

活動手冊

戲曲演藝專題1 偶戲藝術·新風潮

8/3 sat

主辦單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會

贊助單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會 台北市文化局 財團法人 文化臺灣基金會

協辦單位 / 財團法人 國家文化藝術基金會

場地協力 / 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會 財團法人 國家文化藝術基金會

目錄

壹、	課程表	2
貳、	課程內容	3
	霹靂布袋戲的表演藝術之美	3
	遊藝偶戲天地：林柳新紀念偶戲博物館	18
參、	場地交通資訊	20
肆、	周邊飲食地圖	21
伍、	第三梯次活動訊息	23
陸、	工作人員名錄	24

壹、 課程表

【戲曲演藝專題 1：偶戲藝術新風潮】			
地點：林柳新紀念偶戲博物館（台北市大同區西寧北路 79 號）			
時間	課程名稱	主講人	現職
09：30~10：00	報 到		
10：00~12：00	霹靂布袋戲的 表演藝術之美	吳明德	國立彰化師範大學臺灣 文學研究所副教授
12：00~14：00	午 餐		
14：00~16：00	遊藝偶戲天地：林柳新紀 念偶戲博物館	蔡易衛	林柳新紀念偶戲博物館 偶師、教育推廣人員
16：00	賦 歸		

貳、 課程內容

霹靂布袋戲的表演藝術之美

吳明德

國立彰化師範大學臺灣文學研究所副教授

【課程大綱】

一、前言

以「四不一沒有」（人物不平凡、行為不理性、女性不溫柔、正邪不和解、沒有時空邏輯）的金光表演元素為特質的霹靂布袋戲還算是「布袋戲」嗎？

二、冰與火的結合—黃強華（1955~）、黃文擇（1956~）昆仲聯手打造霹靂王朝
(一)以「霹靂」為名—1984年5月14日在中視演出《七彩霹靂門》（至1986年12月13日共演出八齣以霹靂為名的布袋戲）

(二)自創品牌與看板角色

1. 自1985年7月發行《霹靂城》至2012年1月發行《霹靂戰元史之天競塵鋒》，計五十九部、1818集。
2. 三大主角：《霹靂金光》（第六部，1985年10月~1987年4月發行）第13集塑造出「清香白蓮素還真」、《霹靂至尊》（第八部，1987年8月~1988年2月發行）第1集塑造出「刀狂劍痴葉小釵」、《霹靂異數》（第十一部，1988年9月~1989年10月發行）第16集塑造出「百世經綸一頁書」
3. 1992年成立「大霹靂節目錄製有限公司」；1995年1月創設「霹靂衛星電視台」；2000年9月「大霹靂公司」更名為「霹靂國際多媒體股份有限公司」；2009年9月12日霹靂布袋戲DVD改由「全家」出租。

三、霹靂「聲」命線—八音才子黃文擇的口白藝術

- (一)手中無「偶」的預錄式口白本領
- (二)一人配眾音的超人能耐一個性化音質的完美呈現
- (三)雄性雌調、女聲繁複
- (四)怪腔異調的口白創新

四、悖乎常理又合乎常情的魔幻寫實劇本美學

- (一)1995年7月霹靂開始組成編劇團隊
- (二)荒誕不經、非「常」邏輯的衍異叢結
- (三)神話思維與時空
- (四)真情實性的人物角色（1995年12月，《霹靂月刊》首度舉辦會員票選年度十大偶像；1996年9月，《霹靂月刊》協助戲迷成立主角木偶後援會；1997年2月5日北區葉小釵後援會於台北新光三越南西店舉辦角色扮演）
 - 1. 人性的外在一向人靠近的木偶雕刻與裝扮
 - 2. 人性的內蘊—各式情感的真摯表現
- (五)外文綺交、內義脈注的文藝特質

五、華洋雜揉的音樂表現

- (一)1990年5月吳坤龍成立「灰姑娘音樂工作室」；1999年7月霹靂與「無非」合作發行【霹靂雷霆】；2004年1月霹靂與「動脈」合作發行【霹靂英雄年度精選（一）】。
- (二)主角木偶的主題歌曲（1995年2月，神祕女郎靈嘯月於《霹靂王朝》第20集登場演唱【笑看人生】／陳婉青；1996年5月，非常女於《霹靂幽靈箭2》第5集登場演唱【非常女】／黃妃；1996年8月，零於《霹靂英雄榜》第26集登場演唱【盼夢圓】／阿輪；2004年1月10日霹靂於台北大安森林公園音樂台首度舉辦大型布袋戲主題樂曲演唱會）
- (三)主角木偶的專屬配樂

