

投稿類別：藝術類

篇名：

燈與影的藝術－皮影戲

作者：

林芷嘉。私立樹德家商。高三2班

劉 蓓。私立樹德家商。高三2班

黎品昀。私立樹德家商。高三2班

指導老師：

楊菀菁老師

壹●前言

一、研究背景

因現代社會的因素，使皮影戲不再像以前一樣盛行，然而它不僅是一個表演，更是台灣文化的一個重要里程碑。皮影戲在三百多年前傳入南台灣之後，便使高雄成為台灣皮影戲發展的重要地區，也擁有全臺灣唯一的皮影戲館。皮影戲是很多老年人的兒時記憶，是精彩的聲光效果，加上劇情的演變，獲得許多人的讚賞，但隨著時代的進步，早期的傳統文化逐漸沒落，因此在現代生活中，看見皮影戲的機會已經是少之又少，令人感到非常可惜。

由於當時的網路媒體並不是那麼發達，多半人家也沒有智慧型裝置，皮影戲表演都是在廟會及重大集會舉辦，但因現在大眾媒體的進步，許多人寧願選擇在家中欣賞電視影集和追劇，會願意出門觀賞傳統表演的已經屈指可數，如果像皮影戲這樣的傳統表演願意邁出一步向網路方面發展，我們相信這樣的舉動可大大改善其沒落之原因並拓展及保存這樣令人驚豔的傳統藝術。

二、研究動機

在高一時因本校老師與彌陀國小結合進行偏鄉英語教學，那邊的學生們表演了一場精妙入神的皮影戲表演。在這之前，我們對於皮影戲是一無所知，而彌陀國小的王彥崑校長也提到說皮影戲已經鮮為人知，因此從那時候使我們對皮影戲開始產生好奇，它是傳統文化藝術的重要資產，所以我們想讓這個傳統文化藝術繼續傳承下去，且可以時時融入在我們現實生活中，也讓現代的年輕人對皮影戲能有更加一步的了解，加深大家對傳統藝術的印象。

三、研究目的

- (一) 了解皮影戲的歷史源流
- (二) 認識皮影戲的影偶角色
- (三) 了解製作皮影戲的過程
- (四) 探討傳統皮影戲沒落之原因
- (五) 實地探訪永興樂皮影戲團
- (六) 研究皮影戲該如何與現代結合

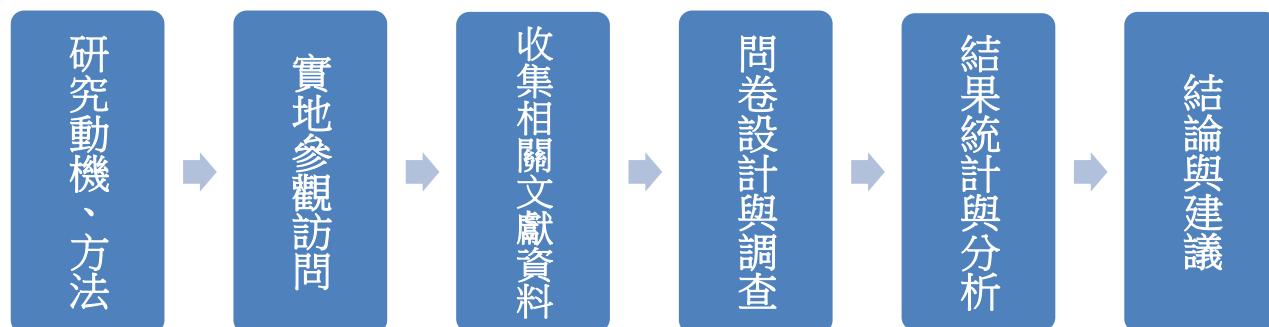
四、研究方法

- (一) 文獻探討：利用網路來查詢相關的資料以及蒐集各種有關皮影戲的書籍。
- (二) 實地探訪：我們前往岡山進行實地探訪。
- (三) 問卷調查：根據研究設計，用發放問卷的方式了解大眾對皮影戲的認知，將得到的資料做統計、整理。

