
計畫名稱：初布探索-布袋戲體驗坊

一、體驗課程名稱：掌藝傳承·偶來玩樂趣

二、教學帶領者：周祐名

為清華閣周祐名掌中劇團團長，具10幾年的教學經歷，並製作過許多布袋戲演出，於推廣藝文教育經驗豐富，曾在台南許多學校擔任指導講師。

得獎紀錄：

2021年「台南市藝術教育貢獻獎」榮獲【活動奉獻獎】

2013年「紀實、想像與書寫編劇工房」榮獲【最佳人文藝術獎】

2008年「掌中乾坤·藝陣傳奇」劇本徵選 榮獲【優選】

歷年教學經歷

2004-至今 南臺科技大學-布袋戲研習社 指導老師

2006-至今 台南科技大學-布袋戲研習社 指導老師

2006-2007 遠東科技大學-布袋戲研習社 指導老師

2006-2006 臺南女子高級中學-布袋戲研習社 指導老師

2013-2013 崑山科技大學-藝文教育 業界講師

2013-2013 崑山科技大學-耍新藝工作坊講師

2012-2016 後營國小-鄉土教育 業界講師

2011-2015 新豐高中-布袋戲研習社 指導老師

三、劇團簡介

【永續傳承 多元創新】

「清華閣周祐名掌中劇團」起源日治時期錦華閣胡金柱老師一脈，周祐名團長承先啟後，永續傳承，於教育，熱心投入校園種子培育計劃，於多所大專院校擔任社團教師，積極在中小學文化體驗教育推廣，將布袋戲藝術向下紮根。

演出方面，邀請各領域藝文創作者跨界合作，將布袋戲融匯多元藝術概念。劇團表演形式分為奇幻武俠、古典史詩、臺灣故事、親子劇場四大系列作品。

四、執行方式

(一)執行期程：111年9月-11月

(二)執行方式：

以「什麼是布袋戲，布袋戲是什麼」作為開頭，首先讓講師對學生的布袋戲先備知識有初步認知，再進行布袋戲介紹，運用布袋戲偶的外觀特性，讓小朋友觀察及聯想(例如：戲服顏色與角色的關係、偶戲手勢與文角或武角的關聯等)，運用聯想、發表等互動方式，進行體驗課程。

接著講師示範口白，學生體驗布袋戲的詩詞與韻調。透過手指運動，讓學生探索手指與布偶間的關係，劇團準備戲偶，讓學生體驗與分享自己的角色。最後讓小朋友感受布袋戲的意象，運用金光布、鐵棍……等道具，配合戲偶搭配使用，以戲劇體驗，讓學生回顧體驗課程種種經歷。

(三)預定學生人數：一間學校，20-30名學生。

(四)授課時數：共8堂課。

五、體驗內容設計表

文化體驗內容規劃			
課程名稱	掌藝傳承·偶來玩樂趣		
教學藝術家	周祐名		
藝術領域	音樂及表演藝術	適用年齡	國小中、高年級
配合之課程領域及年級	藝文與人文領域(約20-30人)		
理念與特色	【藝術紮根，培養觀眾群】 在文化體驗的過程中與學校共同建立藝術教育課程，藉由引導與體驗讓掌中戲藝術向下紮根，提昇孩子們欣賞藝術的概念與累積藝文氣質，並透過孩子們的語言相互傳播，形成蒲公英效應，無形中將掌戲之美向外拓展渲染，逐漸培養欣賞族群。		
目標	(一) 認識布袋戲 (二) 操偶體驗 (三) 自我認識		

	(四) 道具介紹，與戲劇體驗 為讓孩子們感受布袋戲的魅力，規劃布袋戲體驗活動，用互動、引導式教學(包含：布袋戲介紹、口白唸詞、操偶)等，讓孩子初步體驗布袋戲，感受傳統文化之美。
架構與時間	共計8堂課。
使用空間、道具與設備	1.本計畫為校內體驗部份，由團隊自備戲臺、布袋戲偶、道具、口白演練劇本 2.學校需配合提供教室、音響設備、投影設備。

內容與細流

課程內容為

(一)偶是發明王、(二)偶來動次動、(三)偶要當什麼、(四)當偶們在一起時

(一)第一、二堂課：偶是發明王（認識布袋戲）

以「什麼是布袋戲，布袋戲是什麼」作為開頭，讓小朋友初步的探索，引導他們布袋戲大約長什麼樣子，接著進行聽聲音，認識布袋戲聲調語氣，再來請小朋友繪製心目布袋戲，最後擺出實際的布袋戲，讓小朋友觀察及聯想(例如：戲服顏色與角色的關係、偶戲手勢與文角或武角的關聯等)，講師引導小朋友思考這個布袋戲應該是什麼角色，有什麼個性，運用聯想、發表等互動方式，進行體驗課程。

