

新莊文化藝術中心
2025 新北藝術場館劇場開箱
布袋戲《一文青》

真快樂掌中劇團

一、演出團體介紹

「真快樂掌中劇團」創辦人江賜美女士，為台灣布袋戲界的第一代女演師，從事掌中戲藝術迄今六十餘年，唱、唸、道白與掌中技藝，與台灣同輩演師競技稱雄。傳子柯加財，從小學習傳統布袋戲曲，接觸戲劇藝術已四十餘載；從事布袋戲之編導及主演多年，對於掌中藝術製作與演出，皆能發揮本身之特長。第三代柯世宏與柯世華傳承掌中藝術及參與國內外藝術節的演出與國際偶戲研習，一方面傳承台灣布袋戲精緻之美，一方面學習西方偶戲，希望在傳統偶戲與現代偶戲的衝擊下，對布袋戲有新的契機。近年第三代的布袋戲跨界與跨媒材的演出形式，受到廣大的迴響與喜愛。目前一家三代傳承，共同為本土掌中戲文化延續而努力的優秀成績，在掌中戲界傳為佳話。

近年來，所製作的「真快樂三部曲」以家族戲班為創作素材的《孟婆·湯》、《一丈青》、《王爺飯》或是新創的《姪》、《MyPuppet My Life》、《掰》等作品，展現出劇場布袋戲的新風格，並以《孟婆·湯》(2018)與《王爺飯》(2022)榮獲傳藝金曲獎「最佳年度演出獎」之殊榮。

二、創作概念

布袋戲有其擬人的表演形式，藉由模仿、仿真的演出技巧，結合說唱、文學的戲曲演出形式，深刻的融入民間祭典與宗教祭儀，並陪伴著廣大群眾兒時成長的記憶與忠孝節義劇情的心靈撫慰，布袋戲也成為台灣重要的文化資產。臺灣布袋戲的發展，大都以男性觀點為主的演出形式，反而較無女性觀點的切入。直到戰後，才有女性主演的加入，並為臺灣布袋戲界，注入了一股，特殊且強韌的演藝風格。「真快樂掌中劇團」在台灣第一代布袋戲女演師江賜美的帶領，一直以來都以家庭戲班的模式經營，在布袋戲的養成與培訓方面，有其一套「家班」的訓練方式。從操偶技巧、口白發聲到劇情編排，都著重在生、旦、丑「三小戲」的演出風格，並以愛情戲、家庭戲著稱，奠定「真快樂掌中劇團」在台灣布袋戲界，特有的演出風格。

布袋戲又稱為指花戲，如布袋戲演師的雙手，像花朵舞動綻放般的操縱方式，展現出不同的行當與演出技巧，使原本無生命的戲偶，賦予豐富多彩的掌中生命力。《一丈青》創作概念中，以劇團演藝風格的女性特色，重新與布袋戲經典角色對話、學習到共同創作。再經由操偶者解構與拼貼，建構操偶者與戲偶相輔相成的關係，從初稿的文字文本，經由操偶者布袋戲語言(口白)的轉換與再造，呈現出台灣布袋戲特色的語彙風格。並在傳統的演出架構下，打破既有框架的視覺概念，跳脫傳統布袋戲彩樓與固定布景戲台的形式，以開放的舞台模式(移動戲台)或是人偶同台的方式，呈現出「傳統新藝」當代布袋戲的新概念。本計畫將結合布袋戲與偶戲物件劇場之多元展演，配合劇場影音多媒體、現場演奏與演員唱唸，呈現出布袋戲互古互今 ” small is big, old is new” 的嶄新風貌與魅力。

三、演出特色

本次製作邀請台灣現代劇場界擁有「操偶之神」美譽的薛美華擔任導演一職。薛美華為台灣炙手可熱的偶戲導演，並與無獨有偶工作室劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社、沙丁龐克等劇團合作。希望借重薛美華對現代偶戲的專長，在傳統與現代的衝擊之下，展現出不同風格的文化饗宴。

