

文化資產的應用與創新：以「觀音山東華皮影劇團」為例 Application and innovation of cultural assets: using TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE as an example

王亦利¹ 黃靜惠^{2*}

¹樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系 三年級

^{2*}樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系 助理教授

摘要

本文研究者為樹科大藝管系三年級學生，參與了「2019 樹德大俠藝術節」的製作部影展組工作，該藝術節邀請高雄在地著名皮影戲團「觀音山東華皮影戲團」(以下簡稱東華皮影劇團)，與該校動游系聯合打造停格動畫工作坊，本文研究者發現原來皮影戲也可以融入其他媒介進行再創新，是激起本文最大的研究動機。

近年來，隨著互聯網時代的叱吒來臨，智慧化訊息快速傳播，五花八門的數位產品充斥市場，人們的藝術鑒賞類型也逐漸偏向多元化，像皮影戲這樣的傳統藝術也開始受到大家的冷落。於是皮影戲作為傳統藝術中的佼佼者開始出現“生不逢時”的尷尬窘境，皮影戲市場面臨著嚴峻挑戰。但也有人認為許多人已經開始重視起傳統文化，因為當新興文化填充著現代繁雜生活的時候，也會想要回到過去，回去尋找自己在地的文化根基。

本文旨研究文化資產的應用與創新，以皮影戲作為研究傳統文化再创新的主要研究物件，以「東華皮影劇團」作為此次研究文化資產¹的個案，利用實地田野調查訪問東華皮影劇團營運總監張淑涵小姐，參考過往關於皮影戲發展的文獻一同探討與分析皮影戲在當今 21 世紀多元文化的衝擊下如何做出開闊性的創新舉措？舉出有哪些元素有別于過去的傳統皮影戲？

關鍵字：皮影戲、東華皮影戲團、文化資產、創新與應用、跨領域、傳統藝術

Abstract

The researcher in this paper is a third-year student of Department of Arts Management, SHU-TE University of Science and Technology, and was involved in the tasks with the Film Exhibition Group from the Production Department of the 2019 SHUTE UNIVERSITY DAXIA ART FESTIVAL. TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE (hereinafter referred to as TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE), a famous local shadow puppet group in Kaohsiung was invited to this festival for teaming up with Department of Animation and Game Design of the university to create a stop motion workshop. In this paper, the researcher finds out that a shadow play can also actually be incorporated into other media for re-innovation, which is the biggest motivation that has stimulated the research in this paper.

In recent years, with the advent of the Internet era and the rapid spread of intelligent information, a wide variety of digital products are flooding the market, and people's appreciation for art types are

¹高雄市文化局文化資產網站：<http://heritage.khcc.gov.tw/Heritage.aspx?KeyID=e0941aa7-8cd4-4ab8-a529-3ce56ed0c5d2> (瀏覽日期：2019/04/01)

gradually becoming diversified. As a result, the traditional arts, such as shadow play, have also begun to be outside the limelight. Therefore, the shadow play, as an outstanding form of traditional art, began to be left in an awkward situation of "not being favoured by chances", and the shadow play market is facing severe challenges. However some people have begun to think that many people have begun to pay more attention to the traditional culture, because when the new culture is being complicated by modern life, it will start to want to go back to the past and to find their cultural roots.

The purpose of this paper is to study the application and innovation of the cultural assets and study the re-innovation of traditional culture, taking the shadow play as the main research object. TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE is used as a case for this study of cultural assets. In the field survey, Miss Shu-Han Chang, Chief operating Officer of TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE, was visited to jointly discuss and analyze the issue, by referring to the literature on the development of the shadow puppet in the past, that how to extending innovative measures under the impact of today's multiculturalism in the 21st century and what are the elements that differ from the traditional shadow play of the past?

