

傳統皮影戲在國小的傳承： 以「全國學生創意偶戲比賽」得獎學校 新北市東山國小為例

張毓庭

國立臺灣藝術大學 戲劇學系研究生

twinkychang@gmail.com

壹、前言

「全國學生創意偶戲比賽」至今已舉辦了六屆，每屆報名的學校愈來愈多。比賽組別分為國小組、國中組、高中職組，其中以國小組報名的隊伍最為眾多。第六屆九十九年度的比賽類別分為：

一、現代偶戲類：

- (一) 手套偶戲組
- (二) 光影偶戲組
- (三) 綜合偶戲組

二、傳統偶戲類：

- (一) 布袋戲組
- (二) 傀儡戲組
- (三) 皮(紙)影戲組¹

「全國學生創意偶戲比賽」比賽名稱便標明了「創意」兩字

其中皮(紙)影戲組之中，新北市汐止區東山國小從第一屆九十四年度至第六屆九十九年度「全國學生創意偶戲比賽」皆榜上有名，參賽的「東山影子劇團」成立已二十年，皮影戲是代表該校的傳統之一，每年都有學生加入該社團訓練，代表學校參加大大小小的比賽、表演。

東山國小在現今，能成為一個以皮影戲為特色的學校，是以什麼為契機開始，然後又逐漸發展為該校傳統，能年年上榜？本文以田野調查的方式，實地訪談新北市汐止區

¹ 99 學年度全國學生創意偶戲比賽比賽實施要點，
http://web.arte.gov.tw/2011puppetry/infomation_point.aspx(2011.11.20 摘錄)

東山國小的校長張孟熙、「東山影子劇團」指導老師楊家衛，了解社團的成立背景與困境、老師的教學方式、製作偶戲到整體舞台呈現以及歷屆得獎作品的創意所在。

貳、新北市汐止區東山國小東山影子劇團

一、社團的成立背景與困境

東山國小的皮影戲社團是在因緣際會的狀況下成立的。民國七十九年，當時的汐止區還是「汐止鎮」，鎮長廖學廣推動「文化立鎮」，於鎮內學校與民間單位成立傳統藝術社團，希望每個學校都有不同特色的傳統藝術社團。當時東山國小選擇會皮影戲，有個因素是由於當年校長趙福來對於皮影戲的熱衷與喜愛，認為這是傳統藝術中一個很獨特的區塊，是值得學生去探索的。

然而在地方首長的改變、施政方針不同的因素下，社團在發展上遇到一些困難，像是經費不足的問題，學校的經費對於社團活動或是傳統藝術的方面，經費終究還是不足的，可以得到的外界資源也不多。而且在大眾傳播媒體的衝擊下，皮影戲相對的對觀眾而言吸引力不夠。另外，由於東山國小是偏遠學校，還有少子化的關係，學生人數愈來愈少。即使如此，歷任的校長都還是把皮影戲當作很重要的特色，一方面是因為文化傳承，另一方面覺得有責任要去做這樣的工作。校長張孟熙說：「因為老師編制少，學生人數少，然後經費有限的情況下，其實在維持上有一定的難度，我們期待教育當局能看見這樣的文化藝術的薪傳，給予孩子更多舞台空間。另一方面，也期待社會，像是新光三越邀請我們學校去表演，當他們給予我們的孩子有一個被肯定、可以發表的空間，事實上在無形當中，便深入的讓孩子自我肯定、擁有自信，也無形中開拓出還自對未來的自我期待。²」

二、老師的教學方式和製作過程

東山影子劇團的固定練習時間在每週三的十點到十二點，在東山國小的小禮堂上課。成立二十年間，在公所的協助下，相繼聘請揚名中外的皮影戲大師張福里、方朱憲、蕭如訓到校授課，師生共同研習。現在每週三的十點，蕭如訓都會到校授課，指導學生操偶的技巧，由學校高年級導師協助指導。由於東山國小是自由學區，而非固定學區的學校，加上地方偏遠，一個年級人數最多十幾個，甚至有個位數的情況，比賽人數的限制最少為：

