

序

「本學理開拓研究境域，以經驗致力服務改進」是本中心懸以追求的目標。是以多年以來，本此信念宣導社區發展理念，探討研究方法，介紹措施項目，無不皆環繞著「吸收潮流與反映國情互為表裏，研究訓練與社政措施交互為用，訓練成果與服務績效凝成一體」為工作方向，並經常配合社區發展的實際需要舉行各類專題座談、研討會，用使研究成果落實於實際，期使我國社區發展工作能與時俱進，日新又新。

無疑的，號召參與是社區發展工作主要內蘊之一，不僅要號召學者專家參與；更要號召社區民衆參與，但參與的關鍵要在了解中凝成共識，知得深才能行得力，是以對促進參與之各項媒介，諸如文字、聲音、圖畫、影片……等等均予重視，復鑒於本中心於民國六十二年曾編印「社區發展訓練叢書」二十冊，印行以來，頗獲好評，中心教育委員乃有再接再厲之提示，是以再選新題，用補前者之不足，而為求內容之通俗與趣味兼有，乃於本次叢書出版，採文字為主，插圖為輔，融二者於一爐，期收實際具體、簡明可讀、保存容易、費用經濟等多重效益，總期集學者之心智、弘專家之經驗，供工作同仁在實務

上作援引，社區民衆在瞭解中產生動力，同本服務最榮，助人最樂的心情，來提升社區民衆之生活品質。
茲值書成，既敬仰各學者專家辛勤撰寫，亦感謝同仁盡心編務工作，惟以社區發展境域範疇至大，
編印內容自難周全，至祈學界先進，不吝指教，是所企盼。

中華民國社區發展
研究訓練中心 執行長 蔡 漢 賢 謹誌

七十六年六月

影戲開鑼

目錄

壹、影戲的起源與發展·····	一
貳、兒童紙影戲·····	四
一、兒童紙影戲的功能·····	五
二、兒童紙影戲偶的製作·····	六
三、銀幕的製作·····	一〇
四、紙影戲偶的操作方法·····	一〇
五、紙影戲的表演·····	一一
參、影偶人人會玩，各有巧妙不同·····	一一

影戲開羅

陳芬美

三尺生綃作戲臺

全憑中指逗詼諧

有時明月燈窗下

一笑還從掌握來

——宋·洪邁·夷堅誌皮影讚

壹、影戲的起源與發展

影戲，是利用燈光將影子投射於布幕來表演的民間藝術。在戲劇的領域中，可算是最古老的民間戲。關於影戲的起源，相傳是漢武帝因思念死去的李夫人，請了術士李少翁招魂，少翁爲滿足武帝的願望，特別架起一個天幕，借香煙和微暗的燈光，使幕上顯出人影，指說那是李夫人的亡魂，使武帝看得如醉如癡，非常欣慰。

◎古代皮影戲偶表演情形

以後，便有人利用軍營的帳幕表演人影戲。後來，才有人以樹皮、樹葉剪製，進而用素紙雕刻，最後才改用牛、羊、馬、驢等動物的皮來雕刻製作皮影戲偶。

皮影戲的發展，自得天時、地利、人和，盛行於宋。在宋徽宗當政時期，皮影戲在京城各處都設館專業經營，於是，喜愛皮影藝者，遍及全國，造就了皮影戲的黃金時代。

皮影戲設備很簡單，影台輕便，人手又少（主演、助演各一人，打鼓、打板、打鑼、拉弦、吹喇叭的共三人。）到各鄉間演出，正是一種最經濟、最受歡迎的娛樂。

至於台灣的皮影戲，據「台灣電影戲劇史」中所記，是在同治初年由閩南人許陀、馬達、黃索等三人傳入台灣。後來，皮影戲盛行於台灣南部，在台南、高雄、屏東等地，擁有廣大的農民觀眾。但自從電影、電視發達後，皮影戲就逐漸沒落了。目前全省僅剩四團：大社鄉的東華、