六、奪人耳目的聲光美術特效

- (一)化抽象（虛念）為具象（實景）

(二)華麗的惡鬥—從拳來腳往到刀光劍影 (1997 年 10 月發行《霹靂風暴》中的魔魁已採用塑膠手; 1998 年 4 月發行《霹靂狂刀 2-創世狂人》中的赫瑤公主配置塑膠手、胸部; 2000 年 1 月 22 日電影《聖石傳說》上映)

【課程講義】

一、前言—霹靂拍攝電影 的動機與企圖

二〇〇〇年一月廿二日 (星期六), 號稱「歷時三年, 耗資三億」的霹靂布袋戲電影《聖石傳說》(LEGEND OF THE SACRED STONE) 在全台戲院上映, 這是黃強華 (本名黃文章, 1955~)、黃文擇 (1956~) 兄弟第一次拍製電影, 也是台灣布袋戲發展史上第四部布袋戲電影。《聖石傳說》的拍製完成與上映, 除了證明霹靂團隊是現今台灣製作布袋戲藝術產品的第一品牌外, 也讓在台灣發展約二百年的布袋戲藝術提昇到可與美國好萊塢相提並論的位階。

二、《聖石傳說》的表演策略探析

(一)木偶拍攝技藝的超越

只要是長期收看霹靂系列劇集的觀眾, 進入戲院觀賞《聖石傳說》, 一定會對電影的呈現感到驚艷, 也能感受到黃強華所謂「超越自己」、「開拓觀眾」的具體實踐, 這主要表現在三個方面, 其一是「木偶的改良」, 其二是「動畫的運用」, 其三是「實景拍攝」, 而這也是霹靂在宣傳時最引以為傲的賣點。

1. 木偶的改良

布袋戲表演的主要載體是戲偶, 從傳統八寸的小戲偶, 到大型的內外台金光戲偶, 一直到會眨眼、動唇的電視戲偶, 為了在表演時更生動細膩, 戲偶的造型與功能持續不斷地在「進化」, 到了霹靂的《聖石傳說》, 其戲偶的表現更是在向「人」靠近的企圖上邁進一大步。但《聖石傳說》在木偶改良方面最大的貢獻之處, 在於幫木偶裝配能動的手臂、腿部「關節」與「五指分開的手掌」, 讓偶的動作似人一樣地靈活, 這也是台灣布袋戲發展約二百年來首「屈」一指的創舉, 也從此改變往後霹靂劇集的拍攝方式。以前木偶的手掌只能以木頭刻出「文手」

(大拇指翹出，其他四指並攏、可以開合)與「武手」(握拳式)，《聖石傳說》則研發出五指分開的「塑膠手」，讓戲偶可更方便握持、彈撥器物，也可藉著握、屈、伸、展各手指之動作，讓沒有臉部表情的木偶傳達更細膩的情緒(如緊握手掌的特寫傳達憤怒的情緒)。以前的木偶沒有手臂、腿部關節，打鬥時常常揮灑不開，動作顯得呆滯僵硬而制式老套，有了「關節」，觀眾可以看到電影中素還真與傲笑紅塵激鬥時精彩的拳來腳往。傲笑紅塵和劍如冰均能五指靈動彈撥琴弦，以後更能在霹靂劇集中看到號崑崙施展沈穩內斂卻勁道架勢十足的太極拳。月神屈膝揚弓射出完美的燭龍之箭、嘯日颯與拂櫻齋主(殺體)的電玩式格鬥等，也使得霹靂操偶師們在木偶的操弄上得以「大膽衝撞」，開展無限的可能。

2. 動畫的運用

《聖石傳說》的動畫總共僅約十八分鐘，大都極中在「地獄谷」場景(第十場計8分28秒、第十四場計8分18秒)，因為電影「『地獄谷』場景的吊橋、岩漿與天問石密室的部份，無法用傳統布景表現，所以才會考慮使用動畫特效」，為了逼真呈現吊橋下炎漿火舌狂燃騰舞、天問石祕室外風葉刀片急速旋轉的駭人景象和傲笑紅塵御劍飛行搶救劍如冰的驚險場面，就花了六個月的後製時間「燒掉」了三千萬元的製作費，可謂最花時間、最花錢的部分，但也自此開啟霹靂布袋戲波瀾壯闊的美麗新「視野」。《聖石傳說》的逼真動畫效果是由霹靂與「太極影音科技公司」異業合作得來的辛苦結晶，後來也促使霹靂積極成立動畫組，並順利取得「技術轉移」。之前黃強華單獨編劇時，他會考量實際拍攝的困難，因而霹靂的武林大概只是以中原為核心場域再擴及東西南北四境的空間，魔幻的情節也比較素樸，也頂多利用光影疾射或噴霧的打鬥特效呈現。

