

民俗叢刊

臺灣布袋戲 表演藝術之美

吳明德 著

臺灣學生書局印行

台灣布袋戲表演藝術之美

吳明德著

臺灣 學生書局 印行

台灣布袋戲表演藝術之美

吳明德著. - 初版. - 臺北市：臺灣學生，
2005[民 94]
面：公分

ISBN 957-15-1261-1(精裝)

ISBN 957-15-1263-X(平裝)

1. 掌中戲

986.4

94012089

台灣布袋戲表演藝術之美 (全一冊)

著 作 者：吳 明 德
出 版 者：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司
發 行 人：盧 保 宏
發 行 所：臺 灣 學 生 書 局 有 限 公 司
臺北市和平東路一段一九八號
郵政劃撥帳號：00024668
電 話：(02) 23634156
傳 真：(02) 23636334
E-mail: student.book@msa.hinet.net
http://www.studentbooks.com.tw

本書局登
記證字號：行政院新聞局局版北市業字第玖捌壹號

印 刷 所：長 欣 彩 色 印 刷 公 司
中和市永和路三六三巷四二號
電 話：(02) 22268853

定價：精裝新臺幣一〇〇〇元
平裝新臺幣九〇〇元

西 元 二 〇 〇 五 年 七 月 初 版

98602

有著作權・侵害必究
ISBN 957-15-1262-1 (精裝)
ISBN 957-15-1263-X (平裝)

台灣布袋戲大論述

一九八二年，吳明德考上輔大中文系，正式與我認識，因為高雄同鄉，他給我的印象是黝黑憨直中帶有一點聰明靈巧。大學四年，他大概上了我幾門課，我們一起馳騁於古典與現代文學的原野。這是第一次的師生緣。

一九八六年，他與蕭淑貞雙雙考上台灣師範大學國文研究所，榜單慶賀，一時傳為佳話。

一九九八年三月，他在周志煌的引薦下，來拜訪中華民俗藝術基金會。我當時非常訝異，闊別十二年，我們各自奔波於學術研究與現實生活，卻緣慳一面。他自白目前任教中國技術學院，準備在職進修，目標是台灣師大國文所博士班，論文是有關台灣布袋戲的議題，希望能在基金會閱讀資料，撰寫計畫。「多年來，在報章雜誌讀過許多老師有關民俗藝術的文章，這種跨領域的思考與研究，令人敬佩，倘若有機會跟隨老師，投入民俗藝術，能為自己確立研究的方向。」他相當嚴肅的說道。

我立即表示對在職進修此一抉擇的肯定，並歡迎他多多利用基金會的圖書資料，構思博士班的研究計畫。幾個月後，他來基金會報喜，順利考上台灣師大博士班，更出人意外的是蕭淑貞也金榜題名，真是雙喜臨門了。經過多次的交談，多次懇請我擔任他的論文指導教授，再續師生緣。以後六年我們來往密切，每週相聚基金

會，或談論文或規劃專案或籌劃活動，我知無不言、言無不盡地傾囊相授，引領入門；相約黃昏爬仙跡巖，我一路心經，或聆聽他的論文進度或幫忙解決問題，一個半鐘頭的森林浴，既讓我們身心放鬆，更令我們腦力激盪；共同追蹤許王「小西園」的戲路，或訪談鍾任壁大師，或接觸刻偶大師徐柄垣，或拜訪布袋戲原鄉雲林，見黃強華會黃文擇，誠摯地叩訪他們的藝術世界。

見識漸多，體會漸深，於是，他修訂論文大綱與論述內容，並且敲定論文題目是《台灣布袋戲的表演藝術研究——以「小西園掌中戲」、「霹靂布袋戲」為考察對象》。

論文包括七章，四十萬字；論述循序漸進，全面深入探析台灣布袋戲的藝術特質。第一章緒論，揭示研究動機、方法與目的；第二章考述布袋戲名稱與劇種形成的源流；第三、四章探討布袋戲發展的歷程，由先輩戲、日治皇民劇、劍俠戲、排戲先生探索其中的金光元素，為論文立下論述兩主軸，即：古典和金光兩派。第五章古典布袋戲的表演藝術，以「小西園掌中戲」為例，針對許王的口白藝術、掌中技藝、後場音樂，以及裁編戲齣的秘訣，加以研究，可見他的用心。基本上，這部分的論述是建立於「小西園許王技藝保存案」計畫的基礎上，該計畫為文建會委託我主持的計畫，一九九七年開始，為期兩年半，錄製小西園的經典劇目十四齣、腳本整理、曲譜訂定以及藝師前傳。

