

臺灣

皮影戲的發展與表演藝術

皮影戲

邱一峰 著

晨星出版

台灣皮影戲

著者 邱 一 峰
圖片提供 東華皮影戲團、唐山市皮影劇團
東華皮影戲團、唐山樂紙影戲團
復興閣皮影戲團、樂樂文化局
陳處世、高雄縣政府藝術基金會
顧問 財團法人中華民俗藝術基金會
總策畫 林明德
編輯 洪淑珍、蕭嘉玲
內頁設計 彭 春 珠

發行人 陳 銘 民
發行所 晨星出版有限公司

台中市 407 工業區 30 路 1 號
TEL:(04)23595820 FAX:(04)23597123

E-mail:service@morning-star.com.tw

http://www.morning-star.com.tw

郵政劃撥：22326758

行政院新聞局局版台業字第 2500 號

法律顧問 甘 龍 強 律師

製作 知文企業(股)公司 TEL:(04)23581803

初版 西元 2003 年 3 月 30 日

總經銷 知己實業股份有限公司

〈台北公司〉台北市 106 羅斯福路二段 79 號 4F 之 9

TEL:(02)23672044 FAX:(02)23635741

〈台中公司〉台中市 407 工業區 30 路 1 號

TEL:(04)23595819 FAX:(04)23597123

定價 390 元

(缺頁或破損的書，請寄回更換)

ISBN 957-455-389-2

Published by Morning Star Publishing Inc.

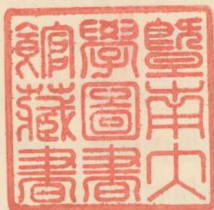
Printed in Taiwan

版權所有・翻印必究

臺灣

皮影戲

◎ 邱一峰著

【叢書序】

重現民俗藝術之美

中華民俗藝術基金會執行長

林明德

民俗藝術，乃指流傳於各民族與地方特有之傳統藝能與技術，包括：表演藝術、器物製造技能等。它的內涵豐繁，形式多樣，是俗民文化的具體表現。台灣族群多元，潛藏民間的民俗藝術，不僅流露民族意識與情感，也呈現多樣的美感經驗，毋庸置疑的，這是台灣族群的偉大傳統與文化資產。

七〇年代，台灣社會急遽轉型，人民生活與價值觀念產生很大的改變，直接衝擊了俗民文化，更影響了民俗藝術的命脈與生機。加上廟宇文化消褪，低級趣味充斥，大眾對民俗既陌生又鄙視，遑論民俗藝術的存活與價值，馴至民俗藝術的原始意義與美學，在歲月流轉中，逐漸走出人們的記憶。經過一場鄉土文學論戰後，文化主體意識逐漸浮現。一九七九年，一群來自不同領域的文化工作者反思台灣的人文現況，呼籲搶救瀕臨滅絕的文化資產，並成立「中華民俗藝術基金會」，大家共識：「維護民俗藝術，傳承民間藝人的精湛技藝，以提高民俗文化的學術價值，充實精神生活。」爲了落實此一理念，於是調查、研究兼顧，保存、傳習並行，爲台灣民俗藝術注入活力，也帶來契機。

之後，一些有心人士紛紛投入民俗藝術的維護，幾年之間，基

金會、文物館、博物館、美術館、民俗村、文史工作室，相繼成立，替急驟轉型的台灣社會，留下許多珍貴的人文資源。政府也意識到文化建設的趨勢，自一九八一年起，先後成立文化建設委員會與各縣市立文化中心，以推動「文化即是生活，生活即是文化」的理念。

一九八二年，總統令公布《文化資產保存法》，使文化政策與實施有了根據。

一九八四年，文建會為落實文化教育的推廣和文化觀念的溝通，邀請學者專家撰寫「文化資產叢書」，內容包括古蹟、古物、自然文化景觀、民族藝術、民俗及有關文物。一九九七年，國立傳統藝術中心籌備處為提供大家認識、欣賞傳統藝術的內涵，規劃「傳統藝術叢書」。兩類出版令人耳目為之一新，也締造了階段性的里程碑，其意義自是有目共睹的。不過，限於條件與篇幅，有些專題似乎點到為止，仍有待進一步去充實與發揮。

