

掌中戲狀元—「小西園」·許王

吳明德（國立彰化師大台文所副教授）

在台灣若要研究古典布袋戲的表演藝術，最具代表性的，非「小西園」掌中戲團莫屬，因為「小西園」從 1913 年（日·大正 2 年）由許天扶（1893-1955）先生創團以來，再由其子許王先生接棒迄今（2005 年），其間 92 年的演藝事業未曾中斷，經歷過台灣布袋戲發展史上的種種變革，演出過各種類型的布袋戲，資歷之完整，無團能出其右。而許天扶、許王父子兩代精湛的技藝，更是台灣布袋戲界的翹楚，長期以來，深受戲迷讚賞，到現在只要有「小西園」的演出，仍會聚集一票來自四面八方的老觀眾，雖大都已屆耄耋之齡，卻仍經年累月的追隨「小西園」的戲路，而且樂此不疲，雖然目前「小西園」的戲棚下，不再「五百人在底」，觀眾也更加老化，但老戲迷逐廟而看、專注聆賞的態度依舊沒變。「小西園」的演出不但征服國內（尤其是北台灣）的觀眾，在民國 73 年（1984）以後，更以優異的掌中技藝征服全世界喜愛偶戲的外國觀眾，曾經九次以領隊身分率領「小西園」出國做文化交流的曾永義教授就曾說：「在國外演出時，可以使觀眾如狂如痴，大家先拍手鼓掌來肯定他的藝術，接著跺腳。要知道，洋人跺腳是代表對你極為欣賞，最後站起來鼓掌致敬，乃至於開香檳慶祝，一個小小布袋戲團在許王的演出之下，我敢說是征服了世界各種偶戲的演師。」這麼一團轟動國內外的掌中戲團，簡直是台灣的驕傲，尤其是許王先生五歲當二手，十五歲當主演，到去年（2004 年，69 歲）11 月 14 日前仍「腮幫子飽滿」地屹立在戲棚上，可謂「鬚髮厲志，白首不衰」，他不只把布袋戲表演當作是一種職業或事業而已，而是把它當作終身以之的「志業」。要不是這種「在世獻身」的使命感，也無法支撐他無怨無悔地把一甲子的光陰全都投入到布袋戲的表演中，曾永義教授時常標榜「人間愉快」，在筆者看來，許王先生則一直享受著「布袋戲愉快」，因為演布袋戲不只令觀眾「愉快」，也使他自己「愉快」，也因此讓「小西園」在台灣布袋戲史上寫下一頁傳奇。

這頁傳奇的序曲，首先表現在「許王」這個霸氣十足的名字上。乍聞「許王」此名，總以為他是「出世要來做布袋戲王的」，有戲迷就以諧音讚美他—「戲棚下是許王，戲棚上是戲王」，不過驗證他在戲棚上「咳唾成珠玉，揮袂出風雲」的演出，倒也相映成趣。但實際上「許王」這個名字是兩個姓氏—「許」和「王」的合併，其中蘊含兩個家族結合的歷史，據許王先生的長子許國良說：「曾祖父『王英』原本育有四個女兒和一個養女（童養媳），西元 1892 年有一寡婦（即曾祖母謝紅娘）帶著與前夫（姓許）所生的兒子（許淡）來和王英結婚（王英乃喪偶再婚），同時，許淡則與王英的養女結婚。母子與父女配對成親家，又同時懷孕生子。1893 年，王英和謝紅娘生下『王天扶』，許淡和養女生下『許來助』（外號『翻王』，意即翻過來仍姓王）。但就在王天扶出生 12 天後，王英去世，從此

