

「布」同凡響—布袋戲服飾之研究

投稿類別：社會人文

篇名：

「布」同凡響—布袋戲服飾之研究

作者：

陳子璇。稻香國小。四年乙班

江益鎡。稻香國小。四年乙班

林筱晴。稻香國小。四年乙班

梁秉弦。稻香國小。四年乙班

指導老師：

林淑娟老師

壹●前言

一、研究動機

我們這隊為什麼要研究布袋戲的戲服呢？是因為今年五月我們這隊有三個人參加花蓮縣「你好偶好·掌中有戲」創意布袋戲比賽，得了最佳造型獎，所以決定一起來研究布袋戲，一開始我們提出不同的主題，有布袋戲的歷史、服飾、配樂、舞台、人物、台詞、語言、動作和道具等等，由於大家都對布袋戲的造型服裝有興趣，所以我們選戲服來研究。

起初我們對於隊名、主題的名稱一直沒共識，後來經過一番討論後，隊名定為「特種『布』隊」，而主題為「『布』同凡響-布袋戲服飾之研究」，我們取了布袋戲的「布」，想讓人看了就知道是布袋戲的研究，布袋戲很複雜，有一個同伴途中還說當初不應該選擇布袋戲服研究的，但是我們發現把深奧的事物解開，似乎也不錯，希望我們可以知道更多布袋戲服的知識。

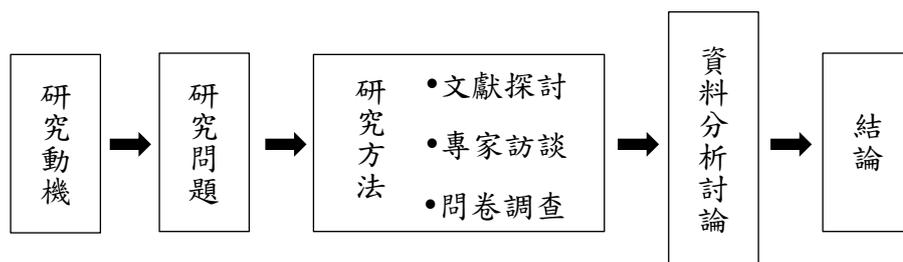
二、研究目的

我們的研究目的有下列四項：

- (一) 認識布袋戲的服飾。
- (二) 了解布袋戲服飾從傳統到創新有什麼轉變。
- (三) 調查一般人喜歡怎樣的布袋戲服飾。
- (四) 探討布袋戲服飾如何轉變讓更多人喜愛。

三、研究方法與流程圖

我們採取的研究方法主要分為三種：文獻閱讀、專家訪談和問卷調查。首先我們閱讀和布袋戲相關的書籍，上網查看布袋戲服的影片、圖片、文章和資料。然後我們訪問了曾經擔任西田社布袋戲劇團團長的黃明隆老師，他講解布袋戲知識、介紹各種布袋戲服，還讓我們操演戲偶。接著，我們做了問卷調查，了解一般人對布袋戲服的看法。最後進行資料分析與討論，書寫研究報告。以下是我們的研究流程圖：

▲圖 1-1 研究流程圖

貳●正文

一、五花八門的布袋戲服飾

(一) 布袋戲服飾的定義

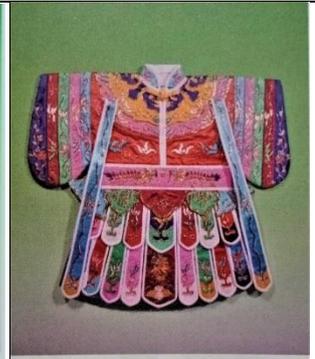
《布袋戲—布袋戲圖錄》書中提到，布袋戲如同人一樣，依不同的身份場合而穿著不同的衣服，戲偶的衣服就稱為「服飾」，大都是縫、繡、盤金線等以手工方式縫製。戲偶的衣服有內外之分，內衣用於連接戲偶的頭、手、腳，等於是身體。穿在外面的就是戲服，戲服除了講究美觀，還用來區分角色的個性與貴賤。