希望藉由不同的創作者合作，一方面開創劇團的新視野；另一方面藉由合作提升劇團的新面向。薛美華認為，布袋戲有其細膩的表演技巧與豐富的演出程式，在此次的合作中，希望針對角色內心情感的表述與操偶者的自我論述，並配合氛圍建立與視覺整合等方向，以傳統演出為基礎，藉由劇場元素的加入，展現出「傳統新藝」的布袋戲風格。

在劇團方面，希望藉由老、中、青三代，分別發揮專長的演出形式，老藝師與年輕藝師，相輔相成。第三代柯世宏、柯世華擔任演出與布袋戲戲偶設計製作的工作；劇團年輕樂師姜建興與吳雅婷擔任曲牌編曲與唱曲編曲，老中青三代共同呈現出本團之經典劇目，以達掌中傳承之目的。

四、演出介紹

1950 年代末期，百戲興盛的內臺戲，因電影的普遍，布袋戲演師逐漸失去一展技藝的舞臺，進而轉向走村撞鄉的賣藥演藝人生。布袋戲演師騎上腳踏車，翻山越嶺到鄉里行間，靠著布袋戲吸引觀眾的聚集，藉由演出中的廣告賣藥，賺取微薄的生活所需。由於四處奔波，也練就了，看眼色，善於變通，則人際關係暢通無阻；看天色，知道進退，可以免受風雨之苦。在路草生疏的地方，要看人眼色。這是江湖的秘訣，也是生活的本事。

「離家門，入江湖」如同水滸第一女將「一丈青」扈三娘，出身良家的名門之女，被擄上梁山扈三娘。從名門閨女轉化為戰場上英勇得勝的女將軍。在大丈夫堆裡的一抹璀璨青眉，如何察言觀色，帶領眾水滸群雄作戰，在被劫持的人生裡闖出一片天，撐起《一丈青》名號！而戲班走村撞鄉演出「一丈青」的故事敲響鑼鼓賣藥打響名號，同樣也是為了生存。

五、演出執行與方式

活動地點：新莊文化藝術中心演藝廳

活動對象：新北市國中師生，每場約 300 人

活動長度：60 分鐘(演出 50 分鐘+導覽 10 分鐘)

活動時間：114 年 10 月 22、23 日（演出四場）

劇場導覽

開演前，由演員扮演的舞台監督上台，做最後的演出確認。如地板清潔、馬克確認、音響確認、麥克風確認、演員試音、燈光確認、懸吊系統確認、走風景確認等。舞監最後倒數計時 3 2 1，放劇場開演須知，然後正式開演《一丈青》。演出後，就地以演出的空間，作為導覽的素材。並呈現劇場天馬行空的空間設定，藉由舞台場景與舞台燈光的變化，呈現出寫實與非寫實的舞台空間。例如，如何用燈光的轉換，來表現劇中角色的心境。是快樂的、是憂鬱的、是孤獨的、是溫暖的。並藉由舞台技術(懸吊技術、燈光轉換、場景走位

等)，創造出，劇場的魅力，並邀請學生上台貼馬克或做地板清潔。

活動事前宣傳影片

為達到活動的宣傳，將拍攝宣傳影片，傳遞給對象學校師生。並將活動內容、布袋戲發展、演出團隊、演出內容等資訊，先行讓參與的師生先行了解，並可以做為課程前的資料收集與準備。

影像內容設計，會有一位布袋戲演師扮演說書人的角色，以輕鬆活潑的方式進行。其內容大致分為，開場團隊介紹、布袋戲的特色與風格、布袋戲的操作方式、布袋戲行當的介紹、演出內容介紹等部分。

1、開場介紹：1 分鐘

真快樂名稱由來、台灣布袋戲女演師江賜美、家族三代劇團

2、布袋戲的特色與風格：3 分鐘

17 世紀傳入台灣到現今的演變，有傳統布袋戲、金光布袋戲、電視布袋戲等演出風格。

3、布袋戲的操作方式：2 分鐘

介紹布袋戲的操作方式，如何運用五隻手指操作布袋戲。右腦(左手)與左腦

(右手)的練習。練習遊戲「官兵抓強盜」。

4、布袋戲行當的介紹：5 分鐘

介紹布袋戲行當中，生、旦、淨、末、丑的表現方式與角色特色特徵。

5、劇情介紹：1 分鐘

活動後的學習單

學習單設計概念，布袋戲除了藝術與人文領域為主軸外，並結合語文領域(本土語)、社會領域(傳統文化)、綜合領域、資訊教育等融入課程當中。希望藉由《一丈青》的演出，拓展學生對布袋戲演出的新視野，進而達到布袋戲

