

支手掌握轉變 翻出半邊天

2014-10-05 記者 包金文

「蚩蛉、蚩蛉，幽幽劍吟，綿如春蟬嘔絲，剛如百鍊之韌，無絕的剛柔相濟中，奏著一闕闕生死之哀歌，轉著一則則死之悲鳴，反觀原無鄉壯懷開闊，銳鋒起闊間，述目銀芒宛如過眼流星，磅礴交迸著，江湖即是劍、劍即是江湖的縮影，一如吳代當風，疏朗放逸；一如曹衣出水，瘦勁縝密，截異的風采，交織一幅，飄美如畫的劍者之決……驀然，極目的白，卻是一抹醒目的紅濛濛低下，再斷鴻聲裡，幽幽揭曉，人世間又是一場分明。」

像武俠小說般的畫面描述，卻不是出於小說中，而是出於能代表台灣文化之一的霹靂布袋戲《轟霆劍海錄》劇情當中，敘述著兩個頂尖劍者的武打旁白。

[上段敘述之武打戲 \(影片來源/霹靂youtube\)](#)

一個布袋過大海 時代洪流多更改

台灣的布袋戲，源起於清朝乾隆時期福建地區，當時就已經有雛形，故事內容發展初期多半即興，後來加入了愛情、審案、歷史演義成為主要演出內容，而布袋戲注重口耳相傳，因此沒有太多完整傳統劇本流傳下來。

台灣布袋戲在日治時期，因皇民化運動也影響不少，當時禁止使用傳統國樂，只能改用西樂，戲偶也是中日交雜，演出更只能用日語，雖然並不太受多數人喜歡，卻也影響到現代布袋戲發展。

民國後初期的發展，加入了不少元素，故事中加入平劇、武俠小說，創造新劇情讓內容更具豐富性；外觀上戲台增加了繁複華麗的布景、燈光效果，戲偶也換較閃亮的新戲服，改變視覺效果吸引更多觀眾；音樂方面不少布袋戲團，放棄以現場演奏為主要的形式，而開始使用現代的唱片，當時仍是野台為主，多半是在廟會等活動受邀演出。

大俠轟動台灣武林 震動政府禁令

在一九六〇年代，布袋戲團已經進軍電視台，第一部上電視的是李天祿的《三國誌》，而讓布袋戲深刻烙印在多數人腦海中的，就是黃俊雄領導真五洲劇團所演出的《雲州大儒俠》，由於音樂已不是以往的傳統國樂，也加入部分西方樂器，戲偶部分加大尺寸，劇情也是獨樹一格，自創人物和口白，聲光效果相較於野台更加出色，還創造全台百分之九十七，超高電視收視率，蔚為風潮，成為當時茶餘飯後，人們共同的話題，甚至影響到現在，像「藏鏡人」這個布袋戲的角色現今仍時常被媒體當作幕後黑手的代稱。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

史艷文和藏鏡人新造型（圖片來源／金光布袋戲臉書）

當時許多人還為了中午看戲，上班族提早下班、學生們偷翹課.....等等事情時常上演，再加上當時政府正在推行國語政策，而布袋戲又是以台語配音，民國六十二年政府就以「推行國語」及「妨害工商正常作息」兩樣名義，禁止《雲州大儒俠》繼續演。

電視布袋戲一枝獨秀

一九八〇年代政府解除國外媒體種種限制，讓許多國外娛樂更方便傳入台灣，導致台灣野臺戲的劇團瞬間銳減，雖然有少數存活，多半在當時已經被淘汰。

現今台灣主流的「霹靂布袋戲」也在這時候踏入了錄影帶的市場，黃文擇和黃強華兄弟倆再度將台灣的布袋戲，帶入另一波新的變革，吸引了很多過去的戲迷回歸，開啟了以「素還真」、「葉小釵」、「一頁書」為主的新故事脈絡，脫離原本父親所塑造的「史艷文」、「藏鏡人」時代。