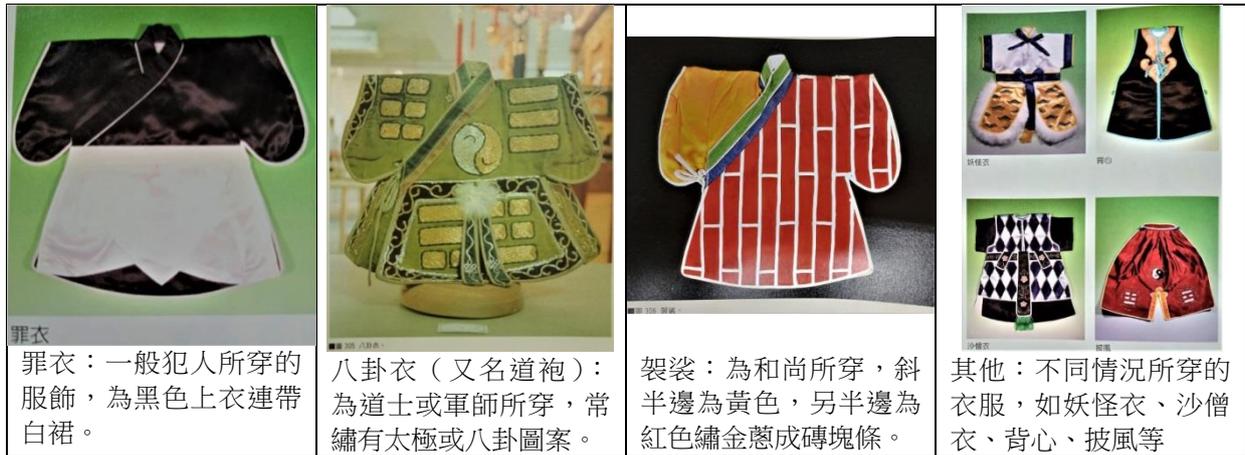
(二) 布袋戲的服飾圖譜

傳統布袋戲服飾的外觀多為一體成型，就像豎畫很粗的 T 字，布袋戲服與一般傳統戲曲一樣，並無嚴格的時代考據，所以雜揉唐、宋、元、明、清歷朝的樣式。服飾不僅有男女之分，也能彰顯角色的性格與身分。其材質多為綢緞，再用各色絲線繡成，並纏上金線，吉祥的圖案表達人們的心意，有時還會以珠玉作為裝飾。現今的戲偶在服飾方面已逐漸跳脫傳統的樣式，不拘一格。布袋戲常用的服飾如下表 2-1：

表 2-1：傳統布袋戲的服飾

註：圖取自《小西園偶戲藝術》、《布袋戲 布袋戲圖錄》

 <p>黃蟒 (水袖)</p>	 <p>鳳蟒</p>	 <p>戰甲 (龍式)</p>	 <p>開臺 (繡獅)</p>
<p>蟒服：為皇帝與文武百官的禮服，繡有蟒龍圖案，顏色有黃、紅、藍、白、綠、黑、粉紅等，金黃色為皇帝專用，尚有后妃所著的鳳蟒。</p>		<p>戰甲 (或作鎧靠)：為武將的服飾，身繡鱗甲，腰間另繡有獅頭。</p>	<p>開臺 (又名開鑿)：為皇室大臣或權貴人家的家居便服。</p>
 <p>官服 (繡補)</p>	 <p>宮衣</p>	 <p>箭衣</p>	 <p>喜鵲袍 (長袍馬褂)</p>
<p>繡補 (或作官服)：衣服的前胸及後背各有一塊繡補，文官用鳥類圖案，武官用獸類圖案。</p>	<p>宮衣：為公主、郡主、貴妃等宮廷女性所穿，衣上多繡有鳳凰、牡丹等圖案。</p>	<p>箭衣 (又名袍子)：為學武之人所穿，以緞製素色為主，繡簡單花草。</p>	<p>喜鵲袍 (又名馬褂袍)：為清代的長袍馬褂，多為員外、店主所穿。</p>

