

投稿類別：藝術類

篇名：日本人形淨瑠璃與台灣布袋戲

作者：

陳姿蓉。私立樹德家商。三年六班

劉玟欣。私立樹德家商。三年六班

林琪芳。私立樹德家商。三年六班

指導老師：

張佳娜 老師

壹、前言

一、研究背景

由於全球化、資訊及交通的進步促使了各國的交流，也帶來多元的文化，另一方面，各國也致力於推廣及保存本土傳統文化，如台灣的布袋戲，除了在路邊演出外，同時也發展出了電視劇。日本三大國劇—歌舞伎、能劇、文樂。其中，文樂是一種日本傳統文化的木偶劇，又被稱為人形淨瑠璃，在江戶前期曾經十分地興盛，表演方式是由三位操縱者來操縱一尊木偶，操縱者基本上是以黑布蓋住臉的，但在有些重要的場次時還是會將臉露出來。人形淨瑠璃的演出是由太夫說唱戲劇，樂手彈奏曲調，木偶師操作人形，結合了三者，因此被稱作「三業一體」的傳統藝能。

二、研究動機

這項傳統藝能表演在日本已經有四百多年的歷史了，所以想要藉由這次的機會去了解人形淨瑠璃這項日本的傳統木偶劇，深入調查這項木偶戲的起源故事和其他偶戲有什麼差異，所以我們挑選了臺灣傳統布袋戲來做比較，並想把人形淨瑠璃和臺灣的傳統布袋戲兩者拿來做對比，我們為此也做了問卷調查。

三、研究目的：

- (一)日本人形淨瑠璃及台灣布袋戲歷史起源。
- (二)日本人形淨瑠璃及台灣布袋戲的表演者。
- (三)日本的人形淨瑠璃和臺灣的布袋戲有幾分相似之處，同樣的都是木偶劇，但風格截然不同，將這兩項傳統表演來做比對，比較出差異。
- (四)希望將人形淨瑠璃推廣出去被更多的人知道。

四、研究方法

- (一)到圖書館查詢人形淨瑠璃和布袋戲的相關書籍。
- (二)問卷調查大家對兩者的印象。
- (三)以網路搜尋資料，查詢相關訊息並與布袋戲做比較。

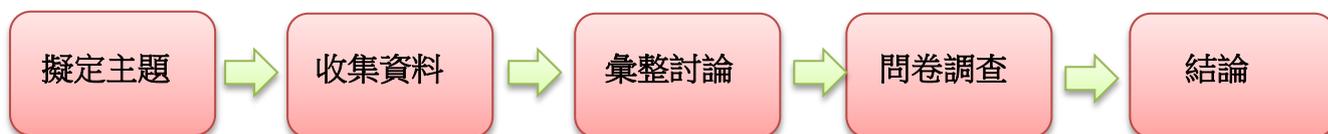

圖 1：研究方法流程圖（來源：本小組自行繪製）

貳、正文

一、人形淨瑠璃

(一) 人形淨瑠璃的起源

現在擁有 400 多年歷史，被稱為「文樂」的傳統藝能，其實最初是被稱作「人形淨瑠璃」。這是因為它是以淨瑠璃為曲調的木偶劇。室町時代初期，文獻《見聞異記》記錄「手傀儡」等詞，意旨以手操控木偶。元龜元年（1570 年）從中國傳入了三味線，文獻《言經卿記》記載“淨瑠璃等，三味線彈之”之事，闡述木偶劇以由古淨瑠璃和三味線伴唱所演出。三者的結合，「人形淨瑠璃」獨特表演型態的木偶劇便誕生了。

(二) 三業

1. 木偶師

人形淨瑠璃的木偶需要由三位操縱者來進行表演。
分別有：

主控者：操控人偶的脖子與右手，進行表演時只有主控者可以露臉。

左控者：操控人偶的左手，通常以全身穿著黑衣來表演。

足控者：操控人偶的雙腿，以全身穿著黑衣進行表演。

2. 太夫

配合三味線的節奏用說唱的表演來說出登場人物的全部台詞，可以說是文樂的核心，太夫不分年齡性別，通常只有一位來擔任演出。太夫作為一座之首，以過去人形淨瑠璃有實力的常事來擔當。