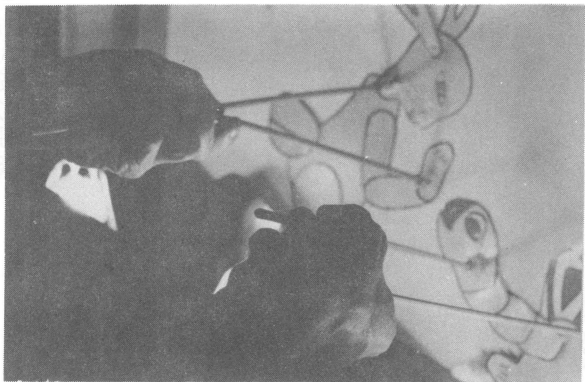
◎古代皮影戲偶

合興和彌陀鄉的復興閣、永樂興。

四

◎雙手操作兩個影偶

貳、兒童紙影戲

十五年前，屏東鄉下的小學老師陳處世，開始在美勞課中，指導小朋友以厚紙代替牛皮、羊皮，製作融繪畫、雕刻於一體的紙影戲偶。那時，幾個小朋友，在他家裡的鋼琴椅緣，糊起薄紙，輪流拿著自製的影偶，套上筷子，就噉哩呱啦地耍起孫悟空大戰牛魔王、白雪公主與小矮人：

在一次偶然的機會，陳處世購得五個古老的影偶，從此，他對古老影偶的收集與研究，發生了興趣。一有空，便四處打聽，那裡有皮影戲團，可以讓他參觀、請教、甚至收購。幾年來，在小鎮玩影戲的孩子，是一代一代長大了，而他從古老影偶的製作、表演中，找到了許多增益兒童紙影戲的地方。從厚紙到塗上金油、透光的西卡紙；從

操作刻板的人形到動作靈活的各種動物、姿態。他那求像、求美、求富有感情的紙影戲，也隨著歲月漸漸豐富、碩大了。十年前，他被聘任為國立編譯館「國小美勞科教學指引」編輯，正式把紙影戲帶入全省小學美勞課的扉頁中。而推廣兒童紙影戲的目的何在呢？

一、兒童紙影戲的功能

兒童紙影戲可說是源自古代的皮影戲，而加以活潑化、卡通化，讓小朋友更能接受與喜愛。它除了可以當成美勞教材，也可以輔助教學，提高兒童的學習興趣與效果。陳處世說，要使小朋友的學習效果提高的最佳方法，就是使小朋友能專心學習，而要使小朋友專心學習，必須先使小朋友有濃厚的學習興趣。而紙影戲正是能「動」而有「聲」有「色」，連幼稚園小朋友都為之目不轉睛的好教具。因此，我們可從紙影戲的製作、表演中，肯定以下幾項功能：

- (一) 保存、發揚固有民間藝術。
- (二) 培養想像力、創造力與手腦並用的能力。
- (三) 培養口才與隨機應變的能力。
- (四) 父母與子女同樂，增進親子關係。
- (五) 在學校可輔助教學，是一種成本低、不傷眼、色光清楚、動作變化多又有趣的好教具。
- (六) 在社區同樂會表演，頗具娛樂與社教價值。

二、兒童紙影戲偶的製作

材料工具：三百磅西卡紙、舊報紙（墊用）、鉛筆、橡皮擦、美工刀、剪刀、彩色筆、金油、毛筆、針、線、橡皮圈、強力膠、玻璃紙、竹棒（或竹筷子）、松香水。

製作過程：（以附圖之兔子爲例）

（一）畫輪廓：用鉛筆把影偶的各部（頭、脖子、身體、腳、尾等）分別設計描繪在西卡紙上，並把應刻除的部分畫上斜線做記號。（如圖一）

（二）雕刻：墊上舊報紙，用小刀把應刻除的部分刻去。（如圖二）

（三）著色：用彩色筆塗上鮮美的色彩，最好兩面塗同樣的色彩（塗好一面後，可在窗口對著光線，塗另一面。），並力求均勻。（如圖三）

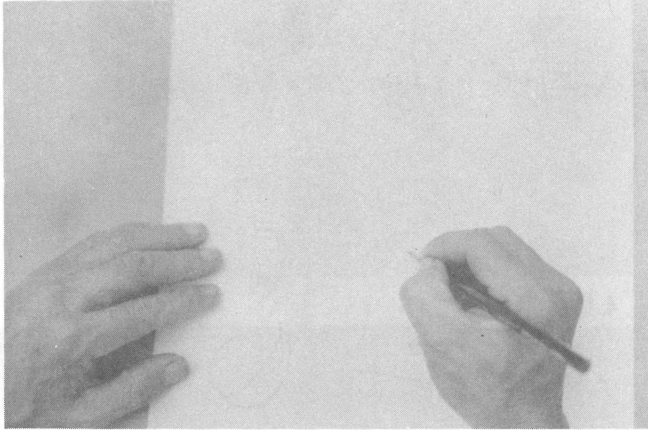
（四）塗金油：用毛筆沾上金油，由上而下，全面塗過後再重塗一次，使影偶多吸收金油，並求均勻。一面塗好後，要等二十多分鐘鐘乾後再塗另一面。（如圖四）有必要時，可在部分鏤空處（如眼睛、指甲：）貼上玻璃紙，增加色光的變化與耐用性。金油太濃時，可用松香水調稀。

