

投稿類別：藝術類

篇名：

金光布袋戲之技藝傳承與戲偶展現分析

作者：

陳宥蓉。國立台灣戲曲學院。高二戊2班

指導老師：

葉嘉中老師

壹、前言

一、研究背景

在科技發達、資訊流動的現代，布袋戲早已脫胎換骨以全新的面貌呈現在大眾面前，而金光布袋戲也是其中的佼佼者之一，從 2009 年開始至今 2019 已有十年，由新一代接班人所帶領的金光布袋戲目前仍在用心的在傳承著。

二、研究動機

三年前，我在家裡看電視時對布袋戲一見鍾情，而這三年裡所接觸到的布袋戲中，最喜愛的就屬金光布袋戲，尤其操偶更是讓我熱血不已。因此，研究中決定以金光布袋戲的起源、發展、傳承為主，並探討的其操偶片段。

上述所言「金光布袋戲」是由黃立綱所經營的相關金光系列布袋戲劇團，而「金光」一詞並非濫觴於此，另有其發展軌跡考究，《金光啟示錄》中寫道「『金光布袋戲』的原始名稱『金剛布袋戲』是取之於金剛寶石意涵，『金剛』不壞之身、『金光』強強滾」(邱武德，2010)。

三、研究目的

- (一)研究金光布袋戲的代代傳承、探究傳承後續的發展方向
- (二)探討金光操偶的迷人之處
- (三)對金光布袋戲進行SWOT分析
- (四)以親身參與、問卷調查了解民眾對於金光布袋戲傳承的看法和提議
- (五)思索金光布袋戲未來的技藝延續、推廣方式，並提供具體建議

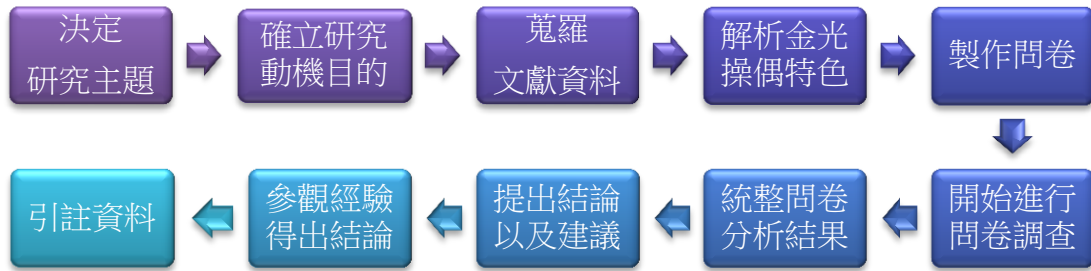
四、研究方法

本研究採文獻探討法、SWOT分析、問卷調查法，及參與觀察法親自到國立台灣師範大學布袋戲研習社參與學習操偶、口白、劇情編寫等社團課程和期末公演。

五、研究流程

從單手的掌中戲到雙手才能操作的金光戲再到現在的電視布袋戲，將其整理並做出對比，了解布袋戲的演變和現況，以SWOT分析統整出其中利弊優劣，問卷調查後總結民眾對金光布袋戲現況的理解、喜愛程度及未來想法，再輔以參與感受思考未來技藝傳承提供具體建議。

金光布袋戲之技藝傳承與戲偶展現分析

圖一：研究流程圖
(資料來源：本研究)

六、研究架構圖

圖二：研究架構圖
(資料來源：本研究)

七、研究範圍與限制

金光布袋戲因傳承後與早前有所不同，且劇集人物眾多、研究時間有限各種因素下，戲偶展現的分析以表格來呈現解說。

貳、正文

一、承先啟後

(一)緣起五洲——金光布袋戲之起源

追溯金光布袋戲的起源，起初為「錦春園」黃馬再來便是由其子「通天教主」黃海岱大師所創五洲園，其寓意為「名揚五洲」，劇中主角為史炎雲是現今眾所皆知「雲州大儒俠——史豔文」的前身，之後由黃海岱大師次子——黃俊雄傳承並帶領「真五洲掌中劇團」，從外台戲到內台戲並加大戲台，增加聲光效果，更前進電視螢幕，創下 97%收視率的輝煌紀錄。

