

投稿類別：藝術類

篇名：日本人形淨瑠璃與台灣布袋戲

作者：

陳奕淇。私立樹德家商。三年六班

楊汶欣。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

人形淨瑠璃和傳統布袋戲這兩項傳統表演都已存在有百年以上的歷史，人形淨瑠璃興盛於江戶時代(1603年~1867年)，最早出現於室町時代(1336年)，初期稱為淨瑠璃，以平曲和幸若舞為要素，到了之後的江戶時代才與木偶戲做結合，演變為我們所見到的人形淨瑠璃。布袋戲從中國傳入台灣的時間為十九世紀，是台灣傳統布袋戲的最初階段，傳統布袋戲在近年來也有了很大的變化，發展出了霹靂布袋戲。

二、研究動機

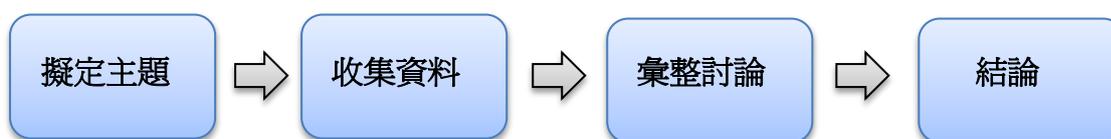
我們想要去了解人形淨瑠璃和布袋戲這兩項傳統的藝能表演，演出的劇情是以什麼為主軸，了解它們從古至今有做過的變化。但在現今的人們越來越少人關注這些傳統表演，以至於想找出有什麼方法可以加深大眾對於這兩項傳統藝術的關切。

三、研究目的

- (一)研究人形淨瑠璃和布袋戲戲偶的表情。
- (二)了解布袋戲的演變。
- (三)調查人形淨瑠璃和布袋戲演出的故事。

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)以網路搜尋資料，查詢相關訊息並與布袋戲做比較。
- (三)組員共同討論並彙整結論。

(圖 1：研究方法流程圖 本小組自行整理)

貳、正文

一、人形淨瑠璃

(一) 人形淨瑠璃戲偶的表情

人形淨瑠璃的表情，較好分辨，人形淨瑠璃是由表情來判別角色的，例如：敵方頭目的表情是看起來很憎恨的表情、老人和年輕男子的表情則是較柔和並帶有一些滑稽感。

(二) 人形淨琉璃的劇情

在早期就存在了「人偶劇」與「淨琉璃」兩種類型的表演，所謂的「淨琉璃」主要是在敘述一位叫做「淨琉璃御前」女孩的故事，而隨著時代的不同趨勢，呈現的表演也就各有不同的特色，在搭配樂器呈現，就開始被稱呼為「淨琉璃」，之後加上人偶戲來演出，就成為了「人形淨琉璃」這項藝術文樂。人形淨琉璃有多種不同的劇情，例如描寫平民百姓日常生活的「世話物」、以及音樂性較強的「景事」等，而各自也都有知名的代表作品。

二、布袋戲

(一) 布袋戲戲偶的表情

傳統布袋戲戲偶的頭部是由木雕而成的，布袋戲戲偶的面部無法做出變化，因此無法分辨木偶的情緒，必須由一些精湛的動作與聲音來表現木偶目前的情緒。

(一) 布袋戲的劇情

布袋戲有很多種不同的戲劇類型，我們以武俠戲為例，武俠戲為布袋戲特色之一，主要角色的性格通常多為富有正義感，幫助平民百姓，打擊妖魔鬼怪，伸張正義。在日據時期受到了皇民化運動的影響，加入了武士、江湖劍客這類的題材。

三、皇民化布袋戲

日本於 1931 年對中國發動九一八事變，爲了要讓台灣脫離漢民族的影響，而推動皇民化運動，除了改良宗教之外還禁止廟會喜慶，因此布袋戲團失去在廟會演出的機會。40 年代開始世界大戰，使日本改變政策，容許布袋戲以濃厚的日本色彩作為內容進行演出，例如《血染登台》、《鞍馬天狗》與《水戶黃門》等，這種類型的布袋戲被稱為「皇民化布袋戲」。皇民化布袋戲使用的伴奏主要以西洋樂隊及唱片音響為主，服裝則是以傳統戲服和日本和服為主。

圖 2：皇民布袋戲戲偶

圖 3：皇民化時期戲偶

(資料來源：<http://ez2o.com/53DZZ>)

(資料來源：<https://ez2o.com/63DmY>)

四、霹靂布袋戲

隨著傳播媒體的發達，布袋戲也被搬上了螢幕。霹靂布袋戲是 1980 年代新發展的電視布袋戲，以長篇劇情演出。隸屬於霹靂國際多媒體。每部戲劇名前冠以「霹靂」而著名。霹靂布袋戲與傳統布袋戲有著很大的不同，在戲偶與聲光效果上都大有進步。霹靂布袋戲的戲偶比傳統布袋戲的戲偶更為精緻。

