

臺灣傳統戲曲劇場文化 儀式・演變・創新

石光生／著

歷經兩百餘年不同政治時期的更迭，
主流京劇地位急速下降，
地方戲劇日漸抬頭，成為官方輸出臺灣文化的代表項目之一，究竟是怎麼回事？
臺灣傳統戲曲又如何走出新路？

臺灣傳統戲曲劇場文化： 儀式・演變・創新

石光生 著

五南圖書出版有限公司

臺灣傳統戲曲劇場文化：儀式・演變・創新／

石光生著。 — 臺北市：五南，2013.09

面；公分。

ISBN 978-957-11-7353-5（平裝）

1.地方戲曲 2.劇場藝術 3.文集

982.507

102019486

1Y45

臺灣傳統戲曲劇場文化

——儀式・演變・創新

作 者 — 石光生(28.1)

發行人 — 楊榮川

編 輯 — 王翠華

主 編 — 陳姿穎

責任編輯 — 邱紫綾

封面設計 — 吳雅惠

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2013年9月初版一刷

定 價 新臺幣450元

目錄

自序	5
緒論	11

儀式篇

第一章 儺戲的巫教根源與戲劇性祭儀之 關聯	33
第二章 宗教導向儀式劇場—— 以《茅谷斯》為例	55
第三章 南臺灣傀儡戲完婚願表演的儀式 劇場特質	83
第四章 蔡龍溪皮影戲文物的儀式劇場 意義	113

演變篇

第五章 臺灣皮影戲的歷史分期	151
第六章 內台時代皮影戲的劇場文化	177
第七章 鍾任壁內台金光戲的劇場演藝	223
第八章 王昭君戲曲文本書寫的異變	241
第九章 臺灣戲曲中哪吒的形象刻畫	267

創新篇

第十章 臺灣戲曲文化產值的新思考	287
第十一章 全國學生創意偶戲比賽的創意 與問題	307
第十二章 歌仔戲的創新方向： 從《青春美夢》談起	333

第十三章	當代傳奇劇場《樓蘭女》的跨文化詮釋	359
第十四章	臺灣跨文化劇場詮釋的再省思	377
參考書目		409

臺灣傳統戲曲劇場文化：
儀式・演變・創新

石光生 著

五南圖書出版有限公司

Dedicated to Prof. Elf Ma Belle,
Who has kept inspiring me in my life.

自序

本書能夠順利完稿出版，必須感謝的人士難以細數。先從遙遠的說起，一九八九年一月中旬，我從洛杉磯飛抵北京，住進中央戲劇學院的留學生樓，安心為我的博士論文*Ritualistic Aspects of Yuan Tsa-chu Theatre*蒐集資料並進行田野調查。就在當時認識中央戲劇學院戲文系的講師黃唯若，他帶我在城裡找資料，拜訪他的老師祝肇年。然後我搭火車去太原，迎接我的是山西省劇作家協會的副主席王笑林和他的司機。我們三人從太原沿著汾河一路南下，踏著黃土高原的雪地，考察元代戲臺，看到古老的漢文化廟宇瀰漫著原始的巫教色彩。一路上要感謝好多朋友，例如，在臨汾市山西師範大學戲曲研究所的黃竹三教授，在晉城市東嶽廟為我解說金代戲臺的李小貓，在翼城市喬澤神廟，秦孔思為我介紹這座現存最大的元代戲臺。一九九〇年我再度前往大陸，王笑林陪我拜訪貴州劇協，觀賞地戲的表演，遠到雲南大理看白族巫師趙學堯跳神。一九九一年我第三度前往大陸，在湖南吉首參加第二屆儺戲國際研討會，認識曲六乙、張子偉、白翠英等學者，也觀察了土家族《茅谷斯》的表演。會後我則獨自前往貴州惠水縣，在惠水縣文化局安排下，訪問毛南族巫師索應珍，接著前往內蒙通遼觀看蒙古薩滿舍仁欽表演跳神。這些從北到南記得姓名與來不及留下姓名的大陸朋友熱心的協助，讓我完成本書的第一章與第二章的田野訪查內容。看似遙遠，其實很親近。感謝你們。

其次是國內的朋友們。首先必須感謝大社區皮影戲民族藝師張德成（歿）、他的兒子張義國與張博國，是他們引導我進入皮影戲世界，開啓我臺灣偶戲的研究。南部皮影戲界的前輩彌陀區的許福能（歿）、許福助，張歲與他的子女張新國、張英嬌，大社區張春天（歿）與張福丁，以及岡山區的林淇亮（歿）。另外臺灣南、北傀儡戲演師，如宜蘭的林讚

成（歿）、高雄茄荳的梁寶全（歿）、梁光熊與梁異偉祖孫三人，路竹的李添福、湖內的吳燈煌、阿蓮的薛煒源，他們熱情地教導我傀儡戲。布袋戲界要感謝的就更多，最先認識的李天祿（歿）、黃海岱（歿）、許王、鍾任壁、黃俊雄、陳錫煌、李傳燦（歿）等這些大師，以及布袋戲主題知識網研究案時，協助我的北中南各地傑出的老中青演師們，如北部的江賜美、柯加財，中部的廖昭堂、王金匙、吳萬響，南部的蘇明順、蘇明雄、陳正義、陳雲鶴、鄭寶和（歿）等等。至於歌仔戲界，廖瓊枝大師、孫翠鳳、陳勝福、陳勝在、郭春美、梁淑玲等等，也都給我很多協助。再來也感謝國光劇團的陳兆虎、鍾寶善團長，以及臺灣豫劇隊的王海玲、蕭揚玲與韋國泰，讓我學習如何欣賞京戲與豫劇。