Keywords: shadow puppet, TUNG-HUA SHADOW PUPPET TROUPE, cultural assets, innovation and application, cross domain, traditional art

一. 緒論

1-1 皮影戲由來

皮影文化最早的遠源來自於李少翁招魂李夫人的故事²。傳說，漢武帝最寵愛的妃子李夫人不幸早逝，漢武帝痛苦萬分，便尋來了齊人方士李少翁設帷帳，擺弄李夫人的剪影，只見帷帳中出現其容貌輪廓酷似李夫人的影子，漢武帝以為是李夫人的靈魂歸來，十分欣慰，所以皮影文化在古老的傳說中來源於招魂術。

皮影戲又稱影子戲、影戲，作為一種“以影為戲”的偶戲，影戲在很多方面都來自中國戲曲的影戲，比如聲強音樂、造型、演出劇目等³。可以說影戲是從中國傳統戲曲中借鑒而來的，影戲操縱者在整個皮影戲表演中間接地充當表演者，操縱影偶並進行唱、念、做、打的基本戲曲表演工作，間接地投入到影偶人物當中，以操縱者為媒介，呈現完整的皮影戲表演。

影戲中的影偶是以獸皮製成的，歷經選皮、製皮、畫稿、過稿、鏤刻、敷彩、發汗熨平、綴結八道工序製成匠心獨具的傳統影偶⁴，在民樂戲曲的伴奏襯托下，由人工操縱影偶的頭部及其他關節呈現在白色幕布的戲台上，演藝一幕幕經典的傳奇故事。所以便有出自華亭縣普照寺僧作的《手影戲》中的：“三尺生綃作戲臺，全憑十指逞談諧”的經典詩詞，皮影從製作到演出，都必須竭盡人力方可表現得淋淋盡致，非工業化機器或是現代數位影像所能取代。

²康保成（2011年）·《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》，頁001-003

³張冬菜（2011年）·〈論影戲的行當體制〉·康保成等，《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》，頁048

⁴設計之家網站：<http://www.sj33.cn/ys/whys/mjys/200702/11109.html>（瀏覽日期：2019/03/02）

1-2 研究動機與背景

本文研究者為中國籍學生，就讀于樹德科技大學「藝術管理與藝術經紀系」三年級，在課程「藝管實務」中加入「2019 樹德大俠藝術節」的製作部影展組工作，該組別主要負責執行「東華皮影劇團」與我校動遊系聯合打造的停格動畫工作坊，因此對皮影這種有所耳聞而未親眼所見的傳統藝術產生非常濃厚的興趣，加之經過調查得知東華在高雄市文化局被列為文化資產的名錄，本文研究者一直以來非常支持傳統藝術跨領域合作創新，願通過此次研究可以探究出皮影文化是否可以融合其他特色元素實現再創新之呈現？是否有何種途徑宣導大眾重視傳統文化的傳承問題？

1-3 研究目的

本文以「東華皮影劇團」為案例，研究的目的分為以下幾點：

- 1、本論文首先將個案現階段在傳統與創新的作法稍做釐清。
- 2、本論文可以提供傳統文化組織、機構、產業等在藝術市場上可持續發展之方法作參考。
- 3、本論文可以提供給專供皮影戲文化研究的大學相關科系、學術組織進行皮影文化創新研究作參考。

二. 文獻回顧

2-1 「東華皮影劇團」及傳統影戲創新

「觀音山東華皮影劇團」亦是「東華皮影劇團」是台灣現今歷史最為悠久、保存最為完好的皮影劇團，它的前身是「德興班」，由張狀(1820-1873)一手創辦，而後經過張旺(1846-1925)、張川(1871-1943)、張叫(1892-1962)四代人繼承後由張德成(1920-1995)接過這把繼承家族傳統藝術的香火。

張德成在高等科畢業後，從父親那正式學習皮影的製作和操練皮影技巧。早期對皮影戲的創新源自於張德成正式將劇團接手後，將劇團名稱更名為「東華皮影劇團」(在此之前劇團曾更名為「新德興皮戲班」、「台灣影繪藝術團」)，不僅如此，張德成還將皮影戲做了一番改革創新，將影窗寬度由四尺放大一倍，投影電燈從二盞改為四盞，改坐演為站演；傳統的影偶大致有紅、綠、黑三種顏色，創新後的影偶在原本的基礎色上又添加了橙、藍、紫等多種顏色，豐富了影偶的形象，帶給觀看者更加眼前一亮的視覺新體驗；幫影偶們“長高”，張德成將傳統的影偶尺寸放大 20 公分，使得皮影表演變得更加活靈活現，就好像要從幕布中跳出來與人一同共舞般生動形象。⁵

