

尋找西方偶戲的傳統

-----歐洲偶戲學習交流計畫

姓名：黃武山

預定出國期間：96 年 6 月 22 日至 9 月 11 日

預定出國目的地：法國、捷克、西班牙、義大利

一、計畫主題

尋找西方偶戲的傳統——歐洲偶戲學習交流計畫

二、動機與目的

我，黃武山，1974年生於新竹湖口，2003年畢業於國立台北藝術大學劇場藝術研究所表演組。

回顧我從國小四年級（1984年）參加學校微宛然布袋戲社團和布袋戲結緣至今，整整有二十年的光景，我想我可以很確定的一件事是——布袋戲會是我一生的知己。

小時候，亦宛然師父告訴我說：「搬演布袋戲，就要演的像真人同樣。」從表演的角度來看，布袋戲大部分是聲音和手指的運用，但也包括了演師身體與木偶之間的對話，演師將情感注入木偶中在投射於觀眾，與台下觀眾接收後產生互動，在戲劇的真真假假與投接互動當中產生了所謂布袋戲的劇場氛圍。這也是布袋戲之所以吸引我的地方。

1998年，我考進了國立臺北藝術大學（原名國立藝術學院）劇場藝術研究所，一個幾乎算是完全學習西方劇場概念的學校，從零開始的我，也開始從幕後（傳統布袋戲操偶者）走向幕前（當現代舞台劇演員），嘗試用自己的身體去感受舞台，以及接觸各式各樣的劇本，在這段學習期間，我也開始認真地去思考傳統布袋戲未來發展的問題。

2000年，秋天，北藝大舉辦亞太藝術論壇，戲劇系當時開了許多傳統及和多元文化交流的課程，如日本能劇、歌仔戲、布袋戲和客家戲等，當時我也去旁聽了賴碧霞老師的客家戲，賴老師是國寶級的客家藝師，她的唱腔渾厚，對於客家文化如數家珍，對山歌的演唱詮釋，十分有韻味，我自己本身也是客家人，會基本的客家語，看到賴老師對自己技藝傳承的堅持與執著，讓我突然有個想法，我何不用客家語來演布袋戲，讓布袋戲多一個發聲管道，讓客家語多一個傳達媒介。

很慶幸地，這樣的想法也獲得戲劇系辦的支持，就在 2001 年 1 月 16 日戲劇系的歷屆傳統戲曲歌舞祭上，我選擇一人演出《問卜》，約莫 15 分鐘，作了客語布袋戲的嘗試演出，沒想效果不錯，我發現——語言不是問題，戲劇裡的表演動作，偶生動的唱、唸、作、打，消弭了語言的隔核，藝術無國界，布袋戲還拉近人與人之間的距離。這使我對於客家布袋戲的發展，充滿信心。

我的畢業製作《亨利四世》是我嘗試用傳統布袋戲的方式來詮釋莎士比亞的作品。這是我第一次親自去探索東方與西方戲劇碰撞產生的火花的可能性。《亨利四世》演出後，師長及同儕的鼓勵，給我很大的靈感。我在 2002 年成立〈山宛然〉劇團，目前於台北市北區客家文化會館演出過《三郎賣茶》、《巧遇客家情》等劇，許多觀眾朋友的熱情回應，更讓我覺得布袋戲不單寓教娛樂的功能，還具有社會文化推廣、傳承的效益。同時，我也深刻明白作為一個傳統劇種演員/操偶者，除了精湛的技藝外，自身文化涵養充實的重要，這是我一直戒慎恐懼，時時提醒自己的。

世界偶戲的發展非常的早，西方傳統偶戲美學，如：印尼皮影戲、越南水傀儡、捷克偶戲、法國手套偶、杖頭偶、懸絲偶.... 等等，一直是我嚮往能更深入探索布袋戲世界的地方，今得知行政院客家事務委員會有「築夢計畫」，可以提供我觀摩考察的機會，我希望能夠獲得這個開括視野的難得機會，可以前往法國、捷克等地，了解不同偶戲的起源、演出方式、劇種生態等；運用我本身的傳統布袋戲的背景，除了進行文化交流外，我更希望未來能貢獻所長，提升、發揚及傳遞客家布袋戲在現代社會的文化精神意義。

三、實施方法

1. 學習與觀察：

透過在捷克 25 天的參訪，其中約 20 天待在 **Dark Theater** 國立偶戲劇團中學習偶戲專業劇團的演出與製作。在 **Naive Theatre Liberec** 中參與傳統歐洲偶戲的演出，了解其經營方式、展覽、教育、推廣、蒐藏等操作模式；並觀察偶戲博物館與當地民眾與兒童的互動、進一步了解法國與捷克偶戲文化。

