

2015 懸絲偶大師班 課程紀錄

7/9

早上

一、偶戲村環境介紹

二、學員自我介紹

三、老師自我介紹、工作坊內容講解

1. 偶戲是一種服務，如同其他任何職業。服務可能為他人帶來娛樂、治癒、或造成某些影響，用這種想法思考，就會嚴肅地看待這件事，也就是業餘和職業的差別。

2. 偶戲起源有二：宗教儀式、小孩嬉戲

3. 小孩的遊戲不只是在玩，其實是透過遊戲而表達自己的內心，所以希望偶戲工作者在兼顧專業的同時，也不要失去童心。

四、偶戲表演 ABC

Awareness 知覺、Breath 呼吸、Connection 連結

五、Awareness 知覺

1. 日本武士的故事

2. 察覺觀眾，並把自己準備好

六、練習

1. 在空間中遊走，意識放在走路的身體，每一步都是有意識地。

2. 繼續遊走，閉上眼睛，走動空間剩下一半，有人會被停止動作。

3. 分成兩組，面對面每組站成一排，那一排會形成一堵牆，對面會有一個人走來，要用意識阻擋來人，對方進入牆壁後，換人。

下午-晚上

一、關於知覺：是創作的靈感來源、製偶的資料庫。

二、對偶的可能性的想像和知識，知道得越多，就有越多種可能性可以選擇，在做選擇前要熟慮，而不是因為只知道某一種方法所以就不去思考其他可能性。

三、老師的期許：希望大家能做出精緻的木工、知道不同關節的做法、知道不同的操作方法、並讓大家都建立起自己的資料庫。

四、分享，可提升偶戲的境界，要讓資訊流動、進步。

五、老師的戲偶示範

六、畫角色造型圖。

七、畫結構圖

八、手肘、膝蓋的關節：

1.球型關節。

2.正面圖、側面圖：一定要畫中心線，關節都會在中心線上。

3.為了讓偶走路更穩定，可在小腿、下手臂、骨盤處加鉛塊。

4.木雕的頭要挖空，因為：1.減輕重量、2.太重容易影響整體重心、3.木頭較不容易裂開。

九、這次製作約 40-45 公分高的偶。

十、正面圖和側面圖的水平線要對齊。

十一、若範圍或偶的尺寸太小，甚至可以考慮不要做關節

7/10

早上

一、關於呼吸

1.操偶師最重要的就是呼吸。

2.呼吸延續，偶在場上就能延續。

二、練習

1.兩人一組，一人推一人抵抗，推者試兩種方式：屏息推、配合呼吸吐氣時推。抵抗者試抵抗時吐氣。

2.精氣球傳送：向左傳喊 zip，像右傳喊 zap，隔空傳喊 woosh。

3.破牆。

三、阮義的小小迷航偶分享。

下午-晚上

一、工廠安全提醒

二、木雕工具介紹

三、木頭特性介紹

1.木頭的順向(順著維管束的方向)會比較強韌

2.長形、或較脆弱的部分，一定要使用順向的木頭

3.木雕入門練習一把木塊雕成蛋型

四、木雕原則：大拇指抵住木頭，刀往自己的方向刻。

五、巴里島木雕師傅經驗分享

六、不同的木頭：

老師在歐洲和美國常用 lindewood(或稱 limewood、basswood)，木紋較少，容易雕刻

好木頭樹節會少

七、拿到木頭時，先檢查有無裂縫、破損，注意節的位置、大小

八、鋸子的不同：歐洲鋸是推做功，日本鋸是拉做功

九、木工需要的工具：兩三把好的雕刻刀、一把鋸子、木製夾具(金屬夾具容易傷害刀鋸)、大型機具(基本：帶鋸機)

