

日本傳統戲曲

《瞳座乙女文樂》

2024.5.17 Fri. 19:30

2024.5.18 Sat. 14:30

2024.5.19 Sun. 14:30

衛武營戲劇院

節目全長約 130 分鐘，含中場休息 20 分鐘。

日語演出，中英文字幕。

建議 12 歲以上觀眾觀賞。

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WUYING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

何謂文樂？

文樂起源於距今約 400 年前的江戶時期（1603-1868），由「淨瑠璃^註」的說唱敘事藝術結合木偶戲而形成「人形淨瑠璃」，蘊藏著說唱淨瑠璃太夫、三味線樂師以及操偶師「三業一體」的豐富功力。除了操偶師高難度的操偶技術外，負責說唱的「太夫」需為不同角色配音，跟著故事台詞或哭或笑，三味線樂師不單單是負責伴奏，同時也要帶領觀眾進入不同的角色情感以及故事場景。文樂的發展曾經歷幾番衝擊與消沈，時至今日從困境中再度掀起熱潮，與歌舞伎、能劇並稱日本三大傳統藝能。

西元 1684 年，知名的淨瑠璃說唱藝術家竹本義太夫在大阪以獨創的「義太夫」唱腔一舉成名，創立木偶劇團「竹本座」並與當時的大作家近松門佐衛門共同創作出許多精彩作品，開創淨瑠璃的新時代。而後幾座的人形淨瑠璃劇場反覆歷經盛衰，直到 19 世紀初期，兵庫縣淡路的植村文樂軒在大阪所展開的「文樂座」劇場，再度掀起文樂的熱潮。「文樂座」成了唯一的文樂專門劇場，也因此「文樂」逐漸替代「人形淨瑠璃」而成為正式名稱。

傳統文樂是由「三人操一偶」的形式，操偶師分為足遣、左遣與主遣，足遣負責木偶腳步的動作，左遣以右手操縱木偶的左手，主遣則操縱木偶的右手與頭。足遣與左遣均身穿黑衣，臉部亦以黑布覆蓋，中間穿著有家徽和服與袴的主遣則是在主要場面才會露臉。傳統文樂皆以男性為主，直至明治時期（1868-1912）由女性演繹的義太夫才開始流行，而由女性演出的義太夫稱為「女流義太夫」。

乙女文樂承襲自傳統文樂，有別於傳統三位男操偶師共同操作人偶，僅由一位女操偶師操作超越自己半身尺寸的木偶。操偶師將木偶的上半身固定在腰部，木偶的腳則固定於操偶師膝蓋上的卡栓上，操偶師髮髻兩側分別牽線連結木偶的頭部兩側，因此操偶師可以同步操作木偶頭部轉向的方向。乙女文樂獨創的操偶手法不僅為文樂帶來新的表現形式，在舞台上更能展現出人與偶合一的優雅身段與細膩情感。

註：淨瑠璃 - 日本民族音樂的一種，以三味線伴奏進行說唱的表演藝術。木偶戲使用的唱腔叫做「義太夫節」，所謂「節」是唱腔、唱法的意思。

節目介紹

■ 演出一 | 《兩人三番叟》

操偶師 | 村松有紀、田川陽香
淨瑠璃、三味線 | 錄音 (1999 年)

三番叟是角色的名稱。自古以農業為本的日本會藉由此祈求五穀豐收，進而成為文樂、能劇、歌舞伎與神樂等日本傳統劇藝的珍貴起源。如今，人們會在慶典與開幕儀式中演出此禮儀曲。本次的乙女文樂演出，將為觀眾帶來兩位擁有不同性格的三番叟，是在莊重之中仍能感受到華麗之處的劇目。

■ 解說 | 木偶的結構與操作方式

■ 演出二 | 《傾城阿波鳴門》〈順禮歌之段〉

操偶師 | 松本幸子、鈴木文
淨瑠璃 | 竹本越孝
三味線 | 鶴澤駒治

大阪城裡住著阿弓與十郎兵衛這對夫婦。十郎兵衛曾是一名武士，但這五年來都將自己偽裝成一名盜賊隱姓埋名，以替藩主尋回遭竊的傳家之寶。這天，一名旅行中的女孩造訪了他們家，女孩為了尋找年幼時分離的雙親而獨自旅行。阿弓認出她正是自己留在家鄉的女兒，然而，他們的盜賊身份任何時候都有可能遭到逮捕，阿弓只能強忍說出真相的欲望，壓抑著愛女之心，將女孩送回家。這齣廣受喜愛的劇目描繪了母親和女兒之間令人心碎的親情。

