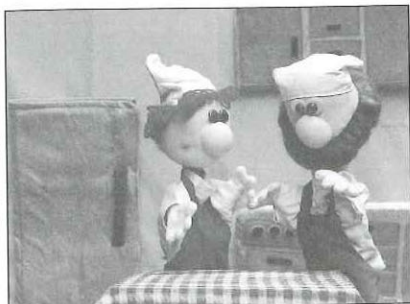

第一章

戲偶的力量

■圖片提供/成長文教基金會

【附錄-1】 168

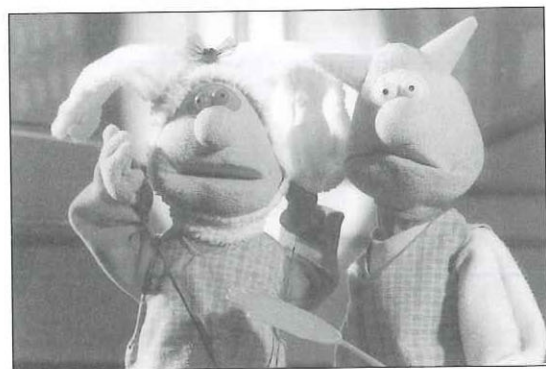
參考書籍名單

【附錄-2】 170

木偶教學計畫介紹

【附錄-3】 172

明日劇團及作者簡介

■圖片提供/成長文教基金會。

第一章 戲偶的力量

戲偶是世界各地孩子成長的樂園

「戲偶對兒童有一種特別的吸引力。戲偶擁有神奇的力量去提升和刺激學習。」(Judith O'Hare)

從布拉格(捷克共和國首都)到布達佩斯(匈牙利首都)街頭,再到美國南部亞特蘭大市戲偶中心、英國小天使戲偶劇場、美國西雅圖兒童藝術劇院,或太平洋另一邊台北的鞋子、九歌、紙風車劇團,湖南省木偶藝術劇院、廣東省木偶劇團、泉州市木偶劇團、漳州市木偶劇團到香港的偶戲表演,每當台上的戲偶懸絲、機關、嘴巴在活動時,台下孩子的眼睛也在閃動,情感與歡樂在爆發。戲偶的力量正在啟動孩子純真的心靈。

戲偶(Puppet)就是木偶、手偶、布偶、皮影的現代稱呼,基於現代「偶」多以不同物料混合完成。傳統木偶、布偶、皮影的名稱都不能正確描述,所以使用「戲偶」一詞。

■拾物併合而成的現代戲偶。(捷克演藝學院)

美國「芝麻街」電視兒童節目已清楚向我們發出訊息,戲偶能加深孩子的感官印象,使他們學習更迅速,並更有效益。

幼兒戲偶教育(Puppetry in Early Childhood Education),一書中作者Tamara Hunt and Nancy

Renfro 指出「戲偶能增強小朋友的感官接受能力,從而收到教育的最佳效益。」

戲偶能透過角色人物、空間環境、故事情節作為表達工具,加深孩子的印象、增強孩子學習動力與趣味,吸引及延長孩子的注意力、提升及刺激孩子的思考及記憶。

我們深信:「講」道理孩子易忘記;「示範」孩子可明白;讓孩子「參與」才能深刻了解、全面掌握。

I、面向我們的孩子

學校教育中知識傳授原先只是少年成長學習旅程中一部份。隨著知識不斷增長,知識灌輸的時間與空間越來越廣,不單吞噬了校園的時間,更吞噬了笑聲。學習知識不再為孩子成長服務,反過來要青春的生命為學習知識而存在,並付出巨大代價。孩童把所有青春投身在知識學習的競賽中,生存的目的只是為了背誦、理解文字並學習與生活沒有直接關係的知識,更可怕的是這一切事物正延伸至幼稚園校園。

II、藝術教育的供獻

■美國金山皮影學院的中國傳統教學影偶。

■歐陸的杖頭戲偶。(英國木偶中心)

■中國提線戲偶大師,泉州的黃奕缺老師。

一、戲偶在教育的重要性

■中國木偶皮影學會會長李域超先生參觀美國亞特蘭大戲偶中心教育部。

藝術教育的重要性在於建立孩子快樂的成長，了解情感的世界，互相欣賞、合作的能力，擁有好奇心，而又有能力去試驗探索，

有全面思考及思考「轉彎」的心理狀態，擁有優雅而又能勞動的手藝，包容吊詭及不確定的奇異世界，用浪漫的手法表達理性與科學的世界（例如：光與色彩學，人體與解剖學），這一切原是孩子成長並建立智能的重要部份，也是藝術教育對兒童智慧的供獻及功能。

使人擔憂的是，原先我們提倡的信念，「德、智、體、群、美」平均地培育青年一代的理想已成了空談及口號。藝術教育，大多數活動只重視作品成績甚於創作過程，重視可以公平考核的部份而忘記了孩子的心靈。

