

Dancing Hands

掌中舞乾坤

傳統布袋戲偶

劉華傑 大明中學廣告設計科主任
李宜穆 布袋戲偶雕刻師

一、布袋戲源流及角色象徵

布袋戲古名「扶筭技」，亦稱「掌中戲」，據各種文獻記載，專家學者較為支持的是，始自明代以後初興，傳入台灣至今已二百餘年。最早自兩晉或唐宋時代是由傀儡戲發展而來，到了清代才完全脫離傀儡戲而成為偶戲中重要的戲種。台灣的布袋戲則在嘉慶以後，從漳州、泉州傳入台灣各地之後，經歷長期的孕育與衍演，具有濃厚的鄉土特色，成為精緻的地方民俗文化。

從布袋戲偶「生、旦、淨、末、丑」角色裝扮與表演中，我們可以瞭解中國文化的某些概念。以戲偶臉譜色彩為例，每種顏色象徵著一種角色的性格，如：紅色象徵忠勇、黃色表示猛烈、白色表示奸詐、黑色表示忠毅、憨直、魯莽、青綠表示妖邪、綠林盜寇，至於金銀色則表示神仙佛類。其中又分有主色、副色、襯色、界色等四種設色，不但代表忠奸善惡，且還有個性特質的顯現。由此可了解，行為與思考的特色、人生觀與宇宙觀的異同，而且不同個體在對各種情境所表達出的個性風格以及大眾信仰與儀式之間的關聯性。它除了一般的藝術形式外，還具備了教育、文化的傳承功能

，也密切的與民間信仰、風俗習慣、地方節慶結合。而這些文化皆在「一口說出千古事、十指弄成百萬兵」。

二、傳統掌中戲偶雕製過程概述

掌中戲一般可分為金光戲與傳統戲兩大派別，通常傳統戲的做工較為細膩，在雕刻上也較接近於藝術上的雕刻。在此所要談論的是傳統掌中戲中的木偶雕刻過程。以提供給初學者或美術教師從事教材化的參考。

工具

手鋸、柴刀、尖尾斜口刀、小斜口刀、圓刀、砂輪機、虎鉗、電鑽、空壓機及噴筆、刮子、牙刷、梳子、筆，以及其他如墨盤、大小容器、針、手套等物，可視需要而準備。

材料

木材：一般常使用的木料以樟木、梧桐、白楊木為主。

棉紙：選擇絲長、有韌性且薄之品質為佳。

水膠：動物性之膠彩用固狀水膠皆可。

黃土：土底用、有粉狀及市面上調配好的加崙桶裝黃土底（水性），以後者之使用較

西遊記

方便。

粉線土：補空隙或調合黃土時可使用。

檀木粉末：加水膠可用於補木材的隙縫。

水性顏料：耐光性為佳，一般以礦物彩為主。

髮鬚：髮鬚的材料分為自然與人造二種，台灣現今用的偶頭以人造抽絲之毛髮為主，而大陸所製之傳統木偶則以頭髮、羊毛、犛牛毛、蠶絲等自然為主要材料。

砂紙：粗、中、細目的水砂、布砂。

畫砂：砂畫的主材料，細砂也使用於偶頭的表面效果，如魁頭的「點鑽」，可增立體感，另外以香末粉也可以。

保護漆：一般保護漆有PU亮光漆、壓克力顏料用保護漆，有光、平光金油、模型用金油（酒精）等，視需要及適用擇之。

其他材料如快乾劑、白膠、縫衣線、牙籤等物，亦可視需要自行準備。

（一）木偶雕作過程

1. 構思木材之前後方向及人形的雕製方向後，則先行在木頭所雕人形的正面畫一中心線。傳統木偶極重視對稱性的表現方式，有中線

較好掌握。

2. 以中線為準，將兩側削斜，其俯視約有十至六十度的角度（木偶正面的鼻尖類似消失點）。
3. 標出頭與頸部的距離，以手鋸開溝，以柴刀劈除頸部上不要的部份，以便形成頭與頸之明顯區分。在鋸頭與頸間的溝槽時應留意深度，不宜超過頸部之該有尺寸，因此可先淺鋸劈除後，再視頭部比例予以修整。若鋸太深將導致過細的脖子無法挖出能伸入手指的洞（木偶的脖子和頭部要掏空）。
4. 點出鼻尖部份，一般此點為最高點。以此點為準，削出由偶頭側面看類似頭形的圓球形（非正圓球體，因為正面兩側削斜呈三角狀），後面（頭部）的形態則較類似圓球。
5. 標示出正面五形的大概位置、並且預留耳朵的位置，頭戴（頭部戴靶子的地方）與臉部上額及側面髮際位置、後腦之間線標出。
6. 可先將大面之輪廓定形，包括耳朵位置的預留、頭戴與頸部的關係面（整個頭部與頸約呈四十五度）下顎與頸部的關係等、先做大塊面的處理。
7. 由鼻尖下定出鼻子的高度、亦可由上（眼部）、中（鼻）、下（嘴），順序刻下來，在雕

