

第六回

打造百果山 布袋戲王國

廟埕黃昏 大細漢 坐甲亂紛紛
阮 點一支新樂園 吞雲吐霧 攏無準

趕緊 坐安穩
新樂園布袋戲 扮仙來見君
柴頭尪仔 怎樣遮溫存 乎阮 半暝睏袂春

武館曲館 有路來 泉州寮吳土焮四代
清發 清源 清秀 兄弟狀元才
臺灣布袋戲行一派
出國續攤 阿督仔喝厲害
百果山戲齣 通人知

—2007邱美都「新樂園布袋戲」

員林畫家張煥彩2000作品百
果山遊樂園「古木參天」
〈邱美都翻攝〉

打造百果山布袋戲王國

員林古都文化多樣，百果山布袋戲王國發源地泉州寮，新樂園掌中劇團名聲傳遍全台，也走上國際舞台，成為員林文化特色之一。俗話說：「內行看門道，外行看鬧熱」，欣賞布袋戲如欣賞人生，喜怒哀樂盡在掌中，布袋戲走過百年歲月，成為台灣社會人情冷暖的最佳見證。走入員林新樂園布袋戲王國，吳姓四代傳承，見證百年台灣傳統藝術文化。

員林山頂尪仔頭

清末台灣布袋戲以「古書戲」或「籠底戲」為主，演出戲碼多半是公堂、愛情、科名、神仙歷史劇，主演者記憶力好，台詞文雅俚俗，《寶塔記》、《珍珠旗》、《陳靖姑收妖》等，都是常見戲碼。藝師在小戲台後演出，後場有南管或北管，點燃鐵製油燈，插在戲台頂，一場戲演下來，藝師和樂師臉上總是烏漆抹黑。吳清發回憶早年布袋戲情形：

日本時代布袋戲出現日本戲劇，比如《國定忠治》、《四國怪譚》、《月形半平太》等，戲尪仔尺外高，彼時陣流行日本角色，演出時電土燈吊懸懸，三不五時後場亦會演奏日本音樂，佈景已經有彩色的。

戰後改演中國式戲劇，攏是愛國、忠孝節義、地方傳說，戲尪仔有尺四外高，拳頭大的尪仔頭，戲台愈來愈大，電火有日光燈、水銀燈、彩色燈通變化，後場嘛會演奏愛國歌曲。

日後，1960年流行電視布袋戲，漸漸行向劍俠俗金光戲，戲尪仔半人高，人物造型奇奇怪怪，油漆、暗光漆畫面相，後場音樂俗聲勢

變化多端，武拍劇使用火藥炮、鐵拍、火花、電音混合。野台戲後台放一塊鐵盤放火炮，鐵管插歸排，後場師傅配合武場劇情需要，拿一支損鎚綴鐵管頂高大力捶落去，鐵管捶火炮，碰！碰碰！碰！產生緊張刺激又攔趣味的氣氛，吸引觀眾。大細漢相招看戲的時代，乎人真肖念。

現代人娛樂濟，無流行看布袋戲，雖然三不五時也會看到廟前野台戲，毋過！戲台頂請裁演演的，戲台跤影隻稀微，台灣布袋戲演藝失勢攔失傳，實在真可惜！

台灣布袋戲百年發展史，受到台灣社會變遷影響大，當然也和布袋戲木偶彫刻息息相關，「員林山頂尪仔頭」是重要的文化資產，從日治時期許協榮創社起，二代許金棒、許振舜、許獻章等，家族所雕刻的戲偶維妙維肖具代表性。許協榮雕工精緻色澤美，粉彩古樸，能設計搭配創新的布袋戲服，生旦淨末丑角色表現得體，讓藝師演活劇中人物，民間尊稱許協榮為「台灣木偶雕刻之父」，真是名符其實。看起來敦厚老實的許金棒擔任出水社區鄰長，他表示：

阮出世佇員林山頂，老爸許協榮值日本時代就開始雕刻布袋戲尪仔，台灣出名的布袋戲團，真濟攏用阮的尪仔，親像出名的李天祿、員林大俠百草翁、泉州寮新樂園、雲林黃俊雄，攏甲意手工尪仔頭，目前真濟人專工收集許協榮，一刀一刀刻的布袋戲尪仔呢！

