

認識戲偶種類

偶的分類方式非常多，尤其世界各國傳統偶戲及現代戲劇的發展不同；有人從他的功能上來思考，如戲偶、玩具偶、裝飾偶、巨型遊行偶...；也有人從造型或製作材料來分，如木偶、紙偶、布偶、襪子偶、填充偶...等；但是，大多還是採用主要的**操作方式**來區分。

綜觀一般的論述及經驗，將戲偶分為：

1.套在頭上或臉上的**面具人偶**；2.套在手上操作的**手偶/手套偶**；3.由上往下操作懸吊絲線的**懸絲偶**；4.由後往前操作的**執頭偶**；5.由下往上操作的**杖頭偶**；6.透過光影雕塑的**影偶**；以及7.利用各種器具轉化而成的**物品偶**。

1. 面具/人偶 (Mask, Body Puppet)

穿戴在演員頭上或臉上，再結合演員本身的肢體來演出。面具可說是偶戲最早的形式；在遠古時代，人類對於自然界打雷、暴風雨等現象十分畏懼及崇敬，因此藉由戴上面具的儀式方式作為與神明溝通的媒介。流傳至今，儀式性意義逐漸消失，娛樂性增加，變成一種演出形式。以面具演出的優點是，演員可藉由面具的表情輔助或改變，營造出一個渾然不同的角色。

◎ 操作秘訣

因臉部表情固定，演員肢體必須誇大。

2. 手偶/ 手套偶 (Hand Puppet, Glove Puppet)

套於手中操作均屬之；但因運用手的位置及巧妙不同，特別是手指，可分開口型及掌中型。前者如美國兒童電視節目「芝麻街」中的青蛙腳色；後者則以台灣傳統的布袋戲著稱，因托在掌上搬演，又稱為「掌中戲」。手指偶也可以被歸於此類。

◎ 操作秘訣

開口型的手套偶，強調大拇指與其他四指之間上下移動的關係；掌中式手套偶則需注意手指頭與戲偶身體構造的關係。通常以食指合併中指套於偶的頭或頸部，拇指和無名指加小指，則分別控制偶的左右手。傳統的布袋戲因為頭比較窄，所以僅以食指套於頸部，中指則與無名指和小指合併。

3. 懸絲偶 (String Puppet, Marionette)

操偶者從偶的上方控制戲偶，並利用絲線將偶的身體連結到上方的操控桿（傳統稱為提線板，因此也稱為提線傀儡），以拉動絲線來操控戲偶。因為線是軟的、難度較高，而且線的數量越多，偶可做到的動作越細緻。

東歐有些地區，則以鐵枝穿過偶頭到操控器來支撐戲偶，其他部位仍用線操作，稱為鐵枝懸絲偶 (Rod Marionette)。

◎操作秘訣

在拉動絲線時，必須找到戲偶與地心引力之間的平衡感，並避免絲線打結。

4. 執頭偶 (Table-top Puppet)

近代西方偶戲家借用日本文樂(Bunraku)的偶戲形式改變而來，操偶者站在偶的後方以棍棒或握環操縱戲偶。

◎ 操作秘訣

演出者通常為三人，因此三人之間的默契培養十分重要。通常主演者負責頭與右手的控制、另一位操控偶的左手，第三位則控制二隻腳；但可依照戲偶尺寸的大小與戲偶動作的需求而調整。

5. 杖頭偶 (Rod Puppet)

以木桿或棍棒連接偶的頭及身體，高舉於頭上搬演；或稱為棒偶、撐桿偶。

◎ 操作秘訣

一隻手握住主桿操控偶的重心，另一隻手則握住兩根手桿來操控偶的手臂。操演者身體的律動則扮演著偶的身體動作。

6. 影偶 (Shadow Puppet)

