

主辦單位：◎ 台北文化創意產業發展局
 指導單位：◎ 台北文化創意產業發展局
 主辦單位：◎ 台北文化創意產業發展局
 演出單位：◎ 偶偶偶劇團
 製作人：陳德輝
 編劇：孫啟傑
 導演：孫啟傑
 接洽處：孫文輝
 舞台美術：王中暉
 燈光設計：孫啟傑、王中暉
 音樂設計：孫啟傑
 演出人員：王詩淳、林佑佑、高友偉
 攝影：李銘訓
 監製：高偉傑、黃寶格、謝鈞如
 平面設計：鄭季如

「紙要和你在一起」
 透過紙張的特性，加入想像平面的紙張變成立體的船、螃蟹、狐狸、大蛇等充滿創意及想像力的冒險歷程。

「小紙風車」
 教導小小紙風車的自己最好。透過小小紙風車的表演，傳達肯定自我，建立自信的精神。

「小車響」
 二人相愛要過橋，誰也不讓誰，最後卻變成了……？！

「老人與小皮球」
 談論老人與小孩之間的相處，藉著一顆小皮球，拉近小小孩與老人之間的距離。

物品劇場【小木偶的大冒險】
 內容：二個木匠利用想像、工具、各式物品創造出一個充滿想像力的奇妙冒險。
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：200人
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

創意劇場【野狼、兔子、Amigo】
 內容：善良的野狼該怎樣交朋友？兔子咪咪要怎樣才會學乖？他們真的可以當朋友嗎？
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：200人
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

教學劇場【偶來說故事】
 內容：週邊許多隨手可得的物品，變化成一個個可愛又逗趣的戲偶，陪你一起說故事。
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：200人
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

幼教劇場【小貓咪哪哪】
 內容：小貓咪哪哪不想當哥哥，他該怎麼和妹妹相處？如何當個稱職的好哥哥呢？
 演出時間：40分鐘
 觀賞人數：150人
 適合年齡：3-8歲兒童，適合全家觀賞。
 ●演出後搭配20分鐘的戲劇教學活動，並附贈材料讓兒童製作簡單有趣的戲偶。

幼教劇場【小狐狸恰恰】
 內容：獵人又來森林抓動物了，小狐狸恰恰要怎麼和好朋友們一起拯救森林呢？
 演出時間：40分鐘
 觀賞人數：150人
 適合年齡：3-8歲兒童，適合全家觀賞。
 ●演出後搭配20分鐘的戲劇教學活動，並附贈材料讓兒童製作簡單有趣的戲偶。

幼教劇場【小兔子咪咪】
 內容：小兔子咪咪愛愛的洋娃娃不見了，到底是小狐狸恰恰還是小山羊咩咩偷走的呢？
 演出時間：40分鐘
 觀賞人數：150人
 適合年齡：3-8歲兒童，適合全家觀賞。
 ●演出後搭配20分鐘的戲劇教學活動，並附贈材料讓兒童製作簡單有趣的戲偶。

2007年夏初，我和女兒一起欣賞了傑作的新作品--「紙要和你在一起」，離開劇場之後，眼睛好像被改變了，紙雖然還是紙，但我們看紙不再是紙，而是任何可能的東西。想像，本是兒童戲劇的靈魂，而這部劇更讓我見識到想像力如何點石成金，化平凡為神奇。

紙是個再平凡不過的東西，每天生活裡大家都接觸許多不同的紙，例如衛生紙、報紙、西卡紙、瓦楞紙……各種紙都有各自的「個性」，這些各具「個性」的紙，被邀請到舞台上扮演成從微觀夥伴們的靈魂，到底有多少種可能性？可以用什麼方法讓它變化出多少種樣貌？或許也是這部戲要邀請大人、小朋友一起來探討的內涵。

在這部戲裡，「老人與小皮球」中的老爺爺、小朋友、小皮球，和你在一起「裡面令人目不暇給的眾多演員即是紙的即興變裝。它們不需要華麗的服裝，可以在舞台上即時換裝、分飾多種角色。只要基本的長方形、三角形、圓形，經過摺與捲，再加上巧妙的組合，就有千變萬化的造型。想像力果真是一個偉大的造型師！

