

2017

懸絲偶大師班

MASTERCLASS OF STRING PUPPETRY

無獨有偶工作室劇團

Lizé Puppet Art Colony
利澤國際偶戲藝術村

課程主題

下午及晚上以亞伯特·羅瑟 (Albrecht Roser)，以及
福列茲·賀伯·布洛斯 (Fritz Herbert Boss) 建立的「三
點吊線」理論基礎開始，學習如何有效的駕馭「懸
絲偶」與「重力地心引力」的關係，學習利用兩傘
的傘骨結構來製作機關懸絲偶，首先探索傘骨可以
呈現的特殊身體律動效果，然後再為其加上頭部或
手部來強化懸絲偶的行動，最後的步驟是為懸絲偶
設計製作連切的操縱桿，讓偶達到豐富表現力。

2017 THEME

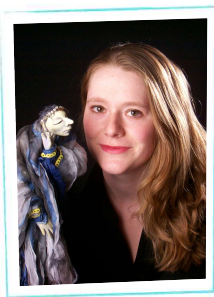
講師介紹

艾莉絲在16歲時製作了第一個懸絲木偶。之後艾莉絲進入柏林「Emo-Busch表演學校」以及「斯圖加特音樂與戲劇大學」學習偶戲。艾莉絲曾多次參與以政府資助懸絲偶大師亞伯特·羅瑟 (Albrecht Roser) 的工作坊，之後便為羅瑟先生延攬為工作坊助理教師。

2004年艾莉絲創立FAB劇團，持續與音樂家、說書人、偶戲家們合作，致力於探索材質和物件的故事敘述。艾莉絲擅長各類型的偶戲演出，但她最鍾情於懸絲偶。她的演出偶戲均為親手設計製作，囊括木頭、泥塑、橡膠等各式材料。多年來艾莉絲帶著她的作品到法國、波蘭、盧森堡、奧地利、比利時、荷蘭、拉脫維亞、美國等許多國家的藝術節演出。

艾莉絲目前任教於「德國斯圖加特音樂與戲劇大學」，教授懸絲偶，也於海德堡教育大學「Karlsruhe教育大學」兼課。同時也積極參與國際偶戲工作坊，課程涵蓋戲偶開發、表演、製偶及操偶，著重於讓學員開發潛能，發揮自身的特質，同時也積極接受各界邀約擔任操偶師、製偶師或導演工作。

<http://www.fabtheater.de>

艾莉絲·泰瑞思·葛夏科
(Alice Therese Gottschalk)

課程表

日期	上午 9:30-12:30	下午 2:00-6:00	晚上 7:00-9:00
7月10日(一)	相見歡—自我介紹 肢體訓練—接觸即興	絲市懸絲偶製作	絲市懸絲偶製作 晚安前的收心操
7月11日(二)	肢體訓練—關節靈活、定位點 觸覺訓練—絲市、膠泥	懸絲偶製作—傘骨的探索： 結構、運動方式	戲偶身體設計 晚安前的收心操
7月12日(三)	肢體訓練—動機、停頓、節奏 操偶訓練—底張、呼吸、變形	戲偶身體設計、製作	身體製作 晚安前的收心操
7月13日(四)	肢體訓練—帶領與跟隨 操偶訓練—竹棍、視線與觀察交流	身體製作	偶頭設計 晚安前的收心操
7月14日(五)	肢體訓練—肩膀與手臂 操偶訓練—間接操作，懸絲結果	偶頭製作	手部設計 晚安前的收心操
7月15日(六)	肢體訓練—臀部與骨盆 操偶訓練—懸絲結果、絲市偶	手部製作	交流劇

課程表

日期	上午 9:30-12:30	下午 2:00-6:00	晚上 7:00-9:00
7月16日(日)	肢體訓練—綜合練習 操偶訓練—絲市偶、偶頭偶	戲偶關節組合	操縱桿設計 晚安前的收心操
7月17日(一)	肢體訓練—綜合練習 情境發展—絲市偶、偶頭偶	操縱桿製作	綁線 晚安前的收心操
7月18日(二)	肢體訓練—綜合練習 情境發展、小品創作	偶頭與手腳上色	綁線 晚安前的收心操
7月19日(三)	視身 情境發展、小品創作 戲偶修整	小組排練與討論	小組排練 戲偶修整 晚安前的收心操
7月20日(四)	視身 學員作品排練	學員作品排練	表演呈現舞台準備 晚安前的收心操
7月21日(五)	視身 成果演出11:00	14:00-15:30 心得討論 15:30-17:00 整理場地、戲偶打包 17:00散課	

