喜翻偶青年戲棚

《重溫風華—夢回戲曲之戀》

提案企劃書

申請類別：戲劇

喜翻偶文創
華人希望文化事業股份有限公司

2023 年 9 月 18 日

一、前言

臺灣的傳統戲曲表演蘊含著深厚的歷史背景與文化價值，融合了中華傳統文化與民間信仰，隨著歷史的推進，逐漸演變成現在為人所知的布袋戲、歌仔戲、京劇、南北管戲等形式。這些藝文表演在過去的臺灣社會中占據了重要位置，具有提供社會教化、彰顯傳統道德的功能。

理念與願景

然而，由於社會變遷和科技發展，可作為娛樂的選擇眾多，讓傳統藝文產業的觀眾基數持續減少，傳統藝文產業逐漸陷入衰退。這種衰退不僅威脅到傳統戲曲專業表演者——藝師和相關工作者的生計，更可能使這些獨特的藝文形式逐漸消失，社會也將因此失去這些珍貴的無形文化資產。

華人希望文化事業旗下的主要品牌「《看》雜誌」已有 14 年歷史，出版刊物超過 240 期。我們一直致力於提供專業、客觀、深度的報導，引領閱聽者看清世局。經過這 10 多年的媒體經營，我們除了關注臺灣經營環境的變化，同時也看到臺灣寶貴的傳統藝文產業正逐漸衰退，因此創立了「喜翻偶文創」品牌，期望搭建全新的平台，邀請企業加入復興臺灣傳統文化的推手行列。至今，我們已與新竹科學園區部分企業成功合作，以「企業社會責任 × 企業員工教育 × 員工團體康樂活動」的形式舉辦布袋戲演出與互動體驗，觀眾反響熱烈，取得了良好的成果。

守護臺灣傳統文化

我們期望能夠透過中央研究院提供的合作與演出機會，讓更多人加入守護臺灣傳統文化的行列，並透過《看》雜誌的媒體報導和網路行銷，擴大觀眾基數，尤其是吸引年輕一代群體。

相信透過這次活動，不僅能推動我們企業的使命和願景，也能為臺灣傳統藝文產業的復興添磚加瓦。我們希望能夠喚起社會各界對這些正在衰退的傳統藝文產業的重視，並透過教育和推廣，讓更多人重新認識和珍惜這些文化寶藏。

二、活動背景

「戲曲」一詞是指中華文化中的傳統戲劇。在眾多劇種中，崑曲和京劇被認為是中國傳統戲劇典範。目前臺灣的傳統戲曲除歌仔戲外，多數隨大陸移民流傳來臺，逐漸發展成具有臺灣特色的本土劇種，包括京劇、北管戲、南管戲、歌仔戲、客家戲。

臺灣歌仔戲與布袋戲

其中，歌仔戲於二十世紀初發源於宜蘭，之後吸取中國傳統戲曲身段、身韻精華，是目前臺灣民間最興盛的傳統戲曲之一，也是最具代表性的民間表演藝術，號稱「Taiwanese Opera」。

偶戲類則以傀儡戲、皮影戲和布袋戲為代表。後因布袋戲大師李天祿以獨到風格揚名海外，又有黃俊雄布袋戲颳起電視舞臺旋風，因此，以男性表演者為主的傳統布袋戲，以及以女性表演者為主的傳統歌仔戲，公認是目前最足以表臺灣傳統戲劇的演出型態。

傳統表演的式微

然而，進入二十一世紀科技發達的年代，往昔農村社會中多半在廟會、酬神場合演出的布袋戲、歌仔戲，逐漸褪去昔日光環，成為相對小眾的娛樂形式。所謂「傳統表演」，尤其是「小而美」傳統布袋戲，由於戲偶小，不同於金光、霹靂布袋戲可以在大舞臺發展，除了廟會外，很難找到適合的表演場所，難以讓人看見其精湛的藝術力與發揮影響力。如何藉由傳統布袋戲與歌仔戲，讓臺灣人體驗與重溫戲曲藝術的美好，期待同好共同努力。

