

玩偶小舖 02

紙影偶製作創意大解析

光影 的創意小舖

創意企劃★無獨有偶工作室劇團

光影的創意小舖 / 無獨有偶工作室劇團作。——
初版。—— 臺北縣中和市：教育之友文化，
2007[民 96]

面：公分。——（玩偶小舖：2）

參考書目：面

ISBN 978-986-7167-32-3

1. 影子戲 - 影偶

986.8

96003694

系列／玩偶小舖 02

光影的創意小舖

作者 / 無獨有偶工作室劇團

美編設計 / 小題大作

攝影 / 詹建華

出版者 / 教育之友文化

地址 / 台北縣中和市橋和路 116 號 6 F

電話 / (02) 8242-3633 · 傳真 / (02) 8242-2256

網站 / www.guidebook.com.tw

E-mail / notime.chung@msa.hinet.net

■ 發行人 / 彭文富

■ 劃撥帳號 / 18746459 ■ 戶名：大樹林出版社

■ 總經銷 / 朝日文化事業有限公司

■ 地址 / 台北縣中和市橋安街 15 巷 1 號 7 樓

電話 / (02) 2249-7714 · 傳真 / (02) 2249-8715

法律顧問 / 盧錦芬 律師

初版 / 2007 年 4 月

行政院新聞局局版台省業字第 618 號

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換

ISBN / 978-9867167-32-3

定價：250 元 PRINTED IN TAIWAN

J528.3/5

2007

光影的創意小舖

創意企劃◎無獨有偶工作室劇團

您是否曾經在睡覺前，擺弄著雙手，迎著書桌上小檯燈的光，就在房間的牆上，演著小狗、老鷹與鴨子大戰；或者，在午後的陽光下，和同學嬉鬧間玩著互踩影子的遊戲。

這些運用光和影所創造出愉快的過程，卻讓聰明的藝術家，發現了影子似真如幻的動態，正好用來訴說故事，娓娓道出，引人入勝。

無獨有偶工作室劇團，累積多年舉辦光影工作坊的經驗，有系統的整理出相關光影的製作與表演技巧，一併在此密技大公開。同時，本書亦包含了多種影偶和螢幕的製作範例及表演技巧。