（五）接合各部：等金油完全乾後，再用針線把各部連接起來。活動範圍較大者（如腳部）可用一點連接法。活動範圍較小者（如頸部、尾部），可用兩點連接法。（如圖五）

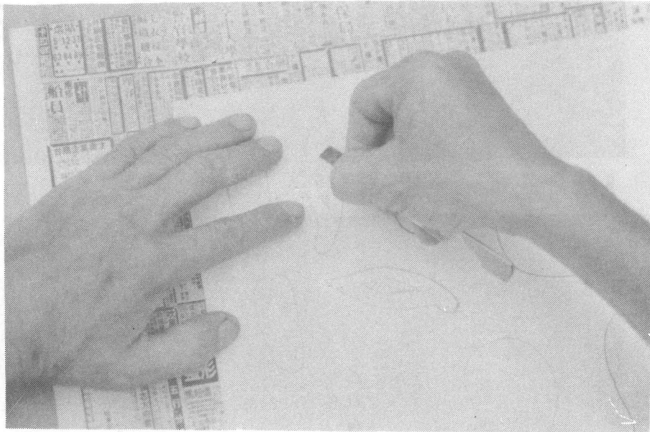
（六）貼上丁字形操作點：剪成約一公分寬三分長長的紙片摺成丁字形，用強力膠把它貼在要操作活動