2. 觀摩國際偶戲節：

法國北部 **CHARLEVILLE-MÉZIÈRES** 夏維爾國際偶戲節是相當著名的歐洲藝術節，幾乎歐洲各個偶戲表演藝術家與團體都會湧入此小鎮當中進行觀摩與切磋技藝，在此次計畫中能夠參加並紀錄偶戲節的活動，能了解各國偶戲文化上的差異與發展。

3. 紀錄：

與西班牙野伊達偶劇中心 **Centre de Titelles de Lleida**、義大利龍劇團在交流期間與參訪偶戲劇團行程中，進行詳實的紀錄，例如：拍攝各劇團的排練過程、參與各偶戲館活動、蒐集偶戲教育推廣資料、紀錄參觀過程等。

4. 交流演出

在世界偶戲之都——布拉格，透過美國 **Miami University** Professor of Theater, **Howard Blanning** 的引薦下，期望能與當地偶戲藝術家進行交流演出，透過戲偶之間的對話，打破國與國的界線，讓

客家布袋戲唱出優美的音樂，徜徉在布拉格的空氣中。

四、 日程表

實施日期	主題	地點	工作內容
2007 3/1-5/30		台灣	1. 進一步蒐集有關捷克與法國偶戲發展現況的資料，準備工作所需相關器材，尋找更多有助於我在當地工作之專家與資源。 2. 取得旅行資訊，規劃更細部行程，預訂在當地之住宿與交通票券，完成出國手續
6/22-6/23		出發	由台灣前往捷克
6/24-6/26	The Radost Puppet Theatre	捷克 布拉格	1 觀賞當地偶戲的演出 2 拜訪 Josef Kaláb, Jiří Jaroš
6/26-6/28	Dark Theater	捷克 <u>Hradec</u> <u>Králové</u>	1. 拜訪 Dark Theater 劇團，蒐集資料 2. 了解偶戲製作與流程 3. 研習捷克偶戲操演技術 4. 影像紀錄偶戲劇場的設備與行銷方式
6/28-6/30	INTERNATIONAL INSTITUTE OF FIGURAL THEATRE	捷克	1 在捷克國立偶戲學校與學生交換偶戲經驗 2 開設台灣偶戲之美課程進而與捷克偶戲教授與學生做交流
7/1-7/7	Naive Theatre Liberec	捷克	1 參與 Naive Theatre Liberec 偶劇團開設工作坊 2 了解偶戲劇場導演、演員、設計、製作、寫作等各種不同領域的工作方式
7/8-7/12	The Minor Theatre	捷克	1 與 The Minor Theatre 兒童偶劇團做交流 2 研習物件劇場的理論與實務
7/12-7/15	Dark Theater	捷克	1 與美國 Miami University Professor of Theater, Howard Blanning 合作，與 Dark Theater 進行觀摩演出。
7/15-7/30	Festival-avi gnon	法國南部 亞維農	1 參訪國際知名亞維農藝術節 2 收集 Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts

			Associés的資訊
8/1-8/12	Le Théâtre du Petit Miroir	法國 巴黎	1 由 Le Théâtre du Petit Miroir 團長 Jean·LucPenso 帶領參訪法國當地偶戲劇團 2 至法國第八大學研習偶戲課程 3 拜訪 Union Internationale de la Marionnette 世界偶戲聯盟巴黎分會
8/12-8/18	CHARLEVILLE-MÉZIÈRES the Institut International de la Marionnette	法國北部 夏維爾	1 觀賞 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 國際偶戲節 2 至1' Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM)專業偶戲學校拜訪偶戲製作教授
8/19-8/31	西班牙傳統偶戲之旅	西班牙 馬德里	1 與西班牙/野伊達偶劇中心 Centre de Titelles de Lleida、西班牙 Binefar 偶劇團交流 2 參觀兒童戲劇教育
9/1-9/9	西西里島鐵支傀儡	義大利	1 拜訪 MANO VIVA 劇團 2 義大利/龍偶劇團 Teatre del Drago
9/9-9/10		巴黎	義大利—巴黎
9/10-9/11		台灣	回國

