

高雄市政府公務出國報告書
(出國類別：業務接洽)

辦理「偶們相約-臺灣皮影藝術土耳其
交流展演計畫」出國報告

姓名	服務機關/單位	職稱
王興安	高雄市立歷史博物館/研究部	主任
郝元圓	高雄市立歷史博物館/公共服務部	代理主任
花堂翔	高雄市立歷史博物館/公共服務部	約聘人員
施郁芬	高雄市立歷史博物館/公共服務部	約聘人員

出國期間：郝元圓、王興安

2020 年 3 月 1 日至 8 日

花堂翔、施郁芬

2020 年 3 月 1 日至 10 日

到達國家(或地區)：土耳其(伊士麥)

報告日期：2020 年 4 月 14 日

高雄市政府及所屬各機關公務出國報告書提要

出國報告書名稱：辦理「偶們相約-臺灣皮影藝術土耳其交流展演計畫」出國報告

出國主辦機關/聯絡人/電話

姓名	服務機關/單位	職稱	電話
施郁芬	高雄市立歷史博物館公共服務部	約聘人員	07-6262620#2803

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

姓名	服務機關/單位	職稱	電話
王興安	高雄市立歷史博物館研究部	主任	07-5312560#330
郝元圓	高雄市立歷史博物館公共服務部	代理主任	07-5312560#336
花堂翔	高雄市立歷史博物館公共服務部	約聘人員	07-6262620#2802
施郁芬	高雄市立歷史博物館公共服務部	約聘人員	07-6262620#2803

出國類別：

☐1 考察 ☐2 進修 ☐3 研究 ☐4 實習 ☐5 洽辦業務 ☐6 參觀訪問 ☐
7 出席國際會議 ☒8 其他 辦理皮影戲特展及演出業務

出國期間：2020 年 3 月 1 日至 10 日

出國地區：土耳其（伊士麥）

報告日期：2020 年 4 月 14 日

分類號/目：

關鍵詞：伊士麥偶戲節、臺灣皮影戲

內容摘要：(二百至三百字)

臺灣皮影戲在 2010 年列為高雄市重要無形文化資產，而土耳其皮影戲發展已有 700 年歷史，亦於 2009 年入選為世界無形文化遺產。由 Selçuk Dinçer 先生擔任執行總監的【伊士麥偶戲節】在這個城市已 14 年舉辦歷史，每年邀請世界各地約 20 個國家 50 個專業偶戲團共襄盛舉，吸引大批來自不同國家的民眾前往參觀。本次受邀辦理「偶們相約-臺灣皮影藝術土耳其交流展」，希冀藉由精選 39 件館藏皮影戲偶、樂器、劇本等，運用燈光、影窗等傳統元素及安排本市永興樂皮影劇團精采演出，呈現臺灣皮影戲文化精髓，達到交流共進及以偶戲文化外交目的，行銷臺灣唯一的皮影戲專業博物館，增加臺灣文化能見度。

目 次

壹、出國目的.....	1
貳、出國人員及行程.....	2
一、出國人員名單	
二、工作行程表	
參、展演活動辦理.....	3
一、臺灣皮影戲文物特展	
二、媒體採訪	
三、皮影戲演出活動	
肆、參訪心得.....	18
伍、建議事項.....	19

壹、出國目的

一、推廣行銷本館轄下臺灣唯一皮影戲館：

本計畫以推廣臺灣在地文化資產皮影戲為宗旨，藉由每年辦理世界巡迴展、演及參加國際性偶戲節慶活動，精進各戲團演出品質，提昇偶戲展、演策劃專業；協助各戲團開發適合國際演出創作，輔導駐校教學，促進國際相關偶戲館交流合作，強化與各館之國際合作計畫，互相邀請合作辦理國際偶戲節，建立互動及資源分享機制。

二、舉辦國際偶戲節與國外偶戲藝術的交流活動

致力推動臺灣高雄市皮影戲館成為全世界最完善的皮影資訊中心，不僅參加國際性各類偶戲活動與辦理世界巡迴展覽，本館長期舉辦的國際偶戲推廣活動，邀請各國家偶戲節優秀演出國外團隊至本館及駐校校園戲團演出、教學，不定期舉辦國際性偶戲座談，鼓勵在地皮影戲團與各地專家學者交流、互學，並充實本館官網訊息及 Facebook 粉絲專頁，使本館能見度無遠弗屆，每年吸引無數國外觀光客至本館參觀。