⁵「觀音山東華皮影劇團」粉絲專頁網站簡介：

https://www.facebook.com/pg/TungHuaShadowPuppet/about/?ref=page_internal (瀏覽日期：2019/03/02)

圖 1：東華皮影劇團第六代傳承人張博國團長以及劇團影偶⁶

2-2 皮影市場逐漸回暖

當智能化時代開始帶來一陣陣娛樂疲憊之倦意之時，皮影戲這樣的傳統文化不知不覺地開始讓現代人想起。不管科技、經濟如何地發展，人們開始有意識地以打破天窗問到底的狀態去了解自己的在地文化。在地文化就猶如現代人與老祖宗溝通的根莖，只有找到脈絡方可知道祖先經歷過什麼，打造過什麼，擁有過什麼，留下了什麼。於是有人開始重視傳統文化，並且想方設法地活化它，帶領它重新走上藝術市場，賦予它新的生命存在。

通過全方位的調查分析，皮影的種類、內容樣式一直以民間的故事為中心點，作為非物質文化遺產，我們要不斷地創新與時代發展緊密結合，改變固有的觀念，豐富皮影的內容才能讓更多的中華兒女了解皮影文化（徐燁，2017）。

2-3 皮影戲在生存上的應用之道

我們知道任何有生命的物體和具有“活力”的文化事項，都要有維持自己在宇宙、社會中生存的方式、方法、手段，而且要隨著外界環境的變化進行調整，從而使“生命”得以延續（李躍忠，2007）。「東華皮影劇團」現今的演出模式有企業商演、節日演出、眷村演出、公益演出、學校公演等等多種形式。

演出的劇目雖然都是耳熟能詳的經典傳奇故事，但如今的第六代傳承人張博國團長在每次演出中都會因應每次演出中不同的受眾群體，在表演的過程中隨機且能動性的穿插即興台詞（例如加入網絡流行語、時事熱點、即興英文等等）也會根據主辦方的需求在演出前重新在原有的劇本上進行創新改編，透過改編的內容來宣導某企業的企業宗旨，某場演出的主題思想，某時事話題分析，獻上某個節日的誠意祝福等等。

⁶ 圖片來源：東華皮影劇團營運總監張淑涵小姐提供

通過一場皮影戲的演出，一方面可以宣傳東華自身的品牌形象，另一方面又為主辦方傳達演出的主題內涵，使得演出傳播的接收者可以瞬間接收兩種訊號，一個來自表演內容的訊號，一個來自主辦方的舉辦主旨、思想、意涵發出的訊號。

2-4 藉助跨領域力量的創新

信息時代開創了新的傳播方式的同時也改變了人們的生活方式和欣賞水平。信息爆炸以及知識科技的快速發展使人們不得不加快生活節奏才能趕上時代的步伐，電影、電子遊戲等娛樂形式的發展和普及使人們對娛樂的要求建立在更多更強烈的刺激的基礎上，這些都使傳統皮影戲長篇累牘的劇目和傳統表現形式脫離時代和人們的審美意趣（闫子飛，賈子元，2015）。

本文研究者認為正是因為我們正處於信息爆炸時代，才更加應該讓皮影這種傳統藝術藉由某種更加快節奏的媒介者管道曝光出來，引起更多人的關注，激發更多人去追尋探索。「東華皮影劇團」，它雖然歷史悠久，年代追溯久遠，但它得以傳承至今第六代，其創新之道得益于東華靈活運用皮影元素與其他媒介進行跨領域合作，再次增加了皮影戲在現代大眾與媒體上的曝光度。