王家生計一併由許淡負責掌管。隔兩年（1895），甲午戰後，台灣割讓給日本，日本戶政人員來王家調查、登記戶口，詢問許淡家中有幾位兄弟，許淡回答有兩位，戶政人員遂不明究裡逕將『王天扶』冠以『許』姓，成為『許天扶』。此事讓許天扶一直耿耿於懷，因此在1930年生下長子許欽時，原本要取名為『許王欽』，想以複姓來表示不忘本之意，但日本戶政人員不准其取複姓，只好叫『許欽』；1936年生下次子時，遂乾脆以雙姓『許王』為名，用以追溯『王』姓為本宗。」「小西園」的創團者，是人稱「拗堵（au du）師」（指臉色常常臭臭的，有些嚴肅的樣子）的許天扶。西元1893年（清·光緒19年）許天扶出生在新莊武廟附近之米市，老宅就在今天新莊路359巷（又稱戲館巷）裡。1907年，許天扶（15歲）從新莊到台北大稻埕拜在「楚陽台」許金水門下學布袋戲。許金水，人稱「金水師」，乃艋舺南管雙璧之一的「貓婆」—陳婆（約1848-1936）的得意弟子。1910年，許天扶（18歲）學成出師，受聘為新莊「錦上花樓」掌中戲團擔任頭手，並加入新莊「西園軒」北管子弟團，唱公末（老生）角色。到了1913年，許天扶（21歲）買下板橋「四時春」的戲籠，正式成立「小西園」掌中戲團。

為何許天扶將戲團取名為「小西園」？其中之原由，據許王先生說：「先父十八歲隨從金水師先生公學南管，出師後主演『錦上花樓』，同時在『西園軒』子弟戲裡當老生，便取名叫『西園』。而子弟戲是大戲，布袋戲一團頂多六、七人而已，便叫『小西園』，這是我們『小西園』的由來經過。」許國良則曾聽聞「闊嘴師」王炎（1901-1993）而有另一種說法：「名稱是祖父（許天扶）請一位蘇姓秀才（即蘇清雲）命名的，這位秀才以唐明皇在東園飲酒、在西園演戲，而布袋戲有如小型梨園戲，因此取名為『小西園』，以迄於今。」綜合許王父子所述，「小」指的是布袋戲團的體制不若人戲（大戲）那樣來得龐大，而且戲偶只約莫八寸高，相較於真人演員尤見嬌小；「西園」一名，一則暗指唐明皇西園看戲的優雅品味，二來也呼應許天扶北管子弟團-「西園軒」的出身。從1913年以後，年輕的頭手許天扶展開「小台演好戲悲歡見離合，西園舞妙掌善惡表忠奸」（這是「小西園」早期的戲台楹聯）的輝煌演藝事業。1923年（日·大正12年）4月，日本皇太子（故裕仁天皇）遊歷台灣，許天扶（31歲）「小西園」受邀演出，細膩的偶戲動作，贏得觀賞者的一致肯定。在日治時期，許天扶已躋身為布袋戲名師之林，「小西園」與台北盧水土「宛若真」，並稱為北台灣布袋戲的「龍虎籠」，最受觀眾歡迎。日治末期，日本政府實施皇民化運動，在「去漢化」的思維下，全面禁止台灣民間戲曲的演出，許天扶為了生計，曾攜家帶眷渡海到廈門熬過慘澹的三年（1939-1942）。到了1942年（日·昭和17年）1月，日本政府成立「台灣演劇協會」，先後准許全台七團布袋戲團在戲院演出內台戲，許天扶（50歲）返台加入台北謝得和陳天乞合組的「小西園人形劇團」，演出「皇民劇」如《鞍馬天狗》、《黑頭巾》、《水戶黃門》等，因為演技精湛，使「小西園」從二級劇團晉升為一級劇團。後來布袋戲的商業演出，因逢二次大戰末期空襲加劇而停止，

「小西園」遂加入「移動藝能奉公會」到山區軍營從事勞軍演出。一直到光復後，許天扶因為全台布袋戲蓬勃發展，名家輩出，而自己年歲已大，遂順勢將技藝與光環移轉給已有大將之風的次子許王。

讓「小西園」聲譽如日中天，名揚海內外的，就是「聲情並茂，德藝雙絕」的第二代主演許王，他憑著「電腦」、「巨肺」與「大腕」的天縱資質，帶領「小西園」縱橫沙場，給佇足在戲棚下的觀眾帶來「美視」與「美聽」的雙重藝術享受。