(三)布袋戲服飾的特徵

除了看書、查網路，我們還訪問了黃明隆老師，他現在是花蓮玉山銀行的副理，也是西田社布袋戲劇團主演，因為從小就喜歡布袋戲，大學時期參與布袋戲社團表演，是國家文藝獎小西園掌中劇團許王藝師入室弟子第十二徒，近幾年在花蓮中小學巡迴演出，所以對於布袋戲瞭若指掌。

黃老師與我們分享布袋戲典故、演變，並且介紹戲服，經由他的解說我們對布袋戲服有更清楚的認識。我們歸納布袋戲的服飾有以下特徵：

1. 布袋戲來自中國福建泉州、漳州等地方，分成許多派別，我們可以從服飾上有水袖的推測它來自漳州。（圖 2-1）
2. 傳統木偶有刺繡和金線縫製，通常會繡上龍、海浪等等圖案（圖 2-2），後來手工愈來愈少，手繡戲服的價格變高了，大多改採電繡。
3. 布袋戲偶要適合遮住手掌或手掌套進後操演，所以又叫做掌中戲，戲服沒有腰身，下襬向外開展。（圖 2-3）
4. 文服、武服不一樣，武服下襬分三片（圖 2-4），方便武打時做動作可以明顯俐落；男女裝也不一樣，女裝通常有裙襞。
5. 布袋戲偶尺寸愈做愈大，服飾上的刺繡減少了，多了亮面的材質，戲偶也增加了機關，像是讓眼睛、下巴可以動。（圖 2-5）

二、布袋戲服飾從傳統到創新

布袋戲為了配合觀眾的喜好和演出的需要，加上社會政治環境的改變，產生許多重大的變革，「傳統戲」是因應金光戲標榜「革新」二字而出現，例如南管戲、北管戲、籠底戲、古冊戲等都是廣義的傳統布袋戲。而民國九十年代以來霹靂電視台天天演出霹靂系列的布袋戲，可以說是後現代的金光布袋戲。因此我們將布袋戲的造型服飾分為傳統、金光、霹靂布袋戲來介紹說明：

(一)傳統布袋戲

偶戲是人的縮小版，平均在八寸至一尺高（24~30 公分），大都是縫、繡、盤金線等以手工縫製，精巧的刺繡圖案襯托出戲偶質感。除了講究美觀，還用來區分角色的男女、文武與貴賤。（圖 2-1）

(二)金光布袋戲

金光戲和傳統布袋戲的不同點很多，包括動作、配樂、情節等，戲偶最明顯的不同就是造型尺寸加大，大約由一尺多擴大到兩尺半，甚至三尺，偶身的比例是三頭身。（圖 2-6）

因應金光戲劇情、人物特點設計服飾，傳統戲服的圖案逐漸消失，轉為縫上亮片、金蔥線、染色兔毛及各式圖樣，使用便宜亮面的布材，讓服飾亮眼。圖 2-7 的服飾就是以現代緞布、花布配色剪接，搭配亮色織帶、配飾組成，整體新穎、花俏。

▲圖 2-6 大頭丑 圖取自《偶戲之美》
左圖是傳統的戲偶「丑」，高 30cm；
右圖是金光戲的「丑」，長 46cm 寬 25cm。

▲圖 2-7 金光布袋戲的服飾 圖取自布袋戲主題知識網

(三)霹靂布袋戲

黃強華提到，布袋戲從「傳統布袋戲」一路發展到現今的「電視布袋戲」，不只在劇情人物的變化上更多元，布袋戲人物的「服裝造型」經過長時間的改良演變，已經不光是用華麗炫目可以形容。

在那小小的電視框架中發展出特殊的布袋戲時尚文化，就是「霹靂布袋戲」。霹靂布袋戲戲偶的造型擴大，由二尺半到三尺多（100 公分），八頭身，頭部與身體比例比較接近人的體型。霹靂布袋戲有迥然不同的服裝造型，由很傳統、很野台，漸漸邁入很流行、很時尚的境界。現今霹靂偶是仿真人比例來製作，風格多變，服飾更加精緻化，著重布料配色與裁縫，和戲服墊肩形式，使之整體更加有立體感。

