

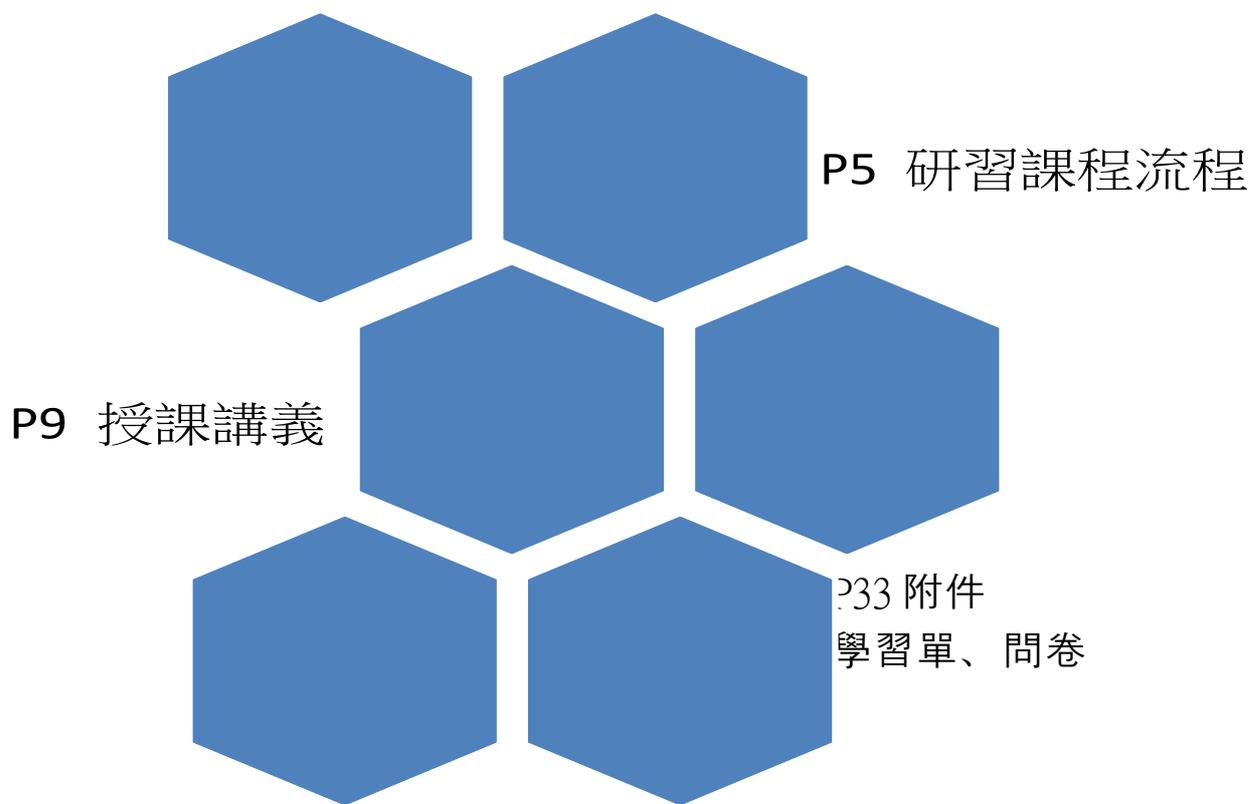
100 學年度第一學期 育藝深遠—藝術教育啟蒙方案



主辦單位：臺北市政府文化局

協辦單位：台北偶戲館、林柳新紀念偶戲博物館

策畫執行：8 識 文創發展工作室



前 言

臺北品牌•文化領先

臺北市文化局將「臺北」為行銷品牌，以創意群聚 (Creative Cluster)、文化匯聚中心 (Cultural Hub)、市民文化權 (Cultural Right) 之發展策略，讓文創產業在臺北市全面佈局、遍地開花；將臺北市文創產業推上國際舞臺，並據以打造臺北市 21 世紀第二個十年的文化願景；讓文化真正融入市民生活，讓市民對臺北市的文化成就引以為榮。並以優質文化服務，落實市民文化權 (Cultural Right)，將文化視為市民基本福利，積極執行藝文體驗券、社區營造、育藝深遠等政策，為全體市民提供高品質的藝文生活。

中華民國 100 年延伸「育藝深遠」，深化文化素養

民國 100 年「育藝深遠計畫」延伸至國小一、二年級，及國、高中、大學等階段，協助學子面對人格培養問題，並以社區營造精神，落實「文化就在巷子裡」的計畫。深耕二年級和七年級學生的文化素養，除原本參觀北美館以及舞台劇欣賞的課程，今年推動小學生到偶戲館看偶戲，七年級生到國光劇校欣賞並且參觀京劇的後製準備工作，深化臺北市文化基礎。

偶！喜歡—偶戲初體驗

本案「偶戲初體驗」課程，乃貫徹臺北市政府文化推出「育藝深遠—藝術

教育啟蒙方案」，主要配合九年一貫教育「藝術與人文」課程的規劃，結合藝術資源及義務教育之權利，讓文化藝術融入正式課程之中。

本計畫以臺灣傳統偶戲為主軸，搭配台北偶戲館及林柳新紀念偶戲博物館，結合國民小學「藝術與人文」課程，規劃適合國小二年級學童之臺灣本土偶戲體驗課程，開放臺北市各公立學校預約，以期讓國小二年級學童對傳統偶戲具備基本知識並啟發學習興趣，且對博物館導覽及觀賞有一完整體驗課程，亦為藝術教育持續紮根奠定美學教育基礎。

壹、教師研習課程計畫說明

教師研習課程旨在提供教師如何實際引導學童學習傳統偶戲知識，陪伴兒童進入劇場欣賞戲劇及劇場禮儀說明，並且延伸運用傳統偶戲元素於日常課程教學。因此，先針對教師或家長們舉辦研習營，以利傳達傳統偶戲的基礎概念。

教師研習課程規劃

<p>第一梯次 2 堂課</p>	<p>日 期：100 年 9 月 7 日（三） 時 間：下午 1:00 - 4:00 研習地點 1：台北偶戲館 研習地點 2：林柳新紀念偶戲博物館</p>
<p>第二梯次 1 堂課</p>	<p>日 期：100 年 9 月 14 日（三） 時 間：下午 1:00 - 4:00 研習地點：台北偶戲館</p>

教師研習課程對象

- 一、各年級教師、家長。
- 二、對偶戲教學與推廣有興趣的學校老師或志工、家長

教師研習營課程

時間	課程大綱	預期目標
13:00-13:10	報到	@ 簽到 @ 領取活動資料與問卷
13:10-14:00	講師授課	@ 增進對『育藝深遠方案—偶戲初體驗』活動的認識與了解。
14:05-14:10	參觀偶戲館禮儀介紹	@ 提供老師如何引導孩子了解在偶戲館參觀的禮儀。
14:10-15:00	傳統偶戲介紹— (1) 參觀偶戲館、環境介紹 (2) 介紹各類傳統偶戲 相關知識 (3) 實際操偶	透過認識什麼是傳統偶戲及實際操作，提供相關偶戲知識，並讓老師欣賞傳統偶戲之美及精神。
15:00-15:10	休息時間	
15:10-15:50	偶戲欣賞	@ 透過劇場觀摩活動，讓老師體驗並瞭解舞台演出過程。 @ 提供老師如何帶領學童觀賞表演，以及如何延伸運用傳統偶戲元素於日常課程教學。
15:50-16:00	提問與意見交流分享，填問卷	