² 訪問張孟熙，2011年11月9日，於東山國小。

參賽團隊應設編導老師1人，可設助理指導老師及相關行政人員6人以下，但演出時僅限1位編導老師上台指導，不可參與演出。參賽學生（包括伴奏、燈光音響及道具操作人員）以15人為限，但得增報5人以下之候補人員。³

因此社團是由五、六年級兩班學生組成，參賽學生加上候補人員最低限制為十六人。楊家衛說：「這樣其實可以薪火相傳了，五年級升上六年級就可以接手，又可以直接訓練下一屆的學生，所以是可以配合起來的。而且我們蕭老師也很厲害，指導學生是一流的。⁴」

要準備一個演出的劇碼，先由導師決定主題，再以分組的方式，由學生發揮天馬行空的想像力，延伸劇情的發展，把各組有趣的點子集結在一起，再加入導師的想法，最後互相統合成一個完整的劇本。楊家衛說：「我覺得小孩子的想像空間是無窮盡的，所以讓他們去想。因為我們會被制約，大人會被制式的東西制約住，被框架框在裡面，可是小孩子不會。所以我們遇到一些問題就會問他們：『你覺得應該怎麼樣？你們有什麼想法，都可以提出來。』那我們再來決定說：『可不可行？好不好用？有冇有趣？』都可以符合我們就使用它，因為我們學校的小孩子比較會提意見，我們跟一般大型學校不一樣。其實大型學校的小孩子反而意見沒有我們這麼多，他們會被制約住，我們學校的小孩子不會。⁵」

製作戲偶的部分，由蕭如訓來教導學生製作。皮影戲偶的製作，已由牛皮製作的繁複的雕刻過程，簡化為用透明膠片來製作，把透明膠片放在要繪製的人物範本上，再以彩色馬克筆描繪、著色再剪下即可。(圖1)戲偶的關節連結及操縱桿也有簡化、改良的辦法：

傳統戲偶採用細綿線連結，此法稱為「綴線」，其缺點是穿綁費工，且不夠靈活；而操縱戲偶的木桿，裝製不易，失敗率高。蕭如訓自行研發出塑膠「關節釘釦」來替代「綴線」，用塑膠釘釦連結的關節，在活動上較傳統戲偶更為靈活。而靈活的關節，也要搭配敏捷的操縱，他另外研發具「雙向操縱」的塑膠製提偶操縱

圖 1. 東山國小學生繪製自己的戲偶。
(東山國小提供)

³ 同註 1。

⁴ 訪問楊家衛，2011 年 11 月 9 日，於東山國小。

⁵ 同註 4。

桿；一改過去戲偶只能倒退走路的退場方式，增加出來的「轉身動作」，讓皮影戲饒富趣味性。⁶

蕭如訓化繁為簡的製作偶戲方式，讓學生能輕鬆的繪製屬於自己的戲偶，戲偶完成後，便可以開始練習操偶的動作。讓學生面對鏡子看見自己的動作，並予以指導。(圖 2) 接著在戲台上演練，學生之間互相配合，不時會有手忙腳亂的情況。(圖 3)

圖 2. 東山國小學生面對鏡子練習。
(東山國小提供)

圖 3. 東山國小學生在戲台上練習。
(東山國小提供)

劇本台詞的演練也是重要的一環，東山影子劇團的學生坐在一排排擺放整齊的椅子上，拿著劇本朗讀自己的台詞，蕭如訓坐在前方聆聽，兩位高年級的導師在一旁協助學生字正腔圓、不含糊的把台詞唸出來，之後再加入角色的情緒。

在比賽將至的期間，會利用中午的時間，讓高年級的學生有更多的時間練習，楊家衛始終保持一個理念：「練習的期間，我會讓小孩子不要有一種心態就是說：『我們現在去比賽。』我覺得讓小孩覺得我們是要去比賽，會有很大的壓力跟負擔，他會覺得去比賽好像就是要得獎和得名，不得獎和不得名他們的失落感會很大。所以我會告訴小孩說，我們就是單純的去玩、去校外教學，比得好、不好就是其次，讓他們知道：『我們去表演給人家看，不是去比賽。』這樣子小孩子的期待和落差、得失心就不會太大。⁷」

