

偶來說故事-迎向校園偶戲推廣的春天

投稿類別：國小C組人文藝術

篇名：

偶來說故事-迎向校園偶戲推廣的春天

蔡斯俞。花蓮縣忠孝國小。六年孝班

李馥亨。花蓮縣忠孝國小。六年孝班

林沛昕。花蓮縣忠孝國小。六年孝班

王禹涵。花蓮縣忠孝國小。六年孝班

指導老師：洪麗淑老師

蕭如妍老師

一、研究動機

我們學校為了推動美感體驗教育計畫，從 112 年開始，在學校擔任視覺藝術的老師透過「藝拍即合」平台，成功媒合了專門演布袋戲的偶戲團「大氣團」到學校來。利用視覺藝術課程指導六年級的學生認識布袋戲及練習演出的文化體驗。這個布袋戲團師承國寶布袋戲大師李天祿、陳錫煌、李傳燦老師，依其傳統掌中戲紮實基礎美學為主，結合創新現代劇元素為輔，藉由偶戲、真人與觀眾互動之外，他們也製作寓教於樂的創意布袋戲。而我們學校的視覺藝術老師為了拓展學生的視野，結合國際教育的推廣，還帶著同學們認識其他國家的偶戲，並且教學生動手製作戲偶，例如：執頭偶、杖頭偶、懸絲偶、影戲偶、紙杯偶、手套偶……等。真是精彩萬分！

雖然當時我們只是五年級的學生，並沒有參與這個視覺藝術的偶戲教學和戲偶製作的課程。但是在五年級第一學期時看了一場「大氣團」到本校的表演之後，深深觸動了我們的好奇心，想要進一步探索偶戲的天地，於是決定藉這次小論文的研究，記錄本校與「大氣團」這個用「偶」來說故事的戲團初次相遇的點點滴滴。之後學校還會不斷的和他們合作，一起迎向校園偶戲推廣的春天。

二、研究目的

學校推動學習偶戲的美感體驗教育計畫，是以傳統技藝為基礎，再以創新的表演形式發展，並且計畫長期推廣這項兒童藝術教育。教學內容包含戲劇欣賞、布袋戲操偶體驗、學習製作各種型態的戲偶、學習演出的傳統配樂和敲鑼打鼓的方法，另外還有故事接龍和參加學習偶戲之後的成果演出。

(一) 介紹到校推廣偶戲的藝術家和校內協助推廣的視覺藝術老師。

(二) 認識台灣及鄰近國家常見的偶戲文化表演特色。

(三) 探討校園中的偶戲教學內容和教學活動策略。

(四) 探討校園內推廣偶戲的藝術表演活動。

(五) 研究結果及討論

三、研究流程及方法

(一)研究流程:

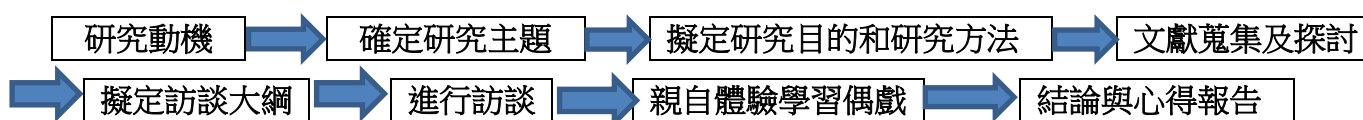

圖1:研究流程圖

(二)研究方法:

1.文獻蒐集及探討

為了進行這次專題研究，我們決定先在網路書局訂購有關認識布袋戲、介紹布袋戲發展史

和研究布袋戲大師傳記的相關書籍。同時在學校的圖書館也找一些和布袋戲有關的圖書。為了蒐集及了解更多的偶戲文獻資料，我們也從網路的影片和文字資料得到相當多的啟發。在蒐集、觀賞和閱讀的過程當中，使我們對布袋戲和偶戲的推廣方式了解更多。因此除了布袋戲之外，也認識了國內外其他的多種偶戲表演方法，例如：懸絲偶戲、皮影戲、杖頭偶戲、撐竿偶戲、執頭偶戲、人形偶戲……等，大大開啟了我們的視野。

