戲節

電視木偶角色目錄

武王系列

「布袋木偶」的定義

「布袋木偶」的定義
 布袋木偶戲，是中國傳統戲曲藝術的縮影，也是中國傳統戲曲藝術的精華。布袋木偶戲，是中國傳統戲曲藝術的縮影，也是中國傳統戲曲藝術的精華。

2012年全國青年戲偶藝青春展演會
 之「雲林布袋戲展」宣傳片
 紀念海報，可在雲林布袋戲館
 劇院及劇小組購買，每張50元。

2012年 青春戲偶藝 偶藝青春 全國布袋戲青年展演會

- 展出地點：雲林布袋戲館
- 展出時間：2012年7月21日(週六)至 9月15日(週日) 每週一、二休館
 早上10:00- 下午6:00

● 本展設計：蔡國榮 蔡國榮
 ● 本展製作：蔡國榮 蔡國榮
 ● 本展製作：蔡國榮 蔡國榮
 ● 本展製作：蔡國榮 蔡國榮

三昧堂的由來

『三昧』，梵語samādhi之譯；又作三摩地、三摩帝
；意譯為等持、正定、行處等，即將心定於一境（

的一種安定狀態，離昏沉、掉舉而保，稱

三昧。三昧為禪者的代名詞，愛與執著

三昧堂

自創木偶師 三昧
[Small image of the puppet]

自創木偶師 天秀
[Small image of the puppet]

自創木偶師

三味堂的由來

三昧堂的由來

「三昧」，梵語samadhi，音譯；又作三摩地、三摩帝
；意譯為等持、正定、行處等，即將心定於一境（或一境）

三昧堂

⌘ 2012年北京國際動漫博覽會

三昧堂的由

「三昧」，梵語samā

；意譯為等持、正定

北京太平宮主

三昧堂的由來

「三昧」，梵語samadhi之譯；又作三摩地、三摩帝
；意譯為等持、正定、行處等，即將心定于一境（

三昧堂

- ⌘ 感謝聆聽
- ⌘ 敬請指教

