

三、研習課程講義

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 24 日 (五)	上課時間	09:30~21:00
參與人員	師資： 章華華 學員： 柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影： 陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、 操作杖頭偶的三個重點

1. 肢體[corporeal]的搭配

→ 腳步的重要性 [操偶師先學會各種基本功，再拿著杖頭偶模仿人的姿態]。

操偶師的腳，是偶的根。

* 華華老師:如同戲曲的「風格化」、「程式化」的形體動作，用誇張、藝術化後的身段來塑造人物性格及身分。

2. 捻功（操縱手桿）

→ 讓杖頭偶“雙手”靈活。

* 華華老師: 手指推捻運動及亮相 [姿勢美、風格化]

3. 腕子功

→ 關於呼吸

* 華華老師:手腕運動(生命桿)、呼吸(提腕、壓腕)、視線/看、動機/想

三個基礎技巧需和諧地融合在一起

二、 今日課程

1. 老師示範操作杖頭偶（春江花月夜（旦角）與丑角官員）

東方的東西是看不見的[抽象、含蓄]，很多東西是在腦海、想像與現實中交錯而成的，有時一個旋轉就能將情緒表達出來。

2. 球的練習

(1) 手持著球，手腕要用 8 字讓其運行。轉彎要像騎自行車一般

腳根先著地，接著腳心、腳尖，膝蓋要彎。

(2) 拿著球跟著音樂行動

(3)兩人的球不能碰撞，在此條件下尋找彼此間的關係

*華華老師:從呼吸開始，找到自己和 object 還有對手演員之間的關係。

3. 風格化角色形體

(1)將軍（生行山榜圓場，或偏大花行當）：拉山膀、亮相、變換方向、氣場。
東方人的身材雖然較為嬌小，但藉由風格化，可以把自己的氣場放大

*練習後講評：

走八字時，轉身很重要，必須連貫。拉山膀的手，就像操作杖頭偶。寫實的戲有時需要演員放鬆，但風格化的戲則經常相反。

(2)女生的腳步（小旦圓場）

小碎步：腳跟著地，腳心、腳尖，加上肢體核心帶動步伐。

4. 偶的操作

腳與肩同寬，偶的位置不能在手臂的正前方，在操偶時，要能看見偶的側臉為佳。（手桿）食指與拇指控制偶的右手，拇指與虎口則是控制左手。

(1)手的左右擺動：訣竅在於，將偶的手自然垂放，鐘擺般的左右弧線擺動。

(2)先練操偶人的肢體，再帶到偶上 [body, gesture+ Breath]

(3)亮相 [重心在右腳與左腳時出來的效果會不同]

*華華老師：身體需要適時跟上你的偶

5. The exercise of kids

藉由 improvisation 華華老師藉此教大家腕子功的重要性

*華華老師：

a. 腕子功→給偶思想、情緒、狀態

b. 用偶戲表演要講求乾淨、清楚 [otherwise audience can' t understand]

c. Pause（停頓）的重要性、Level 高低的運用

d. 偶是符號

e. 人如果可以演為何要用到偶？

三、 晚間講座

*華華老師：

道家的思想對於 puppeteer 是有幫助的

越簡單越有空間讓觀眾去想像

要成為好的杖頭偶操偶師，是需要各方面的訓練，包含舞蹈、操偶、聲音等等

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 25 日 (六)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資：章華華 學員：柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影：陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、肢體練習

1. Interact with a ball

→ 想像球是你肚子裡的小孩

* 華華老師：必須先和 object(puppet)有情感、有 connection

* 華華老師：這個練習是練習一種「醞釀」，讓你知道如何和 object 有情感、有 connection，之後要記住這個「醞釀」，以後表演時，要能把這個醞釀縮短。

* 華華老師：得用「心」來表演，藝術與技術不同的地方在於藝術是在傳遞感覺、訊息的

* 華華老師：技術性的東西，如果能帶感情下去練，會練得比較快

2. 將軍（生行）與女生（旦行）的步伐

* 華華老師：在走女生的步伐時，要想像是走在水上，身體要往內傾（下旁腰）。步伐中間無空隙。

* 華華老師：走圓場時，視線是對著中心點，方向轉換時，手的動作轉換都是個圓。

3. 戰鬥肢體 improvisation

* 華華老師：手腕是要與腳同時搭配的

* 華華老師：注意肢體的方向，要照顧到觀眾

* 華華老師：動作不要碎

* 華華老師：用操偶師的肢體，去幫助偶創造出不同的高度

一、偶的操作

1. 走路：重拍

2. 女人走路（小旦步）

(1) Embody first

(2) 腕子功，軸心繞 8 字

a. 偶的跨在動，頭有轉，但不動

b. 重拍(Da)

c. 要把 8 字完整的繞完

d. 加上音樂，幫助會很大

(3) 老人（末）

(1) Embody first

(2) 身體向前傾 [是以手腕操控命桿讓偶傾斜，而非整個手臂前傾]

3. 捻功 [基本功]

(1) 體操

偶的雙手往中間、上面、打開、回來

偶的雙手往外打開、上面、中間、回來

(2) 甩袖

(3) 側邊

(4) 類似水波的脚步

拍子是一、二、三，重點是在三

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017年11月26日(日)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資： 章華華 學員： 柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影： 陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、肢體訓練：

1. 暖身—

(1)自主暖身，每個人將身體伸展開，並將這幾日經常運動到的部位作活絡。

(2)與「球」相處：加入死亡與靈魂情境。訓練身體與物件的關係。起身時，注意身體的延展，以「順」為起身關鍵，讓身體不屈就於物件，而是很流暢的起身

2. 兩兩一組，情境發展。

二、操偶訓練：丑官特色介紹

1. 身段：跳耀，俏皮。動作利索、清楚。

2. 命桿：以手腕提腕壓腕帶動，操偶師肢體配合跳耀。

需將情緒投射給觀眾。

3. 手桿：動作乾淨、配合肢體動作、動機，前後或左右擺動。

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 27 日 (一)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資：章華華 學員：柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影：陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、肢體訓練：