2.深度訪談法

這是一個關於學校初次推廣偶戲的視覺藝術教學研究。剛開始因為我們只是五年級學生而不是像六年級一樣可以在學校進行學習偶戲表演的課程。後來因為看到「大氣團」再次到校表演偶戲的機會之後，燃起我們對偶戲表演的好奇心。因此決定對偶戲團到學校教學進行研究。視覺藝術的老師特別邀請「大氣團」的專家到學校來接受我們的訪談。透過訪談的機會我們可以和專家近距離接觸，了解他們推廣偶戲的過程和熱愛表演的決心。另外我們也訪問在學校教視覺藝術的老師，了解他是怎樣協助推廣偶戲？他不僅教學生製作戲偶，也做了一個戲台給學生練習，指導他們練習偶戲的表演技巧參加成果發表會。他也安排六年級學長們實地表演和接受我們訪問，提升我們的表達能力和深入研究探討的信心。

3.體驗學習法

經過文獻探討和訪問專家之後，學校的視覺藝術老師為了讓我們可以深入的研究偶戲，使我們更進一步喜愛偶戲，不僅教我們製作紙杯偶、展示他製作的布袋戲偶、手套偶、懸絲偶和杖頭偶之後，還贈送我們每人一個全白的布袋戲偶，教我們彩繪戲偶的衣服和偶頭的方法。還進一步的教我們學習敲鑼打鼓配樂和學習演出的方法。經過實際操作之後，增進我們學習更充實的藝術體驗。

貳●正文

一、介紹到校推廣偶戲的「大氣團」藝術家和熱愛校園偶戲推廣的老師。

(一)創新布袋戲表演藝術的「大氣團」：

在學校擔任視覺藝術的老師透過「藝拍即合」平台，成功媒合專門演布袋戲的偶戲團「大氣團」到我們學校來進行偶戲教學。這個偶戲團創立於 2006 年，曾經師承國寶布袋戲大師李天祿和他的兩個兒子陳錫煌、李傳燦藝師的教導。以傳統掌中戲紮實基礎美學為主，並且跨界與優秀的藝術家合作，藉由偶戲、真人與觀眾互動，創作出一齣又一齣寓教於樂的創意布袋戲。並且長期深入台灣各地為弱勢兒童和到各級學校演出，啟發兒童們對偶戲的興趣。他們也運用結合環境保護的議題，經由團員們

圖 2:「大氣團」偶戲團蒞校演出

推陳出新的創意表演，加上融入品德教育的情，獲得學校師生們好評。近年來亦走入專業劇場：創作精緻的偶戲「三部曲」、「Oops!天外飛桃 Two」、「戲籠子」……等，以布袋戲創作出更多的可能性。

(二)熱愛偶戲表演的「大氣團」藝術家：

1.集編劇、導演、演員一身絕活的楊宗樺老師：

楊宗樺老師是一位多才多藝的藝文教育推廣者。他曾經因為參與電視迷你劇的演出，分別在 95 年演出「肉身蛾」和 98 年演出「三春風」入圍金鐘男配角獎。也曾經在加里山劇團演出「寒夜算命仙」、「藤纏樹」、「青蛙與蟾蜍」……等七部舞台劇。在魅戲偶劇團擔任「九讚頭的山狗大」的音樂設計和「阿公的剪貼簿」(鍾肇政的故事)展現編劇、導演、演戲的才華。

圖 3:楊宗樺老師是非常多才多藝的藝術家

另外他還演出兩部電影：「寶島漫波」和「插天山之歌」。他也曾在公共電視台擔任「寒夜」、「寒夜續曲」、「長假」的演員。另外在客家電視台擔任過客語指導以及二十多部戲劇的演員。還擔任偶戲作品的編劇、導演、演出作品多達二十多部。他長時間在藝能界發揮專長，實在令人敬佩！

他很開朗、愛笑，自稱「笑長」。因為從小對於黃俊雄電視布袋戲著迷，所以不知不覺立志長大後想學習布袋戲、音樂劇和拍電影。他在加入「大氣團」之後，長期深入在台灣各地為弱勢孩童和各級學校演出，屢屢獲得學校師生的好評。

