

投稿類別：藝術類

篇名：

台灣傳統藝術文化之霹靂布袋戲

作者：

陳宗文。私立樹德家商。應用日文科二年十一班
林敬閔。私立樹德家商。應用日文科二年十一班
蔡宗霖。私立樹德家商。應用日文科二年十一班

指導老師：

鄭淑儀 老師

壹●前言

一、研究動機

近年來，隨著科技及傳播媒體的日新月異，台灣社會充斥著各種多元開放的文化，但也因此傳統文化似乎逐漸式微，漸漸被外來文化所取代。然而，在東西文化衝擊之下，台灣的傳統文化中卻有「霹靂布袋戲」一枝獨秀，不僅廣受台灣民眾喜好，已第一高票被選為最能代表台灣的文化，更遠渡重洋到美國及日本等，將台灣傳統的布袋戲文化推向國際，讓更多國際友人了解台灣的文化。

的確，在諸多外來文化的衝擊之下，傳統文化必須不斷求新求變。因此，基於對霹靂布袋戲的喜好及興趣，本小組希望透過這個小論文探討其結構與成功背景。

二、研究目的

本小組的研究目的如下：

1. 霹靂布袋戲如何在外來文化的逆襲中，顛覆一般人的認知，達到成功的目的。以及為何能在國際上發光發熱，受到廣大的戲迷粉絲支持。
2. 霹靂布袋戲的戲偶廣受好評，引來許多戲迷購買收藏。霹靂布袋戲異於其他地方戲偶的特色為何？
3. 霹靂布袋戲為何能如此成功？了解其背後的過程與成功之道以及創立人為了布袋戲文化貢獻。

貳●正文

一、「霹靂布袋戲」的起源

霹靂布袋戲，是台灣在 1980 年代開始新發展出一種電視布袋戲，由董事長黃強華及總經理黃文擇所領導製作，每齣劇集名稱前皆冠以「霹靂」兩字而得名。

由於霹靂布袋戲吸引了廣大的觀眾，而使劇中主要人物成為不少觀眾的偶像。劇中人物「清香白蓮素還真」、「百世經綸一頁書」以及「刀狂劍癡葉小釵」，因此成為霹靂布袋戲台灣台的圖像商標。

(一)為何「霹靂布袋戲」能受到廣大戲迷擁戴

布袋戲廣受歡迎的部分原因無疑要歸功於霹靂布袋戲製作公司。霹靂布袋戲

以其具有創意的演出吸引熱情的觀眾而出名。然而，高品質的製作並不是該公司成功的唯一原因。霹靂布袋戲還設計了一套銷售紀念精品及布袋戲木偶周邊產品的聰明行銷計畫，這可與大導演喬治·盧卡斯推銷「星際大戰」紀念商品的手法相匹敵。再者，霹靂布袋戲不必擔心無法滿足各電視網的要求，因為他們擁有自己的電視台，也因而使他們有更多自由空間來製作觀眾會喜愛的節目。

(二)「霹靂布袋戲」的商業觀

一般人認為霹靂布袋戲既已如此成功，那他們大可坐享其成。然而相反地是，該公司卻不斷展望未來。最有力的證明就是他們推出電影「聖石傳說」。霹靂布袋戲耗資上億元經費在這部影片上，而且甚至大費周張地將此台語片做國語及英語配音。他們的目標是要讓這部影片能出現在各個國際影展上，以期在其他國家中拓展市場。事實上，如果台灣的布袋戲像日本漫畫和卡通一樣成為國際間最受歡迎的寵兒是一點都不奇怪的事。

二、「霹靂布袋戲」戲偶的架構及演進

1980 年代在霹靂布袋戲剛現身的時候，戲偶在當時還很粗糙，不過隨著時代的進步，戲偶也慢慢的由粗糙轉為細膩，也更能表現出接近真人所能作出的動作。

(一)戲偶的架構

布袋戲戲偶基本結構包括身架、服飾、頭飾，身架包括頭、布身、手（文手或武手，木製），實心的布腿、鞋（靴子，木製），傳統偶頭為木製，現代偶頭的材質，主要是用樟木，做好的戲偶，大致上分成 2 個主偶跟副偶，主偶主要是拿來拍戲用，副偶的功能是主偶沒辦法在拍戲了，緊急拿出來用的戲偶，不過霹靂布袋戲公司，也有主要拿來賣給霹靂布袋戲戲迷的戲偶，不過賣家實在太多，所以戲偶的相似度跟拍戲的戲偶，有點不一樣。

