

附表八：研習課程紀錄

※ 由於本課程設計多實際操作，故並無紙本講義相關資料，僅附上初階課程紀錄

課程日期：2013/1/5

肢體開發課程第一堂《喚醒身體的覺知》

一、 暖身—柔軟度與肌耐力練習

〔單元一〕地板活動

課程重點：呼吸、柔軟、伸展、放鬆

坐與躺，在無重心顧慮下，透過呼吸伸展肢體，自柔軟與放鬆中舒展筋骨，逐漸推展至核心力量的訓練

內容：

1. 地板動作練習：

- 呼吸：自然吐納→氣息均勻與時間的延長→身體自然而然的跟隨。
- 伸展：由頭、肩、腰部、雙腳等，由小到大，肢體動作跟隨一呼一吸開拓柔軟與伸展性。
- 關節活動：由小關節逐漸運轉至大關節，以緩慢的正反繞圓方式活化關節開展度
- 肌力訓練：肢體能量與肌力強化，乃源自核心力量(腹肌)，以下肢活動達成腹肌控制力訓練；上肢活動達成腰力訓練。
- 放鬆練習：透過呼吸，放鬆身體的每個部位、肌肉、毛細孔.....；全身放鬆，以自己感覺舒適的姿勢躺在地板上，感覺呼吸與放鬆慢慢以蠕動的方式轉換身體與地板的接觸，專注感覺各個部位引動之動力與肢體運行過程，舒展肢體與筋骨

〔單元二〕平衡感(站立)練習：

- 站立：透過簡易芭蕾基本動作 plie，掌握重心之控制與肢體美感體驗
- 移位：走步與跨步，感覺空間與方向

二、 肢體開發—《自我介紹》用身體書寫姓名

說明：依據姓名筆順，自由運用肢體部位之主動即被動，進行空間書寫，以個人速度感與空間性順勢而為，讓學員自文字意念出發，去除肢體羞澀與詞窮之感，發揮聯想力與肢體表達性。

練習內容：單人→雙人

- 個人發展：自我介紹，透過姓名中的單或雙字或三字，用肢體書寫，介紹自己。
- 雙人發展：自我探索→互動與相關聯的可能發展
- 分組觀摩：全體學員圍圓，分組進入圓中進行發展呈現，其餘學員專注見證。

後記：

- 學員展現之風度翩翩、肢體開闊性佳；雖偶有一兩位較為拘謹，整體而言皆十分進入狀態
- 雙人間，相互過程中是否關聯或相互參與，自有選擇，卻也相互扶持之感油然而生，棒！

課後分享：

學員 1：雙人時較有互動與否的顧慮

學員 2：每個人的展現都好美，感謝大家

學員 4：音樂的引導產生助力

學員 5：知道名字會去對應是否正確

無論如何的動都是成立，即便看不懂這書寫為何，我們看到的是每個人對於自己的書寫

偶戲小講堂「當代偶戲概觀」

無獨有偶作品介紹與歐洲當代偶戲

從無獨有偶歷年來的精采作品之影片賞析，娓娓道來，偶戲的基本類型與創作運用的概念。

例如：《小小孩》，改編文學作品的嘗試，將執頭偶、光影和材質（紙），相互作巧妙的結合，以構成純真心靈看世界的隱喻。《剪紙人》延續此作的創作意圖和形式，將光影、人偶同台與生命的意象，聯結得更為緊密、美學更為簡約精確。《我是另一個你自己》，則以一張長桌為舞台，回歸到小型的執頭偶，沒有對白、細膩的動作帶出人生哲思。《光影嬉遊記》為國內首度嘗試的大型光影戲，改編古典的感官視覺之旅。

