

投稿類別：藝術類

篇名：
掌中乾坤之美

作者：
賴好甄。私立明德中學。應英科二年乙班。
吳瓔珍。私立明德中學。應英科二年乙班。
涂采辰。私立明德中學。應英科二年乙班。

指導老師：
魏正宜

壹、前言

一、研究動機

最近在動漫界有一部具話題性的作品「東離劍遊記」(圖一)在日本和台灣引起了相當大的討論和關注，這是台灣霹靂布袋戲和日本一起跨界合作的一部作品，由日本的虛淵玄撰寫劇本，台灣霹靂布袋戲負責戲劇，這部作品還分了日語、閩南語、國語三種版本。能看到我們台灣的傳統掌中戲，跨出本島向外發聲，讓世界也領略到我們的本土文化之美，興起了我們想要進一步了解本土傳統文化~~台灣布袋戲--掌中乾坤之美。

圖一《東離劍遊記》劇照

(圖片來源 <http://punchline.asia/archives/32764>)

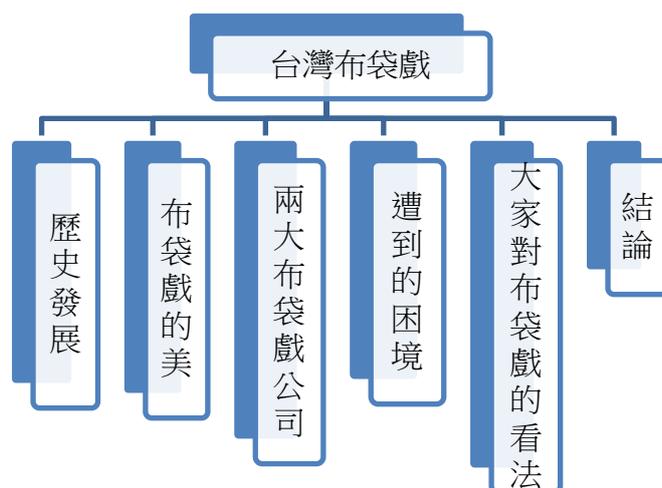
二、研究目的

「布袋戲本來就是台灣的一種產業，只要是台灣人，都應該了解布袋戲。」(張瓊慧, 2003) 布袋戲不只是一個可以滿足休閒娛樂的影視，它更是台灣傳統文化的珍寶。當大部分的年輕人沉迷在日本動漫的氛圍中，我們不該忘了原來我們也有跟世界接軌的珍寶-布袋戲；也透過這個契機來深入了解這個已經走出自己道路的台灣布袋戲。

三、研究方法

- (一.) 查詢網路資料
- (二.) 參考圖書館之文獻與書籍
- (三.) 觀看相關影片
- (四.) 進行問卷調查

四、研究架構

(本文研究架構圖，來源:研究者繪製)

貳、正文

一、台灣布袋戲的發展歷史

布袋戲是中國重要的戲劇之一，「除了逢年過節及神明慶典的演出(圖二)外，有人結婚、做壽、彌月都請布袋戲演出。」(宋楚瑜，1997)。雖然由泉州、漳州、潮州等地傳入台灣，但經過兩百多年，卻因台灣的政治、經濟、外來文化、社會風俗的影響，使得布袋戲在台灣的發展獨樹一格(圖三)，甚至產生了相當劇烈的變化，已與中國的布袋戲有很大的不同。

圖二、民間布袋戲演出

圖片來源:

<http://www.olily.com/cblog/>

圖三、霹靂布袋戲角色大集合

圖片來源:

<http://www.36rain.com/read.php?tid=102280>

布袋戲在明末清初傳入台灣時，是以小戲棚仗頭傀儡戲的方式演出；清朝乾隆以後，福建地區布袋戲融合了戲曲，成了「戲曲布袋戲」，許多大陸藝師更渡海來台組班授徒，並將當地演出的形式傳入，奠定了布袋戲在臺灣發展的基礎；直到 1970 年代在無線電視台播出，造成轟動、盛況空前達到顛峰，甚至在 1993 年成立了獨立電視台-霹靂電視台，開發年輕客源到周邊商品推出，發展至今甚至跨足美國、日本，這兩百多年的傳承、發揚到興衰，到開