五、研究步驟

透過網路來查詢相關的資料以及蒐集各種有關皮影戲的書籍，再前往岡山與彌陀進行實地探訪，透過與皮影戲團團長講解更加了解皮影戲的形式與種類，再透過發放問卷的方式了解大眾對皮影戲的認知，將得到的資料做統計、整理如下圖表一：

表一 研究步驟

貳●正文

一、何謂皮影戲

皮影戲又稱燈影戲或皮猴戲，在所有戲劇的領域中，可算是最古老的民間戲劇藝術。在表演時，操作者在白色布幕後方操縱著皮影戲偶，利用「光」、「影」轉換效果投射到帷幕上，並透過剪影方式結合當地流行的民間戲曲與歌唱來表演故事情節，同時搭配打擊樂器和弦樂，別有一番風味。表演著前所未有的藝術，讓觀賞者透過不同方式體會戲劇的魅力。

(一) 皮影戲的源流

臺灣的皮影戲流傳於中國大陸，來臺後便傳入南臺灣。傳說中漢武帝非常思念已故的嬪御李夫人，也因此無心於管理政庭上的事，大臣們都很擔心他，於是就請來了一位江湖道士李少翁來招李夫人的亡魂，在傍晚時，李少翁架了一個帷幕並剪了一個李夫人生前的影像，藉著油燈照射在帷幕上，使他就好像看見了李夫人的身影，也讓漢武帝真的以為見到了李夫人，因此他感到非常欣慰也漸漸的減少對愛妻的思念與痛苦。

(圖一) 角色圖片
(圖片來源：網路)

(二) 皮影戲的影偶角色

在臺灣皮影戲的類型中，每一種不同的角色都是戲中的重要元素，他們讓故事顯得更加生動活潑。如(圖一)所示從左到右，皮影戲分成五種角色分別為生、旦、淨、末、丑。他們又因地區、性別、年齡、貧富以及穿著的差別，因此各角色所展現出來的特色有所不同，展現出每一個影偶的獨特個性風格。

- 1、生偶：男性的角色稱作「生」，其中包含武生、老生與文生。
- 2、旦偶：女性角色稱作為「旦」，包含了武旦、青衣、花旦和老旦。
- 3、淨偶：性格豪放、陰險奸詐的男性角色稱作「淨」。
- 4、末偶：老年的男性人物稱作「末」。
- 5、丑偶：滑稽、詼諧有趣的人物稱作「丑」。

(三) 皮影戲的製作過程

我們實地到岡山的皮影戲館探訪，並了解到台灣皮影戲偶的製作技術大部分都由大陸傳入，而早期台灣的皮影戲偶大多是利用牛皮而製，但現今台灣已經沒有再販賣製作戲偶的牛皮，大部分都是源自於大陸，所以我們就利用紙板製作了簡易的皮影戲偶，讓我們對於戲偶的製作過程與操作方法更加了解。以下是利用紙板、圖釘、竹筷及吸管所製作的簡易過程，如下表二：

表二 簡易皮影戲偶製作過程		
 <p>(圖二) 步驟一</p> <p>如(圖二)，在紙板上描繪出影偶的造型並將頭、身體及四肢分開。</p>	 <p>(圖三) 步驟二</p> <p>如(圖三)，將描繪出的部位上色。</p>	 <p>(圖四) 步驟三</p> <p>如(圖四)，把各個部位剪下來。</p>
 <p>(圖五) 步驟四</p> <p>如(圖五)，在影偶各個部位的連接處上各挖一個洞再利用圖釘銜接起來。</p>	 <p>(圖六) 步驟五</p> <p>如(圖六)，再利用竹筷插到圖釘上並將吸管套入固定。</p>	 <p>圖七、完成品</p> <p>根據步驟一到步驟五，如(圖七)所示。</p>

(資料來源：本組自行整理；圖片來源：組員拍攝)