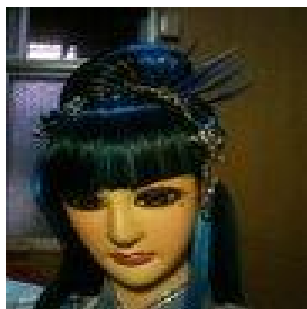

圖 1 偶頭

圖 1 偶頭：以前傳統戲偶的偶頭，大多為木製，偶頭的製作過程分成雕刻、粉底、開眉、打土底等等，偶頭的製作過程其實是很複雜的，早期製作偶頭的木材是來製中國泉州，「不過到了 1950 年之後，台灣的偶頭才大幅改以本地材質製作，現代偶頭的材質，主要是用樟木」（維基百科 2011/3/30）

圖 2 手：早期戲偶的手是不能彎的，而且手指是固定的，所以要讓木偶手上拿東西的話，只能用黏的方法，不過隨著時代的進步，木偶的手慢慢的改進，到了現代木偶手的手指進步到可以彎，越來越人性化。

圖 2 手

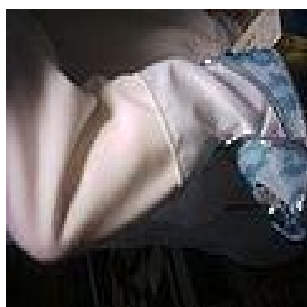

圖 3 腳

圖 3 腳：跟手一樣，早期的腳也是不能彎，所以早期拍戲，木偶是直立的站著，不過也隨著時代的進步，從不能的腳，慢慢演變到跟人一樣有膝、踝二關節，所以偶的拍攝起來更加的生動，不會像以前一樣直立站著很死板的樣子。

圖 4 天地同：基本上天地同就是為了操偶師，操偶更方便，所做出來的一個偶架，操偶師把手伸進去，手放的地方，就是天地同，天地同分成左右都有，左邊是控制左手，右邊是控制木偶的偶頭跟右手。

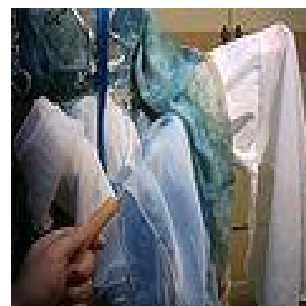

圖 4 天地同

(二)戲偶的演進

傳統戲偶跟現代戲偶有著很大的差別，不論是偶頭、手、腳、服飾、身架，都有了很大的改變，傳統戲偶大小只有 30 公分左右，現代戲偶長高到 74~80 公分

戲偶的服飾也跟著時代的進步，慢慢的精緻化，近代的戲偶穿的服飾更加的華麗更加的入眼，甚至跟真人穿的相仿。

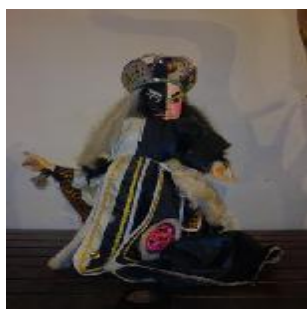

圖 5 霹靂布袋戲舊角(黑白郎君)

圖 6 霹靂布袋戲新角(楓岫主人)

由圖 5 所知以前的木偶只有 30 公分左右，傳統戲偶的手較小一點，偶頭的五官也比較密集，且頭髮也較為粗糙，衣服的設計也較為簡便，不過隨著時代的進步，圖 6 中的戲偶所看，戲偶的頭髮變成較細緻，身高也改進成 74-80 公分，手指也改成手指內有鐵絲變成可彎式的手指，可以更加方便戲偶拿道具，衣服的設計更加精美化之外，整體的感覺就是跟傳統戲偶不太一樣。

三、「霹靂布袋戲」的改革與創新

(一)改革

礙於一般人所認知的傳統布袋戲，起初當黃家兩兄弟剛接下父親黃俊雄的事業時，為求進步以及突顯出與父親時期的不同，開始做出一些革命性的創新，例如將戲偶由原本的三頭身更改成更符合人體的七頭身，不過卻引來較為保守的同行以及傳統藝術學業的學家批評，但是在這些負面輿論之中，黃家兄弟倆仍然堅持自己要走的道路，久而久之這些批評的聲音也慢慢的小了，畢竟成果是最重要的，不管過程多麼辛酸艱難，從成果看來，相信霹靂布袋戲的創新無疑是成功的。

