

投稿類別：家政類

篇名：

布袋戲偶之整體造型製作及演變趨勢探討

作者：

張鏞中。私立樹德家商。高三 33 班

陳雪鈴。私立樹德家商。高三 33 班

陳吳湘芸。私立樹德家商。高三 33 班

指導老師：

江巧智 老師

壹●前言:

一、研究動機

布袋戲儼然是如同電影般的第八藝術，包含了許許多多的層面，從最早，只是在廟口和節慶時出現的傳統布袋戲，到現在具備的傳統意象外，角色造型性格獨特、正邪混淆、以商業為依歸，劇本、舞台，多元且彈性；服飾的墊肩誇張、耍酷，其細心設計的各類人物造型，藝術性獨具，使得戲偶呈現於螢光幕前是如此的耀眼光彩。

在不同的時代背景、運用不同的流行元素、文化創意特質，大膽改變與創新，例如：戲偶服飾流行色彩之轉換、角色造型之創新，數位平台之設置；且於不同的文化產業結構、表演風格與經營型態下，延續黃氏家族傳統求新求變的精神，摒棄特定的朝代背景，變換不同的流行趨勢；霹靂除了所具備的傳統意象外，角色造型性格獨特、正邪混淆、以商業為依歸，劇本、舞台，多元且彈性；服飾的墊肩誇張、耍酷，其細心設計的各類人物造型，藝術性獨具，使得「霹靂布袋戲」戲偶呈現於螢光幕前，是如此的耀眼光彩；霹靂王朝也藉由多元的創意元素，將傳統戲劇再一次成功地推向國際舞台！

二、研究目的

布袋戲表演藝術除欣賞戲曲與音樂之美，傳統工藝亦為欣賞重點之一，舉凡戲棚、戲偶雕刻、臉譜彩繪與服飾，均為藝術之表現。

然而不管是角色設定上的分析、劇情上的廣大討論，許多戲迷都非常的精闢入裡，但唯獨偶戲造型這一塊得剖析的人卻是少之又少，亦或只是簡單明瞭的幾句觀感及草草帶過，或許這一塊是需要一些專業的知識才能讀懂的語言。

整體造型是戲偶給戲迷的第一印象，傳統布袋戲的造型中更是如京劇般講究生旦淨末丑的分別，如奸臣是白臉，淨角需畫花臉等，故霹靂布袋戲也如同京劇般，這個角色是正派、是反派、是先天還是妖道由造型也可窺視一二。

本專題主要是想要呈現出傳統的文化藝術和現代戲偶服飾流行色彩之轉換、角色造型之創新的差別，首先從眾多的布袋戲角色人物中，分別挑選出

代表傳統及現代兩尊具性的人物做比較與探討，並且藉由這兩尊角色的整體造型為基底和參考，再結合傳統文化藝術和現代流行元素，創造出具有創意及獨特風格的布袋戲偶，展現出布袋戲之傳統文化以及現代藝術之美。

三、創作研究方法

藉由網路和圖書館的書籍以及先前蒐集布袋戲相關之文獻的資訊例:戲偶的構造、文化傳承、藝術內涵、生根與演化…等，做討論與分析及挑選出傳統與現代具代表性的兩尊人物來做探討和比較，並整理出布袋戲中所扮演的角色以及布袋戲造型之殊異以較為專業的角度分析劇服，搭配角色設定、劇情發展，來了解霹靂「偶像」的魅力所在，及為何在式微的傳統文化藝術中仍能屹立不搖以及觀察戲迷對偶戲造型的感知，整理出傳統布袋戲、金光布袋戲與霹靂布袋戲間造型之殊異，以分析角色、劇情及造型三者間的影響，再結合傳統及現代流行戲偶，創造出傳統且求新求變的精神及摒棄特定的朝代背景，變換不同的流行趨勢的一尊新戲偶。

