

布袋戲的認識與賞析 ～小西園布袋戲 「台灣廟會」

• (左起) 謝耀銘老師、施炎郎老師、許王老師

布袋戲是台灣重要的傳統藝術，早年在廟會或慶典中，常可看到以露天搭棚子為場景的布袋戲演出。布袋戲是利用手的技巧控制木偶的動作，將偶戲的身段及造型之美盡現於掌中，故又稱「掌中戲」。2012年11月本校邀請台灣知名的小西園掌中劇團蒞校演出，為同學講解布袋戲的演出技巧並表演名耀國際的戲碼～「台灣廟會」。

小西園於1913年由許天扶先生創立於台北新莊，屬於泉州木偶戲，後由其子許王老師發揚光大。許王老師帶領薪傳弟子，以典雅口白、精湛技藝和精雕細鑿的戲偶，屢屢在地方戲劇比賽中獲得首獎，並榮獲民族藝術薪傳獎、國家文藝獎、全球中華文化藝術薪傳獎等榮譽桂冠。小西園自1983年開始，經常出國表演，他們的演出遍及歐、美、亞、非等洲。2005年參加布拉格第九屆世界偶戲比賽，以「台灣廟會」脫穎而出，

榮獲最佳演出技巧獎，揚名國際。小西園不但傳承了掌中戲藝術，更將台灣傳統意象之美，展現於國際舞台。

近年來，小西園常到各大專院校作示範性的表演。2012年11月30日應邀蒞臨本校，當天由小西園掌中劇團許王老師第四弟子施炎郎老師為同學講解，許王老師也親臨現場。施炎郎老師先從操縱戲偶技巧談起，他說只要將食指套入偶頭，大拇指放入戲偶右手，另外三根手指放入戲偶左邊，即可利用手指的搖擺或晃動來控制木偶。入門容易，但是要將面無表情的戲偶演得出神入化，「擬真而更勝於真」就有難度了。所以主演者不但要將情感投入，用靈魂貫通戲偶賦予其生命力外，更要與助手培養合作無間的默契。

施炎郎老師接著比較電視布袋戲與傳統布袋戲的不同。他說電視布袋戲是以鏡頭特寫、剪輯為主，其武打及科幻等戲碼，已不同於傳統。傳統布袋戲著重於掌上技巧，而且又是現場演出，所以更需要台上十分鐘，台下十年功的長期訓練。隨後老師開始在現場表演精準無比的戲偶拋接、戲偶耍長棍及動作細膩的文戲，讓觀眾對這些高難度的技巧，佩服不已。

布袋戲中後場配樂十分重要，傳統布袋戲的伴奏有北管及南管兩種音樂風格，主要的樂器有唢呐、北鼓、鉸及月琴等。而文戲、武戲因為有節奏的快慢差別，所以樂器的使用也不同。武場使用有節奏而無音高的打擊樂器，文場則用有音高變化的拉弦、彈撥、吹管樂器。施炎郎老師當場邀請謝耀銘老師出場，用唢呐

為大家表演雞啼聲與嬰兒哭聲，贏得現場師生熱烈的掌聲。

最後，「台灣廟會」好戲上場。這部名揚國際的戲碼，在國外演出時考慮到語言的隔閡，幾乎沒有對白，完全以武戲呈現。但在學校演出時則加上幽默詼諧的口白，逗得現場同學哈哈大笑。「台灣廟會」是各種高難度表演的掌中戲集錦，如耍流星鎌、雙節棍、耍八角巾…等，不僅展現出演師十指靈活的功夫，更呈現出台灣廟會活動的活潑熱鬧，可謂融合古典布袋戲藝術及台灣民俗廟會活動於一爐。表演一下是雜耍獻藝，一下是雙龍翻騰，突然間又是神仙乘雲而降，讓人看得目不暇給！整個演出讓大家身歷其境的在參與一場廟會，氣氛非常熱鬧。最後整個活動就在同學掌聲、笑聲及鑼鼓鏘鏘聲中結束。■

