

來雲林布袋戲館聽「偶」說故事

轟動武林，叫「偶」第一名

文、圖／王新偉

我的書櫃裡擺放著一尊布袋戲偶，這尊戲偶身披及靴的金黃色緞面長袍，綴有深褐色的滾邊，其腰帶上纏著綠色的絲線，亮眼的金蔥頭帶上有一塊墨玉狀的飾品。戲偶的面龐俊秀紅潤，一襲黑亮的長髮垂至腰際，更顯得瀟灑個儻，活脫脫一介書卷氣的文生裝扮。

這尊戲偶是多年前一位布袋戲發燒友相贈，他說這尊戲偶便是鼎鼎大名的史艷文。史艷文，何許人也？略悉臺灣布袋戲的人都知道，史艷文是臺灣電視布袋戲鼻祖之作《雲州大儒俠》裡面的靈魂人物，他曾經是家喻戶曉的角色。其地位有如金庸武俠小說《天龍八部》裡的段譽，不但武功絕頂，能為國鋤奸懲惡，更是飄逸瀟灑的青年才俊，對鍾愛布袋戲的粉絲來說，可謂是天下無雙的風雲人物。

不知不覺，這尊戲偶已陪伴我十餘個年頭。當每日的晨光湧進書櫃，彷彿就賦予這尊戲偶生命力，光影下神采飛揚，似乎下一刻就會鮮活起來。

布袋戲大師轟動武林

朋友說，只要你看過《雲州大儒俠》，你一定會愛上史艷文。

同樣的話，在我踏進有「布袋戲之鄉」美譽的雲林後，又再度聽到。而這

雲林布袋戲館已成為每年雲林國際偶戲節的主要舉辦場地。

一次，卻是出自雲林布袋戲館的館員林佩茹小姐之口，更令我驚訝的是，眼前這位年紀輕輕的林小姐跟我聊起布袋戲來，卻是如數家珍。

「轟動武林、驚動萬教」這句布袋戲裡最經典的出場口白，短短八個字就有雷霆萬鈞之勢。當我佇足於虎尾的雲林布袋戲館前，看到館前高高矗立的「臺灣布袋

戲泰斗」黃海岱大師的雕塑，這句震撼人心的口白就毫不遲疑地從齒間蹦將出來。

出身雲林西螺的黃海岱大師，是著名布袋戲劇團「五洲園」的創始人，在臺灣布袋戲界被尊稱為「通天教主」。據說，晚年的黃海岱大師，即使已年逾百歲，但只要一拿起布袋戲偶，馬上就變得生龍活虎。而大師一出手，布袋戲最基本的五個

角色「生、旦、淨、末、丑」也輪番上陣，大師表演起每個角色的動作、唱段和口白皆絲絲入扣，如此的唱作俱佳、活靈活現，連年輕的弟子們都自嘆弗如，旁人更無法想像這位百歲人瑞演起布袋戲，竟是這般酣暢淋漓，讓人如沐春風，大呼過癮。

立於雲林布袋戲館正門左側的這尊黃海岱大師的鋼板雕刻，以右手執偶的剪影方式呈現，足足有兩人之高，大師舉手投足的真實寫照在陽光的照耀下熠熠生輝，有著一股讓人仰慕的風範。

館前小廣場還有另外三尊黃海岱大師的雕塑作品，卻是大師打太極的招式。林小姐透露，大師晚年走下舞台後，對修練太極情有獨鍾，他似乎從掌中戲中悟出了練習太極的要領，一招一式都行雲流水。於是館方特地商請名家將大師老而彌堅這

一太極系列的雕塑陳列在館外，讓參觀者能看到大師博古通今的另外一面。

就在大師的太極雕塑旁，還有一群人的「剪影」現身女兒牆邊，從穿戴、配掛不難看出，他們就是《雲州大儒俠》裡赫赫有名的史艷文、苦海女神龍、劉三、怪老子、哈陵二齒和藏鏡人，其中尤以藏鏡人因頭戴斗篷面紗，最好辨認。這六尊剪影如真人般，彷彿從風雲變幻的布袋戲場景中走出來，成為布袋戲館迎賓送客的守門人。