(二) 涅槃新生——天地多媒體、金光多媒體

經時代改變、政策頒發等影響，2002 年「天地多媒體國際有限公司」成立，秉持董事長黃俊雄先生保留傳統文化的精神，將金光布袋戲多元化經營。而後 2006 年，黃俊雄大師公子黃立綱傳承衣鉢，於 2013 年將公司更名「金光多媒體國際有限公司」。

而金光布袋戲其名中「金光」二字和黃俊雄先生感懷 1970 年「金光戲變革」有關，而這兩字有兩種意思，一則「聲光效果，金光閃閃、瑞氣千條；另一種涵意則是指，金光布袋戲的劇情多以創意及天馬行空為主，只要觀眾喜歡就編得出來」。(江武昌，2017)

(三) 傳承昇華——史豔文第三代傳人「黃大俠」

2006 年起，人稱「黃大俠」的黃立綱傳承其父打造新一代「金光布袋戲」。2009 年《黑白龍狼傳》推出，創造與當時主流電視布袋戲不同的風格。2012 年，續作《天地風雲錄之決戰時刻》為臺灣首部高畫質布袋戲，劇中操偶、劇情等展現金光與當時主流不同的魅力，使其成為金光系列的新里程碑。

2013 年「金光多媒體」成立，改以販售 DVD 方式經營並發行一系列劇作，至今最新劇集為《金光御九界之戰血天道》正式進軍大陸市場。在 2014 年獲得第二十屆上海電視節亞洲第七屆動畫創投會「優秀項目」，2017、2018 年更舉辦「史豔文傳奇特展」。至今，金光布袋戲歷經 50 年歲月，展現了臺灣布袋戲的表演型態在不同時代所進行的創新與改變。

(四) 顛覆窠臼——締造出與海外影劇、動漫並駕齊驅的臺灣文化

大陸紀錄片導演楊俊峰所拍攝的 30 分鐘紀錄片《吟唱之美 - 雲州俠影》在大陸的播放次數高達 350 萬，而明年為「雲州大儒俠」史豔文出道 50 周年，黃立綱在 2019 年 5 月宣布電影《儒俠史豔文》於 2020 年上映。(中國時報，2019)

金光原創 IP 真人劇也將在大陸上映，希望能形成像漫威宇宙般主、支線通行的「金光宇宙」。而真人劇已籌備 1 年多預計推出 3 部曲，一集製作費 1 千萬人民幣(約 4 千 5 百萬台幣)，未來和正劇一樣走影集模式，希望透過真人劇型態使更多人看到布袋戲，同時金光團隊也在思考如何改動角色設定，但最終還是希望能回到布袋戲本身。(中國時報，2019)

二、戲偶展現

布袋戲別稱「掌中戲」，其原形可能與「肩擔戲」有關，「掌中戲的名稱來自其操作戲偶的技術，而肩擔戲則以其舞台結構得名。」(呂理政，1995)，以下是本研究對布袋戲三大階段的各方面整理：

時期 類別	第一階段 鑼鼓布袋戲 (外台戲、內台戲) (歷史戲、劍俠戲)	第二階段 金光布袋戲 (金光戲) (劍俠戲延伸)	第三階段 電視布袋戲 (以黃立綱所接手的 金光布袋戲為例)
尺寸	六~八寸左右， 約 15~26 公分左右	一尺以上， 約 30 公分以上	三尺、三尺以上， 約 90 公分(含)以上
偶頭	唐山頭 (塗門、花園…等等)	珞頭 (賽璐珞戲偶頭)	活動機關頭
戲服	融合唐、宋、元、明等， 各朝代之風格	東西方混搭， 加上誇大炫目的配件	華麗多元， 大多貼近古學真實穿著
舞台	彩樓	廟埕空地(外台戲)、 戲院(內台戲)	網路、DVD、電影
特效	傳統雜技(點菸、女子梳 髮、文房四寶、轉盤子)	爆破、乾冰、炫目的燈光 近年新勝景 使用光雕技術	現場拍攝，後製動畫、 道具兵器製作、偶體革新
觀眾	隨機民眾	買票民眾	網路民眾

(表一：布袋戲個階段分析表，資料來源：本研究整理)

三、SWOT 分析

SWOT 分析法又稱優劣分析法，透過評價自身內部的優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、外部競爭上的機會(Opportunities)和威脅(Threats)，從中得出一系列相應的結論。