- ◆日治時期許協榮創社，今日二代許金棒、許振舜、許獻章等接棒，許姓家族雕出維妙維肖的台灣劇偶，民間尊稱許協榮為「台灣木偶雕刻之父」，因此「員林山頂尪仔頭」成為員林重要的文化資產。

過去有真濟布袋戲師傅親身來百果山店內，佻阮參詳主角形影、喙目鼻、跤手、衫型等等，其他簡單型的配角，店內選擇了後，做淡薄仔修改。阮用上等樟仔木落去雕刻，芳味四散，早期刻尺外高的細身布袋戲尪仔，慢尾流行金光戲，阮嘛有刻半人高的金光布袋戲尪仔。1986年搬落來百果山遊樂園正月湖水巷番花老樹對面，是十五鄰鄰長。哎呀！現代布袋戲失勢，刻戲尪仔趁無食，只好兼刻神尊囉！

◆左起出水社區發展協會理事長張永輝持怪老子、許金棒持小生、楊火土持大俠百草翁、張基悉持土地公、邱美都持小旦，後為金光戲偶，壁上懸掛許金棒獲獎照片和獎狀。

傳統布袋戲以忠孝節義故事當題材，透過木偶演活社會百態，晚近金光布袋戲多所嘗試，編導武林正邪紛爭，劇情懸疑、緊張、刺激，最高潮時「欲知詳情如何，請待下回分解…」扣人心弦。許協榮雕刻店面積雖小，但每日上午三五耆老聚集，負責人許金棒夫妻和氣待人，他能依不同劇團戲碼發揮想像力，一刀一刀刻出許多家喻戶曉布袋戲大英雄。2002年應邀到總統府參與地方文化展成為台灣傳統藝術的共同話題，成功的布袋戲背後，需要一群人默默合作付出，員林百果山頂的許協榮雕刻大師功不可沒。

吳土布袋戲打基礎

員林新樂園掌中劇團是台灣布袋戲重要劇團之一，發源於員林泉州寮，源自延陵堂十六世吳土草創。就從1909年泉州寮吳蓮貴子吳楓說起，十五世吳楓是栽種果園的田佃作苦力農家，從叔父吳火蔭三合院分戶，在吳氏開基厝南邊另立門戶，生吳俊來、吳準、吳斷、吳土四兄弟，成為泉州寮第四個延陵堂，地方人士慣稱「南昇厝」，南昇厝位在泉州石頭小路南邊，屬柴頭井林厝仔。

同時期不久，吳捷高第六子吳番，從井腳東面三合院遷移到開基厝東南，六稜果園另立門戶，因膝下無子，由吳楓公子吳土繼嗣，設立泉州寮第五個延陵堂。吳番夫妻勤儉耐勞，原種些桃李柿、

◆吳土和吳清發父子

蕃薯、野菜、雜林過日子，農閒時到後山撿拾柴火，搯到員林街兜售。吳番傳吳土，吳土生清發、清源、清秀。

日治時期柴頭井厝家祖傳北管戲班龍鳳閣小有名氣，柴頭井迎神賽會或作壽時龍鳳閣出陣，團員六、七人透過傳神技藝熱鬧登場。那時吳厝經常有名藝師來教授子弟班，吳水、吳炎、吳番兄弟都是北管吹奏高手，尤其噴呐更是厲害，吳番養子吳土從小耳濡目染，習得精湛吹技。俗話說：「食肉食三棧，看戲看亂彈」，吳土妻黃阿梅是彰化黑水橋北管亂彈班當家旦角，嗓音清麗，唱腔引人，泉州寮吳氏家族草創傳統戲劇後場基礎。