3. 實景拍攝

有記者撰文報導《聖石傳說》是「第一部在戶外拍攝的布袋戲」，其實一九九五年四月發行的《黑河戰記》才是霹靂第一部採用戶外實景拍攝的布袋戲，而台灣到攝影棚外採實景拍攝的布袋戲，至少在一九八四年十月十五日屏東「新錦園」劉勝平在華視製播的《流星海底城》即已有過紀錄。但《聖石傳說》的外景規模更浩大，場面也更講究。《聖石傳說》的拍攝作業分為攝影棚及外景兩部分，霹靂在公司附近購買了一千五百多坪地做為電影專用的攝影棚，並且製作大型立體場景(霹靂劇集採用的大部分是類平面場景)；外景拍攝場面則包括墾丁、

鹿谷（蒿棘居）、虎尾溪（冷香水榭）等，且須搭設實體建物。為了能三百六十度立體呈現電影場景，霹靂在棚內設置地道、在外景地點挖掘壕溝，讓操偶師藏身其中（水景則潛入水中）操偶，首度克服了布袋戲無法「俯角拍攝」的技術限制，讓木偶像人一樣從頭到腳「全身呈現」（電視霹靂的木偶大都呈現腰部以上的畫面，腿部特寫均另行以特製腳拍攝），擴大了木偶的活動範圍，營造出立體的視覺效果。當然這樣的技術後來也轉移到霹靂劇集中，配合能動的關節、動畫的處理，於是觀眾看到天狼星、夜神等角色全身型的俐落瀟灑動作，比電影中的人物表現更顯細膩帥氣。

（二）電影思維的劇本處理

在院線上映的《聖石傳說》電影，影片長度為九十六分鐘，列為保護級，霹靂另於二〇〇〇年七月十四日發行《聖石傳說》DVD，影片長度為一百二十分鐘（傳統戲曲類免送審），由黃強華單獨編劇。與霹靂系列劇集中的任何一集比較，《聖石傳說》的場次、地點、人物都比較精簡，情節也不那麼複雜，而且採用台語、華語、英語等三種版本發行上映，這些策略的運用明顯是為了開拓非霹靂迷的觀眾。據筆者統計，整部影片共分 31 場，主要場景有鳴劍山莊（計 9 場）、琉璃仙境（計 3 場）、冷香水榭（計 2 場）、地獄谷（計 2 場）、蒿棘居（計 4 場）等；出場角色人物有素還真、傲笑紅塵、劍如冰、青陽子、骨皮先生（劍上卿）、劍衛、劍無言、非善類（裝扮類似西方死神的團隊）、亂世狂刀、劍君十二恨、葉小釵、魔魁、六大門派（少林／慧性大師、武當／青雲道長、崑崙／何玉關、華山／左令權、峨嵋／真如師太、點蒼／玄如塵）、蘭心、玄德、玄同等。乍觀之下，整部影片的劇情結構元素與賣點與霹靂劇集相當雷同，因此黃強華不得不採取與連本式電視霹靂劇集不同的劇本寫作策略，這其中主要的差異表現在「情節的鋪排」、「人物的塑造」與「口白的展演」等三個方面。

1. 情節的鋪排

霹靂於一九九五年四月發行的《黑河戰記》，雖然讓霹靂團隊有了實景拍攝及硬喬硬馬的拳腳功夫武打經驗，但另起的非霹靂系列劇集的故事情節卻未受到觀眾青睞，只發片三十集即戛然而止。黃強華記取這個失敗的經驗，於是他讓

《聖石傳說》的故事和霹靂系列劇集雖不連貫卻產生部分連結，以護住死忠霹靂迷這塊「基本盤」的票房，除了讓霹靂當家主角素還真、傲笑紅塵、青陽子繼續領銜演出之外，片中新舊情節連結尚有三處，其一在第一場，儒道釋三教傳人劍君十二恨 亂世狂刀 刀狂劍痴葉小釵在天脊峰大戰魔魁的情節。其二在第七場，傲笑紅塵見素還真來到冷香水榭一會劍如冰，傲笑紅塵為雙方引見後即不悅欲離去，素還真云：「匆匆一會，前輩就要離開，難道以往對素某的誤會尚未解開嗎？」傲笑紅塵回答：「我沒誤會任何人，告辭！」其三在第十九場，青陽子在琉璃仙境詢問素還真有關以天問石許願須以生命為代價的禁忌可是為真時，素還真云：「你可記得道教星河殿的盤古開天達願石？」青陽子答：「當然記得，我還與大哥在星河殿起過爭執。」素還真接續云：「哈...，當時你我誓不兩立，想不到今日結為金蘭。達願石也能完成任何人的心願，但是許願者也要做出犧牲，而天問石的威力勝過達願石，可想而知，必定要付出更大的代價。」以上三處是從霹靂劇集延續而來，霹靂迷一定不感陌生，但非霹靂迷的觀眾對於「中原正道、三傳人與魔魁的恩怨情仇」、「傲笑紅塵狷介孤傲的個性，與不喜素還真太過權謀、聯合次要敵人對付主要敵人的『統戰』處事方式」、「青陽子曾為『塵界九龍之龍腦』、『合修會』之主，和素還真對抗過一段不算短的時間，而素還真之子『不知名』（素續緣）曾向達願石許願解除素還真之厄」的霹靂往事可能就會感到疑惑不解，不過這並不妨礙他們理解《聖石傳說》另起爐灶的故事情節。