三、跨國界文化輸出與行銷：

自 1994 年皮影戲館開館以來，即受邀與皮影戲團參加各國國際偶戲活動，臺灣皮影戲的獨特性與精湛的演出技巧，獲得各界的讚賞，本次 2020 年亦受邀赴土耳其參加國際性偶戲節慶，將藉由規劃臺灣皮影戲主題展示及傳統皮影戲演出行銷高雄市皮影戲館，達成臺灣皮影戲跨國界的文化輸出，透過互相討論及展、演活動辦理，能吸取各國偶戲文化創新的活力，激發傳統皮影戲團創作與行銷能力，延續傳承新生命，進一步增加臺灣皮影戲及高雄市皮影戲館國際知名度，使臺灣特色文化躍於國際舞臺。

四、建立國際偶戲資源共享機制：

透過參與 2020 年土耳其『伊士麥偶戲節』及持續辦理國際性偶戲節慶活動與偶戲展覽觀摩，建立未來與國際偶戲博物館及相關單位洽談合作機制，結合各國偶戲資源及分享辦理、推廣偶戲活動經驗，達到交流共進及以偶戲文化外交目的。長期規劃跨國移展，提升國際知名度，建立友好的合作關係，爭取戲團演出機會，從高雄啟程，向全世界展演，藉由永續國際交流經營，強化皮影戲館營運能力，更為臺灣皮影戲傳承注入新生命。

貳、出國人員及行程

一、出國人員名單

單位	職稱	姓名
高雄市立歷史博物館/研究部	主任	王興安
高雄市立歷史博物館/公共服務部	代理主任	郝元圓
高雄市立歷史博物館/公共服務部	約聘	花堂翔
高雄市立歷史博物館/公共服務部	約聘	施郁芬

二、工作行程表

日期		地點
第 1 日	3 月 1 日(日)	高雄→桃園→伊斯坦堡
第 2 日	3 月 2 日(一)	伊斯坦堡→伊士麥 展覽會場勘查及清點報關箱數
第 3 日	3 月 3 日(二)	展品開箱及清點 展覽佈置
第 4 日	3 月 4 日(三)	展覽佈置
第 5 日	3 月 5 日(四)	展覽佈置及皮影戲表演戲臺搭設
第 6 日	3 月 6 日(五)	辦理皮影戲演出及接受媒體採訪
第 7 日	3 月 7 日(六)	辦理皮影戲演出
第 8 日	3 月 8 日(日)	辦理皮影戲演出
第 9 日	3 月 9 日(一)	戲臺卸臺及裝箱 伊士麥→伊斯坦堡
第 10 日	3 月 10 日(二)	伊斯坦堡→桃園→高雄

參、展演活動辦理

一、臺灣皮影戲文物特展

(一) 展覽會場勘查及清點報關箱數

2020年3月2日到達「伊士麥Kültürpark - Alsancak (Lozan Kapısı Girişi)美術館」展覽館會場，清點展品運輸狀況，開箱檢視包裝情形，並檢視展覽室佈展設備、電力及確認演出戲臺搭設位置、燈光、音響等配備。

「伊士麥Kültürpark - Alsancak (Lozan Kapısı Girişi)美術館」

清點展品報關箱數

展品包裝檢視

電力及燈光設備確認

(二) 展品清點及佈置

2020 年 3 月 3 日至 5 日，將本館精選 39 件館藏皮影戲偶、樂器、劇本等，運用燈光、影窗等傳統元素，配合靜態展示精緻的皮影戲偶，如西遊記中玄奘、孫悟空、沙悟淨、豬八戒、鐵扇公主等人物皮偶、後臺設置、藝師演出中所用的梆子、鈸、皮鼓等樂器及早期演出的老照片，完整介紹臺灣皮影戲的發展、歷史淵源及特色。