----- 中場休息 -----

■ 演出三 | 《增補大江山酒吞童子》〈歸橋之段〉

操偶師 | 松本幸子、龜野直美

淨瑠璃 | 竹本土佐子、竹本越孝
三味線 | 鶴澤津賀花、鶴澤駒治

在平安時代，每個夜晚都會有鬼怪現身於首都京都郊區的歸橋上，讓人們感到相當害怕，朝廷因此而命令武士們消滅鬼怪。某個夜晚，武士渡邊綱在歸橋上遇見一名美麗的女子，他原本打算送對方一程，卻在瞥見河面倒影時察覺女子其實是鬼怪化身而成。一路上，女子試圖誘惑渡邊綱，而他佯裝對女子的真身一無所知。最終，渡邊綱揭穿了她的真面目，女子因此變回鬼怪，兩者之間展開了激烈的打鬥。此劇目的亮點在於戲中的巧妙手法以及渡邊綱與女子的精采打鬥場面。

演出團隊 | 瞳座乙女文樂

「乙女文樂」由五世桐竹門造創始，後由其女桐竹智惠子於 1967 年組成「瞳座乙女文樂」，在戰後將此文化財產保存下來。隔年 1968 年，於東京淺草墨田劇場舉辦第一次公演，演出《義經千本櫻・道行初音旅》。在成立初期就有了海外演出經驗，1972 年參加法國沙勒維爾 - 梅濟耶爾的國際偶戲藝術節、1975 年在西班牙進行公演。在桐竹智惠子的指導下，以職業劇團活躍至今，從 2010 年起每年定期舉辦公演，除了在日本全國各地舉行公演外，也跨足至歐洲、亞洲及美國等。此外，在社會貢獻上也投注心力，於主要活動據點—神奈川縣川崎市，致力向青少年普及推廣此項傳統藝能活動，以學校、養護中心、醫療設施為中心舉辦公演或工作坊並開設適合小朋友的體驗課程。桐竹智惠子逝世後，由桐竹勘十郎接手指導。2018 年該團被列入川崎市地區文化財產，2019 年獲得松尾藝能大賞特別獎。

演出者介紹

演出單位：瞳座乙女文樂（ひとみ座乙女文樂）

操偶師：松本幸子、龜野直美、村松有紀、鈴木文、田川陽香

淨瑠璃：竹本土佐子、竹本越孝

三味線：鶴澤駒治、鶴澤津賀花

舞台監督：青木隆

燈光設計：富山雅之

製作經理：塚田千恵美、池内剛志

製作單位：公益財團法人現代人形劇中心

贊助單位： 公益財団法人
日本台湾交流協會
Japan-Taiwan Exchange Association 日台友情
Always Here

在地藝文支持夥伴： 陳啓川先生文教基金會
Frank C. Chen Cultural & Educational Foundation、柯珀汝

衛武營節目線上問卷

National Kaohsiung
CENTER for the ARTS
WEI WU YING
衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

2024

#女性操偶師 #女流義太夫 #文樂 #人形淨瑠璃

Call
Cue
青少年

日本傳統戲曲 《瞳座乙女文樂》

Hitomiza Otome Bunraku

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

三味線樂師

太夫

操偶師

日本傳統戲曲 《腫座乙女文樂》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

日本傳統戲曲《瞳座乙女文樂》

文樂是什麼？我們得先回到德川家康的時代說起。

約莫十八世紀的江戶幕府時期，那時的人們將「人形淨瑠璃文樂木偶劇」簡稱為「文樂」，表演形式是由說唱太夫吟述當時最受歡迎的劇目《淨瑠璃姬物語》，加上三味線樂師伴奏，三位男性操偶師操縱人形偶，搬演角色的悲歡離合。故事扣人心弦，賺人熱淚，即使後來的劇目推陳出新，人形淨瑠璃依舊是當時集合說唱藝術、三味線及偶戲於一身的最美代名詞，也在該時期蔚為流行。