傳統掌中戲偶頭製作過程

刻五形的同時，須顧及周邊骨肉之變化，而承接至耳朵，在過程中應先雕大面，再雕小面，由淺刻到深刻、精雕至精確。

預留是雕刻的重點，尤其在耳朵及頭戴方面，常在不注意時忽略了預留的尺寸，在作品完成時便顯不出應有的立體感。

預留必須顧慮到與中軸線的關係，中軸線是從額上至下顎頸之接處，傳統偶的中軸線較突出，這是為了在舞台表演時側面的效果會更突出的緣故。因此發現偶頭的側面比正面長許多，耳朵部份也會因此而後退（正面五形集中）。而發展至今，可從野台金光、劍俠戲偶的形態中發現尚有此一風格。由於受到近期洋風的影響，電視偶的發展則較呈現類似洋娃娃式的風格，造形的骨骼更接近現實比例。與傳統偶的分別極大，尤在正面與側面的分線極明顯，而傳統偶則以全面圓潤平順為訴求。在頭與頸的角度上，傳統偶亦較現代偶往後仰，其角度大約有四十五度，現代偶則較平直，主要是方便攝影時之取角。

(二) 五形之局部雕刻

眼：以大塊面先將整體的眼睛部份雕出，再以規格相當的圓刀開出眼眶。若以筆刀施工，則可由上部眼眶開始割畫輪廓，切出眼皮的厚度，再割下眼眶。最好以筆先描位置、正常以左邊先雕、再雕右邊，眼皮會因眼珠之突出造成不同的起伏，但眼眶之眼皮厚度均應相同。圓形眼沒有上眼皮，主要交接點在於眉骨。先大塊面的求出立體半圓，再細雕出下眼袋。眼睛的目視方向在正面垂直，有時也會出現向下看的情況。

鼻：由鼻頭至眉骨至兩側的鼻樑，先行大塊面的處理，約呈三角錐體。中線之兩側及眉宇至雙眼之上眼皮可和鼻溝處同時施工，利用淺平之圓刀可由中線之兩側修整，以規格相當

的半圓形圓刀來刻出鼻溝，讓鼻子的造形更為清晰。鼻頭至人中處的角度宜注意，避免過度朝天。當立體之鼻形確定後，即可將鼻頭與兩側鼻珠、鼻孔等做進一步的精修。鼻為臉之中心，在強調對稱的偶頭中極重要，愈凸出的鼻子立體感更強烈。大小決定，視需要擇之。

嘴：在大塊面的粗雕過程後，留下了一塊上唇與下唇合而為一的嘴形，經過刻刀的分割，或平直、或彎弓的走刀，即產生明顯的上下唇形，表現了雕者所賦予之嘴唇形態。由木偶之頭頂看下去，分割出的上下唇應相互的對應配合，才能有整體的嘴。兩側的嘴角呈現半圓之溝槽，正是上下唇之交會收尾處。從木偶的側面看，嘴唇的上下唇要有長短的變化，等長將表現死板的感覺，以正常的狀況下，下唇應較後退。作品有張口、露、出牙的狀態時，預留的嘴形酌量加大，牙齒亦由大面先處理，再逐一分割個體。嘴內可加深空間，將更有立體感。

耳：較為單純，幾乎在整個頭型上最為獨立，但是刻劃上較不容易，主要的原因在於距離最遠；於是要邊刻邊比對，兩耳的左右角度必須一致。就單耳的位置而言，通常以眼尾至鼻子的距離來衡量耳的長度。耳的上方最好能超出眼尾或等高，若比眼尾明顯低，則在側面看起來好似耳朵掉下來，失去整體的感覺。耳朵的內外螺線也是雕刻的重點，其形態講究的是自然流暢平順。耳朵在正面時是看得見的，因此在雕耳朵時可先由面部向耳背處削斜。雕時宜注意削斜之角度，不可留太厚，以免變成招風耳。在某些角度上較不雅，再來就是耳垂部份，留下耳垂斜削至耳的上方，再來削出耳的輪廓；接著先刻外緣的螺線，等外耳成形再挖內耳。可利用二種至三種不同規格的圓刀，以接線的方式刻出耳的線條，亦可用筆力，唯須有準確的轉刀功力，否則將會多次的修改。在耳前、耳後，精微的切深，可增加耳朵的立