創出新的局面，真可謂真金不怕火煉，我們將各年代的重大事記呈現於下，更能了解這掌中戲的魅力為何總能開創出新局面。

台灣布袋戲歷史發展流程表

1750 年代	閩南人移民來台，布袋戲師傅來台組班，奠定台灣布袋戲基礎。當時布袋戲被稱為古冊戲，劇本為古書、演義小說，音樂以南、北管為主。
1920 年代	當時的布袋戲被稱為劍俠布袋戲，劇本多採用清末明初的武俠小說。其表現手法重視各種奇特劍招與武功的展現為主。
1930 年代	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，必須使用西樂，演出日式劇本並以日語配音，戲偶多為日本服飾造型。
1950 年代	此時發展出了採用華麗的布景、戲服，並加上燈光與其他特殊效果來增加武打效果的金光戲，更是金光戲的全盛時期。 之後，政府實施戒嚴，禁止野臺戲，布袋戲轉往內台戲發展，收票表演給觀眾看，稱為布袋戲商業劇場。當時活躍於戲院中的劇團很多，最有名就是南北二路金光戲的五虎將：「 1.鄭一雄（新港寶五洲）2.陳俊然（南投新世界）3.黃俊卿（虎尾五洲園第二團）4.鄭武雄（嘉義光興閣）5.廖英啟（西螺進興閣） 」（霹靂網，2017 年）
1960 年代	台灣第一個無線電視台—台視便播有布袋戲「三國志」，當時為布袋戲的電視發展時期。
1970 年代	黃俊雄的雲洲大儒俠首度在台灣無線電視台播出。因為新穎的音樂、典雅的台詞、令人緊張的劇情及驚人的聲光效果，在電視台有極高的收視率。但後來政府以「推行國語」和「妨害農工正常作息」為由，禁止播出。
1980 年代	逐漸開放布袋戲在無線電視台在少量時段播出，並要求以國語代替閩南語。但因語言上的差異，觀眾大量流失。之後，黃俊雄交棒給兒子們，其中兩位兒子開創了霹靂布袋戲。
1993 年後	霹靂布袋戲成立了獨立電視台「霹靂衛星電視台」。將台灣布袋戲重新推上大螢幕。雖然布袋戲已落沒，但電視布袋戲藉由有線電視、DVD 來增加觀眾。各項衍伸自布袋戲的周邊商品甚至成為一種熱潮。之後的布袋戲跟著現代化不斷地進步，也漸漸的挽回不少觀眾。

（表一 資料來源：研究者參考 <https://goo.gl/9VD9eJ> 所統整）

二、布袋戲的美

（一.) 戲劇美：

又分為動作、情感及趣味表現，如何讓一個沒有生命的戲偶靈活靈現的演出，動作與情感可是相當的重要，有時穿插些趣味的橋段，更讓布袋戲充滿生氣。

（二.) 音樂美：

什麼場景搭配什麼樣的音樂也是很重要的，有了音樂更能將我們帶入劇情中。研究掌中戲的學者沈平山提過：「無樂難成戲。音樂係一切戲劇的引路場，也可說戲曲樂生。」（沈平山，1986）

（三.） 雕刻美：

布袋戲中最不可或缺的便是戲偶，和中國戲曲一樣分為生、旦、淨、末、丑、雜。生需要開朗勻整、旦需要柔婉細巧、淨需要剛勁猛烈、丑需要詼諧滑稽、雜則是以怪取勝。

（四.） 工藝美：

戲偶所拿的道具、服飾、兵器，佈景的呈現是吸引觀眾的因素之一。而戲偶所拿得器具都須符合寫實美、象徵美、通俗美。

（五.） 精神美：

布袋戲是本土文化的象徵，有時反映了社會現象，是台灣不可遺忘的傳統文化。布袋戲「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。」（陳龍廷，2012）

