

震撼的中国民间艺术:布袋戏 The Fascinating Chinese Folk Performance Art: Hand Puppet Theater

谭言 Yan Tan

82-440: Chinese Folk Performance Traditions 中国民间演艺传统

在上这门课之前，我甚至都没有听说过布袋戏。中国偶戏种类繁多，以前我对这些分类并不甚了解，但学习和了解布袋戏激发了我对中国传统戏剧表演的浓厚兴趣，为我以后继续了解和欣赏其他种类的传统戏剧开了一个好头。我觉得这门课唤醒了我对中国传统文化的爱，为我敞开了一扇新的大门。

首先，在学习布袋戏的这段时间中我印象最深刻的就是上课时候看的一出很精彩的得过奖的布袋戏。之前看过布袋戏的照片，上课也玩过老师带来的木偶，知道布袋戏的戏偶非常精致，也知道布袋戏表演非常生动。可是那个视频仍然给了我强大的震撼。在那段表演中，一上来是一个官员和仆役，仆役给官员扇扇子，替官员倒水；官员竟然如真人一样可以把水喝进嘴里而不会洒；官员头上的帽子还可以甩动却不会掉。虽然整个表演没有对白，但是角色的性格被偶师表现得惟妙惟肖，比如仆役的谄媚，官员的自以为是、好色，这些观众都能轻易看懂。后来的表演中还有更精彩的，我印象深刻的有抬轿子、舞狮、女伶多姿的舞蹈，甚至还有杂技顶盘子。这些在真实生活中都很难做到，非常需要技巧的动作，偶师竟然能只用两只手来呈现，这真是很不可思议的。后来还有很多打斗的场面。这时候就能看出偶师和音乐的配合。木偶的每一个动作都在音乐的节拍上，动作干脆有力，扣人心弦。我第一次感受到传统文化如此大的魅力，我也终于明白了为什么这么多人痴迷于这些传统戏剧表演。即使在科技物质都这么发达的今天，这些传统表演艺术依旧能占有自己的一片天地，归根结底还是因为它们本身强大的吸引力和艺术性。

其次我想说的是布袋戏的发展。我们在课上也学到了，布袋戏发展到今天已经有了许多的变形，比如现在非常流行的霹雳布袋戏。布袋戏也由最初的只有三十多厘米高，由偶师用单手操纵的小木偶，渐渐发展到比人高的木偶。从最初的野台布袋戏，发展到了今天的霹雳布袋戏电影。随着科技的发展，布袋戏更是加入了更多的特效和高科

技元素。我个人来讲更偏爱传统的布袋戏，因为我喜欢传统布袋戏木偶的小巧和精致，以及偶师仅用单手操纵的灵巧。然而同时我也认为这些新型的布袋戏对布袋戏的宣传和推广是有促进作用的。现在霹雳布袋戏的名气非常大，甚至在中小學生等人群中都很流行，足以见得新型布袋戏为布袋戏引来了更多的观众，让布袋戏不仅仅是老一辈的人喜爱的艺术和娱乐方式。而这些被新型布袋戏吸引的人群，也会去关注一些传统的布袋戏。这样整个布袋戏艺术才会更加兴盛。所幸的是，在布袋戏不断演变和进化的同时，还有一群人在坚持表演传统布袋戏，坚持制作传统的精致小巧的木偶。他们就是我们在课上读到的那些台湾的布袋戏老艺术家以及他们的后代，还有他们的演出班子。我觉得他们这些人是非常值得尊敬的。时至今日，布袋戏并不是一门可以发家致富的艺术，偶师们的收入也是很微薄的。然而他们还在坚持做下去，不受外界打扰，也不因为辛苦而放弃。正因为有了他们的存在，爱好传统布袋戏的人们才能继续欣赏下去，那些传统的精致小巧的木偶才不至于被人们遗忘在角落。我认为这些人值得更多的关注和尊敬。

上完布袋戏这一课，我学到了很多，包括布袋戏的历史和发展，还有他们的艺术价值。今后在我的空闲时间里，我也许还会欣赏更多的布袋戏。我也很期待以后的课程，希望能学习和了解更多精彩的传统表演艺术。