第六章金光布袋戲的表演藝術，以「霹靂布袋戲」為例，他上大學接觸電視布袋戲，從黃俊雄到黃強華、黃文擇的霹靂布袋戲，戲齡二十多年，既是戲迷又是戲虎。二十多年來，他每支看，未曾中斷，而且隨手筆記，建構厚實的霹靂布袋戲研究基礎。這章，他

分析八音才子黃文擇的口白藝術、討論霹靂編劇團隊既魔幻又寫實的美學特質、土洋雜揉的後場音樂、以及奪人耳目的聲光美術特效。第七章結論，指出布袋戲表演藝術中的文化底蘊與審美特質，分析古典和金光戲共同具備的表演文化特質，詮釋台灣布袋戲涵攝文學、戲劇、音樂、說書、雕刻、繪畫、刺繡等元素成為綜合的表演藝術，毋寧是揭開了布袋戲奧秘的大面紗。

就我個人的了解，這部論文的結構極為緊密，涵蓋台灣布袋戲史、古典布袋戲與金光布袋戲三個子題，交梭成大論述，為台灣布袋戲的表演藝術提供新的詮釋視野。在博士論文堪稱意匠經營，於民俗藝術可謂別出心裁。

論文口試時深受曾永義、徐福全、石光生與吳騰達教授高度的肯定，並提出若干寶貴意見。經過局部修訂，改名《台灣布袋戲表演藝術之美》，正式由臺灣學生書局出版。個人既為吳明德的成就，感到高興，也為民俗藝術研究增添活力，感到欣慰。

林明德 2005 年 7 月 15 日
於台北市中華民俗藝術基金會

· 台灣布袋戲表演藝術之美 ·

自 序

我也算是個出身「布袋戲世家」的人，只不過我的家族不是搬演布袋戲的，而是三代均熱愛觀看布袋戲的表演，從我祖父、父親、到我的三位兄長和我，都是在布袋戲「戲棚下長大的」，小時候父兄帶領我到廟埕、戲院觀賞布袋戲演出，是我成長過程中最美好的回憶，一直以來布袋戲也是我們家不可或缺的精神糧食與共同話題。

小學一年級時適逢黃俊雄的「雲州大儒俠史艷文」在電視螢光幕大展神通，每到中午時段，我也和全台灣人民一樣地「釘」在電視機前而不省人事。到了國中，因為貪看來自高雄永安的「天然木偶劇團」演出《一代妖后亂武林》，導致睡眠常常不足，功課深受影響，但是我仍無怨無悔，甚至夢想跟隨團主兼主演劉清田先生和他的「夜半詩聲孤獨兒」、「風速四十里」、「鼓動鐘聲」等主角戲偶浪跡天涯。上了大學，黃俊雄和他的兒子黃文擇在台視、中視輪演布袋戲，我也是每集必看。當我攻讀碩士時，黃強華、黃文擇兄弟開始製作發行錄影帶出租，我就勤於進出錄影帶店「搶租」霹靂布袋戲，一直到今天，超過二十年，不曾中斷。至今不論生活多麼忙碌，「來看一支布袋戲」一直是我和太太消除壓力的娛樂首選。

因為無法「拒絕」布袋戲，於是在 1998 年 5 月報考台灣師大

國研所博士班時，遂以「台灣布袋戲發展史論」為博士論文寫作主題，也有幸獲得當時口試委員莊萬壽老師、余培林老師、邱德修老師、傅武光老師、姚榮松老師的鼓勵與期許，讓我往後的寫作方向不致動搖。經過六年的撰作，終於 2004 年 6 月完成博士論文《台灣布袋戲的表演藝術研究—以「小西園掌中戲」、「霹靂布袋戲」為考察對象》，而本書即是將此博士論文局部修訂而成，並將書名改為《台灣布袋戲表演藝術之美》。

本書之能順利完成，首先要感謝我的指導教授林明德老師，二十年前在輔大林老師是我的中國文學啟蒙恩師，二十年後林老師又在「中華民俗藝術基金會」引領我進入民俗藝術的領域，開啓我的「民俗視野」，他常在爬仙跡岩時對我耳提面命並殷殷指導，因此我在汗水淋漓之際得到他不少功力的灌輸，他也不厭其煩地幫我修改論文題目、大綱與內容，並且帶我四處拜訪、認識布袋戲藝師，要不是他在旁邊盡力「護持」與「加持」，本書之完成將遙遙無期。在老師身邊受教這麼多年，除了學問有所增進之外，他那光風霽月、坦率任真的生命態度也是我衷心嚮往的。在此也要一併感謝周志煌學弟，是他的熱心引薦我才得以「重新認識」林老師，也才能在基金會中挖掘到很多有關布袋戲的文獻資料。感謝父親、岳父母、姑姑、姑丈、兄姊、姊夫等家人的關懷與鼓勵，尤其是妻舅蕭如成，他也是個布袋戲迷，常和我切磋琢磨，提昇我的布袋戲功力。另外也非常感謝曾永義老師、徐福全老師、吳騰達老師、石光生老師、施德玉老師在博士論文口試時給我寶貴的修改意見，讓本書得以更臻完備；感謝江武昌老師、「小春秋」施炎郎先生、廖文和團長、「天然」黃木華女士、「台北市地方戲劇協會」吳玉臻總

