

學生創意偶戲競演另類玩教育

Education Is Alternatively Achieved Through the “National Student Competition of Creative Puppetry Art”

石光生 | Kuang-Sheng SHIH
國立台灣藝術大學戲劇系教授

100 學年度第七屆全國學生創意偶戲比賽，已於今年五月上旬在苗栗縣苗北藝文中心舉行，來自各縣市參演的團隊高達 112 團，計有國小 72 隊、國中 23 隊與高中職 17 隊。經過九天馬拉松式競爭，終於圓滿落幕。

不容忽視的戲劇教育成效

個人連評七屆全國學生創意偶戲比賽，從初賽到決賽，雖然辛勞，卻也成果豐碩，感觸良多。欣見戲劇教育逐年扎根日深，成效與日擴大，可以窺見其展現的戲劇教育效益如下：

補足國小至高中戲劇教育之不足

雖然 12 年國教藝術與人文的教科書已編輯完成且使用多年，但戲劇師資依舊不足。學生學習戲劇的機會不如音樂與美術。例如許多國中一個年級只買一班的教科書，上課的班級就領到教室使用。或者藝術與人文課就被主科借用，根本剝奪學生接觸戲劇的時間。這就是為什麼歷年來

1 苗栗縣竹南國小學生正要進入會場，來一場生動有趣的戲劇教學。（石光生攝）

全國學生創意偶戲比賽的成績，國小的表現優於國高中。以今年獲得特優的 35 團來說，國小多達 24 隊，國中 6 隊，高中職則 5 隊。再看參與團數的百分比，分別是 33%、27% 及 30%。這些數字正確反映出我們的戲劇教育扎根最深的是國小，國中與高中職仍有待加強。各級學校校長與家長的支持與否，可以決定戲劇教學的優劣。也因此在我看來，能參加初賽以及決賽的學校都是優秀且用心於戲劇教育的！感謝校長指導老師與家長的支持！創意偶戲比賽舉辦七年下來才有如此豐碩成果。

眾所周知，教科書所能提供的只是中西現代與傳統戲劇的基本知識，實務則偏向肢體表演。對於劇本的編寫與賞析其實很缺乏，更別說劇場藝術究竟包含哪些要素了。當今許多高中畢業生的戲劇知識，可以說是貧乏的。大多數報考戲劇系的推甄生，竟然誤將戲劇只等於表演，其他就不知道了。不曾讀過劇本，沒進劇場看過戲的高中生，可說是十分普遍。於是面試時出現這樣的對話：

「請問莎士比亞是哪一國人？」

「呃… 法國人」

或者：

「梅蘭芳是誰？」

「我知道！女演員」

聽到這些答案，只能搖頭興嘆。其實國中「藝術與人

文」教科書都已詳細介紹過了。是老師沒教？還是？這怎麼辦呢？

由於「藝術與人文」教科書的實務多偏重現代戲劇而欠缺傳統戲曲，當然這與第一線師資的背景有關，通常他們較擅長現代戲劇。因此全國學生創意偶戲比賽，的確發揮補足教科書實務與內容之不足。這項比賽的類別包括現代與傳統偶戲這兩大類，各含三組。前者是手套、光影與綜合；後者則為布袋戲、傀儡戲與皮（紙）影戲。可謂含括現代與傳統，甚至許多教科書上沒提到的種類，如執頭偶、螢光偶或光影偶，都是競演中的吸睛的偶戲類型。如果能夠安排競演場地鄰近的學生，前來觀賞表演，這自然是意義不凡的戶外學習。競賽期間五月八日大清早，遊覽車載來一車國小低年級生，秩序井然進入會場觀戲，演出間不時傳來他們天真的歡笑聲。（圖 1）他們來日必然是優秀的觀眾。

參賽讓學生懂得發揮團隊精神

比較音樂、舞蹈與美術，戲劇展演最重視分工與團隊整體力量，以及閱讀與文本創作。參賽學生在內聘或外聘指導老師的協助下，得學習編劇、製偶、表演、肢體、聲音、導演、燈光、音效、舞美、服裝、化妝、歌舞、公關、宣傳等，所以創意偶戲正是一門綜合藝術。在苗北藝文中心，112 個團隊都經歷了搭