艾略特（T.S.Eliot, 1888～1965）在〈傳統和個人的才能〉中曾說：「傳統並不是一個可以繼承的遺產，假如你想獲得，非下一番苦工不可。最重要的是傳統含有歷史的意識，……這種歷史的意識包含一種認識，即過去不僅僅具有過去性，同時也具有現代性。……這種歷史的意識是對超越時間即永恆的一種意識，也是對時間以及對永恆和時間合而為一的一種意識：這是一個作家所以具有傳統性的理由，同時也是使一個作家敏銳地意識到自己在時代中的地位以及本身所以具有現代性的理由。」（見杜國清譯《艾略特文學評論選集》）艾略特的論述雖然針對文學，但此一文學智慧也適合民俗藝

術的解釋，尤其是「歷史的意識」之觀點，特具識照，引人深思。

我們確信民俗藝術與現代生活不僅可以並存而且可以融匯，在忙碌的生活時空，只要注入些優美的民俗藝術，絕對有助於生命的深化、開展，文化智慧的啓迪，從而提昇生活素質（quality of life）。因為，民俗藝術屬於「地方精神」，是「一種偉大的存在」。

人不能盲目的生活，蘇格拉底（Socrates, 469?~399B.C.）云：「沒有經過反省的生命是不值得活的。」因為文化的反思，國人在富裕之後對充實精神生活與提昇生活素質有了自覺，重新思索民俗藝術的意義，加上鄉土教材的迫切需求，於是搶救民俗藝術的呼籲，覓尋民俗藝術的路向，一時蔚為風氣。

基本上，民俗藝術具有歷史、文化與藝術價值等特質，是文化資產的重要環節，也是重塑鄉土情懷再現台灣圖像的依據。更重要的是，民俗藝術蘊涵無限元素，經過承傳、轉化，往往能締造無限的契機，展現無窮的活力。例如：「雲門舞集」吸收太極引導、九轉金丹，創造新舞碼——水月，表現得多采多姿；「台北民族舞蹈團」觀摩藝陣，掌握語言，重編舞碼——廟會，騰傳國際；攝影大師柯錫杰的民俗顯影，民俗藝術永遠給他創作的靈感；至於傳統廟會的許多元素，更是現代藝術的觸媒，啓發了豐碩多樣的作品。

二十多年來，基金會立足臺灣社會，開風氣之先，把握民俗藝術脈搏，累積相當豐饒的資源。爲了因應時代趨勢，我們有系統的釋放各類資源，回饋社會大眾，於是規劃「臺灣民俗藝術」叢書，範疇概括：宗教、傳統建築、傳統表演藝術、民間工藝、飲食與休

閒文化。每類由概論開端，專論接續，自成系統。作者包括學者專家，均為各領域的菁英；行文深入淺出，理趣兼顧；書型為二十五開本、彩色，圖文並茂，以呈現視覺美感。

「發掘族群人文、整合民俗藝術」，是我們堅持的目標也是夢想。叢書的推出，毋寧說明了夢想的兌現，更標幟嶄新的里程碑。希望叢書能再現臺灣圖像，引導大家進入多采多姿的民俗世界，領略民俗藝術之美。

出將入相影窗中

林明德

我來自高雄縣漁村，也可說是「皮戲」的故鄉。童年時候，經常隨著廟會節慶婚禮酬神追逐戲路；佇立影窗前，凝神夢幻舞台，在光影中辨識生旦淨丑。

有趣的是，福德皮影戲團創辦人林文宗先生，既同宗又同鄉；小時候，我經常被祖父指派到「文宗伯」家「請戲」，當然也是他的戲迷。他的兒子林淇亮，是吾鄉數十年來喜慶的要角：拿手的扮仙戲，既酬神也經營熱鬧氣氛。