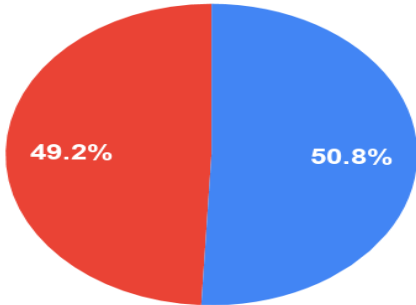
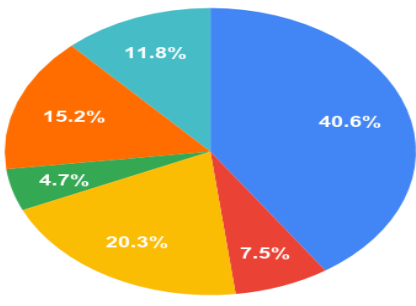
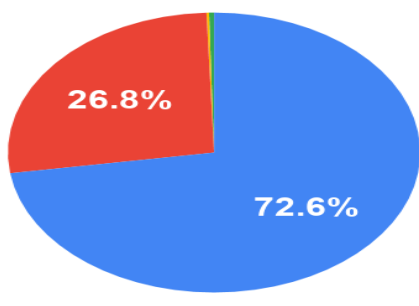
優勢	劣勢
<ul style="list-style-type: none"> ● 為代表臺灣的文化之一。 ● 歷史悠久，經典人物眾多。 ● 劇集不斷推出，不同的人氣角色亦同。 ● 外台演出活動可與觀眾互動。 ● 本身是綜合藝術的呈現，因此能吸引不同層面的觀眾。 ● 具有更多發展潛力。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 布袋戲市場漸趨飽和，行銷宣傳難以突破。 ● 劇情連續綿長，影響新戲迷追劇動力。 ● 口白多以閩南語為主，語言隔閡難以推廣。 ● 傳統價值觀根深蒂固影響其發展性。 ● 某些議題請劇團或特定角色代言，易引起不同觀點的衝突。 ● 劇情天馬行空真實性不足，難以推向國際。

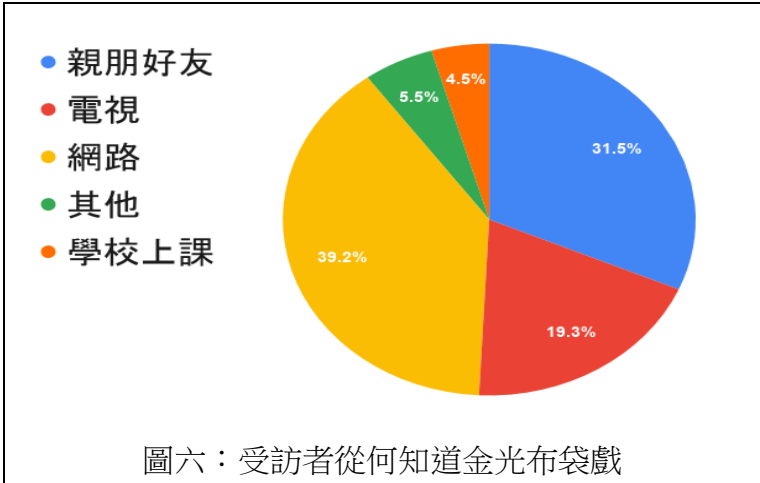
機會	威脅
<ul style="list-style-type: none"> ● 與同人創作合作,推出各式周邊產品。 ● 與影音平台合作,改變影集撥放策略。 ● 改變影集拍攝、推行模式。 ● 多種觀賞模式,觀眾選擇多元化。 ● 劇本可多元發展,融入大眾化的劇情。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣本土布袋戲,EX:最新的北少流。 ● 國外動漫、電視劇等,市場龐大競爭激烈。 ● 盜版、網路等各種因素影響 DVD 販售。

(表二：金光布袋戲 SWOT 分析，資料來源：本研究整理)