2. 人物的塑造

《聖石傳說》的人物角色總共才二十名、另加上非善類團隊，其中核心角色只有素還真、傲笑紅塵、劍如冰、青陽子、骨皮先生、劍衛等六人加上非善類，比起霹靂劇集一部戲百來名，一集戲二、三十名人物，可謂精簡許多。其中素還真、青陽子、傲笑紅塵來自霹靂系列，骨皮先生、劍如冰、劍衛、非善類為新創人物，新舊參半的人物組合，可看出在籠絡老戲迷、開發新觀眾的企圖上非常明顯，當然這也讓黃強華在人物角色個性的設定上，省下不少心思。以霹靂劇集的習慣設計，一個「A咖級」人物上場，除了取一個好聽的名字稱號外，通常要配備「出場詩」、「角色曲」、「居住地」、「器具物」與「系列武功招式名稱」。但《聖石傳說》首先取消了人物專屬配樂，而委託魔岩唱片和歌手伍佰製作電影分場配樂與主題歌，這是因為若比照前此霹靂劇集採擇罐頭音樂以為人物配樂

會有侵權紛爭，然電影配樂流於空靈虛無、「無布袋戲味」，未能造成加分效果，不過在版權意識高漲下，卻促成了後來「無非文化」和「動脈」兩間音樂公司幫霹靂劇集人物、情境配樂的契機。接著為了控管《聖石傳說》的演出時間，只有在第 25 場，傲笑紅塵於鐘乳洞等候素還真決鬥時吟出專屬出場詩：「半涉濁流半席清，倚箏閒吟廣陵文；寒劍默聽君子意，傲視人間笑紅塵」，其餘新舊角色一概省略；連武功招式名稱的設計也非常節制，僅有九式，分別是「冥式輪迴」（魔魁，第一場）、「君子風」（劍君，第一場）、「天地根」（亂世狂刀，第一場）、「般若懺」、「心劍」（葉小釵，第一場，沒唸出但有施展）、「千里神彈」（青陽子，第六場，有唸出但沒施展）、「紫氣東來」（素還真，第六場）、「御劍之術」（傲笑紅塵，第十四場）、「凝水成冰」（傲笑紅塵，第十五、卅場），這就使《聖石傳說》比較像武俠而非布袋戲電影，不過卻也讓老戲迷感到少了股霹靂布袋戲的特殊味道。另外令戲迷感到不習慣的地方是，竟然沒有讓「三口組」—秦假仙、蔭屍人、業途靈等丑角串場，丑角是戲劇的甘草人物，能興訛造訛、插科打諢，使一齣戲莊諧間作、妙趣橫生，當然也會拖沓演出時間，於是黃強華安排作惡多端的非善類兼負對時事冷嘲熱諷與 KUSO 搞笑，不過非善類（外星生物）使用非正常口白，觀眾須注意觀看稍縱即逝的字幕，效果就沒有三口組「謔言諧語」來得令人噴飯。

3. 口白的展演

「一口口白、雙手撐偶、木頭雕刻」是布袋戲之所以為布袋戲的三大基本表演特徵，因此布袋戲電影《聖石傳說》也保留此三大「封閉型」特徵，只不過加以改良而已。在戲偶的身上加裝眼睫毛、手腳關節等已見前述，至於「口白」展演部分，《聖石傳說》則作了兩項改變，其一為開拓在台灣非布袋戲迷的觀賞人口，霹靂另外上映國語配音版，請李宗盛配傲笑紅塵、王偉忠配素還真、蕭薔配劍如冰、柯一正配劍上卿的口白，但只上檔一天因成效不佳而取消，顯然霹靂迷只「甲意」黃文擇的台語配音。其二為大量刪削人物打鬥與內心旁白，讓《聖石傳說》不同於電視霹靂的口白表現。《聖石傳說》的打鬥場次計有 8 場：第一場三傳人於天脊峰大戰魔魁；第二場非善類於六道輪迴狙殺六大門派眾人；第七場素還真使出「紫氣東來」撐高紙船過湖；第十場素還真、青陽子於地獄谷大戰

