

光與影的皮偶之歌 臺灣皮影戲偶製作 技術保存者張博國

文／林蔓禎 圖／東華皮影劇團、高雄市皮影戲館

濟公收芙蓉妖演出劇照。

關於皮影戲

皮影戲，是由主演者操作一種由牛皮製成、關節可動的平面戲偶，並置於半透明的簾幕之後，透過燈光或其他光源的投射，以口白或吟唱方式講述故事內容的傳統戲劇表演。戲偶以木桿和線繩連結，主演者精湛嫻熟的操偶技藝，在光影的映照下，彷彿隔著一層神秘面紗，充滿了夢幻朦朧的奇特感受，在早期電視、電影等

家。陝西皮影戲曾流傳，「皮影戲始於漢，興於唐，盛於宋」；部分歷史記載，元朝時期，皮影戲班更隨軍隊遠征中亞各地，並由此拓展至歐洲各國。清朝年間，許多名家巨賈皆以聘請名師刻製戲偶、邀請戲班長期駐點演出為榮，是皮影藝術發展最為輝煌的年代。此後數十年，中國皮影戲歷經第二次世界大戰、文化大革命等事件而沉寂，在歷史的洪流之中載浮載沉，浩劫之後再重生，因而發展出各地區的不同流派，山東、甘肅、寧夏、北京、陝西、山西…，並各自形成不同的唱腔及風格，呈現百花齊放的多元發展情形。

至於臺灣皮影戲及劇團的歷史，應源自三百多年前，由中國廣東省的潮州傳入，主要流行於高雄及南部，如今仍持續營運者僅數團，其中以高雄大社區的「東華皮影劇團」最負盛名，擁有超過兩百年的歷史，是臺灣首屈一指，也是最具影響力及代表性的皮影戲劇團。

代代相傳，生生不息

東華皮影劇團自清朝創團以來，至今傳承六代，是臺灣歷史最悠久的皮影劇團，難得的是，歷代主演在守成之餘，亦因應時代潮流與時俱進，不斷創新改良、推陳出新，不僅是臺灣的首席皮影劇團，甚至從其他傳統工藝的角度來看，也是最具歷史觀點、傳承並保存最多相關文物的劇團，

影音創作都尚未普及的年代，皮影戲是極受歡迎的傳統民俗娛樂活動。

爬梳皮影戲的歷史，據各方文獻資料顯示，皮影戲最早出現的年代，大約是在西元 1000 年前後的中國及印度等亞洲國

張博國是東華皮影劇團第六代傳人。

對臺灣戲劇與文化發展的貢獻，居功厥偉。

現任東華皮影劇團團長，同時也是第六代傳人張博國表示，劇團的年代考證是依照祖先流傳下來的戲偶與劇本，再往前回溯、推斷而來。第一代創始人張狀（西元 1820-1873 年），在演出皮偶戲之外亦兼營餅舖生意，戲班名稱「德興班」也是餅舖店名。第二代張旺承襲戲班與餅舖，並全心鑽研戲偶雕刻的技巧，作品精緻典雅，工藝爐火純青。第三代張川則專職於皮影戲，劇團更名為「新德興皮戲班」，

並將操作桿由三桿改為二桿，使演出更為靈活、多變。第四代張叫時期，團名為「臺灣影繪藝術團」，他改良照明設備，以電燈取代煤油燈，並結合牛皮、塑膠片和布料來製作戲偶，在整體的演出技巧方面更勝以往。他不僅是臺灣第一位以彩色戲偶演出皮影戲的原創者，更是傑出的木雕師與陶藝家。當時正值日本皇民化運動推行之際，臺灣傳統戲劇全面遭禁演，日方為加強政令宣導，允許優秀劇團特許演出，臺灣傳統戲劇在政治夾縫中求生存，張叫

帶領的臺灣影繪藝術團在此情況下得以存活，並為日後的大放異彩奠下根基。

「與藝傳史，經典傳承」

臺灣光復後，張德成繼承父業，成為第五代傳人，劇團更名為「東華皮戲團」。他大刀闊斧進行多項改革，首先為了因應觀看人數大幅增加，將影窗寬度由四尺增幅至八尺，投影照明燈光由二盞增為四盞，演出者由坐演改為站演；戲偶身長由一尺放大至二尺，原本的側邊單眼五分相，改良為半側面八分相、雙眼可見，使戲偶的造型與肢體樣態更加靈活生動、富於變化。服裝及道具布景也屢有創新，譬如用色部分，從傳統的紅、綠、黑三色，陸續增加藍、橙、紫等多種色彩，大大提升了整體舞台效果。他還擅長自編劇本，融合時事、傳說故事與在地文化，改編為創新話本，備受歡迎與肯定。民國 40-50 年代，東華皮影劇團是當時皮影戲業界之中唯一走遍全臺灣，叫好又叫座的戲團。除了全臺演出，亦應邀前往日本、美國、香港、菲律賓等地巡迴表演，引起廣大的回響。