2.立志以布袋戲為畢生志業的李奕賢老師：

李奕賢老師是「大氣團」及「亦宛然掌中劇團」的重要操偶師，長年推廣藝文教育經驗豐富。他也是教育部「重要傳統表演藝術布袋戲保存者陳錫煌傳習計畫」的藝生，同時也是布袋戲大師李天祿的曾孫、李傳燦藝師的孫子。因為生長在布袋戲世家，所以在耳濡目染之下從小就對布袋戲產生濃厚的興趣。

圖 4: 李奕賢老師布袋戲演出經驗豐富

他在小學五年級時加入新北市三芝國小學宛然掌中劇團學習布袋戲。就讀三芝國中時也在布袋戲社團擔任社長及指導老師，並參與比賽及演出，獲最高獎優選。目前也是學宛然掌中劇團前場的指導老師，曾經指導學生參加教育部創意戲劇比賽傳統布袋戲組，多次榮獲特優、最佳操偶獎和最佳口白獎。另外也在亦宛然掌中劇團擔任主演，多次受邀出國參加 2007 海峽兩岸民間藝術節、2012 墨西哥國際偶戲節、飯田國際偶戲節演出「巧遇姻緣」、2013 年參加

AKB48 表演大賽以傳統布袋戲演出，台灣榮獲前三名。2016 年隨亦宛然掌中劇團到美國紐約和密西根州巡迴演出、2017 年在西安兩岸文化交流演出，演技受到各界人士的讚許和肯定。2022 年在亦宛然掌中劇團擔任主演，榮獲第 4 屆青年金掌獎最佳表演團體獎。因此他也深深的期許自己能不斷的為傳統布袋戲努力而且發揚光大。

3.精通後場音樂及幕後製作的陳志蘭老師:

陳志蘭老師大學畢業之後，在民國 80 年隨著亦宛然掌中劇團學習木偶道具創作及後場音樂，精通鑼鈔、通鼓、小鑼、揚琴……等樂器。且多次隨著亦宛然掌中劇團參與國內外的演出，經驗極為豐富。結合傳統與創新製作了「美美歷險記」、「國王與馬戲團」和「天外飛桃」……等兒童創意布袋戲。

她是教育部「重要民族藝術李天祿布袋戲」的藝生，也是傳習計畫的布袋戲頭盔製作圖說的編寫。她在 2006 年與同好合組「大氣團」，2010 年在亦宛然掌中劇團擔任後場樂師。2013~2014 年真理大學的通識教育課程聘任她擔任布袋戲頭盔製作的講師。在當代客家表演藝術之「三部曲」和「戲籠子」擔任舞台美術和製作。也是台中花都藝術節表演偶戲「Oops!天外飛桃 Two」的執行製作。2016 年為了精進專業還參加「大稻埕戲苑主辦傳統戲曲」的執行製作培訓班和行銷企劃培訓班的課程。是「大氣團」幕後製作的重要推手。在 2020 年以偶戲「真假老虎」榮獲第 14 屆金掌獎最佳劇本創作獎。

圖 5: 陳志蘭老師是偶戲幕後製作的重要推手

4.精通後場音樂的黃儷菲老師:

一個劇場除了在前場拿著戲偶演戲的操偶師之外，在表演現場還要加上音樂或音效的襯托，讓表演內容看起來有更加精采的效果，然而樂師利用傳統樂器來配樂是功不可沒的。在傳統戲曲界裡流傳了一句很重要的話，叫做『三分前場、七分後場』，甚至有人說『無後場，行無腳步』也就是說一個好看的戲曲表演，除了舞台上的劇情表現之外，在觀眾沒注意到的地方，有著一群幫忙烘托氣氛、替現場伴奏的樂師，更是扮演整齣戲的靈魂人物！

黃儷菲老師從小就對布袋戲後場敲鑼打鼓的聲音產生濃厚的興趣，因此隨著亦宛然掌中戲團學習後場音樂多年之後，在 2012 年加入「大氣團」偶戲表演行列，負責小鑼和音樂音效，演出經驗豐富。