3. 樂手

樂器以三味線為主要，會以不同的節奏來帶出人物的心境情緒，要與太夫培養出默契。

(三) 舞台

人形淨瑠璃的舞台設置著稱為「手摺〔てすり〕」的板。這個板對應人偶和地面的高度，是為了隱藏木偶師的身體而設置的。再來，太夫和負責彈三味線的樂手則是坐在舞台的右邊的地板，地板是旋轉式的。

圖 2：手摺

(圖 2 資料來源：<https://ppt.cc/f23fwx>)

圖 3：太夫和樂手所坐地板

(圖 3 資料來源：<https://ppt.cc/fJsRux>)

二、布袋戲

(一) 布袋戲的起源

布袋戲起源於中國福建泉州，是一種主要流傳在福建泉州、漳州、廣東潮州與臺灣等地的布偶表演劇。又稱作布袋木偶戲、手操傀儡戲、掌中戲、…等。早期的傀儡偶身像以「布料所做的袋子」，因此有了布袋戲之稱。布袋戲的歷史久遠，可追溯到 17 世紀。中國古籍《武林舊事》、《東京夢華錄》中就有記載，宋朝的宮廷宴會的禮單上就有掌中戲。

(二) 布袋戲演出者

可分為前場與後場。

前 場：即為戲台部分，操偶師於舞台上操作戲偶的表演與說白。

後 場：樂團以及口白師。

口白師：由劇團的一人擔任，負責全部的對白與唸白，除了介紹布袋戲角色和身份外，還需要將戲偶的性格加以呈現出來。有時操偶師一人包辦口白與演出。

在布袋戲的口白中基本分為「五音」，指的是五種角色：生、旦、淨、末、丑的聲音呈現，口白者必須把全部角色的特色，用聲音加以區分。口白中，最重要的就是每個角色出場的定場詩，又稱「四唸白」。

(三) 舞台

戲棚是布袋戲的表演舞台，布袋戲分為兩種，一種為看板式彩繪戲棚，另一種為彩樓式戲台。

18、19 世紀，木雕的戲台已出現，一開始是（四腳棚），後來發展為彩樓（六腳棚）。彩樓式戲台帶給人的感覺富麗堂皇，龍柱是雕刻而成，非常精緻，許多構造以樟木雕刻而成，金箔、彩繪，裝飾地如同一座金碧輝煌的廟宇，所以稱為「彩樓」。20 世紀以後，布袋戲轉向戲院表演。民國 60 年之後，布袋戲的電視劇興起，戲院的布袋戲衰落，發展出了看板式彩繪戲棚。看板式彩繪戲棚的顏色較為鮮明，兩旁面板的龍柱是用鮮艷的綠色畫製而成的，室外的布袋戲演出多半是以貨車改裝的布袋戲棚。

近年來，廟會活動等等的布袋戲以看板式彩繪戲棚來搭建為主，傳統的彩樓式戲台已漸漸被看板式彩繪戲台替代。

三、人形淨瑠璃與布袋戲之比較

(表 1：人形淨瑠璃與布袋戲比較表)

	人形淨瑠璃	布袋戲
操縱方式	需要三人一起配合操控一尊木偶，分別有主控者、左控者、足控者。	布袋戲只需要一人用雙手操控，一手操控上半身一手操控下半身。
音樂	最初人形淨瑠璃的樂器是使用琵琶，後來從沖繩傳來的三味線取代琵琶，三味線的聲音比起琵琶更加動聽傳神。	布袋戲的音樂分為文場與武場兩個部分。 文場所使用的樂器，以嗩吶、二胡、三弦等管弦類為主。 武場所使用的樂器，以鑼、鼓、鈸等打擊類為主。
表演呈現	人形淨瑠璃在表演時所有木偶師都在舞台上登場。	布袋戲在表演時表演者則會站在台後，只露出雙手。
舞台	舞台較大，為固定式，有手摺、太夫以及所坐的地板。	有彩樓、大型布景台兩種。

(來源：本小組整理)

(一) 人形淨瑠璃戲偶

人形淨瑠璃戲偶是木雕製成的，主要部分為頭、身軀、手足、服裝。其頭大小約 15～20 公分。男女，老少，以及性格的差別等等的種類就有 70 種。所有的色彩皆以塗料上色。頭的下方有咽木(のどき)、胴串(どうぐし)。胴串是讓木偶師用左手握住支撐的。眼睛，眉毛，嘴巴以鯨魚鬚製成的線來牽動所控制。軀幹由肩板和腰輪組成，前後兩個布連接。肩板的中央有個洞讓胴串能插入。手足從身軀的肩上連接著繩子，原則上女戲偶