民國 52 年，張德成有感於家族皮影戲已傳承五代，深覺身負重任，遂提筆寫下『與藝傳史』四字，「與藝」期許家傳技藝能永續留存、源遠流長；「傳史」則代表著他心中的期盼，希望皮影藝術未來能付梓成冊、出版專書，成為後人遵循的

脈絡及方向。民國 74 年，張德成榮獲由文建會舉辦之「第一屆民族藝術薪傳獎」，78 年更獲頒「國家重要民族藝術皮影戲藝師」殊榮，並由教育部出版《重要民族藝術藝師生命史—皮影戲張德成藝師》著作，紀錄他為皮影戲付出奉獻的傳奇一生。

「能做擅演，唱作俱佳」

從德興班到東華皮影劇團，傳承百年的家族劇團，在一代又一代的世代交替中，累積了深厚的創作能量與文化底蘊，第六代傳人張博國團長，不只承接家族志業、延續皮影戲歷史，更致力於皮影戲文化的

東華皮影父傳子（張博國與父親張德成）。

民國 73 年 9 月 9 日張德成 (中)、張建國 (左)、張博國 (右) 於後台演出實況。

張德成藝師閱讀劇本照。

推廣與教學。民國 82 年，張博國榮獲「第二屆全國十大傑出青年薪傳獎」、「全球化藝術薪傳金牌獎」，民國 109 年獲列無形文化資產「皮影戲偶製作技術保存者」殊榮。東華皮影劇團亦獲文化部認定為「文化資產保存團體」。

在臺灣的傳統戲劇裡，相較於布袋戲和歌仔戲，皮影戲的演出型態非常獨特，或許規模有限，因此適合家族傳承，主演者必須邊說邊唱邊演，還要懂得製作戲偶，更不可置信的是，劇本口白、唱詞還得自己編寫；以現代戲劇的角度來看，等於一人身兼多職，包含編劇、導演、主角、配角及主唱，統統一手包辦。若再加上戲偶製作過程中的雕刻、繪畫技能，皮影戲的主演幾乎十八般武藝樣樣精通，而張博國團長一直以來扮演的就是這樣的角色，如

此全能的奇才，在臺灣已無人能出其右。因此，常有人好奇他這一身絕學如何養成，幾歲開始學皮影戲？「從媽媽的胎教就開始了」，這是他始終如一的答案，就像血液裡的 DNA，這些技能就像與生俱來，完全渾然天成。祖傳五代的環境與背景，加上自幼耳濡目染，因此練就唱作俱佳的真功夫。他從小就開始學做戲偶，「因為戲偶著重在頭部造型及臉部表情，而線條可說是戲偶的靈魂，因此所有技法最先學的就是雕刻」，從簡單的線條開始練習，熟練了再逐步進入到身體部位，最後才是頭、臉的部分。

談到劇團演出，團長表示，從他有記憶開始，每次演出都是全家總動員，以一個劇團六人編制為例，位居中央的是主演，兩旁各有一名助演（幫主演遞送戲偶或道

具），另外三人則負責現場的音樂演奏，一人拉胡琴，一人敲鑼，一人打鼓。雖然各有角色，但基本上每個人都會操偶，因此可視情況機動輪替，這也是家族劇團的優勢之處。張博國國小畢業後就開始擔任父親的助演，大哥負責鑼樂，二哥則擔任鼓手。現在的東華皮影劇團，張博國是主演，太太與兒子張智絢是助演，女兒張淑涵負責鑼樂，姪子張能傑則是鼓手。