利用光影投射將偶的影像投射到前方螢幕上的演出，傳統稱為皮影戲。因為以前的影偶多用「皮」的材質，如：驢皮、羊皮、豬皮及牛皮等雕刻而成。現代則可使用卡紙、塑膠片、薄木板或護目鏡等方式取代，並增加色彩；同時，還能結合其它媒材及概念，運用影偶與燈光距離、位置的變化，創新為「光影戲」。

◎ 操作秘訣

影偶要緊貼銀幕，影子才會清楚，並可多利用燈光和影偶的位置變化，製造奇幻效果；儘量避免手影落在螢幕上，形成黑影。而螢幕的製作，則可用瓦楞紙箱或是畫框，貼上紙張、布或是浴簾形成螢幕。

7. 物件偶 (Object Puppet)

不拘操作形式，利用周邊物品的特徵，塑造性格即成，所謂拾物成偶，保留物品的特色，加以發揮想像力。

◎ 操作秘訣

可盡量利用物件本身的造型、顏色、功能模擬適合的角色，能適切掌握角色個性展現其活力特色即可。

戲偶動作練習表

基本技巧	中級技巧	進階技巧
走路	坐下、起身	跑跳
嘆氣	躺下、起身	放風箏
聽	哭泣	騎馬
聞	上樓、下樓	飛翔
用鼻呼氣	笑	挖洞
想	跑	掃地
想到點子	跳	划船
呼吸	扭屁股	溜冰
觸摸	從角落偷看	游泳
擁抱	突然出現、突然消失	跌跤
輕拍	拉繩子	噁心、嘔吐
爬	漂浮在空中	驕傲
搔癢	拍皮球	興奮
轉身	丟球、接球	喘氣
快樂	折棉被	好奇
悲傷	躲到棉被下	沒耐性
驚嚇	打開箱子、拿出東西	害羞
生氣	把東西放入箱子，蓋起箱子	挫折
擔憂	昏倒	感到被侮辱
害怕	死掉	哀求
看到東西	睡覺	無奈
拿起東西	拿起不同重量的東西	緊張
放下東西	得意揚揚	懊惱
以不同的方式看觀眾	偷笑、竊笑	擦地板
表示“是”或“好”	表示“冷”	打架（套招）
表示“不是”或“不好”	表示“熱”	Double take （回神定睛一看）

能量與情緒

1. 頓挫、重拍
2. 擴張、放鬆
3. 擺盪
4. 顫抖
5. 延續

操偶基礎 (草稿)

類型：操作、創作

構思：陳佳豪

課程目標

在實際操作一隻偶之前，希望能夠先引導學員回到一個中性的身體狀態，並且能夠以中性的身體，單純的操作各種材質。

課程三大方向：

○ 身體

• 基本功

中性的身體，會參考費登奎斯系統的覺察法和武術的站樁，引導學生尋找穩定且安靜的脊椎。

手指、手掌、手腕會融合布袋戲、杖頭偶、手影的基本練習做訓練，並且運用武術的意念引導、通臂拳的基本功，來達到肩、肘、腕放鬆的效果。

下盤的訓練會參考武術、舞獅的步法，和一般的肌力鍛鍊方法融合來做訓練。

以上的基本功，目的是為了訓練出合適進入中性操偶狀態的身體，可以達到有效率、放鬆、隨時準備好的身體狀態。

• 呼吸與身體的關係

呼吸的覺察，除了基本功的訓練之外，會引導學生從呼吸，意識橫膈膜的運作開始開始，一步步的自我覺察，尋找身體和呼吸之間的關聯性，學習藉由呼吸將情感和意念傳遞到操作物。

• 腳步和手的關係

同步與不同步，透過嘗試各種手和腳部之間配合或不配合，或快或慢的可能性，學員開始學習操作各種偶時候會有的移動狀態。

操偶一 (草稿) 類型：操作、創作

構思：陳佳豪

課程目標

這一階段，會開始建立起學員對於操偶的通用性概念（各種偶都適用的概念），並且開始會有多人操偶、以及人偶同台。
偶的種類上會以分解的執頭偶，組合出各種型態，讓課程由簡入繁，在每一種不同的結構組合中都能夠認識到不同動物形態的可能。
課程的後期會進入手套偶，以開展初步人偶同台的可能。