四、問卷調查分析

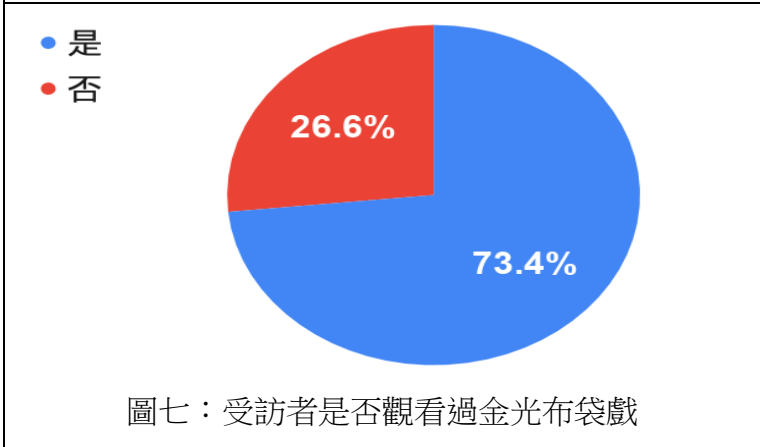
本研究採用網路問卷，於 108 年 10 月 4 日至 10 月 24 日共 20 日進行意見調查，總共回收有效問卷 508 份，受訪者基本資料及意見如下：

<p>● 女 ● 男</p> <p>圖三：受訪者性別</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依（圖三）得出結論：受訪者性別分佈較為平均，女性占 50.8%，男性占 49.2%。
<p>● 學生 ● 公務人員 ● 服務業 ● 製造業 ● 其他 ● 自由業</p> <p>圖四：受訪者職業</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依（圖四）得出結論：受訪者大多數為學生占 40.6%，其次為服務業、自由業各占 20.3%、11.8%，還有少數的製造業和公務人員，其他則包含了醫療、軍公教、藝術相關工作者…等其他職業。
<p>● 12~35歲 ● 36~65歲 ● 12歲以下 ● 65歲以上</p> <p>圖五：受訪者年齡</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依（圖五）得出結論：受訪者大多數偏向青壯年占 72.6%，其次偏向中年人占 26.8%，還有極少數的兒童和老年人。

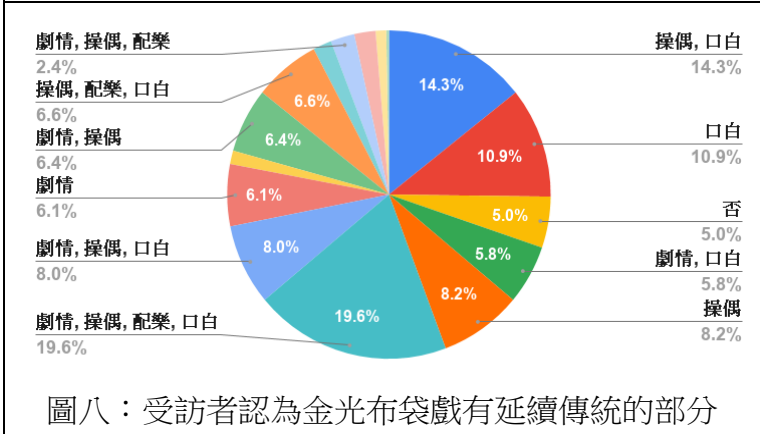
圖六：受訪者從何知道金光布袋戲

● 依（圖六）得出結論：大多數受訪者知道金光布袋戲是從網路了解占 39.2%，其次為親朋好友和電視分別占 31.5%、19.3%，極少數是從學校上課得知占 4.5%，其他則包含報章雜誌、超商海報、影視出租店等，還有因本研究調查問卷而知道金光布袋戲的受訪者。