科技與人文共存共榮

臺灣如今以半導體產業傲視全球，是全球僅次於美國的第二大半導體產業國家。因此，臺灣年輕人，尤其是理工科學生，紛紛投入各科學園區；其他門類，尤其是人文藝術學科，則處於相對劣勢，起薪往往不足臺幣 3 萬元。就傳統戲曲而言，除非是知名戲班或知名演員，通常收入有限。傳統布袋戲操偶師甚至向後輩坦言：「如果想要月收 5 萬，就不要進這一行。」頗令人唏噓。

科技和人文，真的是天平的兩端，難以兼容並蓄嗎？我們深信，臺灣科技、金融等上市、櫃大型業者，都樂於分享資源，讓熱愛傳統藝術表演的年輕人，不僅有舞臺，更能獲取適當的報酬，無後顧之憂地投注更多心力復興並發揚優美的傳統文化。

有句經典的手機廣告詞說：「科技始終來自於人性。」其英文原文是「Connecting People」，也就是科技必須和人連結。而「人」必須有人文精神以及文化內涵，才有光芒與力量。有個工程師即表示，他在做科技產品的設計規劃時，發現設計品質的高下，和藝術涵養脫離不了關係。因為科技產品的根基，往往來自人性深處的「真、善、美」。

三、活動內容

我們希望透過《重溫風華—夢回戲曲之戀》，結合以男性藝師為主的布袋戲演出，以及以女性表演者為主的歌仔戲演出，達成以下兩個目的：

1. **喚起傳統戲曲的「藝術成就」和「社會連結」**

傳統布袋戲與歌仔戲的「藝術成就」中的美學層面，包括彩樓工藝、戲偶雕刻、服裝設計剪裁、唱腔口白、身法身段、古語詩詞、後場音樂表演、臺語語言的美感等。如果近距離觀看，近距離聆聽，再進一步去了解，會有不同感受。

而布袋戲與歌仔戲更是臺灣早期農業社會的主流娛樂，劇情裡鋪陳的忠孝節義，提及的傳統知識，深刻影響著一整代人。我們希望除了傳統廟會外，透過不同的表演場合與表演形式，重新找回傳統戲曲的「社會連結」功能。

2. **成就傳統戲曲的「故事在地化」與「藝師年輕化」**

《喜翻偶》的另一重要目的，是講臺灣在地故事，寫自己的劇本。我們希望從臺灣童謠、念謠裡面找尋靈感，結合一些耳熟能詳的在地故事，譜寫出具有傳統內涵的創新劇目。我們認為「故事在地化」會是貼近臺灣觀眾的好橋樑。

此外，喜翻偶文創的表演成員，都是從小就對傳統藝術感興趣，經過傳統布袋戲的紮實訓練，培養出來的年輕優秀藝術家。我們認為「藝師年輕化」是讓傳統戲曲得以細水長流的活水源頭。

- **劇目介紹**

節目名稱：重溫風華—夢回戲曲之戀

劇目1（上半場）：《棋盤山》—歌仔戲折子戲經典入門

節目簡介：《棋盤山》是歌仔戲的經典劇目之一，劇情描述薛丁山與竇仙童從交戰到訂親的過程，其中「陣前招親」更是戲曲中的經典橋段，雙方武戲交鋒之際，還需眉目傳情，在此橋段中，兩人邊打邊唱，有「武戲文作」之妙。在本劇中，竇仙童（武

旦）有巾幗不讓鬚眉之勢、亦有柔情萬種之媚，薛丁山（武生）有保家衛國之勇、更有英姿颯爽之剛，兩人在武打對陣中藉〈都馬調〉譜出一段浪漫戀曲，從演員的身段、演技到唱唸功力皆有極大的發揮。除男女主角外，薛金蓮、竇一虎兩位配角活潑詼諧的橋段也為劇情增添不少精彩度。《棋盤山》一劇允文允武、唱唸兼備，既能欣賞傳統歌仔戲的身段功法及唱腔表現，也能感受來自民間的地方戲曲之通俗、親切可愛的風貌，由青年演員擔綱演出，更能展現年輕活力及本土文化的傳承意義。

