

「大師不藏私」掌中獨劇工作坊

工作坊期間：2019.08.06~08.09 09:00-17:00

工作坊紀錄：

日期	工作坊紀錄
8/6(二)	<p>➤ 上午</p> <p>Yoann 老師先帶領學員進行能量圈的活動，再帶大家做瑜珈放鬆肢體。肢體鬆開後，學員們想像自己是偶，以身體覺察偶的肢體運動方式。接著兩人一組一人推，一人走，訓練尋找身體的重心。接著是棍棒遊戲：兩人以手指抵住棍棒，探索「動」的各種可能，熟悉後進階到多人合體、移動，訓練專注力、平衡感、協調性、默契，讓身體為四天的工作坊做好準備。暖身結束後學員自我介紹，相互交流。</p> <p>➤ 下午</p> <p>楊輝老師、Yoann 老師和學員們分享國際偶戲創作的經驗，帶學員認識當代的偶戲發展，並以投影片呈現各國偶的風貌。Yoann 介紹國外的偶戲創作以及戲偶創作分享：Yoann 的戲偶是以馬戲團為發想製作的，所以有小丑、砲彈人、雙胞胎…。此堂理論課，老師亦提及現代偶戲的三大特點：人偶同台、演出形式內容比較抽象、多媒體的運用。楊輝老師還分享「人偶同台」的觀念思考，當偶師不再居於幕後，而被置於前景和偶共演時，就必須處理「人」作為戲的一部分與「偶」的地位和關係。舉例而言：偶的地位比操偶師高還是低？偶師也必須相信偶是真的，這樣才能和他自然地同台演出，演出時可以注意人跟偶之間質感的對比。</p>
8/7(三)	<p>➤ 上午</p> <p>前一日已介紹過許多理論、實務分享，今天老師帶學員們實際應用練習。首先是肢體練習，學員們嘗試不同的走路方式，訓練、探索自己的肢體。接著學員拿起偶，打破平時的操偶慣</p>

	<p>性，嘗試各種新姿勢操偶，上台表演的時候，和木偶一體，或是和木偶分開，自己去尋找適合的方式。老師特別叮囑，不要把之前的操偶習慣放到現在的表演上，這便是需要去學習創造的部份。創造時、練習時，就是尋找一個概念，一句話，一個意象，一個意境，甚至一個字。以上的創造源頭，都會回到「獨劇的核心是什麼」這個重點母題上，而前日所提的理論結合今日的實務，老師也想強調在從事表演時，莫忘初衷與故事核心，在形式與內容上才能配合得當。</p> <p>➤ 下午</p> <p>每位學員們將初步構想展現出來，老師一一給予修改建議。</p>
8/8(四)	<p>➤ 上午</p> <p>暖身時，學員們進行了平衡感和專注力的練習。兩人面對面拉手或背對背互靠，撐住彼此。棍子遊戲也應用在今天的練習中，每人雙手食指頂住木棍，繼續開發身體移動的可能性。模仿偶的肢體，在今天則是兩人一組，進行「雕塑」的劇場遊戲，學員彼此幫助對方找到平常不太使用到的身體姿勢。暖身後，老師帶領學員進行操偶手勢的調整；熟練操偶技術為2018年「大師抵嘉」工作坊的主軸，今年則重在如何完成獨劇，使技術輔助故事的呈現。</p> <p>➤ 下午</p> <p>在學員們各自發展獨劇前，老師帶著學員們實際進行操偶，各種大小都有。稍微熟悉並調整操偶的姿勢後，學員們發展各自的獨劇，上臺呈現，老師們給予修改的建議。國藝會的委員老師們，下午也蒞臨指導工作坊課程。</p> <p>學員李明樹因8/9成果發表日另有安排，故提早進行成果發表與結業。其故事主要為一房子外型的偶，它很孤單，在有小鳥陪伴之後，長出翅膀和小鳥一起飛走。</p>

8/9(五)

各學員獨劇成果發表日。以下是學員們的成發故事與老師講評：

➤ 劉佩芬 《完美綁票》

故事：

一個壞人用各種道具要綁架主角，結果最後不小心把主角嚇死了，只好毀屍滅跡，結果主角變成厲鬼來找壞人了。

檢討：

游泳動作可以再清楚一點，殺手的道具可以放在桌上，不用彎腰的動作，繩子可丟往前面，不要丟後面，動作再清楚一點。拖屍體的時候，可以用扛的，不用拖地板，不然觀眾會看不到。死的要有層次，表現死掉的感覺，測心跳，把脈。