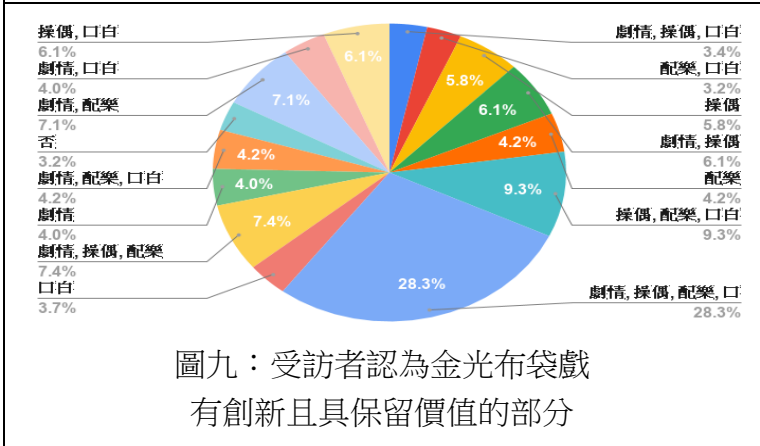
圖七：受訪者是否觀看過金光布袋戲

● 依（圖七）得出結論：大多數受訪者觀看過一集（含）以上占 73.4%，而沒看過者占 26.6%。

圖八：受訪者認為金光布袋戲有延續傳統的部分

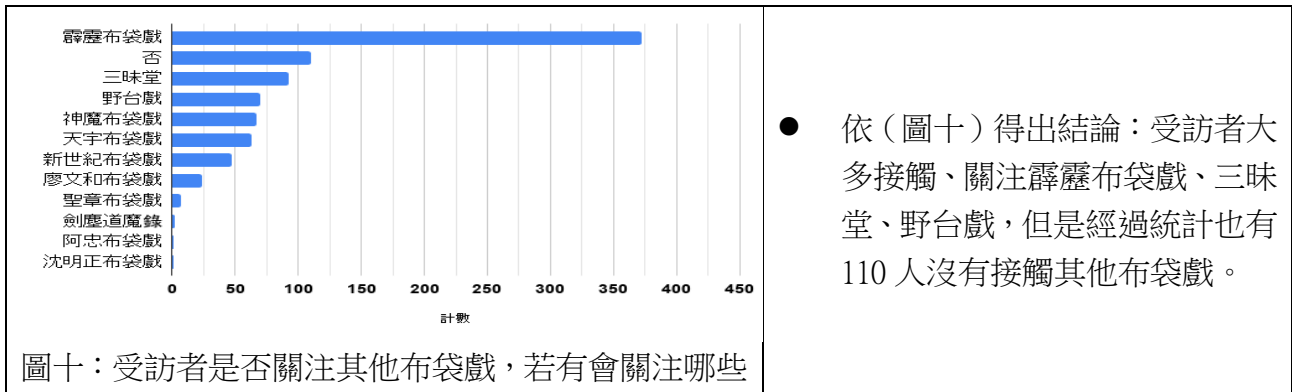
● 依（圖八）得出結論：受訪者大多認為金光布袋戲在劇情、操偶、配樂、口白上皆有延續傳統占 19.6%，其中又以操偶、口白更為突出占 14.3%，也有少數受訪者認為沒有延續占 5%。

圖九：受訪者認為金光布袋戲有創新且具保留價值的部分

● 依（圖九）得出結論：受訪者大多認為金光布袋戲在劇情、操偶、配樂、口白上皆有創新且具保留價值占 28.3%，其中又以操偶、配樂、口白更為突出 9.3%，也有少數受訪者認為沒有延續占 3.2%。

金光布袋戲之技藝傳承與戲偶展現分析

- 依(圖十)得出結論：受訪者大多接觸、關注霹靂布袋戲、三味堂、野台戲，但是經過統計也有 110 人沒有接觸其他布袋戲。

<p>簡答題：(共有 277 則回應，佔 54.5%) 受訪者認為目前的光布袋戲或是台灣其他布袋戲，還能以什麼方式推廣、傳承呢？</p>	<p>統整大眾建議後主要有：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 校園推廣，舉辦研習營、講座。 ● 與異業合作，結合當下時事行銷宣傳。 ● 嘗試漫畫書、手遊等形式，參加動漫展或其他活動。 ● 除原有劇集外可拍攝短劇、小品等，方便吸引更多的觀眾。 ● 語言方面可以加入多國語言字幕，方便推向國際。 ● 產學結合，開設相關學系幫助教育及傳承。
--	--

(表三：金光布袋戲問卷分析，資料來源：本研究整理)

參、結論

一、問卷整合

在這份問卷中共有 372 人有在關注霹靂布袋戲，以台灣目前的布袋戲發展狀態來說，「霹靂」二字似乎成為了代名詞，其中最有意思的是，共有 9 個人因本問卷才知道「金光布袋戲」一詞，且大多數人是從網路和親朋好友了解金光布袋戲，只有極少數者是從學校了解，這與本研究問卷的最後一題做出呼應，受訪者們認為在校園推廣方面可著手舉辦研習營、講座，尤其是高中以下，從國小就可以讓孩童接觸並認識更是不錯的選擇，以霹靂布袋戲在 2019 年推出的節目《仙界小霹靂》為例，主打觀眾群便是「兒童」。

也有受訪者們覺得可以與異業合作，結合時事行銷宣傳，增加曝光率，適時利用網路讓更多人認識布袋戲的特色，以金光目前的負責人為例，黃立綱用布袋戲口白的方式將影片二次創作在 youtube 上傳，影片風格逗趣、輕鬆，讓不少人打破對布袋戲口白的刻板印象。