2 台中市清泉國中在舞台上展示搭台、試音、表演、拆台的完整過程，呈現高度的分工與合作。該校以《天下第一味》榮獲光影組「特優」。（石光生攝）

3 屏東縣明興閣掌中戲團蘇明順老師，長年指導南台灣國中小布袋戲團，厥功甚偉。（石光生攝）

台、試音、測燈、演出到拆台的表演過程，見證分工與合作的意義。（圖2）團隊表演時我經常繞到後台觀察幕後的實況，每個團隊皆專注於分工合作，熟練操演的表現不輸專業劇團，令人讚嘆！詮釋創作或改編的偶戲劇本，將之轉化成表演藝術，師生們就需要相當的劇場藝術修養。我知道許多奪冠的指導老師，例如台北市內湖國小王中振以及台北市桃源國中、台北市稻江高職、彰化啟智學校、嘉義縣大鄉國小、嘉義市大同國小、高雄縣竹圍國小等的內聘老師們，都是長年研發各種偶戲，甚至到別校交流指導，技藝自然擴散，學生就有福了！外聘教師原本都是校園傳統偶戲團的指導老師，早在教育部舉辦首屆創意競演之前，就已指導多年。例如屏東縣明興閣掌中戲團蘇明順與蘇明雄、高雄市東華皮影戲團張義國、中部的施炎郎、北部的鍾任樑、吳榮昌等等，都是傳統偶戲界名師。（圖3）

兩年前國立臺灣藝術教育館檢討修正競賽分組類別時，曾有委員建議不宜納入傳統偶戲，理由是傳統偶戲難以發揮創意。然而我主張，一、校園傳統偶戲團早在現代偶戲傳入國內之前就已發展多年，二、傳統偶戲仍可透過文本與展演來展開創意。會議終於確立傳統與現代兼容並蓄的開放精神，讓發展多年的校園傳統偶戲團擁有競演交流的場域。

因為是多元的劇場藝術，因此競演獎勵除了針對團隊的特優、優等與甲等三等第之外，也設置了最佳個別表現獎，以鼓勵傑出的細部分工。這些獎項也分為現代與傳統兩類。現代類包括：編劇、舞台設計、偶戲設計、表演技巧與創意五種；傳統類則包括：編劇、口白、操偶與表演技巧四類。可以理解的是，許多特優團隊可以同時囊括兩三個個別獎，正顯示創意偶戲競賽分工合作的重要。

創意偶戲競演受到海外國家的注目與欣羨

第三屆決賽後，我在2009年高雄縣文化局舉辦的「節慶經營與策劃國際研討會」上，發表過〈論全國學生創意偶戲比賽所見的創意與問題〉論文，從文本與表演兩個層面來探究偶戲競演的創意與改進之處。我提出來的結論是：

我深信傳統與現代不是衝突對立，而是相互滋潤並存，彼此學習、共同成長的，這正是我一直強調的「奠基傳統，發揚創新」的核心意義，也是台灣傳統戲曲——特別是偶戲——在21世紀必須走的道路：保存運用傳統菁華，發展現代創意新作。已經進入第四屆的「全國學生創意偶戲比賽」的積極正面成果，果然證明「奠基傳統，發揚創新」的道路是正確的。想想看：四年來實際參與這項全國競演的師生，保守估計已超過七萬人次。而參演團隊在既有的傳統基石

4 作者於 2011 年在澳門主辦的「華文戲劇節」研討會上，專文探討全國學生創意偶戲競賽的特色。（王淳美攝）

5 雲林縣斗六石榴國小的手套偶團隊，首度參與決賽，即創下「優等」佳績。（石光生攝）

上，創造出新生命新活力的偶戲藝術，讓新世代能藉由參與與觀賞，了解偶戲之美與多元主題，也讓他們在學習的生命歷程中增添些許劇場藝術素養。在場的國內外人士，如波蘭、法國、新加坡來的學者，對我們能這麼大規模且多元的偶戲呈現，深表注目與讚賞。