(一) 霹靂布袋戲的戲偶

眼睛：霹靂布袋戲的戲偶眼睛部分為「玻璃眼」，與以往雕刻師畫上去的不同之處在於現今霹靂布袋戲的眼睛已改用水晶或塑膠做的玻璃眼，接上假睫毛，更為水汪汪，像真人的眼睛。

圖 4：戲偶眼睛

(資料來源：<https://www.ppt.cc/fsWJgx>)

圖 5：戲偶眼睛

(資料來源：<https://www.ppt.cc/fdQlux>)

尺寸：

傳統布袋戲偶的尺寸約為八寸而霹靂布袋戲偶則是約一尺五寸。到了近年來霹靂布袋戲的戲偶尺寸增加到了兩尺五寸至三尺。

圖 6：傳統布袋戲偶

(資料來源：<https://www.ppt.cc/fBr7bx>)

圖 7：霹靂布袋戲偶

(資料來源：<https://www.ppt.cc/feRoQx>)

五、人形淨琉璃與布袋戲之介紹

(表 1：人形淨琉璃和傳統布袋戲介紹表)

	人形淨琉璃	傳統布袋戲
精神	對人偶都保持著敬畏的態度	台灣的布袋戲抱持著「忠孝禮義」精神的傳承。
劇情	多為較寫實得故事，例如描寫平民百姓的日常生活。	劇情和音樂有關連性，後期開始自行編劇。常以古典文學小說來編寫。
人偶表情	人形淨琉璃的人偶眼睛和嘴巴都可以做出變化。	傳統布袋戲人偶的面部無法做出變化，以聲音和動作表現出情緒。
近年來發展	在現代有被拍成電影，還有加入廣告中。	發展出霹靂布袋戲，以及製成電視連續劇，也與手機遊戲合作。

(表 1：人形淨琉璃和傳統布袋戲介紹表 本小組自行整理)

(表 2：人形淨琉璃和傳統布袋戲比較表)

	傳統布袋戲	霹靂布袋戲
尺寸	傳統布袋戲戲偶的尺寸通常約為八吋左右。	霹靂布袋戲戲偶尺寸起初為一尺五寸，現在則有兩尺五至三尺。
造型	傳統布袋戲造型較為簡單、不複雜。	霹靂布袋戲的服裝以及道具較為華麗、精緻。
表情	傳統布袋戲戲偶無法做出表情變化。	利布袋戲戲偶的眼睛可以做出開合的動作
表演場地	已往的傳統布袋戲以在路旁搭建的戲台表演。	霹靂布袋戲以拍成電視劇為主，布景、表演呈現更有震撼力。

(表 2：人形淨琉璃和傳統布袋戲比較表 本小組自行整理)

參、結論

根據研究，日本的人形淨琉璃與台灣的布袋戲都是以樂器伴奏方式來呈現出整個劇情的演出，人形淨琉璃戲劇是以平民老百姓的生活演出為主，布袋戲則是以武俠劇演出為主，而時代的變化，這兩項文化的表演搬上電視劇及廣告，但隨著時代的演變，漸漸很少有人會去表演現場觀看，導致演出的次數逐漸減少，傳統文化應多方推廣，讓不同的族群、年齡層可以來觀賞、接觸傳統文化。傳統文化不應該被遺忘，而是應該代代傳承並永遠被保存下去。

肆、引註資料

- 一、洪淑珍 (2009)。台灣布袋戲偶雕刻藝術-彰化巧成真戲偶之家。台灣台中市：晨星出版社
- 二、邱坤良 (2007)。真情活歷史 布袋戲王黃海岱。台灣新北市：印刻出版社
- 三、広瀬久也 (2002)。人形淨瑠璃の歴史。日本東京都：戎光祥出版
- 四、布袋戲的由來 http://litienu.org.tw/?page_id=66
- 五、布袋戲之傳承之沿革 <https://ez2o.com/6gRNM>
- 六、人形淨瑠璃：傳統人偶戲-LIVE JAPAN <https://livejapan.com/zh-tw/article-a0000300/>
- 七、文樂人形淨瑠璃 - 日本最早的藝術形態 <http://ez2o.com/7gRZQ>
- 八、文樂の魅力 <http://www.bunrakuza.com/whatsbunraku>
- 九、布袋戲介紹 http://w3.tkgsh.tn.edu.tw/97c113/new_page_6.htm
- 十、日本文化百科 <http://ribenwenhua.baik.com/article-51708.html>
- 十一、維基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%A8%82>
- 十二、布袋戲演化史 <http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/11/2010111214524468.pdf>
- 十三、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>
- 十四、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
- 十五、真快樂掌中劇團 http://www.bodehi.com.tw/bodehi_music.html
- 十六、史艷文舞台 <http://www.ylib.com/bodehi/hiku/hiku02.htm>