

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；但因運用手的部位及巧妙不同，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輔助著偶的身體動作。

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、薄木板或護貝等方式取代，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

戲偶演出技巧

~製造生命幻象、成功情感投射~

※基本技巧：

一、偶的基本資料設定：

姓名？身高？體重？年齡？高矮胖瘦？喜歡的東西？

二、偶與環境的關係：（家裏？森林裏？水裏？太空中？）

偶活動的空間？重力？空氣冷熱？空氣味道？阻力大小？

三、偶的動態：

走？跑？跳？滾？游？爬？溜？、、、

四、偶的生命：

看、聞、聽、味覺、觸覺、呼吸、思想過程（看到、思考、反應）

五、偶的個性：（樂天？悲觀？急躁？害羞？）

細心設計偶的姿勢、動作的節奏、說話的方式、音色均可塑造鮮明的角色個性

※進階技巧：

一、動作誇張化

二、角色類型化

三、動作的動機以及動作的的起始、過程、結束要清楚

四、出場、下場的設計越特別越好

（坐電梯？走樓梯？突然跳出？飛進場？摔進場？）

五、習慣性動作或口頭禪的設計

※其他注意事項：

1. 用偶來”演”故事和單純用”敘述”的最大的不同是“動作”，這也是偶戲最引人入勝之處，所以請為偶設計有趣的動作。
2. 操演偶的人要將自己的感情經由偶投射出來，如果是偶在演時，自己的注意力焦點應該放在偶身上。
3. 多在鏡子前練習，確認動作後記得檢查自己與偶的關係位置。
4. 可隨意設定情境做即興練習，嘗試各種音樂是幫偶「發現自我」的最好方法。