這時延陵堂吳楓家族同樣活力十足，吳楓兒子吳俊來、吳準、吳斷都是員林拳頭師傅，吳俊來生吳沛林、黃金，吳準生木城、木錢、文筆，吳斷生木墻、木榮。木墻談起，日治時期吳斷延聘國術名師到延陵堂教授武術，並成立三個泉州寮拳頭團，吳斷堂主名氣不小，吳家子弟班個個身強體壯，敲鑼打鼓拳頭有風。戰後，吳土和吳斷成立「百果山聲震天大鼓陣」，早年在員林小有名氣，每當吳厝老二媽子弟班陣頭出庄，咚咚！鏘！氣勢澎湃，宛如龍虎嘯天震天音，受到民眾肯定和矚目。

戰後北管亂彈戲班不敵歌仔戲班，柴頭井龍鳳閣劇團銷聲匿跡，只剩會做戲的詹柳械守著閒置的古樂器。不過吳土和黃阿梅不同，他們思考「做雞著筲，做人著扳」，決定在泉州寮改走布袋戲班路線，聘請名師傅指導兒子，諸如以木偶技藝聞名的江萬長，以口白靈活和三小戲聞名的張文源，以歷史戲和劍俠戲見長的陳坤輝，以歷史戲和演技聞名的林牛等，奠定員林新樂園布袋戲的良好根基。加上原本小有名氣的「百果山大鼓陣」，新樂園布袋劇團和車鼓陣好手，氣勢磅礴，當時員林各地有名武館和曲館不少，諸如大埔厝清樂軒北管，大埔厝集英堂獅陣，大埔厝高厝協元堂獅陣，溝包勤習堂獅陣……都成為早年地方野台戲「拼陣」的團隊。

早年泉州寮武館團和新樂園掌中戲團應邀到員林廣寧宮前演出，

- ◆泉州寮吳土，戰後成立「百果山聲震天大鼓陣」，1997年吳土仙逝後，鼓陣淡出，今日閒置在吳清發宅。

「貓仔縣長」台中縣長于國楨喜歡到現場觀禮，讚譽有嘉，百果山大鼓隊和新樂園掌中戲團名聲遠播，泉州寮成爲員林傳統戲劇藝術文化發源地。

吳厝十七世有十個兄弟，日治時期的童年，除了果園汗滴外，全是三合院拳頭比高下，鼓聲比震撼，布袋戲當玩具，戲棚當舞台。戰後，吳斷和吳土鄉相繼仙逝，拳頭團和百果山大鼓陣走入尾聲；但吳土草創的布袋戲團卻不同，十七世吳清發三兄弟家族合作，打造員林新樂園布袋劇團王國，令人刮目相看。

新樂園掌中劇團放光芒

泉州寮吳土兒子清發、清源、清秀承父志，吳土和清發父子，1949年創設「員林新樂園掌中劇團」，後擴增爲三團，將布袋戲家族事業發揚光大。專家江武昌指出台灣現有掌中劇團，只剩下三個劇團有完整文武劇團，員林新樂園掌中劇團就是其中之一。打出員林百果山布袋戲響叮噹名號，高高瘦瘦的吳清發，保存許多新樂園掌中劇團照片，1994年冬，父子在野台戲前拍攝，長相幾分神似，吳清發談起童年生活一如昨日。

吳清發小時候正值戰亂時期，鮮少做山也沒讀多少書，經常跟父

◆員林新樂園掌中劇名揚全國，左起鎖唎徐正賢、二胡劉亦萬、洋琴陳雲卿、電子琴吳清秀，五十年來憑默契和布袋戲主演吳清發合作演出，深具台灣地方文化藝術精神。（吳清發提供/邱美都翻攝）

親吳土四處做布袋戲，學到父母親和後場師傅各種演出技巧，「做戲控，看戲癡」，獲得不少掌聲。吳土五人後場熱鬧滾滾，有敲擊古樂器手板、單皮鼓、木板、扁鼓、通鼓、文武鑼、小鑼和鏡鈸；有管絃古樂器胡琴、二胡、葫蘆弦、月琴、哨吶與笛子，由「打鼓佬」單皮鼓樂師指揮整個後場音樂。清發兒子宗暨（1958年）、宗穎、宗樺前後場皆通，1990年清發到明倫國中指導青少年學習布袋戲，1994年獲頒教育部中華民國民俗藝術薪傳獎，2001年率團參加台北藝術節演出，每年代表台灣，應邀隨團到美國唐人街公演一個月，吳氏四代一甲子布袋戲人生，走遍台灣各角落，見證台灣社會發展。