膏大花(番將)

三塊合木頭之結構與動態

體和臉龐的立體豐腴感。前面的動線由耳的上(髮際)至耳下腮部,由正面看時將產生流線的臉形,提高偶頭的美感。

髮:木偶本身若有結髮或植髮的部份,則應該在偶頭完成時將髮槽及鬚溝開出。若單一的植髮洞,則可用筆刀呈三角凹槽狀的開出來,尖角最好朝下,比較好裝鬚。而成排的鬚鬚則應刻淺凹槽,導引鑽頭,以橫向式的銑出凹槽,其深度的超出0.5公分、太深恐會開穿頭部。結髮的髮槽亦如上述之方法,若有中分的髮型,則在頭部上方的中央開出,正常則在額上的脖子位置至耳朵兩側前,後方則在耳的上方位置開出。

(三) 活動偶形之舉例

木偶的另一趣味是在於可雕製出活動之偶頭,傳統木偶的頭形僅約雞蛋般的大小,因此在雕刻活動的頭時須講究其接合的精密性,及操作的靈活度。在上下、左右活動時應平直而不歪斜,在雕作上較為花費時間和心力。有時僅一張嘴就可能要比對、校正多次。傳統活動木偶的主要原理為槓桿及重力、慣性等,在上下活動的操作上,偶頭本身要直立,才能顯出效果,其他角度則較難表

現其動態。偶 上下活眼配合開合的嘴形,可表現生動的活動表情

頭內不用線拉，也不用彈簧，僅利用簡單的竹棒為軸心，固定活動的五官。

1. 活嘴：在偶頭中活嘴是較常見，也是製作活動偶最基本的作法，主要還是利用槓桿原理。

活嘴可分兩種，開上唇與開下唇，其中開上唇的偶不多，大部分是開下唇的作法。開下唇的距離從下嘴唇至下骸骨，寬度則至兩嘴角止；在製作時先將本體偶的部份挖空，再製刻一相同嘴形的嘴，橫向鑽孔，並利用小竹枝（實心圓棒，貫穿用的軸心）將之貫穿並固定。

活動部位視鑽孔位置其活動大小有所不同，裝上後可削減軸心的前後本質面，前後重量的不同亦創造出不同形態的變化。例如前面重（嘴形部份）其在靜止時為開口、後面重（操作部份）則在靜上時緊閉。開口的偶在活動操作時伸入頭內往下勾，靜止時即又開口，而緊閉的口則往上托（操作部份較長）。

在雕製活動嘴形的同時宜注意其平行度，在控開嘴洞的兩側即應建立，鑽孔時上下、前後的平行度應準確，在運動時不致歪斜。另外，下部嘴形亦可雕成半圓狀的弧形，其軸心則開於鼻子的部位，以推出的方式操作。

2. 活目：分上下與右左、暴突三種，與活嘴不同點在於軸心開於上下、左右都有，其三種活動眼珠的形狀，所開的軸洞，各有不同點。

上下活動除造型較特殊外，其情況則像活嘴般的作法，首先還是在木偶的眼部挖空，從後面（後腦）開出能放入眼睛的洞，上下活動以雙眼為一整體。以橫向作軸，裝入眼塊後則將後洞補上。

左右活目的作法則開直式的軸心，兩個眼珠分開做其眼形則如棒球棒，眼珠部份較

小生

粗而漸細，由木偶後腦開小孔，套入後再補上。

左右活目的活動操作並不依靠手指勾動眼形，而將偶頭作左右擺動、偏倚的動作，即可表現出右顧左盼的活動情形。軸心在肩骨上方至下眼處，並在眼球的中間。裝上去的眼形若因重量太輕，無法靈活活動，則可在棒狀眼形末端裝入塊狀物以增重。若暴突雙眼，則在棒狀的眼形上開出上下貫穿的溝槽，溝槽不