貳、育藝深遠—偶戲初體驗課程說明

一、偶戲體驗課程設計說明：

「育藝深遠—偶戲初體驗課程」針對國小二年級學童規劃台灣本土偶戲體驗課程，帶領國小二年級學生參觀「台北偶戲館」及「林柳新紀念偶戲博物館」，與傳統偶戲面對面接觸。

體驗課程分為三階段：「大家幫幫偶」、「和偶做朋友」、「偶戲上場！」，藉由專業師資導覽、實際操偶，以及傳統偶戲觀賞，讓本市國小學童具備傳統偶戲基本認知並啟發學習興趣，為藝術教育持續紮根奠定美學教育基礎。

二、體驗課程內容：

時間	活動項目	內容介紹	預期目標
5 分鐘	大家幫幫偶	說明偶戲館參觀須知，邀請學童一起遵守偶戲館禮儀，一起幫忙維護「偶」的舒適展覽空間。	宣導偶戲館參觀禮儀
40 分鐘	和偶做朋友	由偶戲館專業師資導覽，以活潑生動、淺顯易懂的方式解說、並穿插故事小品，介紹台灣各類傳統偶戲，包括布袋戲、傀儡戲、皮影戲等之源流歷史演進、流派、偶戲戲台、戲服、偶戲配樂流派、以及偶戲演出禁忌等。並且藉由讓學童實際操作偶戲的經驗，邀請學童和偶做朋友。	拉近與傳統偶戲的距離，啟發學習興趣，達到寓教於樂的效果
5 分鐘	休息時間		

<p>40 分 鐘</p>	<p>偶戲上場！</p>	<p>由專業偶戲劇團演出，讓學童在專業劇場內欣賞傳統偶戲表演。表演內容設計富有聲光效果及特技雜耍技巧，注重與學童之間的互動，並且設計有獎徵答活動。</p>	<p>營造活潑多元的觀賞經驗，增進學習效果</p>
-------------------	---------------------	---	---------------------------

三、執行流程說明：

台北偶戲館

1. 以班級為場次單位，所以上、下午各梯次最多有 4 個班級或

人數不超 150 人

2. 流程

時間	流程	地點	班別
09:50 - 10:00	報到分組	【2F - 服務大廳】	A、B、C、D
13:20 - 13:30			
10:00 - 10:10	【大家幫幫 偶】 參觀禮儀說明	【2F - 服務大廳】	A、B、C、D
13:30 - 13:35			
10:10 - 10:45	【和偶做朋 友】偶戲導覽	【2F - 四個展區】 袋袋相傳－布袋戲 絲絲入扣－傀儡戲 影影約約－皮影戲 偶戲萬花筒－互動體驗區	A、B
13:35 - 14:15			
10:45 - 10:50	A、B、C、D 休息時間(5 分鐘)		
14:15 - 14:20			
10:50 - 11:30	【和偶做朋 友】偶戲導覽	【2F - 四個展區】 袋袋相傳－布袋戲 絲絲入扣－傀儡戲 影影約約－皮影戲 偶戲萬花筒－互動體驗區	C、D
14:20 - 15:00			

	【偶戲上場!】 偶戲互動演出	【4F - 研習教室】	A、B
--	--------------------------	--------------------	-----

林柳新紀念偶戲博物館

1. 以班級為場次單位，所以上、下午各梯次最多有 3 個班級或人數不超 90 人

2. 流程

時間	流程	地點	班別
09:50 - 10:00	報到分組	【1F - 服務大廳】	A、B、C
13:20 - 13:30			
10:00 - 10:10	【大家幫幫偶】 參觀禮儀說明	納豆劇場	A、B、C
13:30 - 13:35			
10:10 - 10:45	【偶戲上場!】 偶戲互動演出	納豆劇場	A、B、C
13:35 - 14:20			
10:45 - 10:50	A、B、C 休息時間(5 分鐘)		
14:20 - 14:25			
10:50 - 11:30	【和偶做朋友】 偶戲互動 導覽 博物館參觀	【1-4F - 全館展區】 偶戲工坊・特展櫥窗 亭仔腳下看布袋戲 金光閃閃-金光布袋戲 亞洲皮影戲	A、B、C
14:25 - 15:00			

參、研習授課講義

講題 1 — 偶戲概論 淺說

資料提供/ 邱一峰老師

【布袋戲】

一、發展概況

布袋戲，又稱為掌中戲，乃因為傳統的布袋戲較小，可以剛好套在手掌的緣故。台灣一般較習慣稱為布袋戲，據說最早演出的是一些跑江湖的藝人，為了演出方便，僅用一塊大布圍起來當舞台，人躲在裡面操作戲偶，看起來就好像一個大布袋似的；另外一個理由是戲偶套於手掌，就像是套著布袋一樣，所以大家都叫它做「布袋戲」。

據說明朝末年有個叫做梁炳麟的書生，考了好幾次科舉，總是考不上。有一次，他到廟裡去求神明指點迷津，夜裡他就夢到神明在他手上寫了「功名歸掌上」幾個字，他以為這次考試一定中舉，誰知放榜後還是名落孫山。梁炳麟心中鬱悶，於是突發奇想，將木偶套在手上玩弄，並利用以前所學編寫許多故事，來發洩心中的不平，但沒想到演出後大受歡迎，最後帶給他名利雙收，於是他恍然大悟，終於明白「功名歸掌上」的真義。於是，「掌中戲」就這樣被流傳下來了。

台灣的布袋戲，主要是傳承自閩南（漳州和泉州）以及粵東的潮州地區，大致在清朝道光、咸豐年間（約十九世紀中期）傳入台灣。自日據以後，乃逐漸形成自屬的表演風格，產生台灣布袋戲的味道。早期台灣布袋戲依其使用的音樂唱腔，可大別為「南管」、「北管」和「潮調」三大系統，目前一般的傳統戲團多採用「北管」為後場。

在早先的農業時代，傳統戲曲的演出主要是依附於廟會活動，布袋戲也是一樣。只要有神誕或節慶，時常可見布袋戲的野台演出，吸引大批人潮圍觀。到了民國四、五十年代，布袋戲走入商業戲院，為了招來觀眾買票看戲，開始產生「金光布袋戲」，結合虛幻、怪誕、武打、熱鬧和滑稽，人物多為法力高強、道行高超的仙道俠士，以聲光效果取勝，又稱為「劍俠戲」。民國六十年代，由「金光戲」的基礎進一步發展為「電視布袋戲」，尤其是黃俊雄的「史艷文」，更曾經風靡一時，造成萬人空巷的局面，成為眾人童年珍貴的回憶。然演進至後來，電視布袋戲出現了獨樹一幟的「霹靂布袋戲」，使得多少人為它如癡如狂，不過，它已是一種靠剪接技巧及動畫聲光效果的演出形式，傳統的技巧已不復見。然而，傳統的掌中戲仍然有其生存的空間，儘管現代布袋戲有

奇特殊效果，傳統掌中戲也依然有其迷人的味道，不論是精湛的操作技巧，或是文雅的口白唱腔，於今日看來，更顯出其彌足珍貴之處。

二、操弄與製作

布袋戲的操作方法簡單，是偶戲中最易上手的一種。通常以食指控制偶頭，拇指及其餘三指各操控左右兩臂。雖然原理簡單，但要做出各種動作使其惟妙惟肖，則必須有相當時間的練習才行。不但不同角色（如男女、老幼、文武等）的動作不一樣，就連同一個人物的不同舉止（如動靜、跑走、坐立等）也都必須分別清楚，才能使戲偶的動作栩栩如生。當然，隨著製作技巧的演進，戲偶的各種機關增加，五官或手臂都可以活動，於是大型戲偶多是一手支撐、一手牽動機關，方能使動作呈現整體的美感。除了動作，最能賦予戲偶生命的則是人物的「聲口」，所謂的「一口五音」，生、旦、淨、末、丑不同個性、不同類別的人物，都要有鮮明的口吻，而這都是由主演者的一張嘴所表現出來，如果能拿捏得宜，即能創造出劇中人物的個性，成為觀眾津津樂道的重要角色。不過，一方面五音的掌握不易清晰，再加上現代社會分工精細的趨勢，大陸地區已經漸漸改成不同的行當由不同的人發聲，以充分掌握人物的類別不致混淆，因此，「一口五音」似已成為台灣偶戲獨有的特色。