III、戲偶是藝術教育的重要手段

戲偶是幼兒、兒童「創作性戲劇」及「教育劇場」的重要技巧，也是「學科統整」及「跨學科統整」的重要手段。透過戲偶的活動過程可以使孩子經歷生活，有趣地學習語文、文學、常識、德育、性教育等。

戲偶藝術教育由於戲偶本質及其趣味的外衣，對幼兒及小孩子都有明顯的教育作用。戲偶的生命完全依賴戲偶師運用想像及技巧賦予「偶物」生命，而觀眾也需要運用想像使「戲偶」變成真實。這種以「假定」為表演可信性

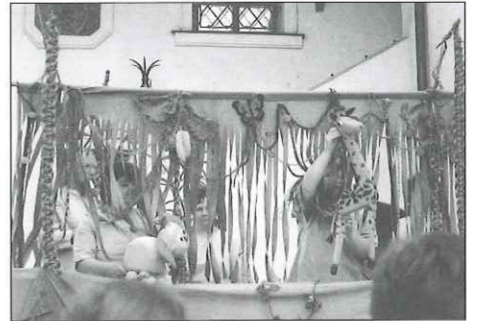
基礎的藝術形式，對藝術教育的基本需要及現代藝術理念的探索都具啟發作用，加上其民間性質及廣為孩子接受的本性，在未來藝術與藝術教育探討中必然成為重要課題。

二、戲偶與孩子成長的關聯

孩子成長的光陰是一去不復返的，珍惜孩子成長的每一刻是我們的目標及責任。教育普及化，使傳統知識教育內容過份地一般化，而缺少了栽培個別孩子的獨特性。不同智能天份的孩子在這種環境下未能盡展所長、建立獨立個性，也在學習過程中倍感苦悶。孩子了解自己、建立個性開始於幼兒階段，校園戲偶教育在現今的現實中，應該扮演造就孩子建立個性及合群的重要角色。

I、幼兒是兒童成長的決定性階段

幼兒時期，個人的特質開始形成，也較容易互動。幼兒透過啟發及引導，可以使原先天份優

■運用日本文樂手法的現代兒童戲偶。(捷克)

■人偶同台表演(執頸偶)。(明日劇團—三毛流浪記)

質的智能部份能互動其他智慧的增長。這個時期的幼兒性格也最容易受到影響，也是學習手段、工具最能發揮影響力的時期。

「小朋友的思想就是“神奇的玻璃窗”，他們透過肉眼觀察，便能享受美善的人生事物、思想與概念。」(Tamara Hunt and Nancy Renfro 1982)

II、創作性戲劇推展幼兒教室成績

遊戲、律動、唱遊、戲劇扮演是幼兒成長中最能推行教化的手段。戲偶正是戲劇扮演中讓老師達到教育成果的一種最佳工具，也是統籌及剪裁學習內容的最佳「核心」。戲偶是教室中能建立集體關注，並同時讓孩子可發展個別個性。

創作性戲劇教學方法運用了戲劇與劇場技巧，提供自我表達、感情溶入、啟發智能、治療技巧、社會活動與藝術形態等學習方式。由於這種民主方式之學習無失敗之顧慮，反而還可以從活動實習中獲得經驗、團體意識、互助合作與討論、分享能力，並在回 中得到新的理念與興趣。使得創作性戲劇教學對人格的培育，獲得充份的發展空間。(張曉華1997)

III、戲偶改變教室環境

戲偶可以改變教室的環境，使教室更充滿歡樂，更有新鮮感、更富創意，讓孩子在沒有壓力下展現內心世界並發表心聲。戲偶可以讓孩子在沒有嘲笑、譴責下進入內心世界，扮演孩子與外界的溝通橋樑。戲偶

可以有效啟動孩子的自覺、自由、自主及樂意進行自學。孩子能夠利用戲偶、輕鬆、有趣、自在地發掘思想與概念；老師也同樣可以利用戲偶、輕鬆、有趣、自在地達到教學目標。

■孩子正展示她創作及表演的提線偶。

IV、戲偶創造孩子個性與情感

因為教育內容越來越多的限制及標準答案，造成幼兒的創意細胞在生命中漸漸萎縮。要孩子擁有標準答案必須依據背誦，但也必然削減孩子的幻想、聯想、轉化、啟發、突破的智慧，沒有了這些創意元素，又何來創意。戲偶無論在角色設計、故事表達、台詞創造都是一個開放答案的環境。戲偶教學活動成了一方面又能達到教學目標，另一方面又能把「學習還給孩子」，又能創造創意效能的學習手段。

戲偶是角色、情感、故事、動作、色彩、表達所組成。這些內容對孩子在成長中建立個性、了解自己、與人溝通，建立「愛」、「惡」、「感受」、活潑快樂，充滿幻想及色彩的生命都有巨大作用。對幼兒而言觀賞戲偶表演以至參與過程都充滿樂趣及挑戰，這些過程裡的快樂及經歷正是學習中最有價值的事。

