

給「偶」的表演者 (進階篇：人跟隨偶)

1. 開始前先靜 3 秒再拿起偶，拿起偶時先觀察偶的臉再開始表演。
2. 在拿起到偶的剎那，進入偶的生命。
3. 操偶人保持中立，臉部放鬆平靜。操偶人看偶的頭頂，不要東張西望。
4. 和偶保持適當的距離，不要太遠，也不要太近。
5. 操偶人的身體或手不要擋到偶，從偶的後方來操作。
6. 操偶人與偶的關係——操偶人跟隨著偶所經驗、所感覺的走，而非偶跟隨操偶人。
7. 有時靜止不動比持續動作還有說服力。動作太多反而失去力量，讓觀眾疲乏。避免所有的寄生動作（多餘的瑣碎動作）。
8. 避免 balaiyage（法文：掃地，比喻把偶當成掃把：指並非以偶為中心來引發的動作，而是以操偶人為出發的動作）。
9. 操偶者避免自己身體的極限動作，以免偶的下一個動作被鎖住。
10. 適時的換手操作，但不要在偶靜止的時候換手，換手時要在偶移動的當中，且最好是在偶從吐完氣要吸氣的時機，這樣較不明顯。
11. 偶在動作中，需注意軸心定位點的設定(如脖子、腰、肩膀、手軸、骨盤、膝蓋等關節點)，必須以偶的關節為中心動作，而不是以操偶人的手部舒服來動作。
12. 就手腕的靈活度而言，一個方向要比另一個方向靈活，因此在比較不靈活的方向，操偶人的身體必須移動位置。

自我檢查要點

1. 專注力：過與不及都不好
2. 說服力：偶在所處環境當下真的感覺，如果沒有則會變成機械式的反應
3. 動機：偶的動機明確，則動作自然反射出來
4. 定位點：偶的關節定位點
5. 軸線：偶關節移動的合理性
6. 疏離：操偶人如同第三者般觀照偶的表演（練習操偶可幫助演員跳出來看到自己，一般演員很少能做到這一點。）
7. 空間：覺察偶行進的方向、動作與空間的關係

物件探索與戲劇創作

發展與練習

書和表演者發展

1. 台上表演者可以選擇三種狀態，帶領者、跟隨者、反應者，發展書與身體的關係。
2. 過程中可以在清楚的時間點交換身分
3. 台下的觀眾寫下聯想到的形容詞，最後寫成兩句詩。
4. 大家一起欣賞其他人寫的詩，並票選自己喜歡的。

劇本與材質探索的創作

發展與練習

劇本裡卡列班、艾莉兒、鬼魂需透過物件-紙，呈現戲劇。

- 一、暴風雨-第一幕第二場 洞穴外的空地 /卡列班
- 二、暴風雨-第一幕第二場 普洛士丕羅居住的洞室 /艾麗兒
- 三、哈姆雷特-第三幕第一場- 城堡中一室
- 四、哈姆雷特-第一幕第五場-黑夜 城堡前的露台

無獨有偶

嘉音的老師們

我們做的練習，要感謝曾經教導嘉音的老師們提供各式各樣的訓練方式，這些練習都再加上嘉音個人的經驗綜合交叉彙整，希望未來大家有機會感受這些老師原汁原味的課程。

嘉音的恩師--德國懸絲偶大師 **Albrecht Roser (1992-2011)**說

~技巧性（偶的基本體態與動態合理性）與想像力（偶的思想與呼吸）相輔相成，成就偶的生命力。

~Follow your Puppet! —— 操偶人跟隨偶所經驗、所感覺的走。

~在拿起到偶的剎那，進入偶的生命。

美國導演 **Eric Bass** 說

~『偶』之做為一種劇場媒介，開啟了一扇通往我們自己內心神祕私處的門，碰觸到夢與回憶的世界，延展劇場各種隱喻的可能性。

~演員在台上扮演角色 (play the character)，而戲偶本身就是那個角色 (is the character)，所以說明為何偶這麼吸引人。

~觀眾看到偶正在「經驗」著什麼，比看到偶「表現/說明」了什麼更有力量。

法國導演 **Philippe Genty** 說

~有時靜止不動比持續動作更有說服力。動作太多/瑣碎反而失去力量，讓觀眾疲乏。

~引用日本人形淨琉璃老師名言：「執偶如同手中握住一隻小鳥，握太緊怕捏死牠，握太鬆則鳥就飛走了。」

~吸引人的鋪陳佈局，是先給大家一個謎題，引起觀眾興趣，再慢慢解套。

【千變萬化的聲音表情】

一、認識聲音特質----以自己平常的聲音為中間基準，往各方向發展。

1. 大----中----小
2. 高----中----低
3. 快----中----慢
4. 尖細----中----圓潤
5. 扁----中----厚
6. 節奏固定----中----忽快忽慢

* 思考：每種不同的聲音特質，會帶給你什麼不同的感覺、或是聯想到什麼樣的人物呢？

二、練習----音色變化：

1. 一般人物：男性、女性、護士、警察、小孩、老人等。
2. 特殊人物：巨人、巫婆、鬼怪、公主、勇士等。
3. 動物：鴨子、螞蟻、獅子、熊、貓頭鷹等。

* 思考：運用以上各種聲音特性的組合來表現各種角色說話的聲音。

三、練習----情緒變化：

快樂、心情不錯、悲傷、生氣、吵架、緊張、害怕、裝神弄鬼等。

* 思考：這些的情緒各是哪些聲音特質的組合呢？

四、練習----角色個性：

樂觀、大方、領袖風度、悲觀、膽小、害羞、莽撞、蠻橫、不耐煩、易怒、溫柔、憨呆、傻氣、天真、頑皮等。

* 思考：如何綜合各種聲音特質來表現，並投入感情進入情節之中。

五、注意事項：

1. 咬字清晰、聲音要能投射到觀眾席中。
2. 說每句話前記得吸滿氣再講，如同歌唱樂譜中樂句之間的換氣符號，以免上氣不接下氣。
3. 為角色設計的聲音要能符合角色個性並從頭到尾保持一致。
4. 口頭禪的設計也可以幫助建構角色。
5. 將自己想像成劇中角色，投入感情，可以幫助聲音情緒變化。
6. 肢體可輔助聲音表情的變化，可嘗試用肢體帶動聲音：例如說巨人的台詞時抬頭挺胸，說巫婆的台詞時駝背、脖子前伸。