霹靂布袋戲的種種革命與調整，雖然都曾受傳統派系的打擊，但是黃家兄弟認為，時代不同、時空不同，追求改變是必然的為了打破傳統的觀念與自身的窘境，黃家兄弟曾主辦「台灣布袋戲何去何從」座談會，邀請全國各地的傳統布袋戲團(黃強華與黃文擇之霹靂布袋戲布袋戲 2003)，其中包括開啟黃家布袋戲繁華的大家長黃海岱大師〈已故〉，還有德高望重的李天祿老先生等人齊聚一堂，希望以團結與了解來讓代溝消失，結果果然不負所望，此舉讓霹靂布袋戲革命性的改變漸漸得到了傳統派系的認同。

(二)創新

布袋戲之所以能保有它的戲迷，是因為它迎合了社會大眾的口味。這尤其以在電視上播出為然。電視不僅提供布袋戲新的表演舞台，而且還讓這種戲劇藝術呈現在更多觀眾面前，另外，除了台灣的觀眾戲迷，「霹靂布袋戲國際多媒體」甚至把布袋戲推廣到日本跟西方國家，電影「聖石傳說」與霹靂布袋戲的劇集，都有配上日語與英文配音跨海演出的經驗，充分表現出創新布袋戲事業的野心。

然而這種觀眾群的要求需要很多的改革，製作人開始運用動畫和煙火爆破等的聲光特效。他們還利用更多精心製作的佈景創造出非常逼真且有趣的背景。不過其中最大的變化在於劇情口白部分。製作人不再依賴傳統的故事題材而開始寫可以吸引新一代年輕觀眾的腳本。由於這些不斷推陳出新的改革，看來布袋戲仍會繼續風行至下一個世紀。

參●結論

由上文得知霹靂布袋戲，隨著時代的進步，戲偶從傳統戲偶慢慢的演變成現代戲偶，不過霹靂布袋戲不只是戲偶在進步，而是整體技術，包含了行銷手法、操偶術的進步、劇本台詞的多變化.....等，都是使得霹靂布袋戲走向新世紀所擁有的絕佳武器，時代的演進，科技的演變，將使得霹靂布袋戲布袋戲邁向新一步的光世代。

近年來，霹靂布袋戲與超商合作，推出了一系列的周邊商品及 DVD，此舉造成的無比大的商機，也讓霹靂布袋戲邁向了多元化及國際化的新一步發展，也就是因為這樣，使得平常無法定期守在電視前面的學生族及上班族有了更好的選擇，亦使得霹靂布袋戲布袋戲的戲迷愈來愈多，推陳出新的速度也可見一番。

讓霹靂布袋戲布袋戲躍上國際化的一大推力則是於千禧年推出了電影『聖石傳說』並陸續在中國、日本等上映，以顛覆傳統的華語及日語版本，驚艷了整個布袋戲界，也使得霹靂布袋戲在國際上逐漸嶄露頭角。

以下本小組整理列出霹靂布袋戲的特色：

1. 結合傳統再創新
2. 美妙的背景音樂
3. 天馬行空的劇情
4. 豐富的詩詞文學
5. 精采的特效剪輯
6. 厲害的銷售手法
7. 多樣的聲音變化

這些都是令霹靂布袋戲布袋戲愈來愈受歡迎的原因，也是為甚麼霹靂布袋戲布袋戲的崛起會如此成功的原因。

肆●引註資料

【文字引註】

- 1.張瓊慧(2003)。黃強華、黃文擇與霹靂布袋戲布袋戲。臺北縣：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館
- 2.陳龍廷(2007)。台灣布袋戲發展史著。前衛出版社

【圖片引註】

- 1.圖1、圖2、圖3、圖4 取自 維基百科 2011年3月29日
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E8%A2%8B%E6%88%B2>
- 2.圖5 取自 霹靂布袋戲新潮社 2011年3月29日
http://www.ffoundation.com.tw/bu_data/pili/pili_weapon_specialc.htm
- 3.圖6 取自 EPILI霹靂布袋戲網 2011年3月29日
<http://www.pili.com.tw/>
- 4.維基百科 2011年3月29日
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E8%A2%8B%E6%88%B2>
5. EPILI霹靂布袋戲網 2011年3月29日
<http://www.pili.com.tw/>