- 偶的通用性概念，是每種偶都需要注意的事，例如：呼吸、重量（重心）、結構、視線、面向、節奏、姿態、動態線條...等等。有了偶的通用性概念，接下來不論碰到什麼類型的偶，其實都可以自己去變化，用以面對現代偶戲類型的多變。
- 分解的執頭偶，將執頭偶的構造分解成各種不同的樣貌，例如：頭、蛋人、魚形、蛇形、鳥形、四足形、人形，等於是把一個複雜的偶，拆解成小單位，分開練習，在不同的型態裡逐步加入不同概念，最後就可以掌握完整的操偶概念，每一個部位也會很扎實的了解。
- 後期在進入手偶，是因為要開始人偶同台的話，我覺得手偶操作起來可能性比較多，在來是手偶的操作，和執頭偶、杖頭偶一樣，都是很直接的可以操作到頭部，也都會用到很多手腕，所以放在一起，可以學習轉換的方式。

目前先想到這裡，課程的編排方式以及手偶要有的內容之後再補上。

邱米溱 教材

身為操偶師的經驗覺得課程應該如何安排：

操偶師的身心準備

操偶師的基本功

操偶師與生命的連結

對各種偶的類型的基本操作與了解（術科、學科）

協調的身體

靈活的手指

強壯的臂力

覺察的能力

呼吸的練習

空間的敏感

同理心

觀察力

想像力

創造力

感受力

合作能力

溝通能力

偶的面相

偶的可能性

偶的呼吸

偶的協調

偶的節奏

操偶人如何與偶同台

身為操偶師的經驗覺得課程應該如何安排：

操偶師的身心準備

操偶師的基本功

操偶師與生命的連結

對各種偶的類型的基本操作與了解（術科、學科）

協調的身體

靈活的手指

強壯的臂力

覺察的能力

呼吸的練習

空間的敏感

同理心

觀察力

想像力

創造力

感受力

合作能力

溝通能力

偶的面相

偶的可能性

偶的呼吸

偶的協調

偶的節奏

操偶人如何與偶同台

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，
感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

- ✧ 填表人：盧侑典
- ✧ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<ul style="list-style-type: none">● 課程主題：如何在舞台上操偶● 對象說明：劇場工作者佳（也有素人版本）● 課程大綱： 如何在舞台上操作戲偶 上場前 場上 下場● 教材內容（簡要說明） 觸碰偶之前的身體狀態（內在意念） 拿偶的方式 偶的呼吸 操偶人狀態（何謂中性身體） 偶和身體的距離 偶的移動方式 幫偶搭配聲音 相輔相成的操作 聽偶的聲音，偶想去哪裡？ 偶離開和離開偶	

※ 本表可依創作、操作、製作等三類型課程複製、分別填寫。
※ 本表請於 7/31 前回傳。

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，
感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

- ✧ 填表人：__余孟儒__
- ✧ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<ul style="list-style-type: none">● 課程主題：戲偶結構機關設計● 對象說明：__有意願製偶者__（如劇場工作者、無基礎者…）● 課程大綱： (一) 平面戲偶設計： (a)平面力學原理 (b)影偶設計 (c)玩具劇場戲偶設計 (二)立體戲偶設計： (a)戲偶草模製作方法 (b)戲偶材料學 (c)戲偶實作● 教材內容（簡要說明） 目的是訓練學員能夠將設計出的戲偶，經由測試、實作獨力完成。以平面戲偶為基礎，讓學員認識基礎機關運作方式，再進階到立體的戲偶設計，透過反覆調整草模結構與操作方式，進而完成正式的戲偶。	余孟儒