組成布袋戲偶的三個要素分別是頭冠、戲服以及木雕的頭與手腳，其中木雕部份是表現戲偶個性與角色的主要關鍵，地位最為重要。大致說來，偶頭尤其是呈現戲偶風格最重要的部份，其製作過程如下：（一）構思造型，選擇適合的梧桐木塊，先將其曬乾。（二）在木塊上畫中心線、定中心點，再以各式雕刀刻出雛形，形成「粗胚」。（三）雕刻五觀細部，並將頸部挖空。（四）整顏面、細雕、磨光。（五）打土底、陰乾。（六）上粉底。（七）開眉眼、打花面。（八）上透明塗料。（九）於必要戲偶裝配髮鬚。

傳統布袋戲偶的角色一般而言有「七大方當」，包括生、旦、丑三大行以及淨、童、雜、獸四大當。若再加以細分，則至少可分出六十種以上不同的角色。

「生」是最常見的男性，「旦」是所有女性的角色，「丑」是戲中笑鬧的代表，「淨」又稱花臉，分為黑、紅、青三種，黑花臉孔武有力、行事正派的武將，紅花臉代表勇敢耿直、赤膽忠心的角色，青花臉則是奸邪人物的容顏。「童」是指童子，生旦淨丑中都有，常扮演靈活生動的角色。「雜」，凡不屬上述五類，也非動物的角色，都可歸為雜角，如僧人、道士、神怪、妖魔以致於僕役、嘍囉等。「獸」是指戲偶中的動物偶，種類相當繁多。在一般的觀念中，戲中人物的角色，主要分成「生」、「旦」、「淨」、「末」、「丑」五類，其中「末」是指單純的老人而言，現多歸於老生類。但是在現代的金光或電視布袋戲裡，已經不再受限於傳統行當的分類，角色的出現無奇不有，人物的造型天馬行空，只要能夠想像，製作得出來，都可以拿來搬演，這其實也是開拓了戲偶的創造空間，豐富了演出的內容與形式，增加欣賞的趣味性與可看性。

布袋戲是台灣偶戲中最有生命力的一支，不但派別最多，分布也最廣。有傳統劇團的精緻演出，也有現代影視的奇幻呈現，可謂百技競呈、古今俱現，大家不妨親自去比較和欣賞，自有一番感受。

【皮影戲】

一、源流與發展

皮影戲，顧名思義，戲偶的材料是用皮做的，它藉著燈光的照射，將戲偶的影像投射在影幕上，用來搬演戲齣。由於影偶的造型看起來像獼猴的樣子，因而也稱為「皮猴戲」。

影戲起源於什麼時候，大家說法不一，最早可以追溯到漢武帝與李夫人的故事。據說，漢武帝非常寵愛李夫人，後來李夫人不幸去世，漢武帝傷心過度，日夜思念不已。當時有一個叫李少翁的方士，聲稱自己有辦法讓李夫人的靈魂出現，於是漢武帝便請他幫忙。李少翁來到宮廷，利用晚上的時候，在房間裡圍起一個布幕，幕後點起燈火，並囑咐武帝千萬不可靠近。夜晚時分，果然在布幕的裡面出現了李夫人的影子，漢武帝看了非常激動，終於忍不住走到布幕前，想看清楚李夫人的樣子，結果突然間李夫人就不見了。經過這次事件之後，就有人利用這個原理來表演，於是民間就產生了影戲。無論如何，最慢在北宋時代，影戲的演出已經相當興盛，廣受民眾的歡迎。一千多年以來，皮影戲在傳統戲劇中有著相當重要的地位，也是當今電影的始祖。

台灣的皮影戲主要是從閩南的漳州及粵東的潮州傳來，但兩者的形式相同，屬同一個系統，都用潮調音樂及唱腔。大約在清嘉慶年間，皮影戲在台灣演出已經非常興盛，據老藝人回憶，清末及民初同時有數百團之多，但只限於南部的台南、高雄及屏東地區，中部及北部非常少見，此或與移民的聚居有關。隨著社會的轉變，台灣皮影戲迅速沒落，目前僅剩五個傳統戲團仍在高雄縣內活動，分別是「東華」、「合興」、「福德」、「永興樂」與「復興閣」。

二、演出特色

影戲呈現的是平面的效果，有如電影螢幕，由於具有虛幻、迷離等特點，它比其他戲劇更容易產生特技效果。戲齣大致可分為文戲及武戲兩類，前者著重劇情唱腔及細膩的動作，較為冗長；後者則展現武打熱鬧的場面，較為緊湊，也比較能表現影戲的特點，現代一般觀眾較能接受武戲，文戲已幾乎不演。傳統文戲著名的有《高良德》、《師馬都》、《蘇雲》、《蔡伯皆》及《白鶯歌》、《孟日紅》等，武戲則較多，多從演義小說中選取章回作為戲齣，題材也較豐富。

除了唱腔、念白、演奏樂器及演出之外，傳統皮影戲的製作亦由演師一手包辦，可謂樣樣精通，無所不能。台灣的皮影是用水牛皮製作的，其步驟包括：

（一）選皮，（二）刮皮，（三）過稿，（四）鏤刻，（五）敷色，（六）熨燙，（七）定綴，（八）裝杆。不同的角色，其操縱的方法也不同，生、旦的姿勢有別，文、武的動作也不可混淆。操縱桿也視需要多寡不一，動作細膩者桿子多，舉手投足輕慢不得；武打者則可少至一根即可。通常是一手支住身體，一隻手操作手部動作。而演出的動作看似簡單，操作起來卻並非易事，有賴多多練習才行。

皮影戲在以前所以能夠迅速傳播以及興盛的原因，即是由於它的演出形式簡單、表演輕巧方便使然。皮影戲的舞台，最早只需一張桌子、一張白紙就夠了，然後在旁邊點上兩根蠟燭，將影偶投影在紙幕上表演即可。早期的台灣農村是以牛車來當作舞台，到了六十年代，經濟生活改善，為了適應現代社會的需求，影戲舞台也有所變革。

現況

現今由於影偶普遍加大，舞台也跟著變大，一般較大的舞台，約有五平方公尺大，影窗則為五尺高七尺寬。舞台內，影窗下邊緊臨著燈泡，其中有幾個為紅、藍、綠等不同顏色，做為演出時的特殊效果之用。燈泡下為一塊長條木板，供放置演出劇本和準備出場的影偶，其下約兩公尺見方的空間覆蓋一塊草蓆，做為操演者的演出活動空間。以草蓆為範圍大小的左、右、後三面周圍，以繩索圍成上下兩層，並在繩上掛滿各式各樣的影偶，依照角色的類別加以區分，影偶所掛的位置也不同。繩筐後方則為樂師演奏樂器的地方，左後方為鑼鈸，右後方為鼓板，胡琴則掛在中間。其中，操演皮偶及唱曲道白的地方成為「前場」，樂師演奏樂器及幫腔的地方則稱為「後場」。舞台的前方，只要能夠看得到的地方，均為觀眾觀賞演出的劇場範圍，而表演者與觀眾之間只有一幕（影幕）之隔。主演者在舞台上一邊操縱影偶，一邊唱曲及道白；助演者在兩旁配合著劇情變換道具、佈景及燈光，並幫忙主演者操作配角的動作；後場中各種樂器順著劇情推演時或齊鳴、時或間奏，偶而吆喝幾聲來幫腔助陣。整個舞台，隨著故事情節的推移，表演者、樂器與影偶之間已經融為一體，融合為一個關係緊密、無法分割的整體。