吳土二子清源，是員林新樂園掌中劇團頭手鼓兼主唱，童年到員林慶梨園北管子弟館習藝，少年入新樂園布袋戲團前後場演出，師承劉亦萬專精司鼓、三絃、布袋戲北管唱曲。馮春是員林磨火土「黑肉

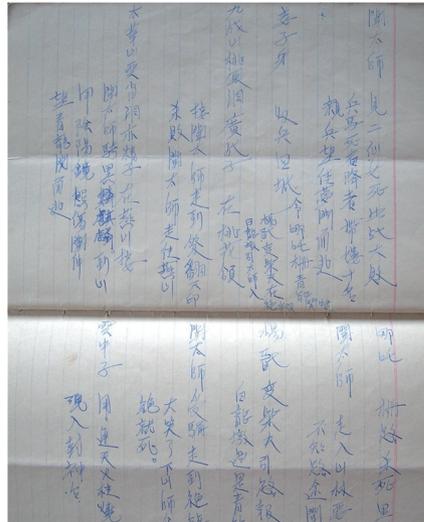
◆1990年代在吳清發三合院，暑期指導明倫國中生北管研習營，左立藝師劉亦萬。（吳清發提供/邱美都翻攝）

- ◆吳清發，二十歲時自編《哪吒鬧東海》的簡單口白手稿，約1937年後主演就憑記憶和技術，不需手抄本了。

(邱美都攝)

仙」女兒，黑肉仙是員林布袋戲和歌仔戲文武場兼北管好手，她十歲隨父親習唱和助演，十三歲加入員林新樂園唱曲和布袋戲助演，主唱歌仔、高甲仔、北管等。清源二十歲和馮春結連理，生宗樞和宗信，成為新樂園劇團後起之秀。

吳土三子清秀，有員林新樂園掌中劇「後場虎」威名，生宗欣和宗豪，宗欣為大葉大學會計系講師，支援劇團行政事務。吳家北管子弟團帶動台灣布袋戲音樂改革和表演藝術精進，成為台灣戲曲後場人才主要供應地之一。1993起吳清秀在雲林廣播電台播出《南北風雲仇》一年多，受到聽眾歡迎和肯定，1996年獲文建會團體優等獎及創作獎。晚近，積極錄製許多布袋戲碼錄音帶，有施公案、五龍十八俠、江湖第一劍、火燒少林寺、

- ◆吳清發主演、吳馮春主唱《哪吒鬧東海》，圖為2007年盛暑在員林大埔公園落成普渡會場公演。

玉獅傳、包公案、孫龐演義、彭公案、南北風雲仇、事久見人心、濟公傳、鴛鴦樓、哪吒鬧東海、乾隆君遊西湖、東南戰西北、媽祖傳、帝爺出世、大唐征西、天下第二劍、鶴驚崑崙等二十幾部，據專家統計，約九成錄音布袋戲班長期使用，影響台灣布袋戲生態發展。

2004年起，吳清秀兄弟在員林社大學開課教授布袋戲表演藝術課程，其中《鶴驚崑崙》是王度廬小說「臥虎藏龍」改編，主角江小鶴是李慕白師父，闡述鮑崑崙和江小鶴老少三代，英雄兒女悲歡離合恩怨情仇故事，演出俠客悲情，《鶴驚崑崙》戲碼扣人心弦，新樂園掌中劇團師傅分工合作，藝術指導吳清發、主演吳清秀、編劇兼首席武場吳清源、首席文場劉亦萬、絃吹樂器徐傳福、助演吳馮春、鑼鈔手李大森、道具呂彩雲、助演吳沈素、吳大維、行政助理吳宗欣，《鶴驚崑崙》布袋戲錄音帶，成為台灣錄音帶布袋戲班普遍播放演出的戲碼。