四、研究流程與架構

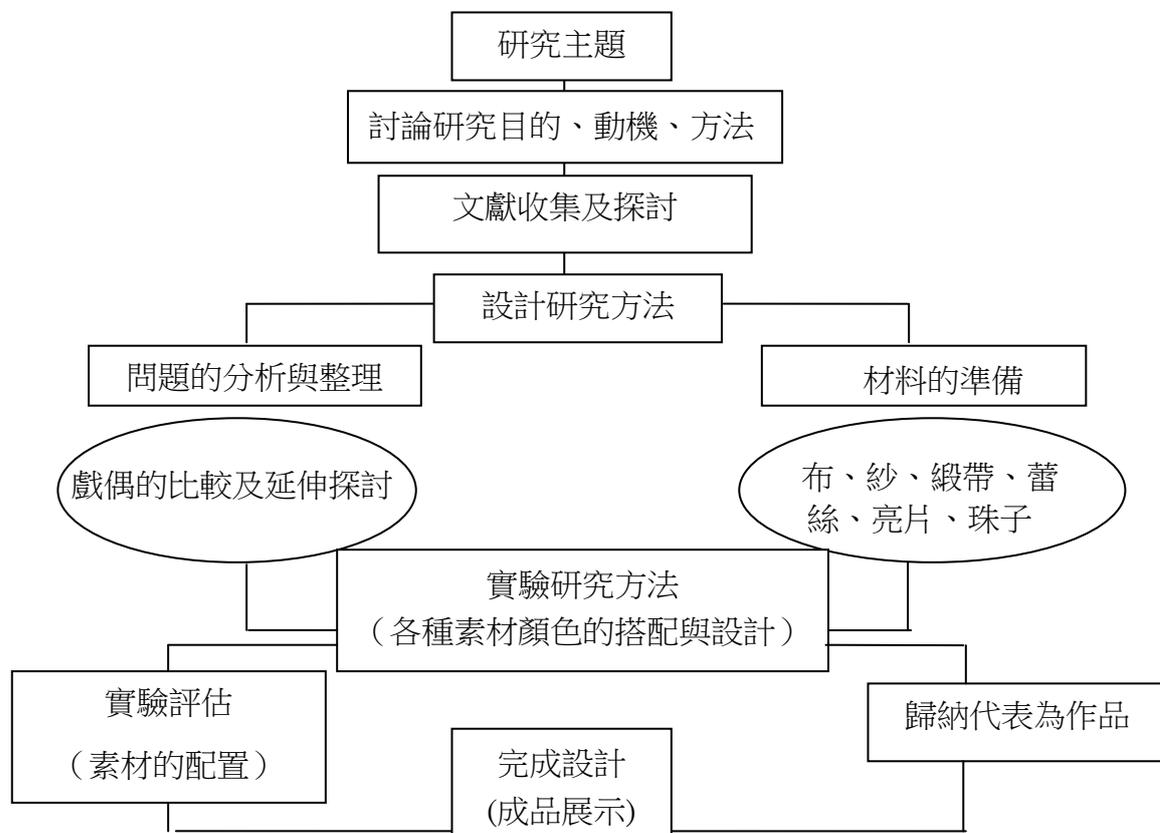

圖 1 研究流程與架構圖

貳●正文

一、布袋戲的起源

布袋戲的起源說法眾多，其中最普遍的說法則為明末落第書生梁炳麟的事。明末泉州書生梁炳麟，因屢試不中，一年應試之前與友人至九鯉湖，祈求仙祖托夢預卜吉凶，夜裏夢見一白髮老翁於其手掌題「功名歸掌上」，梁炳麟醒後便認定今年必中而欣然赴試，不料依然是名落孫山；梁炳麟落寞返鄉途中夜宿客棧，見隔壁房客以懸絲操控木偶，梁生見以線操作不易且不夠生動，忽靈機一動，乃以手掌撐戲偶表演，比起原先絲線操作的生動自然多了，後巡迴演出漸受歡迎兒揚名，正符合「功名歸掌上」的暗示。

布袋戲是在明末清初時傳入台灣，當時的布袋戲仍十分簡陋，特徵為單人演出，只配有單純的鑼鼓音樂，表演的劇目為短劇，沒有一本完整的表演腳本。乾隆之後，布袋戲在福建地區特別發達，不管在劇本、音樂及唱腔口白，都為吸引當地觀眾開始採用福建地區的戲曲加以發展，造成特殊的表演方式(故事、音樂及唱腔口白等方面)，形成所謂的「戲曲布袋戲」；此一分歧點，使得布袋戲成為地方傳統戲曲。

