

《當我們一起走進光裡》

—— 給偶戲演員的光影/物件工作坊

研習手冊

【工作坊時間與課程內容】

日期	時間	地點	課程內容
2025.01.13 (一)	14:00~17:00	壹玖空間	手電筒原理與操作
2025.01.14 (二)	14:00~17:00	壹玖空間	手電筒實作與光影面具
2025.01.20 (一)	14:00~17:00	飛人集社 排練場	皮影戲偶初探
2025.01.21 (二)	14:00~17:00	飛人集社 排練場	關節影偶製作
2025.02.10 (一)	14:00~17:00	壹玖空間	OP機操作-1
2025.02.11 (二)	14:00~17:00	壹玖空間	OP機操作-1
2025.02.17 (一)	14:00~17:00	壹玖空間	呈現技術執行
2025.02.18 (二)	13:00~17:30	壹玖空間	呈現

【工作坊師資】

薛美華 | 講師

台灣資深物件操偶師，偶戲藝術編導演、戲劇教育工作者。

畢業於天津師範大學應用心理學系碩士、國立臺灣藝術大學、國立復興劇校京劇科，是一位全方位編導演藝術創作者，從人戲到偶戲，從傳統到現代，細膩的風格，打磨出令人驚豔的動人作品。

成立「在藝起—Toy Theater」。推廣「微型劇場」透過偶戲的媒介開啟個人在生活中進行微型創作，運用玩具及生活周遭的物件說故事，啟發參與的人回到自我本身的細膩觀察，重新發掘生活中細小的喜悅與驚喜。

林筠喬 | 講師助理

從北藝大戲劇系畢業之後，筠喬並未停下在表演藝術領域的求學腳步。剛從大學畢業的筠喬即開啟了與無獨有偶劇團連續8個月的合作，也是在這段合作期間遇見了偶戲啟蒙，同時也是該次合作的導演，薛美華老師（其後也和無獨有偶的藝術總監鄭嘉音老師合作）。接著前往法國巴黎國際賈克樂寇戲劇學校2年的學習，再加上法國陽光劇團工作坊的經歷，使得筠喬對肢體、即興、物件等等非傳統話劇的劇場表演形式，具備大量實作經驗以及有別於美國方法演技的歐陸美學觀點。

透過《國際偶戲職人學校》實驗班與《不看前面的時候》的發展，筠喬與美華老師建立起良好的溝通與畫面編排默契；就光影操作執行面而言，筠喬在《不看前面的時候》排練過程中，也展現有效的統整力以及嚴謹的執行力，將美華老師的建議轉化成實際的光影畫面。筠喬多樣化的經歷與積極分享的性格，勢必能提供本次工作坊莫大的助益。

【課程簡介】

手電筒 # 手影 # 人體光影 # OP機 # 物件

工作坊從最常見的手電筒開始，讓光本身成為表演主體，以此發展角色性格。

接著再讓身體、手進入光區，產生影子，用明暗對比創造更複雜的畫面與敘事。

探索完身體與手電筒，光影面具延伸臉部與頭部輪廓，彷彿表演者的第二層身體。從此開始，我們探索身體以外的延伸物件表演方法。

關於物件的探索，除了光源是否移動的變因，顏色、大小、透明度、焦距、動態也進入我們的視野，分鏡與敘事也開始被考慮進觀看的經驗中。

創作之外，我們也探索製作的世界。透過製作關節戲偶，將操作、製作與設計之間的那層紗揭開，讓表演著不再停留於被動接收的位置，也發展自行解決問題的技術。

「從探索與遊戲中遇見光影，最終用光影說出一段小故事。」最後一堂課安排小呈現，邀請物件、偶戲表演工作者到場觀賞，並提供表演者與觀眾直接交流的機會。