中小學的表演藝術課程是令教師卻步的新領域，許多教師不知如何著手，倘若回到藝術教育目的來看，孩子學習表演藝術也就是為了開發他們覺知世界、表達自我的另一種能力。如果老師可以和孩子一起多看些富有創意的表演，也就讓課室裡增加了可討論的題材，也增加創造與表現的來源。「紙要和你在一起」將視覺藝術與表演藝術作好了很好的整合，藝術與人文的教師再仔細看過、想過，應當可以從中獲得不少教學的靈感與創意。

藝術要教給孩子的不也就是「可能性」？看一件事物不只有一個角度，一個問題也不只有一個答案。笑話奇想、探索實驗，將會帶領孩子看見一樣的新世界。學校的藝術課程也該培養孩子長出一對想像的翅膀，讓他們看見世界的可能性。

周淑卿
 國立台北教育大學課程與教學研究所教授

謝鴻文
 國立台北藝術大學戲劇學系博士

偶偶偶劇團
 Puppet Being Theatre Company
 文建會優良演藝扶植團隊

我們是小小的 簡單的 精緻的 堅持『尋找新的偶戲表演形式』
 現代偶戲藝術工作者孫成傑先生投入兒童劇場長達二十多年因為對於偶戲的熱情
 在2000年1月20日創立偶偶偶劇團
 劇團以來不停地尋找、研發創新多樣化的表演方式
 同時透過戲劇表演、教學研習、藝術交流，推廣理念
 擅長利用真人操作懸絲偶、手套偶、棒偶、面具、光影戲偶呈現戲劇
 以期帶給觀眾不同的感受 並同時提升國內現代偶劇之水準

106臺北市和平東路二段96巷20弄5號
 電話：02-27332020 / 傳真：02-27375625
 e-mail: ooo.pt@msa.hinet.net / 網址: http://www.ooopt.com/

◎演出作品◎

為了讓孩子們能夠近距離欣賞表演藝術，同時與演員有更深入的互動，我們創作了一系列適合走入校園的偶戲，歡迎您與我們聯繫，邀遊戲碼與內容如下：

物品劇場【紙有你真好】
 內容：紙張創作的再突破，演員與物件人偶合一的極致表現。故事描述一隻為了躲避獵人追捕的小狐狸，在迷路的過程中巧遇大熊所發展出來的細膩情感。
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：600人
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

物品劇場【紙要和你在一起】
 內容：劇中的角色、舞台、道具全是使用「紙張」來呈現，將平面的紙轉化成立體的人物與佈景，充滿無限的創意與想像。
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：500人
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

人偶劇場【小小噴火龍】
 內容：不會噴火的噴火龍要如何和小公雞、美麗的蝴蝶一起打敗黑魔怪呢？
 演出時間：60分鐘
 觀賞人數：600人以上
 適合年齡：三歲以上兒童，適合全家觀賞。

「紙要和你在一起」
 一張紙能折出多少形狀？
 一張紙能融入多少想像？
 一張紙能表達多少情感？
 一張紙能變化出多少意想不到的驚喜？

「紙要和你在一起」費時五年，紙張創作的極致表現，「紙」要讓你目不暇給、嘖嘖稱奇！

一覺得臺灣兒童劇團瀟灑一股至風，即是沉溺於感官享樂的表態遊戲(而且是很長的幾套遊戲)中。席勒(Schiller)《審美教育書簡》主張人從自然走向理性人，必須具備美的心靈，而且只有透過美才有自由，在遊戲中也要透過美來淨化，以達到性格高尚的目的。如果說藝術是人類理智的表現，那麼我們的兒童劇若走不出「玩遊戲」的邊界與混亂，是很難說什麼理想或美感；說句苛刻一點，僅是短暫麻醉神經，這模式的遊戲劇情，與以往，便如同鴉片毒藥一般，終究會耗損了他們的精神、思辨、思想與創造能力，若看一齣戲沒有遊戲就無法播弄了。

