

中國信託文教基金會 夢想家圓夢工程

「創意偶戲種子」教師工作坊 課程簡章

偶人攜手
創意播種

中國信託
文教基金會

無獨有偶

03-950-1977

puppetx2@gmail.com

宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號

WWW.PUPPETX2.COM.TW

澆灌美學沃土，靜待繁花盛開

關於「創意偶戲種子」工作坊

站在教育最前線，每天面對見證成長並接受挑戰的老師們，與身處媒體刺激的環境中的孩子，線下需要的是更多元的表達媒材，綜合性的表達藝術「偶戲」，融合戲劇、文學、音樂、美術、舞蹈等各類藝術為一體，孩子在藝術的探索過程，經由團體合作、各司其職完成偶戲作品，是適性發展的最好媒介。

”

不斷在偶戲創作開疆闢土的無獨有偶劇團，擁有廿多年豐富偶戲教學經驗，善於引導學生擷取生活素材，將文化底蘊自然地轉為創意基底，在過程中建立自信心與組織創造力，找到表達自我想法的途徑。

無獨有偶劇團在中國信託文教基金會支持下，112學年度策劃「創意偶戲種子」教師工作坊、「陪伴創藝」偶戲創作延續計畫：招募全臺有意願以偶戲為教學媒介的線上教師，於工作坊集結，傳授偶戲製作要領、引導學生發展創意的教學方法；並於工作坊後展開第二階段「陪伴創藝」偶戲創作延續計畫，由無獨有偶劇團指導進行校園偶戲創作計畫，醞釀出充滿創意的偶戲創作。

報名連結

主辦單位：中國信託文教基金會
執行單位：無獨有偶工作室劇團
協辦單位：利澤國際偶戲藝術村
宜蘭縣國教輔導團

課程資訊

對象

欲將112學年度教學計畫，融入偶戲教學、偶戲製作之國內國中、小在職教師，不限地區。名額20人。

時間

112/7/10(一)-112/7/16(日)
9:30-17:00

地點

宜蘭利澤國際偶戲藝術村
(宜蘭縣五結鄉利澤東路37-1號)

費用

保證金\$5,000元
(修業時數高於4/5，於結業當天全數退還)
材料費\$3,000元
課程期間提供共宿型住宿及午、晚餐

注意事項

1. 課程需全程參與，缺課時數超過1/5將不予退費
2. 錄取資格無法轉讓
3. 參與本課程即同意授權本計畫進行攝錄影、製作及公開播送，做為推廣使用。
4. 若遇颱風、地震等不可抗力因素影響課程進行時，將依宜蘭縣政府公告為準。
5. 主辦單位保留課程與師資異動之權利，若有未盡事宜得隨時修正公佈之。

6月報名
額滿截止

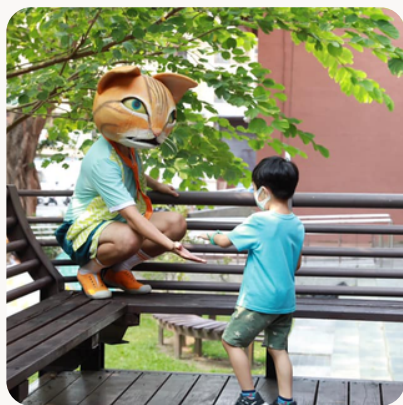
先到先審
依序錄取

錄取通知
完成繳費

7月
培訓課程

8月後續
徵件複選

- 書面徵選：即日起線上申請
★ 若已有偶戲發展規劃，請於報名資料表中提供課程概念，將優先錄取
- 錄取通知：因課程名額有限，經資格審查後，將於無獨有偶及中國信託文教基金會官網及FACEBOOK粉絲專頁公布錄取名單，並以 E-MAIL 寄發錄取及繳費通知
- 完成繳費：請於時限內匯款，逾期視同放棄資格，將依序通知候補

課程內容

增進教師理解「帶領學生製作偶戲」方法與知識，同時提升偶戲技術能力，完成整合偶戲藝術製作與教學實踐之教案發想。

課程規劃

以兒童文學經典理論「英雄旅程」探索故事創作的步驟，並解析偶戲製作元素，說明偶戲創作引導的教學方法；實作將以「桌面上的報紙執頭偶」為主要教學媒材，完成人偶角色與場景製作。