而「乙女文樂」則是1967年由女性操偶師組成的文樂劇團，以日本神奈川縣川崎市為主要表演據點，與傳統文樂最大的差異，是獨由一位女性操偶師操控人形偶，以頭繞絲線操縱人偶頭部，手於偶內控制操縱桿，再以膝蓋引導偶的足部姿態，達到人、偶合一

的表演境界。本次將演出三齣經典劇目，包含第一幕《兩人三番叟》，為慶賀祝禱類型的「景事」，人偶以神舞祈求天下太平、五穀豐收。接著第二幕，著名的德島悲劇《傾城阿波鳴門》第八齣〈順禮歌之段〉，為描述百姓生活與內心糾葛的「世話物」，講述自幼與父母分離的阿鶴，成年後踏上尋找父母的旅途。最後是述說武士與朝臣歷史故事的「時代物」《增補大江山酒吞童子》，描述武士行經辰橋時遇見妖怪化身的妖嬈女子，最後智取妖怪的精采故事。三種戲碼，一次滿足！

演出日期 / 時間

05.17 (五) 19:30

2024

05.18 (六) 14:30

05.19 (日) 14:30

演出地點

衛武營戲劇院

日本傳統戲曲 《瞳座乙女文樂》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

02

文樂——說唱藝術的誕生

日本自古以來就有說唱藝術的表演，最早有人以十三世紀成書的《平家物語》為本，吟述平氏家族從權傾朝野到被源氏家族消滅的故事，當時的表演者就是一邊彈奏琵琶，一邊說唱故事。直到十六世紀，琉球的三線傳入日本後，被盲人樂師改良成「三味線」，加上《淨瑠璃姬物語》廣受歡迎，樂師開始以三味線取代琵琶，長成新的說唱藝術「淨瑠璃」。

延伸觀看

筑前琵琶演奏者 川村旭芳《平家物語》

小知識

淨瑠璃

淨瑠璃，又稱太夫，是文樂世界裡的多角人，能夠流暢切換男性、女性、長者、小孩的聲音，展現截然不同的音色與語調和人物情緒的渲染力，時而流露親子分離悲痛之情，時而表現女性的溫柔嬌弱，時而化為驚心動魄的鬼怪。