就如校長張孟熙所說的，皮影戲是一個跨領域的社團活動。一個戲劇的演出，學生要練習劇本台詞，還要製作戲偶，不僅訓練學生語言表達能力，也結合「藝術與人文」的部份。校長張孟熙說：「這個社團有跨領域的味道在，就我們現在教育的角度來看，孩子在實證、實際的作為之下所得到的，會比我們一般枯燥無味的學習來更活潑、接受度高一點。我想可能這一門課在學校學科地位上所扮演不同的角色，因為它帶來的是活力，是動態，是一種統整性的學習方式。⁸」

⁶ 柯乃文，〈蕭如訓賦予老皮影新生命〉，《時報周刊》，2008.1.16

⁷ 同註 4。

⁸ 同註 2。

參、歷屆得獎作品

一、溯溪之旅

這個劇本的主題《溯溪之旅》是結合東山國小特色的作品，達到讓觀眾了解東山國小的效果。東山國小的前方有個姜子寮溪，每年都會舉辦全校溯溪活動。溯溪活動對東山國小的學生而言，是一個再貼近不過的主題，自然有許多想像的空間。由老師提出問題，讓學生回想到溯溪時的場景，然後分組討論，構成《溯溪之旅》劇本裡的情節。

劇本裡，在老師的角色口中，不乏是一些宣導溯溪的注意事項，戲偶也很講究的有一套完整的溯溪設備：長褲、安全帽、救生衣、防滑鞋。在劇中人物的帶領下，觀眾也開始了一段「溯溪之旅」。(圖 4)首先經過「梳子壩」，還看見了白鷺鷥、艾氏樹蛙，還有一些魚類：溪哥、苦花和石斑，在老師角色的介紹下——讓觀眾了解牠們。在溯溪的過程裡，有幾個頑皮的學生角色嬉戲差點被水沖走，最後被老師救起來，宣導教育的意味濃厚。

圖 4. 《溯溪之旅》場景。
(東山國小提供)

二、東遊記

《東遊記》是由《西遊記》改編而來的劇本，故事內容除了第一幕孫悟空和鐵扇公主的對打，之後孫悟空被鐵扇公主吹出故事書外到《哆啦 A 夢》大雄的家，之後又在東京狄斯耐樂園遇到大雄、哆啦 A 夢、靜香、胖虎(圖 5)，並對抗邪惡通緝犯「兩津勘吉」，一起將他繩之以法，最後哆啦 A 夢拿出他的法寶，孫悟空和大雄一行人便一個個進入故事書內，並告訴觀眾：「欲知故事發展，請待下回分解。」以這種巧妙的結尾方式收場，意猶未盡。

《西遊記》為許多學生偶戲比賽表演的熱門題材，每一年都有學校改編過，東山國小也不例外。第一幕孫悟空與鐵扇公主對打，背景出現五光十射的燈光，加入武器對打的聲音，有金光布袋戲的華麗感，只可惜整齣戲只出現僅僅一次。為跳脫傳統框架的束縛，把孫悟空從芭蕉洞位移到日本的大雄家。被大雄媽媽搞出去後，孫悟空搭乘筋斗雲到外面的世界看一看，發現的東京地鐵和東京迪士尼樂園都是以實物影片投影呈現的。這是東山國小的作品裡，首次發現有「會動」的背景，可惜孫悟空戲偶和影片疊在一起，顯得孫悟空戲偶被影片覆蓋過去，看不清楚。當孫悟空正在迪斯耐樂園上方時，一台直升

圖 5. 《東遊記》場景。
(東山國小提供)

機撞上讓他掉下樂園裡，可惜直升機的出現也不明顯。之後孫悟空和大雄一行人相會遇到歹徒逃亡，可以看出學生對孫悟空多個攻擊招式的豐富想像，像是：變大、擋子彈、時空魔繩，只是場景、畫面的變化單調，導致沒有達到預期的成果。