主題設定

【主角】設計主角踏上冒險情節，以報紙執頭偶製作

【配角】試煉、盟友與敵人，文學中常出現的配角，學生如何在難易度不一的情境中創作？

【場景】文學常以「進入森林」、「離開森林」當做成長的隱喻，如何引領觀眾進入不可思議的世界？

【難關】英雄角色經歷了「苦難與折磨」後得到獎賞並且重生，情節最高潮的部分該如何設計？

課程表

時間/日期	09: 30~12: 30	14: 00~17: 00
07/10 (一)	偶戲概論：鄭嘉音 認識偶戲中的「英雄旅途」	主角的設計、配角、 難關與場景的發想
07/11 (二)	主角的製作 (一)	主角的製作 (二)
07/12 (三)	配角的設計與製作	場景的安排與製作
07/13 (四)	「最終難關」的設計與製作	偶戲工作中的 「Tryout」
07/14 (五)	排練與完善加工 (一)	排練與完善加工 (二)
07/15 (六)	偶戲工作技術需求 (一)	偶戲工作技術需求 (二)
07/16 (日)	彩排	呈現演出/結業式

延續計畫

112學年度「陪伴創藝」 偶戲創作計畫

計畫緣由

在實作中培養邏輯思考、資訊串聯與專注力，為現在孩子需要費力追尋的重要課題；偶戲藝術的創作訓練，正是最多元紮實且充滿趣味的課程，美更是能夠持續陪伴生命成長的重要素養。

我們期許創造獨特完整的藝術體驗專案，經由「美感體驗」、「資源彙整」、「創新應變」的過程，發展代表階段性生命經驗的藝術作品，最後帶入完整且慎重的「社會參與」體驗，讓孩子在作品發表的過程，有機會自我表達、建立自信，進而反思反饋，以自我的力量成長。

計畫內容

「創意偶戲種子」教師工作坊結束後，將邀請全程參與工作坊老師，提報112學年偶戲教案，於7月底邀集藝術與教育領域專業委員評選出6校，進行偶戲課程計畫，由無獨有偶劇團專業師資，經課程執行期間定期指導並協力創作，各校將完成10分鐘偶戲作品，並於期末發表。

計畫時程

「陪伴創藝」偶戲創作延續計畫不限地域
在製作專業、偶戲教育等面項
全面協助學校教師落實偶戲教學
專業創作者與種子教師攜手共創新型態之偶戲藝術課程

112年 7月 教案募集

工作坊結束後，邀請全程參與工作坊老師，提報112學年偶戲教案

112年 8月初 評選會議

- 由評選委員根據必要條件及評選標準進行評分，總分達80分以上教案，依序錄取6校為「陪伴創藝」學校
- 獲選學校，須簽訂112年偶戲課程意向書，確立學校執行偶戲藝術課程意願。
- 遴選標準：評審委員將依據以下的評審標準及佔比進行評分
教師執行與教學能力、經驗與適宜性 (25%)
符合計畫說明且具突破、創新與實驗性 (25%)
對學生文化基底探索與創意激發的深度 (10%)
負責教師執行能力與計畫之可行性 (15%)
執行學校提供之教學及資源環境 (15%)
屬教育部核定之非山非市或偏遠學校，得予以加分 (10%)
- 評選團隊：包括無獨有偶劇團、中國信託文教基金會、藝術專業教師、資深偶戲創作者及藝術教育學者等共8位。

112年 8/16 入選公告

7月底邀集藝術與教育領域專業委員評選出6校，進行112學年度偶戲課程計畫

112年 9月- 113年 1月 偶戲陪伴

112學年度偶戲課程計畫，由無獨有偶劇團專業師資，經課程執行期間定期指導並協力創作，完成10-15分鐘偶戲作品

評選團隊

容淑華 博士

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所副教授兼所長 / 英國UNIVERSITY OF EXETER, PHD IN DRAMA