近幾年來，在部份有心人士的努力推動下，影戲已與教學課程相結合。較為普遍者，即是納入中小學的美勞課程，由於皮影戲是結合雕刻、繪畫、音樂、文學、操作等的一門綜合藝術，因此作為美勞課程來說，各種藝術能一次呈現完成，相當具有教學效果。此外，課本中的故事內容也可藉由小朋友親自製作的戲偶加以安排演出，將文字描述藉由想像予以具體呈現出來，以達到一種相輔相成的效果，可謂一舉數得，其所具有的功能自當不能小覷。一般而言，作為美勞教材的影偶是以紙作為材料，成品再以「護貝」過膠處理，不僅製作容易、操作簡便，而且成本低廉，具有多方面的優點。另外，學校更可結合社區活動，舉辦影戲製作及演出的各種活動，邀請社區內大小成員共同參與，不僅可以敦睦鄰里間的感情，也可以促進親子關係，讓大家的的生活融為一體。

幾年前，高雄縣於岡山鎮成立「皮影戲館」，負責收藏各種皮影資料，並推廣皮影活動，安排戲團的演出等。如果有機會，大家不妨到皮影戲館走一趟，以一窺皮影戲的奧秘。

【傀儡戲】之一：懸絲（提線）傀儡

在古代，凡是被人操縱的物體或木偶，都可以稱為「傀儡」，包括人在內。後來，隨著偶戲形式的多樣，乃根據其重要表演特徵大致區分成「布袋戲」、「皮影戲」、「傀儡戲」三大類。布袋戲和皮影戲已經在前面簡單的介紹過了，這一次我們就來看看傀儡戲的情況。

傀儡戲，依照操作的方法，又可以分為「懸絲傀儡」和「杖頭傀儡」兩種。根據字面來看，很明顯的，前者是用絲線由上方拉提，而後者則是用棍子由下方支撐，表演方式有很大的不同。在台灣，大家平日所稱的「傀儡戲」，其實是指「懸絲傀儡」而言，台灣並沒有「杖頭傀儡」的劇團和表演活動。因此，我們首先介紹懸絲傀儡戲。

台灣的傀儡戲最初也是隨著福建地方的移民入台，戲團的分布主要在宜蘭以及台南和高雄交界的幾個縣市，並不普遍。南部的傀儡戲，從演出狀況及所應用的曲調來看，是屬於閩南泉州的系統；而宜蘭地區的傀儡戲，其宗教上的除煞與祭祀的儀式性最強，頗有閩南漳州的遺風，富含神祕的巫風色彩。

傀儡的結構是由偶身和偶頭相互結合的，傀儡的身體、服裝和操縱板都接繫著操縱線，所以傀儡戲偶的換裝或變換角色，是把偶頭拿掉換上另一個偶頭或者接到另一個偶身上面，做為造型上的改變。至於戲偶的內部結構，分成：頭、身體、雙手、雙腳等四個部份。偶頭、雙手與雙腳均用木頭雕刻，而身體的內部則是用竹篾編成中空的身體，主要是為了減輕傀儡戲偶的重量。至於戲偶角色的分類，與傳統戲劇大致相同，可分為生、旦、淨、末、丑五大行當，另外再加上神話劇中幾個特有的人物。

傀儡戲偶的動作是利用絲線繫在傀儡身體的各個關節處，所有的絲線全部繫於一個操縱板上。一般說來，宜蘭地區傀儡的操縱線有十條，分別在右手掌、右手腕、右手肘、左手腕、左手肘、左腳、右腳、前胸、後背、左耳（連接左肩）、右耳（連接右肩）。南部傀儡的基本操縱線則有十四條之多，除了上述地方外，主要於左右掌背及指背、指尖處又多加幾條絲線。操縱的絲線越多，傀儡所能展現的動作也越加細膩、精巧，就目前泉州所改良的懸絲傀儡來說，其操縱線更多達三十六條之譜，其戲偶所能表演的靈活程度，自不待言。如果操作技巧純熟，線條拉提精確，則會使傀儡的舉動好像是活生生的人或動物一般，非常生動自然。

一個傀儡戲團的組織，以較完整的形態來說，通常必須有十個左右的成員，包括前場演師三人，六至八個後場樂師。前場由一人主演兼主唱，兩人助演；後場又分文、武場，文場負責胡琴與三絃的彈奏，武場掌管鼓鑼鑊鈸的敲打，節拍的掌握非常重要，必須前後與文武配合得宜，才能與劇情的推演密合無間。

由於傀儡除煞的功能性極強，許多人對它存有相當的顧忌；又演師通常身兼道士（師公）一職，傀儡的表演並非唯一的專業；再加上越來越少的演出機會，表演技巧自然難以精熟進步，另一方面則演出收入過於微薄，無法致力於技藝的鑽研，在這種情況下，台灣的皮影戲乃逐漸走向沒落之途。其實，抽離宗教迷信的成份不講，傀儡戲是具有相當高的藝術價值及表演特色的，問題在於，受到根深柢固傳統觀念的影響，以及現實環境的逼迫，台灣的傀儡戲正處於岌岌可危的狀態之下。如果我們看看泉州傀儡戲現今的發展情況，自然能明白其中的因由所在。而如何保存此一表演藝術於不墜，將是當前努力的重要課題。

【傀儡戲】之二：杖頭傀儡、水傀儡

由於在台灣一般所稱的「傀儡戲」，主要是指「懸絲傀儡」（提線木偶）而言，因此在上一篇我們先把它介紹給大家知道。接下來，我們就來談談其他種類的傀儡戲。

前面提過，依照操縱方式的不同，傀儡又可分為「提線」和「杖頭」兩種。杖頭傀儡是用一根木棍托住整個戲偶，因此也被稱為「手托木偶」。它又可細分兩種：一種為頭大身細手短，偶頭頸部的木柄長約一呎，操縱者手執偶頸表演，專長表達頭部的表情；另一種則是偶頸之下有一根三呎多長的木棍，使操縱者在演出時不需像前者那樣要高舉手臂來耍弄木偶，但相對而言，頭部的動作也沒有前者來得生動，俯身或點頭都較為困難。

杖頭傀儡是由頭、肩、手加上戲服、帽盔、鬚鬚等組合而成。偶頭與真人頭顱幾乎一般大小，偶身則較短。製作偶頭的程序為刻白坯、繪五官、臉譜等，甚至可在內部裝上機關，使眼睛、嘴巴或眉毛均可活動，做出表情。一塊中空的橢圓形木板，即為木偶的雙肩，將偶頸插入肩部的中空部份後，再用鐵釘插入偶頸加以定位。偶的上肢是用兩根長竹做成，拗曲後在尾端裝上木手，另一端則是藝人操縱木偶手部動作的部位。杖頭木偶一般沒有胸和足，組合時只把戲服披掛在偶肩上，再把雙手穿進兩袖即可。表演時，操縱者右手藏在戲服之內，握住偶頸，用拇指、食指撥動頸部的機關拉線，做出臉部的表情；左手則握住交叉的手部操縱桿，以大拇指和食指的滾動做出手部的展抱與伸縮動作。一般多由一個人操作一個杖頭傀儡，亦有由二、三人共同操縱一個木偶的，如下肢的動作，需要踢腿抬足時，則需要由另一個操縱者用手套住一只假足來表演。