從作品中帶領學員繼續認識仗頭偶、手套偶、懸絲偶、材質實驗等，一系列作品表現出當代偶戲的多變風格與隱喻，還有跨界的創作可能。如：《快樂王子》、《最美的時刻》等等。

接著介紹歐洲當代的偶戲美學概念，以「偶」作為人靈魂的具體呈現之隱喻，繼而發展出之一系列風格迥異的創作。有以懸絲偶為基礎、從造型上設計當代人內心的形象，如德國的法蘭克·索恩樂。也有編舞家為尋找身體更多可能，轉而以偶戲結合肢體開發人與偶的張力。

課程日期：2013/1/12

《肢體的重心與控制-空間中的移位》

課程架構：

一、 暖身

〔單元一〕地板活動(內容相仿上一週)

課程重點：呼吸、柔軟、伸展、放鬆

坐與躺，在無重心顧慮下，透過呼吸伸展肢體，自柔軟與放鬆中舒展筋骨，逐漸推展至核心力量的訓練

〔單元二〕平衡感(站立)練習：

1. 站立：透過簡易芭蕾基本動作 plie，掌握重心之控制與肢體美感體驗
2. 移位：走步與跨步，感覺空間與方向

二、 肢體開發《空間探索與群我關係》

說明：在不同動作質感與速度中體認肢體改變之形式與感受；前後左右等方向與高低層次的各種變化；並透過夥伴互動，感受雙方動力發展與影響。

肢體的空間探索：

1. 圓的構成：使用肢體單一部位或聯合部位展現出「圓」之樣態
2. 線條的構成：肢體延展性線條的表現、表達
3. 看的訴說：默劇性肢體語彙發展與表現
4. 群我互動性發展：透過自我與夥伴肢體的連結，感受外來動力與當下直覺感受與反應動作內容

偶戲小講堂「人偶同台的靈魂寓言」

執頭偶、懸絲偶與人偶合一之辯證

從德國懸絲偶大師亞伯特·羅瑟說起，他所創造的懸絲偶小丑古斯塔夫，以單人秀的方式獨領風騷，為世界的觀眾帶來歡笑與感動。小丑古斯塔夫的表演開啟了偶劇場的重要美學：「人偶同台」。戲偶第一次在舞台上表現出其知道自己是受到操縱的意識，並且和操偶師有朋友般的互

動，將偶與人的操縱關係深化複雜。而亞伯特·羅瑟其後的各式表演也大量運用各種材質和肢體結合的變化，開設專門學校與工作坊，培育出當今許多重要的偶戲創作者，也影響了歐洲的重量級劇團，如法國偶戲藝術家菲利普·香堤。

以德法藝術頻道所拍攝的紀錄片為素材《偶，人的靈魂》，帶領學員認識歐洲當今備受肯定的偶戲藝術家作品，如：法蘭克·索恩樂、伊兒卡·荀恩拜。前者以懸絲偶和執頭偶為表演特色，輕鬆幽默的方式述說黑暗內在。後者結合執頭偶、面具和肢體，現出扭曲靈魂的不安和恐怖。另外，比利時編舞家妮可·莫蘇以偶和材質的使用，作為肢體語彙的開發。物件和自己身體的拼裝、光影和肢體的變化，就好比精神性的沈潛，更直入黑暗中的恐懼本質，從幻象的製造去靠近真實。

課程日期：2013/1/19

『身體開發(三)』群我互動性發展

課程架構：

一、 暖身

〔單元一〕地板活動(內容相仿上一週)

課程重點：呼吸、柔軟、伸展、放鬆

坐與躺，在無重心顧慮下，透過呼吸伸展肢體，自柔軟與放鬆中舒展筋骨，逐漸推展至核心力量的訓練

〔單元二〕平衡感(站立)練習：

1. 站立：透過簡易芭蕾基本動作 plie，掌握重心之控制與肢體美感體驗
2. 中國舞蹈肢「生」、「角」基本手姿、步伐、神態等練習，增進東方肢體美感表達
3. 空間移動—分別練習中國舞蹈「生」與「角」跑圓場