▲圖 2-8 霹靂布袋戲的服飾 圖取自《霹靂造型達人書》

三、一般人喜歡的布袋戲服飾

我們訪問黃明隆老師喜歡哪個類型的戲服，他說是傳統布袋戲服，因為與藝術結合，戲服繡有精美的條紋和圖案。一般人又是喜歡怎樣的戲服呢？為了瞭解一般人對布袋戲服飾的看法，我們進行了問卷調查，以下是我們的統計和分析：

(一) 研究對象的基本資料

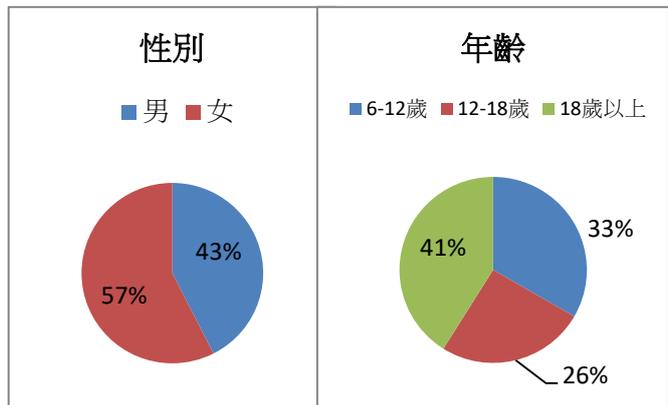
我們問卷調查的對象主要是身邊的親朋好友、師長和同學，一共回收 137 份，其中有 8 份問卷漏答，視為無效問卷，有效問卷共 129 張。本研究的一般人指的是我們調查訪問的兒童、青少年和成人，但不能類推到所有人的情況。

1. 性別

回收 129 張有效問問卷中，有 56 位男性、有 73 位女性；男性佔 43%，女性佔 57%。

2. 年齡

6-12 歲兒童有 43 位，12-18 歲青少年有 33 位、18 歲以上的成人有 53 位；成人最多，佔 41%，其次是兒童，佔 33%，青少年較少，佔 26%。

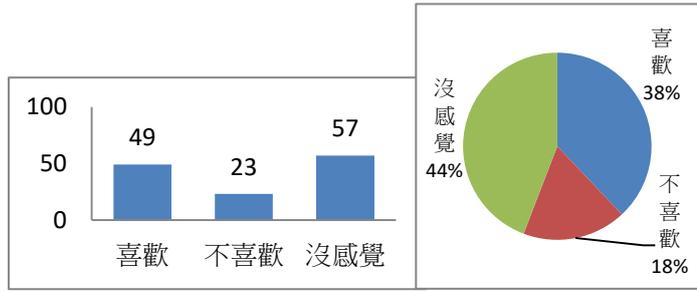

▲圖 2-9 本研究對象的性別、年齡比例

(二) 問卷調查結果分析

1. 你喜歡看布袋戲嗎？

我們調查的對象中，對布袋戲沒感覺的人有 57 人，佔 44%，其次喜歡的有 49 人，佔 38%，不喜歡的有 23 人，佔 18%。可見較多人對於布袋戲並沒有特別的喜惡；有部分人喜歡看，原因有：好看、好玩、有趣、