➤ 吳秉憲 《台灣電影開幕介紹》

故事：

小偶、中偶、電視偶的簡短介紹。

檢討：

沒有音樂太乾，聲音要穿透到劇場最後一位觀眾聽到，轉場的時候太乾，節奏問題，口白再準確，動作大一點。

➤ 余育佳 《朋友》

故事：

教到壞朋友的下場（演出的戲偶是自己用廢棄物製作出來的）

檢討：

動作太急燥，預備動作要讓觀眾知道，表演邏輯要很清楚，意思也要清楚，動作再仔細一點，簡單的帶出主題就好。

➤ 洪尚偉 《與死神下棋》

故事：

與死神下棋，最後輸掉，被剝奪肉體。

檢討：

和偶可以有色彩對比，死神的動作可以不用太快，死神和布袋戲

偶的位置要再分開清楚一點，可以利用其他布偶當屍體。可以用西洋棋，木偶角色從很有把握到輸掉的時候，轉變不要太快！也許可以使用兩個木偶，表演者可以當裁判。

➤ 趙子淳《魔法》

故事：

魔法師將魔法灌注到戲偶，讓戲偶動起來，後來魔法師打了戲偶，所以戲偶也趁機報復打暈了魔法師，但也因此讓魔法消失，所以戲偶也倒了下去。

檢討：

魔法師的部份可以再專業一點，自信一點，魔力可以有層次，會更有力量。魔術師開始表演時，可以多一點預備動作，偶不能直接打人，給一點原因。

➤ 梁素素《碼頭爸爸》

故事：

孩子到碼頭等待父親的故事。

檢討：

戲偶表演可以更好，多練習操偶，道具可以再明顯一點，結尾還沒完善。不用太多的浪，讓船可以再清楚一點。

➤ 王凱生《Puppet music》

故事：

從小學習布袋戲，但在中途遇到挫折，於是轉向另一個興趣－吉他，最後發現兩個興趣不但不衝突，還可以相結合，成為特殊的表演形式。

檢討：

偶的部份過低，人和偶的部份可以再清楚一點，盡量不要丟偶，保護木偶，尊重木偶。起來的動作可以慢一點，有點情緒，可以有一點小趣味！

➤ 曾嘉民 《父與子》

故事：

父親帶著兒子去看廟會，兒子看到布袋戲後，決定向父親學習布袋戲，學習過程中多次失敗，也被父親大聲責罵，但他依然堅持。終於練成後，父親告訴他，以後這個家的重擔就交給你了。

檢討：

從身後將戲偶拿出來的動作，可以找尋一下，會多一點趣味性！可以把小偶帶上來，互動時可以有趣一點！情緒要鋪陳，最後的結尾，可以再多一點情緒。角色要清楚！父親和兒子和木偶之間的關係！

➤ 周祐名 《塔蘭姬·艾妮》

故事：

媽寶的故事。媽寶媽媽，媽寶小孩，魔法師父親

檢討：

清楚表達一些故事情緒，媽媽的聲音，和女兒的聲音要分清楚。

➤ 劉建誌 《來生緣》

故事：

男主角回憶女主角還在的時候。

檢討：

這次的目的是人和偶的關係處理，不希望是人偶合一！表演時沒有很清楚的表現出，是在現實還是夢境，情境分鏡可以再分清楚。操偶師可以轉身，或是離開戲台，也可以簡單的舞蹈，跳離傳統戲台。操作時的節奏和情緒要掌握好！

➤ 林彥如 《悟》

故事：

小和尚要打坐，但心總是定不下來，還一直不小心睡著。

檢討：

頭可以朝上，光線打下來比較正向，有莊嚴感！前面可以再多鋪

	<p>陳一點，偶可以放在腿上，讓他自己掉下，然後你再轉過去注意！一些反應動作要多一點，觀眾可以多一點時間了解或是享受音樂。結尾有點弱，前面塑造的感覺很像高人，但是結尾的氣勢有點不夠。</p>
--	---