吳清源夫妻與劉亦萬，除擔任新樂園布袋戲團後場及唱曲外，亦協助支援其他劇團，其子宗樞、宗信，其中宗信也是優秀藝師。員林新樂園的成功，劉亦萬也是重要的幕後功臣，劉亦萬早期在草屯樂天社北管劇團擔任文場，同時在許多重要布袋戲班和歌仔戲班擔任文武場樂師，也兼營民間漢樂團，他所傳授的徒弟多，對台灣民間和戲曲音樂造詣甚高，經驗豐富的他，在泉州察延陵堂教授子弟，和吳家三兄弟默契十足，所謂「名師出高徒」，劉亦萬師傅成為新樂園布袋戲團要角，至今仍是首席文場，堪稱頭手絃吹國寶級樂師，同時也是台灣名劇團小西園、新和興、華洲園、五洲園等劇團爭相特聘演出的好手，曾在國家劇院演出，經常出國公演。江武昌（1997年）認為他是目前台灣演奏北管音樂界、布袋戲音樂、台灣民間音樂界公認的「文武狀元」、「全能五全手」，吹、打、拉、彈，無一不精，對台灣「北管風入松」布袋戲音樂主流的專研有一套，對台灣傳統戲曲、音

樂貢獻卓越。

吳氏家族布袋戲前後文武場演出全憑記憶和默契，沒有戲碼戲譜和口白劇本，更沒有後場曲譜，看！吳老師傅神情專注其中，半世紀以來用心合作演出，所演場次無不獲得如雷掌聲。俗話說：「三分前場七分後場」，新樂園精湛的前後場促進戲碼氣氛，傳達戲中人物喜怒哀樂，清楚分段戲碼順利連接場次，吳家兄弟後場熱鬧滾滾，有敲擊樂器手板、單皮鼓、木板、扁鼓、通鼓、文武鑼、小鑼和鐃鈸；有管絃古樂器胡琴、二胡、葫蘆弦、月琴、哨吶與笛子，由「打鼓佬」的單皮鼓樂師指揮後場音樂。

戰爭期間，日人曾許可七個布袋戲團演出，其中黃海岱、李天祿、邱金墻都是台灣重要藝師，專家江武昌認為，近年員林新樂園和二水明世界掌中劇團，是代表彰化活躍在文化圈的戲班，他們擁有完整屬於自己班底的前後場，主演吳清發和茆明福能演能唱、能彈、能奏，還多次協助他團出國演出，堪稱彰化之寶。

「員林新樂園掌中劇團」打造百果山布袋戲王國，吳氏布袋戲藝術曾獲教育部薪傳獎，晚近年年獲總統召見，應邀到美國「臺灣文化節」演出，到唐人街公演一個月，全台巡迴公演多場，數不盡的地方廟會民戲，十年如一日，讓員林布袋戲全台風靡，讓台灣布袋戲躍上國際舞台。

打造百果山布袋戲王國

泉州寮吳厝是新樂園布袋戲發源地，有吳氏家族共同的生活記憶舞台，然而1995年八卦山隧道工程開挖，延陵堂因位在隧道口上方，2000年吳楓和吳番派下兩延陵堂被迫拆除，十七世吳氏十兄弟、十八世十八兄弟家庭，被迫遷居四散，辛苦打造的新樂園布袋戲基地會解散嗎？

「員林鎮出水里12鄰漵洲巷32號」門牌依舊掛門上，三合院古厝

拆除，泉州寮由吳番草創的第五延陵堂消失，清發三兄弟布袋戲家族只好另覓住所，原本正身三護龍的紅磚厝全被徵收拆除，現場只剩一塊圍著鐵絲網的野草空地，二條四米東西向產業小路，留下左護龍兩磚屋。另左護龍北側建起簡單幾間平房屋居住，北邊仍是茂密荔枝園，園中兩座祖墳，搭起簡易鐵棚架成爲練習場，布袋戲台委屈棚架下，道具、音響、設施、戲偶等塞滿空地，克難廣場依舊不減精湛技術，澆不熄半世紀對布袋戲劇的熱愛，劇團越來越壯大，戲碼越來越引人，布袋戲人生反映早年台灣社會地方民情。