五、經費概算表

項目	細項	數量	金額(NT)	備註
門票費	沿途參觀之偶戲館、表演門票、博物館及其他歷史建物景點之門票費用	1 式	35,000	
學費	包含相關書籍、資料影印蒐集、偶戲工作坊課程費、偶戲製作材料費相關費用		70,000	1. ESNAM 2. 法國第八大學 3. INTERNATIONAL INSTITUTE OF FIGURAL THEATRE 4. The Minor Theatre 開設偶戲工作坊
郵電	郵電費		5,000	
小計			100,000	
生活費	前往國家：法國捷克西班牙義大利(1日 1300 元)	82 日	106,600	
交通費	法國航空經濟艙來回機票(桃園機場→巴黎→布拉格，布拉格→巴黎(停留)→桃園中正機場)	1 式	44,000	
	歐洲火車票	1 式	19,000	歐洲火車通行證兩個月任選 10 天成人票為美金 570(含手續費)，約為台幣 19000
保險費	新台幣四百萬元保險+10%醫療險(92天)	1 式	5,000	比照行政院人事行政局相關規定，提供出國期間台幣 400 萬元保險
手續費	護照	1 式	1,200	
	簽證	1 式	6,000	
	機場稅、結匯手續、機場服務、兵險附加險	1 式	9,000	
總計			290,800	

六、計畫可行性之評估

由於法國與捷克、西班牙、義大利是非英語體系國家，勢必造成溝通上的障礙，不過捷克方面，由美國 Miami University Professor of Theater, Howard Blanning 老師帶領下作參訪與交流活動，Howard 老師精通捷克文，長期研究捷克兒童劇場與偶戲理論之研究，對於我在捷克的學習與交流有極大的助益。

另外在法國方面，本人在大學期間曾修法文二年，過去跟隨亦宛然掌中劇團至法國演出經歷中，累積不少的人派與資源，尤其李天祿老師的法國徒弟 Jean-Luc Penso，熟知歐洲偶戲環境，對我在法國當地參訪偶劇團和國際偶戲節的交流有極大幫助。

七、預期成效。

- 1 觀摩世界偶戲之都--捷克偶戲發展狀況。
- 2 與捷克偶戲團體作交流。
- 3 了解兒童偶劇場的運作模式。
- 4 探索歐洲在多元文化社會與大眾媒體衝擊下，歐洲偶戲是如何因應與發展而生存下來？
- 6 在歐洲偶戲表演體系中，演師與角色之間的關係之探索。
7. 未來進行西方經典（如莎劇）台灣客家布袋戲版的改編、創作。

八、其他

(1) 參訪單位簡介

1 DRAK Theatre

DRAK Theatre performs its plays for the widest range of ages, from children from nursery schools to grandfathers and grandmothers. Family performances, where parents visit the theatre with their children, have been the most popular as of late. DRAK Theatre puts on 200–300 performances a year for a total audience of about 80,000. DRAK regularly places first in the official attendance statistics of Czech theatres. DRAK is a theatre whose operations are not limited to any one region. It performs throughout the entire Republic and also performs abroad several times a year (USA, Brazil, Israel, Canada, Australia, Japan, France, England, Poland···).

2 The Minor Theatre

The Minor Theatre has been for years linked mainly with puppet and children theatre. Since 2001 a lot of important changes took place connected especially with the acquisition of a new modern building in Vodičková Street. For this building the theatre received the prestigious The Building of the Year 2002 award and City of Prague Mayor' s Prize for the creation of a unique space for children' s art activities.

3 The Naive Theatre Liberec

The Naive Theatre Liberec was established in the year 1949. Even though the theatre 's natural blossoming has entailed various directions, its founding came about as a result of knowingly nurtured continuity. For several generations, the theatre is known in the minds of its audience and its critics for its excellent reputation as the Czech Puppet Theatre of highest quality. From the beginning of the 1960's, during the artistic influence of the director and of the set designer Jan Schmid, the performances go beyond just a mere narration; they not only open up child's imagination and fantasies, but also depict the team-work. Ever since the end of 1970' s and during the following decade, the delicate poetry present in performances for kindergarten children under the direction of Paul Polak has been crystallizing and provided the impetus for organizing a festival called MATERINKA for the City of Liberec that later on became an international event. At the same time, thanks to the director Marketa Schartova, another

production style that combines music with comedy, fascinates and puts smiles on the faces of the bigger children, the youth and the adults.

4 Radost Puppet Theatre

The professional career of this puppet stage dates back to October 1949. Prior to that it gathered experience on a semi-professional basis. The founder and first manager was Vladimír Matoušek, a great teacher and artist who had been an acknowledged personality of the Czech puppeteering in the period between the two world wars. There were a number of creative individualities who left their imprints upon the history of Radost: the directors Josef Kaláb, Jiří Jaroš, and Pavel Vašíček followed, at the present day, by Vlastimil Peška. During the first years the performances were based predominantly upon marionettes, but puppets controlled from the bottom joined within short. As early as at the turn of the fifties Radost is seen to possess creative managerial ideas, excellent dramaturgy, and an ensemble that is well skilled not only as regards musicality, but also most precise control of the puppets. The reputation of the theatre “developing the tradition of animation puppeteering” (quotation from the rationale of the jury having awarded the special prize of Skupa-Pilsen in 1989) was the permanent attribute of Radost down to the beginning of the nineties.