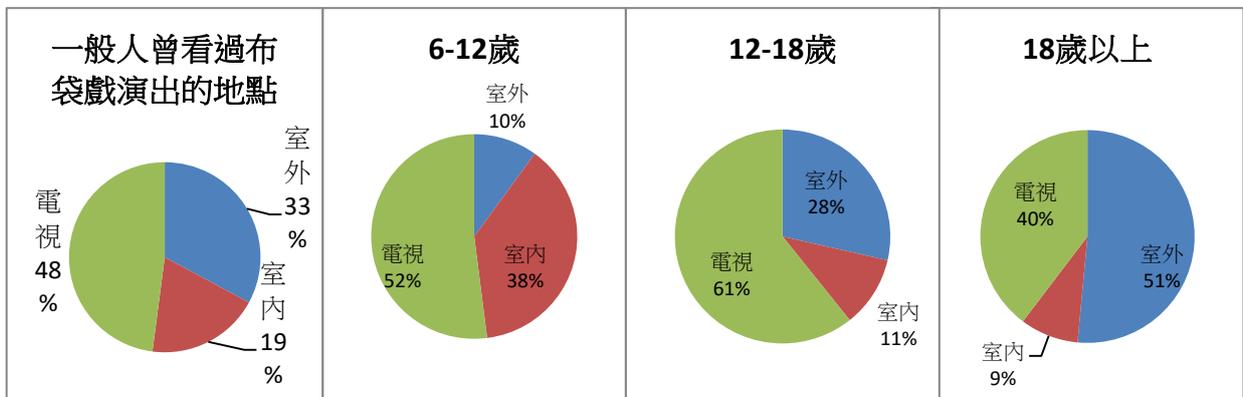
▲圖 2-10 「你喜歡看布袋戲嗎？」統計圖

有不同造型、內容精彩、可以學台語；少

數人不喜歡布袋戲，原因有：無聊、沒興趣、聽不懂台語等。

2. 你曾經看過布袋戲的演出地點是在：

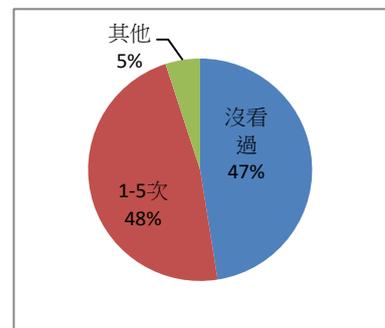
整體而言，曾經在電視上看布袋戲演出的人最多，佔 48%，其次室外，有 33%，最少是室內，有 19%。兒童在室內觀賞的比例有 38%，我們同學在室內看戲的經驗，多是因為學校邀請過布袋戲專家林銘文老師到校表演分享，在視聽教室觀賞的。

▲圖 2-11 「你曾經看過布袋戲的演出地點」統計圖

3. 最近一年你看過幾次布袋戲的演出？

最近一年看過布袋戲演出 1-5 次的人有 48%，沒看過的人有 47%，可見現在一般人很少看布袋戲，只有 5% 的人超過 5 次。因為現場演出布袋戲的表演並不常見，所以看超過 5 次的人主要是從電視或網路上看到的。

▲圖 2-12 「最近一年你看過幾次布袋戲的演出」統計圖

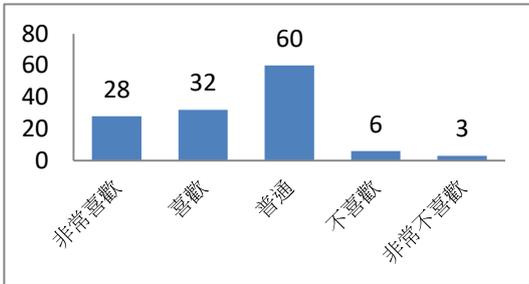
4. 對於傳統布袋戲、金光布袋戲、霹靂布袋戲服飾的喜歡程度：

我們在問卷上放了傳統布袋戲、金光布袋戲、霹靂布袋戲服飾的圖片和說明，調查大家對於這三大類型服飾的喜歡程度。

(1) 傳統布袋戲的服飾

我們調查的對象對於傳統布袋戲服飾的喜歡程度，最多人勾選普通，共有 60 個人；我們將持正向喜歡、非常喜歡的加起來共有 60 人，不喜歡、非常不喜歡的人共有 9 人。以年齡層來分析，非常喜歡、喜歡的人以 18 歲以上的成人最多，佔 63% ，12-18 歲的青少年最少，佔 22% ；非常不喜歡的青少年最多，有 9% 。可見成人對於傳統布袋戲服的喜歡程度最高，青少年則最低。