二、探討傳統皮影戲沒落之原因

現代人人生活的日常休閒活動已不再是觀賞傳統藝術。在現在這資訊發達的時代，電視及電影已成為大家生活日常的休閒活動，欣賞傳統藝術的人少之又少，而傳統藝術是老一輩的休閒娛樂活動，也曾經是他們生活中的一部份，如今卻因科技的進步慢慢的取代了皮影戲在大家心目中的地位，使它被人們給遺忘，這類的傳統文化內容一成不變，造成無法吸引觀眾的目光，才使皮影戲不再盛行。

（一）科技發達的影響

因電子產業的進步，現代人很少會像老一輩的人一樣每天到廟口前面或是在路邊等著要看傳統表演，在大多數的人都會使用智慧型裝置之下而忽略傳統的資產。皮影戲盛行時網路並不像現代那麼發達，導致當時了解皮影戲的人到了現代，因年紀稍長卻不了解如何運用網路，導致皮影戲不能像以前一樣那麼普遍。

（二）流行趨勢的變化

現代年輕人喜愛追求異國（例如：歐、美、日、韓…等）的流行文化，導致皮影戲這類的傳統藝術文化逐漸消逝。皮影戲是一個古老的傳統文化，對於大部分的年輕人來說，這類型的表演似乎不符合他們的胃口，近幾年來也因社會因素及生活圈的改變，使皮影戲慢慢被電視、電影等傳播媒體所取代。

（三）無人傳承

皮影戲逐漸被遺忘，懂得操作傳統文化技能的表演者越來越少，人們日常生活習俗改變，將自己的興趣與志向投入職業，沒人願意從事這個行業，隨著時間的流逝而逐漸走入歷史，開始出現人才零落的情形，這也是造成傳承斷層的原因而皮影戲正面臨嚴重消逝的境地。

三、實地探訪永興樂皮影戲團

我們探訪了在彌陀地區的永興樂皮影戲團（圖八）為此戲團的表演歷程，如（圖九）我們訪問了第四代的團長張英嬌女士並且親自操作皮影戲偶如（圖十）。我們對她訪問了幾個問題，如下表三所示：

表三 訪問內容
問題一：張英嬌女士的歷程？
1980年接任永興樂皮影劇團團長，開始習藝過程。之後隨團演出、入選教育部一皮影戲民族藝生、擔任比賽評審、教學講師、舉辦個人特展，攜團至匈牙利、墨西哥、廈門演出等。
問題二：為甚麼會開始從事皮影戲？

因為家族緣故，不捨放棄此等代表台灣文化特色的珍貴資產，故盡力維持演出與教學、推廣、創新。
問題三：從事皮影戲幾年？
因從小在爸爸的耳濡目染之下，所以對皮影戲有所了解，而我也從事皮影戲的行業 38 年左右。
問題四：皮影戲最輝煌的時期？
台灣光復後，皮影戲團蓬勃發展，廟會酬神、還願、普渡、拜天公、生日等，多如過江之鯽。
問題五：從甚麼時候開始台下的觀眾越來越少？
在電視問世後，就已經越來越少人觀看皮影戲了。

(圖八) 皮影戲團的歷程

(圖九) 與受訪人合影
(圖片來源：組員整理)

(圖十) 親自操作皮影戲偶

四、皮影戲如何與現代結合

隨著社會的發展，透過研究皮影戲的音樂以及對皮影戲偶的造型，結合電影、電視劇還有大人小孩都愛看的童話故事等。讓臺灣皮影戲的傳統藝術元素與現代動畫，用創新的想法及做法與皮影戲結合，希望在傳統文化的傳承保存與創新發展讓大家更了解皮影戲讓他發揚光大。

(一) 結合童話故事

因為現代小孩對皮影戲一問三不知，如果戲團可以到各所國小做演出，利用童話故事及寓言故事來當皮影戲的主題，使兒童對皮影戲更進一步了解且能淺顯易懂，讓皮影戲不再有枯燥乏味的刻板印象變得更加生動有趣。

