

【掌中戲對談】

一口道盡千古事 十指弄成百萬兵

王志誠 VS. 王金匙、王英峻父子

一方是金藝獎得主、臺中聲五洲掌中劇團創辦人王金匙，與他行動力、創意十足的接班人王英峻；一方是從小在戲棚下長大、愛看布袋戲、愛演布袋戲，現在正擔負振興傳統藝術重責的文化局長王志誠，他們在義俠廖添丁故鄉——清水港藝的促膝對談，緬懷傳統、品評現代、擘劃未來，智慧火光閃耀，發人深省。

整理 / 張晉豪 圖 / 陳俊宏、王英峻

時間：2016年3月15日 地點：臺中市港區藝術中心

假日定目劇場的演出將港區藝術中心擠得水洩不通

王志誠：這次港區藝術中心與聲五洲掌中劇團合作演出的Q版廖添丁定目劇，受到相當熱烈的迴響，文化局這邊也很高興可以透過這樣定點定時的定目劇，讓本土的藝文團體可以有場域做固定的演出，讓更多市民感受到掌中戲的獨特魅力。除了這個定目劇的活動，聲五洲掌中劇團也跟文化局合作相當多的活動，在此感謝聲五洲掌中劇團對於臺中藝文活動的貢獻付出。

據我所知，老師您師承的五洲派，主要分佈在中部地區，所以我自己小時候看的布袋戲也大多是五洲系統，後來您創辦聲五洲劇團。請老師介紹一下我們中部布袋戲的發展、系統及源頭，以及您投入這行的過程。

王金匙：五洲派的源由就要從我的師公黃海岱

老師講起，黃老師的父親黃馬也經營布袋戲，劇團叫做錦春園，由於要傳承給他，但他覺得這個班名有諧音問題於是萌生換班名的念頭。以前日治時期臺灣的行政區劃為五州三廳，他就跟父親說：「我的布袋戲不只要在虎尾演，更要在全臺演出」，因此才易名為五洲園。

掌中歷史說分明 國寶大師憶當年

當初會想去學最主要就是因為愛看，以前國小讀書，一放學就跑去戲院看戲，當時的觀眾非常多，便對演布袋戲產生憧憬。我的父親做賣油的生意，他也愛看布袋戲，因此認識許多戲班的朋友。有天一一位師父要去豐原演出，問我要不要去，我二話不說就打包行李跟去了。

當然學習的過程是相當艱苦的，師父拿著戲偶操作，我們就跟在後頭臨摹動作，若是做錯，師父會毫不留情地直接把戲偶往頭上砸下去，遇到這些挫折也只能自己默默哭泣。而以前的劇本只會標記故事的人、事、時、地、物等大綱，並沒有實際內容，全靠自己記憶和臨場發揮。

王志誠：老師可說是靠著一股執著的熱情一路苦學而來，才有如今這般傑出的操偶技巧與五音分明的口白，而您所創立的聲五洲劇團，也因為老師辛苦的經營，有了現在這樣的規模與成就，請老師描述草創聲五洲的經歷，讓後生晚輩瞭解前人創業的艱辛與寶貴經驗。

王金匙：我十七歲時創團起班，經營戲班非常不簡單，當時我的四舅出了一萬二，再經父親同意跟姑丈借了一萬二才創立劇團。

當時最熱門的戲就是《六合三俠傳》，以前演出還要去派出所申請，若沒申請或主題曲用日本歌就會被警察禁演，還要加入反共抗俄、解救大陸同胞等政令宣導，這些都是歷史的痕跡。演出劇本方面，我們五洲派就演《六合三俠傳》，《南俠翻山虎》是南投新世界的戲碼，若是《大俠一江山》就是雲林閣派的戲碼，還有《五爪金鷹》是雲林的隆興閣，各派別都有自己的招牌戲碼。

曾經也徬徨 咬牙撐過布袋戲低潮

王志誠：老師經歷臺灣布袋戲史的發展歷程，是彌足珍貴的歷史見證，您從早期演出的野臺戲，到售票的內臺戲，接著是風靡一時的電視布袋戲，發展至今文創布袋戲又有更多元的樣貌，這些演出過程中有什麼收穫呢？還有面臨布袋戲走入低潮的日子，您是怎麼渡過這些難關的？有沒有曾經想要放棄過嗎？

王金匙：以前農業年代，沒有發達的媒體可以幫忙介紹推廣，經營劇團非常困難，只能靠口耳相傳及人脈關係。而觀眾是累積而來的，因此劇本口白都要不斷變化才能讓觀眾有新鮮感，自己要不斷充實自己，才能在時代洪流中存活。

其實曾經有兩、三年快要經營不下去，那時身體不好，雖然王英峻和王英潔想要接下劇團都被我拒絕，當時只有神明誕辰有場子可接，原本想說乾脆不要做了，但這個念頭只能放在心裡不敢說出口，出去看到別人都還堅持著演出，就鼓勵自己再撐下去，也要求孩子們要認真讀書，我很愛看書，常看古籍看到半夜三點，隔天就把內容放入劇情中，古云書中自有黃金屋，我的小孩們也還算會讀，只是後來看他們兄弟倆對布袋戲真的很有興趣，就放下堅持讓他們接掌了。

