

「大師不藏私」
掌中獨劇工作坊

真雲林閣掌中劇團

研習手冊

目錄

工作坊簡介.....	3
工作坊時程.....	4
師資簡介.....	6

工作坊簡介

臺灣的布袋戲文化在華人地區擁有舉足輕重的地位。十八世紀後期臺灣布袋戲文化發展更是凌駕於發源地中國，蛻變成具有在地特色的布袋戲。隨著時代推移，科技與社會整體結構的大轉變，傳統藝術文化各自面臨種種困難考驗，如何在時代洪流下持續發揚，甚至與時俱進創新，都是每個傳統藝術團隊不斷思考的事。此外，布袋戲文化在臺灣多半是一脈相承的家族傳承，特別在南臺灣情況更是顯著，在新世紀無可避免地面臨偶戲藝師人才斷層的嚴重問題。

再者，長久以來布袋戲操偶師在演出過程中是在黑紗之下進行操偶，然而愈來愈多的偶戲演出則是直接將操偶師們轉化為演員，卸下黑紗後，操偶師除須兼具精湛的操偶技藝外，更需要具備如演員班的靈活肢體及豐富情感收放，然而大部分的操偶師仍缺乏這方面的經驗。

國際偶戲大師楊輝，出生於中國布袋戲世家有著極紮實的操偶功夫，後來旅居歐洲的經歷使他接觸到西方現代偶，並揉和西方現代戲劇於中國傳統藝術，因而發展出獨樹一幟的偶戲美學。楊輝老師擅長於人偶之間的肢體互動及情感收放。此外，楊輝老師更是擅長於一人偶戲的創作發想，並巧妙地運用多媒體影像呈現獨立製作。

此次特邀請楊輝老師來台授課舉辦「大師不藏私」掌中獨劇工作坊。本次「大師不藏私」掌中獨劇工作坊為針對專業偶戲表演工作者進行操偶基本功的系統教學課程，將以如何創作與打磨個人獨立製作小品核心方向，創新於良好的傳統基礎上，傳遞如何以穩固的傳統根基才能應用創新元素打造經典。

工作坊時程

8/6	09:00-10:00	自我介紹	講師、學員及工作人員自我介紹，讓老師了解每位學員的背景以及參與工作坊的學習目的。
	10:15-12:00	國際演出實務分享之策展與節目需求	講述歷年參與國際藝術活動心得，分享各類型活動對節目的需求、演出限制等經驗，讓學員明瞭創作需求。
	13:00-15:30	獨劇創作之確立創作核心	以歷年創作作品為例，說明題材收集、靈感發想等過程，使學員掌握創作核心，在創作過程中不偏離主軸。
	15:45-17:00	交流分享	經歷一天的課程，讓學員分享本日的學習心得，可用任何形式表達，幫助吸收內容。
8/7	09:00-12:00	獨劇創作之戲劇與肢體	少了對白的布袋戲該如何展現情緒？老師運用實際表演，帶領學員貫穿「劇」「偶」「身體」三者的鏈結。
8/7	13:00-16:00	國際演出實務分享之演出實況篇	在演出現場有哪些注意事項？面對突發狀況該如何處理？透過老師的親身經歷，提醒學員該如何應對。
	16:00-17:00	交流分享	經歷一天的課程，讓學員分享本日的學習心得，互動討論及實際操練，吸收內容。
	09:00-12:00	獨劇創作發想	學員分享想創作的故事內容，由老師及其他學員提供建議，並發展為 5-10 分鐘的劇本。

8/8	13:00- 17:00	創作實體	利用現有道具、戲偶等設備，為 5-10 分鐘的劇本增減內容，發展為完整的小型演出。
8/9	09:00- 12:00	獨劇排練	學員各自排練作品
	14:00- 16:00	成果發表	邀請各領域表演者、藝術工作者等學界、實務界人士，前來觀賞不公開的成果發表。
	16:00- 17:00	結業式/茶敘	頒發結業證書及茶敘交流會