(二) 融入電影

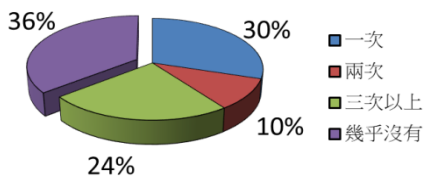
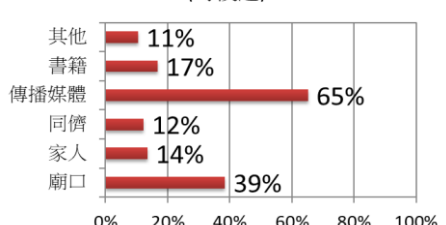
為了要拉近現代青少年與皮影戲的距離，可以將皮影戲與電影做結合並且可以翻譯成多國語言，讓來台觀光的外國人也可以感受台灣濃厚的藝術氣息，也讓青少年在享受休閒娛樂之餘，同時欣賞電影也可以更加瞭解台灣傳統藝術文化。

(三) 設立相關主題餐廳

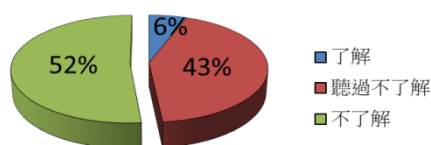
可以在全家大小都能去的場所做皮影戲主題懷舊餐廳，裝潢上可布置皮影戲偶在四周圍，及擺設帷幕讓客人可以一邊看皮影戲表演，一邊享用美食，也可以有上台表演的機會藉由美食讓人們親近和重新體驗皮影戲，是對這項古老傳統藝術文化的最好傳承。

五、問卷調查

我們為了想了解大眾對皮影戲的認知，利用問卷調查的方式，我們分析 240 份的有效問卷，作為對皮影戲的資料分析及調查，我們將收集的問卷整理如下表四：

表四 問卷調查結果					
性別	男生 17%			女生 83%	
年齡	20 歲以下 43%	21~30 歲 8%	31~40 歲 32%	41~50 歲 13%	50 歲以上 4%
職業	學生 43%	軍公教 10%	服務業 19%	自由業 15%	其他 13%
<p>您有看過皮影戲嗎？</p> <p>(圖十一)</p>			<p>根據圖十一，觀賞過皮影戲的民眾多於沒看過的，代表一般民眾對皮影戲都有一定程度上的了解。</p>		
<p>您是透過什麼方式知道皮影戲的？ (可複選)</p> <p>(圖十二)</p>			<p>根據圖十二，大多數的民眾都是透過傳播媒體來知道皮影戲。由此可知，網路媒體對於皮影戲來說是很重要的傳播媒介。</p>		

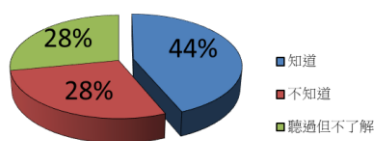
您了解皮影戲的歷史嗎？

(圖十三)

根據圖十一和圖十三發現雖有多數人看過皮影戲，但有超過半數的人不了解有關於皮影戲的歷史。

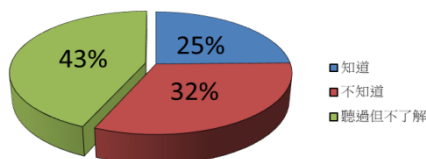
您知道皮影戲的角色分為生、旦、淨、末、丑嗎？

(圖十四)

根據圖十四，知道及聽過不了解的民眾佔了多數，但不知道的民眾還是佔了百分之二十八，也說明了皮影戲尚未完融入大眾的見知中。

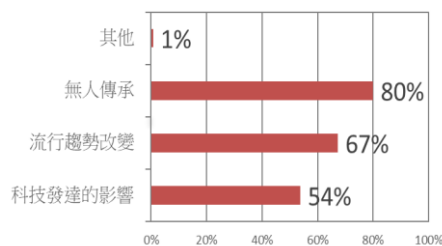
您知道製作皮影戲偶需要什麼材料嗎？

(圖十五)

根據圖十五，大部分的民眾雖有聽過及看過皮影戲，但是有百分之七十五的人對於皮影戲偶真正的製作材料都不了解。

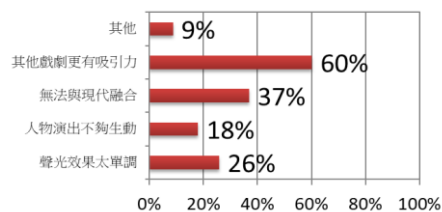
您認為皮影戲為何會沒落？(可複選)