席勒很清楚的告訴我：「等到想像力動用一種自由形式的時候，物質性的遊戲最終歸到審美遊戲上。」這是審美遊戲從低級到高級的發展歷程，所有兒童戲劇工作者都必須思考再三。

美此信念去看偶偶偶劇團《紙要和你在一起》展現的創意與幽默是讓人驚奇的，彷彿坐在雲飛車之上，穿梭漆黑的山洞，不知何時起落，刺激的感覺高潮迭起。

分成三個段落的小故事，各有風情與趣味。《老人與小孩》關懷老人，借助一顆小皮球為媒介，讓小孩與老人拉近距離，溫暖相濡，情感的交流透過遊戲的交響等動作，以及柔和燈光與音樂的催化下，的確很容易打動人心。

《小小紙風車》展現了小小紙風車的自我，有小小風車競爭的情節，也有和風車較的狀態，轉動的紙風車，不用言語傳教，卻也轉出了兒童劇需要的教育意義，提供兒童返身省思自我。

《紙要和你在一起》演員手執原本大小相似的紙，將紙折成不同造型，宛如魔術的靈巧；或者演員與演員手中紙相互組合，一個大三角兩個小三角，可以變成如狐狸(或狗)的樣子，隨意創意流動，組合萬變，船、魚、鱗、蛇……等東西，長一一現身。物件的生命，因為想像的觸碰一點，從此獲得新奇的新生。當下觀眾騁騁騁運轉，然於引頸的專注模樣，那一幕是感動人的。

偶偶偶劇團的編導孫啟傑，長年致力於兒童劇的推廣，深諳偶偶偶的魅力，也努力開發偶戲的新樣貌，雖小巧的精緻，我不知道孫導演是來自席勒的思想這路者，但是《紙要和你在一起》呈現的結果，的確讓我們欣喜的看到臺灣兒童劇也有人正在向高級審美遊戲的路。

偶偶偶劇團
 Puppet Being Theatre Company
物品劇場

紙要和你在一起

一張紙能折出多少形狀？
 一張紙能融入多少想像？
 一張紙能表達多少情感？
 一張紙能變化出多少意想不到的驚喜？

「紙要和你在一起」費時五年，紙張創作的極致表現，「紙」要讓你目不暇給、嘖嘖稱奇！

即日期

創意無限可能的《紙要和你在一起》

王友輝

佛光大學藝術學研究所 副教授

偶偶劇團的《紙要和你在一起》是近年台灣兒童劇場演出中，首度以生活中常見的「紙」作為主要表演媒材的演出，根據紙的易塑特性，透過剪切、捲曲、摺疊與組合，將紙與遊戲以及表演結合，創造出相當具有創意的演出。

演出分為三個主要段落，段落與段落之間則以串場表演作為連結。其中，《老人與小皮球》是以紙雕設計出細緻的人物角色造型，再運用軟頭風車的操作方式舖演出則一人與人、人與動物溫馨互動的小品；《小小紙風車》則是以「物品劇場」的概念，將紙風車擬人化，再透過風車象徵性裝扮的角色扮演和腳步聲的音效配合，在每個角色挑選風車的過程中，表現出色色性格中微妙的好惡差異，進而延伸出「人各有其所長」的寓意。

整個演出中最富創意也是最具實驗性的，乃是串場表演和最後的《紙要和你在一起》，串場分別以幾何圖形的紙板為表演元素，透過演員將手中的紙板有機地組合，呈現出「狗」、「貓與魚」以及「腳印」等多樣的造型，並依此延伸出有趣的串場小故事，原本只是簡單幾何圖形的紙板，透過演員的互動組合，迅速塑造出角色形象，進而互動為表演，具備了視覺上圖形元素的組合概念，也具備了表演中遊盪本質的意涵，這是以故事為表演主軸的一般戲劇演出較難達到的效果。

