

赴大陸西安電影製片廠觀摩

心得報告

林彥輝 李曉梅

此次至大陸陝西省西安市，扣除一天半的來回交通行程，約有三天半待在西安電影製片廠，觀摩片廠的運作情形，及委製節目「珂垃傳奇」的攝製。

西安

千年古都西安，古稱長安，與雅典、開羅、羅馬並列為世界四大古都。的確是一個人文薈萃的文化古都，有十二個朝代在此建都，包括西周、秦、西漢、隋、唐等。被尊為中國祖先的炎帝、黃帝亦發源於渭河流域，回族、漢族等各族群的文化互相交溶影響，多元而各具特色的民族風味，使得都市的風貌豐富而多彩多姿。置身於這樣一個處處古蹟的文化古都中的片廠，的確是相當令人好奇與期待的。

西安電影製片廠

成立於 1955 年，為舊蘇聯的協助之下建立，早期重要的功能之一；為替政治宣傳攝製影片，後來成為大陸重要的片廠之一，張藝謀的「黃土地」與陳凱歌的「霸王別姬」均曾在此拍攝，如今偌大的片廠，相當冷清，本會委製節目「珂垃傳奇」竟為目前唯一在片廠中進行攝製的節目。

「珂垃傳奇」

「珂垃傳奇」為本會委託完形影視公司製作的二十集仗頭木偶戲，是預計在今年七月暑假上檔的兒童劇集，劇情主要是描述一個小名叫「珂垃」的窮苦小孩成長過程，以及發生在他週遭的人、事、物。「珂垃」在遭遇困難時總是不氣餒，並運他那得之於生活，取之於生活的智慧，勇敢去面對，他的故事不僅對兒童觀眾有所啟發，甚至成人觀眾看了，也會有所感動。

仗頭木偶戲

仗頭木偶是以木棍支撐起木偶，操偶者單手操作木棍的底端，並利用底端的機關設計，操作偶眼睛、嘴巴等的動作，操偶者另一隻手則透過支架操作偶手部等的動作，若要做較複雜的動作，則可能需要二至三人共同操作一個偶。

仗頭木偶戲的表演形式和內容豐富而具特色，人物造型是中國戲曲美學和傳統工藝美學完美的結合；音樂腔調是中國純樸動聽的民謠和具有地方特色的秦腔；表演既有中國戲曲以歌舞表演故事的特點，又有木偶和特技相結合的獨特韻味兒，幾乎囊括了中國文學、音樂、美術、戲曲、舞蹈等多方面的精華。

陝西木偶戲

陝西木偶戲源遠流長，古都長安是它的搖籃。從文字記載和出土的文物中可以看出，漢朝就有了木偶戲，唐·杜佑《通典·樂》裡說：「窟儼子亦云魁儼子，作偶人以戲，善歌舞，本喪家樂也，漢末使用嘉會。」魏晉時，扶風人馬鈞，奉魏明帝之令，“以木雕枸”，創造了可以擊鼓、吹簫、跳躍、捧劍……巧變百端的“水轉百戲”。到了唐代，木偶戲已經相當的完整了，唐明皇有詩吟道：「刻木牽絲作老翁，雞皮鶴髮與真同；須臾弄罷寂無事，還似人生一夢中。」南宋詩人劉克庄也有：「非唯兒童竟癡笑，更被魁儼旁揶揄。」的詩句，生動地描述了木偶戲受歡迎的情況。

元雜劇興起以後，木偶相形見绌，逐漸沒落。那時，木偶戲沒有自己的編導，談不上發揮自己的藝術特色。從藝人員大多市是窮苦的農民，他們數人一夥，走鎮串鄉，以賣藝糊口，形同乞丐。到 1949 年前夕，木偶戲已是奄奄一息。正像一首詩中唱的：「三更燈火五更雞，七歲隨父唱小戲；戲娃子比人三倍低，人稱體面要飯的。」1949 年後，關中一帶的小戲藝人，受到了中共政府的重視，組織他們參加「赴朝慰問團」，到北韓為志願軍演出。隨後即在此基礎上，成立了集體所有制的「長安木偶劇團」。1960 年由省接收，改為國營「陝西省