許王於 1936 年（日・昭和 11 年、民國 25 年）2 月 2 日出生於新莊戲館巷內，是許天扶的次子，四歲時即學「請甬仔」，五歲時隨其父親於廈門「興南俱樂部」表演時上場打鼓，六歲即能充當劇團的二手協助父親演出，十三歲自新莊國小畢業，即正式擔任「小西園」的二手。天資聰穎的他，就在父親「嘴拌嘴，手把手」的直觀演示教學之下，習得傳統布袋戲演出時的一切章法。許王夙有「電腦」之稱，他博聞強記，記得多，也記得牢，在許天扶所有的戲齣中，就只有《莫禮臣學劍》與《神州奇俠》二齣戲因故來不及背熟而已。

1950 年農曆 4 月 25 日，三重大拜拜，鬪嘴師王炎（50 歲）在台北橋下的「哪吒宮」有場演出，卻因臨時有事，急忙找年僅十五歲的許王上場代演，這是許王生平第一次擔任頭手，日場演出〈荒江女俠〉、晚場演出〈少林寺〉，就這樣免去一般布袋戲學徒「三年四個月」的習藝生涯才得以正式出師的磨練，就像「資優生」一樣，直接「跳級」擔任主演。於是在 1951 年，許天扶（59 歲）觀察到兒子已具備「即戰力」的身手，遂正式命才華洋溢的許王（16 歲）為「小西園」頭手，自己退居二手。隔年（1952），許天扶（60 歲）退休，將「小西園」戲籠均分給許欽（23 歲）、許王（17 歲）兩兄弟，兩人各分得戲台一座、戲偶八十五尊，許王承續「小西園」門號，許欽則另立「新西園」，兩兄弟分進合擊，全速進軍正逢鼎盛的布袋戲事業。

許王從十七歲正式接掌「小西園」後，期間除了兩年（1957-1959）應召入伍服役外，在北台灣布袋戲界掀起一陣「小西園熱」，這股「熱」就這麼蔓延四、五十年之久，也創下單一劇團受戲迷「捧場」最久的紀錄（至今 92 年），直到民國六十幾年，「小西園」仍維持一年三百多天的演出，七十幾年到八十幾年，每年也都有兩百多天的演出。「小西園」戲迷追逐戲路的興致一直未減，這些熱情的戲迷曾經組成「椅子會」，除了固定捧「小西園」的場子外，並以此來拉攏彼此間的感情而產生強烈的認同感，這是一種類似當今年輕人所組的「粉絲（Fans）後援會」，由松山周條盛先生於民國 55 年（1966）農曆 10 月發起召集，在許王（時年 31 歲）外台演出時，免費準備椅子給觀眾坐著看戲。「椅子會」共分十二個角頭，分別是萬華、松山、士林、東門、雙園、北投、四崁仔（今延平北路三

段)、下厝仔莊(今建成公園)、華山(八德路)、加蚋(今東園街、萬大路)、三重、江仔翠等。平常各角頭的「椅子會」都會安排四、五百張椅子給觀眾坐，故北台有句布袋戲諺語云：「看小西園演出，五百人在底。」而最高紀錄曾達一千三百隻椅子，這個專屬「小西園」的戲迷俱樂部，一直運作十年，到了民國 65 年(1976)因發起人周條盛去世，後繼無人才解散。如今「椅子會」已解散多年，但老戲迷仍舊「跟前跟後」地隨著「小西園」從一個廟宇到另一個廟宇，不論兩橫風狂，不計路途遠近，從不曾間斷，可見「小西園」的布袋戲，不只好看，更是耐看；而許王不只是布袋戲界的「彗星」，更是顆曖曖內含光的「恆星」，也因此才會搏得戲迷贈予「戲狀元」的封號。