長期從事教育劇場TIE種子培訓、演教員培訓、學校戲劇師資培訓等。在不同社群/社區進行應用劇場行動，2013開始以戲劇為核心的藝術統合教學法在不同對象持續進行互動式教與學至今，例如發展潛發班孩童社會能力、癌症患者之生命敘事、矯正機構的收容人、國立科學教育館STEAM協作教學等，一再地體現與見證劇場的不滅能量。

陳韻文 教授

國立臺灣師範大學 表演藝術研究所 兼任副教授 / 英國華威大學 UNIVERSITY OF WARWICK 戲劇教育哲學博士 (PHD.)

專長研究跨領域美感教育、戲劇課程設計與教學實務、戲劇教育斜槓於教育、劇場和生活的終生學習者和資深戲劇玩家，是教育部跨領域美感卓越領航計畫協同主持人，國立臺灣歷史博物館「發現臺灣」常設展戲劇導覽總策劃，也是許多人口中的「韻文老師」和一雙兒女口中的媽媽。

邱鈺鈞 老師

桃園市八德區大忠國民小學藝術科任教師 / 英國 E X E T E R 大學創造性藝術教育研究所碩士

專長見長於視覺藝術教育、表演藝術教育、漢傳佛教儀式音樂
教育部第六屆藝術教育會委員，教育部第二屆藝術教育貢獻獎教學傑出類得主現任教育部中央課程與教學輔導群—藝術學習領域諮詢教師、夢的N次方國中小表演組授課教師/台中教育大學兼任講師、國教院亞太地區美感教育研究室中小學美感素養命題研究命題人、素養導向美感學習活動設計人員。

張晨昕 老師

新北市國民教育輔導團國中藝術領域輔導小組兼任輔導員 / 新北市青山國中(小)表演藝術教師暨課程研發組長

目前參與國家教育研究院亞太地區美感素養命題研究計畫，並擔任109-112年文化部文化體驗教育北區委員，為教育部12年國教總綱與藝術領綱宣講教師、夢的N次方表演藝術組講師

連續兩年獲108、109學年度教育部美感生活學習地圖-全國特優金質獎、教育部第三屆藝術教育貢獻獎(團體學校-國中組)、新北市109年藝術教育貢獻獎，並連續三年榮獲國立傳統藝術紮根校園-「創意傳藝教案競賽」-特優獎

薛美華 導演

臺灣資深物件操偶師。現為偶戲藝術編導演、戲劇教育工作者。國立復興劇校、臺灣藝術大學畢業，擁有豐富演出經驗，不僅是位傑出的操偶師，更是兒童藝術教育專家。常受邀國內外戲劇藝術家與團隊合作，進行戲劇與偶戲創作及演出。至今參與過二十個以上國外藝術節，曾獲得雲門舞集「流浪者計畫」獎助，前往印尼梭羅學習傳統皮影戲。

授課師資

鄭嘉音 無獨有偶工作室劇團 藝術總監

1989年參與蘭陵劇坊演員訓練開始踏入劇場。1992年台大外文系畢業，1999年美國University of Connecticut偶戲碩士。1999年回國後與同好創立『無獨有偶工作室劇團』擔任藝術總監，以跨文化視野及跨領域美學編導多齣現代偶劇。獨特實驗手法，創意探索人偶表演與觀眾對話的各種可能，作品多次受邀於國際藝術節演出，及入圍台新藝術獎與傳藝金曲獎。近年致力於國際偶戲交流與專業偶戲教學籌劃，催生「利澤國際偶戲藝術村」及「國際偶戲職人學校」，擔任世界偶戲協會藝術節委員會委員，積極拓展偶戲在台灣當代劇場裡的自由空間，為台灣當代偶戲發展史上的開拓先鋒。