劇情大綱：棋盤山一戰竇仙童對薛丁山一見鍾情，薛丁山對其雖有好感卻未敢應允故被擒上山，棋盤山上仙童再次對丁山表明心意，兩人約定唐軍凱旋之日拜堂成婚。另外一邊竇一虎亦對薛金蓮一片痴心，因此三番兩次戲弄金蓮。最終竇仙童與薛丁山有情人終成眷屬，竇一虎亦抱得美人歸。

劇目 2（下半場）：《鯽仔魚娶親》─布袋戲互動教育演出
本劇榮獲：2022 年第 16 屆「金掌獎評審團特別獎」

節目簡介：「西北雨，直直落，鯽仔魚，欲娶某」是臺灣人琅琅上口的臺語童謠，其背後講述著當時傳統文化背景之下，純樸憨厚的鯽仔魚為迎娶嬌妻所經歷的挫折與貴人的相助，並最終完美圓滿的故事。《鯽仔魚娶親》將歌仔戲的念唱口白，融入布袋戲的戲臺表演，呈現出特有的趣味；同時讓觀眾了解當時時代背景之下新人結婚時的傳統禮俗，透過戲劇表演傳達正確的文化道德觀念，更讓觀眾能夠與歌仔戲、布袋戲專業表演者互動，了解臺灣傳統藝文表演背後的「職人」與「技術」，進而讓傳統文化得以持續淵遠流長。

當代布袋戲逐漸轉往主流媒體影視、劇院或極簡成本的酬神一人操偶演出發展，傳統的手工精緻戲臺已越來越少。為了讓觀眾能夠感受到傳統布袋戲的經典雋永，喜翻偶文創堅持古典布袋戲傳統，使用手工雕刻製作的古典精緻戲臺，搭配現場鏗鏘有力的打擊樂器與悠揚的二胡、中國笛來呈現文、武場戲兩種截然不同的情境，給您最原汁原味的視覺與聽覺體驗。

為提供大型劇院良好的傳統布袋戲體驗，喜翻偶文創將演唱會大型即時轉播螢幕的技術帶到觀眾面前，運用攝影機與螢幕，讓遠距離的觀眾也能透過螢幕看到戲偶精緻的動作演出，並透過螢幕即時看到對話字幕，讓無法理解臺語的觀眾也能輕鬆滿足傳統文學體驗，放心觀看劇情。

▲ 搭配投影螢幕，即時看到對話字幕；

本提案中將使用即時轉播技術顯示戲偶特寫畫面。

劇情大綱：今年夏天是新郎鯽仔魚迎娶阿鱔師女兒蘭花的日子，媒人婆夫妻鮎鮐兄與土虱嫂兩人一早就到鯽仔魚家張羅，迎親隊伍歡鑼喜鼓的前往西螺娶親，經過新竹的時候忽然陣陣大風吹來，瞬間狂風暴雨，隊伍迷失方向，所幸不久有一道神祕的燈光引領前行，順利通過了風雨交加的考驗。就當隊伍即將抵達新娘家時，西螺掌門人阿鱔師派新娘的哥哥前往阻攔，迎親隊伍在西螺大打出手，眼見迎親隊伍節節敗退，火金姑趁亂綁走新郎，用腦智幫助鯽仔魚娶得蘭花歸。

表演內容流程：

階段	演出內容	預計時長（分鐘）
1	主持人暖場與報幕	3
2	歌仔戲演出劇目：《棋盤山》（上半場）	30
3	主持人串場與報幕	4
4	布袋戲演出劇目：《鯽仔魚娶親》（下半場）	40
5	全員出場謝幕	3
6	互動教育：介紹布袋戲、歌仔戲、後場樂師	10

四、演出團體介紹

「喜翻偶文創」創立初衷是希望透過給予藝文產業的年輕人更多表演機會，以達成「改善藝文產業環境」、「增加曝光次數與觀眾人數」、「增加青年入行意願」之目的，進而使傳統藝文產業整體良性循環，讓臺灣傳統文化之一的寶貴無形資產得以永存。近年來臺灣本土意識抬頭，藉此潮湧借力使力，順勢可將逝去的傳統戲曲文化再次復興。