當時除了擴大戲棚，改良為精緻的木雕戲棚外(由單人肩擔發展到四角棚，由單人演出改為雙人以上演出)，也採用了管弦樂器來充實曲目(光緒之前以南管為主，多為文戲演出；光緒之後，北管逐漸取代南管音樂，武戲表演也隨之增加)。角色方面也隨著劇目的豐富而有更多的變化，採用雕刻精美的木偶演出(已出現專門雕刻木偶者)。此時，福建地區專門布袋戲表演藝師也渡海來台組班授徒，並將閩南的演出形式傳入台灣，在戲曲方面也多沿襲閩南，使得布袋戲逐漸發展為正式的表演形態(早期的演出多為走唱藝人方式，表演者也多為為維生而演出，並非專門藝師)，奠定台灣布袋戲日後演進的基礎。

(2-1 布袋戲來源資料：陳龍廷。(2007)，《臺灣布袋戲發展史》。台北市：前衛出版社出版。)

二、研究成果-作品欣賞

(一)紙圖妝容實作

結合風采鈴溫柔婉約的氣質及妖應封光的妖嬈嫵媚感，選以橘色、黃色、紅色、黑色的眼影、色鉛筆做延伸，先將眉頭用淺咖啡畫至眉尾時添增紅色眼影畫

出布袋戲妝容中最具特色的七字眉型，接著畫出尖形的倒勾線使用眼影推出漸層，睫毛則是用墨水簽字筆勾勒出生動的線條，在畫上眼珠，使眼部更深邃、更明亮有神，以及帶點粉嫩紅的粉橘色腮紅，最後畫上豐腴的大紅色雙唇，為整個妝感更添加了女人的撫媚風彩!!。

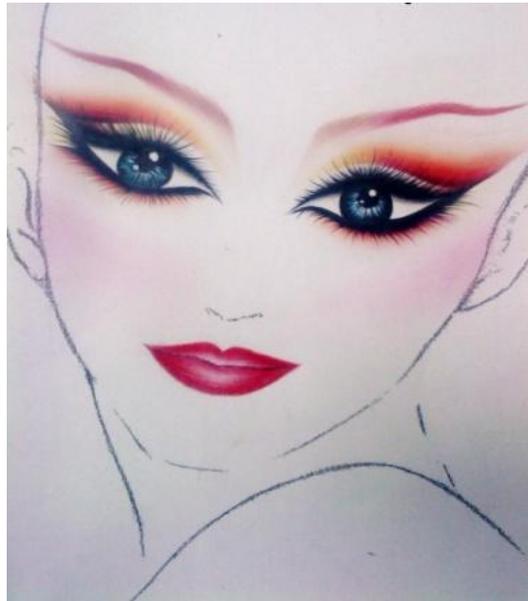

圖 2 彩妝紙圖呈現

(二)真人彩妝實作

步驟：

1.打完粉底後畫出倒勾線 2.用眼影順著倒勾線向上推出漸層 3.畫細長的眼線

圖 3

圖 4

圖 5

4.畫上七字眉型

5.刷上帶點粉嫩橘色的腮紅

6.畫上豐腴的唇型

圖 6

圖 7

圖 8

1、真人彩妝作品呈現

圖 9 真人彩妝正面

圖 10 真人彩妝側面

(三)細部頭飾創新實作

步驟：

- 1.先用細鐵絲架出頭飾的基底
- 2.再另外架出一個球體與步驟 1 組合
- 3.順著球體黏上髮片

布袋戲偶之整體造型製作及演變趨勢探討

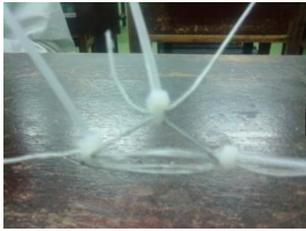

圖 11

圖 12

圖 13

4.運用些許銅片組合頭飾上的小飾品

5.取一段髮片編出多條三股編

8.繞成圓形固定於兩側後面則是將辮子彎成U型固定

圖 14

圖 15

圖 16

2、細部頭飾作品欣賞

圖 17 頭飾放大圖

(四) 細部服裝實作

步驟：

- 1.先用細鐵絲架出 2.用紅色布料縫出 3.裙子的部分鋪上 4.將蕾絲及珠子
肩膀與手臂 衣袖 紅色的緞面布料 點綴在上衣

圖 18

圖 19

圖 20

圖 21

- 5.將蕾絲小碎花拼 6.肩後利用亮片條 7.背部增添些許羽毛
貼在袖口邊緣 製造出垂吊感 營造出柔美感

圖 22

圖 23

圖 24

(五) 整體造型作品呈現

圖 25 正面近身

圖 26 正面全身照

圖 27 活動式手臂

參●結論

一、結論

在執行專題製作的過程中，讓我們的組員在製作方面成長了許多，藉由尋找資料跟討論的同時，讓我們揮別了以往布袋戲是傳統乏味的刻板印象，對於傳統戲偶至現今新穎精緻的戲偶造型，都有更深一步的了解和認識。

