

中国民间演艺传统:布袋戏 Chinese Folk Performance Traditions: Hand Puppet Theater

王涓理 Yuxing Wang

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

这两周,在中国民间演艺传统的课堂上我们和本科学学生们一起学习了布袋戏。说实话,在上这个之前我只是听说过布袋戏,但是对于布袋戏究竟是个怎样的表演形式以及如何如何进行表演并不了解,在印象中是像布偶戏一样的表演。但在经过了这两周的学习之后,我了解

到了布袋戏的发源地，所使用的语言，主要表演的剧目，操作布偶的方式等等。同时从未来中文教师的角度还观察了吴老师是怎样进行关于中国民间演绎传统的中文课的教学的。因为民俗演绎方面的内容要真正的用中文进行教学并且保证学生的理解并不是那么容易。

布袋戏是台湾一种非常流行的民间演艺，在人们中有着比较高的认可度，了解并观看的人也非常多，老少都有，并不是只有像许多其他的民间演艺那样，支持者非常的少并且主要的都是年纪较大的人。布袋戏主要来自于福建的泉州、漳州、广东潮州，后慢慢的到了台湾，并逐渐在台湾变得更加的本土化，成了台湾非常著名的民俗代表。最初，布袋戏主要表演的是“南管”的音乐，表现的主要是爱情故事等等文戏，风格都相对较为委婉抒情。而之后，除了温婉的爱情故事之外，人们还希望布袋戏能够表演更多的文学作品，因此，又引入了“北管”的音乐形式。“北管”相对于“南管”来说节奏更快，更为的铿锵有力，能够表现出许多激烈的打斗场面，也丰富了布袋戏能够表达的作品范围。

在布袋戏的操作方法上，与童年时玩的玩具一样，都是将手伸进玩偶（布偶）的身子中，用手进行控制进行表演。但产生的效果却十分不同。两者相比较之下，不同主要在于两方面，一方面是布偶本身的制作方式不同，一者比较类似毛绒玩具，而另一者在制作上则比较偏向于完整真实的表现整个人物，从头到脚到服装都制作的特别细致。另一方面，两者相比较，玩偶的操作方式较为简单，主要是一只手，因此能够表现出来的动作形态也相对匮乏，而布袋戏则不同，虽然其主要操纵是由一只手完成的，另一只手起到的是辅助的作用，但是具体来看，布袋戏的表演是用食指控制木偶的头，用拇指控制木偶的一只手，剩下的手指控制布偶的另一只手，但能够完成的动作就比

普通的毛绒布偶要多许多了。通过课堂上真正体会操纵布偶，不难感受到看似简单的动作在操作起来并不容易。最明显的就是没有经过任何训练的我们连最基本的让木偶的头保持直立都没法做到，木偶的头永远呈现出一种歪了状态，更不用说让木偶走起来或者是完成其他的动作了。也正所谓台上一分钟台下十年功了，我们现在所看到的布袋戏的表演的背后艺术家们花了多少时间进行训练我们都无法想象。

上完了吴老师两周到的中国民间演艺传统后，对于文化的教学也有了更进一步的了解，也学会了一些将课堂变得生动有趣的方法。也许是我自己也比较喜欢动手，在这两周的课上，我最欣赏并且希望能够在之后我将要教学的那一章节中运用的是给学生自己动手体验的机会 (hands-on activities)。这种动手实践的活动可以给学生带来对于这个文化艺术更加切身的体会，进行尝试，在娱乐的同时也收获对于文化知识的学习。另外，网页上的一些视频以及老师亲自去拍摄的视频对于保持课堂的学习气氛也非常有用。通过播放老师亲自去拍摄的视频，一方面学生可以观看到非常 authentic 也非常生动的第一手资料，另一方面也可以让学生感受到老师对于这个文化的热情。但对于教师来说，思考可以用哪些活动的时候并不容易，我在思考之后越剧的教学该用哪些活动的时候就遇到了困难。思考活动的时候第一个想到的就是播放视频，以及展示一些同学帮我拍摄的照片等等，其他的活动则还在构思当中，因为既不能显得太过的幼稚又不能太难。非常期待之后部分的学习，能够既学习到了关于不同的民间演艺的知识又能够学习到如何将文化的教学和语言的教学相结合，也可以给自己的课堂准备积累想法。