素還真在《轟霆劍海錄》和《創神篇》造型（圖片來源／霹靂官網）

他們不僅在聲光中加入更多新穎特效，豐富的故事劇情，公司經營上也更加用心，一九九三年買下屬於自己的電視台，播放已經下檔的過往劇情，而在一九九七年霹靂布袋戲，更樹立另一個里程碑，成功的上映了第一部布袋戲電影【聖石傳說】，甚至还銷售到國外去，在二〇〇二年戲偶尺寸再次變化，開始使用了七十五到九十公分左右的戲偶，戲偶相關配備，像是服裝和武器也在同時期，開始改良和發展，從較單一簡單的造型，慢慢地有一點不同的特色。

左邊是素還真現在配劍 右邊是一開始的（圖片來源／霹靂官網和pchome拍賣）

求新求變 與時俱進

現今影視布袋戲在這個多元娛樂的世代，台灣市場仍佔有一席之地，跟過往比起來有如天壤之別，故事內容因應時代潮流，不管是複雜的多角關係、同性戀之間的曖昧情愫、老人需要安養環境、當權者暴政民不聊生、許多新興怪異宗教等等，都被寫入劇情中，與觀眾生活產生連結，音樂類型更是多元呈現，不僅加入西洋音樂，甚至還有電音元素、中西樂混合，主題曲近年首度出現國語演唱，甚至配樂中也插入了，像流行歌的曲目在劇情裡。

戲偶們每個主角造型，設計師們都煞費苦心，戲服細緻的花紋、頭飾華麗的水鑽、雕刻精細的專屬武器，還出現過眼睛有LED燈的戲偶，近年來部分戲偶的眼睛變精緻，再拍攝手法和剪接上，讓武打戲更加引人入勝、熱血沸騰，特效方面也一再更新，絕招或動物的動畫，不一定輸國外的電影，最近二〇一二年更投入3D製作，將部份精彩片段轉拍成3D，二〇一五年更要上映第一部布袋戲3D電影。

第一部3D短片（圖片來源／霹靂官網）

推廣和經營上，原本錄影帶通路，轉變成和知名便利商店合作，讓觀眾更容易取得，也能直接購買回家收藏，設計許多人氣角色的公仔販售，相關的周邊商品也大量販售，例如：戲偶、音樂精選、月刊、文具組、衣服、海報、鑰匙圈，搶攻戲迷的荷包，也在宜蘭傳統藝術中心舉辦定期展覽，近年甚至開始在台北和高雄舉辦大型展覽、發起演唱會或表演，讓戲迷們可近距離接觸喜歡的戲偶或音樂家，不少愛好者也會在這類場合角色扮演。

野台布袋戲少數仍在台灣保留，也發展出自己一套特有的生存方式，像是二〇〇二年成立的山宛然布袋戲團，就是以客語為主，所發展的客家戲團；巧宛然劇團致力於兒童中推廣布袋戲，因此還成立了兒童掌中劇團，讓兒童親自操弄戲偶；小西園劇團則是保留傳統的方式，還會受邀到國外演出，近年有舉辦講座和開發平價偶推廣布袋戲。

在苗北藝文中心表演（圖片來源／山宛然臉書）

布袋戲何去何從

目前主流的霹靂布袋戲，雖然最近成為第一家文創上架公司，但不少創新做法，引起許多觀眾們不滿，流失許多長期的支持戲迷，像當第一首國語片頭曲，就讓很多人在討論區裡抱怨和批評，最近又要在台灣播出國語版配音的劇集，許多戲迷表示：「希望能將劇情和武戲做完整，而不是一直往其他地方推銷和發展」，也有部分戲迷已經失望，直接跳槽看黃家小弟黃立綱的「天地金光布袋戲」。

[金光武戲](#) (影片來源/[youtube](#))

現今不管是野台戲的小群眾，或是龍頭霹靂的劇情、配音等等問題，都是需要更多改善，才能讓台灣的布袋戲，永續發展走出自己的新道路，發揚台灣這特別又珍貴的文化。

總編輯的話

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

▲TOP