的推廣，激發其對傳統藝術與人文的愛好。

學習單內容與概念

2024 劇場開箱 真快樂掌中劇團《一丈青》演後學習單

學校名稱：_____ 班級：_____ 姓名：_____

1、請問你/妳曾經觀賞過布袋戲的演出嗎？是在哪裡看到的呢？

是，我之前曾經在_____看過_____ 否

2、你/妳覺得今天到新莊文化藝術中心欣賞的演出《一丈青》，與一般所看到的布袋戲有什麼不同。

3、演出中，你/妳最喜歡，或是最有感覺的演出片段為何？為什麼？

4、這次的活動，從前導影片、進劇場導演出結束，你還有什麼樣的想法與心得呢？
歡迎寫在下面，也可以搭配手繪圖跟我們分享哦！

劇情介紹

在路草生疏的地方，要看人眼色。這是江湖的秘訣，也是生活的本事。

1950年代末期，百戲興盛的內臺戲，因電影的普遍，布袋戲演師逐漸失去一展技藝的舞臺，進而轉向走村撞鄉的賣藥演藝人生。本戲以江賜美演藝經歷為創作主體，演出形式由台灣早期布袋戲賣藥團背景發展而成，布袋戲演師騎上腳踏車，翻山越嶺到鄉里行間，靠著布袋戲吸引觀眾的聚集，藉由演出中的廣告賣藥，賺取微薄的生活所需。由於四處奔波，也練就了，看眼色，善於變通，則人際關係暢通無阻；看天色，知道進退，可以免受風雨之苦。

「離家門，入江湖」如同水滸第一女將「一丈青」扈三娘，出身良家的名門之女，被擄上梁山扈三娘。從名門閨女轉化為戰場上英勇得勝的女將軍。在大丈夫堆裡的一抹璀璨青眉，如何察言觀色，帶領眾水滸群雄作戰，在被劫持的人生裡闖出一片天，撐起《一丈青》名號！而戲班走村撞鄉演出「一丈青」的故事敲鑼鑼鼓打響名號，同樣也是為了生存。

演出團隊 **真快樂掌中劇團**
Jin Kwei Lo Puppetry Company

「真快樂掌中劇團」為臺灣少數三代同堂的家族劇團。創辦人江賜美女士，為臺灣第一代布袋戲女演師，現今以91歲高齡繼續從事布袋戲的演出與創作。傳子柯加財，從小學習布袋戲，從事布袋戲編導及主演六十餘載，為臺灣重要布袋戲演師。第三代柯世宏與柯世華傳承掌中藝術及參與國內外藝術節演出與國際偶戲研習，兼備傳承臺灣布袋戲精緻之美及西方偶戲學習，希望在傳統與現代的衝擊下，對布袋戲產生新的契機。近年第三代布袋戲跨界與跨媒材的演出形式，受到廣大的迴響與喜愛。目前一家三代傳承，共同為本土掌中戲文化延續而努力的優秀成績，在臺灣掌中戲界傳為佳話。

江賜美 藝術總監

台灣布袋戲第一代女演師，目前以近90歲的高齡活躍於布袋戲演出與傳承。以女演師姿態縱橫台灣南北傳統戲劇界七十年，可稱是戲劇界的女中豪傑。幾乎沒有間斷的演出歷程，也為臺灣布袋戲發展史上增添不同的人文特色。

2024劇場開箱

一丈青

11/3/12/19-20 10:00、14:00
新莊文化藝術中心 演藝廳
(新北市新莊區中平路133號)

主辦單位：新北市政府 新北市政府 新北市政府 新莊文化藝術中心
協辦單位：真快樂掌中劇團 贊助單位：八方舞台

廣告

柯加財 布袋戲指導

江賜美之長子，並為「真快樂掌中劇團」團長，生活在布袋戲世家之中，對布袋戲就有一份特別的感受與喜愛，從小就開始學習布袋戲，口白清浙五音分明是一大特色。多次參與掌中戲比賽榮獲優等獎及最佳主演等殊榮。