圖: 6 精通後場音樂的黃儷菲老師

5.博學多聞、熱愛校園偶戲推廣的余旻諺老師

余旻諺老師在本校擔任視覺藝術的課程教學長達二十六年，在花蓮縣國民教育輔導團國小藝術領域輔導團擔任九年輔導員。也是花蓮縣野鳥學會的解說員，當我們在校園中發現各種特殊的鳥類和奇怪的昆蟲去請教他時，他都能侃侃而談的說出牠們的名稱和習性。學校的老師說:和他一起討論議題或是提出生活上百思不解的問題時，他都能給予滿意的答案，非常的博學多聞！

在 100 年時，余老師參加了花蓮市舉辦陳錫煌老師推廣偶戲的研習之後，就深深愛上了偶戲藝術。除了平時利用視覺藝術課程推廣偶戲之外，更利用假日參加許多偶戲相關的各種研習，例如:在 101 年參加東區創意偶戲研習、「無獨有偶」偶戲花蓮研習營，103 年參加台中市文化部向大師(陳錫煌師傅)學習布袋戲研習營，104 年參加「無獨有偶」大神炷創作工作坊及 3D 列印&布袋戲偶-跨域媒材體驗創作坊，後來又在 109 年參加創意偶戲教學研習營。

圖: 7 熱愛校園偶戲推廣的余旻諺老師

111 年余老師擔任文化部辦理「藝術與美感深耕計畫-藝起來尋美-文化體驗課程」諮詢委員時，認識了初次來到花蓮推廣掌中戲的「大氣團」，發現了邀請民間偶戲團到校園發展偶戲的新大陸，於是決定申請花蓮縣 112 學年度藝術與美感深耕計畫-藝起來尋美-文化體驗課程-偶來說故事。113 年更將偶戲與學校的國際教育相結合，讓學生們從在地出發，感受台灣傳統掌中戲及其他偶戲的文化與內涵，進而探索世界各地的偶戲文化，比較在地與國際間偶戲文化及表現形式的異同。

二、認識台灣及鄰近國家常見的偶戲文化表演特色

世界各國的偶戲種類繁多，例如；提線木偶、杖頭偶、皮影戲、各種面具、雙面偶等，形式多樣，文化意涵也很豐富。許多國家都有自己的獨特偶戲傳統，如印尼的哇揚偶戲、義大利的提線偶戲、美國的耶魯木偶等。學校的視覺藝術老師不僅指導我們認識台灣的傳統布袋戲、皮影戲、傀儡戲。還建議我們除了研究台灣傳統的偶戲文化之外，也可以藉此研究機會開拓視野，認識鄰近其他國家的偶戲文化精華。以下是我們對台灣及鄰近國家常見的偶戲表演特色的初步認識：

	偶戲名稱及圖示	國際偶戲特色概述	資料來源
1	 圖 8:台灣布袋戲	布袋戲 又稱 布袋木偶戲 、 掌中戲 、 小籠 ，福州稱作 串頭戲 ，是一種起源於起源於 17 世紀閩南泉州，後來在臺灣廣泛發展的戲劇形式。在布袋戲中，木偶的頭部通常由木材或其他材料雕刻而成，除了偶頭、戲偶手掌以及人偶足部等部位，偶身及四肢則由布料製成。演出時，表演者將手套穿入戲偶的服裝中，進行操偶表演。	維基百科

