

無獨有偶

2019 人才養成計畫

《操偶師的魔法學園》

初階班／進階班

指導單位：文化部

主辦單位：無獨有偶工作室劇團

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

無獨有偶工作室劇團

地址：26841 宜蘭縣五結鄉利澤東路 37-1 號

Tel: (03) 950-1977 E-mail: puppetx2@gmail.com

Website: <http://www.puppetx2.com.tw>

黃金師資與專業課程，打造表演者與操偶師最佳橋樑

近年來，無獨有偶持續推出別緻新穎的各式偶戲創作，累積了不少愛好偶戲的觀眾，更有不少青年藝術工作者表示對於偶戲的學習有興趣，為使台灣優秀創作者的經驗能夠傳承，特由亞洲當代偶戲推手鄭嘉音開設初階、進階兩階段課程，讓對偶戲表演有興趣的表演者能夠得到入門的最佳媒介。課程集中五日全天授課方式進行，並與利澤國際偶戲藝術村合作，提供完善空間及場地設備，有效蓄積新一代偶戲創作人才。

多元偶戲創作環境，建立偶戲人才資料庫

無獨有偶過去一年在利澤國際偶戲藝術村的「駐村藝術家」計畫中，扮演著協助藝術家創作的重要顧問。在當今世界劇場界的跨界多元媒材運用潮流，越來越需要在個體表演外，能兼具掌握物件或是戲偶的表演者，一般劇場科系，則少有偶戲課程的教授，因此我們將為課程中表現傑出者建立偶戲演員人才資料庫，促使偶戲創作人才質與量的提升，並可讓偶戲創作產業穩定發展，與世界當代偶戲劇場潮流接軌，拓展偶戲藝術創作者的交流網絡，建立台灣為偶戲人才培訓的創意平台。

偶戲教學交流平台，看見台灣表演藝術多元發展的美學能量

無獨有偶多年來致力於偶戲在當代劇場表達語彙的開發，表演藝術凡是以「人」為本，表演者則是呈現當代偶戲美學的關鍵，也傳承當代偶戲在台灣一路發展的歷史。因此表演者的訓練、製偶實驗與研發，皆為台灣偶戲發展重要一環，無獨有偶成立以來即積極開設各種製偶與操偶課程，有系統地提供偶戲工作者進修機會，希冀藉由教學平台的建立，讓有志創作偶戲者，可以在安定的學習環境中，尋找多元的創作切入。

課程說明

一、 課程時間/地點

1. 課程地點：

利澤國際偶戲藝術村（宜蘭縣五結鄉利澤東路 37 號）

2. 課程日期：

- 【喚醒偶的生命--操偶初階班】：2019 年 1 月 7 日（一）-11 日（五）
- 【操偶黑魔法精修班】：2019 年 1 月 14 日（一）-18 日（五）

課程時間為 9:30~12:30 , 14:00-17:00 , 每天六小時。

二、 課程內容

■ 【喚醒偶的生命--操偶初階班】

進入偶的生命吧！

操偶人靈巧十指喚醒角色，召喚偶的生命，再跟隨著偶的帶領，透過偶的眼光來探索世界，體會偶戲獨特的形體美學。

1. 對象：有志學習偶戲操演的青年創作者
2. 名額：16 人
3. 地點：利澤國際偶戲藝術村（宜蘭縣五結鄉利澤東路 37 號）
4. 時間：2019 年 1 月 7 日（一）-11 日（五）
為期 5 天，每天 9:30~12:30, 14:00-17:00
5. 課程費用：4,000 元(含保險，部分講師費用由國家文化藝術基金會贊助)

課程目標：

1. 操偶人如何準備好自身的狀態符合戲偶的演出需要
2. 讓學員了解創建戲偶生命的要素：呼吸、視線、思考、動機、行動等，如何準確有效的傳達給觀眾
3. 使用戲偶以無語言的方式表達具有張力的戲劇情境
4. 人操縱偶——人偶合一——心隨偶走

方法與練習：

1. 創建生命的要素-戲偶的呼吸
2. 創建生命的要素-看聽聞觸嚐、戲偶的感官
3. 建立角色性格-年齡、體態、移動節奏
4. 建立情境-戲偶的當下經歷
5. 戲劇的張力、觀眾的期待

■ 【操偶黑魔法精修班】

偶是另一個你自己！

偶師探索物件與材質的開發與表現，賦予無生命物體生命樣態、為靈魂塑造具體形象，充滿了變形的可能，就像是穿梭陰陽兩界的靈媒，傳達神秘的訊息，表達文字無法企及的深處。

1. 對象：偶戲工作者、演員、設計者、舞者、音樂工作者、藝術教師、藝術相關科系學生
2. 名額：16 人
3. 地點：利澤國際偶戲藝術村（宜蘭縣五結鄉利澤東路 37 號）
4. 時間：2019 年 1 月 14 日（一）-18 日（五）
為期 5 天，每天 9:30~12:30, 14:00-17:00
5. 課程費用：4,000 元(含保險，部分講師費用由國家文化藝術基金會贊助)

課程目標：

1. 物件與材質的語言
2. 中性操偶人？亦或是操偶人與偶雙重角色？
3. 操偶人與偶的權力關係
4. 偶戲如何做出「人所不能為」的情境狀態

方法與練習：

1. 物件的變形與聯想
2. 視線、焦點與動機、觀眾的引導
3. 操偶人中性練習/操偶人與戲偶分離角色練習
4. 人與偶的對比世界
5. 多人共同操作戲偶

三、 師資介紹

台灣當代偶戲夢想家 鄭嘉音

無獨有偶工作室劇團聯合創辦人暨藝術總監

1989 年參與蘭陵劇坊演員訓練開始踏入劇場。1992 年台大外文系畢業，1999 年美國康乃狄克大學（University of Connecticut）偶戲碩士。1999 年回國後與同好創立『無獨有偶工作室劇團』，現任無獨有偶工作室劇團藝術總監。