二、 肢體開發《人與物件》

說明：為引導學員連結肢體表達於操偶之應用，使用「棍」與「絲巾」兩種截然不同質材為道具，分別練習「物體與人」之關係

肢體的空間探索：

1. 「棍」—在空間中探索「用途」；透過「用途」發展關係
2. 「絲巾」—如何使用？各人以自己的感覺發展一段故事
3. 分組創作—將各人故事在小組中串連

偶戲小講堂「物件變形與跨界想像」

光影、物件、科技與城市劇場

當代偶戲創作，不再侷限於傳統類型的劃分，甚至無法以舊有的偶戲規則歸納。物件的行進與演變、視覺圖像的組織、機械或自動裝置、未加工的材質等等，都在偶戲創作的範疇中，以最純粹的方式，製造出感官的驚奇和反思。本次講座以幾個風格各異其趣的影片，帶出各式物件劇場的精采交叉運用。如，荷蘭的「玩具劇場」呈現莎士比亞的《暴風雨》，法國的隱形馬戲團以「物件劇場」的方式呈現雜技的奇想，瑞典默劇團以「材質」的運用呈現幽默的形體變化等等。另外，也有如裝置藝術家 Daniel Wurtzel 以風扇裝置空間驅動絲巾材質自行舞動。或是，日本藝

術家桑久保亮太的《十度感傷》裝置作品，以裝了車頭燈的玩具小火車在軌道上奔跑的同時，也將周邊物件映照投影為有如城市的景象。這些都令觀者重返藉由物件操玩的感知切換，讓想像力與感知自由交會如童年遊戲的經驗。

再來介紹，法國的皇優劇團（Royal de Luxe），以小人國遊記作為奇想的開端，所做的一系列超級巨偶的城市劇場，透過二十年來的紀錄片，一窺大型木偶的創作變化與互動。皇優劇團的巨人懸絲大木偶達三層樓高，以齒輪和廢金屬為構造，由人力拉動繩索，一支大偶至少得要二十幾個人來操縱。街頭戲劇出身的皇優劇團，將偶戲的庶民風格發揮得淋漓盡致，只接受政府和藝術節的出資邀請，讓民眾上街免費看戲。為期數天的大遊行、每日專門發行的報紙，雖是以整座城市為舞台，巨人偶上演量身打造的故事，卻出現前所未有的親密感；加上全城居民的觀看便是參與演出，皇優劇團開拓了真實空間的城市傳奇。

課程日期：2013/1/26

『身體開發(四)』自我肢體語彙探索

課程架構：

一、 暖身

〔單元一〕地板活動(內容相仿上一週)

課程重點：呼吸、柔軟、伸展、放鬆

坐與躺，在無重心顧慮下，透過呼吸伸展肢體，自柔軟與放鬆中舒展筋骨，逐漸推展至核心力量的訓練

〔單元二〕平衡感(站立)練習：

1. 站立：透過簡易芭蕾舞基本動作 plie，掌握重心之控制與肢體美感體驗
2. 關節獨立活動：小關節至大關節單一運作

〔單元三〕空間移位

走步、跨步、大跳

二、 肢體開發《小組合創作》

說明：自各人光影遊戲出發，在行分組進行即興編作組合，透過光影的展現，發展影窗中的敘事或舞蹈

肢體的空間探索：

1. 介紹光影效果應用
2. 各人肢體光影創意發展
3. 小組練習—
  - a. 學員分組，一位領袖帶領小組進行創意即興活動，第二輪換下一位。
  - b. 各小組進行即時討論與呈現視窗說故事之效