而《紙要和你在一起》的主軸表演，更是首度運用了創新的摺紙技巧，將白報紙裁切成長條、正方、三角、梯形等形狀，利用其易於捲曲、摺疊的特性，配合演員肢體和聲音的表演，在演出現場創造出船、蛇、魚、美人魚、吹笛子等等有趣的角色，在彷彿孩子的遊戲之中完成創意的表演，表演的內容儘管簡單，卻讓觀者得以窺見創造的過程更充滿了多樣多元的創意，真想像力的豐富也令觀眾讚嘆連連；更重要的是，如此簡單卻有意義、過程與結果並重的演出，極容易激起孩子創意學習的欲望及創意潛能的想像，進而具體達成兒童戲劇中，關於「美」與「創造性」的教育意義。

期盼偶偶劇團能夠以此演出為基礎，持續以生活化的「紙」為創意的實驗媒材，以豐富的創造力與想像力為演出動力，在更寬闊的視野與更開放的意涵中，不斷在劇場和校園中，為台灣新世紀的兒童劇場開發並「啟發與眾不同的表演型態」。

製作人 / 陳應隆

偶偶劇團 劇團經理

「物品劇場」的創作演出是偶偶劇團近幾年來推廣的重點，而選用單一素材「紙張」的創作，更是劇團創新物品劇場演出的嘗試。2009年「物品劇場—紙要和你在一起」演出計畫即將巡迴全省各縣市文化局演藝廳，運用「紙張」所呈現出來的萬千世界，將激發孩子們無限寬廣的想像空間並啟發孩子的創意能量，為生活注入更多的創意活水，同時在「人際關係」、「自我認同」、「感恩與情懷」各方面也將獲得深刻的體驗，重新確立社會正確價值觀。

經歷：鞋子劇團 劇團經理
鞋子兒童實驗劇團 製作人

編導 / 孫成傑

UNIMA 教育委員會委員 / Puppeteer of American 會員
國內多所大專院校兼任講師

套句廣告詞，「想像力是我們的超能力」。想像力也是進步的原動力，能夠想像的人，一定是一個快樂的人！「物品劇場」就是激發大家想像力的表演形式。2008年，我們演出「小木偶的大冒險」，成功的將「物品劇場」的形式介紹給大家，許多觀眾和專家學者的鼓勵與支持，希望我們繼續演出「物品劇場」。當時我就在想，如果只是使用現成的物品來演出，在「小木偶的大冒險」中就使用過了，要製作新戲，當然要給自己一些挑戰，因此，孕育出只用單一素材：「紙張」來演出。

紙張可以折、撕、揉、剪、貼……可以「玩」的事情很多很多……，但也因為多，在取捨上就相當的困難。紙要和你在一起，籌備了將近六年，終於和大家見面了，為什麼需要這麼久的時間？因為「偶」這種東西，構造越簡單、操作就越困難，情節越單純、動作就越要經過設計，造型越要有想像力、設計就要越簡單，那構造越簡單、操作就越困難……紙的特性，在這次的演出中無法全部表現出來，真的很希望大家看完戲之後，能在家裡和兒童好好的用「紙」來玩一玩！

經歷：鞋子兒童劇團藝術總監
九歌兒童劇團團員；資深編、導、演
魔奇兒童劇團第一期團員

技術總監 / 許文賢

仙特深有限公司負責人/九歌兒童劇團燈光設計

歡迎小朋友和小朋友一起來劇場觀賞「紙要和你在一起」的演出，希望大家都會喜歡這一次的作品與設計，演出能為您留下美好又驚奇的回憶。

作品：

- 自1988年迄今，擔任40多齣兒童劇之燈光設計
- 舞蹈《山水畫》(懷念年代)《年的跨越》(排灣族Vuvu之歌)原舞者
- 舞劇《笑 路是怎麼走來的》美國巡迴燈光設計/好伴舞團
- 舞台劇《大兵的故事》/綠光劇團
- 歌劇《茶花女》/國立交響樂團
- 舞蹈《吃桃—放你去遠處》/楊佳舞舞團
- 舞台劇《迴響》/聲身劇團
- 舞台劇《淡水夕鎮—千禧年版》燈光技術指導/魔術劇團