要太寬，以配合軸心棒即可。完成後向前甩，即能暴突雙眼，回收時就還原正常。

3.活耳：除了在動物偶或造型特殊的怪頭外，一般正常實驗等偶形並不作此表現。耳朵通常以上下活動為主，軸心則在臉部的前後，通常配合其他活動部位牽動。

4.活舌：活舌有伸出及左右擺的表現，在直式的軸心從下顎鑽至上唇部，裝入預先雕好的舌頭即可。若是往外伸的舌頭在舌頭之上下應如暴突活目般的貫穿出溝槽，才能有伸出的表現。

墨色的濃淡與線條的勻稱，攸關素臉與花臉描繪的成敗

除上述作法外，尚有三塊合及左右擺與前後點頭式的活動，使創作者在雕製偶頭上空間更廣。雕者可自由、靈活的設計出巧妙的「機關」，讓作品多一分的活力。在環環相扣，互動的五形、三骨中，彷彿看見活生生的人物。在想像空間，神話內的種種人形，活潑的表現出生命力。例如三頭、多頭的表現，手指一動，就可產生多處的變化，甚為壯觀。

偶頭的木雕部份完成後，可先用較中目的砂

紙磨平刀痕，細微的部份應避免；因為偶頭小，其五形也較細膩，用砂紙容易破壞，因此可利用小刀子予以精修。

第一次的整理完畢後，可先上一層較薄的水膠，待乾後木質會變得較硬，比較好磨平。第二次則可用細目的砂紙處理，待完成後再上一層水膠，待乾後即可準備糊紙。

(四) 裱紙

裱紙為傳統木偶之製作流程之一，近代的

木偶頭在台灣已沒有裱紙的過程，而直接上黃土，反覆的研磨至平順，或噴以厚漆帶過。

裱紙的材料應選擇有韌性、薄的棉紙。首先以水沾濕棉紙，水份不宜太多，以免拿取時棉紙易破。微濕的棉紙從複雜的正面，利用尼龍筆或較有彈性的小畫筆，以放射狀的方向向四面貼壓，其中有皺褶可用小剪刀剪除。在貼壓的過程上應確實的施工，使棉紙能緊貼於木質上。或可分幾次來貼，由偶頭的中線分開，先貼一邊後再貼另一邊，用點水能撫平棉紙的厚度及延展。棉紙若太快乾則應再以筆沾水拭之，使底部的本質水膠遇水能有作用。糊紙工作待乾可用小刀修整不必要的綿紙。

糊紙的主要目的在於平覆木質表面的氣孔，以利上土，另外在黃土的推壓上亦能較好施工，並且在木偶的抗外力強度上有更好的能力。

(五) 上黃土

先上一層黃土，待乾後以砂紙磨平（原先糊紙乾後的狀況較亂），再上一層較濃厚的黃土、陰乾。陰乾為傳統木偶的重要作法之一，當濃厚的黃土太重時，快速的乾涸將使表面龜裂，因此常將偶頭置於通風的容器，以溫毛巾包裹予以陰乾。待九分乾時，則取出，則可進行推壓。

(六) 推壓

推壓主要是指將黃土和糊紙，能緊貼木質的工作。通常在上完黃土的表面時，常會出現浮凸的狀態，可用水砂紙，或浸過水的牛角，先行大面的推壓，推壓工作完成後，即可以進行分五形的工作。

青大花(番將)

（七）分五形

黃土在乾後可先用砂紙磨大面，而後以刮刀、竹刀、鑽子等，刮除留在細微部份的黃土，讓五形的角度線條更清晰。每次處理完畢，可再上層黃土，直至滿意為止，此一過程亦相當費時，台語叫「撿土」。在撿完一次土，欲上下一層黃土時，宜考慮木偶上的黃土是否確實乾了，上太厚的黃土也較容易裂。出現嚴重的開裂時，只有洗掉重新再來了。

（八）面漆

從上土到修光完成，即可塗上木偶的主色。材料以礦物彩最佳，能與黃土配合。

也可以使用壓克力顏料，但製作的偶頭不適合舞台表演，容易刮落且質地類似橡膠，硬度不佳。傳統面漆以手工分五到六次完成，將顏料調成稀薄狀每上一次則待乾再上，殘留細部的顏料則吸除，不可一次太厚，可避免刷痕存在。現代則以快速的方式上漆，利用空壓機及噴筆，可表現平滑的表面，可分三、四次的薄噴，一次也不要太厚，噴漆要均勻較佳，唯面漆與底漆的結合力較差。若偶頭表面為特殊之處理，底漆則以手製較佳，且較富有人性的味道。