現代偶戲推廣暨團員培訓計畫

研習手冊

主辦單位：偶寶貝劇團

協辦單位：無獨有偶工作室劇團、衛武營藝術文化中心籌備處

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

830 高雄市鳳山區鳳東路 534號16樓 TEL/ FAX：(07) 782-2879

E-mail：ohpuppet@gmail.com 網站：www.o-puppet.com.tw

台北聯絡處：無獨有偶工作室劇團 TEL：(02) 2523-0812 FAX：(02) 2521-7042

現代偶戲推廣暨團員培訓計畫

計畫緣由

以在地深根培訓、蓄養藝文實力後盾 獨創專屬南部精神的偶戲藝術創作與藝文人口

「偶寶貝劇團」由一群具赤子之心、致力推動現代偶戲發展的劇場人所組成。累積多年的偶戲推廣及教學經驗，偶寶貝劇團延續無獨有偶劇團的創作精神，主力於精緻的親子偶戲劇場，希望能為南部的藝文環境盡一份心力。劇團在初階段的深根規劃上，尤其深感，偶戲創意對於社區及親子劇場的發展極具影響及重要性，綜觀目前南部劇場的需求，南台灣在地的偶戲人才養成及培育，最是刻不容緩。

近年積極深入各學校教育活動、「藝教於樂」專案長駐、近距離親子劇場等，都是偶寶貝劇團的特色與專業，結合這些獨特的教學與創作經驗，讓新生人才能就此參加。也因為過去這一兩年，劇團在高雄和各校教師、樹德科大戲劇系及南台科大幼教系的學生接觸，教學的過程中，發現他們也渴求與專業劇團實習觀摩合作的機會，卻無從入門。所以偶寶貝劇團特以此為出發點，規劃此人才培訓的計畫，希望能在 2012 年下半年起，透過全方位、定期的培訓課程培訓新的創作與教學人才，培養在地專業演員及行政人員，建立人力資源，活絡南部藝文工作的機制與人才增進。加上南部專業優質的藝文中心陸續建成，以均衡南北展演生態的發展，隨著衛武營和大東藝術中心的逐漸完工，不論是市場需求或資源需求，都需要靠劇團和各機構共同為藝文環境努力，如何將北部創作和教學的專業知識引進南部，並由在地有志朝藝文專業發展者深根，依據在地需求和文化特色，耕耘獨具南部精神的藝術創作，將是偶寶貝劇團開展人才培訓計畫的主要宗旨。

預期效益

透過進階式的培訓計畫，為南部藝文蓄積能量

1. 豐富紮實的課程與專業的現代偶戲師資群，開發新一代偶戲創作人才，刺激偶戲創作環境發展。由於偶戲是一種全面性、跨領域的總體藝術，從偶戲出發的藝術教育，更能多元運用在地文化、當代創意和不同媒材，將藝術資源發揮到最大程度。
2. 優質的偶戲的巡迴公演，將融入培訓新秀擔任演員及見習相關工作，並集結南部新生代技術團隊，以高雄為首演地，並於中南部縣市舉辦售票公演，提供更多經驗交流機會。
3. 以高雄作為培訓基地，和各藝文場所合作，充分利用地方藝文資源，藉此整合藝文人口，活絡環境動態，讓參與民眾更加認同藝文場所與活動，形成當地藝文永續經營的基本力量。
4. 基於高雄為台灣傳統偶戲大宗的重要基地之一，加上每年舉辦的國際偶戲節，南部實在有發展台灣當代偶戲劇場的潛力。希望藉由培訓計畫，為當地蓄積人才，以現代偶戲創意之運用，延續台灣偶戲傳統的能量，建立完整的環境。