阮義 無獨有偶工作室劇團 團長

國立臺南大學戲劇創作與應用學系畢業，2014 加入無獨有偶工作室劇團，先後擔任多齣製作之戲偶結構設計；同時也進行編劇及導演。近年轉化豐富之偶戲工作經驗為教案，應用在各種場合如：社區劇場、大木偶踩街、各類操、製偶工作坊、帶領國中小學生創作等。目前致力於「利澤國際偶戲職人學校」課程研發，整理一系列專業偶戲人才訓練教案。曾於宜蘭綠色博覽會定目偶劇《蛙靠部落 II》51 天 102 場連續演出，代表作品有《魯拉魯先生的草地》、《夜鶯》、《雨傘象大冒險》，並於《微塵望鄉》、《雪王子》、《夜鶯》、《野溪之歌》擔任戲偶結構設計。

教學助理

王華清 無獨有偶教育推廣專員

畢業於國立臺灣藝術大學戲劇學系。在校期間除接受表演訓練外，亦曾修習國民小學教師教育學程。畢業後曾擔任兒童劇演員與接觸反毒、反詐騙宣傳等專案，深信藝術與表演者和教育之社會責任有密不可分的關係。2022年參加偶戲職人學校教學實驗班，偶戲的種子在心中發芽，後加入了無獨有偶，期盼能將幼苗灌溉茁壯成為一顆大樹。

夢想家圓夢工程

Dreams Initiatives Project

不只是藝術教育，更是生命教育！

中國信託文教基金會長期扎根偏鄉藝文教育，「夢想家圓夢工程」攜手各領域「藝術導師」進駐偏鄉校園，透過深度藝術教育課程，幫助偏鄉學子開啓視野、建立自信，最終登上圓夢舞台。

「夢想家圓夢工程」自2017年啓動，多年來攜手排笛藝術家張中立、布拉瑞揚舞團、無獨有偶工作室劇團、優人神鼓等藝術導師，走遍宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、新北市等偏鄉國小，已累積扶植逾2,400名偏鄉學子。搭建舞台，讓學子正式演出，強化積極性與自我認同；藝術導師以身教言教，引導孩子突破框架，勇敢追夢，發揮生命影響生命的力量！

本計畫結合偏鄉學校、藝術導師、在地社區等眾人之力，讓偏鄉藝文教育永續發展，已獲得國內外25項大獎肯定。此次與無獨有偶工作室劇團合作推動「創意偶戲種子教師」計畫，培養來自全台的教師成為偶戲種子，希望點、線、面深化藝術教育的影響力。

改變，正在發生....

中國信託文教基金會

中國信託文教基金會於1996年成立，早年營運表演場館「新舞臺」，寫下企業結合藝文的最佳典範。自2015年起以「扶植表演藝術」、「推廣視覺藝術」、「扎根偏鄉藝文教育」三大面向，不斷延伸扶植藝文的觸角，期盼以「藝文公益」加乘「社會關懷」，帶著藝術資源跨越城鄉。

無獨有偶工作室劇團

無獨有偶創團於1999年，以「無物不成偶」的實驗精神，大力推展偶劇在當代表演藝術裡的自由空間，將情感注入戲偶靈魂，找到人與偶互動的和諧感動。演出以精緻戲偶工藝著稱，形式涵蓋手套偶、懸絲偶、杖頭偶、執頭偶、光影劇場等，獨特的人、偶同台劇場敘事手法，並積極跨界實驗、開發『人』所不能為的無限想像。2002、2009、2017年三度入圍台新藝術獎「年度表演藝術」；並屢獲海內外藝術節邀演，足跡遍布歐亞美30座城市，是台灣最具國際知名度的當代偶劇團。

無獨有偶劇團成立以來，多次舉辦國際大師班、工作坊與專業偶戲演員培訓課程，是為台灣偶戲界最重要的偶戲人才育成中心，使「偶」受到劇場界正視為重要表現媒介，對於台灣當代偶戲的蓬勃發展貢獻卓著，也為台灣劇場界帶來豐富多樣的表現風貌。

2013年無獨有偶搬遷宜蘭縣五結鄉，花費三年時間整建閒置穀倉成為「利澤國際偶戲藝術村」，園區備有展覽場、60坪排練場、專業製偶工廠以及小型展演廳，園區持續經營國際交流以及教育推廣，開創獨特實驗場域，提供海內外偶戲工作者創意開發平台，是為具有國際影響力的當代偶戲創發基地。