美術/戲偶設計與製作 / 王中振

偶偶劇團 副團長/臺北內湖國小編舞與人偶領域教師

一張紙能幻化出許多的東西，排練中我們努力地嘗試。從簡單到複雜，再從複雜到簡單，探索紙材的各種表現方式，希望透過紙能給大家不斷的驚喜。

作品：

- 兒童劇場《紙要和你在一起》演出戲偶設計及製作(偶偶劇團)
- 兒童節目《水果冰淇淋MM：廚房來了—進食、小鳥兒變變變》懸絲戲製作/公共電視
- 兒童劇《魔法掃把》《123大野獸》《小鳥島變變變》等劇戲偶設計及製作/牛古兒童劇場

音樂設計 / 蔡佳琪

國中音樂老師；1993年起開始接觸劇場

剛開始，以為兒童劇要演文藝發覺故事，後來才明白，「日常生活中簡單的事物，也可以是表演的一部份。難得有機會看到「紙」變化成各種形式的表演，無限的想像力，是藝術創作的超能力！」

作品：

- 《鞋子與 》繪劇團《稻草人與小麻雀》《小房子不是大騙子》《小傑克與大巨人》《快樂A-COGG》《藍奇奇》《安拿美與什麼呢》《來去大島》《漂洋的魔法風車》...等劇
- 偶偶劇團《野蠻、兔子、Amigo》《小咪偶的夜宵帳》《虎姑婆》《小小噴火龍》...等戲
- 佳音兒童實驗劇團《森林、男孩、鏡》
- 國立藝術學院舞系系第八屆畢業公演《溜出口袋的自己》
- 紅五月 團《花、空》
- 金華特舞蹈劇團《烈烈、北極星》
- 國立藝術學院戲劇系第十一屆畢業公演《王小二過年》
- 中國文化大學中國戲劇學系畢業公演《老九》
- 個人現代音樂作品發表會《音樂劇場—浮光掠影》(2004年於國家實驗劇場發表)

票務宣傳 / 吳玉儀

偶偶劇團 專案執行

原來，「紙」真的有很多很多不同的變化耶！因為參與這次的製作，讓我大開了眼界，也見識到了好多的創意。

大朋友和小朋友們，你們覺得「紙」還可以怎麼變呢？動動腦，原來每個人都可以是魔術師呢！

經歷：
●劇樂部劇團 行政/演員
●一元布劇團 演員
●鞋子兒童實驗劇團 演員

演員 / 王詩淳

劇場美術工作專業
學歷：臺北藝術大學戲劇學系

在學習操偶的過程中，宛如一種修練。當我們都靜下心來，不說話，將自己選到手上的物件身後，不管是具有形體的偶，或是單純到只剩下一張白紙，當你牽動全身的肌肉，牽動內心的呼吸和感覺，那份無法言喻的「感動」便這樣油然而生。這是我第一次操偶，謝謝大家給我這個機會。也期待來看戲的你，能跟我們一同盡情的享受！

戲劇演出：

- 全校演社《古國之神·特洛伊》
- 青春劇團《愛情有什麼道理？！》
- 如果兒童劇團《長鼻子爺說故事》
- 東陀劇場《跑路天使》《跑路救天使》《公囍春光》《小鎮》
- 哇哇劇團《魔法少女媽》
- 莎士比亞的妹妹們的劇團《文生梵谷》《約會》
- 原風表演班《京戲啟示錄》與典藏《救國株式會社》小戲大作
- 2009全球文年春分活動《仰觀蒼穹四百年》多媒體舞台劇
- 劇團二號作品《三房—編導》

演員 / 林信佑

演員、兒童節目主持人

「紙」看起來很簡單？看起來很平凡嗎？試圖捨棄華麗的服飾、道具、場景，回歸到最自然的時機，「想像力」和「創造力」成了唯一的工具。一群好朋友經過多次的嘗試錯誤，努力尋找探索，我們曾經玩得很高興，曾經玩得腸枯思竭，曾經玩得幾度文又變，我們感受到了紙的生命力，外表簡單卻造型多變，看似脆弱卻操作強勁。