計畫內容

豐富的課程與專業的現代偶戲師資群，帶領對偶有興趣的學生與民眾，學習偶戲的基本概念、實際製作與操練，一同開發偶戲與其他領域互相結合的可能性。

上課地點：衛武營藝術文化中心 285 展演場排練教室

上課日期：【初級班】：

2013 年 1/5、1/12、1/19、1/26

每週六 10：00 - 17：00（共四天、24 小時）

【進階班】：

2013 年 3/2、3/3、3/9、3/10、3/16、3/17、3/23

每週六、日 10：00 - 17：00（共七天、42 小時）

上課流程表【初級班】

日期 時間	102年1月5日〈星期六〉	授課老師
9:30~10:00	學員報到	
10:00~10:50	身體開發(一)：喚醒身體的覺知 在無重心顧慮下(或坐或躺)，透過呼吸伸展肢體，自柔軟與放鬆中舒展筋骨，逐漸推展至核心力量的訓練	金崇慧
10:50~11:00	休 息	
11:00~11:50	身體開發(二)：肢體的重心與控制 在站立中伸展肢體；體驗雙腳重心與單腳重心，在核心力量的平衡中學習控制	金崇慧
11:50~12:00	休 息	
12:00~13:00	偶戲小講堂(一)：當代偶戲概觀《偶的靈魂》	周伶芝
13:00~14:00	午 餐	
14:00~15:00	偶戲小講堂(二)：無獨有偶作品介紹&歐洲當代偶戲	周伶芝
15:00~15:10	休 息	
15:10~17:00	偶戲大觀園(一)：『手套偶』示範介紹與操作體驗 開口式、手套式、傳統布袋戲偶等各式手套偶現場示範介紹及簡易手套偶製作	曾麗真

日期 時間	102年1月12日〈星期六〉	授課老師
9:30~10:00	學員報到	
10:00~10:50	身體開發(三)：肢體的空間探索 在不同動作質感與速度中體認肢體改變之形式與感受；前後左右等方向與高低層次的各種變化	金崇慧
10:50~11:00	休 息	
11:00~11:50	『身體開發(四)』群我互動性發展 透過自我與夥伴肢體的連結，感受外來動力與當下直覺感受與反應動作內容	金崇慧
11:50~12:00	休 息	
12:00~13:00	偶戲小講堂(三)：人偶同台的靈魂寓言	周伶芝
13:00~14:00	午 餐	
14:00~15:00	偶戲小講堂(四)：執頭偶與懸絲偶	周伶芝
15:00~15:10	休 息	
15:10~17:00	偶戲大觀園(二)：『執頭偶』示範介紹與操作體驗	曾麗真

現代偶戲推廣培訓計畫 上課流程表【初級班】

日期 時間	102年1月19日〈星期六〉	授課老師
9:30~10:00	學員報到	
10:00~10:50	身體開發(五)：自我肢體語彙探索 以自身身體意象為發展，覺察身形的運作途徑與內在感受；並嚐試改變與轉換後的嶄新創造之新的可能	金崇慧
10:50~11:00	休 息	
11:00~11:50	身體開發(六)：肢體與物件 以絲巾、木棍、球等生活物件，帶領學員嘗試結合身體與物件的各種可能性；回歸到物件的操作與組合，以桌上劇場的形式發展小品	金崇慧 曾麗真
11:50~12:00	休 息	
12:00~13:00	偶戲小講堂（五）：物件變形與跨界想像 & 光影與物件劇場	周伶芝
13:00~14:00	午 餐	
14:00~15:50	偶戲大觀園（三）：特別邀請錦飛鳳傀儡劇團介紹傳統傀儡戲	薛煒源
15:50~16:00	休 息	
16:00~17:00	偶戲大觀園（四）：『懸絲偶』示範介紹與操作技巧練習	曾麗真

日期 時間	102年1月26日〈星期六〉	授課老師
9:30~10:00	學員報到	
10:00~11:20	偶戲大觀園（五）：『光影戲』示範介紹；自製個人剪影，在大螢幕體驗肢體、影偶與投影的效果	曾麗真
11:20~11:30	休 息	
11:30~13:00	『偶與舞』結合肢體與物品的特質，編作各式小品，體驗偶戲與舞蹈的巧妙的連結	曾麗真
13:00~14:00	午 餐	
14:00~15:20	小組創作	金崇慧、曾麗真
15:20~15:30	休 息	
15:30~16:30	小組呈現	金崇慧、曾麗真
16:30~17:00	交流分享 & 頒發結業證書	金崇慧、曾麗真