薛美華 導演

臺灣資深偶戲藝術編導，同時也是兒童藝術教育專家。國立復興劇校、臺灣藝術大學畢業，擁有豐富演出經驗。常受邀國內外戲劇藝術家與團隊合作，進行戲劇與偶戲創作及演出。至今參與過二十個以上國外藝術節，曾獲得雲門舞集「流浪者計畫」獎助，前往印尼梭羅學習傳統皮影戲。

柯世宏 編劇、演師

真快樂掌中劇團行政總監與演師，為江賜美醫師之長孫。近年來參與國內外藝術節的演出與國際偶戲研習，藉由跨領域的媒材融合，創造出多元與跨文化的戲劇感動。希望在傳統與現代的衝擊下，對台灣的戲劇有新的契機。

柯世華 製作人、演師

「真快樂掌中劇團」製作人與演師，為江賜美醫師之次孫。從小在戲班中長大，對於布袋戲有深厚的興趣。近年規劃國內外藝術節與專案執行，並參與演出，均受到熱烈的歡迎與肯定。

劉毓真 演師

國立臺北藝術大學戲劇系表演組畢業，現為自由偶戲與劇場表演工作者。細膩詮釋人偶同台演出，曾多次隨團赴國際巡演，近年投入多齣戲曲與傳統偶戲演出。創作劇本《古斯塔夫的秘密》獲2011年臺北兒童藝術節劇本獎首獎。

Helmi Fita (海樂樂·飛達) 舞台監督、燈光設計

「無獨有偶工作室劇團」技術總監，新加坡知名的專業劇場工作者。近30年的劇場工作生涯中，曾與台灣與新加坡許多著名的團體合作，擔任舞台監督、燈光設計、技術總監等職務，並為專業劇場戲劇教育工作者。

姜建興 音樂設計

國立臺南藝術大學民族音樂學研究所畢業。目前為戲曲音樂創作與笛簫、嗩吶、擊樂演奏。2002-2010曾任台灣豫劇團後場樂師，擔任嗩吶、打擊樂演奏。近年音樂設計作品跨足傳統戲曲與現代戲劇。

策劃顧問 | 徐亞湘 編劇 | 姜富琴 舞臺設計 | 李維峻
舞台設計 | 賴朝穎 唱腔編曲 | 吳雅婷 視覺規劃 | 葉曼玲

布袋戲行當介紹

布袋戲表演是一種仿人、仿真的演出形式，其角色形象種類非常豐富。藉由不同角色的外型刻劃，再經由演師雙手的操作，賦予原本無生命的戲偶豐富的生命力。一般布袋戲角色行當，可由屬性特徵大致分為「生」、「旦」、「淨」、「末」、「丑」等類。不同劇團的行當分類，雖有些許差異，但角色以及臉譜大致不會脫離這些既定的分類基礎，戲偶面部造型也會依照既定的分類加以製作。

生

「生」是戲中主要的男性角色，可依年齡的長幼依次分為「男童」十歲以下的幼童，梳著一兩條小辮子，有稚氣的臉，如西遊記的紅孩兒。「文生」大多屬於正派角色，眉清目秀，溫文儒雅，如白蛇傳的許仙。「武生」多為英雄角色，英姿煥發，威武氣勢，如水滸傳的武松與林沖。「文老生」又稱鬚文，為文生的熟男版，以鬚鬚象徵角色年紀，如三國演義的劉備。「武老生」又稱武鬚文，為武生的熟男版，為有練武之人，扮演角色如岳飛。

旦

「旦」則是指女性角色，依年齡劃分，但到製上無文武之分。「女童」為年紀較輕的少女，頭上兩條辮子，頭插髮飾，則為大家閨秀的小姐，若戴上頭巾，身穿戰甲，則是沙場征戰的女將軍。「正旦」又稱中年旦，大多扮演已婚的婦女，前額瀏海已梳起，並梳髮於腦後盤成髮髻，多是賢妻良母的正面形象。「老旦」指頭髮黑白參半或是滿頭白髮的老婦人。