製作紙影戲偶過程（以兔子為例）

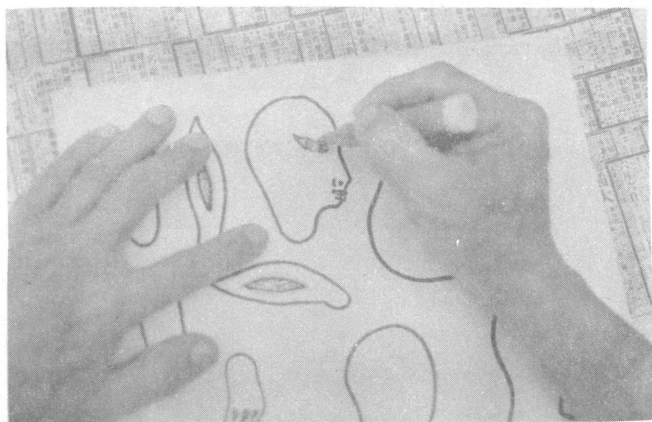
1. 畫輪廓——用鉛筆把影偶的各部分別設計描繪在西卡紙上

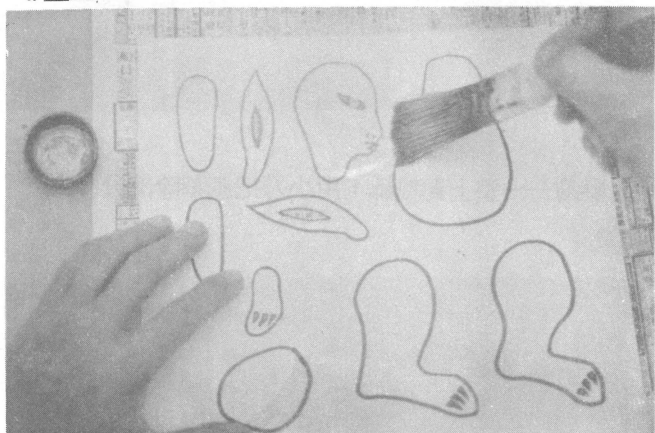
2. 雕刻——墊上舊報紙，用小刀把應去除部分刻去

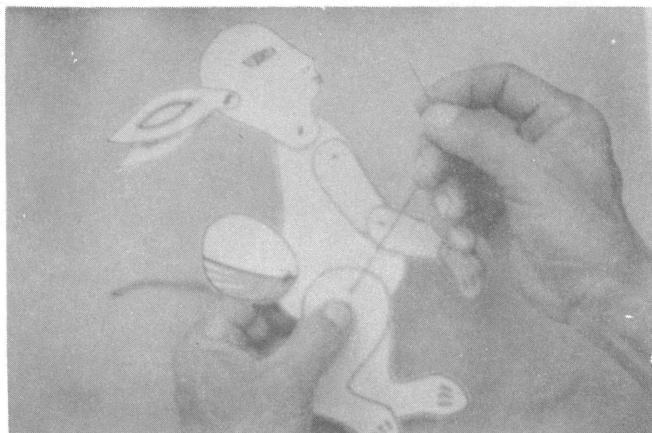
3. 著色——用彩色笔涂上鲜美色彩

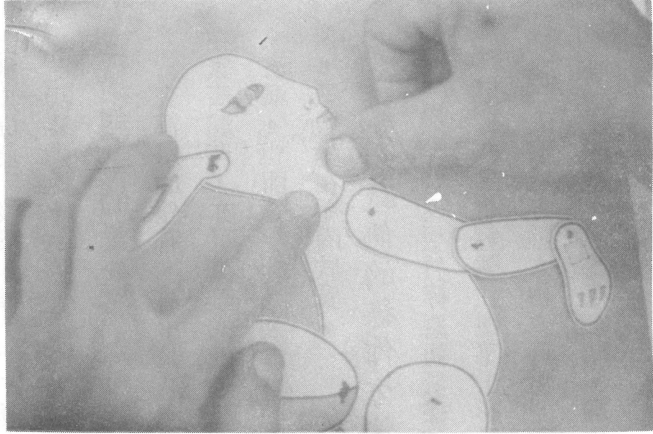
4. 塗金油

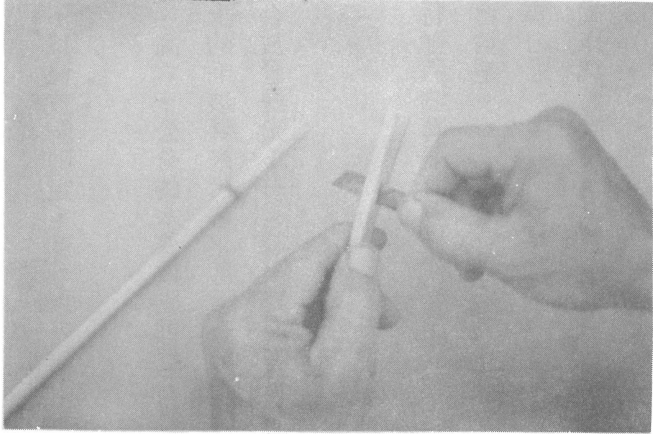
5. 接合各部

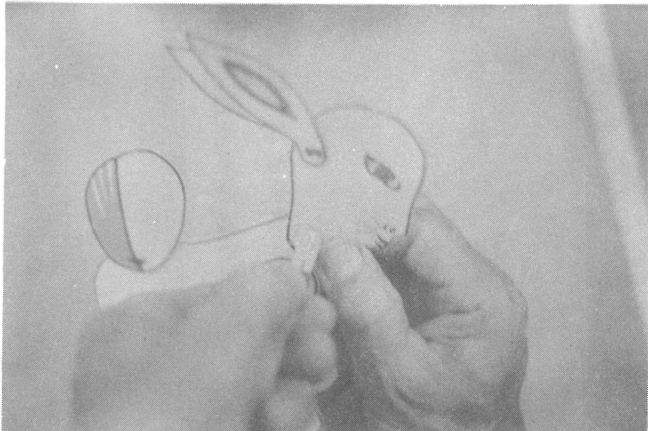
6. 貼上丁字形操作點

7. 修竹棒

8. 裝操作棒——製作完成

的位置。(如圖六)

(七)修竹棒：先把竹片剖成一公分厚，再把四個角削圓。然後，把一端劈成二片(約五公分深)，套上橡皮圈便完成操作棒。(如圖七)

(八)裝操作棒：將操作棒夾住紙片，以橡皮圈固定，就可以表演了。(如圖八)

三、銀幕的製作

表演用的銀幕，可用長八十公分、高六十公分的木條做成框框，然後將白色尼龍布繃緊釘在框上。在家表演時，亦可克難式地，以門窗上的毛玻璃來代替銀幕。至於光源，可用一百燭光桌燈或窗外日光來表演。也即是說，晚上表演者從後台放置燈光；白天時，表演者可利用毛玻璃到屋外光源來處操作影偶，觀眾坐在屋內欣賞。