偶戲概論

處處皆有偶

偶戲表演是使無生命物轉化為有生命物的一項奇蹟，觀眾為物體展現出生命而感到驚喜，演員的喜悅則來自於賦與物體生命的過程。

—俄國偶戲大師歐不拉佐夫

幻象的藝術

十多年前欣賞法國香提偶劇團來台演出，對於兩個水滴狀的海棉物體竟然可以展現出喜怒哀樂感到不可思議，而自己竟然為了他們之間的悲歡離合而感動落淚。俄國偶戲大師歐不拉佐夫在自傳中曾說：「偶戲表演是使無生命物轉化為有生命物的一項奇蹟，觀眾為物體展現出生命而感到驚喜，演員的喜悅則來自於賦與物體生命的過程。」的確，在表演美學上，偶戲則是屬於一種「幻象的藝術」：戲偶、演員、觀眾三者之間緊密交心，在演出中共同體驗生命的形成與完成。正是這種生命的喜悅、存在的感動，使偶具有獨特的親和力，因為觀眾在看的過程中投射出自己的情感，與表演者、戲偶共同努力來完成偶的生命表現，這真假虛實之間的藝術著實令人著迷。

正如音樂、舞蹈、文學、繪畫之於它們的創作者一般，偶戲也是創作者用以和觀賞者之間溝通的媒介，透過戲偶的設計和演出，可以展現創作者從生活中的體會、對世事的批判或對生命的歌詠。偶戲的表現特色不在於模仿現實，而在於抽取角色精髓而加以誇張化。如此更能使角色活靈活現，讓觀眾印象深刻。

偶戲的歷史也像舞蹈、戲劇一般，由宗教、儀式而發源、而後演變為王公貴族以至鄉野民間的主要娛樂。二十世紀隨著現代藝術運動的興起偶戲也有了一些實驗性的轉變：例如在一齣戲裡混合使用不同型式的偶戲、甚至結合舞蹈或多媒體等不同表演形式；或是無物不成偶，偶的設計不一定要具有人物或動物等特定形象，也可以是抽象形狀的組合，甚至鍋碗瓢盆都可當做偶來演出；也有藝術家以偶戲虛實一線間的特質做文章，不但以人、偶同台演出，更有偶戲演員與自己操演的戲偶鬥智的情節出現。

在偶戲的世界裡，沒有什麼不可能的事：脖子可以伸長縮短的長頸鹿、肚子有窗戶可以打開的小丑、一百隻腳的章魚，任你馳騁無窮的想像在偶戲的舞台。輕輕地閉上眼睛，回想起小時候：手上套個手帕便能演出史豔文大戰敵人、或將洋娃娃當做妹妹般細心地餵奶、蓋被子來照顧、或是原子筆夾上一隻尺當做飛機耍弄，這般情感的投射與偶戲的精神完全相通。其實演偶戲是每個人與生俱來的能力，讓我們重拾這遺忘已久的記憶（技藝），盡情享受玩偶戲的樂趣。

撰文：無獨有偶工作室劇團 團長鄭嘉音

迷人的偶戲世界裡，偶戲藝術無限創意。

偶戲可說是一門綜合藝術；光從結構的製作來看，就包含了木工、金工、縫紉等等專門功夫造就戲偶的型態；而演出時，必須結合各項技術劇場元素，舉凡燈光、音響、舞台設計等等專業技術，才能豐富戲偶的活力。加上，戲偶的動作所賦予本身的生命，讓我們在偶的舉手投足間，似乎也感受到戲偶的呼吸節奏；即便是戲偶的安靜沉默，仍隱約感覺到一種屏息以待。

究竟是操偶師操縱著戲偶，還是戲偶引領著操偶者進入寬廣的偶戲世界裡呢？這種真假虛實之間的確令人著迷。

其實，表演偶戲是每個人與生俱來的能力；而且，偶到處存在於我們的空間中。正如音樂、舞蹈、文學、繪畫的創作一樣，偶戲也是一種表演及傳達感情的溝通媒介，也是非常容易引發共鳴的活動。

