

中國偶戲與教育

蔡惠真

由省教育廳主辦、省立博物館承辦的中國傳統偶戲研習營從8月19日至24日在台灣省教師研習會六天的活動中，真可說是讓學員們每一分每一秒都充分把握，非常完整地認識了戲曲與民間文化、地方戲劇與中華文化之發展沿革和理論；並且從學者專家們所講授的課程中，認識了本土的傀儡戲、皮影戲與掌中戲之發展沿革與流派；更從鍾任壁先生、林讚成先生、許福能先生三位大師與多位助教們所做的示範教學，讓我們實地操練布袋戲、傀儡戲、皮影戲三種戲偶的動作；三個晚上精采的實地觀摩演出再把學員們帶進了神祕的偶戲世界裡去。有幸參與這次盛會，除了無比的感動之外，也深深體會到各單位為推展與發揚傳統偶戲的投入的心血。

筆者非常榮幸地能在20日的第一個時段中，以「偶戲創意篇」為講題，發表了一點個人粗淺的研究。為了這兩節課，事前曾親赴文建會三處向負責「亞太地區偶戲觀摩展」的林正儀先生商借了去年該項活動的集錦錄影帶，並且從林先生深切而簡要的談話中，更具體地瞭解文建會推展傳統偶戲的理念，尤其是如何將偶戲與「教育」做一種完整的結合，正是他們正在努力的一個大目標。

因此，在「偶戲創意篇」的講述中，以及在24日的座談會上，筆者都提供了幾項個人的看法。這是在日本三年鑽研兒童戲劇教育的一些感想以及在日本各地所觀賞的多場演出的心得。

一、歐洲目前偶戲的發展大致可分為三個方向

1. 傳統的偶戲演出。

2. 與教育相結合，配合孩子的身心發達階段，運用多類型的戲偶及多變化的演出型態，表現技巧等，以達到演出的教育目的，並能滿足不同年齡階段孩子們的需要。

3. 純粹的一種創作性的表現藝術型態的演出。

當前日本偶戲的發展也大致如此。非常值得有心推展「偶戲」的單位及熱心人士作參考。

二、參加研習的全體老師都有兩個共同的心願

就是請主辦單位能將活動期間已由專人負責錄製的錄影帶複製分送全省各國中、國小，並提供戲偶讓老師們帶回學校實際操演給學生看。

關於提供錄影帶，個人認為絕對有必要。一方面複製的成本費並不算高，而更重要的是透過錄影帶的視聽媒體效果，比起老師利用圖片或照片講解更能夠完整地將傳統偶戲介紹給孩子們認識。

至於戲偶一事，個人倒有一個具體的建議，就是老師們回到學校後不妨請教美勞老師或對手工藝有興趣有專長的老師協助指導學生製作，如此，一定會出現許多令人驚喜的「傑作」，個人也在此將製作方法簡單說明如下：

1. 「布袋戲」與「傀儡戲」的戲偶頭部與四肢可參考市販的紙黏土娃娃的製作書籍，不但製作過程簡單、省時，而且上色後的效果也

比塑膠製品更具有美感。衣服則選用各色相異的花布裁剪，再到手工藝材料行買各色亮片及其他裝飾材料加工縫製到花布衫上。最後以木工接著劑將已做好的頭部及四肢固定妥當即可。傀儡戲偶製作時，要特別注意關節活動是否靈巧及絲線的配製固定是否妥當以方便操作。

2. 皮影戲偶的製作在 22 日的研習活動中，許福能先生的高徒台北縣板橋市新埔國中的張福里老師帶來了他十多年致力於皮影戲的研究所做出來的一系列教材介紹給大家。看到張老師用多種材料製作出來的戲偶，不但可彌被牛皮製作戲偶的種種不便與限制，更是適合孩子們發揮創造力的一種教材。

以上是關於「提供戲偶」一事個人的看法，雖然和各位老師的想法相違背，但是只要我們願意去嘗試，指導時注意配合孩子的年齡與能力選擇合適的教材，多給孩子創造的空間，相信經過一段時日，您會成為中國傳統戲偶的造型設計專家了。何況如此指導學生製作比起買現成的戲偶來演不是更具有教育意義與教育價值嗎。

三、有關傳統偶戲的演出型態

在研習期間的現場演出布袋戲分皮影戲時，筆者曾帶親戚的小孩及自己的小孩數人前往觀賞，並且當場觀察他們的反應，事後詢問他們的感想。以下將他們在現場的反應作簡單的描述。

1. 一歲三個月一男 剛進場時，被突如其來的燈光效果吸引住，顯得非常專注。經過四、五分鐘後，注意力開始分散，但是一聽到較有變化的聲響或快速節奏的音樂出現時，注意力立刻向戲台集中；等音效一過，注意力又轉移到周圍的其他事物，對於沒有配樂的對白幾

乎完全沒有興趣。

2. 六歲一女 看布袋戲從頭到尾將近二小時的演出完全看完。「皮影戲」演出時間一小時四十分鐘左右，卻不能持續看完，中途離座五、六次；總是要等到有熱鬧或武打場面時以及戲偶的動作變化較大時，比較會主動回去觀賞。