非善類；第十一場傲笑紅塵於地獄谷使出御劍之術搶救劍如冰；第廿四場，青陽子為救劍如冰而與非善類激鬥；第廿五場，傲笑紅塵與素還真在鐘乳洞內決戰；第卅場，素還真 VS. 劍無言、素還真 VS. 劍上卿、傲笑紅塵 VS. 劍上卿。這些打鬥場面，要是在霹靂劇集裡，一定會輔以大量旁白提振干戈之意、肅殺之氛，但《聖石傳說》或許因為片中太多旁白會流於「講古」（說書）的味道，幾乎刪削了所有打鬥場次的旁白，只有在第一場（計約 7 分鐘）三傳人激戰魔魁時，為讓觀眾掌握劇情而保留三處旁白。因為戲偶不是人，它們沒有臉部表情，從它們臉上讀不出喜怒哀樂，所以除了由操偶師大幅度的晃動戲偶以加強生命感之外，還必須藉著對白與旁白來提示人物角色的內在情緒，《聖石傳說》為了符合電影不宜有太多 OS 的要求，幾乎刪削所有的旁白，但也阻礙了觀眾對戲偶情緒轉變的快速掌握。

三、結語

黃強華、黃文擇昆仲重金打造的《聖石傳說》，是霹靂跨足電影事業的「首部曲」。雖然《聖石傳說》在劇本的營構上沒有突破之處，但是它在拍攝技藝上（包括木偶的改良與動畫的處理）的超越，卻值得吾人讚許，因為身為台灣布袋戲界的領頭羊，霹靂的任何一種技藝改良，都是台灣布袋戲發展史上的創舉，也常造成其他布袋戲同業爭相仿效，黃強華、黃文擇的霹靂團隊也在歷經《聖石傳說》的磨鍊之後，拍攝功力「大躍進」，並將此技藝轉進到霹靂劇集的拍攝上，讓霹靂布袋戲更加璀璨耀眼，繼續奪人心魂。二〇一一年七月十四日，霹靂於宜蘭國立傳統藝術中心舉辦「3D 霹靂布袋戲」影片首映（約 15 分鐘），據黃強華所述，若實驗成功、時機成熟，第二部電影將採 3D 模式拍攝，這又將帶領台灣布袋戲邁入新的里程碑，值得大家拭目以待。

（完整論文請參閱 吳明德，霹靂布袋戲電影《聖石傳說》的表演策略探析）

【影片賞析】

一、人物的塑造

與《聖石傳說》相比，霹靂劇集則較有餘裕以完整鋪排人物的智慧謀略，例如伏龍先生曲懷觴要進入獅子國虎頭林，尋訪獅子國軍師求取息壤以修補神州支柱之斷裂，結果虎頭林內竟有三名軍師，何者才是他要找尋的軍師，這就在考驗他的智慧，他先遇到「繪天下五方通」（《霹靂神州 3-天罪》第 19 集 14 分 15 秒~18 分 42 秒），接著遇到『一謙師』（《霹靂神州 3-天罪》第 19 集 43 分 33 秒~47 分 07 秒），均以巧智判定兩人非其欲尋之對象，最後來到虎頭林盡處看見一位童子（七巧）和一位持扇公子（三面長城玉陽君），白忘機巧施「以虛破虛」之法獲得玉陽君接見並取得息壤，劇本鋪排如下：