去年 12 月 15 日在澳門舉辦的海峽兩岸四地「華文戲劇節」，我則針對第六屆的學生創意偶戲決賽發表論文。（圖 4）就偶戲創意扎根的發展實況而言，台灣在海峽兩岸間，高居龍頭地位。新鮮的內容，使得北京上海杭州香港澳門等地的學者與劇場人士，十分羨慕我們的這項全國性 100 餘隊的龐大競賽，與它所呈現的戲劇教育成效。尤其相當讚賞台北市內湖國小的《夜鷹》、新竹市三民國中的《真相》等劇的優異表現。此外今年評審決賽時，評審委員孫成傑也告訴我，他在歐洲參加偶戲聯盟的年會時，報告過台灣創意偶戲的特色，也深獲會員們注目。透過學術與網路傳播，教育部堅持舉辦的學生創意偶戲比賽顯然已經發光發熱，值得宣揚！值得讚美！

令人感動的小故事

今年的 112 個團隊決賽過程，出現許多感動人的畫面。首先是桃園新埔國小演出的《寶貝》。這齣以動物母愛為主題的戲，劇情很簡單，容易感動觀

眾，但在桃園縣的初賽裏僅贏得「優等」。指導老師接受事實，卻能面對評審們的評語，虛心鑽研改進。沒想到半年的閉關勤練，再度上台時終於吸引住評審們的目光，以細膩的質感贏得「特優」！我想很多獲得特優的團隊必然經歷過類似的成長過程，只要有心追求卓越，必定可以如願以償。

雲林縣是布袋戲故鄉，過去六屆該縣並未辦理初賽，也未選出團隊參加決賽。近年來個人一直很納悶，為何台灣布袋戲的故鄉居然六年來連續缺席？直到去年雲林縣文化局辦理國際偶戲節與金掌獎競演時，我特別告訴文化處侯課長，不妨鼓勵學校參加全國學生創意偶戲比賽。在文化處努力奔走與支援交通費之下，今年苗栗的決賽場上出現兩支雲林縣的手套偶團隊：斗六石榴國小與古坑國中。（圖 5）石榴國小顏錦惠校長告訴我，該校去年才成立，是個新學校，一看到文化處轉來的訊息，立即報名參賽，結合校內外資源，勤加練習。該校以《斑鳩媽祖護石榴》一劇，一舉摘下「優等」。古坑國中雖獲得「甲等」，但參賽志氣可嘉，相信明年雲林縣會有更多隊伍參賽。

宜蘭縣頭城高職以《黑皮伯斯 DAY》奪得特優，全隊欣喜若狂！合影時有個團員哭得唏哩嘩啦，成了淚人兒。我好奇地問：「得獎了，應該高興才對，怎麼哭了？」她邊啜泣邊說：「排戲的過程被老師罵

慘了！」「喔，現在得特優了，這證明老師罵人是有道理的，一定是求好心切，不是嗎？其實妳有個嚴師，才會訓練出妳們這些高徒啊！」她抬頭問：「是喔？」「對，而且要感謝老師辛勤的指導，給她愛的擁抱！」下了台，她照做了，我看見年輕的指導老師眼角也泛著淚光。祝福她們再創佳績。

特優團隊當中，多年未曾缺席的團隊之一是國立彰化啟智學校。教務主任李及時告訴我學校資源有限，但他們以最精簡的預算做出環保戲偶與道具，在我看來它們確實充滿創意與質感。幼保科指導老師黃秀靜則強調：「學生以超乎常人的一毅力，融合執頭偶與投影偶，共同完成《新諾亞方舟》這齣戲，為爭取好成績，我們必須加倍付出。」（圖6）的確彰化啟智學校的傑出表現，已經多次蟬聯「特優」，堪稱楷模典範之一。

台灣戲劇教育已完成國小至博士班的縱深連接

在國內，我們的學生可以從國小到高中的藝術課程，學習到現代／傳統／西方的戲劇內容，全國學生創意偶戲比賽讓這三個階段12年級的學生，從參賽過程裏真正體會劇場藝術之美，實踐劇場藝術的呈現。全國學生創意偶戲比賽的目標是，提升學生的人文素養，培育未來的優質觀眾，以厚植文化實力，而不在於訓練專業劇場人才。但我必須強調，我們戲劇專業的學習從高職到博士班近年來已經完成連線，這是可喜的事。然而我已指出戲劇與音樂、舞蹈、美術最大的差異在於戲劇橫跨文學與藝術。除了創作還得詮釋，實在比較辛苦，必須用心領悟作品內涵，也因此國外的諾貝爾文學獎得主不乏劇作家。就現有實況來觀察，高中以下的戲劇學習重在分辨、重視我們的以及外國的劇場文化遺產，懂得如何賞析作品，進入劇場當好觀眾。至於真正的專業劇場藝術能力，就留給不到十個的大學戲劇系去調教了。