2	 圖 9:台灣傀儡戲	傀儡戲是一種以繩或線操作的傀儡，用於演出傀儡戲。傀儡戲戲偶結構是由偶頭與偶身組合而成，因此民間有「三十六身，七十二頭」之說。戲偶內部結構分為頭（木雕）、身（以竹篾編成）、雙手及雙腳四部分；外部則有髯口、頭盔、披肩及武器等配件。北部傀儡戲戲偶，偶長兩尺半，操縱線有十一條；南部傀儡戲戲偶，偶身長約兩尺，控制線有十四條。傀儡戲演出便是利用這些繁複的操縱線，使戲偶表現出細膩的身段動作。	國立台灣藝術教育館
3	 圖 10:台灣皮影戲	皮影戲，又稱影子戲、燈影戲、皮猴戲，以獸皮鏤雕的人物剪影，平面的、關節可動的，透過簽桿來操控戲偶，並將其置於光源與半透明屏幕之間，搭配劇本、音樂、口白，來敘說故事的傳統表演藝術。在過去電影、電視等媒體尚未發達的年代，皮影戲曾是十分受歡迎的民間娛樂活動之一。	維基百科
4	 圖 11:印尼皮影戲	印尼皮影戲（Wayang Kulit）也稱哇揚皮影偶戲是印度尼西亞一種獨特的戲劇型式，常見於爪哇島和峇里島，是印尼哇揚劇場中最著名的一種。戲偶由皮革所製，而操偶棒桿的材質為牛角，雕工精細美麗。劇中故事通常取材於神話或史詩，如《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》和《Serat Menak》等。	維基百科
5	 圖 12:越南水上木偶戲	越南水上木偶戲（越南語：Múa rối nước／𡵓𡵓𡵓），一般會在節日或喜慶時候表演。演出前，先在一个約一公尺深的混濁水池（以隱藏水中的操作機關）築起一座水亭，上面掛有裝飾物品，亭的屋檐上垂下竹簾，兩旁有草木佈景。操偶師就站在竹簾後面的水裏，利用竹竿與細線操縱木偶，使其做出跳躍、划船、翻滾等動作。演員們在演出前，會喝下魚露及用老薑按摩身體，使下半身浸在水時不會畏寒，而且穿上不透水的工作衣物。	維基百科
6	 圖 13:日本的執頭偶戲	日本的執頭偶戲，也就是人形淨琉璃，是一種由三人共同操作一個木偶來表演的傳統表演藝術。它由一人負責頭部、一人負責手部、一人負責腳部，可以呈現出非常細膩的動作和生活情態。這個表演形式也稱為「文樂」。	維基百科
7	 圖 14:香港杖頭木偶戲	香港杖頭木偶戲，偶者透過操縱木偶的主桿，以控制木偶頭部至身體各部分的動作。另以手棍控制木偶雙手的動作。香港部分地方節慶（如神誕及太平清醮）會上演杖頭木偶戲，演出具宗教意義的節目。	香港非物質文化遺產資料庫

我們研究鄰近各國的偶戲文化發現:偶戲對許多國家的文化和藝術都有深遠和重要的影響。而且各國都有自己傳統的偶戲形式演變發展,例如:起源於中國的皮影戲、布袋戲、傀儡戲和日本的文樂均能夠流傳數千年之後還一直受到大眾的喜愛。而且流傳到現代之後,現代偶戲形式也在不斷的發展,例如懸絲傀儡已擺脫傳統進入現代化表演的形式。另外在許多偶戲團隊的努力之下還演變出一些新的偶戲創作風格,讓偶戲的表演不會侷限於傳統格式,大大的展現出藝術與人文的創意和創新。

三、探討校園中的偶戲教學內容和教學活動策略

這是一個關於我們學校建校六十多年來初次推廣偶戲的視覺藝術教學研究。為了瞭解學校在推廣偶戲教學內容和教學活動策略,我們特別邀請到學校來推廣偶戲教學的「大氣團」偶戲團長楊宗樺老師。以下是我們訪談之後整理出來的重點概要;

(一) 訪問推廣偶戲教學的「大氣團」偶戲團長楊宗樺老師:

1. 「大氣團」偶戲團的四位團員師承國寶布袋戲大師李天祿及其子弟陳錫煌、李傳燦藝師的教導,依傳統掌中戲札實基礎美學為主,輔以不斷嘗試結合創新現代劇元素,長期致力兒童視覺藝術教育演出推廣。
2. 布袋戲目前在台灣北部、西部及南部都大為流行及推廣,希望東部的孩子也能喜愛布袋戲。所以「大氣團」除了在池上、東里、玉里、鳳林各學校推廣之外,很高興也能在花蓮市的學校推廣。
3. 在認識布袋戲及製作演出文化體驗的教學中的課程內容包含:
 - (1) **戲劇欣賞課程:**由「大氣團」的四位藝術師演出布袋戲「美美歷險記」,讓學生對布袋戲產生興趣。傳達誠實、環保的品德教育,達到寓教於樂的目的。
 - (2) **認識戲偶課程:**李奕賢老師、楊宗樺老師以傳統布袋戲戲偶介紹生、旦、淨、末、丑、雜、獸的角色扮演。並解說傳統布袋戲偶和金光布袋戲偶的差異性。指導學生基本的操偶技巧,讓學生體驗操偶的表演藝術和奧妙。
 - (3) **戲偶製作課程:**楊宗樺老師、陳志蘭老師以創作故事角色,教學生自己設定角色特性來彩繪戲偶體驗。啟發學童製作美術創意作品。
 - (4) **有趣的傳統音樂和鑼鼓課程:**楊宗樺老師、陳志蘭老師介紹傳統樂譜和鑼鼓的使用方法、介紹傳統鑼鼓聲音的不同與與戲劇配樂關係。指導學生體驗鑼鼓打擊,了解鑼鼓樂聲音的不同和戲劇的節奏鋪陳關係。
 - (5) **故事接龍課程:**楊宗樺老師、陳志蘭老師指導學生設定角色時間地點以故事接龍的形式創作故事,引導學生無限的戲劇創作想像力。
 - (6) **偶來說故事課程:**楊宗樺老師、陳志蘭老師指導學生以自製的戲偶演出故事接龍產出的

戲劇，分組演出小短劇，後場音樂也由學生搭配演出，培養戲劇團隊合作的精神。

圖 15:「大氣團」演出布袋戲「美美歷險記」

圖 16:介紹布袋戲偶角色扮演、解說操偶技巧

圖 17: 設定戲偶角色特性來彩繪服裝體驗

圖 18: 介紹傳統樂譜和鑼鼓的使用方法

圖 19: 指導學生體驗鑼鼓打擊和配樂方法

圖 20: 兩人一組分組練習演出小短劇對話

圖 21: 引導學生無限的編劇創作想像力

圖 22: 指導學生以自製的戲偶演出戲劇

4. 「大氣團」長期致力於推廣兒童藝術教育的演出，不僅指導學生學習偶劇的表演技巧，培養學生學習劇場禮儀，包括舞台表現、對觀眾的尊重等，同時也培養學生互助合作的團隊精神，學習如何在團隊中取得成功，是心裡感到最高興的事。

四、探討校園內推廣偶戲的藝術表演活動。

(一)訪問在學校指導視覺藝術課程的余旻諺老師:

我們為了更深入的了解布袋戲在我們學校的推廣歷程，所以特別邀請余老師接受我們的訪談。重點紀錄如下:

- 1.能夠邀請台北市的「大氣團」偶戲團的藝術師遠來花蓮指導本校的學生學習布袋戲是一件非常令人雀躍的事情。剛開始他們在 112 學年度第二學期僅指導余老師任教的兩班六年級學生，而且進行順利合作得很愉快！後來紀忠呈校長建議另外兩班非余老師任教的六年級學生也可以體驗學習偶戲的樂趣，所以在 113 學年度第一學期時，又再度邀請「大氣團」的藝術師到本校來推廣。
- 2.余老師在六年級學習偶戲的時候都是在教室內旁聽並攝影和錄影。所以我們有幸可以從影片和照片中體會學習的過程。但是余老師覺得我們研究小論文的隊員也應該親自體驗學習偶戲，所以特別利用中午的時間指導我們許多關於偶戲的基本課程。例如:學習製作紙杯偶、各種自製的戲偶展示、學習後場的鑼鼓配樂、設計彩繪布袋戲偶服飾……等。學習這些過程之後我們都一一記錄寫成札記本，放在小論文的網站上呈現。

3.本校教務處李國華主任在推展「教育部 112 至 113 年度國際學伴計畫」時，在 112 年 4 月 16 日邀請協助教學端之夥伴大學的外國學生到本校來與小學伴相見歡。特地請余旻諺老師在認識本土文化特色的教學活動中指導大小學伴學習布袋戲，獲得很好的迴響。