3. 將升上國小六年級一男 觀賞皮影戲開始時，可能是進行的節奏較緩慢，所以常起來走動，經過十五分鐘後較能投入才安定下來。演出中，對戲偶的操作及後場顯得好奇，曾離座至後場觀看了十多分鐘才回座。

4. 將升上國中一年級一男 觀賞皮影戲從頭到尾均未離座，但剛開始觀賞時也左顧右盼了將近 20 分鐘才安定下了。

5. 現場有數位學員們的子女年齡有大約四、五歲幼稚園階段的男女孩，也有國小中年級左右的女生。四、五歲的小男生、小女生在現場走動的時間大約佔全部演出時間的三分之一。中年級的女生對後場很好奇，曾跑近觀賞了五、六分鐘；演出近一個小時的時候，曾離座走動了一陣子才回去繼續觀賞。

回家的路上，詢問這些孩子們的觀後感，他們異口同聲說「對白聽不懂」。這是非常值得探討也是亟待解決的一個問題。在現場還看到一位非常有耐心的媽媽，當場將對白逐字逐句翻譯成國語給在一旁觀賞的幼稚園階段的孩聽。因為這些孩子是在推行國語的教育環境下長大的，他們對閩南語的聽講能力大概也受限於在家中日常生活的簡單用語吧！或許還更少些呢？此外參加研習的老師們也有少數幾位無法聽懂偶戲大師們的講課內容，只聽懂七、八成左右的則比率相當高。所以關於傳統偶戲的演出型態，勢必要配合觀眾的年齡與特性做適當的調整，才不致於造成一頭熱的結果。

1. 鼓碼的選擇：對象是年幼的孩子時，不選擇動作生動，聲光效果，音樂節奏變化多的鼓碼。對象是成年人或中老年人則較不必受限於此。

2.演出的時間：注意配合觀眾年齡的大小長而短，幼小的孩子注意力不易長時間集中是大家所共知的。中場並安排十五分鐘的休息時間，讓觀眾們起來活動一下。

3.對白的多少與對白的口語化：在當前推薦的開始階段是迫切須要讓觀眾先看得懂，能懂，這樣才能繼續與創新相結合順利再向前邁；如果要教孩子們演，則對白的「口語化」將會讓孩子們學得更有興趣，更有效率，等「入門」階段順利通過後，再更上一層樓，學習優雅的文辭表現。給年紀小的孩子觀賞時，也盡量安排對白少，動作大而有變化的戲碼較宜。

4.演出前，可視觀眾的年齡與能力，先簡要的說明將演出的故事內容，或印發像看電影「拿到的十本事」之類的說明單，並適度約束觀眾的行動，以達到維持演出時的場內秩序。演完後，也可追加做個十多分鐘的「演戲教室」，讓觀眾有機會到戲台邊或後場看看各項設備、器材、樂器等。並且預備一些戲偶專門借給觀眾，由演者示範技巧，讓觀眾體驗實地操作的滋味。

5.在推展初期，編製問卷，演出前發給觀眾，演完後派專人回收，綜合分析各種最直接的意見，才能擬訂新的目標，修正既有的形式。

試觀近來我國的傳統偶戲演出大多已由室
統進劇場朝精緻的演出發展，因此在質的改
良上也應規劃出一套具體而確切的方法，才能
真正達到傳承的目的。

「戲劇教育」註 1 所特有的豐富的體驗學

習機會，被視為培育孩子們邁向 21 世紀地球社會所必須具有的「自我教育力」的一種很實際的學習方法。「戲劇演出」能對孩子產生一種很奇特的魅力，能夠吸引孩子積極主動地去參予。在演出前的各種準備階段時，與同伴之間的協調溝通；正式演出時，幕前幕後全體工作者全力以赴；演完之後做工作檢討，修正今後方針。從這幾段過程來分析，「戲劇教育」本身就是一種能彌補當前分科教學的缺點，發揮科際統合的功能；並且更能讓參予的每一分子學習到如何建立最基本的人際關係，並促使個人的內在與外在能力做一統整的協調，所以對正常人格的發展有相當大幫助。老師們若能善用人力資源，結合地方上的人材，將「偶戲」的教學當作是嘗試戲劇教育的人門方法，相信一定能配合當前我國重大的教育改革，提供孩子們一項具體而新穎的學習方法，並且更能留給孩子們一個非常大的創作空間去發展各自的潛能。

最後，再一次由衷地感謝主辦單位省教育廳，承辦單位省立博物館與協辦單位教師研習會的各位長官與工作人員，讓我們在傳統偶戲走上創新的路上，擁有更大的一片創作空間。

註1是一種有計劃性地給予孩子外在的刷激，讓孩子本身透過視覺、聽覺、觸覺、肌肉的感覺、言語、思考等各種感覺之間統整的，流暢的互動，將內在的活動藉著我們身體表現出來的創作過程，讓孩子獲得豐富的體驗學習的機會；並透過戲劇教育本身富有的創造性，提供孩子更多機會從自我表現中去培養自信，從自己與他人的密切的協調中去適度地調整自己，尊重他人，與他人建立良好的人際關係。所以戲劇教育也是實現全人教育的一種具體可行的方法。

(作者：台北市立師範學院幼教系講師)