(2) 黃武山劇場工作經歷表

Wu-Shan Huang, age 32, is widely recognized as one of the most talented performers of his generation in the genre of traditional Taiwanese puppet theater. He was trained in this hand puppet art by Taiwan's most revered master, Tien Lu-Lee, who was featured in the well-known film *Puppet Master* by director Hou Hsiao-Hsien. As a member of the distinguished troupe, I-Wan Jan Puppet Theater, Mr. Huang has participated in government-sponsored tours to Europe, Asia, and the United States. A creative individual with a broad range of interests in the arts, Mr. Huang pursued graduate studies in theater at the Taipei National University of the Arts, receiving an M.F.A. degree in 2003. Observing the declining audience for traditional puppetry in Taiwan, he has created several original works that seek a balance between tradition and innovation. These include collaborations with dancers and choreographers, the development of a puppet theater version of Shakespeare's *Henry IV*, and the creation of two original Hakka language puppet plays.

- 1974 10 出生新竹湖口
- 1984 09 加入台北縣莒光國民小學布袋戲社團
- 1985 09 成立「微宛然古典布袋戲團」
- 1985 09 第四屆民間劇場演出
- 1986 08 赴日參加八六飯田人行劇嘉年華
- 1987 07 赴美國巡迴演出三十天
- 1988 10 赴法國參加世界夏維爾偶戲節
- 1995 05 隨亦宛然赴葡萄牙里斯本演出
- 1995 07 隨亦宛然赴日參加日本亞細亞航空成立 20 週年紀念演出
- 1996 02 救國團青年友好訪問團才藝營研習
- 1996 09 擔任土城市土城國小布袋戲社團指導老師
- 1998 07 參加法國亞維儂藝術節
- 1998 08 參加日本飯田人形劇
- 1999 01 文大布袋戲社指導老師
- 1999 03 參與僑委會舉辦小漢光訪問團訪美加宣慰僑胞
- 1999 04 復興劇團《白雪七矮人》布袋戲指導
- 2000 09 參與亦宛然赴法國夏維爾偶戲節演出
- 2000 10 國立藝術學院亞太藝術節客語布袋戲《問卜》呈現
- 2001 08 北市客家文化節演出《渡台悲歌》
- 2001 09 新竹全球客家文化節演出《渡台悲歌》
- 2001 10 北區客家文化會館布袋戲講師
- 2001 11 北市民政局客語布袋戲文化擔頭巡迴演出講座
- 2002 02 參與白舞寺舞團《白色狂嘯》創意總監
- 2002 05 藝術教育館客家布袋戲《鯉麻討晡娘》客家兒童劇演出
- 2002 05 製作莎劇布袋戲《亨利四世》
- 2002 07 台北市北區客家文化會館布袋戲講師
- 2003 04 行政院客家委員會 2003 客家桐花季製作客家布袋戲《九讚頭的山狗大》
- 2003 05 隨亦宛然赴挪威貝爾根參加挪威國際藝術節
- 2003 07 公共電視《寒夜續曲》演員
- 2003 09 國立傳統藝術中心《歡樂戲偶遊客庄 ----巧遇客家情》演出
- 2004 03 山宛然劇團《歡樂戲偶遊台北 --巧遇客家情》台北市國小巡迴演出
- 2004 12 製作山宛然劇團-客家布袋戲《三郎賣茶》
- 2005 03 電影《深海》演員
- 2005 07 策劃國立傳統藝術中心布袋戲百年風華之戲曲學堂布袋 DO-DO Puppet Show 課程
- 2005 08 北市清江國小客家布袋戲研習講師
- 2005 09 台北縣客家文化園區布袋戲講師

- 2005 10 獲得行政院客委會優良劇本獎【抽猴筋】
- 2005 11 榮獲美國亞洲文化協會（Asian Cultural Council）獎助至紐約、大陸泉州研習六個月
- 2006 01 擔任美國 Theatre department of Miami University 駐校藝術家
- 2006 09 台北市文山社區大學講師、板橋國小藝術與人文講師
- 2006 11 製作客家劇場布袋戲--《女兒嫁》
- 2007 02 擔任國立台北藝術大學戲劇系兼任講師