然後，我必須感謝近年來跟隨我執行國科會與傳藝中心、臺北市文化局、高雄市縣文化局委託研究案的主持人與協同主持人，南臺科技大學通識中心的王淳美教授、崑山科技大學資訊傳播系的張世熙主任、陳淵琮教授，通識中心林永昌教授、劉處英講師，其中王淳美教授盡心盡力，力求完美的專業態度實在令我欽佩。張世熙主任帶領學生南北奔波，執行拍照、錄影、數位化工作，敬業精神也是我景仰的。我也要感謝過去許多研究案的專兼任助理們：成功大學藝術研究所的蔣耀賢、林盈志、梁慧婷、李韻儀、盧佳慧、洪雅菁、蘇秀婷、曾炫淳、洪春峰、鍾岳明等等，臺灣藝術大學的第一屆碩士班研究生吳佩凌、邱灝芝、王安琪等，第二屆的林少緯、方尹綸，第四屆的劉晏慈與何芃瑋等。也恭喜你們都已獲得碩士學位，感謝當年大家同心協力，共同完成若干建構臺灣皮影戲、傀儡戲與布袋戲的田調研究案。

最後我衷心感謝王淳美教授，把我推薦給五南出版社。沒有她的推薦，本書不可能問世。也感謝侯剛本帶我去五南出版社拜會編輯群。付梓在即，也要感謝五南出版社的楊士清先生，總編輯王翠華，以及主編陳姿

穎。感謝你們支持這本關心臺灣傳統戲曲的論述。

石光生

誌於高雄市 7/29/2013

目錄

自序	5
緒論	11

儀式篇

第一章 儺戲的巫教根源與戲劇性祭儀之 關聯	33
第二章 宗教導向儀式劇場—— 以《茅谷斯》為例	55
第三章 南臺灣傀儡戲完婚願表演的儀式 劇場特質	83
第四章 蔡龍溪皮影戲文物的儀式劇場 意義	113

演變篇

第五章 臺灣皮影戲的歷史分期	151
第六章 內台時代皮影戲的劇場文化	177
第七章 鍾任壁內台金光戲的劇場演藝	223
第八章 王昭君戲曲文本書寫的異變	241
第九章 臺灣戲曲中哪吒的形象刻畫	267

創新篇

第十章 臺灣戲曲文化產值的新思考	287
第十一章 全國學生創意偶戲比賽的創意 與問題	307
第十二章 歌仔戲的創新方向： 從《青春美夢》談起	333

第十三章	當代傳奇劇場《樓蘭女》的跨文化詮釋	359
第十四章	臺灣跨文化劇場詮釋的再省思	377
參考書目		409

第 1 章 緒論

緒 論

第 1 章 緒論

第 1 章 緒論

第 1 章 緒論

第 1 章 緒論

當今臺灣傳統戲曲主要區分為人戲與偶戲兩大類。人戲包括京劇、豫劇、歌仔戲、客家戲、北管戲、南管戲等；偶戲則包括傀儡戲、皮影戲與布袋戲三種。當然在臺灣戲曲史上，高甲戲、四平戲、潮劇等劇種曾經風光數十年，卻因諸多原因而消失。現有的傳統戲曲，大多於清代與日據時代隨著漳泉移民，或應邀演出而傳入臺灣。歷經兩百餘年不同政治時期的更迭，仍能屹立不搖的劇種，僅有當下依然活躍的京劇、豫劇、歌仔戲、客家戲、北管戲、傀儡戲、皮影戲與布袋戲。如果依目前劇團數目多寡來排行，那麼依序是布袋戲、歌仔戲、傀儡戲、皮影戲、京戲、豫劇與客家戲。其中布袋戲有百餘團，歌仔戲數十團，傀儡戲與皮影戲各五團，京劇有兩團，豫劇與客家戲各僅一團。京劇從戒嚴時的「國劇」龍頭地位，到當今只剩官辦的國光與民辦當代傳奇，再加上碩果僅存的官辦臺灣豫劇隊，京劇與豫劇已成為受保護的稀有劇種。這些官辦與民間劇種在不同政治時期，展現的劇場文化特質是有明顯差異的。

在臺灣戲曲史上，過去京劇曾是主流劇種，而其餘的歌仔戲、客家戲、高甲戲、四平戲、北管戲、布袋戲、傀儡戲、皮影戲等都被劃為地方戲劇。主流戲劇與地方戲劇之間具有上對下、中央對地方的相互關係，也具有強勢對弱勢的特色。前者屬於上層的主流／小眾文化，後者屬於中下階層的通俗／大眾文化。所以在民間酬神的演出中，我們看不到京戲或豫劇，反而多為地方戲劇；但我們不得不承認京戲這樣的主流劇場藝術，在臺灣戲劇發展過程中，曾對它們的某些劇場因素造成相當程度的影響，進而使之產生變革。時空推演，近十餘年來，京劇的地位急速下降，反逐漸成了弱勢；而地方戲劇卻因政治轉型而日漸抬頭，成為官方輸出臺灣文化的代表項目之一。其間出現了明顯的劇種生態重整的微妙變化，而變化的主因即是政治力的介入及觀眾的流失與轉向。

本書以「臺灣傳統戲曲劇場文化：儀式·演變·創新」為標題，實則聚焦於臺灣傳統戲曲劇場文化的歷史縱深，自儀式、演變與創新三個面向，探索臺灣傳統戲曲劇場文化特質。儀式篇從大陸儺戲定義出宗教導向儀式劇場，進而論述臺灣傀儡戲與皮影戲的儀式劇場文化。演變篇論述臺灣偶戲、歌仔戲與高甲戲的形式與內容的變遷，實與政治、經濟、社會、文化及觀賞品味關係密切。創新篇