淨

「淨」指的是花臉扮相的角色，性格上有些偏執及粗豪女性剛毅或陰險的人物。布袋戲一般都以紅、黑、青、白，四個顏色，來表現角色性格。「黑花」指臉譜以黑色為主的黑花臉，為孔武有力，行事端正，個性率直莽莽。「紅花」以紅色為主，其個性穩重、深恩熟慮，其個性有智慧、懂謀略。「青花」指臉譜以青色為主，其個性陰險，常扮演反派的角色。「白奸」面為白底，額頭勾有黑線條，為反派角色，常扮演禍國殃民的奸臣。

末

「末」是劇中扮演智者與劇情發展的關鍵角色，白鬚鬚與白髮為角色特色。可以依據角色個性可分為：穩重老成的「春公」與活潑逗趣的「白鬚」。春公、鬚鬚全白的老年人。六十歲以上，春公有文武之分，無論人情世故或處世人生的態度，都已經顯露得連老成了白鬚，年紀比春公大，地位較低的老年人。形象白髮蒼蒼、和藹慈祥，大多是一個老好人，表演時往往略帶歪角的意味。扮演角色大多扮演阿公、土地公或老奴才。

丑

「丑」為滑稽調笑的角色，是劇中的潤滑劑。大致可以分成「小花仔」多扮演花花公子與纨绔子弟，也可扮演綠林好漢或甘單人物。「三花笑」又稱外江丑，亦淨亦丑之角色。其扮相有著白鼻樑，演出趣怪滑稽演花花公子。「七丑」指七種不同的小丑角色，分別為缺嘴、鼻頭、殺手頭、人相、黑賊仔、慈童、大頭。經常扮演家僕、衙役、劊子手、探馬、奴才等身份較低的角色。

雜

「雜」是指非生旦淨末丑的角色，如神仙、鬼怪、動物偶頭等。如西遊記中的孫悟空、豬八戒、沙悟淨、牛魔王、海龍王等角色都有其特殊性，都為「雜」的範疇。

《一丈青》劇照 攝影/陳又維 真快樂掌中劇團提供

六、主要人員介紹

布袋戲顧問：江賜美

文化部「人間國寶」，為臺灣布袋戲少數的女主演，目前也以 90 歲的高齡活躍於臺灣布袋戲界。70 餘年的演藝生涯，幾乎沒有間斷的演出歷程，也為臺灣布袋戲發展史上，增添不同的人文特色。從野台廟會、內台戲院、江湖賣藥到公部門邀演公演，見證臺灣近代布袋戲的興衰起伏，是臺灣布袋戲界，特殊且不凡的女主演。

布袋戲指導：柯加財

柯加財團長為「台灣第一代女頭手」江賜美之長子，生活在布袋戲世家之中，對布袋戲就有一份特別的感受與喜愛，從小就開始學習布袋戲。多次參與掌中戲比賽榮獲優等獎及最佳主演等殊榮。目前為台北市地方戲劇協會理事，為本土掌中戲文化延續而努力。

導演：薛美華

學歷

2011 天津師範大學/應用心理學系/碩士畢

1992 國立台灣藝術大學(國立藝術專科學校戲劇科國劇組)畢、1988 國立復興劇藝實驗學校畢

一直從事戲劇導演，偶戲創作與表演藝術教學工作。探索人生中的美感經驗，尋找生命中有趣、不同的議題。

現任

偶戲編/導/演。玩具劇場策展人、偶劇行動藝術。

臺北市立大學幼教系講師-幼兒偶戲教學

在藝起-Toy Theater 家庭偶戲推廣計畫。

成長文教基金會—創造性戲劇課程規畫帶領。

台北市中正親子館—親子戲劇課程規劃帶領。

近年導演作品：

2021 臺灣戲曲藝術節《王爺飯》/真快樂掌中劇團

2019 臺灣戲曲藝術節《一丈青》/真快樂掌中劇團

2017 台北兒童藝術節《爸爸的爸爸的爸爸的寶藏》/鞋子兒童劇團

- 2016 台北兒童藝術節《[東谷沙飛]》鞋子兒童劇團
《螞蟻王國歷險記》/李明華故事劇團
- 2015 台北兒童藝術節 [雪王子] /無獨有偶工作室劇團
- 2014 [蠻牛傳奇] /偶偶偶劇團
- 2013 《網路奇魔--妹妹不見了》/國家NCC與 鞋子兒童劇團
《魯拉魯先生的草地》/無獨有偶工作室劇團

