

【完整調查研究報告】

【印尼日惹「鼯鹿民間故事傳說」口傳現狀 與 台灣「AT 民間故事索引」世界性連結與研究】這趟研究調查有幾個主要部分，包含第一部分到印尼日惹駐村，並與當地人討論「鼯鹿民間傳說故事與當地人口傳故事的發展現狀」並做記錄比對，第二部分則是到日惹研究觀察「甘美朗樂隊和印尼皮影戲」，第三部分則是「印尼當地藝術文化參訪」，第四部分則是到「新加坡動物園實際觀察鼠鹿動物的真實模樣」，第五部分則是回台灣後將這些「觀察與研究發展成全新的創作。」

一、印尼日惹鼠鹿故事的當地口傳故事現狀

- 於日惹當地詢問平民對鼯鹿的民間傳說故事的想法與當地人口傳故事的發展現狀做記錄比對。

1. 「日惹藝術大學教授」交流當代口傳故事現狀

藉由當地人介紹，讓我有機會到日惹藝術大學裡面與其中一位教授交流，這位教授專研印尼民間故事的表演，包含捲軸故事表演(wayang beber)，捲軸故事表演是更早於皮影的表演，只用一個捲軸從左至右拉開，並跟著圖像在演說故事，詢問了這位教授關於鼠鹿與鱷魚的故事，這位教授說以他的理解，這些東南亞的故事回遶歷史其實都是一樣的，無論是馬來西亞、柬埔寨、印尼，而鼠鹿則是在這之間型變，最後變成印尼版的鼠鹿故事，在傳統甘美朗表演皮影的故事也都是固定的情節不太會變動。而他專長的捲軸故事表演(wayang beber)跟一般皮影戲不太一樣，皮影較可以即興發揮橋段，但捲軸劇情畫必須事先把劇情畫一張一張畫好，照著劇情演，通常會有兩個左右助理轉捲軸，拉開捲軸，而一個人在中間巷上課一樣只著劇情故事做表演，當故事講到哪，就會指向哪個捲軸上面的主角講話，就像日惹的古蹟，婆羅浮屠牆壁一樣，起初是刻在葉子上，像竹廉一樣，但保存不易，後來換成用樹皮做的紙，但現在比較常用的則是布了。

和日惹藝術大學的教授合影

2. 「日惹當地的年輕人」交流當代口傳故事現狀

採訪了幾位日惹當地的年輕人，包含附近的日惹年輕人，就會發現其實傳統故事在他們的生活中也是慢慢的消失，只有在特地的節日或表演中才會看的到，

事實上這樣著名的民間故事，到了當地，才發現原來就連日惹當地的年輕人也不見得能夠完全的說出細節，雖然細問後，仍還是記得有一個著名的鼠鹿過河故事，口說的描述大致是「鼠鹿透過聰明機智，欺騙鱷魚然後腳踩著鱷魚過河，但總體發現如同台灣的民間故事一樣，這些記憶會在當地人中成為潛移默化的價值觀，但運用在實際生活的層面則上不算太多。

與「日惹當地的年輕人」交流鼠鹿口傳故事現狀

與「日惹當地的年輕藝術家」交流鼠鹿口傳故事現狀

3. 「日惹當地的成年人」交流當代口傳故事現狀

而訪問當地的日惹成年人（區域里長），很多人都表示說現代社會裡這已經不算是主流的故事了，但這是小孩子在學校上學會學習到的教材，學校教材裡常將鼠鹿當成聰明機智的代表，而透過故事教育小朋友，要向鼠鹿一樣在面對社會困境時該運用智慧解決。

與日惹成年人（區域里長）交流鼠鹿故事口傳現狀。

4. 「Shopping Book Center Jogja,書店市集」

在 Shopping Book Center Jogja 中，我則是找到了幾本關於鼠鹿的書，雖然並非市精緻的民間故事書，但其內容當算是相當完整，內部排版看起來像是給小朋友的童話書，其中也可以發現著名的鼠鹿過河故事，還有其他關於鼠鹿的相關故事。

Shopping Book Center Jogja 日惹書店市集

二、印尼日惹甘美朗與皮影戲的觀察與研究

- 印尼日惹甘美朗戲劇與音樂的了解與拜訪

訪談當地人用民間故事表演戲劇時，常用的打擊樂器與節奏，和台灣民俗祭典常用的擊鼓樂器之間的節奏與音色差異。

1. 「官方的甘美朗與皮影戲劇」

位於日惹市中心，每天都有官方的甘美朗與皮影戲的表演上演，初次觀看的時候覺得非常神奇，因為表演的戲棚是兩面都是開放式的，在表演皮影戲的過程中，觀眾可以看見兩面的效果，一面是用強光打出來的剪影，另一面則是演奏起來氣勢磅礴的樂手，同時也能從背面看見表演者手上彩色的皮影戲偶正在演出，表演長度相當之長，因為戲偶師說故事時是用印尼語，所以也無法直接聽懂，因此現場除了我還有其他的外國人也會在前後後來回走動。