鄭嘉音曾於國際工作坊中追隨多位國際偶戲大師工作，如德國懸絲偶大師 Albrecht Roser、法國導演 Philippe Genty、澳洲影戲大師 Richard Bradshaw、美國光影導演 Larry Reed 等，是為國際間少數同時能跨越多種戲偶形式、集偶戲導演、戲偶設計製作、表演於一身的創作者。

以跨文化視野及跨領域美學編導多齣現代偶劇，擅長使用形體與物件在空間中的流動營造詩意豐美的視覺意象，引發將「偶」作為當代劇場重要表現媒介的前衛思潮，近期代表作《夜鶯》、《剪紙人》展現東方簡約美學風格，《降靈會》、《洪通計畫》實驗偶戲與劇場空間可能性、《微塵.望鄉》與《洋子》（與 Baboo 合導）探討人文關懷議題。其作品展現獨特的實驗手法，創意探索人偶同台表演與觀眾對話的各種可能，作品多次入圍或被提名台新藝術獎，並受邀於 15 個國家的國際藝術節演出。近作與真快樂掌中劇團合作《孟婆.湯》，引領傳統布袋戲走向當代表現手法，獲得國立傳統藝術中心第一屆創意競演首獎並獲邀至外亞維儂藝術節演出。

近年致力於偶戲人才的培育工作，為許多台灣當代偶戲工作者的啟蒙者，對於台灣當代偶戲的蓬勃發展貢獻卓著。近年來，並推動「利澤國際偶戲藝術村」的創立，積極策劃國際偶戲大師來台交流，以及國際藝術家駐村創作計畫，做為亞洲地區重要的偶戲創發中心。鄭女士為上海戲劇學者王曉鑫譽為「立足台灣、享譽國際的亞洲現代偶戲旗幟性人物。在融合古今與中西的當代偶戲之路上，無獨有偶工作室劇團走出了自己另闢蹊徑的路。」

四、 報名相關事項

◆ 代辦食宿 (自選項目)：

1. 餐費：每餐80元 (劇團廚房提供午、晚餐，無提供全素，早餐請自理)
2. 安排住宿於學員宿舍：每晚酌收水電清潔費300元 (通舖及共用衛浴)

◆ 報名日期：即日起至12月28日(五)或額滿為止，採先報先審制度。

◆ 報名方式：

1. 一律採網路報名，請至無獨有偶臉書/網站下載報名表，以word檔寄至 puppetx2@gmail.com，信件主旨【操偶師的魔法學園報名：姓名】。
2. 報名時須繳交相書面履歷資料，由主辦單位根據報名者過往相關資歷進行書面審查，凡通過者，需於三天內繳費，逾期未能完成繳費者，則喪失參加資格，由後補者遞補。
3. 主辦單位將主動回信確認收件，但報名表寄出後兩日內(遇假日順延)，如未收到本團確認通知，敬請主動來電03-950-1977查詢，以免損失您上課的權益。

◆ 注意事項：

1. 確認通過書面審查後，請依主辦單位所通知之繳費日期內完成繳費。
2. 完成報名繳費後，除遇不可抗力原因或無法歸咎於雙方之事由，主辦單位恕不接受任何退費之要求，除經主辦單位核准之特殊情況方可退費，但仍須扣除全額上課費用之10%作為手續費。
3. 主辦單位保留修改及變更本課程辦法之權利，若有更動，將以主辦單位網站公告為主。如對本課程有任何問題，請洽詢聯絡專員：陳湘綺 (03)950-1977。

五、 主辦單位簡介

無獨有偶劇團於1999年，以「無物不成偶」的實驗精神，大力推展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，獨特的人、偶同台劇場敘事手法，並積極跨界實驗、開發『人』所不能為的無限想像。2002、2009、2017年三度入圍台新藝術獎「年度表演藝術」；並屢獲海內外藝術節邀演，足跡遍布歐亞美30座城市，是台灣最具國際知名度的當代偶劇團。

無獨有偶劇團成立以來，多次舉辦國際大師班、工作坊與專業偶戲演員培訓課程，是為台灣偶戲界最重要的偶戲人才育成中心，使「偶」受到劇場界正視為重要表現媒介，對於台灣當代偶戲的蓬勃發展貢獻卓著，也為台灣劇場界帶來豐富多樣的表現風貌。

2013年無獨有偶搬遷宜蘭縣五結鄉，花費三年時間整建閒置穀倉成為「利澤國際偶戲藝術村」，園區備有展覽場、60坪排練場、專業製偶工廠以及小型展演廳，園區持續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。

【得獎紀錄】

- 2005~2018 連續十四年入選文化部『傑出演藝扶植團隊—現代戲劇類』
- 2017 《微塵·望鄉》入圍第十六屆台新藝術獎【年度表演藝術】
- 2015 《雪王子》臺北兒童藝術節【劇本獎】與【製作徵選】雙料得獎
- 2014 《小潔的魔法時光蛋》臺北兒童藝術節【劇本獎】與【製作徵選】雙料首獎
- 2012 《降靈會》第十一屆台新藝術獎第一季提名
- 2011 《洪通計劃》第十屆台新藝術獎第三季提名
- 2009 《最美的時刻》入圍第八屆台新藝術獎【年度十大表演藝術】及聯合報年度十大必看戲劇節目
- 2003 《史派德奇遇記之八腳伶娜》與舞蹈空間舞蹈團合作，入圍第二屆台新藝術獎【年度十大表演藝術】
- 2002 《我是另一個你自己》入圍第一屆台新藝術獎【年度十大表演藝術】