

[如何借用「傳統藝術」]

從傳統走向現代的藝術教育案例 明日藝術教育機構的皮影與光影教學

撰文：鄭兆麟（明日藝術教育機構 經理）

傳統藝術的藝術教育

談及藝術教育已是一大堆學問，要把中國傳統的工藝及藝術媒體，套入現代的教育理念而繼續傳承下去，更是眾人皆知的好事卻又是苦無良策的悶局。基於國內藝人／傳統老師傅的受訓多以師徒制方式傳承藝術，倘若硬要求他們以一清晰的學習步驟、按層分明的課程系統去結構教學以符合新一代客人（即課堂受眾）的學習口味，這實在是有点吹毛求疵而又不設實際的期望。（圖組一（上）：傳統皮影演出·圖組二（下）：傳統皮影造型展覽）

現代社會對教育結構的要求

姑勿論你喜歡與否，現代社會對教育觀念和課堂處理均講求條理分明的陳述，宏觀至課程目標和大綱設計、課時結構、預期教學成果、成效評估方法等；微觀至每教節的活動編排、各項活動的教學步驟等均要清楚記錄，總的來說，現代教育的運作程式可以是：「課堂／課程設計＋教學內容＋教學法及課堂管理」。就此，我們明日藝術教育機構（下稱「明日」）嘗試概略分享我機構駐團戲偶設計師麥美玉女士的「狐狸與葡萄（新編）」（下稱「麥氏」）及國家一級影偶師李建新¹老師在參考了明日的教案模式所轉化的「光影在校園」（下稱「李氏」）等兩案例，小結我們過去十多年從無數失敗經驗中所學會的一課，也窺探如何以現代藝術教育的模式來承載傳統光影／皮影藝術的教育工作。

圖組一（上）：傳統皮影演出

圖組二（下）：傳統皮影造型展覽

1 李建新老師原為湖南省木偶及皮影劇團一級演員，2008年以優才輸港計劃移居香港發展，現為《明日藝術家聯網計劃》的合作伙伴，曾參與明日演出包括《我要去演馬戲》、《2009 社區文化大使-香港故事的背影》，並代表明日機構領隊遠赴俄羅斯 OMSK、上海等地出演國際木偶藝術節的交流節目

參考：光影偶教案

教案範例	「狐狸與葡萄：新編光影偶」 (麥美玉)	「光影在校園」 (李建新)
教學目的	1. 以伊索寓言「狐狸與葡萄」為藍本，學習紙影製作、操控、表演等方法、觀察及模仿動動或人物的活動形態。另按學生能力共同創作故事新結局。	1. 介紹光影知識和示範表演，使學生從理性到視覺全面體驗光影戲 2. 學習道具佈景的設計和製作，培養學生靈活運用工具的能力 3. 以劇目排練認識作品信息、結構、藝術手法等與生活的關聯，讓學生分享創作樂趣
故事大綱 / 學習劇目	「吃不到的葡萄是酸的」仿似是狐狸面對困難的處理方法，在新編結局裏，狐狸又可以用什麼方法面對困難呢？	《釣鯊魚》、《獅子和蚊子》或《鵝蚌相爭》、《狼和小羊》或《善良的鵝》、《新編狐狸與烏鴉》
光影類別	紙影（布幕後方操偶）或投影機操控影偶	手影、紙影（布幕後方操偶）
教學大綱	第一節： 劇場熱身遊戲、「狐狸與葡萄」故事接龍、片段示範演出、光影介紹 第二節： 分組故事新編創作、角色創造及外型設計 第三節： 故事分場以起承轉合四小節結構、造型修訂、紙影托印 第四至五節： 對白及動作設計 / 修正、關節設計 / 修正、操控幹裝配、各分場背景 / 道具設計及托印 第六至七節： 逐場試演修正、加入聲效等 第八節： 分組演練及欣賞交流	第一節： 介紹光影戲概論、手影及紙影示範表演、教授手影的基本手勢、造型 第二節： 欣賞及學習手影小品《釣鯊魚》 第三節： 欣賞及學習紙影小品《獅子和蚊子》或《鵝蚌相爭》 第四至五節： 欣賞及學習手影小品《狼和小羊》或《善良的鵝》，加入學生普通話配音 第六節： 欣賞及學習製作紙影小品《新編狐狸與烏鴉》的道具佈景 第七至八節： 學員試演小品《狐狸與烏鴉》或《誰之錯》，加入學生普通話配音
課堂處理 / 管理	每節一小時，同學分兩至三組進行學習，最後一節（即第八節）安排「演練式 / 排練式」的總結演出或小型「匯演」活動，供全班或其他戲偶小組學員共同欣賞觀摩，亦為學員總結學習成果。	每節兩小時以一小品為藍本，同學先欣賞導師影戲演出，再而分組學習及模仿操控，於最後三節參與製作簡單紙偶、道具、佈景等，並由學員試演現成小品結束。（註：李氏課堂亦設故事編作環節，需另加3-5節不等）

課堂設計

麥氏的「狐狸與葡萄」與李氏的「光影在校園」均以小三至小五/六年級為教學對象，師生人數約1比15，教學空間均以課外活動或綜合活動時段假學校的視藝室/特別課室進行，約每週一次共8節，最後均以小組的演練分享作為課堂/活動學習總結。有關教學目標、大綱及內容等詳情見上列教案表。