十、開始製偶，先從手腳開始。

十一、 偶的手不只是模仿人，更要表現偶的角色的性格。

7/11

早上

個人偶的手、腳製作、結合

下午

老師《蛻變》演出

7/12

早上

一、暖身

二、Zip zap 練習

三、分成 3-4 人一組，用布塊組成生物，模擬動態

下午-晚上

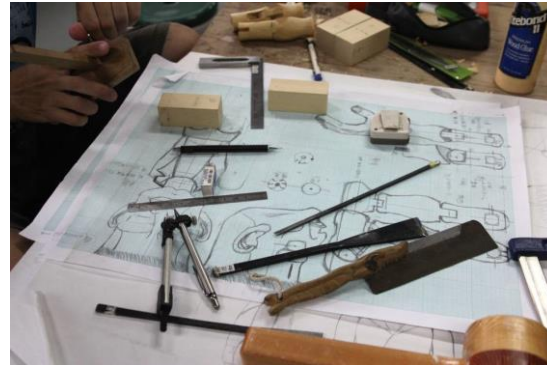
一、戲偶分享

1.眼珠中的光芒：在瞳孔裡加入白點，可增加偶的生命力，但注意白點要在同一個方向，不然會變鬥雞眼。

二、頭部製作：

- 1.通常先從側面開始發想，但較廣為人知的角色(如科學怪人)也可從正面開始。
- 2.注意較突出的部分(如角、耳朵)，可能是另外加上去
- 3.思考空間問題：有沒有機關？關節連接的地方在哪？如果要維修怎麼辦？
- 4.如木塊不夠大就要接，接縫會隨著時間越來越明顯，不要放在正中間。
- 5.先考慮基本輪廓
- 6.特別注意脖子位置
- 7.把頭挖空的步驟：側面切好後，先切挖洞的線，再黏回去，刻正面，大概刻好後再打開頭蓋、挖空，再黏回去刻細部。

三、當有未知的關節或需研究的技術時，可先用紙型做測試。脖子的接點如很不確定，也可先畫紙型，放在全身的施工圖上測試點的位置。

7/13

早上

一、zip zap 練習

二、兩人一組，一人為偶，一人為操偶者，像日本的文樂一樣。

三、布料的小組練習

下午-晚上

一、頭部雕刻注意事項：

- 1.最高點的中心線先在木頭上畫出來
- 2.可以先雕半臉，再雕另一半，但若頭太大或經驗不足，最好兩邊一起雕
- 3.可使用兩頭都是刺的圓規，在臉上測量，可測量非平面的長度，已確定左右臉不會差太多。

二、太過細緻的關節可以用塑膠板(ABS 板)來做，薄且堅固。

三、雙腳板可特別設計，可以用不同角度來創造偶的個性(如內八、外八等)。

7/14

早上

一、學員頭上套紙袋，在不能用使用表情的情況下，試著只用身體姿態來表現情緒，此練習可延伸到偶的姿態上，因為偶的表情難有變化，需用很多的身體姿態來表現。

二、布料的小組練習

下午-晚上

一、個人進度檢查、安排接下來的進度

二、手臂和手掌的接法：

- 1.繩子
- 2.皮革
- 3.木棍固定
- 4.one piece
- 5.注意連結的繩子最好不要有彈性

三、操縱桿介紹

- 1.T 字操縱桿：最簡單，只需要七條線，但操作性相對差。
- 2.直立式操縱桿：本次使用，操作性高、對手的負擔也小，但相對複雜。
- 3.此次基於時間因素，由老師統一製作大家的操縱桿。

四、頭的另一種做法

- 1.用木頭夾板切出正面、側面輪廓，然後將兩片夾板交叉黏成垂直十字
- 2.中間空的地方用泡棉補滿，再把泡棉削成要的形狀。
- 3.特別注意要連接脖子的地方，一定要是木頭
- 4.側面是完整的，正面切半再黏上

7/15

早上

一、利澤老街導覽

二、布料小組練習

下午-晚上
頭與身體製作

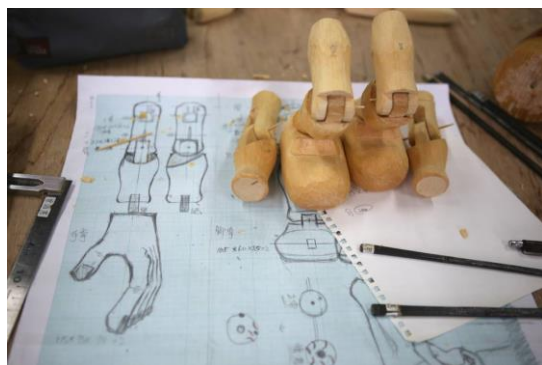
7/16

早上

一、布料小組練習

下午

開始連接四肢、身體、頭

7/17

早上

二、布料小組練習

下午

連接四肢、身體、頭

7/18

早上

一、布料小組練習

二、呈現內容說明討論

下午-晚上

一、結合操縱桿、吊線

1. **Bross control**：適合走路，但如手要多加動作，須外加操縱桿。
2. 在操縱桿上鑽洞，一定要畫垂直線，確定動是垂直的。
3. 常用楓木製作操縱桿
4. 如果偶的頭太大，肩膀的線被頭卡到無法垂直，則在肩膀邊緣延伸出鐵絲，來吊肩膀的線。
5. 先決定表演時的高度，以決定吊線的長度，盡可能讓操偶人的手不要太累，但偶的肩膀也不能被提高。
6. 吊線的順序：先吊肩膀、再吊頭，然後身體(後背、屁股)、腳、手。
7. 注意肩膀的線要在身體的側中心線上。

7/19

早上下午各一場呈現

下午呈現結束後，學員與老師分享工作坊心得