表 2-2：各年齡層對「傳統布袋戲服飾喜歡程度」比例

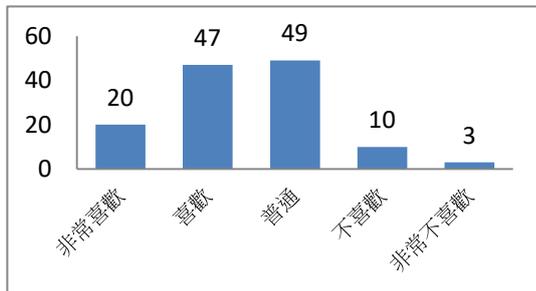
	6-12 歲	12-18 歲	18 歲以上	全部
非常喜歡	27%	16%	21%	22%
喜歡	18%	6%	42%	25%
普通	51%	63%	33%	46%
不喜歡	4%	6%	4%	5%
非常不喜歡	0%	9%	0%	2%

▲圖 2-13 「傳統布袋戲服飾喜歡程度」人數統計圖

(2) 金光布袋戲的服飾

對於金光布袋戲服飾的喜歡程度，勾選普通的有 49 人，喜歡、非常喜歡的共有 67 人；不喜歡、非常不喜歡的人共有 13 人；相較於傳統布袋戲服，喜歡的人增加了，不喜歡的人也增加了一些。以年齡層來分析，非常喜歡、喜歡的人以 6-12 歲以上的兒童最多，佔 56% ，12-18 歲的青少年最少，佔 40% ；非常不喜歡的青少年最多，有 6% 。可見金光戲服閃亮的特色吸引更多兒童的喜愛，但是並不特別吸引成人和青少年。

表 2-3：各年齡層對「金光布袋戲服飾喜歡程度」比例

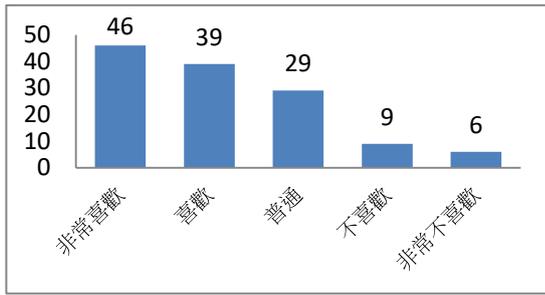
	6-12 歲	12-18 歲	18 歲以上	全部
非常喜歡	23%	12%	11%	16%
喜歡	33%	29%	44%	36%
普通	35%	44%	37%	38%
不喜歡	9%	9%	6%	8%
非常不喜歡	0%	6%	2%	2%

▲圖 2-14 「金光布袋戲服飾喜歡程度」人數統計圖

(3) 霹靂布袋戲的服飾

對於傳統布袋戲服飾的喜歡程度，最多人勾選非常喜歡，共有 46 個人；非常不喜歡的人最少，有 9 人。以年齡層來分析，非常喜歡的人以 6-12 歲的兒童最多，佔 47% ，12-18 歲的青少年最少，佔 24% ；非常不喜歡的青少年最多，有 9% ，18 歲以上的成人最少，有 2% 。整體而言，對於霹靂布袋戲服持正向喜歡、非常喜歡的人有 85 人，比傳統 60 人、金光 67 人多，可見一般人對於霹靂布袋戲服的喜歡程度是最高的。

表 2-4：各年齡層對「霹靂布袋戲服飾喜歡程度」比例

	6-12 歲	12-18 歲	18 歲以上	全部
非常喜歡	47%	24%	31%	36%
喜歡	21%	18%	44%	30%
普通	19%	34%	17%	22%
不喜歡	4%	12%	6%	7%
非常不喜歡	9%	12%	2%	5%