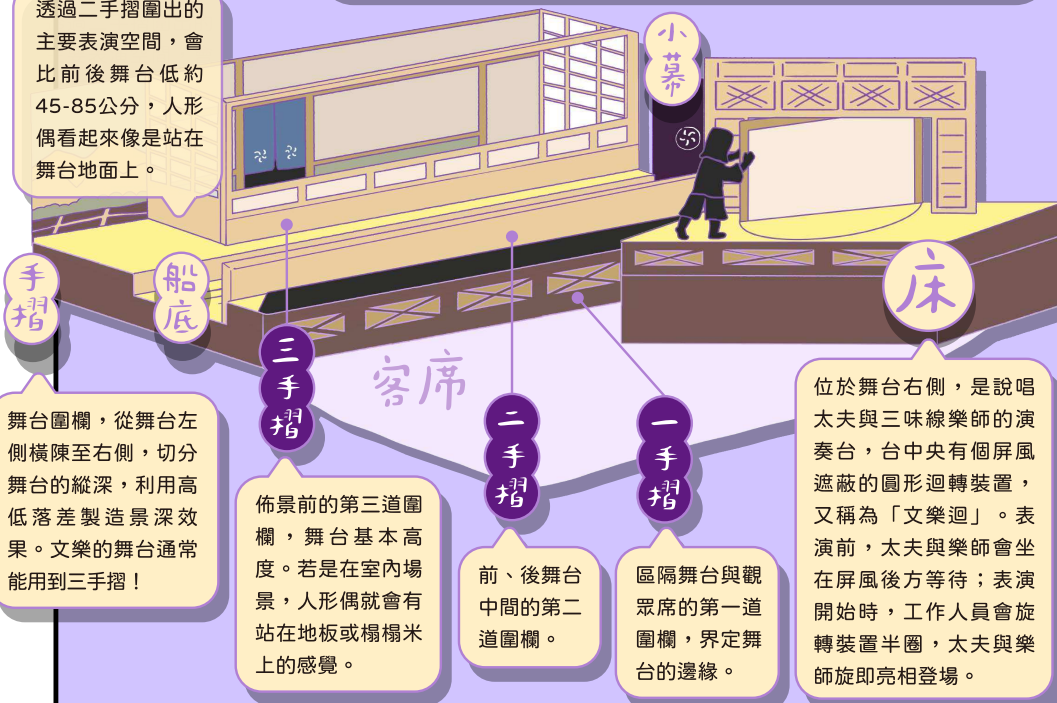
【文樂的第一道祕密】

手摺、船底與床

明明操偶師比人形偶還要高，為什麼人形偶的雙腳正好與舞台齊平？還有，說唱太夫與三味線樂師如何突然現身舞台右側？其實……祕密就藏在手摺、船底和床。

誰是瞳座乙女文樂？

透過二手摺圍出的主要表演空間，會比前後舞台低約45-85公分，人形偶看起來像是站在舞台地面上。

舞台圍欄，從舞台左側橫陳至右側，切分舞台的縱深，利用高低落差製造景深效果。文樂的舞台通常能用到三手摺！

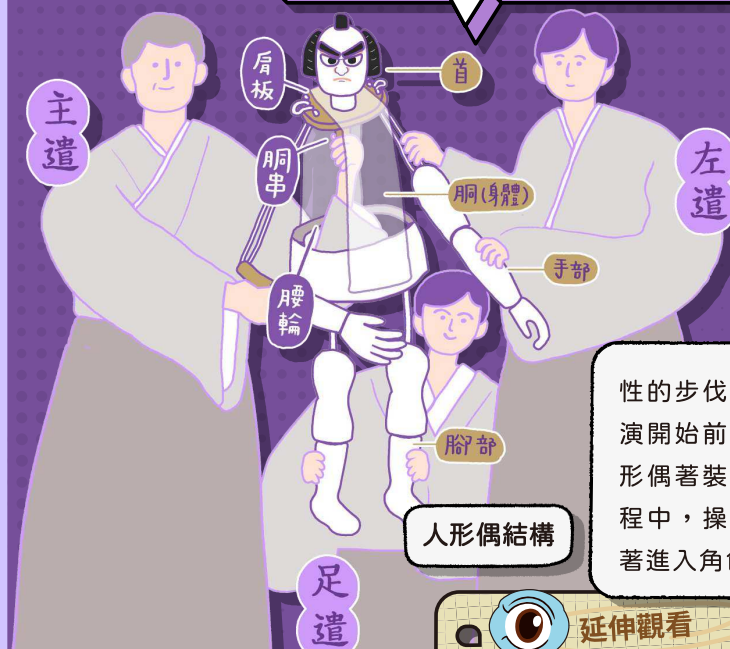
佈景前的第三道圍欄，舞台基本高度。若是在室內場景，人形偶就會有站在地板或榻榻米上的感覺。

前、後舞台中間的第二道圍欄。

區隔舞台與觀眾席的第一道圍欄，界定舞台的邊緣。

位於舞台右側，是說唱太夫與三味線樂師的演奏台，台中央有個屏風遮蔽的圓形迴轉裝置，又稱為「文樂迎」。表演前，太夫與樂師會坐在屏風後方等待；表演開始時，工作人員會旋轉裝置半圈，太夫與樂師旋即亮相登場。

人形偶結構、頭部樣式

通常是木製的，以頭和中空的身體為主要結構，高度大約在130~150公分之間。男性人形偶通常有雙腳，女性人形偶則沒有。女性人形偶通常仰賴操偶師牽動和服下擺，來展現女