(圖十六)

根據圖十六，有八成的民眾認為無人傳承是造成皮影戲沒落的主要原因。且超過百分之五十的原因多為隨進步影響而芽生的因素，像流行趨勢及科技發達。

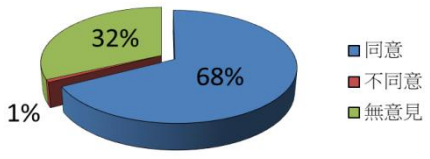
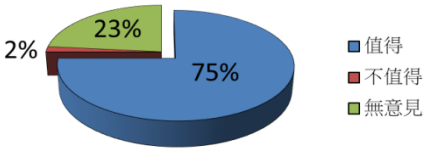
您對皮影戲不感興趣的原因？(可複選)

(圖十七)

根據圖十七，所顯示的數據也呼應到圖十五的因素，隨著大眾傳播的影響，戲劇的發展也漸成為大眾的娛樂，其數據佔圖表的多數，也意味著如果與戲劇結合的話也能深入民眾的心。

<p>您同意皮影戲在校園裡增設社團嗎？</p> <p>(圖十八)</p>	<p>根據圖十八，將近七成的人同意在校園裡增設有關皮影戲的社團，也意味著大家同意皮影戲在校園裡的推廣。</p>
<p>您認為皮影戲值得推廣嗎？</p> <p>(圖十九)</p>	<p>根據圖十九，有四分之三的民眾認為皮影戲值得被推廣，代表著皮影戲還有興起的機會。</p>

參●結論

一、結論

透過這次的研究，讓我們了解到大多數的人對於皮影戲是不了解的，又因現代人都喜歡追求新鮮的異國文化，久而久之，會去欣賞傳統文化的人就相對減少，所以我們對於皮影戲感到十分擔憂。如果我們想讓皮影戲再次活躍起來的話，就不該只是拘泥在於古板的思維，而是該好好的思考該如何與現代做最有效的結合，才可以讓這項傳統繼續流傳下去。我們提出以下幾點建議：

二、建議

(一) 政府與民間大力推廣關於皮影戲的活動

如果政府能推廣皮影戲的親子活動讓家長能帶著孩童一起參與，讓全家人增進彼此的感情同時也能了解皮影戲，或是民間也能舉辦相關活動，吸引觀光客前往參加。例如在校園增設皮影戲社團、在社區或地方文化中心展演皮影戲等，能讓大家有更多的機會接觸到皮影戲。

(二) 利用網路直播表演皮影戲

由於現代科技與網路的發達，造成許多現代人專注在手遊或是通訊軟體上，不再關注自己本土的傳統文化，使得皮影戲逐漸不被重視並且沒落。如果能利用網路的優勢將皮影戲融入其中，並且透過網路直播的方式表演皮影戲，不但可以隨時隨地的觀賞皮影戲，也可以

增加皮影戲的曝光率。

（三）增設皮影戲主題公園

如果政府在地方社區增設皮影戲主題公園，在皮影戲公園設有表演觀賞區、戲偶彩繪步道及皮影戲D I Y製作活動，不僅可以欣賞到具有藝術風格的文化藝術，也是一個休息觀光的優質休閒場域，能讓大家在休閒娛樂及遊玩的過程中，更了解皮影戲，讓皮影戲展現不一樣的樣貌呈現給大家，能讓大家對於這類的傳統文化藝術改變看法及改觀。

肆●引註資料

一、邱一峰（2003）。**臺灣皮影戲**。臺中市：晨星出版

二、邱一峰（2000）。**臺灣小百科**。新北市：稻田出版有限公司

三、維基百科。2018年10月28日，取自 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/>

四、高雄市皮影戲館。2018年10月28日，取自 <http://kmsp.khcc.gov.tw/home01.aspx?ID=1>

五、皮影戲與現代結合。2018年10月28日，取自 <https://news.tvbs.com.tw/life/720503>