一個杖頭傀儡穿上服裝、頭盔後約有八斤重，所以手臂的功夫十分重要。操縱者必須用右手將木偶高舉，久而不能下垂，要平而穩，在練手臂功力的同時，還必須學習如何掌握眼口耳鼻等部份的機關活動及頭部的動作。初學杖頭傀儡的操縱，首先要練習如何控制兩支操縱桿，要練得熟能生巧，使木偶雙手不會任其晃動，特別是在行走時對兩手的控制；並要準確、靈活的做出各種抖袖、甩袖的動作。另外，杖頭傀儡的出入場步法與真人表演的戲曲相似，所以初學

表演時還必須先學會各種行當的步法，才能使沒有腳的木偶在舞台上表現出行走的姿態。

其實，除了「懸絲」與「杖頭」之外，根據記載，早在一千多年前的北宋時期，也已經同時出現了盤鈴傀儡、藥發傀儡、肉傀儡及水傀儡等多種。不過，種類雖多，今天多已經不存在了，演出形態也無從得知。只有「水傀儡」一種，至今在越南仍然頗為興盛，據說是從中國傳過去的。

越南水傀儡的戲偶平均約 40 公分高，主要是用質輕的木頭刻製而成，以便浮於水面操作。戲偶感覺很樸拙，大多未經修飾，角色包括農夫、漁夫、戰士、賣藝者、舞者、神祇或是各種動物，如鳥、魚、水牛、龍、蛇等。水傀儡的腳需被固定在一個漂浮座上，以維持戲偶在水上的平衡。偶的身軀是中空的，細線連接在它活動的手臂上或頭部，而漂浮座連著一根二、三公分的竹竿，細線穿過竹竿，表演者就能以細線來操作戲偶的手臂和頭部了。在表演的過程中，竹竿和漂浮座會一直浸在泥水中，觀眾是看不見的。

水傀儡的表演通常在戶外舉行，主要是在寺廟前面或鄰近寺廟的水塘中演出。越南的有些寺廟會特別為了水傀儡的表演而建造水池，不過也有在已經淹沒的稻田裡演出的。為了演出，在水塘中會搭起一個漂亮的亭子，稱為「水中之廟」，由竹子或木頭製成。表演者就躲在這座亭子裡的布幕後面，讓觀眾看不到他們的存在。而表演的時候，他們就必須站在水深及胸的水中，從布幕後面操作戲偶。雖然水傀儡的動作不是很靈活，但是表演本身卻是非常活潑，並且在表演進行中還會燃放煙火，使演出更形熱鬧。尤其在表演結束後，還會將戲臺用火燒掉，以象徵演出的圓滿結束，相當特別。

無論是什麼表演形態的傀儡戲，都有它獨特的演出特色。雖然台灣本地的偶戲除了「布袋戲」外都相當少見，但是難得有這一次國際偶戲的盛會，齊聚於此蕞爾小島，我們何妨親自觀賞一番，以大開我們的眼界。

【世界偶戲簡介與現代偶藝的因應之道】

偶戲的種類很多，若依照操縱的方式來劃分，大致可以分成手套（布袋）、提線（懸絲）、手托（杖頭）以及皮影等四大類。這四種演出類型，在中國的傳統偶戲中都有，至今也都依然存在，台灣已可見到其中三種。

世界上最早出現偶戲記載的是中國與印度，但兩個偶戲文化之間的關係已經無法確定。印度雖然在公元前出現了「拉木偶線的人」（*sutradhara*）一詞，但並不表示它是整個亞洲偶戲的發源地。中國的偶戲在宋代時已經發展成為多元化、種類繁多的表演活動，這很讓人猜測中國偶戲的形成其實應該出現於更早以前才是。歐洲與非洲的偶戲幾乎是完全獨立形成的。希臘羅馬時期，歐洲沒有偶戲表演，最早的記錄是來自中世紀的一些圖片。而非洲的偶戲則因缺乏文獻，無法考證它的歷史。

印度與中國在兩千多年前已經有關於人使用偶（像）來表演的記載，但它的形成跟宗教之間有著密切的關係。在民間，廟會與慶典一直是偶戲表演的主要場所，可以說，亞洲偶戲一直依附在宗教形態之下，廟會慶典活動也是人民欣賞娛樂的最佳場合。歐洲的偶戲發展雖然比亞洲晚，但偶戲卻很快的發展成為獨立的、非宗教的表演藝術。除了作為大眾的娛樂表演，歐洲偶戲甚至也發展出大規模的偶戲歌劇表演，從市場到宮廷，都可以看到偶戲的演出。

然而，二十世紀新興工業的迅速發展，大眾傳播媒體的影響可謂無遠弗屆，對於傳統偶戲表演生態產生相當大的衝擊。在大部分工業化的國家中，傳統偶戲的經典被保留了下來，同時，也開始致力於偶戲發展的新方向，其中包括兒童娛樂以及教育性的偶戲，甚至將偶戲搬上螢幕，製作偶戲電視劇及電影等，為偶戲的生命開拓出新的發展空間。在歐美各國，偶戲的表演依然相當興盛，表演市場也相當廣大，這充分證明，偶戲有著旺盛的生命力以及適應時代變化的創新能力，端看吾人如何因應與著手。

相對而言，長期依附於廟會節慶民眾聚集表演生態的亞洲偶戲，在價值觀及娛樂方式急速驟變的環境之下，也跟著迅速的衰落下來。身處在這樣變化快速的娛樂環境中，傳統偶戲團體的解散是必然的。因此，如何適當的結合傳播工具並且巧妙的加以利用，厥為開創偶戲生命的重要方向。在這方面，台灣的「霹靂布袋戲」乃為其中的佼佼者；無論是人物造型、武打畫面或是聲光效果，在本地正掀起一波猛烈的「霹靂狂潮」，使得多少人為之如痴如醉，幾近瘋狂。另外，順應觀眾欣賞口味的轉變，如何創造出適合現代群眾觀賞的表演內容，亦為開拓生存空間的不二法門。隨著教育的普及，各地的表演活動也相互交流，在吸收他人的長處之後，現代劇團多能對此有所體認，並努力於創造新的表演形態，如「九歌兒童劇團」、「一元布偶劇團」等等，都能將各種表演方式的偶戲匯聚於一堂，期能創造出更吸引大小觀眾欣賞的演出內容，並且結合教育理念，以達到寓教於樂的娛樂效果。

偶戲的發展在世界上有著相當悠久的歷史，藉由演師的操作以及情感的投入，乃賦予戲偶活動的生命。當世界各國不同種類的偶劇團致力於創新表演方式的同時，台灣的偶戲是否也找到了它未來新的發展方向？在我們沈浸於觀賞來自世界各地不同特色偶戲表演的時候，也讓我們回過頭來，一起努力的思考這個問題。