性的步伐與姿態。因此在表演開始前，主操偶師會為人形偶著裝。在穿衣繫帶的過程中，操偶師同時也正醞釀著進入角色的內心狀態。

人形偶結構

延伸觀看

那瞳座乙女文樂是怎麼只靠單人操偶的呢？

移動與固定之術

動動偶的手

動動偶的頭

頭部樣式

同一顆人偶的頭能透過裝扮用於不同角色身上，有的還會裝設精巧的機關。主遣只要拉操縱桿的拉鉤，人偶就會有令人出乎意料的表情。每顆人偶的頭都會取名，名字通常以首次演出劇目的角色命名。

大團七
Odanhichi

頭大、下顎寬、眉眼粗獷的頭部，可搬演歷史劇裡成年豪放的男性角色，一副天不怕地不怕的樣子。

檢非違使
Kembishi

闊嘴、相貌溫和端正的頭部，用途廣泛，從諸侯到普通配角都適用，但是不適用反派角色。

老女形
Fukeoyama

剃掉眉毛的中年已婚婦女頭部，可搬演歷史劇裡武士妻子的角色，或社會劇的媳婦角色。

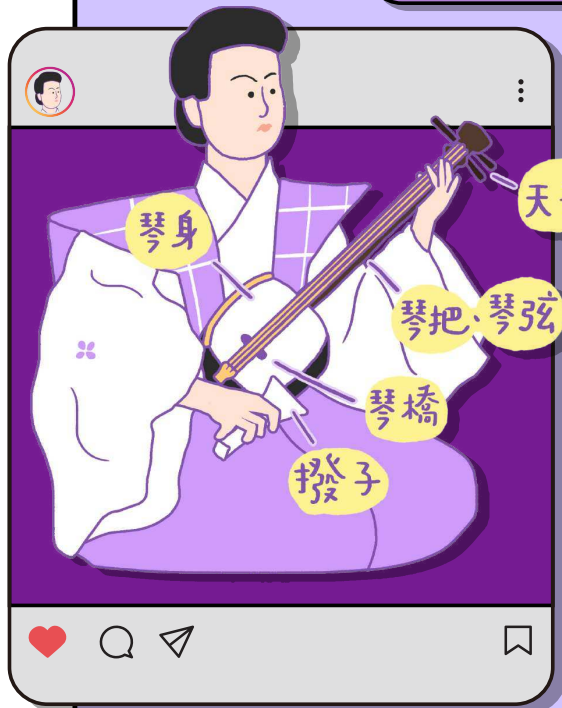
娘
Musume

少女與未婚女子的頭部，角色範圍從公主到城裡小戶人家的女兒都可使用，以細微的神情變化表達情感轉換。

【文樂的第三道祕密】

三味線與撥子

樂師獨自演奏三條弦的三味線，千變萬化的樂音與旋律不斷從琴身流瀉而出。無論是《兩人三番叟》的莊嚴肅穆，或是《增補大江山酒吞童子》的陰風怒號，又或者《傾城阿波鳴門》的悲痛無奈，從氛圍渲染、天氣臨摹到角色心情，三味線都能一把罩！

三味線除了能演奏日本傳統音樂之外，也能混搭其他音樂曲風唷。

延伸聆聽

三味線 × 流行樂

《島人ぬ寶》

沖繩樂團Begin完美結合三味線與流行樂創作的沖繩名曲。

三味線 × 民謠

《淚光閃閃》

靈魂歌姬夏川里美以三味線融合民謠，重唱Begin的雫永神曲。

三味線 × 搖滾樂

《Change》

以津輕三味線起家的吉田兄弟與日本搖滾樂團猴子把戲聯手，用三味線PK金屬電吉他，創作嗨翻天的勁歌。

【文樂的第四道祕密】

三色定式幕

用來區隔舞台與觀眾席，是開場與收場時橫向拉開或闔上。幕布則以縱向交錯的三種顏色設計，由左到右依序是柿色、黑色與蔥綠色。在江戶時代，只有幕府許可的劇場可以用拉幕，所以定式幕也被視為官方許可的劇場標誌唷！