三、南瓜湯

《南瓜湯》改編自海倫·庫柏的同名繪本，敘述鴨子、貓還有松鼠住在同個房子裡，最喜歡一起煮南瓜湯，鴨子想嘗試攪拌的工作，但是貓和松鼠不肯給他做，鴨子就離家出走了。鴨子平常負責做調味的工作，少了鴨子，貓和松鼠做不出和平常一樣美味的南瓜湯，他們開始想念鴨子，決定出去尋找鴨子，之後終於找到鴨子，團聚之後又可以一起煮出好喝的南瓜湯了。

東山國小在九十九年突破先前的作品，選用學校故事媽媽演過的《南瓜湯》劇本，並加入學生集思廣益的想像力，讓貓和松鼠尋找鴨子的過程更加有趣也更加的艱辛，突現這個故事所強調的教育意義，也運用更多的創意在這次的作品中。他們用了許多空間的轉換，場景有前景、遠景，前景是一般的戲偶，遠景則是小偶。此外，小偶也運用在貓和松鼠的想像圖中。當貓和松鼠在想像鴨子會遇到的壞人：狼、巫婆、熊，在松鼠說出以上三個關鍵字的時候，左上方出現鴨子遇害的小劇場，造成貓和松鼠的恐懼，逗趣可愛(圖 6)。戶內和戶外的場景是可以同時進行的，像是在山洞的場景，山洞內、外可以同時出現，用綠燈、紫燈來區別。燈光除了區別戶外、戶內的明暗不同之外，也在轉場上運用驟亮、驟暗，去除了換場的尷尬。除此之外，他們使用雷射筆，做出特殊的效果。雷射筆在貓和松鼠在山洞的追逐中出現，配合林姆斯基·高沙可夫的《大黃蜂的飛行》，製造慌亂的感覺，可惜此段僅短短幾秒鐘且變化少，沒有預期的效果。

儘管還有一些缺失，但是整體而言，東山國小在這次的演出中，以突破以往的風格，大膽跳脫傳統皮影的框架，發揮更多的創意在裡面。這正印證指導老師楊家衛所說的，讓學生出去比賽，就是讓他們覺得就是去玩。藉由這次的突破，他們是否能跳出思想的窠臼，「玩」出創意來，創作更多更「好玩」的作品，令人期待。

圖 6. 《南瓜湯》場景。
(東山國小提供)

肆、結語

東山國小的東山影子劇團能夠成立，不是一年、兩年的事。這次的田野調查，了解這個社團的成立，已有二十一年之久，因緣際會之下，鎮長的政策、校長的決定，當年這個偏遠地區的小學校便有了屬於它的傳統文化，傳承至今。

看見這幾屆的演出，與其他學校的皮影戲作品相較之下，東山國小演出上的問題是表現出的精緻度。然而東山國小的演出，從編寫劇本到製作戲偶，以及呈現出來的，是完全以學生為核心的演出製作，老師只是擔任輔助的角色。以每一年的全國學生創意偶戲比賽為契機，老師領導同學參加比賽，為的是要讓評審老師、其他學校師生，甚至更多人能看見他們在大禮堂中勤奮練習的成果。

一提到「東山國小的皮影戲」，學校裡的每個成員都願意分享他們引以為傲的學校傳統。從「全國學生創意偶戲比賽」，我們看見東山國小的努力；從東山國小，我們看見他們對皮影戲的堅持。無論比賽結果如何，他們只希望他們的傳統能被大眾所看見。

參考資料

一、報紙期刊

柯乃文，〈蕭如訓賦予老皮影新生命〉，《時報周刊》，2008年1月16日。

二、田野訪談

張毓庭，訪問張孟熙，東山國小，2011年11月9日。

張毓庭，訪問楊家衛，東山國小，2011年11月9日。

三、參考網站

99學年度全國學生創意偶戲比賽比賽網站，<http://web.arte.gov.tw/2011puppetry/>，2011年11月20日。