

八紘寰宇匯集一藝—台灣布袋戲百年風華

吳明德（國立彰化師大台文所副教授、中華民俗藝術基金會編審）

布袋戲自清朝中葉（約 1796~1861）由中國漳、泉一帶傳入台灣之後，經過百多年來的發展，因為它的易操作特性與明顯的本土文化象徵性，已經成爲一種台灣獨特的文化存在，甚至可以說是台灣在地文化的驕傲。

台灣布袋戲裡面有文學、哲理、說書、雕刻、刺繡、繪畫、音樂、戲劇等各種表演元素，可謂「八紘寰宇匯集一藝」，簡直是「采眾美以成芳，集群葩以成秀」的表演藝術，當同屬偶戲的懸絲傀儡、皮影戲都「看破世情，退出江湖」之際，它仍能「袖裏乾坤大，掌中天地寬」，轉剝爲復，逢兇化吉；不論時代如何演變，科技如何發達，布袋戲界一直有能人異士的出現，窮則變、變則通，殫精竭智地提出相應的變革以「主動適應」不同時代的庶民口味，成爲最時髦和最有吸引力的偶戲，因此在很多台灣人的生命歷史中，或多或少都有一段歲月爲布袋戲所佔據，或者是台北許王「小西園」的龍頭金刀俠、西螺鍾任壁「新興閣」的大俠百草翁、南投陳俊然「新世界」的南俠翻山虎，或者是虎尾黃俊雄的雲州大儒俠史艷文、黃文擇的清香白蓮素還真，這些戲偶主角曾經令普羅大眾如痴如醉過。

更難能可貴的是，台灣的布袋戲可以「肩擔」、可以「野台」、可以「戲院」、可以「唱片」、可以「廣播」、可以「Pub」、也可以「電視」、「電影」式的演出，從古典鑼鼓到影視科幻金光，從蠅量級的一人劇團（如單人操偶、口白配樂錄音播放、發財車上搭建戲台式的「啞巴戲」）到超重量級的百人以上團隊（如霹靂布袋戲），布袋戲在台灣的表演圖譜涵蓋面之廣，簡直令人瞠目結舌，嘆爲觀止，不能不說是台灣的「文化奇蹟」之一。

因此爲了再現布袋戲在台灣百年來的發展沿革歷程及各式布袋戲獨特的表演美學於國內外人士面前，在國立傳統藝術中心的指導之下，由統一蘭陽藝文股份有限公司主辦、中華民俗藝術基金會承辦、霹靂國際多媒體股份有限公司協辦的「布袋戲百年風華」活動將自 2005 年 6 月 25 日至 9 月 20 日於國立傳統藝術中心宜蘭園區展開，活動內容主要有四大主軸，分別是：

（一）、布袋戲文物展：將展出百年來各式布袋戲的前、後場文物，涵蓋傳統與金光兩大類別，而且都是各戲團所提供的最原始「版本」，有戲籠（箱）、後場樂器、唱片、唱盤、電唱機、劇本、海報、道具、肩擔戲台、木雕彩樓、金光彩繪戲台、特效器具；最特別的是將依年代先後展出各式不同主題的戲偶，有古

典泉式戲偶、皇民化時期的日式戲偶、反共愛國宣傳劇戲偶、內外台金光招牌戲偶（如大俠百草翁、斯文怪客、龍頭金刀俠、大勇俠、天下第一劍等）、影視金光招牌戲偶（如史艷文、藏鏡人、苦海女神龍、荒野金刀獨眼龍、刀鎖金太極、黑白郎君南宮恨等），配合文字介紹，讓觀眾賞偶的同時，腦海中重現當年在廟埕、在電視螢光幕前如醉如痴的美好氛圍。另外，主辦單位將同時在現場架設大型電視，播放各式布袋戲的演出影帶，讓觀眾可以一次同時領略百來年在台灣不同時期疊壓的布袋戲表演文化紋理，了解台灣布袋戲的特殊表演美學。

（二）、刻偶師現場示範：喜歡看布袋戲的人，有很大原因是本身也迷戀偶，因為木偶完成之後，經過演出的淬煉，木偶不再是「物理性」的無機物質，此时的木偶是人的肉體的延伸與意志的擴張，並且代替人去出生入死、去喜怒哀樂。而刻偶師則是操縱一尊尊戲偶是否受歡迎的幕後的「藏鏡人」，因此刻偶師可以說是布袋戲的共同創作者之一，一齣布袋戲的成敗，他也必須負擔很大的責任。為了滿足觀眾對偶的嚮往與了解刻偶師的創作心路過程，主辦單位自 6 月 25 日至 8 月 28 日，每週邀請一位知名雕偶師（兩個月內共邀請 9 位，每位示範 7 天）在園區現場示範刻偶絕技，讓觀眾近距離目睹（而且可以和刻偶師對話）那些跨越生死而成爲「永恆的靈體」的偶是如何誕生的！若想知道第一個雕出「雲州大儒俠史艷文」和霹靂布袋戲主角-「清香白蓮素還真」的刻偶師是誰的人，絕不能錯過！