演師：柯世華

「真快樂掌中劇團」木偶演師與劇團行政，為台灣布袋戲女演師江賜美女士之次孫，從小在戲團中長大，對於掌中戲有深厚的興趣，目前在劇團擔任行政與木偶演師，參與國內外的演出，均受到肯定。

近年執行計畫：2023 臺灣戲曲藝術節《姦》、2021 臺灣戲曲藝術節《王爺飯》、202 戲曲夢工場《掰》、2020《My Puppet My Life》、2019 看家戲《怪俠紅黑巾—陰陽鬼之戀》、2019 臺灣戲曲藝術節《一丈青》等。

演師：柯世宏

「真快樂掌中劇團」行政與木偶演師，美國康乃迪克大學偶戲研究所碩士、國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所碩士。柯世宏為台灣布袋戲女演師江賜美女士之長孫，近年來參與國內外藝術節的演出與國際偶戲研習，推廣台灣布袋戲精緻之美，希望在傳統與當代的衝擊下，對布袋戲有

新的契機。

近年編劇作品有《姦》、《王爺飯》、《掰》、《一丈青》、《孟婆·湯》等。

偶戲演員：劉毓真

國立臺北藝術大學戲劇系表演組畢業，現為自由偶戲與劇場表演工作者。2006年開啟與無獨有偶工作室劇團的合作，細膩詮釋人偶同台演出，曾多次隨團赴國際巡演，近年投入多齣戲曲與傳統偶戲演出。創作劇本《古斯塔夫的祕密》獲2011年臺北兒童藝術節劇本獎首獎。

演出作品：

真快樂掌中劇團《孟婆·湯》、《一丈青》、《王爺飯》、《呂蒙正》

無獨有偶工作室劇團《穿越真實的邊界》、《微塵·望鄉》、《洋子 Yoko》、《雪王子》、《剪紙人》、《快樂王子》、《我是另一個你自己》

飛人集社劇團《初生》

拾念劇集《蓬萊》《金銀鐲》

音樂設計：姜建興

國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士。曾隨李民雄、謝十、胥東昇、許寶勳老師學習中西打擊樂及戲曲武場鑼鼓。隨杜丰成、蔡旺龍老師學習竹笛。隨郭進財、杜丰成老師學習嗩吶。現任於「音樂廚房音樂總監」與「真快樂掌中劇團」樂師。

2002-2010 曾任 台灣豫劇團後場樂師，擔任嗩吶、打擊樂演奏。目前專職戲曲音樂創作與笛簫、嗩吶、擊樂演奏。

音樂設計作品：真快樂掌中劇團 《姪》、《王爺飯》、《孟婆湯》、《一丈青》、
《呂蒙正》、《薛剛與樊梨花》、《乾隆遊西湖》。

2019 台江文化中心開幕舞台劇《咱的日子-海江湧》

台灣歌仔戲班劇團《西螺廖五房》、《馬鞍藤的春天》、《浪子燕青》

風神寶寶兒童劇團《晴空小侍郎》、《明星節度使》傳統編腔設計

技術統籌、燈光設計：Helmi Fita

新加坡知名的專業劇場工作者，曾和新加坡與國際著名的團體合作。將近二十六年的劇場工作生涯，經驗豐富，擔任過演員、導演、製作人、舞臺監督、燈光設計、技術總監等職務，1996 年到 2000 年擔任 The Necessary Stage 的全職表演者期間，同時也受訓成為專業劇場與戲劇教育工作者。2003 年榮獲第三屆 DBS 生活劇場獎的最佳燈光設計評審團獎。目前也積極將創作重心遷移至臺灣。2020 年「台新藝術獎」表演藝術獎《群眾》主創之一。