（九）臉部描繪

眉眼的描繪是相當不容易的，講究的是流暢、靈活，通常偶頭給人的第一印象即在頭上的繪畫表現，因此雕者必須特別注重臉上描繪的表現。通常在畫眉眼時，可先由左邊先畫，由於木偶並不是平的形態，而略帶或更具弧形。為了求對稱性，在描繪的時候就須邊比對，因此左邊完成後，右邊則較易比對施工。繪畫時角度因人習慣而異，以順手為原則。毛筆的

選擇是以細小的毛筆或面相筆較容易表現。

（十）保護漆

傳統木偶以大陸泉、漳為例，偶頭在彩繪完成僅以石臘來推琢，並無上保護金油，日後易受手汗的接觸而脫漆。台灣金光戲偶，電視木偶面部的保護漆，則下得相當重；以現行製作的金光戲偶為例，在水性的粉底完成後，噴上以香蕉水溶化的賽璐珞片，將整個木偶頭厚厚的包起來，講究的是舞台的耐用性。唯細部的表現則較少，使偶頭趨於平坦，尤其在眉眼、嘴角的部位在上保護金油時宜薄，不致填平了細緻的立體表現。

（十一）裝鬚

裝鬚的材料應選擇適合的粗細，一般較平直的毛髮在植裝鬚時則需要加工使其捲曲，這樣一來可表現出豐的感覺，平直的髮鬚則略顯單薄。利用三結辮的方式，不宜太粗，太粗則捲的效果不佳，辮子結成後，集中一起煮。約五分鐘可拿起，再抽取使用，此法也適用於蠶絲及人造絲。

偶頭上若欲植單一的長鬚，例如五部鬚，則以適當長度及數量的髮鬚（宜配合植鬚所開的孔洞，太多難塞入）。由中間部份用顏色相同的縫衣線綁死，略留些線頭，從預留的孔中塞入，可塞入線頭部份；若塞入大部份的情況時，將導致鬚鬚的翹起，呈現生硬不自然的狀態。而後將棉紙加白膠，捲成線狀，填充線頭的下，方可利用細小之肩平工具壓緊。

成列的鬚鬚則較費時，首先可先固定一條縫衣線，將等量的毛髮分成一撮撮，而後束在縫衣線上，束成一排直至所需的長度，再塞入預留的溝槽中。並以加白膠的棉紙捲填充壓緊，最後之鬚形可視效果予以修剪，例如扇形髮

鬚的長短可視狀況修整。

（十二）結髮

大部份的旦角都要梳頭，因此梳頭也是製作傳統木偶的重要功課之一，和植鬚不同的是髮的型態，梳頭宜選擇平直的毛髮，同樣的排列束上縫衣線，再塞入髮槽以棉紙塞緊。若為刀馬旦造形的偶頭，前額上之半圓造型由中間至左右以水膠黏上旦角之鬢，小旦前頭平直的表現也都以黏的方式製作。

一般來說旦角的頭大部份前後都有溝槽，若同時塞入頭髮則在梳理上容易混亂，在梳理的方式上應個別處理較好。先將前面的固定、梳理整齊，再做其他部位的整理。在固定髮型的支撐楔子可用老竹子，比較耐蛀，再固定小虎鉗夾牙刷來撐托，比較容易調角度，方便梳理。

若為長髮的小旦，在頭部的毛髮整平後，其上方凸起造型可另外接上，後面的長髮也可以誇張的長度來綁在後腦勺的楔子上。支撐的楔子若露出表面，如耳朵之前後，可用黑色補上。

在現代雕作木偶中，髮型的變化已非常廣泛，在了解基本的製作方式後，在創作的空間上應自由的想像。在原則上應配合人形之身份，視覺上的效果及美感來梳理適宜的髮型，亦可參考戲劇人物的髮型。古裝梳髮講究平順及自然，梳理完成的髮型可點上快乾膠比較不會散落，散落的髮型則較難整理。

梳理完成的髮型可配上較細緻的髮飾珠玉，來增加真實性、或花俏、或華貴的氣質，可到手藝行選擇較小巧的飾物再行裝配。

三、結語

在教學上，木頭的雕刻較適合高中以上的同學。國中、國小同學可使用保利龍、木屑加南寶樹脂、紙黏土、黏土、蠟塊等不必使用銳利性工具的材料，以確保上課時的安全性。上彩的部分亦可使用水彩、廣告顏料等一般性顏料加南寶樹脂即可。上課前可和國文老師進行編劇、創作及協調，和歷史老師進行合科教學等。其變化多端，可自由運用以創作出特色。只要擁有一份耐心、細心，刻木偶是一件容易、快樂的事！