百年文物，珍貴手抄本

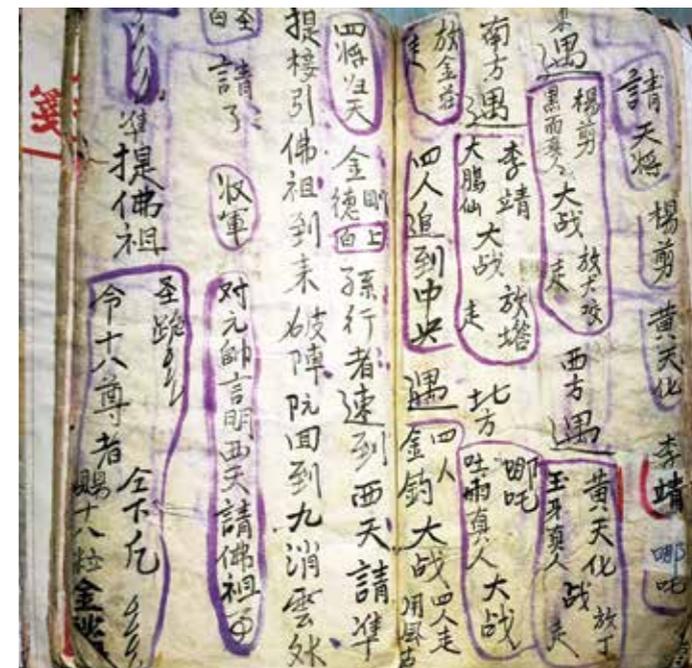
訪談進行到一個階段，張博國團長搬出幾本古董級的百年手抄本，發黃的書頁、斑駁的墨漬，以及因氧化而幾近破碎的紙

片，每一頁都布滿歷史的痕跡，然而，遒勁有力的書法所描述的劇情，彷彿一幕幕真實的場景躍然紙上。團長邊翻書頁邊介紹，早期稱為「手抄本」，其實也都是從別處抄寫來的，在印刷技術尚未成熟的年代，任何文字資料都必須一筆一畫紀錄，如今都成了珍貴的文史資料。目前，東華皮影劇團家族收藏的古老手抄本至少上百本，多數都有一百多年甚至兩百年的歷史，年代最近的也有八十年。

想像一下，皮偶戲主演一人飾演多角的畫面：一邊操偶表演，一邊主講生旦淨末丑各個角色的口白、唱曲，遇到打鬥的場面，還得左右開弓、雙手各執一個戲

第三代張川手抄本。

老劇本內頁。

偶…；這些真功夫，正是皮影戲引人入勝的關鍵與受歡迎的主要原因。而古文唱詞對現代人而言難免拗口，尤其常因文字過於簡潔，讓演出者有所誤解。為了幫助後代子孫以及有心學皮影戲的後進能真正了解劇本的意涵，張博國團長花了很多時間、心力，將多本古代手抄本改寫為白話文劇本。他的皮影戲劇本跟電視劇劇本一樣，劇中角色的表情、動作、情緒、口音、腔調…，皆特別註明、標記。曲牌是固定的，劇本也是沿用、承襲古本，只不過東華劇團的做法更為細膩，當情節有所變化時，主演會適時的調整唱詞，增加戲劇的可看性及豐富程度，這就是東華皮影劇團始終屹立不搖的重要因素。

後台演出實況照。

光看劇本實在不過癮，在記者的央求下，團長終於開了金口，吟唱了一小段，他的聲音渾厚宏亮，即便聽者對歌詞一知半解，也會被悠揚的曲調與充滿聲韻之美的唱詞所感動，讓人聽得如癡如醉，腦海中宛如出現劇中的畫面。皮偶戲主演的多才多藝，令人印象深刻。

「堅持傳統，持續創新」

時代巨輪不停的往前推演，科技突飛猛進，數位影音技術發達，傳統戲劇面臨莫大的挑戰，觀眾的視聽習慣已產生鉅變，東華皮影劇團及團長張博國順應潮流，以「堅持傳統，持續創新」八字，做為東華皮影劇團永續傳承的精神。目前，劇團第七代皆已成年，張能傑、張淑涵、張智綯…，除了各自的專業領域，也為家族劇團的傳承共同努力。張能傑是第七代裡面的學術界代表，國立臺北師範大學博士畢業，現為義守大學通識課程講師。張淑涵則擔任劇團營運總監，負責劇團的整體規劃、活動行銷及部分課程的主講及授課。劇團在團長的帶領下，除了廟宇酬神及藝文單位演出，近年來嘗試異業結盟，劇團百年傳承的永續精神與企業經營的本質不謀而合，每每碰撞出創意的火花。