是沒有腿，通過服裝的下襬來顯示雙腿。手足的類型又分為十幾種，左手有差異。身長約 140~150 公分。

圖 4：人形淨瑠璃女戲偶 圖 5：人形淨瑠璃男戲偶

(圖 4：<https://ppt.cc/fMIMVx>) (圖 5：<https://ppt.cc/fkebnx>)

(二) 布袋戲戲偶

布袋戲偶結構：可分為三大部份，分別為：[頭],[身],[足]，而脖子,雙手及鞋子是以木頭雕刻而成的，身體則是用小布袋，上方需留小洞，用來連接偶頭，下方則縫上雙腿。布袋戲偶的製作過程，需經由十多道步驟才能完成出來的。在傳統布袋戲中，偶頭是非常重要的，可說是布袋戲偶的靈魂，一尊好的戲偶，處決於偶頭雕刻的好壞，決定一尊戲偶的價值與品相。角色的種類有生、旦、淨、末、丑、雜，會依照不同的年齡、性格來做分類。戲偶的身體分為頭、身、足三個部位，戲偶身長八吋而比例為六頭身，偶頭還有手腳都是用木頭雕製而成，身體的部分而是用布袋製成，布袋上的圖案由傳統刺繡為主。傳統戲偶高度約 30cm。

圖 6：傳統布袋戲戲偶-趙子龍

(圖 6：<https://ppt.cc/fV8Ypx>)

圖 7：傳統布袋戲戲偶-孫悟空

(圖 7：<https://ppt.cc/fS6MBx>)

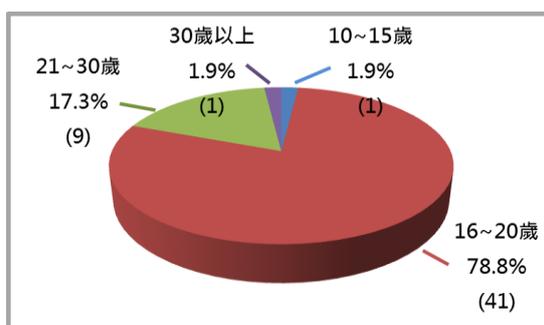
(表 2：人形淨瑠璃與布袋戲戲偶差異表)

	人形淨瑠璃	布袋戲
戲偶身軀	戲偶的身體為實心。	身體是一個布袋，空心。
戲偶尺寸	戲偶大多高達 1 公尺以上。	因為操作於手掌，尺寸較小，多為 30 公分左右。
戲偶頭的差異	因為要更加逼真，所以眼睛和嘴巴能夠閉合。	雖然不能眨眼，偶頭是精神所在，雕刻的非常精細。
戲偶的服裝	以日本的傳統服飾為主。	大多以明朝服飾為主，會因為故事劇情而改變。
戲偶結構	要讓戲偶表現得生動，所以有很多關節。	以一個布袋來展現出戲偶的動作。

(來源：本小組整理)

四、問卷調查

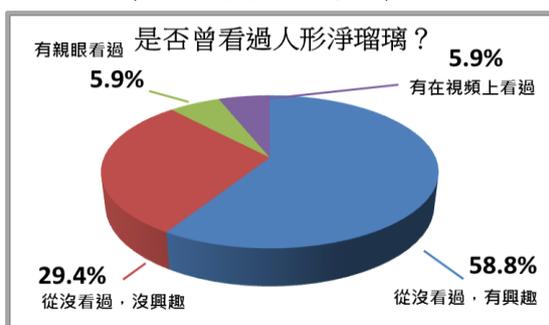
為了瞭解現代人對布袋戲的看法，以及是否曾認識日本文化中的人形淨瑠璃，我們在網路上進行了問卷調查。受訪者共 52 人，分別為女性 28 人；男性 24 人。

(圖 8：受訪者年齡)