延伸觀看

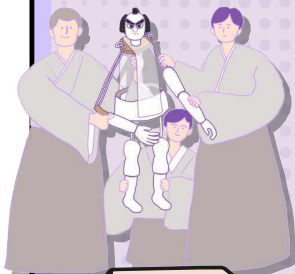

三色定式幕的運用

臺、日偶戲比一比

若說人形淨瑠璃是日本傳統偶戲響噹噹的代表，那麼臺灣傳統偶戲閃亮亮的代表，你會想到誰？是素還真、史艷文，還是跳鍾馗？

執頭偶

人形淨瑠璃

主操偶師持操縱桿控制戲偶頭部與右臂，二位副操偶師操縱偶的左手與雙腳。三人合作讓戲偶的動作活靈活現。

延伸觀看

說唱太夫竹本友和嘉在德島僅存的戶外農村舞台，演出文樂的經典劇目。

《傾城阿波鳴門》的
《順禮歌之段》

手套偶

布袋戲、手偶

操偶師將偶套在手上，運用五指操作偶。手套偶又分為開口型手偶（如芝麻街）及掌中型手偶（如布袋戲）。

延伸觀看

臺灣布袋戲國寶陳錫煌用布袋戲展現戲曲小旦的溫婉嬌柔，還有雙人打鬥的逗趣橋段。

《小旦》

《打藤牌》

懸絲偶

懸絲傀儡（又稱嘉禮戲）

操偶師手拿提線板，抽動絲線操縱戲偶。懸絲偶的線有8條、16條，最多可達36條。絲線越多，動作也越細緻。

延伸觀看

高雄錦飛鳳傀儡戲劇團擅長以懸絲跳鍾馗，也致力傳承傀儡戲表演，讓更多人認識傀儡的玲瓏精緻。

《童子戲球》

《送煞》

影偶

皮影戲（又稱皮猴戲）

操偶師持操作桿控制戲偶，利用燈光將影子投射於布幕之上。戲偶是用牛皮經過剪裁雕刻製成，通常只能單面演出。

延伸觀看

高雄觀音山東華皮影戲劇團成立於嘉慶年間，技藝由家族代代相傳，是台灣歷史最悠久的皮影劇團。

《孫悟空大戰
鐵扇公主》

日本傳統戲曲 《瞳座乙女文樂》

SPRING / SUMMER

春夏

Cue to Youths

06

小試身手

一起動手打造自己的戲偶！

1 STEP

用牛皮紙DIY人偶的身體。來瞧瞧英國國家劇院的團隊怎麼做——

牛皮紙偶DIY

2 STEP

用白紙剪裁捏塑面具，賦予戲偶一張臉。來看看臺灣無獨有偶劇團怎麼做——

面具DIY

3 STEP

三人一組操偶 vs 單獨操偶，體驗不一樣的感受！

首先，找兩位朋友一起合作，分別擔任主遣、足遣、左遣，操縱偶的各部位。接著試著自己一個人來控制人偶，準備一條繩子繞過頭後方掛到人偶雙耳上再將頭左右轉動，手握垂吊的繩子將偶的手肘上下擺動，把偶的腳部固定在膝蓋上並試著雙腳踏步看看。

4 STEP

從你們都看過的電影中挑一個角色，賦予你的偶角色個性設定。
E.g. 電影《芭比》的男主角「肯尼」。

5 STEP

主遣負責擺出肯尼撥頭髮、耍帥的姿態；足遣做出自信的三七步；左遣配合主遣，時而又叉腰、偶爾手比愛心。三人一起練習一下，找到彼此配合的默契！

6 STEP

一起去路上走走，找個美麗的「芭比」搭訕一下吧！

準備材料

全開薄牛皮紙
4張

白色膠帶
1捲

白紙
1張

剪刀
1把

隱形膠帶
1捲

National Kaohsiung
CENTER FOR THE ARTS

WEI WU YING

衛武營 國家藝術文化中心
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

衛武營

Call
Cue
青少年

出版：國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
董事長：高志尚
發行人：簡文彬
總編輯：林娟代
企劃執行：鄒鳳芝、陳宜謙
內容編輯：黃聖閔
主編：蔡瑞伶
設計：劉丁菱
插圖：aminwu

Call Cue青少年

更多資源

意見調查表

主要
贊助

BISCUIT
小餅乾

協力
贊助

玉山文教基金會

和運租車

HOT