1. 依照報關及展品清冊，小心翼翼逐箱開封，一一檢查展品是否正確、完整。

展品清點及檢視

2. 將皮影戲偶依照規劃的展示板位置，以 0.5mm 細釣魚線一針一線縫上影窗，避免損壞文物。

皮影戲偶縫上影窗

3. 配合界巡迴展的辦理，設計可以組裝之展示板、小戲臺，呈現皮影戲特展精華。

展示板架設

(三) 精采開展

本展精選 39 件館藏皮影戲偶、樂器、劇本等，運用特殊燈箱影窗及數位展示方式，於 2020 年 3 月 5 日起至 3 月 13 日(原展期至 3 月 22 日，因新冠狀肺炎疫情，縮短至 3 月 13 日)在「伊士麥 Kültürpark - Alsancak (Lozan Kapısı Girişi) 美術館」展出「偶們相約-臺灣皮影藝術土耳其交流展」，呈現臺灣皮影戲文化精髓，配合早期皮影戲演出的老照片，帶引土耳其及來自世界各地參加偶戲節的觀眾走進臺灣的影偶之美饗宴。

**GÖLGELERDEN
YANSIYANLAR**
Kuklalarla Buluşma

Tayvan Kaohsiung Müzesi Gölge Oyunu Koleksiyonundan Seçkiler
2020.3.5 — 3.22

永興樂皮影劇團

Directed by | 文化部
MINISTRY OF CULTURE
臺南市立歷史博物館
臺南市政府文化局
Bureau of Cultural Affairs Kaohsiung City Government

Organizer | KMH
高雄市政府歷史博物館
Kuklagünce44
KUKLAGÜNCE 44
KUKLAGÜNCE 44
KUKLAGÜNCE 44

Exhibition Information |
Cumhuriyet Bulvarı No: 249 / 3 Park Apt 35220 Alsancak / İZMİR
☎ +90 232465-225 / 232463-897
✉ info@izmirkuklagunler.com
🌐 kmisp.khcc.gov.tw

1. 展序

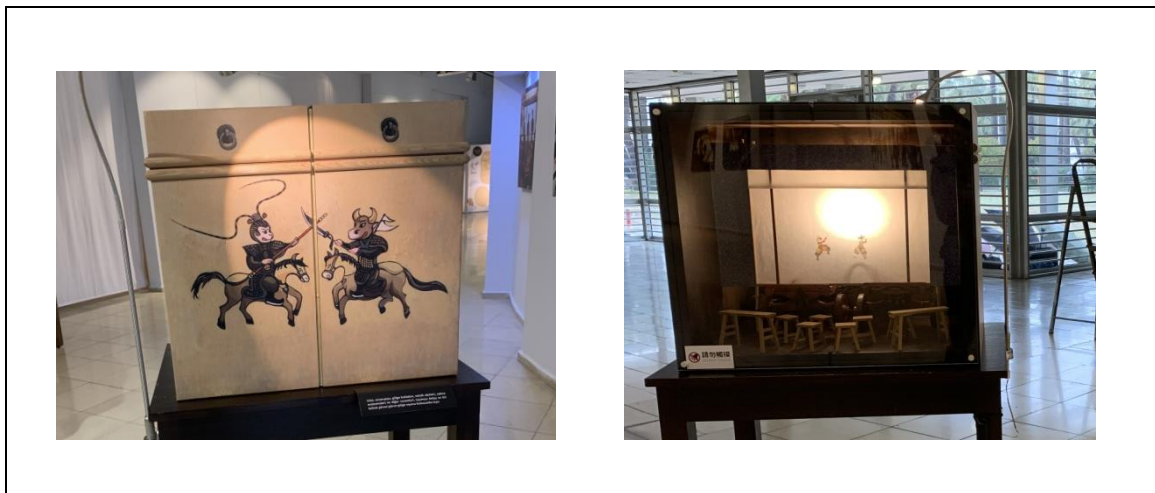
臺灣的傳統戲劇表演與常民生活息息相關，舉凡節慶儀式、生命禮俗、酬神還願等場合，都能看到熱鬧精采的演出，不僅是民眾的休閒娛樂，同時兼具宗教與社會的功能。

皮影戲與布袋戲、傀儡戲並列為臺灣三大偶戲。「皮影戲」顧名思義是以獸皮鏤雕出人物，透過簽桿操控，利用燈光將影偶照射在白色的布幕上，依循劇本內容，搭配音樂與口白來演出。因以皮革為材料，且操作時影偶就像猴子一樣地躍動，因此俗稱「皮戲」或「皮猴」。