（伏龍先生緩步來到某處）

伏龍先生：行至此處，已是虎頭林盡頭，嗯…。

（伏龍先生再往前行，看到一位童子和一位持扇公子）

伏龍先生：這位童子，請問…

七 巧：噓…（作勢要伏龍先生不要出聲，再看向前方公子），先生是來拜訪公子嗎？若是，先生來得不巧，公子正在賞魚。

伏龍先生：賞魚？（疑惑正因前方既無魚池也無魚兒，只是一片林內野地）嗯…

（玉陽君俯身專注觀賞空無一物的地上，狀似賞魚）

七 巧：先生來得不巧，公子正在賞魚。

伏龍先生：賞魚？

七 巧：是啊，公子正在賞魚，等他賞完魚，再來招待先生。

伏龍先生：公子要賞到何時？

七 巧：這…，不一定，有時三天，有時五天，也可能一個月。他賞魚的時候很專注，無論你怎樣叫他，他都不會理你。

伏龍先生：伏龍實有要事，不能通融嗎？

七 巧：沒辦法，公子賞魚的時候，就算打雷也打不醒，如果先生還有要事，不如先生留下姓名，等待三天後再來，等公子賞魚結束，我會轉達公子。

伏龍先生：讓吾一試如何？

七 巧：試也沒有用，他不理你就是不理你啦！

伏龍先生：嗯！（走向前去要向玉陽君打招呼）在下北窗臥龍曲懷觴，受貴主之命，特來拜訪軍師。

（玉陽君毫無反應，仍專注俯視地上）

七 巧：你看，我早就講過他不理你，先生還是請回吧。

伏龍先生：那倒未必！（伏龍先生趨前與玉陽君一同觀賞毫無魚兒的地上）果然是好魚，七彩斑斕，美麗非常，莫怪公子如此沈迷。（見玉陽君仍無反應）去！

去！（伏龍先生揮手作趕魚狀，但地上並無魚）

七 巧：你做什麼？

伏龍先生：吾已經將魚趕走了。

（此時玉陽君有了反應）

玉 陽 君：哈哈，（轉頭面向伏龍先生）難怪先生能行至此處。吾「以虛代實」，你卻「以虛破虛」，果然妙慧過人。七巧，你下去吧。

七 巧：是。（轉身下場）

伏龍先生：只是壞了公子的雅興。

玉 陽 君：你將魚趕走，害吾無魚可賞，當罰！

伏龍先生：怎樣罰？

玉 陽 君：你喝酒嗎？

伏龍先生：酒能亂性，佛家戒之；酒能養氣，仙家飲之。吾於無酒時學佛、有酒時學仙。

玉 陽 君：哈！（倒酒）罰你三杯！

伏龍先生：（舉杯而飲）甘醇溫順，如此美酒以為處罰，伏龍自願再罰三次。

玉 陽 君：在下三面長城玉陽君，先生奉吾主之命而來？

伏龍先生：是。

玉 陽 君：可惜吾與左丞、右弼不同，吾不能回答你任何問題。

伏龍先生：左丞、右弼，便是吾日前遇見的兩名高賢嗎？

玉陽君：左丞「五方通」、右弼「一謙師」，這兩人你皆已見過，也通過他們的考驗，他們雖無決策的實權，卻能回答你的問題，而吾不能也！

伏龍先生：伏龍也無須詢問任何問題。

玉陽君：喔？

伏龍先生：雖然貴主說要吾來此詢問公子，但伏龍早在來之前便知這不是一個問題，而是一個交易。

玉陽君：快人快語，值得讚嘆，當浮一大白。

伏龍先生：如此伏龍卻之不恭。

玉陽君：先來十罇潤喉吧！

伏龍先生：可以。

玉陽君：請。

為了表現伏龍先生的智慧，編劇用了跨越三集、共五場（總計 18 分 25 秒）戲從容不迫地鋪排曲懷觴通過三位軍師的不同考驗，過程奇巧但邏輯合理，觀眾除了讚嘆之外也受到劇中流露的哲思深刻啟發，而這正是《聖石傳說》遠遠不及之處。

二、口白的展演

霹靂劇集的所有打鬥場面，一定是旁白＋對白＋武打動作，三步到位，全方位提示觀眾以快速了解木偶的內心世界，例如《霹靂兵燹之刀戟戡魔錄 2》（2005 年 9 月 23 日~11 月 25 日發行）第 33 集—〈血淚、情義、不歸人〉，號崑崙為「鼎爐分峰」好友金包銀之死，於高崖之上決意擒捉也是至交但心智已發狂的殘林之主皇甫笑禪，這是霹靂也是台灣布袋戲發展史上第一次操作戲偶大打太極拳，細膩精采令人嘆為觀止。兩人對決場面，交織旁白、對白與動作（動畫輔助），觀者無不血脈賁張、心緒翻湧——

旁白：無情的夕陽、無情的風沙，撼不動兩人的心。情仇交織、怒海翻騰，看不見的驚濤駭浪正在衝擊。兩條不動的身影，兩種不同的感受，不停煎熬兩人的心。

瞬間，殺氣昇華，決戰時刻。

殘林之主：呀！

號 崑 崙：喝！

殘林之主：殺！

號 崑 崙：返手！

旁白：殺性狂亂的殘林之主，出招毫不留情，招來招往皆是取命之絕。號崑崙借力使力、反向逆施，盡化撼天裂地之威。

殘林之主：神銷骨朽。

號 崑 崙：納天地之氣、化乾坤無極。

（科：太極圖氣籠罩周身破了五殘之招第三式）

殘林之主：你竟然破了我的第三式。

號 崑 崙：笑禪，回頭是岸。

殘林之主：哈哈...，回頭，那就擋過第四式吧！

號 崑 崙：嗯...

旁白：極端的言語接踵而來的是，五殘之招第四式「神蕩意渺」。

號 崑 崙：殺招！

殘林之主：納命來！

號 崑 崙：呀！

旁白：面對殘而兇猛的極招，號崑崙收斂心神，借助天地之氣，再畫太極印。

號 崑 崙：浩氣歸元！

（科：號崑崙元神自本體分出於背後，運出太極光球後再合體出手擊退殘林之主，但虎口亦滲血）

殘林之主：你...