圖 23:國際學伴相見歡

圖 24:練習布袋戲演出

圖 25:練習鑼鼓配樂

圖 26:練習英語對話

4.教務處在 113 年 4 月 13 日辦理「小一新生遊學多元體驗活動」時，為了讓本校學區內之新生學童認識本校各項優質教學場地與設備，親身體驗本校各項教學活動。也特別邀請余老師指導戲偶操作，也邀請六年級學生到場演出布袋戲。

圖 27:介紹布袋戲偶

圖 28:觀賞布袋戲演出

圖 29:指導操偶技巧

圖 30:指導戲偶對話

(二)訪問組隊到校外表演布袋戲的學長和學姐們:

余老師訓練八個六年級學生組成偶戲表演團隊，到花蓮文創園區參加 112 年東區文化體驗成果博覽會。其中兩人負責前場的操偶，表演的主題是「關於游泳的注意事項」，劇情和對白都是他們自己編的。另外六個人負責後場的敲鑼打鼓配樂。他們是用國語對話，而不是用台灣話或客家話。他們說因為平時習慣用國語，所以沒有練台語。學長說：「組隊之後都是桌球地下室練習，那裏只有電風扇沒有冷氣很悶熱，因為是在午休時間練習怕吵到別人午休，所以才會在大樓的地下桌球室練習。」訪談之後感覺他們都很熱愛布袋戲的表演，所以才會不怕困難。他們都說很喜歡演布袋戲，而且還能出去表演給別人看，非常有成就感！也在這次的練習和表演過程中建立了信心和勇氣。

圖 31:觀賞教學影片

圖 32:訪問偶戲學長姐

圖 33:參加文化體驗

圖 34:表演布袋戲

五、研究結果及討論:

視覺藝術的老師想要了解六年級四個班85人對這次偶戲教學課程的學習效果，於是利用學習歷程中的各項學習單及問卷調查來做分析研究。

表一、偶戲教學為視覺藝術情意學習之效果評估

有效人數85人

學習項目	很有幫助	有幫助	普通	極少幫助	沒有幫助
1.表達能力學習	45.8%	42.1%	12.1%	0	0
2.創意學習	43.6%	44.7%	11.7%	0	0
3.膽量學習	48.4%	43.2%	8.4%	0	0
4.溝通互動學習	40.6%	55.3%	4.1%	0	0

從表一顯示問卷調查有87.9%以上的人認同偶戲教學課程對表達能力、創意、膽量能力有幫助，在溝通互動學習上更高達95.9%的認同度。另外在學習單上也有心得發表，整理如下：

- 用「故事接龍」的方法可以有無限的想像力可以發揮。
- 希望增加學習偶戲的時數。
- 學習偶戲讓我認識到很多的偶戲角色的分類。
- 學習偶戲可以讓我了解許多故事內容，也了解偶戲人物的個性和怎樣表達心裡的想法。
- 偶戲的道具的製作和操偶的方法是很多人的創意激發出來的。
- 大家一起想出劇本的內容和改變內容編出趣味的故事是一件偉大的創作活動。
- 偶戲的教學讓很多人表現出特殊才能和潛能。
- 我學到和別人一起溝通商量和分配工作。
- 我剛開始會有些害羞不敢表演，但實際表演後才發現不可怕，而且很好玩。
- 我體會到傳統文化的奧妙，所以會想要去推廣這個世界獨特的布袋戲。

原本參加偶戲教學的六年級學長姐對布袋戲是陌生的，來學習操偶表演還是人生第一回。剛開始可能以為自己沒有信心可以接受這樣的挑戰，但是經過偶戲團的藝術師不斷的帶領進入布袋戲的殿堂，進而克服心理障礙之後感覺自己是可以的，這是大多數人共同的心理歷程。