延伸閱讀 書單

NO	《書名》	作者	出版社	出版年月
1.	《台灣傳統戲曲之美》 (偶戲部分)	曾永義，游宗蓉， 林明德/著	晨星	2003/01/1 /月10日
2.	《臺灣生活館： 偶戲之美》	國立歷史博物館編 輯委員會/編輯	國立歷史博物館	2007年10 月01日
3.	《戲偶在樂園： 幼兒戲偶教學工具書》	王添強，麥美玉/ 著	成長文教基金會	2002年01 月15日
4.	《臺灣布袋戲》	謝德錫/文，西田社 布袋戲基金會/圖	稻田	2000年02 月15日
5.	《台灣布袋戲 表演藝術之美》	吳明德/著	台灣學生書局	2005年07 月01日
6.	《台灣布袋戲發展史》	陳龍廷	前衛	2007年02 月01日
7.	《金光啟示錄》	邱武德	發言權	2010年03 月14日
8.	《臺灣的傀儡戲 —懸絲牽動萬般情》	江武昌	臺原	1990年05 月15日
9.	《台灣傀儡戲》	邱一峰/著	稻田	2003年01 月15日
10.	《捕光捉影話皮偶- 數位學習光碟系列》	高雄縣政府文化局	高雄縣文化局	1994年04 月01日
11.	《影偶之美》	陳處世	高雄縣文化局	2000年05 月01日
12.	《台灣皮影戲》	邱一峰/文·圖	稻田	2000年05 月15日
13.	《光和影的藝術》	高雄縣政府文化局	高雄縣文化局	2001年09 月01日
14.	《台灣皮影戲》	邱一峰/著	晨星	2003年03 月01日
15.	光影的創意小舖： 紙影偶製作創意大解析	無獨有偶工作室劇 團	教育之友	2007年03 月15日

偶的連結

No	連結網站名稱	連結網址
1	育藝深遠	http://www.culture.gov.tw/frontsite/education/index.jsp
2	台北偶戲館	http://www.pact.org.tw/
3	林柳新紀念偶戲博物館	http://www.taipeipuppet.com/
4	民族藝師：東華皮影戲團	http://twmemory.tnua.edu.tw/folkart/subject/theater1/index1.html
5	皮影戲數位博物館	http://163.29.243.14/shadowtheater2/a/a01_01.asp
6	雲林布袋戲館	http://tour.yunlin.gov.tw/huwei/
7	宜蘭縣文化局	http://www.ilccb.gov.tw/ch/
8	傳統藝術中心	http://www.ncfta.gov.tw/ncfta_ce/main/index.aspx
9	新興閣掌中劇團	http://taiwan-puppet.myweb.hinet.net/
10	啞哩岸布袋戲	http://home.pchome.com.tw/world/klgp/
11	阿德戲館	http://home.pchome.com.tw/myhome/ader319/
12	山宛然布袋戲團	http://tw.myblog.yahoo.com/merci5353/
13	小西園掌中劇團	http://www.hhypt.com.tw/Default.asp
14	敘舊偶劇團	http://www.see-join.com.tw/html/index.htm
15	上西園掌中劇團	http://blog.yam.com/aa700411tw
16	影偶之美	http://shadow.kccc.gov.tw/a/a01_01.asp

講題 2 — 參觀偶戲館禮儀介紹



偶戲館是一個參觀展覽、學習知識、欣賞演出的場所，也會遇到許多一同前往參觀的人，也就會需要很多的禮儀，因為進入偶戲館的時候你就是偶戲館的一份子了，你的一舉一動都有可能會影響到其他人，只要認識了這些禮儀，這樣你就可以成為參觀偶戲館的專家了！讓我們一起了解這些參觀偶戲館的禮儀吧。

- 愛護展品，保存我們共同擁有的文化遺產；切勿觸摸或破壞展品。
- 請勿攜帶食物或飲品進入展覽場地。
- 請勿在館內奔跑、喧嘩。
- 請勿亂丟垃圾及吸煙。
- 請保持好奇心及可以發問的權利。
- 告知館內工作人員，即可以攝影，但請勿使用閃光燈。
- 手機關機，保持安靜。

◆ 緊急事故處理指引

老師或活動負責人必須時刻提醒參觀者注意安全，切勿在扶梯上奔跑、蹲坐及嬉戲，以免發生意外。如遇有參觀者感到不適或發生意外時，請即向館方職員求助。

◆妥善保管個人財物

參觀者應避免攜帶大型物件，如笨重書包及貴重物品到博物館。

講
題

3 — 認識「偶戲館」

Puppetry Art Center of Taipei

愛耍創意，愛耍偶

憑藉著對偶戲藝術的熱情，臺原藝術文化基金會董事長林經甫先生，將數十年來個人收藏的戲偶捐出，希望臺北市政府能為它們成立一處永久保存、展覽的處所。經過臺北市政府文化局的縝密規劃，這批珍貴文物終於在「威京集團京華城社區回饋計畫案」中找到歸宿。兼具戲偶展出、演出、教學、典藏功能的「台北偶戲館」，於 2004 年八月正式開館。

台北偶戲館以「愛耍創意、愛耍偶」為訴求，劃分為「袋袋相傳-布袋戲區」、「絲絲入扣-傀儡戲區」、「影影約約-皮影戲區」、「偶戲萬花筒-互動體驗區」四個單元、以及「戲偶 DIY 課程」。介紹臺灣傳統與現代偶戲的歷史與發展，鼓勵大家多發揮創意，運用生活素材創造出自己的布袋戲偶、皮影戲偶、懸絲偶等各種現代偶。接續傳

統及現代，結合東方與西方偶戲藝術，台北偶戲館成為國內外朋友認識偶、欣賞偶、把玩偶的最佳公共場域。



開館時間：AM 10:00-PM 5:00 (周一休館)

聯絡電話：(02) 25289553

傳真號碼：(02) 25289556

偶館網址：<http://www.pact.org.tw>

館址：臺北市松山區 105 市民大道五段 99 號 2 樓 (京華城百貨旁)

台北偶戲館交通資訊：

捷運「忠孝復興站」：於 5 號出口處之「土地銀行」前，搭乘京華城生活巴士，於京華城站下車。

捷運「國父紀念館站」：由 5 號出口離站，沿光復南路往市民大道五段方向前進，過紅綠燈後右轉。步行約 10-15 分。

市區公車：

202 / 203 / 205 / 257 / 276 / 605 / 667 / 669 (京華城) 下車

204 / 266 / 278 / 282 / 288 / 672 (監理處) 下車



展區介紹



偶的展示樂園

- 閃亮印章：絕對要蒐集偶館紀念印章的地方
- 搞怪手掌：忍不住要把玩偶的地方



袋袋相傳〔布袋戲區〕



布袋戲的原始形式可能源自中國大江南北賣藝的肩擔戲。展區中除了「肩擔戲臺」、「金光戲臺」訴說布袋戲的舞台表演形式外，偶頭的製作過程、刺繡精細的戲服、搭配演出的後場樂器等，還原布袋戲全盛時期的榮景，全都是布袋戲的珍貴展品喔！如果你也想自己操偶演一段布袋戲？戲台早已為您搭好嘍！就等你來一展身手！

▶ 金光戲台

金光戲台為演出金光布袋戲時所使用的舞台，是現今野台布袋戲的主要舞台形式，此類舞台最大的好處是拆搭方便，並且易於集中觀眾的視線，還可以於舞台內隱藏機關，製造氣氛及效果。

▶ 肩擔戲

傳說為布袋戲最早的表演形式，由一人獨力完成，演出者隔著簾幕，做有表演性的說書，內容多為稗官野史的編造戲文。

▶ 七大行當六十角

表演布袋戲的基本角色，可分為生、旦、淨、末、丑、童、雜、獸等七種類別，稱為七大行當，與中國傳統戲曲相同。另外整理出黃帝、將軍、士、農、工、商.....等等六十種行業，依據每一齣戲的需要選取角色來演出。所以傳統的戲籠中，要能滿足一般的戲齣需求，通常需要包含有這七大行當六十角。

▶ 戲籠

是裝布袋戲團所有道具的容器，由於布袋戲偶及道具都不大，不需要大容器來裝載，早期的戲籠，以竹編或籐編為主要製作方式，較為輕巧，後期則有木製或鋁製戲籠的製作，較為堅固。