除了口白之外，受訪者們也提出能將布袋戲中的角色、故事嘗試以漫畫書、手遊等形式，參加動漫展類型活動，漫畫來說最經典的便是香港漫畫家鄭問的《漫畫大霹靂》，手遊方面金光布袋戲最近也推出《群俠來了》吸引戲迷，除了漫畫也可以用外台戲或是音樂劇、舞台劇等形式演出增加與觀眾的互動，像是真快樂掌中劇團的《落花斷雨情》、三味堂的《春雨》《柔情似水》等音樂劇，或是新勝景掌中劇團在白晝之夜、台北燈節等活動，聯合中部劇團結合光雕技術演出，不只吸引人的眼球，演出結束後工作人員與戲迷的互動更是令人印象深刻。

受訪者們也有提到，除原有劇集外也可拍攝像是霹靂布袋戲在 2016 年推出的《東離劍遊紀》這類其他劇集，電影方面霹靂在 2000 年推出的《聖石傳說》便是非常成功的異業結盟典範，之後再 2015 年推出的《奇人密碼—古羅布之謎》雖因配音全採用華語、劇情等因素，導致反應不佳，但也衍生出「偶動畫」一詞在國際推廣仍有不錯的效果，除此之外原定今年要推出的《儒俠·史艷文》、《素還真》，都是以布袋戲型式演出的電影，語言方面除了傳統的台語之外，也可以加入多國語言字幕，方便推向國際。再來便是傳承的議題，受訪者們認為可以開設相關學系幫助教育及傳承，培養口白、操偶等方面的相關人員。

二、目前瓶頸

以台灣目前的布袋戲來說，傳統與創新是並存且互相影響的狀態，而傳統的定義也越來越模糊，尤其在口白方面一人、多人，華語、台語甚至是日語皆有不同的反應，端看其中喜怒哀樂方是戲迷最重視的事情，語言不一定是推向國際最大的瓶頸，以三味堂與陳錫煌傳統掌中劇團為例，兩者都有到國外巡演的演出紀錄，也都有熱烈迴響，霹靂與日本合作推出的《東離劍遊紀》也深受廣大戲迷所喜愛。

戲偶在時間的流變下越發精緻，以往的偶頭是大餅臉，不搭有違和感是他的特色，時至今日偶頭和偶衣皆讓人感到精緻、華麗的感覺，也更吸引人的眼球，但主要仍是看劇情與操偶是否能讓人覺得他「活靈活現」，以黃立綱接手的金光布袋戲來說，其操偶武打、劇情智鬥都讓戲迷津津樂道，以戲迷youtuber墨桀為例，他將經典武打場景進行分解、解說，或是簡單介紹經典人物來吸引新戲迷。「危機就是轉機」相信布袋戲目前所遇到的瓶頸只要能換一個方向去想也許就能有更多的可能。

除上述所言，最根本的問題就是要如何「承先啟後，傳承創新」，戲迷方面如何讓布袋戲能更貼近青少年讓他們接觸並喜愛是一件很重要的事，大學層面臺大、師大、世新、文化等大學，均有成立布袋戲相關的社團，而高中以下除了課外活動也許可以從學校課程著手，在藝術方面的課程加入布袋戲。

而布袋戲的演出人員培養也是一件不可忽視的大事，要有人接手傳承，才能一代一代的走下去，除了各劇團本身的養成與培訓的計畫，政府部門相關的種子教師、人才培訓外，縱觀臺灣所有學校，國立臺灣戲曲學院秉持著傳承傳統的精神加上其本身就有教授傳統音樂、臺語的師資可以與傳統布袋戲合作成立相關課程，而劇場藝術方面更是致力於培養學生對傳統和現代劇場發展有完整概念，以培育技術劇場專業人才為教育目標，努力將傳統與現代接軌，與該校合作最適合讓布袋戲發展出除了外台、內台、電視外的另一種形式—劇場布袋戲，或許可與三味堂等團體合作，演出更出色的布袋戲音樂劇、舞台劇「期待有一天，我們可以把布袋戲以舞台劇的方式呈現，這樣對邁向國際舞台是一大躍進。」(日新編輯組，2008)