2. 打開戲箱，精采上演

製做精巧模型戲臺，重現早期臺灣皮影戲野臺戲演出情境。

3. 皮影戲偶的製作

- (1)製皮：牛皮因容易取得、能耐高溫、質地堅韌有彈性、透光性強等特質，成為主要的製作材料，須經過除味、刮毛、去脂、磨皮、整平、晾乾等步驟。
- (2)刻製：皮革打稿後沿著輪廓裁剪，較硬的皮泡入水中軟化，以鋼針刺刻花紋後，運用微彎、平面、圓形、半圓等形狀的刀刀進行鏤雕，修飾邊線後以木板壓平。
- (3)染色：黑色、紅色、綠色、黃色為主要的顏色，上色須注意配色、點染、濃淡等技巧，且兩面都須著色。
- (4)熨燙：藉由加溫使顏料滲透進皮革，亦使膠質封閉皮革毛孔，讓色彩保持豔麗、不易褪色或捲翹變形，此時影偶已成半透明狀態。
- (5)定綴與裝桿：完整的影偶包含頭、胸、腹、腿、臂、肘、手等構件，可拆卸組裝，關節疊合處以牛皮製成的紐釘或細繩結合，再將竹木製成的操縱桿安裝於身軀與手部，便可靈活操演各種動作。

4. 影偶之美

(1)偶頭：面部角度：單眼正側面為「五分相」，雙眼正面為「十分相」，介於兩者之間的半側面為「六分相」、「七分相」或「八分相」。

(2)角色類型：

生：男性角色。

旦：女性角色。

淨：性格特殊的角色，臉譜有繁複的花紋，也稱為「花臉」，色彩象徵人物性格。

末：中年以上的男性角色，特徵為蓄鬚。

丑：詼諧幽默或刁蠻醜惡的角色，以滑稽突兀的臉譜為造型。

雜：無法歸類為生、旦、淨、末、丑的龍套角色。

(3)偶身：

全身偶：全身偶為一體成型的影偶。

坐騎偶：坐騎偶常為一體成型，諸如馬、麒麟、鳥、獅、虎、狗等動物，載著手執兵器、沒有頭部的偶身只要換上不同頭部就能成為不同的武將，偶身插換不同偶頭構件即成為不同人物，可視需要將簽桿插入偶身的凹槽來操控動作。

(4)動物偶：常見的動物偶包含龍、虎、牛、豬等。動物偶的軀體綴結四肢，可靈活做出各種動作。

(5)道具佈景：各式各樣的演出配件，例如：樓臺亭閣、山水、花草樹木、城牆、兵器、桌椅、案頭文具、籃子等道具。

5. 皮影登臺

- (1)戲臺：戲臺由骨架、光源、具透光性的白色布幕所構成，有坐著及站著演出等兩種戲臺類型。
- (2)前場演師：位於前場，通常有一至三人。一人為主演，負責操偶、演唱與口白，其餘為助演，協助持桿及傳遞戲偶，並適時的合聲、幫腔，製作做特效。
- (3)後場樂師：樂師經常需要一人演奏多種樂器，同時協助說唱、幫腔、和聲。
- (4)演出程序：亮臺：演出前會以三次的鑼鼓，讓表演者做好開演的心理準備，同時催促觀眾盡快進場。
- (5)過場戲：正式開演前表演一小段劇情簡單的過場戲，內容多半是祈神賜福、祝賀演出成功。
- (6)正戲：過場戲結束後即開始正式的演出。
- (7)梢戲：正戲結束後，以一小段梢戲做為結尾。

6. 劇本：

不同於早期臺灣其他傳統戲劇「口傳心授」的方式，皮影戲很早便使用手抄劇本，使演出內容有所依據。劇本題材多取自歷史故事、民間傳說，以忠孝節義、教化世人等傳統禮教觀念為主題。

7. 口白與音樂

皮影戲使用貼近生活的音樂曲調與語言，引發觀眾共鳴和喜好。演師以口技表現男、女、老、幼、忠、奸等不同角色屬性，把握咬字清晰、音量適中、音域寬廣、換氣自然流暢、抑揚頓挫得宜等要領。