「皮戲」，陪我走過童年歲月，並且留下深刻的回憶。

從世界戲劇史上看，皮影戲可說是最古老的劇種之一，它利用燈光，將影偶投於布幕以表演故事。由於運用光與影的效果，產生獨特的藝術與表演型態，我曾撰寫一副對聯來形容它的特色：「影窗舞台潮調裡，出將入相影光中。」

皮影戲隨先民傳入台灣後，歷經各個不同的發展階段，逐漸成為民俗藝術的重要環節，是民眾調劑身心的娛樂，也是寺廟慶典、節令祭祀、婚禮酬神等儀式的重要角色。

多年前，文建會正視皮影戲瀕臨滅絕處境，積極搶救此一古老文化瑰寶，於是研究與保存並行。中華民俗藝術基金會接受委託，進行【皮影戲「復興閣」許福能技藝保存計畫】、【「福德皮影戲團」林淇亮技藝保存計畫】。當時，一峰就讀台大中文所碩士班，

被邀請擔任其中一專案的助理，連續三年的計畫，他全心投入經典劇目錄影，腳本、曲譜、潮調的整理，並撰寫《許福能生命歷程》一書。這期間在曾永義教授的指導下，完成碩士論文《台灣皮影戲研究》。

對基金會而言，這是件令人欣慰的事，我們帶領年輕人走進民俗藝術領域，透過田野調查，歸納資料、撰寫論文，導引專案助理進入學術研究層次，實踐了「學者誕生於專案計畫中」的夢想。

二〇〇一年，我開始與晨星合作策劃「台灣民俗藝術」系列主題出版，範疇概括宗教、傳統建築、傳統表演藝術、民間工藝、飲食與休閒文化等，並向一峰邀稿，希望他撰寫《台灣皮影戲》，一峰欣然同意，而且說：是該回饋基金會的時候了。當下讓我感動不已。一年後，他完成任務，繳交成果。

《台灣皮影戲》八章約八萬字，作者深入淺出介紹台灣皮影戲的源流、發展、表演形式、皮影戲神，以及目前各戲團的組織，同時比較台灣與中國皮影戲的異同，最後討論皮影戲的現況與未來。由於作者入乎其中，又出乎其外，所以論述都能切合實際，展現積極的意義，為皮影戲的發展提供一個可能的思考方向。

皮影戲，或稱影戲、皮猴戲，吾鄉稱為「皮戲」，它聚集宗教、文學、雕刻、雜技、繪畫、光影於一身，成爲一種綜合藝術。《台灣皮影戲》透過圖文循序漸進揭開奧秘，引導大家觀照其藝術特質與魅力，同時也替台灣戲劇史開拓視野。我想一峰的用心與努力是值得肯定的。

台灣皮影戲

Contents 目次

叢書序	02
序 出將入相影窗中	06

第 1 章 皮影戲概說

一、什麼是皮影戲？	12
二、起源與傳說	13
三、古代有關影戲的記載	22
四、歷史上皮影戲的發展盛況	35

第 2 章 台灣皮影戲的源流

一、福建與廣東的皮影戲	61
二、傳播入台的途徑	74
三、台灣皮影戲的分布	77

第 3 章 台灣皮影戲的發展

一、台灣皮影戲的記載	94
二、清朝中葉至日治初期的盛況	97
三、皇民化時期的管制與改革	101
四、光復後影戲的繁華與滄桑	106
五、從野台到劇場的轉折之路	111