也經過小組的討論與分析分別挑選出生、旦各兩尊傳統與現代具有代表性的人物傳統女旦-風采鈴及現代女旦-妖應封光的整體造型作為基底，結合創造出具有傳統文化藝術及現代元素的獨特新戲偶，也在製作頭飾及服裝整體造型中，學習研究及創作，了解製作造型的過程實在不容易，更深刻的體會到團結合作的重要性！

經過此次研究後，我們發現傳統布袋戲漸漸地轉為現代流行布袋戲後，愈來愈受到年輕人的喜愛，無形中也增加了許多年輕族群的觀眾，帶動布袋戲潮流，使布袋戲文化越來越受到社會的重視。

在實作研究方面，我們從電視上、網路上、書籍作品上，參考了許多材質的運用，再加上自己的美感與創意，創造出結合傳統復古柔美及現代流行等較華麗誇張的元素來加以製作，製作完成後的作品，呈現出柔和但不失華麗妖嬈感，將布袋戲造型注入新的元素及靈魂，讓布袋戲的精神能更貼近現代人的心，讓台灣的布袋戲文化能再次發光發熱。

二、建議

- (一) 建議後續研究者可以再深入探討布袋戲舞台前的刀光劍影，螢幕中的電光火石以及木偶的一舉手一投足，從編排、口白、操偶、導演等，幕後操作。
- (二) 提倡現今的布袋戲加入流行新潮的元素，並非以往傳統的樣貌，布袋戲從錄影帶、網路、電影、報章、雜誌，這些創舉已成為注目的焦點。
- (三) 可以研究霹靂是如何把布袋戲創新，如何締造現今有一百多萬戲迷的布袋戲世界。

- (四) 了解每尊戲偶以及戲偶的個性、性格、造型等，是如何去付諸在戲偶身上使每尊戲偶有自己獨特的個性及特色，賦予布袋戲偶生命。
- (五) 霹靂布袋戲如何引入「BJD」系統娃娃製作技術「可動關節的高度擬真技術」，再和傳統的布袋戲偶融合。
- (六) 可再進一步去了解除了基本的文、武戲、甩偶等，是如何融入電影特有的吊鋼絲效果和特效，做出一齣精采的布袋戲。

肆●引註資料

- 一、Yahoo 奇摩知識+ 傳統戲曲之數位典藏以布袋戲 (2009)，取自：
<http://blog.yam.com/s494070567/article/25458509>
- 二、Yahoo 奇摩知識+ 台灣布袋戲歷史 (2005)，取自：
<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?jid=1105050910223>
- 三、小西園掌中戲團 許天扶創立於(1913)，取自：
<http://www.hhypt.com.tw/ugCShowroomItemAbout.asp?hidKINDID=5&hidMENUTYPE='ABOUT'>
- 四、掌中乾坤官方網站 布袋戲學習網 (2012)，取自：
http://folkartist2.e-lib.nctu.edu.tw/collection/palm_edu/include/index.php?title=costumes&item=cloth_01
- 五、雲林布袋戲館 布袋戲在台灣的演變與改革 (2010)，取自：
<http://yunlinfun.blogspot.com/>
- 六、沈平山 (1986)。布袋戲。台北：葉利。
- 七、黃強華 (1999)。聖石傳說。台北市：霹靂新潮社出版。
- 八、陳龍廷 (2007)。臺灣布袋戲發展史。台北市：前衛出版社出版。
- 九、黃強華 (2007)。霹靂造型達人書-霹靂不傳之祕大揭露。台北市：霹靂新潮出版事業部。

十、黃文擇、黃強華 (2009)。霹靂天啟劇集攻略本[上卷]。台北市：霹靂新潮社出版。

十一、黃強華 (2012)。霹靂版公仔特典。台北市：霹靂新潮社出版。