2001年「東華皮影劇團」與候孝賢導演聯合為 TOYOTA 打造汽車廣告⁷，將藝術家日復一日的皮影生活代入 TOYOTA 汽車日行萬里的陪伴之中，產出經典 Social：「生活就是最真的藝術」。該廣告把來自東西方兩個不同體系的物質載體看似矛盾但實際上極其融洽的物品完美結合，為汽車廣告刷出行銷曝光率的同時也順帶傳達皮影就是影戲藝術家的生活，而他們日以繼夜的藝術生活鑄就了碩果累累的工匠精神。

2019年，「東華皮影劇團」在由樹科大藝術管理與藝術經紀系三年級師生的執行下，與樹科大動畫與遊戲設計系學生一同聯合打造停格動畫工作坊，此次的皮影戲創新以藉助大專院校的停格動畫技術為力量，通過工作坊形式再次展現皮影文化之風采，耀威皮影文化之魅力。

2-5 走進商業劇場為宣揚和繼承皮影提供更多可能性

據田野訪問中了解到，如今「東華皮影劇團」希望可以走進劇場模式，進行售票式演出，並且其售票管道望可登錄在兩廳院售票系統，也希望通過劇場式演出可以吸引更多年輕人加入到皮影戲的傳承行列當中。其實東華在早期就已經有過一段非常繁盛的商業劇場演出歲月。嚴格而論，皮影戲的戰後商業劇場演出時期，其始自於 1945 年臺灣光復就已產生，皮影戲進入商業劇場，與戰後整體的社會環境有所關聯。在戰後社會劇場流行文化的興起下，皮影戲再次轉入商業劇場的體系，並同樣地維持外臺的酬神戲。但逐漸以商業劇場的演出為主軸，開創了戰後商業劇場的黃金歲月（張能傑，2017）。

本文認為雖然東華在歷史上有過商業劇場的經驗，但那是已經距離至今已經有許多個年頭的時代，我們現處的時代與當年的藝文氛圍已經出現千差萬別的現象。以前的藝術文化較為單一化，基本上以京劇、歌仔戲、豫劇等中國傳統戲劇為當時的流行性劇目，而如今一大批外來文化帶著新的藝術模式，新的行銷手段湧入台灣藝術市場，那麼傳統戲劇在藝術市場上的地位

⁷ TOYOTA SURF 皮影戲篇(2001)：<https://www.youtube.com/watch?v=IAhTI8h4its>

自然也會受到威脅。不過并無需過於擔心，傳統藝術是屬於我們華夏子孫自己的文化，任何人都無法用任何手段將它帶走或者讓它消失。大學藝術管理專業人才可為皮影這類的傳統表演藝術制定一系列的票房行銷以及對外宣傳的計劃，順著當代劇場流行文化局勢，使得傳統表演劇團高頻率地出現在劇場內，為宣揚自己的傳統藝術提供更多可能性。

加大對皮影專業人才的教育與培養是非常有必要的，是保護皮影藝術傳承發展的需要，或在一些高等藝術院校或綜合高等院校的藝術專業進行皮影藝術學的招生，在條件的許可下，還可以考慮成立培養皮影人才的藝術院校，這樣，對皮影人才的整體素質的提高會起到積極的關鍵作用。皮影藝術的傳承發展才有人才保障。(董慶峰，王璿，劉谷子，2013)