說明：

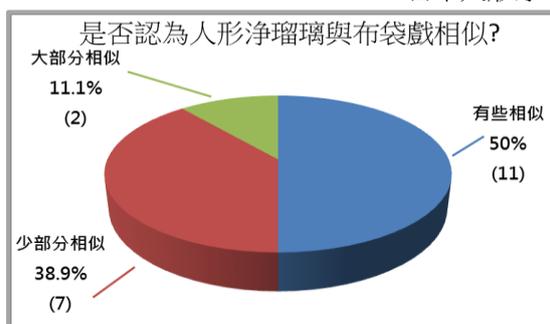
(圖 8)為本次問卷受訪者的年齡分佈，10~15 歲是問卷人數的 1.9%；與 30 歲以上的人數相同，都是此問卷中人數最少的。16~20 歲的人是問卷的 78.8%；21~30 歲的人是問卷的 17.3%。回答者以 16~20 歲居多。

說明：

(圖 9)為受訪者中觀賞過人形淨瑠璃的百分比。從沒看過，有興趣的有 58.8%；而從沒看過，但沒有興趣的有 29.4%；有在視頻上看過的和親眼看過的同是 5.9%

(圖 9：觀賞過人形淨瑠璃受訪者)

說明：

(圖 10)為自由選填題，共 20 則回應。其中認為有些相似的有 11 人，認為少部分相似的有 7 人，只有 2 人認為大部分相似。

(圖 10：人形淨瑠璃與布袋戲相似度認同)

這次的問卷調查，受訪者年齡約落在 16~20 歲，透過問卷調查，我們可以發現，大部分的人對於日本文化的人形淨瑠璃是沒有耳聞的。不過，大部分的人對於這項文化是感興趣的。而認為台灣的布袋戲與日本的人形淨瑠璃有些相似的人最多，認為少部分相似的人其次。覺得大部分相似的只有 2 人。人形淨瑠璃跟台灣布袋戲雖然都是木偶戲，卻保留它們獨特的特色。

參、結論

近年來，布袋戲電視劇的興起，在路上愈來愈少見到搭起戲台的布袋戲，也發現很少有人會駐足觀賞。雖然傳統的路邊搭棚演出減少，但慶幸的是喜愛布袋戲的族群仍存在。布袋戲是台灣的傳統文化，在本文中我們將它與日本的傳統藝能一人形淨瑠璃做比較。這兩項文化都是需要木偶師操控戲偶來表演，但在演出方式及舞台等卻各有巧妙不同。台灣目前沒有人形淨瑠璃的表演，但本土的布袋戲劇卻有在日本上映，如台灣霹靂布袋戲與日本合作出的《東離劍遊紀》。同為兩國之傳統人偶表演藝術，若台灣也能有人形淨瑠璃的演出，相信會有更多人認識日本人形淨瑠璃之文化。

透過這次的研究，讓我們更加深入了解到本土布袋戲文化的歷史由來，也對人形淨瑠璃有了更深的認知，也讓我們研究出人形淨瑠璃和傳統布袋戲的差異性。期望能將日本的人形淨瑠璃這項傳統藝能文化傳播，讓更多台灣人認識，並共同保存彼此傳統藝術之美。

肆、引註資料

- 一、平島高文監修 (2004)。文樂。日本東京都：くもん出版
- 二、藤田洋編 (2011)。文樂ハンドブック。日本東京都：山省堂出版社
- 三、陳龍廷 (2007)。台灣布袋戲發展史。台灣台北市：前衛出版
- 四、佐藤和美 (2013)。日本事情。台灣台北市：大新書局出版社
- 五、布袋戲的由來 http://litienu.org.tw/?page_id=66
- 六、布袋戲之傳承之沿革 <https://ez2o.com/6gRNM>

- 七、人形淨瑠璃：傳統人偶戲-LIVE JAPAN <https://livejapan.com/zh-tw/article-a0000300/>
- 八、文樂人形淨瑠璃 - 日本最早的藝術形態 <http://ez2o.com/7gRZQ>
- 九、文樂の魅力 <http://www.bunrakuza.com/whatsbunraku>
- 十、布袋戲介紹 http://w3.tkgsh.tn.edu.tw/97c113/new_page_6.htm
- 十一、日本文化百科 <http://ribenwenhua.baike.com/article-51708.html>
- 十二、維基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%A8%82>
- 十三、布袋戲演化史 <http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/11/2010111214524468.pdf>
- 十四、人形淨瑠璃－コトバンク
<https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E6%B5%84%E7%91%A0%E7%92%83-110790>
- 十五、掌中乾坤布袋戲數位博物館
http://folkartist2.e-lib.nctu.edu.tw/collection/palm_drama/pd2/art/InSide8.asp
- 十六、真快樂掌中劇團 http://www.bodehi.com.tw/bodehi_music.html