第一、二堂課程內容

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
手指動一動	破冰活動	1.分組，說明上課規則 2.講師示範自報家門，小朋友們於台下，一組一組站起來與大家分享 3.教師帶領學生做手指體操 教師：「雙手向前，大拇指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換食指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換中指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換無名指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換小指舉起來，一二三四，二二	教師帶領學生暖身的團體遊戲	雙手	20分鐘

		三四，三二三四，四二三四			
什麼是布袋戲？ 布袋戲是什麼？	1.讓教師知道小朋友對布袋戲的認知與了解。	2. 講師將透過簡報帶小朋友看見不同風貌的布袋戲，讓小朋友初步的探索，引導他們布袋戲大約長什麼樣子 3. 進行聽聲音，認識布袋戲聲調語氣	講師詢問學生在自己生活中，布袋戲是什麼樣子	箱子、布袋戲、PPT、音響、麥克風	20分鐘
手指動一動	2.再從戲台樣貌說起，解釋運用不同的戲台會搭配不同尺寸的布袋戲。	教師帶領學生做手指體操 教師：「雙手向前，大拇指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換食指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換中指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換無名指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換小指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四	教師帶領學生暖身的團體遊戲	雙手	3分鐘
認識布袋戲	運用懸絲傀儡演與國外手偶的操控性質不同，來解釋布袋戲的演變。	1.介紹懸絲偶(老虎與角色旦)的控制與困難度 2.介紹西洋偶戲(熊貓)，熊貓與布袋戲的型態結構相近，只是布袋戲頭是用木頭做的，身體是用布做的，而熊貓頭是用布做的，身體是用布做的。 3.西洋的布袋戲會因故事需求，而型態不一樣(章魚)，型態從布袋變成五個手指，(喬巴超人)型態從有腳變成無腳，因為用飛的關係，不需要用到腳。 4.而台灣的布袋戲型態都一樣，只靠著掌上功夫來詮釋戲偶的不一樣。	講師示範與介紹，引導小朋友觀察戲偶不同樣貌，與不同操作技巧	懸絲偶(老虎與角色旦)、西洋偶戲(熊貓、章魚、喬巴超人)、小型布袋戲	20分鐘

我們的布袋戲		<p>1.教師用PPT播放照片，介紹劇團曾經演出的布袋戲，從一般廟口演出，再到北部常見的傳統精緻的彩樓布袋戲演出，再來是電視布袋戲，以及cosplay，最後布袋戲進入劇場，布景以手機呈現，訴說一個低頭族的故事，布袋戲也可以很時事，告訴小朋友不能一直划手機，不然會變豬頭。</p> <p>展現布袋戲多重風貌</p> <p>2.介紹布袋戲的成長歷史，首先教師示範小型偶的手勢與技巧(出場，亮相，念定場詩，自報家門與目的，下台)，再來示範中型偶(出場，亮相，念進場詩，自爆家門與目的，下台)，最後示範大型電視木偶，因需經由電視運鏡，木偶較為精緻，讓小朋友看木偶的眼睛機關(會閉眼)，嘴巴機關(嘴巴會動)，與手指機關(手指能彎曲)，膝蓋機關(腳能彎曲)。</p>	教師用PPT介紹布袋戲不同的樣貌與示範口白與掌上功夫	PPT、小偶、中偶、大偶	17分鐘
--------	--	---	----------------------------	--------------	------

(二)第三、四堂課：偶來動次動（口白練習、操偶教學）

示範口白，指導基本的操偶技巧，讓小朋友實際參與操偶，瞭解操偶的奧妙。

第三、四堂課程內容

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
布袋戲 生旦淨末丑	運用布袋戲偶的手勢與口白，了解角色特性。	教師帶領學生逐句唸出生、旦、淨、末、丑的台詞及聲調，如(小生)：大夢誰先覺，平身吾自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。	講師示範及介紹口白，讓學生練習複誦	布袋戲偶	40分鐘
手指動一動	鍛鍊手指協調性與分離性	教師帶領學生做手指體操 教師：「雙手向前，大拇指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換食指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四	教師帶領學生暖身的團體遊戲	雙手	3分鐘