喜翻偶文創採取傳統劇團的「召集」形式，在演出案件成立時召集成團，減少內部固定成本的同時，亦給予合作藝師最大程度彈性。本團隊以藝文產業中的優秀青年藝術表演家為主要合作目標，已商請多名優秀青年表演者加入，其中不乏各大知名劇團之得意門生、次代掌門，如雷音劇坊、亦宛然掌中劇團、陳錫煌傳統掌中劇團，以及漢陽北管藝生、師大歌仔戲校友為主的劇團等。這些年輕人對於傳統藝文產業的技術掌握、敬業程度、職業操守、品行道德都應該讓更多人看見。

主演青年成員介紹：

布袋戲主演藝師與經歷

	姓名與經歷	照片
1	陳建霖（27 歲） 國立宜蘭大學機械與機電工程學系學士 創立「國立宜蘭大學偶蘭天成布袋戲研習社」 國立高雄師範大學電機工程學系碩士 雷音劇坊布袋戲劇團團長 2021 年入圍第 3 屆青年金掌獎、第 15 屆金掌獎。 2022 年獲得第 16 屆金掌獎評審團特別獎。	

2	李奕賢（28 歲） 國寶布袋戲藝師李天祿曾孫 亦宛然掌中劇團第四代傳人 2022 年「第 4 屆青年金掌獎最佳團隊獎」	
3	陳冠霖（27 歲） 國立臺灣戲曲學院京劇學系畢業 陳錫煌藝師第二屆傳習計畫藝生 陳錫煌傳統掌中劇團主演藝師	
4	陳韋佑（38 歲） 彰化百年戲班彰藝園掌中劇團第四代團長 2020 年「第 2 屆青年金掌獎最佳主演獎」	

相關報導與證明如章節八、附錄。

歌仔戲主演藝師與經歷

	姓名與經歷	照片
1	林紅均（26 歲） 國立臺灣師範大學國文學系 臺灣師範大學歌仔戲社 臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團演員 蘭陽戲劇團演員兼演藝行政 文化部文化資產局 重要傳統表演藝術－北管戲曲：漢陽北管劇團傳習藝生 2016「來宜蘭・尬歌仔」全國歌仔戲大賽 表演類一般組個人潛力獎 2023「歌仔上青」全國歌仔戲比賽專業組中區複賽前 10 強	
2	林庭儀（24 歲） 國立臺灣師範大學 華語文教學系 國立臺灣大學 戲劇研究所(在學中) 臺灣師範大學歌仔戲社 臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團演員 國立傳統藝術中心 傳統藝術接班人—駐團演訓計畫：民權歌劇團前場藝生 2018「來宜蘭・尬歌仔」全國歌仔戲大賽　清唱類一般組個人潛力獎 2018「鮮聲奪人」高雄市歌仔吟唱競賽青年組優選 2023「歌仔上青」全國歌仔戲比賽專業組南區複賽前 10 強	

五、宣傳行銷管道

華人希望文化事業旗下的主要品牌「《看》雜誌」為在臺深耕多年的媒體事業，有多元的廣告版位與行銷合作平台可搭配宣傳。配合本次活動需求，以內部預算可控的自有廣告版位為主，提供以下宣傳行銷管道：

	項目	組數
1	《看》雜誌新聞稿，官方網站刊登	1 篇
2	《看》雜誌紙本雜誌內頁單頁廣告	1 期
3	《看》雜誌臉書粉絲專頁（粉絲人數 10 萬人）	2 則
4	《看》雜誌官方網站 A7 版位廣告	2 週

以上行銷費用共計新臺幣八萬五千元（NTD$85,000），由華人希望文化事業股份有限公司配合本次活動免費提供，相關廣告走期將在演出日程決定後確認。

六、經費概算表

	項目	單價（新臺幣 / 元）	人 / 組數
1	布袋戲團員費用	6,000	5 人
2	歌仔戲團員費用	6,000	4 人
3	後場樂師費用	6,000	6 人
4	表演指導顧問	8,000	2 人
5	表演排練費用	1,500	15 人
6	排練場地費用	5,000	2 次
7	主持人、行政人員費用	4,000	5 人
8	傳統古典手工布袋戲臺 租賃	10,000	1 組
9	歌仔戲演出服裝道具 租賃	6,000	1 組
10	燈光音響設備 租賃	20,000	1 組
11	專業活動紀錄攝錄影	5,000	2 人
12	150 吋鋁框投影布幕 租賃	5,000	1 組
13	10000 流明投影機 EB-Z10005U 租賃	20,000	1 組
14	載物貨車 租賃	3,000	1 輛
15	膳食費	150	57 份
16	交通費與雜支	6,000	——
17	《看》雜誌行銷宣傳	85,000	免費提供
	費用共計（新臺幣 / 元）	239,050	