三、推廣方法

從台灣布袋戲的演變歷程來看，現代「霹靂布袋戲」、「金光布袋戲」乃是金光戲結合影視傳播、現代科技進一步產生的新型態。以鑼鼓戲和金光戲來說，以外台戲的方式演出，偶與戲迷之間互動中充滿人情味，而電視布袋戲中的後製特效、偶體革新、道具爆破，將劇中角色塑造成「偶」像成立後援會，進一步產生周邊商品衍生出官方活動，兩者皆有其特色。

在推廣方面，戲迷的二次創作也是一大亮點，以黃立綱金光布袋戲來說，其官方fb就有與上述所提戲迷youtuber墨彗合作，也有部分戲迷會試著二次創作口白，也讓更多人認識口白的特色，除此之外近年來也有以布袋戲人物為主的「COSPLAY」妝扮在臺灣盛行，以「無限人形劇場」為例，該劇團長期與霹靂布袋戲的活動聯合演出，也吸引了不少人的目光。

在看過《紅盒子》後，感受到了布袋戲發展無奈卻又難以說破的那一面，雖然政府的介入、戲曲學院開設相關科系課程等方式不一定會有所改變，但能協助保存傳統文化，設立科系後透過相關學校合作加強推廣，與社區大專相關社團結合，以本研究親身參與「師範大學布袋戲研究社」後體會其社團活動之精彩，從招新社員、迎新、各式社課(操偶、口白、劇情)、外拍、工作坊、講座、公演…等等豐富活動，加上不限制社員必須為校內人士，因此吸引不少人參與其社團課程，社團成員皆是熱情、團結，讓人很容易就能融入其中，接觸了不少社會人士，增加了不少見聞，由此可見從大專院校去推廣是不錯的選擇，只是需要更多的資源而已。

周邊文創推出實用且貼近生活的商品，除此之外與時事結合拍攝簡單、輕鬆、逗趣的短片，打破大眾對布袋戲的刻板印象，讓更多人了解到布袋戲的進步與多元化，相信未來的布袋戲能有進一步的突破，期待能與其他藝術碰撞出更精彩的火花，吸引更多的人感受到布袋戲的精彩。

肆、引註資料

呂理政 (1995)。布袋戲筆記。臺北：臺灣風物雜誌社

邱武德 (2010)。金光啟示錄。臺北：發言權出版社

吳明德 (2018)。台灣布袋戲的表演·敘事與審美。臺北：台灣學生書籍

訪問／整理：許鈴嫻、楊學文、姜玉美、翁震瑜、陳怡君(2008)。專訪臺灣國寶級的金光布袋戲大師黃俊雄大師。日新司法年刊，8，264-269。2019年12月15日
取自 <https://www.tpc.moj.gov.tw/media/78141/06211141769.pdf>

霹靂大代誌 (2018)。布袋戲兒少偶劇《仙界小霹靂》正式版預告片公開。2020年1月18日，
取自 <http://www.pili.game.tw/news/2018122216234966391/>

雲林布袋戲館 (2010)。布袋戲在台灣的演變與改革。2020年1月26日，取自
<http://yunlinfun.blogspot.com/>

李承陽 (2019)。金光布袋戲搶灘大陸。中時電子報，5月5日，2020年1月26日，取自
<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190505000578-260112?chdtv>

《Ramble Taipei 漫步台北》謝於純、江武昌 (2017)。黃家五代對於台灣布袋戲的影響。
2020年1月26日，取自 <http://rambletaipei.blogspot.com/2017/05/blog-post.html>

維基百科全書/《聖石傳說》(2000)。2020年2月16日，取自 <https://reurl.cc/kdZ5qb>

維基百科全書/《奇人密碼—古羅布之謎》(2015)。2020年2月16日，取自 <https://reurl.cc/g7WvMX>

維基百科全書/《東離劍遊紀》(2016)。2020年2月16日，取自 <https://reurl.cc/z8eyr7>

維基百科全書/《金光布袋戲》(1994)。2020年2月16日，取自 <https://reurl.cc/exE5d7>

百度百科/《金光布袋戲》(1994)。2020年2月23日，取自 <https://reurl.cc/1xYQGG>

國立傳統藝術中心 傳藝新聞 (2019)。布袋戲戀歌·落花斷情雨 臺灣國樂團攜手真快樂 搬演傳統新藝。2020年3月8日，取自 https://www.ncfta.gov.tw/information_45_105814.html