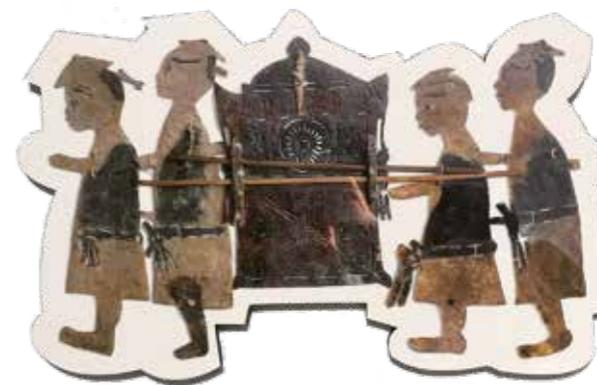
此外，劇團更致力於皮影戲文化的推廣，包含展覽、演講、研習班、體驗營、

張博國團長製偶時專注的神情。

〈女旦〉〈高腳椅〉是第二代張旺作品，線條更為繁複，戲偶周邊也有被煤油燈燻黑的痕跡，為劇團珍藏超過一百年的經典老戲偶。

〈轎夫〉是第一代張狀作品，最初僅使用墨色，線條流暢風格儉樸，同樣是劇團珍藏一百多年的傳家之寶、經典戲偶。

岡山樂智學堂皮影教學推廣。

親子皮影戲體驗活動。

手作課及校園扎根計畫等，其中的校園課程已行之有年。譬如由張淑涵教授的高雄鳳雄國小皮影戲課程已長達五年。鳳雄國小學生數不多，在高雄歷史博物館的挹注之下，全校的三、四、五年級學生都有機會上皮影課。課程為期一學年上下學期，針對不同年級設計不同的內容，譬如三年級生從認識劇團及皮影戲開始，接著以西卡紙或塑膠片做簡單的紙影戲偶。熟悉流程之後，再規劃一齣半小時左右的戲劇，讓學生自己設計戲偶，進行紙影繪製、雕刻…，最後演出。鳳雄國小對面有一座「清水祖師爺廟」，因此張淑涵曾指導學生演了一齣《清水祖師爺傳奇》。從皮影戲製作到操偶演出，學生吸收到包含美術設計、台語文化、音樂素養、劇本創作、口語表

達等收穫。此外，利用投影設備，讓五年級生做光影戲，講述后羿射日與嫦娥奔月的故事，同時提供圖稿，讓他們嘗試皮雕的製作，並搭配靜態展覽的方式分享。因為課程生動有趣，學生因為喜歡而產生共鳴，這才是推廣傳統文化的真正意義。

皮影戲，結合了劇本、音樂、燈光及戲偶，透過主演高超精湛的說、唱、演等技巧，使戲劇完美呈現；而皮偶的製作更涵蓋設計、繪畫、雕刻、修復等技藝，每一項專業都是一門精深的學問。張博國團長透過家傳皮偶戲技藝，展現的不只是東華皮影劇團的家族傳承理念，更是一名藝術家、一位戲劇表演工作者，堅忍奮鬥、持之以恆的精神與使命。👤

「戲偶製作技法概述與說明」

東華皮影劇團的戲偶，每一個都是精雕細琢的藝術創作。戲偶製作工序繁瑣，以下是張博國團長提供的濃縮重點與分享：

(1) 選皮

牛皮因具有韌性強、易於保存的特性，而成為皮影戲偶的主要製作原料。選擇的標準包含薄牛皮、厚牛皮及透明度高的牛皮三種。一般而言，臉部製作使用的是比較薄的跟透明的牛皮，腿部則使用較具厚度的牛皮，因為下肢重量足夠，操作戲偶時重心才會穩固。

(2) 製皮

選好的牛皮必須先經過浸藥水、刮獸毛、去除脂肪等工序後，再進行搥打、壓平等步驟，接著釘在木板上晾乾，之後備用。

(3) 設計

從神話故事、歷史人物到經典傳說，取材多元且千變萬化，繪畫和雕刻更是造型設計的關鍵技術。做法是在畫好的圖稿上雕刻，留線條是陽刻，刻線條是陰刻。現在則拜科技所賜，有些環節可透過電腦完成，使設計的概念、想像力更加無遠弗

屆。刻好之後在牛皮噴上一層亮光漆，其桐油成分具有保護的作用。

(4) 彩繪

傳統顏料使用的是食用色素，顏色只有紅、綠、黑三種，後改用染料，可用的顏色多達上百種。顏料的調製，必須在染料中加入冰醋酸混合拌勻，冰醋酸具有除蠟的功用，可使顏料更容易上色。傳統戲偶只分濃與淡兩種色階，東華皮影劇團經反覆研究，開發出「漸層」的色系，譬如臉部皮膚以漸層色來表現戲偶的膚色，讓演出更加栩栩如生、活靈活現。做法是先上淺色，再酌量加深，以達到深淺、暈染的漸層變化。

(5) 穿線

也就是將戲偶的頭、身、四肢等部位接合起來的步驟。古時多以苧麻繩、瓊麻繩等細麻繩連接，現在有些則以尼龍繩替代。

(6) 裝桿

支撐偶身的是固定桿，連接手臂和其他部位的則是操縱桿，當操縱桿轉動時，雙手也會同時轉動。所謂牽一髮而動全身，就是這個道理。