叁●結論

- 一、**學習偶戲可以激發自我學習的熱忱**:參加偶戲教學活動之後，會得到新的體驗和新的想法，也會得到更多新的東西。呈現許多讓人印象深刻的文學內容，也可以讓人接觸到多元的教學內容，進而想閱讀更多的文學作品。
- 二、**學習偶戲可以建立自我的價值觀**:參加學習偶戲教學活動之後，對於自我的情緒管理和人際關係的處理能力，會有更多的自覺和自律。對於判斷事物的對錯也能更加客觀柔和的對待，也能體諒別人給予更多的包容，用心體會別人內心要傳達的訊息。
- 三、**學習偶戲可以建立自信心**:剛開始的時候許多人會有點抗拒，覺得學習偶劇的專業技巧很複雜，很麻煩……。再加上要背台詞和表現操偶技術，不是一般人能夠做得好的。心理可能會緊張、害羞和排斥。但是後來和組員們一起討論、訓練之後感覺自己其實表現還不錯，於

是可以增加信心和克服障礙。

四、**學習偶戲可以啟發創作的潛能**:因為在學習偶戲的過程當中需創作一個與眾不同、獨一無二的表演。還需要創作劇本、設計劇情、設計道具、設計戲偶造型、設計口白、配樂和操偶的方式,努力開發創意的表現,達到寓教於樂,雅俗共賞的境界,所以可以啟發很多人的潛能。

五、**學習偶戲可以培養團隊互助合作的精神**:因為在學習偶戲時採取的是團隊合作共同完成一件有創意的事情,其中必定會遇上困難和挑戰,但是久而久之大家把事情做圓滿了,就會愛上這種學習模式,是一種很寶貴的經驗。

六、**學習偶戲可以體會傳統文化的奧妙,了解世間的冷暖情感**:這次偶戲的教學課程活動是採用傳統的偶戲表演方式。戲偶表演是使用無生命的木偶轉化為有生命的人物奇蹟,觀眾會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。所以在偶戲的天地裡,一座簡陋的戲台,一群似人非人的戲偶便能道盡人世間的悲歡離合,展示世間的是非善惡,這就是偶戲的獨特魅力和受歡迎的所在。

肆 ●參考資料

- 1.文圖/曹泰容(2022)。天賜阿公的戲籠。台北市:青林國際出版股份有限公司。
- 2.林明德(2022)。認識布袋戲的第一本書。台北市:五南圖書出版股份有限公司。
- 3.口述/陳錫煌、採訪整理/王勝雨(2019)。陳錫煌掌中戲。台北市:格林文化事業股份有限公司。
- 4.陳龍廷(2007)。台灣布袋戲發展史。台北市:前衛出版社。
- 5.文/劉思源、圖/王家珠(2006)。亦宛然布袋戲。台北市:遠流出版事業股份有限公司。
- 6.林明德。為台灣偶戲覓尋新路向。

https://ed.artegov.tw/uploadfile/periodical/3163_P66-81.pdf

- 7.林茂賢。偶戲。

[https://ed.artegov.tw/uploadfile/Book/701_台灣傳統戲曲-147171\(第四章偶戲\).pdf](https://ed.artegov.tw/uploadfile/Book/701_台灣傳統戲曲-147171(第四章偶戲).pdf)

- 8.國藝會補助成果檔案庫。認識戲偶種類

https://archive.ncafro.org.tw/upload/result/22421-E2001/2022.%E5%81%B6%E6%88%B2%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E8%B3%87%E6%96%99_1650004348945.pdf

- 9.文/劉華傑、戲偶/李宜穆。掌中舞乾坤-傳統布袋戲偶。

[https://ed.artegov.tw/ae/uploadfile/journal/111/%E7%BE%8E%E8%82%B2111%E6%9C%9F002011\(%E7%84%A6%E9%BB%9E%E8%A9%B1%E9%A1%8C\).pdf](https://ed.artegov.tw/ae/uploadfile/journal/111/%E7%BE%8E%E8%82%B2111%E6%9C%9F002011(%E7%84%A6%E9%BB%9E%E8%A9%B1%E9%A1%8C).pdf)

- 10.石光生。學生創意偶戲競演另類玩教育。

https://ed.artegov.tw/uploadfile/periodical/3162_P60-65.pdf