第 4 章 台灣皮影戲的表演藝術

一、皮影戲的演出方式	123
二、皮影戲的製作過程	133
三、皮影戲的影偶造型	138

四、皮影戲的操作方式	146
五、皮影戲的音樂唱腔	151
六、皮影戲的演出劇目	158

第 5 章 台灣皮影戲團的組織與戲神

一、皮影戲團的組織結構	172
二、皮影戲的宗教性與戲神信仰	179

第 6 章 台灣現存的皮影戲團

一、東華皮影戲團	191
二、合興皮影戲團	193
三、福德皮影戲團	196
四、永興樂皮影戲團	199
五、復興閣皮影戲團	201
六、華洲園皮影戲團	206

第 7 章 台灣皮影戲與中國皮影戲的比較

一、台灣與中國影戲的異同	210
二、中國影戲的蛻變	214

第 8 章 台灣皮影戲的現況與未來

一、地方文化特色的指標：皮影戲館	232
二、台灣皮影的現狀與未來	235

參考書目	249
------------	-----

第一章

皮影戲概說

第一章 皮影戲概說

一、什麼是「皮影戲」？

「影戲」，是利用影子和光影效果來表演的一種戲劇。中國的影戲，根據宋人的筆記，大致可分為「手影戲」、「紙影戲」及「皮影戲」三大類。^①

手影戲，是利用人的十個手指借光弄影來表演各色人物、花草蟲魚、飛禽走獸，甚至簡單的小故事等最原始的一種影戲，其存在的歷史最為悠久，也許在人類發現影子存在的同時，就已經有這種簡單的影子遊戲。直到今日，時下的一些兒童們仍舊興味盎然的把玩著手指，利用手指的投影來變化各種造型，例如：兔子、小狗或者飛翔的老鷹，而且不太需要藉助其他的道具，既隨興又方便，因此從古至今手影戲未曾間斷過，相信在將來也不會消失。

南宋灌圃耐得翁《都城紀勝》的〈瓦舍眾技〉條將手影戲列為「雜手藝」的一種，與踢瓶、弄碗、放爆仗、打彈等並列。^②宋洪邁（1123～1202）《夷堅志》卷三十七第三〈普照明顛〉條記載有一位僧人曾為手影戲占偈：「華亭縣普照寺，僧惠明者，……嘗遇手影戲者，人請之占頌，即把筆書云：『三尺生綃作戲臺，全憑十指逞詼諧。有時明月燈窗下，一笑還從掌上來。』」^③然而，手影戲的表現方式侷限很大，表演內容也因此受到極大的限制，再加上耐得翁《都城紀勝》中也將之列入「雜手藝」之一，並在同書同條另立有「影戲」一項，可見它與一般所認為的影戲有別，非為正宗，充其量只能算是用手指變化造型投影的遊戲而已。因此，本篇所言「影戲」並不包括

「手影戲」。當然，若談到影戲的起源，不可否認的，這種原始的手影表演方式，對於後來的影戲發展，應該具有相當的影響力。

紙影戲和皮影戲，則是用紙或獸皮雕鏤成人物和動物形體的平面偶像，以燈光映於帷幕上來表演故事的一種較為複雜的影戲，也是本文所指的對象。由於它必須藉助物體（即影偶）來表演，就廣義而言，也是屬於傀儡戲的一種，且由於戲偶本身為平面的造型，因此又稱為「平面傀儡」。但如今的「傀儡戲」已多為提線木偶戲和杖頭木偶戲的專稱，故使用「皮影戲」的名稱既直接又容易明瞭，並已成為偶戲表演藝術的主流之一，與傀儡戲、布袋戲並稱為三大偶戲，也是中國一項傳統的綜合性民俗藝術。

二、起源與傳說

一般相信，中國影戲的歷史源遠流長，但是由於影戲自身的神祕性，加上它在傳統封建社會裡不受統治階層的重視，缺乏文字記載，因此它的起源至今依然撲朔迷離、茫然難辨。歷來研究影戲的學者，都各持己說，意見紛紜，其中有「外來說」^④，認為影戲是由外國輾轉傳入中土的，但是大多數的學者都認同影戲應是源於中國本土的說法。

然而，中國影戲到底源於何時，迄今為止，便有四種說法^⑤：一為周代^⑥，二為漢代^⑦，三為唐、五代^⑧，四為宋代^⑨。由於資料不足，很難明確論斷，但是「周代說」毫無根據，純為臆測；「漢代說」為民間傳說，且與方術界限不清；「宋代說」則因當時影戲已臻於繁盛，是影戲的高峰期，不可能是源流；而唐、五代的年代早於高峰之