木偶劇團」，隨即調入了一批新文藝工作者，開始了對陝西省木偶藝術的革新。

二十幾年來，先後招收了三批學生，培養出一批演員和編導、舞蹈、美術、音樂等人才。劇團人員由數十人發展到一百多人，木偶形式除“杖頭木偶”還增加了“布袋木偶”。演出節目有地方戲曲、歌劇、話劇、歌舞、音樂等。木偶藝術的特點是：造型藝術加操縱藝術。因而在編導、表演、舞蹈、美術、音樂上注意發揮木偶的特點。不僅移植改編了一批能充分發揮木偶藝術特點的神話劇，如：《三調芭蕉扇》、《三打白骨精》、《哪吒鬧海》等，而且努力創作上演了一批現代劇，如：《鳳凰島戰鬥》、《鵬程萬里》、《小道釘》、《帶響的弓箭》等。

隨著新劇目的出現，也進行了一系列的改進。過去是藝人自己刻的木偶頭，只有五官，沒有表情，什麼戲也能用，什麼人物也不像。美術工作者到劇團後，按劇情要求塑造人物，紙殼內脫胎，外表誇張，富於性格特點，內裝機關，五官均能活動，再加上胸腔、手棍和手的改進，表演起來應用自如，聲情並茂，栩栩如生，木偶特技的改進也是很有成效的。臉變形、龍騰空、飛鳥鳴等等……，使小小的舞台海闊天空，變化無窮。

演員如何在木偶操縱上下工夫？如何用木偶特有的動作來表達人物豐富的感情？是一個刻苦創造性的勞動，要將偶操作得靈氣活現，至少是十幾二十年的功夫。

仗頭木偶戲在電視上的表現

將仗頭木偶戲呈現在電視上，完形公司製作的廣電基金節目「英雄出少年」應該是第一次，同樣是由完形公司製作的本會委製節目「珂拉傳奇」，則針對「英雄出少年」製作時的缺失加以改進，對於突破傳統仗頭木偶戲的表演形式，把它搬到電視上的表現，如何在保有傳統仗頭木偶戲的特色與原貌，考量電視媒體的特性，運用電視的語言，發揮最佳的戲劇效果，的確需要周詳的計劃、嘗

試及不斷改進。

景的改進

「珂垃傳奇」使用的攝影棚約 600 坪，高約 30 米，在燈光部分；現場約有 60 萬瓦的燈具，其中天幕部分的燈光環繞約四分之三的攝影棚，依各場戲場景的大小做調整。「珂垃傳奇」在場景部分共製作十個滿棚景，每個滿棚景由約二十個小景組合而成，所以整齣戲約製作了兩百個大、小不等的場景，其中，特殊的場景包括：雪景、瀑布、溪水、池塘等。在景的改進方面，除了較長的街道景呈現立體的縱深和層次之外，爲了讓操偶者能夠靈活操作，不必屈著身體操偶走位，增加體能的負擔，而影響整體戲執行的效率，特將所有場景架高九十公分，此舉有效改善之前製作「英雄出少年」的缺失。

木偶的改進

木偶改進特點包括：1.採用特殊彈簧片，使木偶眼睛、眉毛、嘴巴等面部表情活動得更靈活、更自然，頭部可以上、下、左、右、前、後大幅度旋轉。2.木偶手部可拿、可握、可遞東西，這不僅是木偶製作技術上的特點，對於操偶人員也是極大的挑戰。3.操縱木偶動作的鋼絲，經過多次實驗後，找到一種既不太重、亦不太輕，既不太軟、亦不太硬的鋼絲，既能撐起木偶，又能讓操偶員輕鬆、靈活的操縱木偶。4.目前所看到的主角珂垃，是經過實驗的第三版。5.製作木偶最困難的角色是劉青雲（員外），因爲這個角色的個性，是有些小氣、吝嗇，沒有大智慧卻喜歡鬥智，有時欺善怕惡但卻又不是壞人，因此製作人員推翻了七個造型版本才完成。