師資簡介

專業授課講師 | 楊輝 Yeung Fai

- ◇ 大陸漳州布袋戲世家第五代傳人。
- ◇ 旅歐藝術家，以現代戲劇手法，結合多媒體影像、概念音樂，創作題材關照人性及當代全球性議題，展現布袋戲創新手法而獲得盛名。
- ◇ 曾以一齣單人布袋戲《北京劇院之景》走遍全世界各大偶戲嘉年華和藝術節，足跡遍及亞洲、北美洲、南美洲和歐洲。
- ◇ 歐洲公認最重要的偶戲學校「法國沙勒維爾-梅濟耶爾市國立高等偶戲藝術學校」的唯一亞洲教師。

- ◆ 「莫里哀戲劇獎」史上第一位來自亞洲的表演嘉賓。
- ◆ 受「南非劇團 Handspring」邀請擔任偶戲講師。
- ◆ 2018 年受中央戲劇學院聘顧客席教授。
- ◆ 2018 年受義興閣掌中劇團主辦邀請「大師抵嘉—國際級木偶大師：楊輝偶戲工作坊」。
- ◆ 2018 年獲選「澳大利亞珀斯國際藝術節」的駐點創作藝術家。
- ◆ 2017 年創作 Maubege Manege 國家劇院製作的新獨角戲《Puppet Show man》。
- ◆ 2016 年受國家兩廳院邀請，創作及導演《邊界》並在兩廳院台灣國際藝術節 TIFA、高雄衛武營藝術節、法國莫伯日、德國埃朗根等藝術節巡演。
- ◆ 2015 由 Grégoire Callies 擔任導演，創作《茶館布袋戲》，作為 festival Passages à Metz 的表演節目。該節目在巴黎的木偶劇院、法國沙勒維爾梅濟耶爾國際偶戲節、西班牙、瑞士、德國、馬丁尼克等地演出。

- ◆ 2014 在瑞士 Vidy 洛桑劇院創作了紀錄片《藍色牛仔褲》，以記錄的視角聚焦牛仔褲生產的過程；巡演跨足法國、德國、瑞士、台灣等國家，參與藝術節展演七十多場。
- ◆ 2011-至今在瑞士 Vidy 洛桑劇院創作了自傳故事《Hand Storie》，世界巡演跨足法國、巴西、美國、德國、匈牙利、馬提尼克、意大利、西班牙等國家，至今已演出六百多場。
- ◆ 2006-2010《Odyssee1》和《Odyssee2》世界巡演跨足：法國、加拿大、西班牙、義大利、德國、瑞士等地的 Grégoire Callies。
- ◆ 2004 關杭寧的拉內格演出，其作品與格雷瓜爾•卡列斯 (Grégoire Callies) 共同創作改編
- ◆ 2001-2010 與斯特拉斯堡 (Théâtre Jeune Public) CDN 以及導演 Grégoire Callies 合作創作《六月雪》、《奧德賽 1-2-3》等多部作品。

共同授課講師 | Yoann Pencilé

- ✧ 喜劇藝術工作者 | 偶戲藝術家 | 導演及策展人
- ✧ 2008 年畢業於歐洲公認最重要的偶戲學校「法國沙勒維爾-梅濟耶爾市國立高等偶戲藝術學校」
- ✧ 就學時即專研於偶師與物件之間特別關係，在畢業後遇到國際知名的偶戲大師楊輝，與楊輝志同道合因而後續有密切合作，曾協助楊輝至學校教學、並擔任楊輝作品《操偶師的故事》、《藍色牛仔褲》、《邊界》的助理導演、翻譯等等。
- ✧ 在各國亦有國際表演、導演、專業操偶工作坊教學者等經驗。
- ✧ 目前正籌備個人新製：以布袋戲偶所做的之馬戲獨角戲“MINIMAL CIRCUS”，預計在 2019 年的 World Puppet Theatre Festival 展演。