1. 暖身—

(1) 自主暖身，每個人將身體伸展開，並將這幾日經常運動到的部位作活絡。

(2) 身體延展，手部與四肢的動態與熱身。

(3) 與球體共舞：如同太極的概念，跟球呈現自然的互動，讓身體隨物件而走。藉此訓練肢體與物件的協調性。

→ 老師指示：把球當成自己的孩子、球隨風而擺盪(微風/狂風)、球落下並且飄起。

二、操偶訓練：

1. 長袖功—

(1) 下擺甩袖，讓袖子的甩動與操偶人本身的肢體合一。跟著拍子自然擺動。並加入腕子功，跟隨自己的呼吸、腕子的擺動。

(2) 上袖擺動

*華華老師：基本功—雖然捻功很重要，但身體的支撐更為重要，決定了它的生命，是「根」。而腕子功是給予偶呼吸、姿態。

三、長袖舞練習(梁祝)：

1. 跑圓場：轉換方向的技巧，過彎之前提早加腕子功，讓偶頭自然繞八字轉身。

2. 雙袖後擺，交替後擺時，除了手指捻桿，角度也需考量進來。

3. 排隊型及舞步。

四、戲曲身段—仿三岔口片段：

打鬥片段的教學

兩人一組，直接用身體練習片段

(跑圓場、兩人呈現對比的角度與方向亮相；向左尋找、向右尋找、轉身；向上尋找、向下尋找、中間、碰撞；開始打鬥，雙手撥、壓、轉身、轉身、攻擊對方)

*華華老師：練習時，注意腳步要乾淨、清楚。因為一旦拿了偶，若腳步含糊不清，像偶沒有腳、沒有重心跟重點。

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 28 日 (二)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資：章華華 學員：柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影：陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、 身體訓練

1. 暖身
2. 小碎步練習—女子走路時，腳的腳步重點：落下是由腳跟到腳尖

二、 情境練習

1. 女子情境—當英台想與山伯坦白時，的害臊。
→東方女性的柔美，腕子功(畫八字)手部的靈活、柔軟
→重點：過程的重要、自己要呼吸-要給偶呼吸、含蓄的美要表現出來。
2. 男子走路—
(1)人的步伐，肩膀的晃動、膝蓋彎曲
→表現男子的英俊挺拔，所以身體的延展很重要。
→拿偶時，放入太極-圓的概念進入。到點位時，定住不要動。

三、 水袖功

1. 兩側甩袖
往左走時，袖子甩向右側；往右走時，袖子甩向左側
2. 後甩
到位高處時，兩桿呈現 90 度的角度。雙袖往上往後甩出。
記得要保持吸氣吐氣，甩出時，偶頭看向左手。
3. 舞袖迴旋
左手執捻工，讓偶的右手水袖拋上左手，拋的同時操偶師吸右腳，往左前上步。
頭往左上擺，微下左旁腰。
4. 擁抱
在下方者，兩桿在內，頭在上方者的肩上。注意手部部要擋住頭，是自然垂下的。

四、 徒手打鬥

1. 身體的複習，打的乾淨俐落，亮相時清楚，沒有太多瑣碎動作。
2. 偶的徒手打鬥—自己想結局。
*華華老師：動作乾淨清楚
*華華老師：要留時間給觀眾作反應！戲劇的節奏很重要，不能含糊，而是每個反應都清楚，給觀眾想像的空間。

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 29 日 (三)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資： 章華華 學員： 柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影： 陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、 暖身

二、 小丑動作

1. 練習步伐，

小丑的步伐輕快，膝蓋彎曲。雖然動作快，但是上半身須保持穩定。不可囫圇吞棗

2. 套數—

出場、亮相、觀看周遭、轉身背手、開心抖動、往斜前方表演(左右手不是左右晃，是前後)、跑回、開心地抖動、和大家說再見

→小丑表演是與觀眾接觸、交流最多的。因此須注意與觀眾的交流與面向問題。

3. 背手：左手捻雙桿，先讓偶的手往命桿後下方靠，食指與拇指同時扣兩桿，捻動雙手，讓偶的手背貼偶身。

三、 複習水袖舞

細節的確定，動作更加整齊精準。

四、 武器打鬥

1. 一人棍子(猴子)、一人大刀(武將)

2. 招式練習(身體)

3. 偶的武器打鬥

將棒子用橡皮筋固定在偶手上，

注意角度：大刀為左手手，右手

下；棍子為左手下右手手。

*華華老師：注意戲劇的時間反應

*華華老師：注意舉偶的高度

2017 杖頭偶練功班課程紀錄

上課日期	2017 年 11 月 30 日 (四)	上課時間	09:30~18:00
參與人員	師資： 章華華 學員： 柯世宏、柯世華、蕭柏凡、陳佳豪、梁夢涵、劉毓真、孫宇生、林筠喬、許恬林、蘇以亭、阮義、黃思瑋、余孟儒、周子芹、陳韻如、林怡伶、陳敬皓、薛美華 工作人員/課程紀錄/攝影： 陳敬皓、林怡伶、周子芹		

一、 暖身

二、 總複習

1. 女子走路 (小花旦)
2. 大家閨秀走路 (旦)
3. 將軍走路 (生)
4. 偶的基本招式訓練
5. 小丑
6. 徒手武打
7. 武器打鬥 (把子功)
8. 情境 (戰場、死亡、哀慟、靈魂昇華)
9. 水袖舞

三、 成果呈現