讓我們打開想像，一起進入偶戲天地，盡情發揮戲偶的所有可能！

偶戲的源起

偶是什麼？不同於一般的美勞、家政或工藝作品，當我們將一項無生命的物體，經由人的操作而表現出其生命現象及角色個性時，我們就可以稱之為「偶」。

偶是豐富多樣的呈現、偶是無限可能的組合

只要是由人來操縱偶的演出，無論是什麼材質或形式，就可以被稱為偶戲；而戲偶就是這些不限材質的偶的統稱。

世界各地，從古至今，都有偶戲的表演；不同於真人的演出，透過各種不同形式的戲偶，表演者及觀賞者擁有更多的空間悠遊於抽象與寫實的國度。

偶戲的歷史也像舞蹈、戲劇一般，發源於由宗教儀式，然後演變為王公貴族到鄉野民間的主要娛樂。其中，亞洲更是許多重要傳統偶戲發展，且最早有紀錄的地區。

偶戲在每個地域的發展都不同，像是大家較熟知的傀儡戲、皮影戲或布袋戲都屬於偶戲的一種型式。在許多表演藝術家的投入及努力下，偶戲也成為現在相當多元的獨立表演藝術。甚至，戲偶也會被當作表演媒介，跟真人演員一起演出，形成人與偶共台的「現代偶劇」。

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，將戲偶分為七種基本類型：

1. 面具人偶 (Mask)

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。

◎操作秘訣：

以面具演出的優點是，演員可藉由面具的表情輔助，營造出一個渾然不同的角色；但因面具臉部表情固定，表演時肢體需要較誇大與精準。

2. 手偶／手套偶 (Hand Puppet, Glove Puppet)

套於手中操作均屬之；但因運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、手腕與戲偶身體構造的關係。

3. 懸絲偶／提線偶(String Puppet, Marionette)

操偶者從偶的上方控制戲偶，並利用線將偶的身體連結到上方的操控桿（傳統稱為提線板），以拉動線來操控戲偶。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：在拉動線時，必須找到戲偶與地心引力之間的平衡感，並避免線打結。

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扮演著偶的身體動作。

6. 影偶 (Shadow Puppet)

利用光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、豬皮及牛皮等彫刻而成。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：掌握角色個性展現其活力特色即可。

♫ 帶著一顆奇想的心，偶寶貝在劇場的星空，陪著孩子們飛向夢想未來♫

偶寶貝劇團創立於 2008 年 6 月 1 日，由一群致力推動台灣現代偶劇發展的資深劇場人所組成。多元的兒童藝術推廣與創作是偶寶貝的工作，因為我們深知偶戲對於孩子的重要性，所以積極專注於互動、創意教學以及親子劇場演出。偶寶貝會走進學校、深入地方，結合多年偶戲經驗及劇場資源，讓孩子自然地貼近藝術；透過各種不同的手套偶、懸絲偶、杖頭偶、執頭偶、光影、物品等偶戲形式表現，將創意與想像力的具體呈現，激發孩子的美感，創造屬於他們的親密小劇場。

故事沒有結束的一刻，因為孩子的心靈是一片待開發的豐富之地，
就讓偶寶貝帶著他們啟程。

※重要活動紀錄

2008 年 11 月 承接南方表演藝術發展計畫『衛武營偶戲大匯演之文武雙全』，負責演出行政與技術統籌

2008 年 11 月 執行衛武營藝術文化中心藝術推廣計劃『光影的秘密花園』校園講座 17 場

2010 年 03-10 月 創團公演《傻猴波波》，於高雄、臺南、嘉義、雲林、台北、宜蘭六縣市售票演出 21 場次

2010 年 7 月 參加文建會 99 年度演藝團隊藝文陪伴進駐計劃—「演藝團隊駐點陪伴」之校園藝文課程協同教學工作，於甲仙國小、民族國小舉辦夏令營與教師偶戲工作坊