號 崑 崙：笑禪，我們是生死之交...

殘林之主：哈哈，五絕至極之招！

號 崑 崙：唉，無奈啊！

旁白：生與死、情與義，在兩人的心中不停反覆。號崑崙的心是痛、是悲，皇甫笑禪的心是亂、是茫。最後一招，將是天人永隔！

殘林之主：五絕合一·神魂俱喪！

號 崑 崙：大地歸元·撼宇天罡！

殘林之主：死來吧！

號 崑 崙：好友啊！

旁白：至極交錯，星河震盪，天愁地慘，萬物皆休。

（科：殘林之主被震退數十步血染全身單膝曲跪，號崑崙則被震飛倒地顫抖）

號 崑 崙：哇...

（科：殘林之主一步步逼向號崑崙）

殘林之主：哈哈...

（科：殘林之主舉手欲做最後一擊）

號 崑 崙：笑禪...

殘林之主：哈哈...，喝！

（科：殘林之主一掌直擊號崑崙腦門時，意識卻瞬間清醒，突然手指內彎，竟反手一指穿透自己胸腔）

號 崑 崙：笑禪啊！

（科：號崑崙上前扶住即將後傾的殘林之主）

殘林之主：號...號崑崙...

號 崑 崙：好友，你終於醒了。

殘林之主：這條漫長的路，我真的累了。

號 崑 崙：我馬上帶你醫治。

殘林之主：我累了，讓我休息吧！

（科：殘林之主雙眼闔上並流下淚水）

號 崑 崙：笑禪啊，嗚...

旁白：友情悲、親情嘆，黃土再留不歸人，一生善良的殘林之主，終也逃不過江湖的生死定律，是血，是淚，再也看不清、分不出...。

這段至友決鬥戲碼，穿插七處旁白，緊扣著打鬥場面夾敘夾議兼具抒情功能，除了提振觀眾看戲的專注度與情緒，其實也在指導操偶師、導播、動畫等各部門如何搭配拍攝。因為戲偶不是人，它們沒有臉部表情，從它們臉上讀不出喜怒哀樂，所以除了由操偶師大幅度的晃動戲偶以加強生命感之外，還必須藉著對白與旁白來提示人物角色的內在情緒，《聖石傳說》為了符合電影不宜有太多 OS 的要求，幾乎刪削所有的旁白，但也阻礙了觀眾對戲偶情緒轉變的快速掌握。

師資簡介 / 吳明德

【現職】

財團法人中華民俗藝術基金會執行長
中華民俗研究學會理事長
國立彰化師範大學臺灣文學研究所副教授
霹靂國際多媒體公司審訂顧問

【經歷】

中國科技大學通識中心副教授
103 年「大家藝起來—2013 民俗藝術學堂系列」計畫協同主持人
101 年「粧佛藝術師施至輝生命史研究計畫」協同主持人
101 年「新北市文化局口述歷史—傳統藝術類—陳嘉德先生口述歷史撰稿計畫」協同主持人。
101 年《粧佛藝術師施至輝生命史及其作品圖錄》(合著), 文化部文化資產局。
100 年《戲海女神龍—真快樂·江賜美》(合著) 等書, 臺北縣政府文化局。
94 年《臺灣布袋戲表演藝術之美》獲行政院新聞局所主辦第 30 屆金鼎獎「最佳藝術生活類圖書獎」。
93 年《台灣布袋戲的表演藝術研究-以小西園掌中戲、霹靂布袋戲為考察對象》, 台灣師範大學國文研究所博士論文。
80 年《王闓運及其詩研究》, 花木蘭出版社。

遊藝偶戲天地：林柳新紀念偶戲博物館

蔡易衛

林柳新紀念偶戲博物館偶師、教育推廣人

【課程大綱】

一、偶戲經驗：從野台到劇場

父親於 70 年代後期創立蔡總成布袋戲綜合藝術團、金鳳凰歌舞團，因而在雷電閃光滿天飛、金光強強滾的環境下成長，9 歲第一次上台，求學期間課餘時候協助劇團民間廟會展演……直到 2010 年相遇林柳新紀念偶戲博物館，展開嶄新劇場經歷。

二、傳承與創新：林柳新紀念偶戲博物館

西元 2000 年，一向不遺餘力推展台灣本土文化的「台原藝術文化基金會」正式成立「台原大稻埕偶戲館」，在為傳統偶戲美學發聲的同時，也開啟了偶戲新時代運動的新紀元。