教學內容：從現代走向傳統 VS 把傳統帶進現代

驟眼看兩教案處理手法相類近，包含元素有光影介紹、片段示範、影偶/道具布景製作、成果演練和分享等。倘若細心觀察，不難發現兩位藝術家採用了兩種不同導向來展示光影在教學的力量。麥氏用了現代的劇場教育觀念，把學生引進認識和應用傳統布幕後操控光影的技藝，可以說是由現代走向認識傳統；而李氏則展示他在傳統光影演出的深厚功架，並嘗試以現代教育觀念把課堂結構以增加學生的學習邏輯和參與度，把傳統光影技藝帶進現代社會。（圖組三：以傳統布幕光影演出現代故事）

圖組三：以傳統布幕光影演出現代故事

麥氏的教學著重故事內容或創作意念的訓練，以廣為人知的故事引導學生重新編作內容，加入角色塑造、分場技巧、對白及動作設計等把意念結構，再透過影偶及道具布景製作把意念展示出來，這是典型西方劇場教育以啟發和培養學生創意思維的入手方向。李氏教案則展示多個紙影小品為例子，讓學生從中練習及模仿操控不同影偶角色/類別的機會，再透過配音、製作紙影和道具等元素加入學生的創作參與而總結課堂活動。就此，我們看到兩者均以自身強項出發，為學生帶來更潤和深的藝術學習經驗，亦為本地與傳統藝術家帶來合作契機而消除誤要成為互相取締的無謂競爭。（圖組四：麥氏光影課堂教學）

教學法及課堂處理：為你學生說故事・玩遊戲

值得一提兩教案所採用的藝術教學手法均運用了說故事元素，而麥氏更把劇場遊戲放入光影教學內。他們或是以故事為藍本結構課堂學習、或是以個別故事吸引學生學習手影或紙影偶的操控。這既能誘發學生的學習興趣外，亦能推動他們認識更多的傳統皮影藝術，達事半功倍之效。

現在才是故事的開始 — 我們社會需要什麼樣的光影/皮影藝術？

經過了一輪的摸索和驗證，這才是接通傳統光影/皮影藝術的起步，是打開現代教育承載傳統藝術的門窗，而議題的精結現在才真正浮現。究竟怎樣才能把光影/皮影藝術本質轉化成現代社會所樂於採用和感興趣的藝術媒體？傳統皮影演出以生旦爭丑未及神怪等的故事角色和結合戲曲程式的表演內容是否需要保留？在操控幹幕後表演光影的形式又可以怎樣與現代投射科技所結合？在內容與形式變動後又能否維持藝術的觀賞性？就此，明日機構同時亦透過實際的舞台演出作藝術本質的探究和驗證，好像是運用多部投影機與水影演出的《奇幻之旅》；採用劇場演員與影交流演出的《香港傳奇》；加入沙畫的《太空小王子》和《我要去演馬戲》；創新使用雙面鏡與對面觀眾席並結合舞蹈員表演的《跳躍的影子》#；結合傳統舞獅子和本土故事元素的《社區文化大使：香港故事的背影》；以至近期於絲綢之路藝術節內，運用水與油墨、轉化鏡面折射、燈箱皮影技術的《光影舞蹈劇場-九色鹿》#等都是驗證的實例。²（圖組五：加入現代投射科技和膠片物料的光影演出）

2 《跳躍的影子》與《九色鹿》為明日藝術教育機構與不加鎖舞蹈館攜手創作項目。

圖組四：麥氏光影課堂教學

圖組五：加入現代投射科技和膠片物料的光影演出

除了探求藝術本質的革新外，傳承傳統藝術文化更要作出多樣化的藝術活動配套，就像明日機構在演出光影戲的同期加入觀眾學習現代影偶操作及創作故事結尾等元素的互動影偶坊《神筆馬良》、《愚公移山》、《狐狸與葡萄》；亦於零九年起，在荃灣大會堂場地伙伴計劃內，一年四次以不同主題舉辦免費的戲偶展覽及導賞介紹等活動...，目的是把光影偶 / 皮影藝術再次全方位、立體地呈現在現代生活環節內，真正與大眾生活產生關係而重燃傳統藝術的生命。要知道現代教育模式只能提供一個學習框架，至於學習內容（即藝術的本質）是否能推陳出新、甚至適用於現代社會才是真學問。相信這一切又會花上另一個十年的研究和驗證吧。

<參考>

有關明日藝術教育機構的演出活動可瀏覽：www.mingri.org.hk

有關明日藝術教育機構的藝術教育資料亦已上載至電子資料庫供免費下載：
www.kidstheater.org

圖片>>

圖組一：傳統皮影演出

上左圖：湖南省木偶劇團演出《老鼠偷油》；上右圖：湖南省木偶劇團演出《梁紅玉》；下圖：陝西省皮影劇團演出《龜與鶴》（圖片由李建新及明日機構提供）

圖組二：傳統皮影造型展覽

左上/左下圖：傳統生旦角色皮影造型展覽；右上圖：傳統西遊記角色皮影造型展覽；右下圖：傳統封神榜角色皮影造型展覽（圖片攝影自明日機構主辦《荃日戲偶之春日光影展覽》，由明日機構提供）

圖組三：以傳統布幕光影演出現代故事

左圖：明日機構主辦《荃日戲偶之春日光影展覽》；右上/右下圖：明日藝術教育機構演出《我要去演馬戲》（圖片由明日機構提供）

圖組四：麥氏光影課堂教學

左圖：學員紙偶造型原稿與托印；中圖：學員演出成果分享；右圖：課堂的故事編作及試演活動（圖片由明日機構提供）

圖組五：加入現代投射科技和膠片物料的光影演出

左上/右上/右下圖：明日藝術教育機構演出《太空小王子》；右下圖：明日藝術教育機構演出《奇幻之旅》（圖片由明日機構提供）