▲圖 2-15 「霹靂布袋戲服飾喜歡程度」人數統計圖

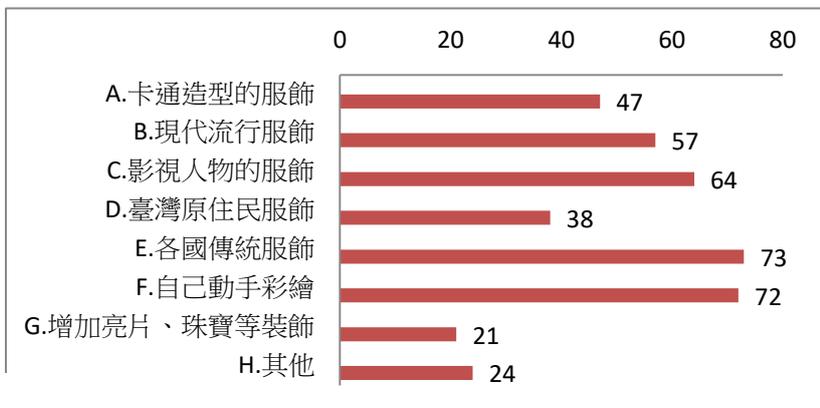
四、布袋戲服飾的設計與改變

現在一般人很少看布袋戲，我們認為布袋戲很難與讓很多人沈迷的電玩一決高下，也很難在現代當大家的娛樂節目，但是如果變個裝，把衣服換成動漫人物的服裝？或是換成夏威夷草裙？還是變影視人物？這樣，也許有一天，布袋戲又可以在台灣的舞台上發光發熱。因此，我們想了一些設計與改變布袋戲服飾的方法，透過問卷請大家勾選個人的喜好，可以複選，選項有：卡通造型的服飾(例如：新幹線機器人、偶像學園……)、現代流行服飾、影視人物的服飾(例如：復仇者聯盟……)、臺灣原住民服飾、各國傳統服飾(例如：日本和服、美國夏威夷草裙……)、自己動手彩繪、增加亮片珠寶等裝飾、其他，調查結果分析如下：

表 2-5：「布袋戲服做哪些設計或改變會吸引你更想看布袋戲」人數比例

設計	A. 卡通	B. 流行	C. 影視	D. 原民	E. 各國	F. DIY	G. 裝飾	H. 其他
人數	47	57	64	38	73	72	21	24
比例	36%	44%	50%	29%	57%	56%	16%	18%

從統計圖表可以看出有半數以上的人喜歡的設計或改變是：E.各國傳統服飾(57%)、F.自己動手彩繪(56%)、C.影視人物的服飾(50%)，而 G.增加亮片、珠寶等裝飾最少(16%)。其他的建議還有：

▲圖 2-16 「布袋戲服做哪些設計或改變會吸引你更想看布袋戲」人數統計圖

設計現代動漫的造型、藝術家或設計師聯名創作款，增加配備如武器、LED 劍、魔術道具等等，不過，仍然有人覺得回歸傳統比較吸引人。

我們訪問黃明隆老師「布袋戲戲服要怎麼做或改變，才能讓現在的孩子更喜歡布袋戲呢？」老師的回答是，戲服還好，不過要讓小孩看懂，語言是最大的問題，現在觀眾聽不太懂閩南語；有一位鋼琴老師則是表達，改變音樂才會更吸引她看布袋戲；還有人建議，可以嘗試劇情參考現代劇如偶像劇、八點檔等，或是請明星配音增加話題性，這些都是值得參考的建議。

參●結論與建議

一、結論

(一)布袋戲的服飾小巧美觀學問大

布袋戲綜合了戲劇、文學、美術、音樂、舞蹈等藝術美，穿在戲偶身上的服裝不只美觀，還用來區分角色的男女、文武、身份、地位及性格。傳統戲服適合手掌操演大小，沒有腰身，雜揉唐宋元明清朝的樣式，精巧的刺繡，吉祥的圖案，文官穿蟒服，武將穿戰甲，多種服飾以適合不同情況穿著，布袋戲服飾的學問可真不少。

(二)從傳統到創新，布袋戲服飾風格多變

布袋戲為了配合觀眾喜好、演出需求，加上社會的改變，產生重大的變革。金光布袋戲的戲偶尺寸加大，服飾使用亮面布材，搭配亮色配件，使之亮眼；霹靂布袋戲的戲偶尺寸更加擴大，比例接近真人，服飾著重布料配色與裁縫，更加精緻化，呈現多元的樣貌。不同的服裝造型、材質與裝飾，呈現不同的藝術美感，都曾經吸引大量的觀眾為之著迷。