2010-2012 年 承辦立賢教育基金會『生命美學—風之禮讚大木偶環境教學』，於南投、嘉義、台南、高雄、台東偏遠地區學校舉辦藝術體驗教學

2011 年 06 月 於社教館文山劇場售票演出《小丑與公主》3 場，教育推廣場 2 場

2011 年 09 月 於社教館文山劇場售票演出《傻猴波波》3 場

2011 年 9 月-2012 年 5 月 執行國藝會藝教於樂—激發創造力《瓦礫堆間的巴楠花》教學專案

2012 年 06 月 於社教館文山劇場售票演出《太陽之子》3 場，教育推廣場 3 場

2012 年 9 月-2013 年 6 月 執行國藝會藝教於樂—激發創造力《彩虹下的首映會》教學專案

教學團隊介紹

計畫統籌與偶戲課程指導教師（初階班）：曾麗真

現任 偶寶貝劇團團長、無獨有偶工作室劇團行政經理

自 1992 年起擔任劇場演員、參與演出創作及製作四十餘齣、國內外巡迴演出已達千餘場。多年擔任舊金山慧智中文學校文藝夏令營活動統籌及戲劇指導老師、美國 APA ture 2001 亞裔青年藝術家計劃光影戲製作及演出，並參與國際偶戲工作坊，師承德國懸絲偶大師 Albrecht Roser 及美國光影大師 Larry Reed。

現為無獨有偶劇團主要製作人、偶寶貝劇團戲劇活動策劃與偶戲教學講師，擅長演出活動企劃及偶戲研習課程規劃，曾主持多項國際交流活動及文化部大型活動之行政統籌，以及國藝會藝教於樂專案、雲門舞蹈教室創意偶戲教學之策劃執行。

偶戲美學講師（初階班）：周伶芝

國立藝術學院（現北藝大）戲劇系畢業，巴黎第一大學美學系學士畢業，法國雷恩(Rennes)第二大學劇場研究所碩士畢業。曾任台北愛樂電台文案企劃(2002~2003)，台灣歷史博物館「兒童科學故事劇場」編劇與演員(2001)，春禾劇團「魔幻種子」戲劇夏令營企劃(2003)，文建會主辦表演團隊校園巡演專案執行(2003)，牯嶺街小劇場企劃(2004)，電視豆製作公司《銀河鐵道之夜》動畫編劇(2004)，法國雷恩Triangle劇院天津京劇團訪演觀眾座談翻譯(2009)。

肢體開發訓練（初階班）：金崇慧

現任藝畝田藝文工作室執行長

國立台灣藝術專科學校舞蹈科畢業，。長期關注藝文環境及災後重建藝文陪伴，曾任《2012 年原住民族合唱嘉年華》總監、《「100 年演藝團隊藝文陪伴進駐計畫」說明會》計畫負責人、《99 年度高雄縣莫拉克災後身心重建資源整合計畫—演藝團隊駐點陪伴》計畫負責人暨陪伴課程設計與教學、南台灣表演藝術發展協會 常務理事(2007-2011)、台灣舞蹈治療研究協會 監事

（2006-2009）、中華民國表演藝術聯盟 理事（2003-2012）、行政院文化建設委員會演藝扶植團隊 舞蹈類評審委員、第一屆、第九屆、第十五屆國家文藝獎 舞蹈類評審委員、如舞人舞蹈劇場（多面向舞蹈劇場）製作人、台北芭蕾舞團舞團經理、蘭陽舞蹈團 舞蹈指導、行政統籌。

偶戲製作指導教師（進階班）：鄭嘉音

現任 無獨有偶工作室劇團團長

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 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』，擔任團長職務至今。以跨文化視野及跨領域美學編導多齣現代偶劇，執導作品以 2002《我是另一個你自己》、2003《史派德奇遇記之八腳伶娜(舞蹈空間)》、2010《最美的時刻》分別入圍台新藝術獎『年度十大表演藝術』。其獨特的實驗手法，創意探索人偶表演與觀眾對話的各種可能，作品多次受邀於國際演出，並擔任國際偶戲交流策展人與偶戲教學講師，積極開拓偶戲在當代劇場裡的自由空間。