前，若說影戲源於此段時間，似較合理。但是，唐、五代影戲相關的直接資料，迄今仍未發現。因此，若要證明「唐五代」說，還需要多方參酌比較，並且要有正確的推論。

關於影戲起源的觀點，江玉祥先生在《中國影戲》一書中寫道：

欲明影戲的起源，首先要搞清楚何謂影戲？顧名思義，「影戲」是弄影為戲，包括「弄影」和「影戲」兩個部分。「弄影」近代皮影藝人叫「提影子」（或「走影子」），關鍵是操縱影人的技巧，應屬技藝的範疇。「影戲」是指操縱影人模仿真人演戲，這裡包含兩層意思：第一，影戲的產生必在真人演戲之後；第二，影戲亦屬戲劇之一種，已跟表演弄影的技藝有別，它應具有戲劇的特點。因此，影戲考源的途徑應分兩步：首先必須考察弄影技藝從何而生？其次要研究弄影技藝在什麼條件下、什麼時候演變成了影戲？^⑩

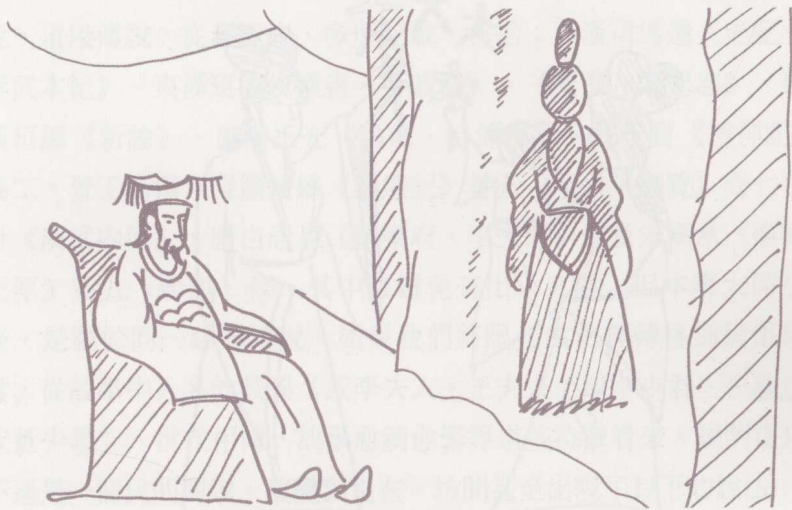
江先生的說法頗為有理，在其所言的兩層意思中，第一層已直接否認了孫楷第先生的說法^⑪，認為人戲的演出形式必產生在影戲之前，但這僅止於「戲」的成分而言。不可否認的，影子的發現與弄影變化為戲比弄影技術形成還早，一旦它成為戲劇，弄影技術也只是構成這門綜合藝術的其中一個因素而已，此即江先生所說的第二層意思。不過，無法否認的是，影戲在形成之後與人戲之間彼此也互相影響著。影戲在開始形成時固然是模仿自人戲的演出，但後來的人戲表演形式中亦多有仿自影戲及偶戲者，有的是動作，有的是音樂和腔

調，有的甚至是整個故事劇本，此點在現今保存的各地方劇種中仍然是顯而易見的。^⑫

迄今爲止，有關影戲的起源，以源於漢代的傳說最被廣泛引用，而且最爲大眾津津樂道。^⑬這個說法，主要來自於宋代高承《事物紀原》卷九〈影戲〉條的記載：

故老相承，言影戲之源，出於漢武帝李夫人之亡，齊人少翁言能致其魂。上念夫人無已，乃使致之。少翁夜爲方帷，張燈燭，帝坐他帳，自帳中望見之，彷彿夫人像也，蓋不得就視之。由是世間有影戲。歷代無所見。^⑭

· 李少翁以羊皮製成人形，讓漢武帝於帳外觀之，一解武帝思念李夫人之苦