▶ 傳統配樂---南管、北管

傳統布袋戲表演的後場音樂，分為南管和北管兩種音樂風格，依據樂器的不同，又可以分為文場跟武場，南管布袋戲以文戲為主，特色是管弦合奏，以琵琶及洞簫為主樂，北管特色為鑼鼓打擊，音樂較熱鬧，娛樂性強，逐漸取代南管地位。

■ 絲絲入扣〔傀儡戲區〕



民間俗稱傀儡戲為「嘉禮戲」，唐代時為民間俗戲，在宋代時興盛普及，並出現各種不同操作類型的傀儡，如：懸絲傀儡、杖頭傀儡...等等。台灣的傀儡屬於懸絲傀儡，基本上是伴隨著生命禮俗的信仰而存在，南部偏重喜慶祈福的酬神儀式，北部偏重驅邪禳災的宗教功能，各具特色。

展區中有許多著名劇目介紹及主要角色傀儡，也展示了偶身的分解部位構造，對於傳統傀儡戲的宗教儀式及禁忌有詳細的說明，還有操偶大師精湛的演出影片播放。

懸絲傀儡的操控到底是困難還是簡單？自己來試試看就知道！

▶喪家樂

傀儡原為喪家樂，可能與喪葬儀式或驅邪的儺儀有關，到現今台灣民間傀儡戲演出的主要功能，仍在扮演驅除邪煞的角色。例如：跳鍾馗。

▶跳鍾馗

為台灣北部常見的一種宗教儀式，演出場合包含鎮宅、入厝、壓火、除煞、普渡...等等，由事主或居民延請道士及傀儡演師在指定地點進行，目的是消災解厄、求取平安。

▶台灣北部傀儡

分布於宜蘭及桃園之傀儡劇團，以宜蘭為中心，除了宗教祭儀之外，劇本、劇目多以北管戲曲為主，劇長約一至兩小時，表演性的劇目有：桃花女鬥周公...等等。

▶台灣南部傀儡

分布於高雄、台南及金門之傀儡劇團，以高雄為主要分佈地，宗教儀式由演師與道士聯合進行，早期的儀式及演出是從半夜開始，演三齣戲直到天亮，因此也稱為「三齣光」。聲腔音樂屬於閩南泉音系列，表演性的劇目有：童子戲球、尪某對...等等。

▶童子戲球

是一齣趣味的啞劇，沒有對白，全以姿態及動作取勝，童子將球或拋或丟或踢，共可做出十幾種動作，操偶師需要具備非常高超的操偶技巧，是南台灣傀儡戲獨特的表演。

■ 影影約約〔皮影戲區〕



皮影戲在台灣又俗稱「皮猴戲」，相傳源自於中國漢朝，因為漢武帝思念去逝的妃子李夫人，相思成疾，於是江湖術士便以李夫人的剪影安慰皇帝，治癒了他的相思病。另一種傳說記載，皮影戲是由漢代名將韓信所發明，他下令士兵以剪影的方式嚇退敵軍，後來漸漸演變成皮影戲的娛樂表演。

展場中展示了皮影戲的製作材料及工具，並且詳細敘述中外皮影戲的發展歷史，透過柔和的光源，除了能欣賞到中國珍貴的皮影戲偶之外，也有難得一見的印尼皮影戲偶展示。配上媒體播放皮影劇目「鄭三寶下西洋」、「卞章子掛帥」，更能一窺皮影世界的幻影之美。

想要操作皮影戲偶嗎？其中的技巧又有哪些呢？我們準備好了皮影戲台，等著你來大顯身手！

▶ 影戲

是利用光和影子效果來表演的一種戲劇，根據宋人筆記的記載，中國影戲大致可分成「手影戲」、「紙影戲」和「皮影戲」三大類，其中又以皮影較耐久，雕刻

藝術成就較高。

▶ 皮影偶的材料

最早的影戲是以素紙雕成，後改用獸皮，中國各地所使用的獸皮原料不盡相同，牛皮、羊皮、驢皮都有人使用，台灣因為牛多，一般都以水牛皮做為材料。

▶ 燈光

原始的皮影戲演出是用油燈照明影偶，但油燈的燈焰不定，光線也不夠集中，還有煙瘴和舞台著火的危險。一直到民國三十七、八年左右，台灣皮影戲演出開始使用燈泡照明影偶，日後更發展出不同顏色的燈光變換，製造戲劇特殊效果。

▶ 中國皮影戲外傳

傳說中國的皮影戲在元代時傳入南亞，後又傳入阿拉伯半島，在土耳其受到極大歡迎，並有「卡拉格茲」的別稱，而印度、印尼、泰國、馬來西亞.....等地，也都發展出具有當地特色的影偶演出及戲偶。



偶戲的世界充滿驚奇，除了介紹世界偶戲聯盟 (UNIMA) 之外，本區不定期推出專題特展、戲劇演出、互動遊戲等，讓民眾透過各種方式，感受並體驗偶戲的奧妙。

■ 小型互動演出介紹

金光布袋戲表演

- 全戲約長 40 分鐘

聘請專業的敘舊偶劇團來館，演出金光布袋戲，可依照預約團體要求及年齡等條件，量身訂做不一樣的節目，內容包含精采的布袋戲演出外，有趣的互動教學更是不可錯過。表演結束，還會發下布偶，讓現場觀眾親自體驗操作布袋戲的樂趣喔!





林柳新紀念偶戲博物館

Lin Liu-Hsin Puppet Theatre Museum

傳統·創新·本土·國際

您知道嗎？林柳新紀念偶戲博物館可能是世界上最活躍、最特別的偶戲博物館。西元 2000 年，一向不遺餘力推展台灣本土文化的「台原藝術



文化基金會」正式成立「台原大稻埕偶博館」，在為傳統偶戲美學發聲的同時，也開啟了偶戲新時代運動的新紀元。

2003 年起，「台原大稻埕偶博館」進入新的階段，一則跨海遠征巴黎、比利時、香港、澳門、土耳其、俄羅斯、義大利，及知名的英國倫敦皇家音樂廳、中南美洲的熱帶森林、柬埔寨的寺廟、十六世紀的歐洲教堂與西班牙高地建築等場地，耀眼的演出不但深受外國人士喜愛，更開拓了台灣偶戲的新視野。二則陸續新添大量收藏文物，包括：台灣傳統與現代金光布袋戲偶、傀儡戲偶與道具；大陸及東南亞的戲偶、皮影和傀儡；以及非洲和拉丁美洲的面具及劇本等，讓典藏愈趨多元化的偶戲文物增加到 5200 多件。

2005年11月，「台原大稻埕偶博館」正式進駐由林柳新的夫人林錦華女士捐贈興建位於西寧北路的現址，並正式改名為「林柳新紀念偶戲博物館」。至此，本館已完整具備典藏、展覽、表演、教育推廣、學術研究等功能。透過結合國內外各領域的專業人才，以及持續不輟的精湛演出與展覽，「林柳新紀念偶戲博物館」在營造文化空間的同時，也為台灣新文化帶來更多的動力。

本館轄下共有兩個劇團，分別為致力於傳承台灣傳統偶戲的「台原偶戲團」，以及融合西方戲劇美學，強調創新精神的「納豆劇團」。台原偶戲團所製作的偶戲，以北部的傳統布袋戲結合在地戲曲、京劇技巧，並融合偶戲藝師、雕刻藝師、樂師及畫家們的創意而製作出屬於自己的偶戲表演。「納豆劇團」則以演員、戲偶、劇場工作者、現代音樂結合現代劇場型式而成，著重於故事意涵與視覺意象的創意。