我先向黃海岱大師的雕像致敬，再跟「群雄」一一抱拳，才拾階步入拱圈造型的門廊，眼前一道黑色條狀柵門，給人一種門禁森嚴之感。接待我的林小姐便跟我娓娓道來眼前這幢風格獨特、美輪美奐的建築的由來。

和洋混搭—虎尾郡役所

90 年前的民國 20 年，才升格虎尾郡不久的小鎮，發生了一樁地方上極為盛大的熱鬧事情，那就是臺南州廳轄下的虎尾郡役所竣工落成啓用，象徵著虎尾的格局與位階，已經從昔日沒沒無聞、微不足道的小小村莊聚落，躍居成為雲嘉平原上的要津，同時具有舉足輕重地位的官方公署所在地。

從明鄭到清領，再到日治中期，始終以「五間厝」為名的虎尾鎮，即使製糖工業蓬勃興起，躍身全臺第一大糖廠，從四面八方湧入的人口急遽增加，首屈一指的「糖都」形貌漸趨成形，但一直依附於土庫鎮轄下的處境，卻沒有改變。直到民國

9 年，臺灣總督府進行第八次行政組織變遷，開始實施「州廳都市街庄制度」，日人才將「五間厝」易名為「虎尾郡」，讓虎尾一舉跨過街、庄兩道門檻，與斗六、北港兩地並駕齊驅，成為臺南州廳轄下的十個要郡之一。虎尾郡役所的落成，便是躋身重要都市的具體地位表徵，所以地方人士歡欣慶祝的盛況可以想見，更不要說當時虎尾郡役所統轄的範圍涵蓋了今天雲林的九個鄉鎮，規模相當於現今雲林縣轄域幅員的一半，虎尾的重要地位，在當時已不言而喻。

今日的雲林布袋戲館，其前身便是虎尾郡役所，這棟和洋混搭式的建築，正面二樓為露出木頭表面的半木造式外牆，即木摺壁結構，施工工法乃是在木柱梁結構間補壁，為臺灣傳統建築中慣常使用的「編竹夾泥牆」構成。一樓為清水紅磚承重牆，帶有英國維多利亞紅磚建築的況味，而且上木下磚，讓整棟建築在比例造型上顯得非常優雅，這是當時實驗性的設計。頗具巧思的是牆面上的平衡錘式推拉窗，窗框直接露出，全棟共有 58 扇窗，通風採光的意圖明顯，也是為因應臺灣潮濕悶熱的氣候。林小姐為我實際操作這種平衡錘式推拉窗的功能，雙手輕輕上抬，窗框內部軌道的小尖錘便會落下，每到一定的高度便能停住，這種平衡錘式的拉力十分強韌，即使強風吹襲，拉開的窗也不會被吹落。

- 1 和洋混搭式的虎尾郡役所，是雲林布袋戲館的前身。
- 2 經典布袋戲《雲州大儒俠》裡赫赫有名的六位重要角色以剪影形式出現在布袋戲館前，成為布袋戲館迎賓送客的守門人。

屋頂為五脊四坡水式「寄棟造よせむねづくり（日文的稱呼）」，即無殿頂，源自中國古代的傳統屋頂形式，其特色是兩側沒有山牆，正脊前後左右四面都是斜坡。比較特別之處是正面入口最上方屋瓦切角頂往上縮，係「背心式屋頂」，乃是西洋屋頂的建築特色，常用於塔樓或屋頂高處，虎尾郡役所的切角頂拖架造型呈弧線變化，拖架末端有方尖形收頭，細緻而優雅。入口的門廊日文稱「車寄（くるまよせ）」，是日本建築空間用語，指建物入口處有出挑陽臺、露臺或雨遮的部分，方便人們進出建物時免於日晒雨淋。這棟建築的門廊採洗石仿石材工法，形式厚實穩重，線條拱圈造型簡約，拱柱線條精心收尾，傳達莊嚴入門意象。