三、台灣兩大布袋戲公司

以台灣最受歡迎的金光布袋戲（因1994年中華電視公司播出新雲州大儒俠最後一集，預告接續之戲碼為「金光系列」，之後推出劇集名稱多數有金光二字而稱之），及霹靂布袋戲（在1980年代開始新發展出一種電視布袋戲，屬於霹靂國際多媒體公司，以長篇單元劇方式演出，以每齣劇集名稱前皆冠以「霹靂」兩字而得名），而這兩家收視群最廣的布袋戲公司，都是根源於兩家領導人的父親黃俊雄及祖父黃海岱；霹靂布袋戲領導人黃強華、黃文擇與金光布袋戲的領導人黃立綱、天宇布袋戲的領導人黃文耀正是兄弟關係！也說明了傳統戲劇的傳承，人的堅持及技藝的傳授占了重要的因素。

而堪稱台灣布袋戲界的一代宗師黃海岱先生，小時候會接觸布袋戲也是受到他父親的啟蒙：「唯有靠著演師的全神投入，達到無我、忘我的境界，才能夠讓這些戲仔鮮蹦活跳起來！」（沈文台，2007）後輩的子孫們在布袋戲世界中成長，在從小耳濡目染之下都往布袋戲界發展。

（一）、霹靂布袋戲

目前台灣推廣最寬的便是霹靂布袋戲，在便利商店時時可以看到有關「霹靂」的相關商品，它的遊戲更是發表了一款又一款。前一陣子和日本合作了部布袋戲“東離劍遊記”更引起了不少動漫迷的注意。霹靂的創辦人是黃俊雄的兩個兒子黃強華及黃文擇，

因在布袋戲上與父親的理想不同，在經過父親諒解之後便出來創了霹靂布袋戲。霹靂布袋戲除了在台灣有名外，在日本、中國也有不少粉絲，為了讓海外觀眾能接受布袋戲而推出了不少的電影，對於海外發展可是放了不少心力。

1. 主要作品：

(1)電視劇：霹靂驚鴻之刀劍春秋（20章）、霹靂俠影之轟動武林（31章）、霹靂俠影之轟定干戈（32章）、霹靂俠影之轟擎天下（32章）、霹靂俠影之轟霆劍海錄（32章）、霹靂開天記之創神篇（32章）、霹靂開天記之創神篇下闕（32章）、霹靂迷城之九輪異譜（32章）、霹靂狼煙之九輪燎原（16章）、霹靂狼煙之万堺塵濤（32章）、霹靂狼煙之古原爭霸（50章）

(2)電影：聖石傳說、3D 立體冒險劇場梵天祭、3D 立體冒險劇場 519 特工《渠黎別劍篇》、奇人密碼—古羅布之謎、519 特工二部曲《髮巫傳奇篇》

(3)特別企劃：Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀（13集）

2. 霹靂系列經典人物

(1)素還真(圖四)

→詩號：「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢；腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天。」（黃強華，2002）

圖四：素還真（經典人物- 霹靂布袋戲）
（圖片來源：<https://goo.gl/BXQdYI>）

(2)一頁書(圖五)

→詩號：「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄。」（黃強華，2002）

圖五：一頁書(經典人物- 霹靂布袋戲)
（圖片來源：<https://goo.gl/BXQdYI>）

(3)葉小釵(圖六)

→詩號：「愛落紅塵心已死，持刀抱劍了一生。」（黃強華，2002）

圖六：葉小釵（經典人物- 霹靂布袋戲）
（圖片來源：<https://goo.gl/BXQdYI>）

3. 周邊商品

霹靂除了發行 DVD 之外，它的周邊商品種類數量極，例如：筆、L 夾、筆袋、吊飾、紅包袋.....最有名的便是它的公仔了。它的公仔最有趣的是它除了有一般的臉之外，還有搞怪版的臉可以替換，這些周邊平時在全家便利商店都可以買到(如圖七、圖八。)