三. 研究方法與材料

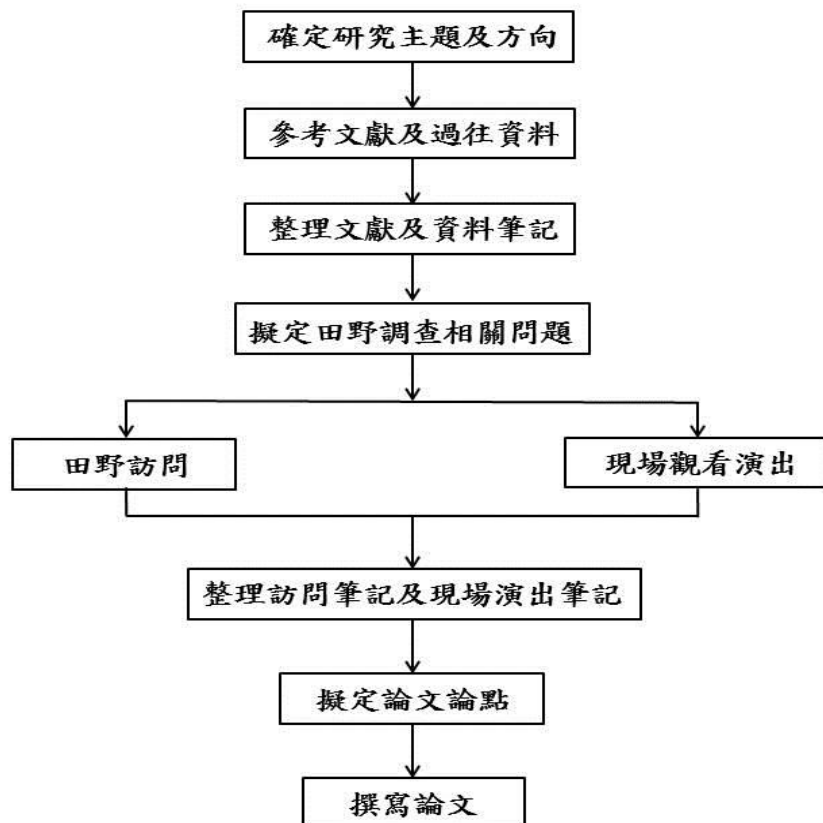
本論文以文化資產的應用與創新為主題，以「東華皮影劇團」一直以來的運營模式進行研究對象。主要採用質性研究，以田野訪問，文獻收集參考，實地觀看劇團演出方式進行主題研究。研究方法具體如下：

1. 田野訪問：就當今藝術市場而言皮影戲的創新在何處有別于過去的傳統創新為主題對東華皮影劇團的營運總監張淑涵小姐進行深度訪談。根據東華皮影劇團的 Facebook 粉絲專頁介紹，與採訪內容進行匯整、統合，得出劇團對當今皮影戲的創新因素。

2. 文獻收集參考：研究前期準備以康保成著的《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》作為初步了解皮影戲歷史淵源的參考書目，閱讀過程中將重點出處作出了明顯的標註跟記載。

進入主題研究期間，參考了有關當代皮影戲的創新跟發展為主題的學術論文，探討了其他研究個案的論述觀點。其搜索資料庫以中國知網、華藝線上圖書館為主要論文搜索平台。

本論文研究具體步驟及流程圖如下圖 1 所示，資料來源為本研究自製。

四. 結論與建議

本文研究結果：論述文化資產的應用與創新，以「東華皮影劇團」為例，分為以下幾點結論及建議。

4-1. 當代皮影戲創新已延伸至跨領域合作

通過田野訪問及網路資料分析，「東華皮影劇團」的前五代傳承人的皮影戲創新在於通過改變影偶的尺寸，為影偶形象添加顏色，採用新型材料製作影偶（如使用真正的羽毛作為影偶的裝飾），加大戲台尺寸等等方面進行皮影戲的自身創新。面對 21 世紀的藝術市場，第六代傳承人張博國團長改變創新策略，除了在劇本及台詞方面添加了具有現代特色元素的創新之外，利用跨領域跨合作方式，將皮影戲作為載體融入到其他非傳統領域媒介之中，使得皮影戲在保持自身傳統風格的同時可以跳出單一的表現形式框架，實現跨領域文化創新，盡情地在各界中傳播傳統皮影文化之精神內涵。

4-2. 傳統文化跨領域合作可為傳統文化自身刷新曝光率

在人們獲取訊息途徑管道更加多樣化和快捷化的今天，所見識到的藝術形式也會更加逐漸多樣化，從而藝術鑒賞方向也會擴散至四面八方，傳統文化便隨之受到冷落甚至其地位會受到其他外來文化侵入的威脅。將傳統文化資產單位化融入到跨領域合作當中，通過新型藝術模式、流行語言、時事熱點等多種表現形式，讓傳統文化不斷在現代人眼前刷新曝光率，使得忘記的人重新拾回傳統的記憶，使得不懂的人開始逐漸認識了解傳統藝術。久而久之，被遺忘許久的經典藝術又會重新回到大眾視角中，人們就會有新的感悟去品味傳統藝術的真諦，文創產業也會有新的靈感和策略去合理地運用傳統藝術元素。