整棟建築從上到下，有為數眾多的通風孔設計，林小姐說這些外露的通風孔在內部皆串聯相通。在那個無空調的年代，這樣的設計可以使室內達到自然降溫的目的。

館外左側植有一棵茄苳樹，右側則植有兩棵小葉欖仁，高大茂盛，年代可能跟郡役所一樣久遠。

進入館內，建築格局為三合院的空間布局，後側連接迴廊一磚一磚堆砌之拱圈，追求歐洲文藝復興時期鄉間別墅拱圈設計之完美比例，拱圈上有拱心石的造型，使拱圈型制更為完美，還有雙層以及拱圈走

- ① 一樓為清水紅磚承重牆，帶有英國維多利亞紅磚建築的況味，二樓為露出木頭表面的半木造式外牆，即木摺壁結構，上木下磚，讓整棟建築在比例造型上顯得非常優雅。
- ② 後側連接迴廊一磚一磚堆砌之拱圈，追求歐洲文藝復興時期鄉間別墅拱圈設計之完美比例。
- ③ 以 Y 型柱列撐起屋頂，屋頂上有一個採光、換氣、煙出的氣窗，日文稱「越屋根」，現代建築語彙則稱作「太子樓」。
- ④ 郡役所內有昔日的拘留所，所內設有監視台、警察廁所、警閉室與三間牢房，是臺灣鮮見的日式牢房仍留存至今且保存完好者。

廊的設計。林小姐讓我以手觸摸紅磚牆面，竟然光滑如鏡，林小姐說這便是清水紅磚的特點，紅磚窯燒後再經水磨，使其表面變得細緻光滑。林小姐還講出一段軼事，早年地方傳聞這些紅磚是由澳門進口，但以當時的時空背景，應不太可能。而迴廊頂部也有一個個通風孔，可見通風系統貫穿整棟建築所言不虛。

建築內部通往二樓的樓梯設置在左手邊，與傳統設置右邊大相逕庭，更奇特之處是樓梯旁還有一個半人高水泥圓柱。林小姐解釋，這是因為建築正對路口，有所謂「路衝」之說，日人也相信風水，便將正對路衝的樓梯由右邊移至左邊，再多加一水泥圓柱嵌上亮閃閃的鏡面以擋煞。

後院室外中庭位置有一株雀榕，參天蔽日，對整個中庭有高度遮蔭的效果。中

庭右側有一排水泥建築是昔日的拘留所，日文稱「留置場（りゅうちじょう）」。

以 Y 型柱列撐起屋頂，屋頂上有一個採光、換氣、煙出的氣窗，日文稱「越屋根（こしやね）」，現代建築語彙則稱作「太子樓」，斜屋頂上設計環狀開窗，便於通風換氣，因這裡是關押人犯的拘留所，所以改善室內通風顯得尤為重要。

日治時期郡役所為地方行政辦公處所及治安機關的中心，日人將警察體系引入到臺灣，郡役所便多了警政的功能。初期的虎尾郡役所臨街部分為一般庶務課和警察課辦公室，作姦犯科者遭到逮捕，先行在拘留所留置，偵訊事務由刑事警察來處理。在戰爭時期因應治安維持的急迫性，逐漸代替監獄之用，所以屋內設有監視台、警察廁所、警閉室與三間牢房。林小姐帶

我入內參觀，說這裡是臺灣鮮見的日式牢房仍留存至今且保存完好者。

在開啓拘留所的木門時，林小姐告訴我這把看似普通的銅製喇叭門鎖其實是日治時期遺留下來的，其厲害之處就是一把鑰匙可以開啓每道門鎖。一把鑰匙開啓所有的門，那不怕嫌犯脫逃嗎？心中才生疑問，但看到拘留所內牢房的結構，才知根本不可能。牢房是磚木結構，本體與四周獨立，避免犯人鑿壁逃離，而牢房牆壁厚達2、30公分，牢門也是碗口粗的檜木製成，入口設於低處，嫌犯要蹲爬進出，根本不可能越獄。至於特殊留滯間，為專門拘禁犯行重大的嫌疑犯，房內四周皆有海綿軟墊避免自殘，牆上留有一對外孔洞傳遞餐點之用。林小姐特別請我看牢房內的蹲式便器，竟與今日蹲式馬桶沒有兩樣，