王志誠：像布袋戲這種傳統藝術，有子孫願意傳承其實是相當難得的事，英峻大約幾歲開始跟爸爸一起演，何時開始接棒？看爸爸這樣辛苦你怎麼還會想接下這個重擔呢？請描述一下整個接手後的心路歷程。

王志誠局長與王金匙、王英峻父子一同體驗掌中戲魅力

堅持掌中熱情 接下傳承重擔

王英峻：我們從小耳濡目染在這個戲團環境中，國小我爸相當反對我們演布袋戲，國中時劇團缺人手，布袋戲當時走向沒落，我爸希望後代不要接手，但那時正值大家樂時期，戲約其實非常多，所以休假時就去幫忙，這樣慢慢訓練起來，漸漸觀眾的反映還可以接受，就開始正式演出。

聲五洲掌中劇團曾於 2005 年美國巡迴演出及教學一個月

記得第一場正式演出是在梧棲，當時我姑丈每年都請我爸去做戲，有一年經費不足，就決定讓我磨練看看，結果那次觀眾很多，這種大場面對一位十八歲的小孩來說是一個莫大的鼓舞，給了我很大的信心，尤其演到九點時突然下起大雨，觀眾非但沒有走掉，還紛紛躲到遮雨棚下繼續看戲，那時我就在心裡下定決心，一定要演戲。

2001 年，那時我們接到文建會公文，邀請參加全國十大優秀公演團隊的徵選，中部五縣市只有我們順利入選，那次有很多學者參與，林茂賢教授就建議我們應該要走公演這一塊，後來我便開始學電腦，架部落格網站，於是我們便開始轉型。

除了做政府機關的文化場以外，還接一些商演、政令宣導或環保議題，在每此的演出中我們都在調整要怎樣成為民眾喜歡又有宣傳效果的節目，所以從一次又一次的互動當中，在這幾百場的經驗裡我們學習到布袋戲不能只躲在幕後演出，可以走出

來多跟民眾互動，例如這次跟港區的定目劇合作，把臺中歷史人文融入劇情做展演，便是多年經驗累積下來的心血結晶。

掌中玩文創 創意來激盪

王志誠：除了布袋戲的演出創新之外，是否曾經考慮將戲劇以文創包裝，用創意去設計屬於自己

王志誠局長（右）與王金匙（中）、王英峻（左）相談甚歡。

的表演，或戲偶本身研發來做文創的這塊，也許之後我們臺中許多文化中心和區域圖書館可以考慮設專櫃，推廣臺中在地的傳統藝術、文創、手工藝。

除此之外觀光旅遊這方面，我一直期待臺中的表演團體，都能設計出讓觀光客瞭解自己的特色，沒有語言族群隔閡的演出，這部分對一些表演藝術來說可能不難，但對於布袋戲來說可能有滿大的障礙要去克服，因為口白是很重要的部分，牽涉到語言與文化，如果設計一個給外國人看的演出，吸引他們，您有這個信心嗎？

王英峻：以前我們比較不做商業這塊，可是後來大家都跟我們說應該要開發周邊文創產品，讓喜歡的人收藏。之前去美國巡演時送了很多戲曲演奏的 CD，結果當地的觀眾跟我們說，如果喜歡節目就想要花錢以實際行動支持你，希望下次來時能有產品讓他們能購買收藏。於是回國後如果有人想要做布袋戲相關商品，我們都選擇把版權開放。

至於局長說到這種觀光定目劇我們現在也持續在做，每週於日月潭的知名酒店提供給旅客觀賞演出，我們特別設計讓外國遊客認識臺灣各個年代戲偶操作的手法和特色，從傳統的小偶戲，野臺戲、金光內臺、電視布袋戲，到現在文創布袋戲，大約三、四十分的時間裡，稍微簡單翻譯一下，演出他們看得懂，比較沒有隔閡的內容，這段表演外國人接受度很高，我們也還在研究更多戲碼。

不只外國人，臺灣人其實也很愛看，像局長這一輩可能還比較有接觸，但新一輩年輕人對布袋戲的接觸就相對少很多，他們看到這種演出反而會想多去了解。

王志誠：我也希望之後臺中的表演團體，有更多演出機會，結合在地特色的故事，還有布袋戲師傅以口述歷史的方式留下的資料，也能將臺中許多元素戲劇化，我們有很多豐富的人物和故事。

可惜就是在戲劇方面的發展較少，我也很希望

王英峻團長帶著大戲偶在臺中兒童藝術節記者會與小朋友同樂

有人能拍電影，但是拍電影太龐大了，而布袋戲搞不好就是個很好的簡便的演出媒介。

相信經過這些歷練，聲五洲劇團的發展必定可以更上層樓，也期待除了現在清水膠添丁故事的定目劇，之後可以有更多創新戲碼帶給臺中市民。

港區藝術中心 小檔案

地址：43648 臺中市清水區忠貞路 21 號

電話：04-26274568

網址：<http://www.tcsac.gov.tw/>

港區藝術中心是一處多功能複合式的藝術展演場所，總面積約 3 公頃，主要區分為展覽廳、演藝廳、美術家資料館、演講會議廳、戶外劇場休閒區、研習教室區和行政區等，軟硬體設施完善。