4-3. 學校、劇場等場域可針對傳統文化資產創新與傳承培育適宜人才。

過去的傳統藝術傳承方式常常是以父傳子，母傳女的家族傳承形式進行流傳。如今，劇團第七代年輕一代，未來規劃會朝向與學校和其他專業人才的合作。關於傳承問題可以轉向學校、劇場等場域挑選適宜的專業性人才，以皮影戲為例。學校、劇場等場域可培養相關皮影戲表演專業人才，在訓練其唱、念、做、打的基本硬功夫的操作技巧同時也需授予學生皮影的理論知識，例如：工藝技巧、藝術特色、代表作品賞析等理論性課程以此增添學生們對皮影文化的藝術熏陶。

不僅在專業表演上培養人才，當代皮影戲為迎合現代藝術市場形勢，可將傳統的皮影文化拓展至文創產業經營模式，設計及製作關於皮影的周邊商品，而設計及製作的這項工作可交給高中職或者大專院校的設計科系學生進行創作，一方面可以發揮學生的想象空間，增強其專業技能運作，另一方面，學生們知道要設計相關周邊商品就會自發地去研究和探討皮影的相關資料，間接地提高學生對傳統文化藝術的認知度。皮影劇團的行銷工作，可交給大專院校的行銷相關科系學生進行策略性規劃，通過整合當今新媒體的數位行銷運營環境，運用各式各樣的網路行銷通路、軟體，讓皮影文化可以廣為流傳至世界各地，讓大眾看到在新的藝術環境之下，傳統藝術注入年輕人創意的設計和鮮活的想法，不再是古板、枯燥無味的“老古董”，重新將皮影這類的傳統藝術以嶄新又不失傳統的形象公佈在眾人眼前，提升傳統藝術在當代藝術市場的存在之價值。

五. 參考文獻

1. 康保成 (2011 年) · 〈佛教與中國皮影戲的發展〉 · 康保成等,《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》頁 023-025 · 鄭州: 大象出版社。
2. 李躍忠 (2011 年) · 〈論中國影戲的生存方式其變遷〉 · 康保成等,《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》頁 292 · 鄭州: 大象出版社。
3. 張冬菜 (2011 年) · 〈論影戲的行當體制〉 · 康保成等,《中國皮影戲的淵源與地域文化研究》頁 048 · 鄭州: 大象出版社。
4. 閔子飛, 賈子元 (2015 年) · 〈新媒體語境下皮影藝術發展的困境與對策——以黑龍江省望奎皮影戲為例〉 · 《民族藝術研究》, 2015 年 02 期, 頁 110。
5. 張能傑 (2017 年) · 〈臺灣皮影戲商業劇場研究——以高雄東華皮影戲團為例〉 · 國立臺灣師範大學臺灣語文系博士候選人 · 頁 018。
6. 徐燁 (2017 年) · 〈論皮影的藝術價值與市場前景〉 · 《黑河學刊》· 2017 年 01 期, 頁 151。
7. 董慶峰, 王璿, 劉谷子 (2013 年) · 〈論皮影藝術及非物質文化遺產的管理〉 · 《四川戲劇 2013》, 2013 年 01 期, 頁 49
8. 「觀音山東華皮影戲團」Facebook 粉絲專頁:
https://www.facebook.com/pg/TungHuaShadowPuppet/about/?ref=page_internal (瀏覽日期: 2019/03/02)。
9. 設計之家網站: <http://www.sj33.cn/ys/whys/mjys/200702/11109.html> (瀏覽日期: 2019/03/02)。
10. 高雄市文化局文化資產網站:
<http://heritage.khcc.gov.tw/Heritage.aspx?KeyID=e0941aa7-8cd4-4ab8-a529-3ce56ed0c5d2> (瀏覽日期: 2019/04/01)