想不到將近百年前的牢房已有這樣的設施，真是令人嘖嘖稱奇。

更令人驚奇的是，「布袋戲國寶大師」黃海岱也曾被關押於此。民國18年，29歲的黃海岱因演戲紛爭與他人鬥毆犯案，被吊銷劇團執照，並拘禁在拘留所內，關押期間因埋首苦讀《三國演義》，受當時的高橋（たかはし）所長賞識，提早釋獄。黃海岱出獄後，重新申請劇團取名為「五洲園掌中劇團」。

民國39年臺灣實施地方自治後，虎尾郡役所曾改為虎尾警察分局的辦公廳舍。民國58年警察局搬家，這棟建築一度荒廢，後經地方文史工作者爭取保存，於民國95年12月修復，登錄為雲林縣歷史建物，並由雲林布袋戲館進駐，成為雲林民間傳統戲劇特色的陳列展演館舍。展廳劃分為布袋戲歷史區、戲園介紹區、黃海岱專區、拘留所留置場歷史區、特展區及3樓金光大戲院等幾個場域，從館舍格局到內部陳設，都處處呈現布袋戲文化的特色。

掌中技藝 舞動戲偶

「一口說出千古事，十指能操百萬兵。」道出布袋戲的精隨，正所謂「世界，在我掌中」。踏入掌中戲的世界，所有叱咤武林的傳奇都在十指間舞動。布袋戲自19世紀傳入臺灣，所使用的木偶，除頭、手、足外，身體四肢部分都以布做成，形

成四角長方形似布袋，表演完畢後，早年藝師會將木偶投入舞台下的布袋內，才有「布袋戲」的說法。而陪伴無數臺灣人度過成長歲月的布袋戲，經過兩百多年的發展，已成為臺灣意象的代表和最具臺灣本土文化色彩的民俗曲藝。

走入 1 樓的常設展，參觀者可以近距離一窺布袋戲的源起、布袋戲的演變與發展、布袋戲角色與藝術、布袋戲在雲林四大主題展。布袋戲偶隨時代變遷的樣貌，從傳統布袋戲偶「福祿壽三仙」演出「籠

底戲」的形式，到廣播、唱片布袋戲；從日本皇民時期劇團必須加入日本人形偶，到國民政府出現國軍、共軍形象戲偶；從最初廟埕演出的野台戲，到轉向內台戲院的金光布袋戲……這些演進的歷程皆在展覽中一一呈現。

展場裡數十件做工精巧的戲偶與偶人，搭配服飾、盔帽與道具，以大型聯展展出「生」、「旦」、「淨」、「末」、「丑」、「雜」、「獸」等不同行當，呈現出有如人生百態的豐富樣貌。

- 1 布袋戲館 1 樓的常設展，參觀者可以近距離一窺布袋戲的源起、布袋戲的演變與發展、布袋戲角色與藝術、布袋戲在雲林四大主題展。
- 2 臺灣早期最傳統的布袋戲「扮仙」中的「福祿壽三仙」戲偶。
- 3 從最初廟埕演出的野台戲，到轉向內台戲院的金光布袋戲。

還有實境布置戲台的前後場場景，帶出戲班的組成、戲曲的守護神、場演師、後場樂師、製偶師等，讓參觀者了解布袋戲台後，職人們獨特且精彩的技藝。

傳統戲曲有「三分前場，七分後場」之說，說明了後場音樂對於布袋戲的重要性。後場配樂早期布袋戲分南管、北管與潮調三種，到了上世紀中期後，後場音樂引進了京劇、歌仔戲等音樂，或使用西方樂器和音樂，並以歌手現場演唱歌曲，或預先錄好再播放。

布袋戲的戲台也是見證臺灣布袋戲發展的重要里程碑，從最早期「肩擔戲台」的簡易戲台，到複雜的四角棚及六角棚，又稱作彩樓，逐漸演變出今日以木雕精緻化的彩繪式戲棚的戲台風格。