圖七：霹靂布袋戲公仔

（圖片來源：霹靂網。2017/3/18。擷取自：<http://blog.pili.com.tw/figure/articles/>）

圖八：霹靂布袋戲公仔

(二) 金光布袋戲

金光布袋戲現在的創始人是黃立綱，原本在加拿大溫哥華留學，在留學期間便時常看著父親的布袋戲，原本他在舞蹈與賽車上有不小的成就，但是他說：「我每次在其他行業還不錯的時候，就會想到布袋戲這樣子。」（SS 小燕之夜，2012）後來決定接下父親的布袋戲事業。

他的作品都是延續父親黃俊雄的故事系列，以史艷文及他的三個兒子的故事為開始，作出另外一連串的劇集。並以 HD 高畫質的呈現，不斷的改造戲偶，新增詼諧有趣的橋段還結合現代時事或流行語及音樂，吸引更多人的目光。黃立綱接下父親的棒子，一人可以配出所有角色的聲音呢！雖然在新的劇集中加入了不少科技技術，但是他還是保有布袋戲武打的精髓。尤其最近更上層樓，正在發展有關布袋戲的遊戲。

1. 主要作品

以電視作品為主，有雲州大儒俠（15集）、金光霹靂菩薩藏（10集）、萬教大革殺（10集）、金光十八龍（30集）、金光九天盤（18集）、射鵰英雄傳（25集）、千禧年雲州大儒俠（50集）、第一俠苦海女神龍（8集）、第一俠苦海女神龍之霹靂城（13集）、第一俠苦海女神龍之鷹燕龍虎（12集）、天地風雲（45集）、六合水滸傳（40集）、包公俠義傳（52集）、黑白龍狼傳（26集）、天地風雲錄之決戰時刻（20集）、天地風雲錄之九龍變（36集）、天地風雲錄之劍影魔蹤（20集）、天地風雲錄之魔戮血戰（34集）、金光御九界之墨武俠鋒（32集）、金光御九界之墨世佛劫（32集）、金光御九界之墨邪錄（22集）、金光御九界之東皇戰影（40集）、金光御九界之魘妖記（最新一季）。

2. 金光系列的經典人物

(1) 史艷文(圖九)

→詩號：「回憶迷茫殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」
(巴哈姆特，2014)

圖九：史艷文

(資料來源：PChome Online 商店街-金光布袋戲。2017/2/27。擷取自：<https://goo.gl/0Ealyj>)

(2) 藏鏡人(圖十)

→詩號：「順吾者生，逆吾者亡」(巴哈姆特，2014)

圖十：藏鏡人

資料來源：PChome Online 商店街-金光布袋戲。2017/2/27。擷取自：<https://goo.gl/Fnkc5Z>)

圖十一：黑白郎君

圖片來源：PChome Online 金光布袋戲。<https://goo.gl/gn2Sal>

(3) 黑白郎君

→詩號：「黑夜穿梭幽靈影，白色骷髏形似馬，

郎喚南宮名帶恨，君揚怒眉殺天下」(巴哈姆特，2014)

3. 周邊商品

金光系列也是除了 DVD 光碟之外，雖說它的周邊商品沒有霹靂推行的那麼多樣，但最吸引大家的便是它的人偶和兵器配件。尤其，它的人偶都是和拍戲的人偶一樣大小、精細。讓戲迷們可以收藏他們喜歡的人物。不過他的戲偶和兵器價格可不低啊，一個都要好幾萬呢！(如圖十二、圖十三)

圖十二：兵器-墨狂

(圖片來源: PChome Online 商店街-金光布袋戲。取自:

<http://www.pcstore.com.tw/bangbubu/M20664510.htm>)

圖十三：兵器-血不染

(圖資料來源: PChome Online 商店街-金光布袋戲。取自:

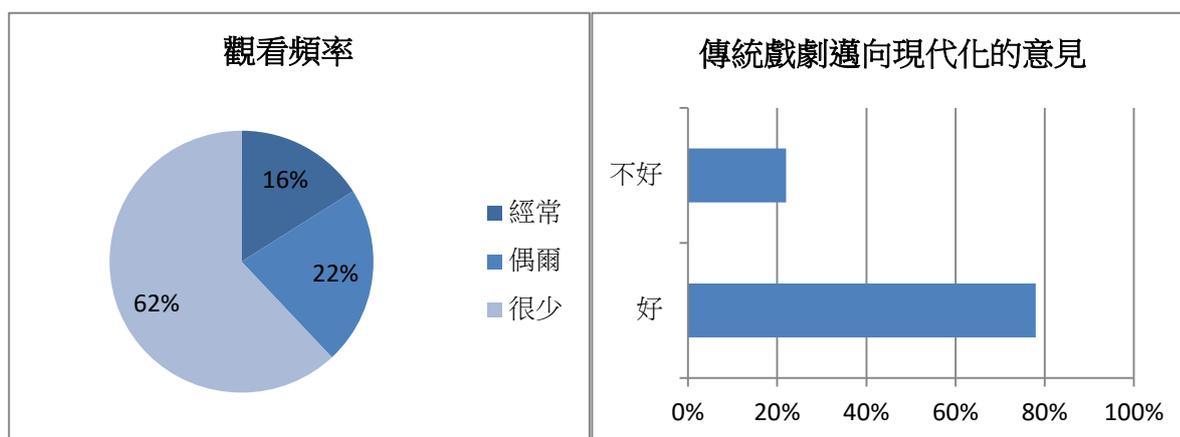
<http://www.pcstore.com.tw/bangbubu/M21739625.htm>)

四、年輕人對布袋戲的看法

為了瞭解大部份年輕人對於布袋戲的了解程度、觀看頻率及創新的意見，特別設計問卷，得到 148 人回應。

(問卷一)

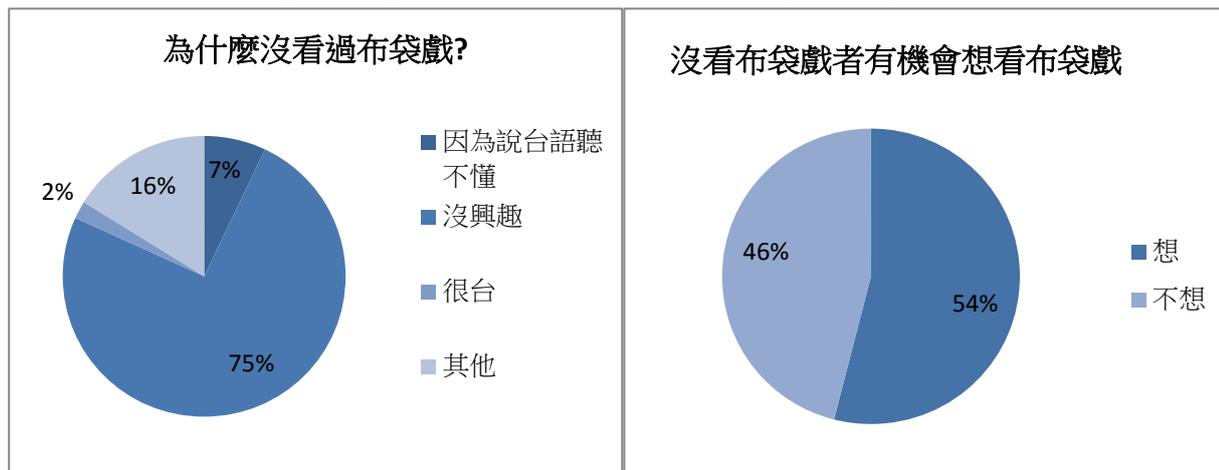
(問卷二)

問卷中可發現觀看比例在偶爾即很少占了八成五，而贊成布袋戲邁向現代化的卻接近八成。

(問卷三)

(問卷四)

針對沒有看過布袋戲的人做了原因調查，主要在於我們是布袋戲的喜好者，相當好奇他們為什麼不喜歡或沒看過布袋戲，由問卷三的結果可知大多數原因是沒興趣，因此再進一步希望了解是否能有機會開啟這些人的興趣，結果顯示能接受的人，還是多過不願意的，可見，要拓展這個族群，依然大有可為呢！。