無獨有偶

The Puppet & Its Double
Theater

無獨有偶劇團於1999年，大力推廣偶劇在當代表演藝術裡的自由空間，將情感注入戲偶靈魂，找到人與偶互動的和諧感動。演出以精緻戲偶工藝著稱，形式涵蓋手套偶、懸絲偶、杖頭偶、執頭偶、光影劇場等，獨特的劇場故事手法，並積極跨界實驗、開發「人」所不能為的無限想像。2002與2009年兩度入圍台灣新藝術獎「年度十大表演藝術」；並屢獲海內外藝術節邀演，足跡遍布北美30座城市，是台灣最具國際知名度的當代偶劇團。

2013年無獨有偶劇團宜蘭五結鄉，花費兩年時間整建閒置穀倉成為「利澤國際偶戲藝術村」，園區備有60坪排練場、專業製偶工廠以及小型展演空間，園區特設經營國際交流以及教育推廣、開創獨特實驗場域，提供海內外偶戲工作者創意開發平台，是為具有國際影響力的當代偶戲創發基地。

工作團隊

藝術總監 鄭海靈 Jo

藝術總監 曾麗芬 Sabrina

行政總監 曾麗真 Lily

技術總監 盧行 Louis

總務 涂耀貴 Tuba

翻譯 陳祥 Chee-hann

工廠管理 鄭聯文 Edward

行政 林桂吟 Jia-yin

教學助理 林怡伶 Yi-lin

教學助理 陳穎如 Dolly

學員

黃凱琳 Kai
表演/創作/戲劇教學
Performer/ Art creator/
Performing and fine arts teacher

于惠平 Ping
自由工作者/英文系
Theatre Practitioner/
Department of English Literature

林麗仁 Bini
表演/藝術系
Student of Theatre Arts

周彤馨 Abijong
表演/創作/戲劇教學
Performer/ Art creator/
Performing and fine arts teacher

陳恩輝 Wendy
自由工作者/戲劇學系
Theatre Practitioner/
Department of Theatre Arts

余龍 Long
影視表演
Screen Performance

學員

蔡婉琪 Wanny
廣州木偶劇團/粵劇團兒童劇團
Member of Kungfu Troupe/
Or Children Theatre

林曉婷 Teresa
澳門木偶劇團/粵劇團藝術總監
Art Director of
Rolling Puppet Alternative Theatre

鍾七 Kevin
澳門木偶劇團/粵劇團行政總監
Admin Director of
Rolling Puppet Alternative Theatre

王麗潔 Citrus
戲劇研究系
Student of Institute of Theatre Arts

羅元鴻 Home
農民
Farmer

余金華 Ruby
金工創作/應用藝術研究所
Metalwork and Design/
Institute of Applied Arts

鄭志明 Jimmy
木偶製作
Puppet Designer

提醒事項

一、課程事項

1. 製作過程大量使用刀剪、電鋸、電鑽等鋒利工具，請務必注意安全。
2. 戲院教室沒有冷氣，天氣炎熱，請隨時注意補充水份。
3. 課程期間學員將體驗無獨有偶"生活、勞動、創作"大家族式的生活方式，因此學員將輪流擔任值日生負責清潔工作，並共同協助工具材料整理與教室整潔維護。

二、生活事項

1. 偶戲村廚房提供午餐、晚餐，可提供鍋邊菜，但無法提供全素，要包伙食者費用於報到時繳交。
2. 偶戲村備有通鋪式學員宿舍，距離上課地點走路五分鐘，備有洗衣機、冷氣機、吹風機、電風扇、宿舍由住宿者共同維護整潔，7/10 (一) - 7/21 (五) 晚上可提供學員住宿，水電清潔費於報到時繳交。
3. 學員物品若暫放宿舍公共區域請寫上姓名，學員離開宿舍時請將床單、枕頭套、被套拆下放置一樓沙發，以利工作人員清洗。

三、交通

1. 偶戲村交通位置位於宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號，距離國立傳統藝術中心十分鐘車程，冬山河親水公園五分鐘車程，可搭乘火車或客運到羅東站，從後站出來有公車1797於「利澤蘭」下車，台灣好行-冬山河遊艇於「利澤東街」下車。
2. 課程期間可安排交通統一帶學員採買生活用品，學員可相約後和工作坊教學管理預約的交通安排。