林小姐告訴我，還在疫情升級之前，館內3樓的金光大戲院每個周末都會有大

型掌中戲的表演，邀請縣內知名的掌中劇團輪番演出精彩劇目。像是5月原定的表演有《神童哪吒之母親節》、《西遊記之決戰新冠狀魔王》、《偶戲風華、百年掌藝》等，既搭配節慶又能與時俱進的創新改編掌中戲，讓新老戲迷都趨之若鶩，可惜後因疫情停擺，期盼能早日恢復。

雲林布袋戲館目前的運營，是由虎尾一位在地的布袋戲迷方志銘先生所開設的木藝堂藝品生活館來管理，他集合了全臺各地數十位木偶雕刻師、造型師和偶衣師的陣容，自創了「八家將」和「三國爭霸」等重要角色戲偶系列，讓雲林布袋戲館成為南北各地布袋戲迷的交流平台，並帶動布袋戲文創風潮。

雲林布袋戲館也是做為每年雲林國際偶戲節的主要舉辦場地，更是虎尾對外介紹布袋戲文化的一個重要門戶。

沒看到「臺灣布袋戲之鄉」的正宗傳統金光布袋戲表演，多少有點遺珠之憾。走出布袋戲館，對街高聳著一座有數層樓高的塔式閣樓，林小姐說那是日治時期的虎尾合同廳舍，雖較郡役所晚落成，卻曾經是虎尾最高的地標，名為「火見塔」。顧名思義，此高塔功能是消防單位登高觀測轄區失火位置與救災通報。合同廳舍用今日的話講，就是合署辦公之意。因此合同廳舍內部規畫了三大空間，整合消防隊、派出所和村里集會的公會堂，為郡役所直轄。而虎尾郡役所、合同廳舍及郡役所左側的郡守官邸，構成了昔日虎尾的中心街區，林小姐說眼前的這條中山路是虎尾的老街區，有很多老屋店鋪值得一逛。我隨走隨拍，經過一個路口時被左邊管樂齊鳴的電音吸引，遠遠看到有戲臺橫陳在馬路上，直覺應是掌中劇團在表演。

農曆七月正是中元普渡的民俗月，來時同車的虎尾在地人就心直口快的跟我說，虎尾每年中元節都會有封街大拜拜。眼前所見果不其然，百餘公尺的街道被一桌桌貢品占據著，馬路首尾更有布袋戲團熱火朝天的表演著，北部酬神多半請歌仔戲團唱個一兩天，雲林則是請布袋戲炒熱氣氛。

許是見我拿相機拍照，藏身幕後的藝師頓時賣力的讓戲偶使出看家本領，還噴起煙霧助陣，好個「人來瘋」。我看看四

- 1 適逢農曆七月，遇到虎尾封街大拜拜，並請來布袋戲團熱火朝天的酬神表演。
- 2 在布袋戲的世界裡，當《雲州大儒俠》的哈陵二齒遇上《三國演義》的關雲長，會擦出什麼樣的火花呢？

周，4 台戲就只有我一個觀眾，卻足以讓 4 位藝師振臂高昂，搬出各路大俠，在鏗鏘的鼓樂伴唱中跑馬燈似的齊上陣來。而我來回穿梭，飽足了戲癮。

民國 89 年 1 月 17 日，虎尾霹靂衛星電視台在臺灣推出第一部國人自製的布袋戲電影《聖石傳說》，以聲光科技在大螢幕呈現布袋戲，有如武俠片一般精采，完全顛覆社會大眾對傳統布袋戲的觀感。

「袖裡乾坤大，掌中天地寬。」、「一聲呼出喜怒哀樂，十指搖動古今事由。」傳統布袋戲再離奇的劇情、再雄偉的場面，都脫離不了一座戲棚子、主講人的一張嘴巴和十隻手指頭。如今布袋戲走上大螢幕，演出的技巧更是顛覆傳統手法，堪稱「轟動武林、驚動萬教」，不但走出臺灣布袋戲新的里程碑，也成為本土文化藝術的奇葩。❶