吳土和布袋戲泰斗黃海岱世交，常有往來，當吳土八十大壽時，黃海岱到吳厝親自演布袋戲祝壽。吳清發和雲林黃俊雄世交，清發三子宗樺拜黃俊雄爲師呢！巧的是，清發妻舅也叫黃俊雄，早年和清發學習布袋戲演出，早已自創「員林黃俊雄布袋戲」，團址就在百果山下。1997年吳土仙逝後，清發擴大團務，在百果山原牌樓下，員水路和山腳路叉口員水路一段182號成立三團，以方便對外聯絡，一團主清發，二團主宗華，三團主清秀。

俗話說：「三分前場七分後場」，成功的布袋戲演出，除精湛前場外，後場樂師十分重要。要能成功促進戲碼氣氛營造，傳達戲中人物喜怒哀樂；

讓觀眾快速分辨生旦淨末丑雜角色。亦可分段戲碼情節，順利連接場次，讓換幕效果熱場，轉換戲碼空間，尤其是馬蹄聲、馬鳴聲、鳥叫

◆員林新樂園掌中劇獎牌，擺放吳清發宅。

聲等聲響搭配，往往增加戲曲扣人心弦的動人效果，泉州寮十七世吳氏三兄弟承其父志，將百果山布袋戲傳揚全台。

涑洲巷荔枝園吳家，十幾株小葉欖仁樹排排站，一條小山徑溜進簡單屋舍，聖后宮後方的新樂園布袋戲三合院消失，留下右護龍三間紅磚灰瓦，但布袋戲藝術文化卻依舊在克難環境中，年年締造佳績。吳氏三兄弟新樂園掌中戲劇團，常獲總統召見，2006年當場送春聯，高雅的隸書字體書寫「紫燕黃鸝歌應旦，紅羊蒼狗換流年」，張貼在清發鐵皮屋門上，輝映吳家對台灣傳統布袋戲文化的執著與傳承，泉州寮從吳氏三代對傳統掌中戲的執著和發揚，堪稱「員林之光」。

2007年元月美國台灣小姐皇后杜佳璟，返回她生長二十年的員林，杜佳璟表示，宣揚台灣文化以及員林特色是她喜歡做的工作，尤其是台灣布袋戲更是最愛，她認為在人物、佈景、旁白、歌詞、音樂各方面，都富有極高的藝術水準，是台灣傳統藝術文化，也是員林的文化特色，鎮長吳宗憲贈送導覽手冊《林仔街趴趴GO》、布袋戲偶、員林之光獎座，表揚這位遠渡重洋為台灣爭光的員林女孩。台灣布袋戲是台灣人共同的生活記憶，儘管海角天涯，物換星移，共同的生活記憶千里一線牽，牽起每一位深愛土地的心。

◆2006年吳清發（前排中穿背心）和台美人傳統文化基金會在美國合影。
（吳清發提供/
邱美都翻攝）

◆2007年在員林大埔公園落成公演。

走訪泉州察吳氏家族戲劇性家族史，從篳路藍縷入壑，無頭祖先困境，到文秀才平反；從荒腔走板的童年培訓，到精湛的戲劇生命傳達。吳氏家族生命如戲，戲如吳氏家族生命；從街坊鄰里民戲，到海內外巡迴公演，吳氏家族散發員林人踏實前進的精神，留給後人豐富的台灣傳統戲劇文化資產。深入泉州察布袋戲家族走訪，邱美都即興書寫《新樂園布袋戲》見證：

新樂園布袋戲
 廟埕黃昏 大細漢 坐甲亂紛紛
 阮 點一支新樂園
 吞雲吐霧 攏無準
 趕緊 坐安穩
 新樂園布袋戲 扮仙來見君
 柴頭尪仔 怎樣遮溫存
 乎阮 半暝暝袂春

武館曲館 有路來
泉州寮吳土浞四代
清發 清源 清秀 兄弟狀元才
臺灣布袋戲行一派
出國續攤 阿督仔喝厲害
百果山戲齣 通人知

◆台灣布袋戲發展戲偶展紀念。