「紙」不僅是紙——
「紙」還有我的玩具，我的朋友。今天讓大家一起好好的認識這個神奇的朋友！
「紙」要和你在一起~~

劇場演出：

- 兒童劇《野蠻兔子AMIGO》《小小噴火龍》《魔術說故事》
- 《紙要和你在一起》/偶偶劇團
- 兒童劇《老鼠娶親》《隨身寶》《泡泡口香糖》/鞋子劇團

電視演出：

- 公共電視/《大醫官/醫師》《台灣中的一條龍》《台北的最後一班列車》
- 大華電視/《英雄AMIGO》《阿母與阿吧》《四喜聚》《草山春輝》《鬧風而來》
- 《月亮出來了》《鯉魚》《竹筴深處》
- 中視/《花甲里假期》
- 東森幼幼/《錢性ABC》
- 三都會/《澎湖士大夫》

其他：

- 遊戲劇《彈珠巫婆魔術》導演/鞋子劇團
- 廣播節目《大家聚》企畫、主持/台灣

演員 / 高怡怡

專業劇場工作者

紙除了用在圖畫和文字的表達，原來它還可以用來說故事。一次又一次的排練與嘗試，排練場早已變成堆積如山的廢紙工廠，埋首在這些紙堆裡，更激起我們對紙的興趣。

讓我們帶您一起進入神奇的紙世界！

戲劇演出：

- 鞋子兒童實驗劇團(戲劇教師/演員/編導)
- 兔兔有劇團(約聘導演)
- 偶偶劇團(編導)
- 戲團美術劇團(課程研發/英語劇團課程教師)
- 角角 工作劇團(戲劇教師/編導/演員)
- 教師巡迴：何仁美語藝期安班、雙特核幼兒園、普林斯頓區、美國格林菲爾英語學校、南滿鐵小、復日中學、等校戲劇教師
- 七禧國小師劇團教師、戲團美術劇團治療課程教師

學歷：

- 表演藝術工作者
- 學歷：中國文化大學藝術研究所戲劇碩士

愛自己心中的藝術，而不是愛藝術中的自己。
—斯坦尼斯拉夫斯基(S. Stanislavsky, 1863-1938)

戲劇演出：

- 兒童劇《小小鴨冒險記》《懶蛇》《冒險金銀島》
- 《小紙箱》/九歌兒童劇團
- 兒童劇《有你真真好》/壓力團體、演員、...等
- 其他：
●兒童劇《愛上白雪公主的小矮人》導演助理、校園宣傳編導及演員/九歌兒童劇團
- 財團法人味全文化教育基金會/演講
- 中國文化大學戲劇學系/演講、演說

演員 / 譚鈞華

表演藝術工作者/活動主持人

一張紙
加上一顆創意無限的頭腦
每個人都可以是獨一無二的藝術家

戲劇演出：

- 兒童劇《愛上白雪公主的小矮人》《強盜的女兒》《幸福小王子》
- 《雲后與魔龍》/九歌兒童劇團
- 兒童劇《魔法少女媽》/哇哇劇團
- 兒童劇《懶蛇的冒險》《超可愛兒童劇》/如果兒童劇團
- 巧虎舞劇團《玩具國的恐怖男爵》《尋找彩虹心之旅》
- 《巧虎舞劇團》/日語貝樂思公司
- 台灣藝術博覽會《魔術與魔法》/NSO
- 音樂劇《威尼斯商人》/大滿堂樂劇團
- 音樂劇《水鏡的倒影》/音樂夢想劇場
- 舞台劇《特珠球》/六藝劇團
- 舞台劇《你正百無聊賴我正美麗》/戲畫劇團

學歷：

- 表演藝術工作者/廣東藝術師

第一次做這樣的演出，期待有誰大家看見創意與驚喜！

演員 / 黃資裕

表演藝術工作者/廣東藝術師

第一次做這樣的演出，期待有誰大家看見創意與驚喜！

戲劇演出：

- 兒童劇《強盜的女兒》《幸福小王子》《雲后與魔龍》/九歌兒童劇團
- 巧虎舞劇團《尋找彩虹心之旅》/日語貝樂思公司