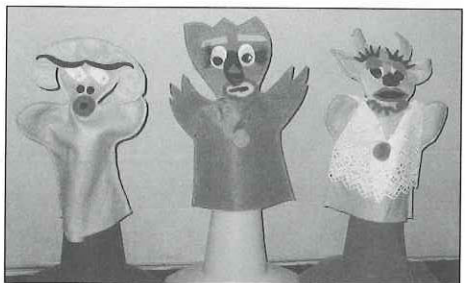
幼兒覺得偶是真的、活的、有感情的、有個性的！在想像與真實中，幼兒會重新分解、組合，建立另一個成人可能早已不太明瞭的生活空間。在那裡，偶可以擁有非凡的能力，做一些人類做不到的事。(陳筠安、鄭淑芸、李明華2001)

■幼兒老師正努力製作戲偶。

■幼兒老師的布袋偶作品。

■幼兒老師的絨布(不織布)布袋偶。

■作者麥美玉女士正與漳州市木偶劇團團長洪惠君先生討論布袋開口偶。

三、廿一世紀的戲偶教育

廿一世紀的今天，藝術教育成了教育的主要組成部份。基於孩子成長對擁有創意、解困及超越能力的熱切需求，藝術教育更可能成了非常重要的內容。

藝術教育包括美術（視藝）、音樂、戲劇、舞蹈、媒體藝術教育。戲偶是戲劇教育中的一個方向，也是戲劇教育中「舞台工藝」的其中一個部份。戲偶更是集戲劇、美術（戲偶製作）、律動、唱遊的統整藝術教育項目。戲偶也有效地運用在幼兒智能、知識、學科的教授

中，也是孩子成長中運用作為性教育、德育、文學、互動學習及認知的最佳工具。

幼兒戲偶教育是重要的綜合藝術教育課程，包含美術、戲劇、律動的藝術教育活動。戲偶教育應是今日幼兒教育一個新的「重心」。

四、戲偶教育對中國人的重要性

木偶及皮影對中國人而言，更需努力向下一代傳播、繼承，因為早在宋代時期，戲偶已是孩童的玩具與成長的伴侶。戲偶是我們的歷史寶庫，也是我們民族文化的重要部分。

從近年我國出土的宋代文物中，就曾發現有一個瓷枕的枕面上，繪兩副表現兒童以提線木偶和布袋木偶當作遊戲的圖畫。這兩幅畫除了可提供我們一些有關木偶發展的歷史證據外，也證實了在很久以前，人們就已經懂得把木偶提供給兒童遊戲。一百多年以前，在國外有不少兒童的玩具專家也開始專

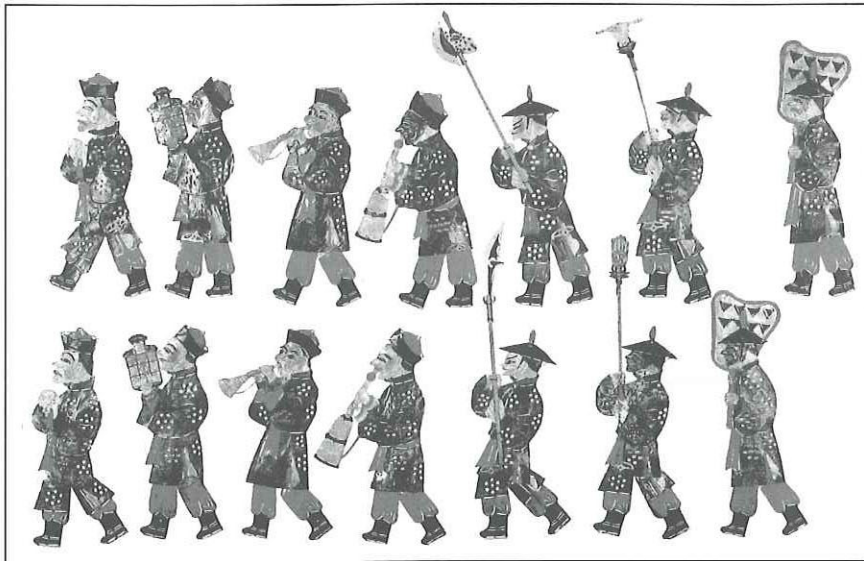
■大木偶最佳的社區、民衆劇場、大木偶劇場（周處除三害）。（明日劇團）

門設計具有本國特色的玩具木偶。當今，在世界各國生產的玩具中，木偶佔了一定的比例。（曹婉嫻1991）

笑聲如果被背誦聲所替代，精力只運用在抄寫、計算、默書上，智能是否還可以在校園中建立呢！如果增長知識未能有效地互動並創造智慧，我們可能正在創造識字的「智盲」者。

■20世紀初北京(瀋州)牆皮影偶。(美國紐約金山皮影學院藏品)

【第二章】 戲偶的功能