如何呈現一齣優質偶戲？

就像進劇場看完一齣戲，我都會思索它表現了什麼？表現得如何？看到精彩的表現，自然興奮而讚嘆。我想許多師生會想要問這樣的問題，如何呈現一

齣好戲？我認為可以用心考慮以下幾項要點：

率先創作優質劇本

劇本是劇場藝術的藍本。一齣感人易懂的劇本，必須情節發展脈絡清晰，或衝突，或高潮不斷，或懸疑曲折，或引人入勝，讓觀眾為之感動或欣喜。劇本是劇場藝術的骨架，導演、演員與技術人員的創意是血肉。無論改編或創作都可以成為好作品。比賽規則明定劇本演出長度是20分鐘以內，10分鐘以上，因此建議場次別分太多，避免暗場過多，打斷觀劇興緻。

選擇最能表現自在的偶戲種類

比賽分為六組類型，學校可依資源選擇一類參賽：手套、光影或綜合，甚至傳統偶戲皆可。許多特優學校一直以某一特定組別參賽。例如台中市信義國小的光影偶，高雄市港和國小、正義國小等原本就有布袋戲社團，嘉義縣大鄉國小的傀儡戲等。但我發現有些學校真的勇於嘗試、研發不同劇種，例如台北市內湖國小前年推出綜合偶，去年改演光影偶，今年則是主打手套偶。（圖7）無論哪一組，衡量自己的優勢何在，掌握劇種特色，使之得心應手即可。

人偶合一的表演

每個演員的表現是整體演出的基本元素，發音、音調、台詞必須符合人物特色（如年齡、性格）、情緒、情境、節奏等要求，隨之變化。我看到很多學校都能注意這個重點，清晰的口白不僅清楚傳達台詞，也能讓觀眾心曠神怡。同時演員的口白必須與操偶動作密切搭配，讓戲偶與表演者的語言、肢體，能夠達到人偶合一的完美境界。

強調舞台美術

參賽學校自行選用演出所需的戲台，儘管傳統偶戲多使用傳統戲台，如六角棚彩樓或黑紅布幕戲台，都是很好的選擇，然而宜儘量避免繁雜色彩的螢光戲台，通常它的布景也是螢光彩繪，當色彩繽紛的戲偶置身其間，自然無法突顯人物。個人建議使用簡樸實用具創意的戲台，它的高度必須適合演員的身高，以利操偶表演。布景、道具宜講求質感，能快速變換場景，避免出現反光，影響觀賞。相關的後台技

6 國立彰化啟智學校幼保科學生，以《新諾亞方舟》一劇蟬聯「特優」。(石光生攝)

術旨在搭配整體質感，因此創作適切的音效、音樂、燈光也是導演必須慎重呈現的。個人強烈建議，有意參賽的學校不妨上網觀摩歷屆優秀作品，必然有意想不到的收獲。

從戲劇教育的角度來看，連續七年的全國學生創意偶戲比賽，已經讓無數名師生實際參與偶戲的創演，其戲劇教育成效值得重視。勝負乃兵家常事，無論獲得什麼獎項，輕鬆學習，快樂演出，歡欣領獎最為重要。在我看來，能參與全國的決賽，已經是一種肯定。優秀團隊知道重視評審意見，據此改進，百尺竿頭，再創新意。

感謝國立臺灣藝術教育館主辦這項活動，苗栗縣教育處、竹南、啟文等承辦學校優質的現場服務團隊、參賽學校的校長、師生、家長們的奉獻付出，沒有妳／你們的辛勞，台灣創意偶戲不可能在世界發光。今年我們台南市見，好嗎？

7 台北市內湖國小勇於開發各式現代偶戲，今年推出的手套偶造型獨特，演出效果直逼專業團隊。(石光生攝)