幹事、吳家蓁秘書惠借寶貴的圖書、照片及有聲資料，並常接受我的叨擾；感謝「霹靂國際多媒體股份有限公司」的黃強華董事長暨夫人劉麗惠女士、黃文擇總經理暨夫人蔡融涓女士、海外部黃文姬經理與張凱雍小姐，除了惠賜影音等寶貴資料外，他們在百忙之中常得接受我的訪問，讓我得以了解霹靂布袋戲的編製行銷過程及關鍵秘辛；感謝「小西園」許王團長、許國良執行長惠賜演出錄影帶，要不是他們父子倆的熱心帶領與掏心掏肺地「開剖」，至今我可能還無法找到欣賞古典布袋戲的竅門，但是國良吾兄卻於 2004 年 10 月 18 日在泉州猝逝，隨後許王老師又於同年 11 月 14 日晚上在保安宮演出時中風，著實令人震驚與哀痛，祈盼「小西園」能安然度過難關並重顯戲威！

最後要感謝的是吾妻兼諍友蕭淑貞，雖然她也在撰寫博士論文，但她一路陪我在廟埕、在電視機前看布袋戲，並且常提出「戲虎」級的心得與意見，激盪我的思維，使我在寫作時得以左右逢源；也常在我情緒低落時，忍受我的怨氣、鼓舞我的士氣，使我可以「歡喜看、甘願寫」而終成此作。當然也要感謝「台灣學生書局」鮑邦瑞總經理的青睞、陳蕙文小姐的排校，才得以讓本書順利出版；感謝好友兼書法家黃明理教授為本書封面題字，贊助本書的「光彩」。

本書是我個人研究布袋戲的一個階段性心得，雖然經過再三修改，其中定有識見未及與誤謬之處，懇祈 博雅方家不吝賜正，匡我不逮。

2005 年 6 月 3 日 吳明德謹識於台北蘆洲

· 台灣布袋戲表演藝術之美 ·

· VIII ·

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

金碧輝煌、雕刻繁複的古典彩樓。圖為「小西園」常在文化場演出的戲台。

雕製精美的古典戲偶，圖為「小西園新莊偶戲館」所典藏的蜀中五虎將。

「小西園」演出《靈蛇奇緣》中的主角戲偶——白素貞。

許王「小西園」金光戲齣中的招牌主角戲偶——龍頭金刀俠。

「小西園」士林辦公室中所典藏的精美泉式八吋小戲偶。

「日式」戲偶，「皇民劇」時期曾改用此類造型的戲偶，此為許國良「小西園木偶藝術工作室」之作品。

「西田社」所藏的早期布袋戲龍。

「小西園」所採用的少林寺「劍俠戲」原著小說——《五枚七縱海幢僧》

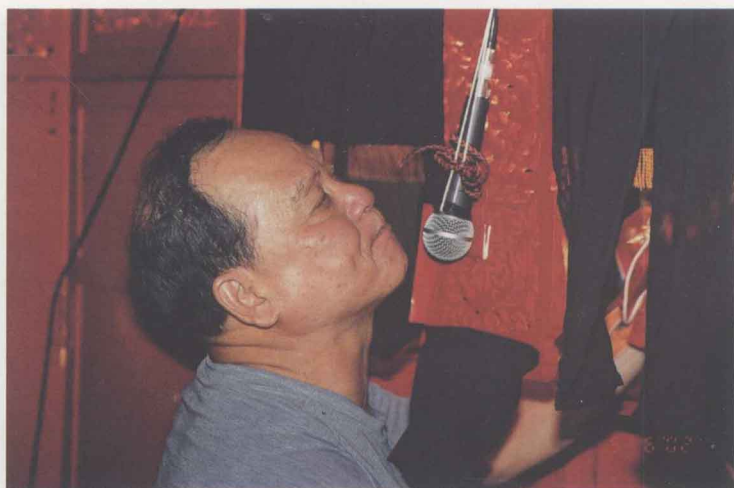
好戲就要上演，後台戲偶已準備就緒——圖為「小西園」2002年
月8日晚準備於台大椰林大道上演出。

2002年4月「小西園」參加台北「保安宮」家姓戲的演出，現場
老觀眾聚精會神觀賞演出。

掌中戲狀元——許王先生演出前致詞一番。

「小西園」主演許王的演出，常至人偶合一、渾然忘我的境界。