皮影戲常用樂器包含：鑼、鼓、梆子、拍板、鈴、碰鐘、鐃、鈸、二胡、京胡、橫笛、嗩吶、月琴、揚琴等。打擊樂器用於控制戲劇進行的節奏，增加戲劇張力；管弦樂器則常用在表現角色內在情緒的起落。

8. 臺灣現存的皮影戲劇團

臺灣現存傳統皮影戲團體包含觀音山東華皮影劇團、復興閣皮影戲劇團、永興樂皮影劇團、高雄皮影戲劇團等，主要集中於臺灣高雄，而高雄市皮影戲館為目前臺灣唯一的皮影戲館。

(1) 觀音山東華皮影劇團：

身為臺灣現存傳統戲團中歷史最悠久的劇團，相當重視變革，是將傳統影偶變大，並應用橙、藍、紫等非傳統顏色的第一個劇團，也嘗試將飛機、戰車等現代設備呈現在創新劇情中。

(2) 復興閣皮影戲劇團：

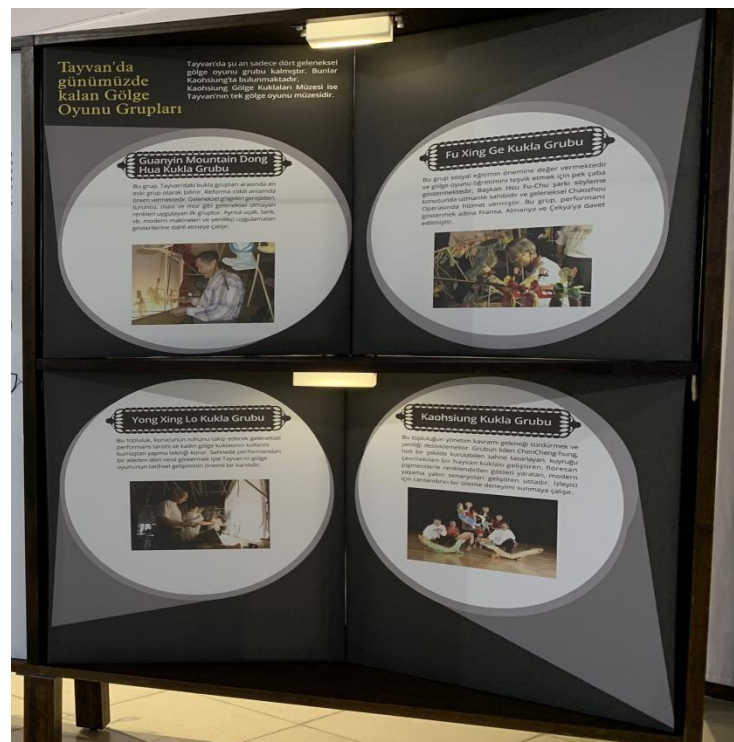
劇團看重戲劇的社會教育意義，竭力推廣皮影戲教學。其團長許福助擅長演唱，對傳統潮調唱曲的保存極為用心，劇團 2006 年曾受邀至法國、捷克、德國等國演出。

(3) 永興樂皮影劇團：

劇團遵循創始人理念，堅持傳統演出方式，保留古代婦女影偶手部以布條代替等技藝，演出時常是四代同臺，是臺灣皮影戲歷史發展的重要見證。

(4) 高雄皮影戲劇團：

劇團以維護傳統、推廣創新的理念經營，團長陳政宏設計能快速組合的戲臺，研製能開口擺尾的動物皮偶，更獨創螢光顏料上色的光影戲，研發貼近現代生活的劇本，給予觀眾耳目一新的觀看經驗。

二、媒體採訪

2020 年 3 月 6 日開演前，由本館郝元圓代理主任及永興樂皮影劇團主演張新國先生，接受土耳其伊士麥當地知名 TRT 電視臺採訪並於新聞時間全區報導播放，除了介紹臺灣皮影戲發展歷史、特色及行銷本館皮影戲館，更將臺灣在地皮影戲文化特色透過媒體，讓土耳其民眾更能了解臺灣皮影戲，而躍升國際展演舞臺，宣揚臺灣公部門對傳統文化保存及傳承的重視與成效。

三、演出活動

安排本市永興樂皮影劇團於 2020 年 3 月 6 日至 8 日開展期間，演出臺灣皮影戲經典劇目「西遊記」3 場，並配合現代劇碼「趣味皮影戲—沙包三部曲」開場。緊湊、刺激、詼諧、逗趣的劇情安排，帶給觀眾一場精采的皮影戲饗宴。每場演出結束，戲團藝師從後臺走向幕前，拿著精緻的戲偶，與參加的民眾互動操偶教學，獲得當地及國際間觀眾的熱烈迴響。

Journey to the West

(Yong Xing Lo Puppet Troupe)

Tang Sanzang, a priest from the Tang dynasty, embarks on a journey westward to study Buddhist scriptures with his disciples Sun Wu Kong...