美術的呈現

仗頭木偶戲的表現，在美術部分佔有極爲重要的地位，負責「珂垃傳奇」美術、木偶設計的趙軍先生，爲北京大學美術科班出身，擔任木偶的美術設計已有

二、三十年的經驗，除了保有濃郁的中國傳統美術色彩之外，對於木偶整體神韻的呈現、服裝的考據、偶的上色技巧、景、道具、手持道具等，皆有其獨特的心得。

編導與攝影

——偶戲兼具「雜耍」與「特技」的樂趣

「珂垃傳奇」編劇是江河先生，是資深的兒童劇作家，對於兒童劇內容的意義與趣味的掌握，皆頗為精確，其質樸溫馨的風格，賦予木偶動人的生命。導演是由製作人游正偉先生；及西影電視部主任李峰先生擔任，在鏡頭的運用上，儘可能不用短鏡頭的銜接來交代劇情，使得戲的感情連貫流暢而不刻意。雖然在偶的操作上，這樣的做法不如短鏡頭精確（對話中偶手持道具的掌控；演出者不易掌握鏡頭景框，動作、走位易出框，或有構圖的問題），而且使得錄製的過程提高了許多難度，但是偶戲吸引人的特色之一是：它兼具了「雜耍」與「特技」的樂趣。例如我們在片場時錄製的一場約一分多鐘的戲，該場戲情節的設計除了各木偶角色間的對話、動作、移位及另外角色的加入，木偶在其間還必須拿起西瓜吃幾口並放下，就拿西瓜吃的動作而言，就需要兩個人共同操作一個偶，若配合的不好，這場戲就得重來。有時候卻是拿西瓜的動作沒問題，但攝影機的運鏡出問題；或是其他各偶的動作、出現的時機、走位等不對也得重來，最後這場戲共拍了近五個鐘頭才完成，製作人對於偶戲呈現於電視上的語言掌握，的確有其堅持，使得「珂垃傳奇」不致像之前的「英雄出少年」，零碎的分鏡，削弱了偶劇的樂趣。

現場拍攝的過程中，在攝影構圖上有時有上方留空稍多的情形，或是操偶者的頭部會有穿幫問題，應考慮研發更輕的材質，並適度增長操偶的木桿，以配合電視製作上的需要，降低攝影師構圖穿幫的壓力，同時操偶演員也應逐漸熟悉發展配合電視的表演方式，才能發揮最好的效果。

木偶戲與觀眾

有人說木偶戲是戲劇的祖先，兩千年來這古老的劇種沒有泯滅，而且繼續受到群眾的喜愛，這確是事實。那麼，木偶的藝術魅力究竟在哪裡？在電視、電影迅速普及的今天，木偶戲還能保持藝術的青春嗎？至少，和電視這一熱媒體結合的木偶戲，能有效擴展它的觀眾。

兒童為什麼特別喜歡木偶戲？這是因為在兒童的眼裡任何東西都是有生命的。木偶不僅是活的玩具，而且是他們有趣的知心朋友。兒童的心理情感和木偶戲結合在一起。大人為什麼也喜歡木偶戲呢？成年觀眾知道木偶是沒有生命的東西，為什麼還要看？秘密就在於沒有生命的木偶居然在舞台上變成了活生生的人物，正是這個新奇感吸引了他們走進劇場。他們看戲時，既在劇情中，又在劇情外；既看戲，又在欣賞演員的操縱技巧和藝術。更多的時候，大人也是帶著孩子的天真看木偶戲的，加之木偶特有的可塑性，給藝術創造提供了廣闊的領域和廣闊的空間。這些正是其它藝術很難做到的。由於這些，它為男女老少所喜愛，它將和其它藝術形式並存，而不會消逝。