(三)霹靂布袋戲的服飾最受一般人喜愛

我們調查的對象對於布袋戲服飾的非常喜歡程度，霹靂布袋戲服最高，其次是傳統布袋戲服飾，金光布袋戲服飾最低。2006 年行政院新聞局舉辦網路票選臺灣意象的活動，布袋戲名列第一，勝過玉山和台北 101 大樓，當時最流行的就是霹靂布袋戲，可見時尚、華麗、精緻、多元的服飾風格最受一般人喜歡。

(四)設計與改變布袋戲的服飾，提高看布袋戲的意願

我們透過調查，發現有 50% 以上的人喜歡的設計或改變是：各國傳統服飾、自己動手彩繪、影視人物的服飾，所以日本和服、美國夏威夷草裙，或者復仇者聯盟、蜘蛛人等，都是可以嘗試的改裝，還有讓人們自己動手設計彩繪布袋戲服飾，也會很吸引人。有人懷念傳統布袋戲服，有人喜歡創新的作法，透過戲服的改造來提高人們看戲的意願是很可行的。

二、建議

(一) 建議政府開設布袋戲館，提供導覽參觀

我們在進行研究時，原本想參觀布袋戲展館，網路搜尋到雲林有布袋戲博物館、台北有台北偶戲館、宜蘭有臺灣戲劇館，然而花蓮並沒有相關展示的地方。我們建議政府能開設布袋戲館或提供一個空間展示各種布袋戲偶，讓民眾可以親眼認識布袋戲，欣賞服飾之美，如果可以親手幫戲偶穿換服裝、動手畫戲服、操演戲偶就更有趣了。

(二) 建議學校或有關單位舉辦布袋戲推廣活動

現代人有各式各樣的休閒娛樂，布袋戲已經愈來愈少人看了，我們希望透過服飾的改裝吸引更多人的注意，但是又擔心這樣不能保留傳統，或者會讓傳統布袋戲更快沒落。因為學校舉辦過布袋戲的活動，我們感到新奇又有趣；我們參加過創意布袋戲比賽和表演，更加深我們對布袋戲的情感。所以如果政府機關、民間團體和學校多推動布袋戲活動，讓大家更了解傳統布袋戲，在戲服、劇情、語言、音樂等也可以有創新的改變，布袋戲才能繼續傳承，長長久久。

肆●引註資料

- 阮昌銳（1989）。**淺談中國傳統偶戲**。台北市：臺灣省立博物館。
- 林明德（2012）。**小西園偶戲藝術**。台北市：中華民俗藝術基金會。
- 徐國芳（2007）。**偶戲之美**。台北市：國立歷史博物館。
- 傅建益（2000）。**掌中乾坤：臺灣野台布袋戲現貌**。台北市：國立傳統藝術中心。
- 黃春秀（2006）。**細說臺灣布袋戲**。台北市：國立歷史博物館。
- 黃強華（2007）。**霹靂造型達人書**。台北市：城邦文化。
- 國立藝術學院傳統藝術研究中心（1996）。**布袋戲—布袋戲圖錄**。台北市：教育部。

網路資源

布袋戲主題知識網 表演型態。2019/9/22 取自 <https://glovepuppetry.ncfta.gov.tw/zh-tw>

布袋戲數位博物館 尪仔服飾。2019/9/23 取自 [http://folkartist2.e-](http://folkartist2.e-lib.nctu.edu.tw/collection/palm_drama/PD2/art/InSide3_6.shtml)

[lib.nctu.edu.tw/collection/palm_drama/PD2/art/InSide3_6.shtml](http://folkartist2.e-lib.nctu.edu.tw/collection/palm_drama/PD2/art/InSide3_6.shtml)

自立晚報：網路票選台灣意象 布袋戲、玉山、台北 101 分佔前三名（2006/9/20）。

https://www.idn.com.tw/news/news_content.aspx?artid=20060224ah001

更生日報：推廣傳統布袋戲 黃明隆不遺餘力（2017/5/6）。2019/9/28 取自

http://www.ksnews.com.tw/index.php/news/contents_page/0000990473