Country: Taiwan Age: 5+

Journey to the West

Yung Shing Le Shadow Puppet Theatre Troupe

2020. 3.6 — 3.8

Date - Time & Venue

- 6 March - 15:30
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi
- 7 March - 15:30
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi
- 8 March - 15:30
İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi

KAOHSIUNG MUSEUM OF HISTORY
khm.org.tw

KAOHSIUNG MUSEUM OF SHADOW PUPPET
kmsp.khcc.gov.tw

uluslararası
izmir kukla günleri
puppet days 5-22 MAYI 2020 14

肆、心得

- 一、本案為本館首次至土耳其伊士麥參加國際偶戲節辦理偶戲展演活動，透過本館珍藏皮影文物、發展及特色論述文字輸出，及傳統皮影戲的精采演出，使臺灣在地皮影戲藝術，能吸引來自國際的偶戲團隊及土耳其民眾的興趣，而本市傳統皮影戲偶獨特的造型，更是讓參加偶戲節的民眾對臺灣傳統皮影充滿好奇與喜愛。
- 二、土耳其皮影戲可追溯計載至700年，可謂歷史悠久，而已14年的伊士麥偶戲藝術節，是由私人機構辦理，除了有許多當地偶戲團隊演出，更有諸多國際表演藝術團隊參與，為偶戲圈的重大國際盛事，本館與土耳其偶戲團隊合作多年，適逢2020年受邀至土耳其參加『伊士麥偶戲節』展演，開啟臺灣皮影戲至該節慶展演契機，而來自國內外的偶戲專業知識及與外國知名現代偶戲交流，更讓藝術家與藝術大師之間的對話，共同為偶戲藝術創作與推廣而努力。
- 三、本次『伊士麥偶戲節』為本館近年來辦理臺灣皮影戲世界巡迴展演的第三站，除了本館精選文物，透過謹慎規劃與展示視覺設計，活化皮影文物視覺感觀，並藉由世界巡迴特展辦理，輪流安排本市傳統皮影劇團國際演出，不僅給於傳統戲團文化外交使命感，亦能刺激戲團精益求精，邁向更完美的表演藝術層級。

伍、建議事項

- 一、本館自2017年首次策辦日本國際展演，已建立國際行銷及展示經驗，2019年第二次策劃香港皮影戲藝術展演，更熟稔如何規劃吸引國際觀光客的視線關注，2020年累積前二次國際展演經驗，辦理文化外交活動更臻完善，而到不同的國家需依照不同的民情翻譯文案內容，未來希望以世界巡迴展演為目標，逐年規劃國際展演計畫，藉由傳統皮影展演方式，讓來自世界各地眾多觀光客對臺灣皮影戲文化特色之認識，增加更多來臺觀光發展契機。
- 二、參加世界各地偶戲節及偶戲相關博物館辦理臺灣特色皮影戲展演活動，建立與國際偶戲文化交流平臺，協商相關互惠條件，建立長期合作機制，期許與世界各地偶戲組織聯盟，在展演及推廣教育等領域之長期資源分享，汲取各國偶戲主辦單位之辦理及偶戲博物館經營模式，提升本館展演規劃及高雄偶戲節辦理層次，並建立良好的國際文化外交管道，使臺灣皮影戲能成為世界偶戲重要文化資訊。
- 三、土耳其是推廣傳統皮影戲成效十分顯著的國家，各級學校將皮影戲博物館列為課外教學重心，而觀賞偶戲節表演節目亦為基礎教育一環，其國家對於傳統藝術建立在國民基礎教育上，是未來本館努力的方向，惟有從生活及校園教育深植傳統文化，才能使珍貴文化資產能得以延續傳承。