五、台灣布袋戲遭遇的困境

在過去國民政府來台灣，為鞏固政權倡導說國語的因素下，加上媒體的誤導，臺灣其實普遍有著對閩南語的偏見，過去(尤其是北部)，認為閩南語是低俗的象徵；不少連續劇、偶像劇裡面，可發現有學識有修養的多半講國語，流氓混混之類的多半都講閩南語。因此，多數人對布袋戲有著嚴重的刻板印象，認為它是落伍無趣的戲劇，連嘗試都不願意。如今的娛樂，韓劇、中國宮廷劇等戲劇為主流，布袋戲仍僅為小眾興趣，年輕一輩新加入金光或霹靂系列的愛好者，更是少之又少。另一方面，布袋戲的劇集較多，且每個劇集都有相連性，新的觀眾群難以在短時間內了解所有劇情而裹足不前，也就是入門門檻較高。

此外，在布袋戲劇界裡，新人較少，人才難覓，投入後又難以久留，加上盜版猖獗與網路下載方便，讓正版的布袋戲影片也受到不小的打擊，收入銳減。再者，布袋戲富含儒、道、佛等思想，且語言多為文言閩南語，傳入歐美市場的需經翻譯則又是另一個困境。

參、結論

透過這次的論文研究，我們更加認識布袋戲的內涵，看似有著濃濃的本土味又夾帶著現代化的華麗美感；雖然是傳統的文化戲劇，卻帶著傳統邁向現代化，將特殊的台灣味道傳向世界，在 1999 年，台灣第一部布袋戲電影《聖石傳說》走進坎城影展；2000 年，攻進日本的戲院；2006 年，霹靂布袋戲擊敗玉山，被網友選為台灣意象代表...。去年更進一步為布袋

戲的困境注入新的強心劑，以日本編劇及音樂，打著台日合作的日劇布袋戲「東離劍遊紀」，再次進攻日本，輸出台灣特色的霹靂人物。

幸運地，靠著這群傳統藝術家的堅持，帶出臺灣布袋戲的生生不息，也期待歷經了多次蛻變的臺灣布袋戲永不凋零，持續傳承掌中文化，也讓新一代的年輕人及走過看野台布袋戲的前輩們，繼續沉浸在這「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」的趣味之中!

肆、引註資料

張瓊慧（2003）。**黃強華.黃文擇與霹靂布袋戲**。台北：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館。頁 44。

宋楚瑜（1997）。**重修台灣省通志 卷十 藝文志藝術篇**。南投：台灣省文獻委員會。頁 664。

霹靂網，台灣布袋戲小檔案。2017年2月26日。取自：
http://culture.pili.com.tw/trend/trend_005_p1.php

沈平山（1986）。**中國掌中藝術 布袋戲**。台北：作者出版。頁 16。

陳龍廷(2012)。藝知識-藝學網-文化部，2012年8月29日。取自：
http://learning.moc.gov.tw/lesson_km.asp?lessonid=161

沈文台（2007）。**功名出掌上-布袋戲宗師黃海岱**。臺灣月刊雙月電子報 6月號鄉土類。2007年6月5日。取自：<http://subtpg.tpg.gov.tw/web-life/taiwan/9606/9606-05.htm>

黃強華（2002）。**霹靂寶典 第一部**。台北：霹靂新潮社。p.13。

黃強華（2002）。**霹靂寶典 第一部**。台北：霹靂新潮社。p.49。

黃強華（2002）。**霹靂寶典 第一部**。台北：霹靂新潮社。p.29。

SS 小燕之夜（2012）。**史豔文背後的秘密-黃俊雄黃立綱 2/3**。2012年6月18日。6分25秒~6分30秒。取自：<https://www.youtube.com/watch?v=9gLL864rlZc>

巴哈姆特（2014）。**金光人物詩號整理@布袋戲文化綜合討論區哈啦板**。2014年12月16日
取自：<https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=00867&sn=698458>