偶戲英文學一學

手工工具類 Tools			
起子 Screw Driver (一字頭 cabinet tip) (十字頭 Philips head tip)	直角尺 Square	剪刀 Scissors	美工刀 Cutter
萬能鉗或固定鉗 Vise Grip, Locking Pliers, Grip Plier	鋸子 Hand Saw	錘子 Hammer	鉗子 Plier
平口鉗 (鋼絲鉗，也俗稱老虎鉗) Side Cutting or Linesman's Plier	砂紙 Sand Paper	斜口鉗 Diagonal Cutting Plier	皮帶打孔鉗 Punch
鯨魚鉗 (魚口鉗) Slip Joint or Sheep Nose Plier	捲尺 Tape Measure	錐子 Awl	扳手 Wrench
內六角扳手 Allen wrench	固定夾 Clamp	鑿刀 Chisel	銼刀 File
尖嘴鉗 Needle Nose Plier	固定夾 Clamp	針線 Needle and Thread	固定鉗 Vise
雕刻刀 Carving knife			

偶戲英文學一學

電動工具 Hand Power Tools	大型電動機具 Stationary Power Tools	五金 Metal Hardware
電動工具 Hand Power Tools	大型電動機具 Stationary Power Tools	五金 Metal Hardware
手攪線鋸機 Scroll Saw/Jig Saw	帶鋸機 Band Saw	釘子 Nail
保利線切割器 Hot Wire Cutter	鑽床 Drilling Machine, Drill Press	螺絲釘 Screw
電鑽 Screw Gun	砂帶機 Belt and Disk Sander	螺絲 (螺柱) 與螺帽 (螺母) Bolt and Nut
磨沙 Drill bits	砂輪機 Grinder	墊圈 Washer
小型研磨機 Dremel	角度切割機 Chop Saw	洋眼 Screw Eye (Eyebolt)
充電 Charge the battery	平台鋸 Table Saw	鉗線 Hinge
	備用鋸片 Spare saw blade	氬焊棒 Welding Rod
		鉛錘 Lead Weights
		牙籤 Tooth pick

偶戲英文學一學

材料 Materials	
木頭 Wood	彈簧 spring
圓木棍 Dowel	管狀物 tube, pipe
夾板 Plywood	傘骨 Umbrella Skeletons
藤條 Rattan or Cane	釣魚線 Fishing Line
布料 Fabric	繩子 String
塑膠 Plastic	輪胎橡膠皮 Tire rubber
保麗龍 Styrofoam	彈力繩 (機車綁帶) Bungee cord
木珠 wooden ball/ sphere	顏料 Paint

膠類 Glue
AB膠 Epoxy
白膠 White Glue
木工膠 Wood Glue
熱融膠 Hot Glue
強力膠 Contact Cement
雲紙膠 Wall Paper Glue
三秒膠 Super Glue

偶戲英文學一學

偶戲種類 Forms of Puppets
人偶 Body Puppet Puppet/Marionette
手套偶 (手偶) Hand Puppet
杖頭偶 (提桿偶) Rod Puppet
懸絲偶 (提線偶) String
談話偶 Table-top Puppet
影偶 Shadow Puppet
物件劇場 Object Theater

懸絲偶相關
水平提線桿 Airplane Control (horizontal control)
垂直提線桿 Vertical Control
布洛斯提線桿 Bross Control (布洛斯先生發明結合兩種優點的提升桿)

偶戲英文學一學

身體部位	
軀幹 Torso	頭 head
脊椎 Spine	上臂 upper arm
關節 Joint	下臂 lower arm
手腕 Wrist	大腿 upper leg
手肘 Elbow	小腿 lower leg
肩膀 Shoulder	手 hand
脖子 Neck	手掌 palm
胸 Chest	手指 finger
腰 Waist	腳 foot (feet複數)
骨盆 Pelvis	腳趾 toe
膝蓋 Knee	腳底板 sole
腳踝 Ankle	

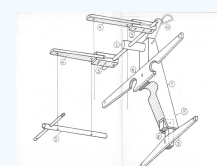
操偶訓練常用詞彙
操偶 Puppet Manipulation
使...有生命 Animate
呼吸(名詞) Breath
吸氣 Breath In
吐氣 Breath Out
重心 Center of Gravity
類型化/風格化 Stylized
誇張 Exaggerate
角色 Character
精髓 Essence
動作 Movement
動機 Motivation/Drive
情緒 Emotion

偶戲英文學一學

Vertical Control →

→ Airplane Control

→ Bross Control

我的心得

我的心得

懸絲偶大師班

指導單位： 文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦單位： 無獨有偶工作室劇團

協辦單位： Lizé Puppet Art Colony
利澤國際偶戲藝術村

贊助單位： 國家文化藝術基金會
NCAT National Culture and Arts Foundation

無獨有偶工作室劇團
 地址：26841 宜蘭縣五結鄉南澤路37號七號倉庫
 Tel: (03) 950-1977 聯絡人：曾麗真
 E-mail: puppet2@ms38.hinet.net Website: www.puppet2.com