許王之所以能得到「戲狀元」的讚美，在於他不只口白古樸優美、緊密圓潤，掌技細膩生動、能文能武，更會隨處取材、自編戲齣，他是屬於「全方位」型的布袋戲藝人，而這得歸功於早年從其父親身上「背戲齣」的紮實訓練，加上從先後曾與四位排戲先生合作的經驗中摸索出改編或自編劇碼的要訣，因此不論是「先輩戲」、「古冊戲」、「劍俠戲」、「金光戲」，許王演來均能駕輕就熟，渾圓流暢、嚴絲合縫。許王還能在各種場合表演各種型式的布袋戲，除了內台戲院、外台廟會，還曾在 1964 年(29 歲)時與「鈴鈴唱片公司」合作錄製《金刀俠》、《三國演義》等唱片布袋戲，1969 年(34 歲)在「華聲廣播電台」開講七個月的廣播布袋戲，1970 年 10 月 5 日(35 歲)應中視之邀演出八個月共 62 集的電視布袋戲-《金簫客》，2001 年 11 月 4 日(66 歲)東森有線電視台合作拍攝演出 80 集的布袋戲-《隋唐演義》，這些全能式的表現，早已贏得國內戲迷一致的讚嘆；但「小西園」沒有停下表演的腳步，更從 1983 年 1 月起首次應邀赴日本巡迴演出後，到 1998 年 1 月赴澳洲公演為止，十六年間將台灣的偶戲文化與技藝「輸出」並「征服」世界五大洲，使得「小西園」譽滿中外，成為台灣最具「本土性」與「國際性」的布袋戲團。除了轟動海內外，許王與「小西園」精湛的演出，歷年來也頻頻榮獲官方或民間單位所頒發的重要獎項：

- *1964 年，許王(29 歲)「小西園」改編平劇《三國志》，以〈古城訓弟〉一劇代表台北縣政府參加全省戲劇比賽，獲得冠軍。
- *1978 年，許王(43 歲)「小西園」代表台北市參加台灣區地方戲劇比賽，再次以〈古城訓弟〉贏得冠軍。
- *1980 年，許王(45 歲)「小西園」第三度參加台灣區(分為北、中、南三區)地方戲劇比賽，演出〈華容道〉，獲得北區優勝(即第一名)。
- *1985 年，許王(50 歲)「小西園」榮獲教育部第一屆「民族藝術薪傳獎」傳統戲劇類團體獎。
- *1988 年，許王(53 歲)「小西園」榮獲教育部第四屆「民族藝術薪傳獎」傳統戲劇類個人獎。
- *2001 年，許王(66 歲)榮獲第五屆「國家文藝獎」之表演藝術類獎項。

- *2002年8月，許王（67歲）「小西園」布袋戲-《隋唐演義》獲得91年電視金鐘獎「傳統戲劇節目獎」入圍。
- *2004年10月，許王（69歲）榮獲全國青商總會所頒的「全球中華文化藝術薪傳獎」之台灣戲劇獎。
- *2005年7月，許王（70歲）榮獲第九屆台北文化獎。

而今（2005）「小西園」創團已屆92年，許王（70歲）和他的「小西園」後場團隊如二手絃吹兼主唱朱清松（1929-，77歲）、頭手鼓張金土（1933-，73歲）、鑼鈔手邱燈煌（1930-，76歲）（另頭手絃吹謝耀銘是生力軍（1963-，43歲）），看似「廉頗已老」，但是只要有戲可演，整個團隊馬上「生龍活虎」、「雷聲霹靂」，「力頭」和「聲喉」一點都不輸給年輕人。在超過一甲子的演藝生涯中，除了上中視搬演《金簫客》因應電視台要求而以「大仙炷仔」搭配流行音樂，並預錄口白、現場撐偶演出之外，其他不論演出何種型式的布袋戲，許王一定堅持純手工鑼鼓絃吹和肉聲口白的一次性無NG演出，不管現在已是電腦e世代，你在大龍峒保安宮、艋舺青山宮的廟會戲，或者是在各公私機關單位邀請的文化場上，他一直堅持原汁原味的傳統式演出型態，也因為此種苦心孤詣為傳統布袋戲「護盤」的堅持，讓台灣布袋戲演出圖譜中最原始也最珍貴的「口」、「掌」技藝，得以「活體」、「動態性」保存到今天，並讓傳統布袋戲走出金光布袋戲的「陰影」籠罩，再度擄獲中外人士的目光而揚眉吐氣，這種對台灣傳統布袋戲盡心盡力的貢獻，又豈止是「戲狀元」三個字所能涵蓋的。遺憾的是，去年（2004）10月18日，許王長子許國良（1957-2004）於中國泉州猝逝；11月14日晚上，許王在台北保安宮演出〈伍子胥傳奇後傳〉時，因心力交瘁在戲台上中風昏倒，至今仍在復健中，吾人衷心祈求天佑許王先生，使其早日康復，領導「小西園」，再顯戲威！