音樂故事手語編作劇場工作坊 研習手冊

工作坊理念

「音樂故事手語編作劇場工作坊」以手語、肢體表演與音樂敘事為核心，透過跨領域的創作方法，探索手語在劇場中的表演可能。本工作坊嘗試將音樂、故事文本與手語敘事結合，發展具有視覺節奏與身體表現力的表演形式，並透過編作劇場（Devising Theatre）的集體創作方式，讓參與者在共學與實作中逐步建構戲劇段落。

課程以法國作曲家拉威爾《鵝媽媽故事集》為創作素材，透過音樂所帶出的童話想像，引導學員進行故事理解、手語轉譯與肢體發展，並在排練與創作過程中建立角色、場景與戲劇行動。最終透過劇場空間的成果呈現，讓工作坊的創作成果轉化為具完整敘事結構的表演片段。

課程目標

目標	目標內容說明
手語與肢體表演結合的劇場創作方法	透過課程中的實作與討論，探索手語作為舞台表演語言的多元可能，並結合肢體動作、表情與空間運用，發展具有視覺節奏與戲劇表現力的表演形式。透過創作練習與排練過程，逐步建立手語與身體表演整合的創作方法，作為未來手語劇場發展的基礎。
探索音樂節奏與手語表達之間的關係	以音樂作品為創作素材，引導學員從聆聽音樂的節奏、速度與情緒變化出發，思考如何透過手語與身體動作回應音樂內容，進而發展出具有節奏感與情緒表達的表演段落。透過反覆嘗試與調整，建立音樂、手語與肢體之間的協調關係。
建立聾人與聽人共同創作的合作模式	透過工作坊中的共學與集體創作，促進聾人與聽人創作者之間的交流與理解，在不同語言背景與文化經驗之中建立合作默契。透過討論、即興與排練過程，發展出能夠兼顧不同感知方式的創作方法，形成具包容性與多元觀點的劇場創作模式。
累積手語劇場創作與教學實踐經驗	透過完整的課程規劃與創作實作，逐步累積手語劇場在創作與教學上的實踐經驗，並整理相關方法與流程，作為未來推動手語劇場創作與教育推廣的重要基礎。

透過循序漸進的課程設計，參與者得以在創作過程中理解手語作為表演語言的特性，並嘗試發展具藝術性的舞台呈現。

課程內容與學習方法

本工作坊共規劃18場課程，分為**四個階段進行**，從基礎探索逐步發展至創作與呈現。

第一階段｜手語故事工作坊

透過音樂聆聽與故事文本閱讀，帶領學員理解《鵝媽媽故事集》的敘事內容與情境氛圍。課程將引導學員嘗試以手語重新敘事故事情節，並練習運用表情、肢體與空間來呈現故事畫面。

學習重點	學習內容說明
手語敘事與情境表達	學習如何運用手語的語言特性，結合表情、身體動作與空間方向，建構具有畫面感與敘事性的故事內容。透過故事段落的練習，使學員能夠在舞台上清楚地表達情節、角色與情境。
音樂節奏與情緒感受	透過音樂聆聽與身體練習，培養學員對音樂節奏與情緒變化的敏感度，並思考如何將音樂所傳達的氛圍轉化為手語與肢體表演的節奏與動作，使表演更具層次與感染力。
身體與空間的表現方式	透過肢體表演與舞台練習，探索身體動作在空間中的運用方式，包括位置變化、距離關係與動線安排，並理解如何透過身體與空間的互動來強化戲劇表達與視覺效果。

第二階段｜編作劇場工作坊

在理解故事與音樂基礎後，學員將透過編作劇場方法，發展角色關係、場景想像與戲劇行動。課程以小組討論、即興表演與集體創作方式進行，逐步建構表演段落。

學習重點	學習內容說明
角色發展與舞台關係	透過討論與即興練習，發展角色的動作特徵與情緒表達，並在排練過程中探索角色之間的互動關係與舞台上的位置安排，使角色形象更加清晰與立體。
手語與肢體動作整合	在表演過程中，將手語語言與身體動作進行整合，使語言表達與肢體表現彼此呼應。透過反覆練習與修正，建立自然流暢的舞台表演方式，提升整體表演的視覺節奏與敘事效果。
戲劇結構與段落設計	將創作的表演素材整理為具有起承轉合的戲劇段落，並透過排練與討論逐步調整結構，使整體演出在節奏與敘事上更為完整。

第三階段｜排練與整合

在完成各段落創作後，課程將進入排練與整理階段，整合不同片段並調整整體節奏。透過反覆排練，建立音樂、手語與肢體之間的協調關係。

第四階段｜成果呈現與交流

最終於劇場空間進行成果呈現，並邀請觀眾觀賞演出。演出結束後安排交流分享，讓參與者與觀眾共同討論創作過程與手語劇場的藝術特色。

師資介紹與參與對象

一、師資介紹

李承叡｜計畫主持人 / 主要講師
複象公場藝術總監，長期投入劇場創作與跨領域表演藝術發展。創作關注肢體、語言與敘事之間的關係，並持續探索聾人文化與劇場藝術的結合。

蕭匡宇｜手語教學與創作指導
專業手語翻譯與手語教育者，長期從事手語教學與文化推廣工作，並參與多項聾人文化與藝術相關計畫。

李承寓｜文本戲劇構作
2015年於台灣藝術大學獲得學士學位，主修導演和編劇，以本土歷史、地緣政治以及都市經驗作為創作主體，並且在劇場中嘗試編導不同形式的劇場作品

二、參與對象

本工作坊參與者共6名，包含聽人與聾人創作者：

聽人創作者	蕭匡宇、楊欣盈、黃詩雅
聾人創作者	郭肇盛、毛芷芸、楊晶婷

透過聾人與聽人共同創作的方式，建立多元文化交流的藝術環境，並在創作過程中發展新的劇場語言。