官方的甘美朗與皮影戲劇表演現場

官方的甘美朗與皮影戲劇表演現場

2.「民間的甘美朗團體」

相較於官方每天都有演出的甘美朗，民間的甘美朗團體活力旺盛許多，尤其是操偶師還是更年輕貌美的師父，而且相當會表演與炒熱現場氣氛，其巧段也融合了現代時事的環保議題，讓鼠鹿的故事有新的發展，整體甘美朗的衣著與佈景也更精緻，樂手們也以年輕人居多所以演奏起來也更具活力，在樂團裡面，還有女性的合唱，搭配著樂手們的樂器運用，相當熱鬧。

民間的甘美朗團體

民間的甘美朗團體

4. 「民間的皮影組織博物館」

拜訪一間民間的皮影組織，由日惹當地的皮影大師的女兒所經營的，這是他們留下來的皮影博物館，據說他的媳婦還在表演，整個博物館擺放了各式各樣的戲偶與面具非常具有生命力，經營者還帶上面具表演一下非常傳神，可惜有點語言不同沒辦法了解更多細節的來去，但也看了近距離的觀看到傳統印尼鼠鹿的皮影戲偶，筆觸與繪畫勾勒帶有一點宗教畫人物的方式，讓皮影偶不只限於卡通，保有宗教神話戲劇的感受。

「民間的皮影組織博物館」鼠鹿皮影、鱷魚皮影

「民間的皮影組織博物館」裡面有各式各樣的面具與皮影戲偶。

「民間的皮影組織博物館」與負責人合照

3. 「日惹藝術大學教授」

甘美朗樂隊有無樂譜演奏一般人是無法獲得更多的資訊，而我在日惹藝術大學參訪時，教授則是透露甘美朗就像一群人，有一種固定默契的節奏，在與皮影戲搭配表演時，大家都已經知道故事橋段，就會跟著熟悉的故事橋段去做大小聲的分配，雖然並無樂譜但有一個總指揮，沒有樂譜但有樂曲，亦並非亂敲擊打的方式完成，而是以各自之間默契的方式完成演奏。

三、新加坡國家動物園的鼠鹿觀察

● 新加坡研究

1.至新加坡國家動物園，親身觀察仍真實存有的動物鼠鹿。

抵達新加坡的第一個點就是前往國家動物園，據說鼠鹿在東南亞是一個傳說中動物，平常人不一定能看見，而新加坡則有幾隻在新加坡動物園，此次來到現場親身看到鼠鹿，才發現他的身體尺寸相當小隻，甚至可能只有兔子大小，讓我相當驚奇，這對比中國動物故事裡頭的兔子與狐狸確實是在體型分類上有些相似，怪不得都被分類在聰明動物故事集裡頭，這樣的發現也有助於我後來回台灣之後在製作發展時做一些尺寸上的調整，除了鼠鹿之外，還有看見動物故事裡頭的尖嘴鱷魚，以及看見一隻在東北亞非常少見的動物名叫「科摩多龍」，看起來像鱷魚的體型，但實質上是一隻巨大的肉食蜥蜴，保有史前時代的外觀，據說是指存活在印尼群島之中，現在場時剛好進行餵食秀，於是在動物園現場看到牠正對食物分屍與進食，這段短暫的停留在我的心中卻留下相當的震撼。

位於新加坡動物園的鼠鹿。

位於新加坡動物園的鼠鹿看板介紹。

位於新加坡動物園的「科摩多龍」、「尖嘴鱷魚」。

研究計畫行程進度表：

2019 年			
5月3日	5月03日- 5月19日	5月20日~7月	7月12日
出發 前往 新加坡	出發 前往印尼	回台灣將所收集到的研究資料做整理 並將研究資料運用於創作上發展創作計 畫並進行製作。	研究計畫完成

四、回台後將研究調查延伸成《動物故事 AT58》作品規劃

回程於台灣後，開始將在印尼所收集到的口傳「麋鹿民間故事與傳說」，與「台灣民間故事索引」、「中國民間故事索引研究」、「湯姆森 AT 民間故事」做連結。並決定運用音樂來做兩個文化的普世連結，我嘗試運用甘美朗的樂器，混和台灣鼓的樂器，把兩種世界音樂做一種混和，節奏上接近，變共譜成一種新的歌曲，並以這個音樂的變換，連結伴裝偶的交替，放置在我這次的動畫裡延伸發展成作品《動物故事 AT58》。

在這件作品的動畫中，以「鼠鹿」為民間故事主角，並以著名的「鼠鹿過河」故事為基底，連結華人民間故事索引「聰明的狐狸或其他動物」，靈感運用台灣藝陣文化裡頭的表演扮裝，在裝置裡糊製一隻半狐狸半鼠鹿的角色，以兩隻動物皮的混和形象，一同出演共有的相似情節「AT58」，連結過往作品《Si So Mi》裡對世界文化在不同地域間流動的意義轉變與台灣文化普世性的探索。