種種用心無非就是希望：每個人在揮動操縱桿時，也能感受到舞動影偶的成就愉悅，以及戲偶在螢幕上活靈活現的奇妙瞬間！只要想玩，大家都可以是偶戲藝術家。

無獨有偶工作室劇團
團長 鄭嘉音

目錄 CONTENTS

《肢體篇》追逐影子的遊戲

影子無所不在，只要有光就有影子，先從影子遊戲開始體驗影戲樂趣……

- 07 手影天地
- 10 創意肢體
- 12 剪影製作

《人文篇》皮影戲的傳奇

皮影戲是利用燈光，將偶的影子投射在布幕上的演出，最早的皮影戲開始於亞洲……

- 14 影偶傳說
- 18 演出故事與角色
- 22 影偶製作
- 23 演師
- 26 螢幕與燈光
- 28 幕後搜秘

《基礎篇》紙影偶 DIY

影戲各式製作技巧大公開……

- 32 工具與材料
- 34 材質效果示範
- 36 造型設計
- 37 關節拆解
- 38 關節釘合
- 40 操縱桿固定

《製作篇 I》挑戰傳統影偶

利用現代的美勞材料，也能製作出精緻的傳統影偶，感受傳統影戲的造型美感……

- 44 中國—滑稽的丑角
- 47 印尼—威風的國王
- 51 土耳其—搖擺的肚皮舞孃

《製作篇 II》動手作舞台

影戲即將上演，自製一個專屬影偶螢幕舞台，邀請讓觀眾入座……

- 54 紙箱螢幕製作
- 56 畫框螢幕製作
- 57 大型螢幕製作
- 58 影子演出效果示範

《演出篇》影子的童話世界

加入影戲創意及巧思色彩，原本奇幻的童話變得更驚奇……

- 60 人魚公主
- 64 東郭先生與中山狼
- 69 傑克與魔豆

《作品賞析》我們都愛演影子戲

無論成人或小孩，都抗拒不了充滿魔幻與神奇的影戲魅力……

光影工作坊成果欣賞

《附錄》

參考書目

創意團隊

追逐影子的遊戲

影子無所不在，只要有光就有影子，先從影子遊戲開始體驗影戲樂趣……

手影天地

關掉房間的燈光，留一盞小燈打向牆壁，發揮想像，
手影動物世界登場囉！

兔子

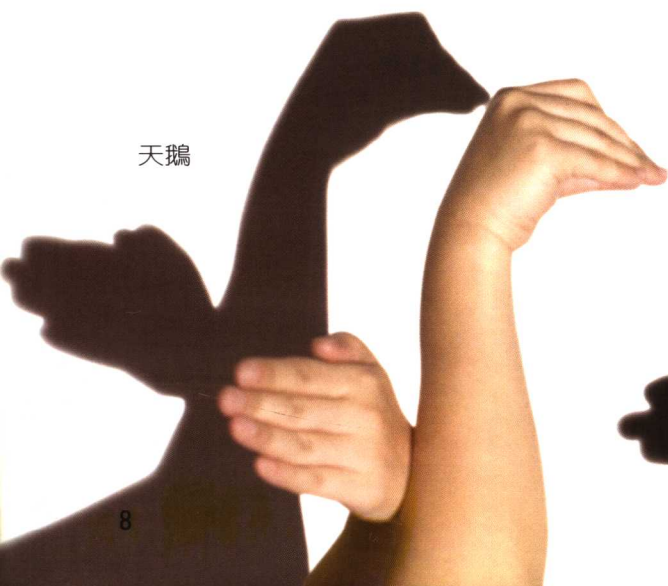
蝸牛

棲息在樹上的鳥

人

天鵝

老鷹

麋鹿

好兔

綿羊

大象

山羊

烏龜

創意肢體

站起來，動動身體，大家一起來，
自創影像樂無趣！

猜猜我在做什麼？

我要把你變不見！

聯合出招

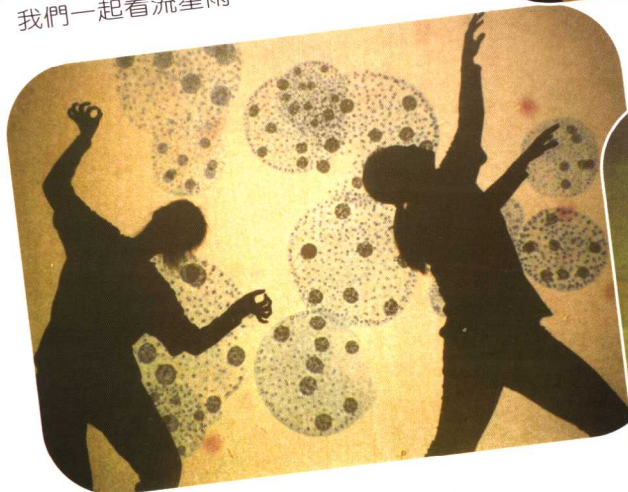
再利用投影機投射，將喜歡的圖片當成情境場景，增加互動想像。

我們一起看流星雨

大隊接力

變形虫

我把101變小了

腳丫聊天

剪影製作

自己的影子是什麼樣子？

邀請自己的剪影一起加入光影遊戲吧！

1 在牆上貼上四開西卡紙，把臉部的剪影描繪在紙的上半部。

2 紙的下半部，則畫上一個自己喜歡的身體後，剪下，再黏上旗桿棒完成。

猜猜看，我是誰？

3 和自己的剪影握握手！

人文篇

皮影戲的傳奇

皮影戲是利用燈光，將戲偶的影子投射在布幕上的演出；最早的皮影戲開始於亞洲……

透過光源將戲偶的影子，投射在影窗上表演，並配合音樂、唱白來傳頌各種故事，這就是皮影戲的演出型式。由於過去演出的戲偶多半是用動物皮革做成的，因此，被稱為皮影戲。

皮影戲的起源地，眾說紛云：一說源起於印度，或說是中國。主要是因為皮影戲的材質容易腐朽，至今仍無法推測出確切的起源年代。儘管如此，皮影戲起源於亞洲，卻是各界的共識。在東南亞的許多國家，如印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨等，都見得到皮影戲的演出。

印度皮影

中國皮影

關於皮影戲的源起，在中國有個浪漫的傳說。相傳漢武帝日夜思念病故的愛妃李夫人，而當時有個江湖術士李少翁，佯稱能讓李夫人出現來與漢武帝相會，以慰相思之苦。李少翁利用夜晚時候，在房間內圍起布幕，並於幕後點起燈火，隔著帷幕李夫人的身影赫然再現。根據史書記載，北宋時代，皮影戲已在民間相當盛行。

隨著遠東商人的貿易交流，皮影戲亦傳入歐、非，如土耳其、希臘、埃及；18世紀時，也傳進義大利、德國、法國、英國等國家。法文中，皮影戲還被稱作「Ombres Chinoises」，意為「中國影子」。而傳入歐洲的皮影戲，影偶則改用厚紙取代，造型較寫實，如同真實的剪影，並以牽線來拉動機關，與亞洲的傳統皮影已截然不同。

土耳其皮影