		換中指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換無名指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換小指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四			
認識布袋戲基本操偶	1.介紹布袋戲基本操偶技巧，例如走路、跳躍 2.引導小朋友將身體律動連結操偶，瞭解如何進行操偶	教師講解操偶的手指口訣，訓練手掌與手指神經分離， 1.如：左手大拇指換右手小指伸出，換左手小拇指與右手大拇指伸出。 2.右手成掌輕輕撫摸大腿，同時左手成拳輕輕敲打大腿，可以同時進行，換邊，換邊。例如：手指比數字七代表走路、比四代表亮相。反覆練習幾次後，再融合念台詞加上操偶動作。	1.講師說明及示範 2.小朋友體驗布袋戲偶	練習偶	37分鐘

(三)第五、六堂課：偶要當什麼（體驗角色）

劇團準備戲偶，讓小朋友繼續體驗與分享自己的角色。

第五、六堂課程內容

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
手指動一動	鍛鍊手指協調性與分離性	教師帶領學生做手指體操 教師：「雙手向前，大拇指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換食指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四 換中指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四	教師帶領學生暖身的團體遊戲	雙手	3分鐘

		<p>四，四二三四 換無名指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p> <p>四，四二三四 換小指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p>			
體驗角色	體驗戲偶樣貌與口白口氣性格	<p>1.教師使用PPT，帶領全班學生複習唸出生、旦、淨、末、丑的台詞及聲調，如(小生)：大夢誰先覺，平身吾自知，草堂春睡足，窗外日遲遲。</p> <p>2.教師複習操偶的手指口訣，例如：手指比數字七代表走路、比四代表亮相。反覆練習幾次後，加入念台詞進行。</p>	<p>1.講師引導與全班學生複習布袋戲定場詩詞及聲調。</p> <p>2.接著助教將戲偶發給學生們進行口白與操偶的體驗</p>	PPT、戲偶、音響	37分鐘
手指動一動	鍛鍊手指協調性與分離性	<p>教師帶領學生做手指體操 教師：「雙手向前，大拇指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p> <p>換食指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p> <p>換中指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p> <p>換無名指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p> <p>換小指舉起來，一二三四，二二三四，三二三四，四二三四</p>	教師帶領學生暖身的團體遊戲	雙手	3分鐘
分享角色	大家分享自己所創角色	小朋友們分享，如：拿著戲偶，進場，整冠，甩袖，亮相，念定場	1.講師示範演出，讓小朋友	小型布袋戲偶	37分鐘

		詩，自報家門，最喜歡和朋友一起抓寶可夢，下台。	們練習複誦與操偶		
			2. 邀請小朋友們，一組一組上台表現		

(四)第七、八堂課：當偶們在一起時（戲劇體驗課程）
 道具介紹，與戲劇體驗。

第七、八週課程內容

子題	具體目標	具體流程	互動說明	使用素材	時間
劇場小常識	進入劇場內需要注意的事項	<p>1.觀眾進場 小朋友需要配合時間進場(進入教室) 請先將飲料、食物，放置寄放處 假設提早到可以先看看化妝室在哪或者看看服務台販賣的東西與拿取今日演出的文宣</p> <p>2.演出 劇場內禁止飲食，演出中為保障智慧財產權禁止錄影、錄音、拍照，由於演出時觀眾席會變暗，請勿隨意走動，以免發生危險。</p> <p>3.謝幕 請不吝嗇的給予演出者熱情掌聲</p> <p>4.散場 記得回寄放處拿取自己的寄放物品，可以到服務台購買商品支持表演團體，若演員出來場外，也可以跟他們拍照。</p>	引導小朋友們了解進入劇場需要注意什麼事，體驗進入劇場的感覺	PPT、桌子(演出舞台)、戲台、椅子(觀眾席)、告示牌	15分鐘
道具介紹	讓小朋友了解布袋	一桌二椅可以因編排不同而代表物件不同，如：桌子+椅子	講師引導與小朋友	一桌二椅、金光	25分鐘

	戲的意象 用意	=床、懸崖、港口 椅子=船(竹筏)、機關 桌子=門	分享討論	布(粉紅、 紅、藍、 黃、白、 綠、黑)、 飛刀飛 劍、老 虎、鐵棍	
技巧操控	如何使用 金光布、 鐵棍..... 等道具， 配合戲偶 搭配使 用。	1.布袋戲放出寶貝(飛刀、飛 劍)的動作 2.孫悟空騎筋斗雲(金光布搭配 使用)，孫悟空使用金箍棒(鐵 棍) 3.老虎與武生打鬥橋段(武松打 虎橋段)	講師示範 戲劇橋 段，讓小 朋友體 驗。	40分 鐘	