本館館址位於大稻埕古城，鄰近碼頭淡水河邊的西寧北路上，與台北市保存最完整也最具歷史意義的迪化老街比鄰而居。兩棟並立的四層樓歷史建築共有200坪使用空間，分別規劃為：博物館辦公室、雕刻工坊、DIY教室、偶戲特展室、精品典藏空間，以及適合各類專業演出的納豆劇場（表演廳），可謂設備完善、功能齊全。館方除了不定期策劃各項偶戲展覽使來訪群眾拓寬視野外，也開設有布袋戲雕刻製作、偶戲大師示範表演、親子偶戲劇場、傳統偶戲技術推廣等課程；另外，我們也為學校團體提供專業的導覽與表演，為的無非是讓參觀者可以親自體會到偶戲表演的樂趣及美感。

傳承傳統偶戲文化；提昇台灣偶戲藝術水平；促進民眾對傳統偶戲藝術的認識；成為培養台灣偶戲人才的中心；建立國際與亞太偶戲文化的平台；肩負台灣與世界偶戲藝術的交流，是「林柳新紀念偶戲博物館」一向的使命。近來，我們除了積極地與台灣本地藝術家及國際偶戲團隊交流合作外，也在所在地的大稻埕社區努力推廣偶戲藝術，相信在不久的將來，本博物館必將成為台北重要文化地標之一。

「林柳新紀念偶戲博物館」最重要的精神元素是愛、創新、希望、努力與快樂，到館裡一遊的男女老少，不分國籍膚色，必定都能在這個非常特別的文化空間裡受到感染與觸動，同時開啟新知。



【開放時間】：

週二至週日上午 10 時至下午 5 時
週一及國定假日休館

地址：台北市西寧北路 79 號

電話：2556-8909

傳真：2556-8912

Email：admin@taipeipuppet.com

網址：<http://www.taipeipuppet.com>

展區介紹

■ 1F 偶戲工坊/特展櫥窗

特展櫥窗—中國廣東仗頭戲偶

中國廣東省曾有數百個杖頭木偶劇團。大部分的團只有一位藝師擔任表演、口白及簡單的音樂演奏，只有規大的杖頭偶戲團才会有好幾位演師與樂師。所有戲偶、樂器都裝在一個戲箱裡，在表演的時候這個戲箱變成藝師的椅子。這幾年，鄉下民眾的娛樂越來越多元化，相對的，杖頭木偶表演機會就越來越少，很多的藝師已經無法以表演為生，因此這套 1980 代的戲偶現在已經進入了博物館...



有模道就越年

■ 2F 常態展—亭仔腳下看布袋戲

扛著戲籠的人正要前往表演地，簡單的戲箱裡放滿亮的戲偶，再過幾個小時鑼鼓聲響了起來。大家趕拿著椅子到廟口去：卜搬布袋戲！。在沒有電視的代布袋戲是台北古城很重要的娛樂。台北布袋戲團



漂緊時以

前集中在萬華、艋舺與大稻埕，還有新莊也一直是北部布袋戲發展的重要地方。現在，大部分的戲籠已經搬到其他地區，布袋戲雖然不像從前那麼流行，但對台灣文化特色的重要性而言卻未減少。讓我們跟著扛戲籠的人走，他會再帶著我們去看布袋戲！

■ 常態展—金光閃閃

曾被認為「通俗」的金光布袋戲，其實是台灣偶戲最代表性的藝術。它的音樂、戲偶、故事等等都是台灣原創的表演藝術。從 1940 年代充滿活力的台灣布袋戲團順著社會上的改變也改變自己的演出為了吸引觀眾、滿足觀眾娛樂的新需求。台北亦宛然掌中劇團的李天祿請吳天來編戲，不料觀眾的反應更趨瘋狂。後來西螺「新興閣」的主演鍾任祥與鍾任璧也開始演吳天來所編的新戲。再同時全國布袋戲藝人也紛紛為布袋戲做了最大的改革：新興閣第二大弟子「嘉義光興閣」的鄭武雄摒棄傳統的鑼鼓音樂，改用東西洋唱片音樂，真五洲的黃俊雄採用電影的主題去和配樂及效果音樂，加強燈光的變化。台南關廟玉泉閣的黃秋藤改編自日本武士道小說劇情的「怪俠紅黑巾」，一時之間，「怪俠紅黑巾」紅遍全國各地。金光布袋戲於焉轟動成為布袋戲界的主流，有能力的藝人和戲班，巡迴穿梭於全國各大戲院，馬不停蹄、幾毋寧日，沒有改革能力的，只好演出於廟會神明戲。另外，也有說改革金光戲的人應是黃俊雄，他把木偶造型加大，最先採用燈光布景的變化來增加戲劇效果，於後場方面也是率先採用西洋音樂和南北曲交雜使用。金光布袋戲是台灣最有代表性的偶戲。

■ 3F 常態展—線緣/傀儡戲 DIY

傀儡戲（提線木偶戲）是一種獨特以及古老的表演藝術。每天在世界各地有無數提線木偶師在劇場、廣或者廟裡表演。這個劇種的多元化以及它對人類宗



藝
場
教

及戲劇發展的重要性值得我們探索。拉一根線，不只是讓戲偶動起來，它同時也牽動了人類文化中的一些脈絡。

■ 納豆劇場—台原偶劇團

偶戲原本就是台灣人童年記憶的一部分，在電視媒體的影響下，現代偶戲該如何吸引走失已久的觀眾群？關鍵因素除了創意，還是創意，基於此，《台原偶戲團》的每齣戲都很注重故事情節的創意和劇情節奏，為的就是讓台灣布袋戲發揮傳統魅力的同時，大小觀眾都可以用嶄新的角度來欣賞。

《台原偶戲團》是《林柳新紀念偶戲博物館》的專屬表演團隊，創團以來，念茲在茲於台灣傳統偶戲的保存、推廣及創新。該團製作人林經甫與布袋戲泰斗陳錫煌、漢學偶戲專家羅斌共同理出該團的創作原則，也就是對作品進行多層次的要求與探索，無論是編導監製以及每齣戲的戲偶、劇本、音樂等都必需是原創，因而發展出台灣傳統偶戲新的生命力。

《台原偶戲團》的招牌戲碼如【馬克·波羅】，是將義大利作曲家 Mattia Peli 特為此戲創作的二重奏與南管交錯運用，現場由兩位歌手獻唱演出；【廖添丁】則放進台灣小調及歌仔戲曲牌；另外，愈受喜愛的【大稻埕的老鼠娶新娘】甚至配合真人演員說故事及西洋古典弦樂現場演奏等等，這些偶戲劇碼不僅盡收台灣傳統布袋戲的精髓之美，更融合東西方文化內涵，觀眾無論男女老少、老外台客，都很訝異於上述這些戲碼在舞台上下所創造的絕佳創意氛圍。

《台原偶戲團》所帶動的偶戲新風潮，近年來已在國內外得到了高度的肯定與激賞，成功地
把台灣偶戲推上國際舞台。

肆、附件 學習單與問卷

學習單

偶的學習單

學校_____ 班級_____ 年_____ 班 姓名_____

一、依照偶的特色，請連連看下面的五種偶是扮演哪一個角色？



生

旦

淨

末

丑

二、請你為下面的偶著上喜歡的顏色。



三、請問在傳統偶戲界供奉的神明是哪一尊？

孫悟空 田都元帥 哈利

四、偶是如何動起來的？請連連看。

手

皮影戲

光

傀儡戲

線

布袋戲

五、同學們，今天參觀的是哪一個偶戲館？請你蓋一個紀念章。



筆記欄