

三業一體經典傳承

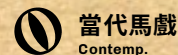
日本傳統戲曲《瞳座乙女文樂》

操作著手上的精緻戲偶，在美麗的舞台上，一幕一幕演出英雄氣概、人世的無常與悲歡離合。人物內心的世界，都透過戲偶的細膩動作呈現出來，這是日本古典藝術「文樂」。誕生於距今約400年前，文樂與歌舞伎、能劇並稱日本三大傳統藝術，被列為人類非物質文化遺產代表作之一。要演出文樂可不簡單，需要太夫（說唱表演者）、三味線演奏者，以及三名木偶操作者默契配合，才能達到「三業一體」的功力。

劇團「瞳座乙女文樂」(ひとみ座乙女文樂)以祈求豐盛平安的儀式舞蹈、可歌可泣的情感，以及精彩的打鬥場面，展現出文樂的悠久歷史以及魅力，讓觀眾感受到文樂表演的獨特與樂趣。

傳統上文樂舞台僅由男性主導，而「乙女文樂」則是難得由女性建構而成的演出。操偶方式更有別於傳統由三名男性共同操作的形式，僅由一名女性操偶師操作，呈現出與傳統文樂截然不同的全新感受。

歌劇
Opera舞蹈
Dance現代戲劇
Contemp.
Theatre音樂
Music戲曲
Traditional
Opera當代馬戲
Contemp.
Circus編輯
Editor / 張雅淳插畫
Illustrator / 伊森·楊·太郎

文樂是一個歷史悠久的表演形式，集結了從古至今許多藝術家的心血。

看戲之前，就讓我們先來揭開文樂的神祕面紗！

表演藝術的大集合

日本自古就有結合吟唱與琵琶或三味線彈奏的說唱藝術，亦有「傀儡子」的木偶表演。江戶時代，兩種表演藝術結合，成為「人形淨琉璃」，明治時代劇團「文樂座」興盛，「文樂」之名亦由此而來。

合力完成一場好戲

一般文樂是由太夫（說唱表演者）、三味線演奏者，以及三名木偶操作者相互配合演出，而乙女文樂則僅用一位操偶師。太夫負責敘述場景與演出角色台詞，三味線演奏者則為太夫增加氣氛與音效。

注入！

獨一無二的靈魂，

太夫與三味線全程詮釋著角色情緒，某些木偶面部亦裝有機關，可一秒從美女變野獸。操偶師亦需要多年歷練，方能人偶合一，以身體的動作、頭部的轉動變化，呈現細緻的情緒。

文樂，有好多故事可以說

文樂劇目題材有三種，一為描寫江戶時代之前歷史故事的「時代物」（歷史劇），二為「世話物」（社會劇），描寫江戶時代平民百姓的戀愛及情感。還有一類稱為「景事」的戲碼，舞蹈、音樂元素較強，表演形式優美華麗。

是什麼構造？

神祕的木偶，

木偶由頭部「首」和身體「胴」構成。男角有腳，女角木偶一般沒有腳，而是靠操作和服下擺來表現女性正在走路的姿態。

讓偶動起來的魔法

傳統文樂的「主遣」、「左遣」與「足遣」分別操縱木偶的不同位置。乙女文樂則將戲偶固定於操偶師的腰腹與關節，演出時，人與偶同步舞動。

豆知識

你知道日本哪些技藝，傳統上只允許男性參與嗎？

除了傳統的釀酒與相撲，歌舞伎和能劇也只有男性可以參與哦！

你知道哪些突破性別限制，大放異彩的女性藝術家嗎？

長篇小說《源氏物語》作者紫式部；臺灣女子學畫第一人陳進；文藝復興時期義大利女畫家安圭索拉。

日本文樂 VS 臺灣布袋戲

你看過布袋戲嗎？最近有一位獲得文化部「人間國寶」稱號的江賜美，突破了當年的性別限制，成為臺灣布袋戲界第一代女頭手。事實上臺灣布袋戲與日本偶戲之間早有緣分，文樂師桐竹智惠子曾拜李天祿為師，創立「己宛然」；1967年「瞳座」女性成員拜桐竹智惠子為師，並在1968年成立「瞳座乙女文樂」。

延伸想想

你還看過其他的偶戲嗎？
如臺灣與國外的傀儡戲、皮影戲？

操偶練習

小時候玩玩偶的時候，你是不是自然而然就知道怎麼讓它展現情緒？
試著拿起手邊的玩偶，拍一段短動態，當一回操偶師吧！

Step 1 設定一個角色

身分、年紀、職業？如果沒有想法，就以你自己為範本！

Step 2 設定一個情節

如果沒有想法，就從你的一天生活開始！起床的心情、早餐吃什麼、上學前跟媽媽說了什麼話……

Step 3 試著用玩偶展現情緒

開心 ⇒ 仰頭哈哈大笑，搗嘴竊笑
悲傷 ⇒ 縮在角落，用手抱頭
著急 ⇒ 不斷踱步，短促喘氣

延伸看看

《巧遇姻緣》▶
陳錫煌掌中戲 - 台灣

《伊達娘恋緋鹿子》▶
火の見櫓の段
文樂 - 日本

想一想

這兩段戲劇分別在講什麼故事？
觀察這兩部戲中的女性角色，
她們分別是什麼心情？
操偶師是怎麼表現她們的情緒？

衛武營

Call Cue 青少年

Cue to Youths - 2022 春/夏
spring & summer

發行人 簡文彬
總編輯 朱逸群
企劃執行 朱賢哲、李詠嫻、翁玉芬、陳巧儀、連映涵
出版 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
地址 高雄市鳳山區三多一路1號
電話 +886-7-262-6666
網址 www.npac-weiwuying.org
作者 王冠懿、余岱融、張雅淳、蔡瑞伶
插圖 BB、Croter、Ino Lai、Nic 徐世賢、
伊森·楊·太郎、陳青琳、鬍子大叔
手冊顧問 周宣宏、陳俊佑、黃琦勝、楊雨樵、鄭琇璘
手冊主編 蔡瑞伶
設計統籌 洋葱設計 Onion Design
印刷 沈氏藝術印刷股份有限公司
出版日期 2022年3月