西元 2005 年 11 月，「台原大稻埕偶戲館」正式進駐由林柳新的夫人林錦華女士捐贈興建位於西寧北路的現址，為一棟超過 80 年的歷史建築，並正式改名為「林柳新紀念偶戲博物館」，館藏文物來自世界各地約一萬多件，為亞太地區偶戲研究的重要平台。

三、偶戲示範與博物館參觀導覽

傳統布袋戲與金光布袋戲介紹與示範、博物館逐層參觀導覽。

師資簡介 / 蔡易衛

【現職】

國立雲林科技大學文化資產維護系碩士班

金光布袋戲第二代

【經歷】

100年 正式加入團隊 負責林柳新紀念偶戲博物館的演出與教育推廣工作。
99年 從野台跨入劇場，參與台原偶戲團演出經典劇碼作品《台灣偶戲萬花筒》、《大稻埕的老鼠娶新娘》、《馬克波羅》；年度跨國製作《朝聖之行》、《Taipei by Night》、《人間影》；週末親子偶劇場《福爾摩沙》、《卓別林與笨小偷》、《小豬當國王 2》、《鞋貓俠的奇幻歷險》、《桑德羅尼》...等各類型作品。

參、 場地交通資訊

活動會場	林柳新紀念偶戲博物館		
電話	(02)2556-8909 (02) 2555-9762	傳真	(02)2556-8912
地址	103 台北市大同區西寧北路 79 號		
網址	http://www.taipeipuppet.com		
			
<p>◎ 搭乘捷運：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 至中山捷運站(志仁高中)2 號出口，乘公車 306、小 18、小 19，於民生重慶路口站下車，步行約 8 分鐘。 2. 至中山捷運站(志仁高中)2 號出口，乘公車紅 25 於南京西寧路口站下車。步行約 4 分鐘即可抵達。 			

肆、 周邊飲食地圖

活動會場	林柳新紀念偶戲博物館
地址	103 台北市大同區西寧北路 79 號
	
<p>參考資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 楊記杏仁露 2. 林和發油飯粿店 3. 民樂旗魚米粉 4. 老潘魷魚羹 5. 米蘭多咖啡 6. 萬福餡餅粥 7. 清粥小菜 8. 天津海鮮熱炒 9. 條仔老店米苔目 	

10. 一郎嫂快炒
11. 阿華麵線
12. 永樂米苔目
13. 永樂雞捲大王
14. 古早味蚵嗲
15. 石鍋小館

伍、 第三梯次活動訊息

相關資訊請洽：

1. 大家藝起來活動官網 <http://www.folk.org.tw/art2013>
2. 基金會 facebook 粉絲頁 <http://www.facebook.com/www.folk.org.tw>

宗教信譽
stop 3
9/7 sat
9/21 sat

宗教信仰專題1 宗教藝術在臺灣
 102.09.07 (六) → 世界宗教博物館 (新北市永和區中山路一段 236 號 7樓)

課程類別	時間	課程名稱	主講人
暢談文化	10:00-12:00	從臺灣看世界宗教藝術	王惠娜 / 世界宗教博物館教育推廣組主任
品味生活	14:00-16:00	走看宗教藝術殿堂：世界宗教博物館特展講座暨導覽	

宗教信仰專題2 信仰、生活、大稻埕
 102.09.21 (六) → 暢談文化 / 大稻埕戲苑 (臺北市大同區迪化街一段 21 號 8F)
 品味生活 / 臺北市大同區迪化街、貴德街

課程類別	時間	課程名稱	主講人
暢談文化	10:00-12:00	寺廟文化與常民生活：大稻埕與大龍峒的信仰文化	謝宗榮 / 耕研居宗教民俗研究室主持人
品味生活	14:00-16:00	大稻埕廟宇暨貴德街巡禮 (霞海城隍廟、慈聖宮、法主公廟)	莊永明 / 知名文史工作者、臺北市文獻會副主委

陸、 工作人員名錄

主辦單位： 財團法人 中華民俗藝術基金會

贊助單位： 財團法人 | 國家文化藝術 | 基金會 台北市文化局 財團法人文化臺灣基金會

協辦單位： 臺灣大學研究所

場地協力： 順益台灣原住民博物館

計畫主持人：林明德董事長

活動統籌：吳明德執行長

行政總監：謝麗敏

專案統籌：陳湘琳

文案編輯：陳湘琳、林悠悅

議事攝影：高璽涵

總務招待：吳苑渝

視覺設計：楊懿琴/ DRY studio

財團法人 中華民俗藝術基金會
Chinese Folk-Arts Foundation

TEL : 02-2377-0794 FAX : 02-2738-7871

110-53台北市信義區基隆路二段131-3號6樓

E-mail : folk@folk.org.tw 網站 : www.folk.org.tw

臉書專頁 : <https://www.facebook.com/www.folk.org.tw>