- 研究調查 延伸作品《動物故事 AT58》發展過程手稿

研究計畫相關《動物故事 AT58》分鏡手稿

4-3

鏡頭	描述	TIME
	蹲乙次	
	蹲乙次 (確認穩定度) 鱈魚像浮木搖晃	
	烏龜隨著面向狐狸 而浮起-浮下,像浮木枝 魚垂魚并像浮木 搖晃不穩	
	搖晃不穩 扭扭舞	

研究計畫相關《動物故事 AT58》分鏡手稿

AT58
(五) 5-1

鏡頭

描述

TIME

再連續跳到
第二隻身上

植物旋轉

在第二隻身上
腳步來回踏

腳步來回踏

原地扭動

準備跳上另
一片，微蹲
整理整理套
裝服。

→跟跟踏起來有浮動感的魚鱗身

研究計畫相關《動物故事 AT58》分鏡手稿

AT58
5-2

鏡頭	描述	TIME
	原地扭動	
	原地扭動 底部魚垂魚 搖搖晃晃	
	微欠蹲 整理衣服	
	準備跳上 另一岸	

甩動
鈴聲⁶⁵
聲音

↓

研究計畫相關《動物故事 AT58》分鏡手稿

6-4

鏡頭	描述	TIME
	狐狸面 跳回河的另一端	
	踩 魚至魚滑動 並張嘴反應	
	跳 魚至魚被踢往 前滑。	
	魚至魚往前滑 順勢繞圈	

外圍鼓聲為狐狸面的東亞鼓

Para buaya berjajar rapi, Kancil meloncat dari punggung buaya ke punggung buaya lain sambil menghitung satu, dua, tiga empat hingga ia sampai di seberang sungai. Begitu sampai di seberang sungai Kancil melambaikan tangannya.

"Terima kasih Pak Baya dan selamat tinggal!"

"Lho? Cil kau jangan pergi begitu saja! Aku belum memakanmu!"

"Apa mau memakan dagingku? Sorry aja yah!" teriak Kancil sambil berlari sekuat tenaganya.

"Dasar Kancil! Kamu tak bisa dipercaya! Penipu!" umpat para buaya.

"Nggak apa-apa aku menipu kan hanya untuk menyelamatkan diri!"

"Kanciiii! Kembalilah!" teriak para buaya

Tapi Kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan para Buaya yang hendak memangsanya.

驢鹿與鱷魚

AT5 – 咬腳篇【驢鹿與鱷魚】 驢鹿騙鱷魚自己的手是木棍 (印尼童話-聰明的驢鹿)

△ 驢鹿既累又渴，來到湖邊喝水，

△ 忽然大叫一聲「唉呦！」

△ 原來是鱷魚咬住他的腿。

小驢鹿：「鱷魚啊！你咬住木棍啦！」

小驢鹿：「到底什麼時候你才分得清楚鹿腿和木棍呢？」

△ 小驢鹿說完，在鱷魚的面前晃動牠另一隻左腿

△ 鱷魚聽了，迅速張嘴放掉口中的這根

△ 移動身體

△ 想去咬驢鹿另一條腳

△ 就在那當下，驢鹿趕緊逃開。

△ 鱷魚過去撲空

△ 鱷魚無奈的潛回湖裡。

AT58 – 過河篇【驢鹿與鱷魚】 SeratKantijil Amongsatra 第六則 鼠鹿數著鱷魚過河

△ 驢鹿想過河吃對岸的蓮霧

△ 但是河裡到處都是飢餓的鱷魚。

△ 如果他穿過河流，鱷魚可能會吃掉他。

△ 所以驢鹿有了一個主意。

驢鹿對著鱷魚說

驢鹿：「除非你排成一排，否則你不能吃我！」

鱷魚回答：「為什麼我要這樣做？」

驢鹿：「國王想要參加一個派對，他希望我算上叢林中的所有動物。」

△ 鱷魚相信他並跟著他的命令，在河的兩邊形成了一排。

△ 驢鹿迅速地從一條鱷魚跳到另一條鱷魚，

△ 直到他到達河的另一邊，讓鱷魚遠遠地落在後面。

作品製作過程

《動物故事 AT58》，2019，製作過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，製作過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，製作過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，拍攝過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，燈光設計製作過程，新莊工作室。

《動物故事 AT58》，2019，製作過程，關渡美術館。

作品截圖

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《動物故事 AT58》，2019，有聲，單頻道動畫錄像裝置，3 分 30 秒(循環播放)。

《情書、手繭、後戰爭》關渡美術館展覽現場，2019。

《情書、手繭、後戰爭》關渡美術館展覽現場，2019。

《情書、手繭、後戰爭》關渡美術館展覽現場，2019。

《情書、手繭、後戰爭》關渡美術館展覽現場，2019。

五、