（三）、布袋戲現場表演：這部分另規劃成五個演出單元，首先是「好戲登場」，自 6 月 25 日至 8 月 21 日，邀請國內最知名的 8 團布袋戲—新興閣（潮調）、真快樂（南管）、小西園（北管）、亦宛然（外江）、大稻埕（現代劇場）、阿忠（綜藝搞笑）、廖文和（野台金光）、鄭寶和（野台金光），於每週六、日於園區中央廣場搭台演出，每團各演出 2 天 4 場帶家招牌戲碼，全部共 32 場，每場內含 40 分鐘演出、20 分鐘教學活動，讓觀眾實地觀賞台灣各式布袋戲的現場演出，重溫昔日廟埕看戲的快樂時光，並和劇團與藝師作雙向交流與溝通。其次是「校園布袋戲」，自 6 月 25 日至 8 月 26 日，每週一至週五邀請大專院校社團布袋戲於園區茶棚內演出〈木偶小劇場〉與〈Q 版布袋戲〉，每天各 1 場、每場各 30 分鐘，合計共 90 場，此單元非常適合闔家觀賞、親子同樂，並且了解布袋戲如何在校園傳播與紮根。再其次是「同人誌表演」，自 6 月 25 日至 8 月 28 日，邀請愛偶、戀偶、耽偶，甚而不惜重金將自己扮成偶的「超級瘋狂」戲迷團體演出 18 場（每週末於雨天表演場、一天 1 場、1 場 30 分鐘）的〈同人誌真人歌舞劇〉、〈同人誌真人兒童劇〉，另在園區進行 85 場的〈勁歌熱舞踩街遊行〉活動，要將整個園區「駭」翻天！接著是「霹靂布袋戲演出」，7 月 16 日於中央廣場邀請「八音才子」黃文擇先生率領目前台灣最「嗆」的霹靂團隊作戶外搭台演出，一直以來霹靂都是在雲林虎尾攝影棚拍製布袋戲，極少在戶外作大型演出，主辦單位特別情商才得到黃氏昆仲的首肯，因此想一睹「霹靂布袋戲」演出風采的人，豈能錯過！

另外在 8 月 6 日於中央廣場，也邀請「霹靂」舉辦一場〈傳承與創新演唱會〉，將邀請歷年來幫霹靂主唱、配樂的歌手和團體（如阿輪、黃妃、荒山亮、無非音樂等）親臨演唱（奏）霹靂布袋戲的主角招牌曲目，絕對能令現場觀眾大飽耳福！最後是 8 月 26 日於戲劇館，由提昇布袋戲自「地方型戲曲」成為「全國性戲劇」的布袋戲超級天王黃俊雄先生所作的壓軸演出，黃俊雄是幫台灣人民蓋上「布袋戲烙印」的關鍵人物，他所創造的「史艷文」與「六合善士」至今仍是五年級以上民眾的「偶像」，主辦單位非常榮幸能邀請到這麼一位「轟動武林、驚動萬教」的布袋戲大師親臨園區演出，一定會使得現場「金光閃閃、瑞氣千條」！

（四）「台灣布袋戲文化創意產業學術研討會」：除了看展覽、看表演之外，主辦單位也將於 8 月 26、27 日於曲藝館舉辦一場大型學術研討會來探討台灣布袋戲產業的前景與未來，會中將邀請學者、專家、業者、藝人、與政府相關部門官員發表 12 篇學術論文、2 場專題演講與 3 場專題座談會，共同為台灣布袋戲把脈，思考傳統藝術如何保存、活化與發揚，不僅要彰顯布袋戲此一傳統藝術之美，也要為台灣布袋戲藝術的表演與經營激發一番全新思維，以重顯台灣布袋戲的昔日榮光。

總之，這次的「台灣布袋戲百年風華」活動，將具體呈現布袋戲靜態的工藝之美與動態的演藝之美，在將近三個月的活動期間，要讓進入國立傳統藝術中心宜蘭園區的觀眾眼中所見、耳中所聞、心中所感，都是布袋戲，並得以重新發現「一口說出天下事、雙掌舞弄百萬兵」的布袋戲藝術之美。也希望國人踴躍攜家帶眷參與此次的活動，享受一段繽紛熱鬧、老少咸宜的布袋戲快樂時光之餘，繼續關心並支持台灣布袋戲的各式展演活動。