- ※ 本表可依創作、操作、製作等三類型課程複製、分別填寫。
- ※ 本表請於 7/31 前回傳。

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，
感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

✧ 填表人：葉曼玲

✧ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<p>1. 課程主題：戲偶造型設計</p> <p>2. 對象說明：無基礎者（如劇場工作者、無基礎者…）</p> <p>3. 課程大綱：</p> <p>戲偶造型設計分成兩個目標，一個是比較概念性的-----如何發展出一個角色，一個是比較技術性的-----如何完成一個戲偶。這兩者中間會再填補關於美學上的概念，例如配色、造型、比例，及劇場各設計中的關聯等等…</p> <p>希望達成的目標：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 學習發展戲偶角色 ---尋找靈感的能力。從幾何造型、文字、童話、劇本發想2. 完成戲偶的能力 ---空間概念、動態力學、手作能力3. 具有美學基本概念 ---基礎素描、基礎雕塑、基礎色彩學、基礎美學。 <p>教材內容（簡要說明）</p> <p>影偶教學步驟如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 光與影的關係-----剪紙與光影。不同燈具(燈光 or 投影機)表現出來的影子，偶和螢幕燈具的關係。(以上課程可以從表演課延伸)2. 平面設計角色-----介紹各國影偶造型，從童話或民間故事中，發展角色造型。(3h)	葉曼玲

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，
感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

- ✧ 填表人：柯世宏
- ✧ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<ul style="list-style-type: none">● 課程主題：布袋戲羅曼史 (理論)● 對象說明：無限制 (如劇場工作者、無基礎者...)● 課程大綱： 布袋戲為台灣常見的偶戲表演，其源於宗教祭儀和說唱藝術發展而來，逐漸發展成多樣的為表演形式。臺灣布袋戲雖源於中國閩南地區，但隨著臺灣社會情境的轉變，其語言、唱腔和表演藝術等各方面，也產生「本土化」的既有範疇，並發展出臺灣特有的演出風格與規範。● 教材內容 (簡要說明) 1、布袋戲歷史發展 2、布袋戲演出風格類型 3、比較台灣與中國的表演特色 4、布袋戲的劇本與音樂 5、布袋戲舞台美術 6、布袋戲未來與發展	

- ※ 本表可依創作、操作、製作等三類型課程複製、分別填寫。
- ※ 本表請於 7/31 前回傳。

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，
感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

- ✧ 填表人：孫成傑
- ✧ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<ul style="list-style-type: none">● 課程主題：物件劇場操作二● 對象說明：有操偶經驗者（如劇場工作者、無基礎者…）● 課程大綱： 玩布料 布料創意發想 布料操作（個人） 布料操作（多人） 布料操作（團體）● 教材內容（簡要說明） 布料的玩法說明 如何操作布料 如何運布成偶 個人操偶練習 多人操偶練習 《布可思意的世界》之〈開場〉排練	孫成傑

※ 本表可依創作、操作、製作等三類型課程複製、分別填寫。
※ 本表請於 7/31 前回傳。

偶戲職人學校-課程規劃表

各位老師好，

感謝成傑老師提供的課程規劃基礎，以下邀請各位老師們依各自專長，協助填寫可授課之課程大綱與簡要教材內容，謝謝！

◇ 填表人：孫成傑

◇ 類型：創作型 操作型 製作型

課程內容	師資
<ul style="list-style-type: none"> ● 課程主題：懸絲偶控制器製作 ● 對象說明：<u>有經驗之製偶者</u>（如劇場工作者、無基礎者…） ● 課程大綱： 各式懸絲偶控制器說明與講解 懸絲偶控制器製作 ● 教材內容（簡要說明） 東西方懸絲偶控制器分析 控制器個部位講解 製作控制器 	孫成傑

※ 本表可依創作、操作、製作等三類型課程複製、分別填寫。

※ 本表請於 7/31 前回傳。