七、結語

華人希望文化公司的企業理念始終著重於深度報導，以及傳統道德與文化的推廣。透過「喜翻偶文創」團隊，期盼提供一個平台讓傳統藝文產業重新與現代社會接軌，更希望藉由「互動體驗」方式，讓不同年齡層的觀眾能親身體驗並欣賞到臺灣豐富的文化遺產之美。

衷心感謝中央研究院對於臺灣寶貴傳統文化的守護與發揚。期盼本次合作有助於提升臺灣傳統藝文產業的社會價值，並促成傳統藝文產業在臺灣的再次復興。

真誠地希望能獲得貴單位的支持，共同開創這一文化範疇新的里程碑。

八、附錄

- 華人希望文化事業股份有限公司基本資料
  - 統一編號：28678447
  - 電話：（02）2783-1028
  - 地址：臺北市大安區市民大道三段148號5樓
  - 企劃聯絡人：黃昱
  - 電話：0980-111-900

- 華人希望文化事業股份有限公司相關網站
  - 喜翻偶文創官方網站
    www.watchoperatw.com/
  - 《看》雜誌官方網站
    www.watchinese.com/
  - 《看》雜誌臉書粉絲專頁
    www.facebook.com/watchinese

- 藝師相關得獎經歷與報導
  - 2020雲林國際偶戲節-金掌獎頒獎典禮隆重登場!（附得獎名單）—— 雲林縣政府
    www.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=1244&s=310516
  - 2021雲林國際偶戲節-金掌獎頒獎典禮（附得獎名單） —— 雲林縣政府
    www.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=1244&sms=9662&s=353575
  - 「臺灣第四金」昂首國際 雲林金掌獎2022首度移師臺北向傳統藝師們致敬 —— 雲林縣政府
    www.yunlin.gov.tw/News_Content.aspx?n=1244&s=394723
  - 「亦宛然」掌示台灣經典民俗 ——《大紀元時報》
    https://www.epochtimes.com/b5/19/7/19/n11396582.htm

- 黃品維／少年演師陳冠霖 ——《報導者》
  https://www.twreporter.org/a/photo-young-puppet-master

- 傳統藝術接班人駐園演出系列之布袋戲:陳冠霖 vs 陳韋佑的習藝人生 ——《台灣好新聞》
  https://www.taiwanhot.net/news/857256/傳統藝術接班人駐園演出系列之布袋戲：陳冠霖 vs 陳韋佑的習藝人生

- 傳統結合創意 陳建霖「雷音劇坊」響徹雲霄 ——《看》雜誌
  https://www.watchinese.com/article/2023/26405

- 頂著超級光環 「亦宛然」第四代李奕賢突破自我 ——《看》雜誌
  https://www.watchinese.com/article/2023/26406

- 天生藝師陳冠霖勤學不怠 傳承精湛掌藝 ——《看》雜誌
  https://www.watchinese.com/article/2023/26407

- 斜槓家族「彰藝園」 陳韋佑九年鋪就布袋戲接班路 ——《看》雜誌
  https://www.watchinese.com/article/2023/26408

- 以往演出紀錄精華與劇照

  - 新竹智研科技布袋戲演出及歌仔戲演出精華（1 分鐘）
    https://lihi2.com/1fOYG

  - 新竹智研科技「企業社會責任 × 企業員工教育 × 員工團體康樂活動」布袋戲演出精華（2 分鐘）
    https://www.youtube.com/watch?v=XvCJZxu3koc

▲新竹智研科技「企業社會責任 × 企業員工教育 × 員工團體康樂活動」，布袋戲演出彩排

▲布袋戲藝師、後場樂師、後場領唱合照

▲精緻的傳統工藝，手工雕刻戲臺

▲後場樂師與後場領唱工作側拍

▲華人希望媒體專業攝影團隊拍攝活動紀錄