四、紙影戲偶的操作方法

(一)操作時兩根竹棒應儘量保持平行並與銀幕垂直，操作會比較靈活。

(二)影偶要輕輕貼住銀幕，影像才會清楚。

(三)表演時各種人物或動物的動作要力求「像」、「美」、「富有感情」。

1 求像：操作烏龜時，烏龜的動作就要像烏龜，慢慢地爬。操作兔子時，就要輕快活潑地跳，而且越像越好。

2 求美：求像之外，進一步要求耐人尋味的美感。

3 求富有感情：操作影偶時，必須「言行一致」（動作與對白要配合）和「感情移入」（操作烏龜時，要將自己想成烏龜）。唯有如此，表演才得生動感人。

五、紙影戲的表演

兒童紙影戲的表演內容，可從兒童讀物選擇富有「趣味性」、「教育性」又「適合表演」的故事來表演。

選定了故事內容，就可按照內容製作人物、道具，編寫旁白、對白，甚至選用適當的配樂。現在，就以大家熟知的「龜兔賽跑」故事為例：

人物：烏龜、兔子。

音樂：龜兔賽跑歌（唱一遍歌詞後，鋼琴獨奏）。

布景：遠山、青草、樹、旗。

旁白：很久很久以前，有座深山裡，住著一隻勤勞的烏龜和一隻喜歡賽跑的兔子。有一天：

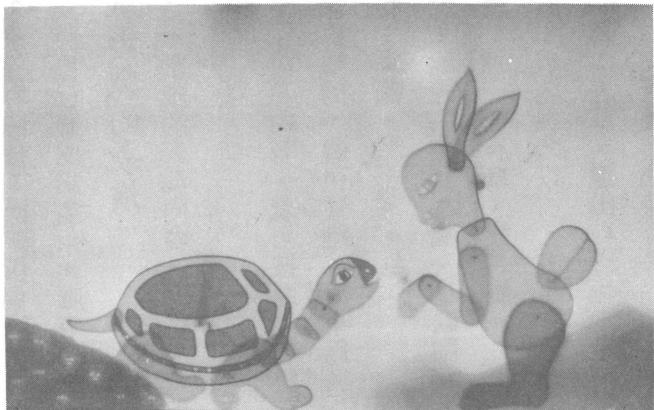
第一幕：青草、遠山

兔：「大家好！我叫惰惰，這麼好的天氣，不出去跑步實在可惜，一、二，一、二，……。」

龜：「各位觀眾好！我叫勤勤，難得有這麼舒爽的天氣，我要到郊外散步散步。」

龜兔賽跑（第一代）

兔：「我們來賽跑，好不好？」

（兩人相遇）

兔：「勤勤早！」

龜：「惰惰你也早！」

兔：「我們來賽跑好不好啊？」

龜：「不行啦！你看，我背著一個笨重的殼，四條腿

又粗又短，怎能跟你賽跑呢？」

兔：「難道你是膽小鬼嗎？」

龜：「好吧！要跑就來跑嘛！」

兔：「我們從這裡跑到山上，看誰先到，我去準備了

！」（兔子換一個與烏龜同方向的影偶）

兔：「好了！我讓你一步，預備，開始！」

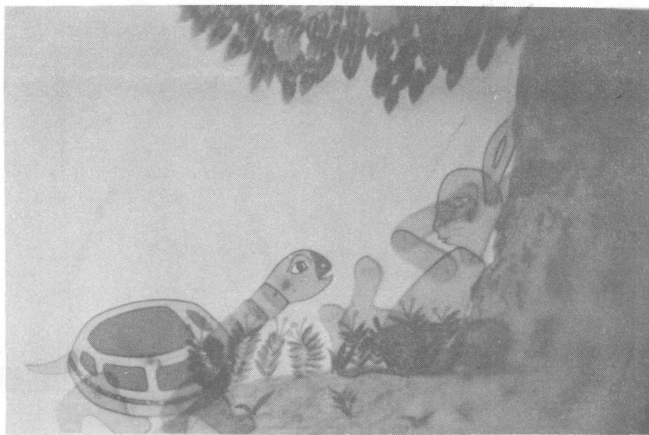
龜：「哎呀！調皮鬼，怎麼從我頭上踩過去呢？真沒

禮貌！」

（惰惰口唸「加油！加油！」跑了銀幕兩次，到了前

方一棵大樹下）

兔：「勤勤還在那麼後面，我乾脆先在樹下睡一覺吧！」
龜：「這個惰惰真懶惰，竟跑到樹下睡起覺來，我該趁這個機會加油了！」

第二幕：樹、青草

兔：「哦！勤勤還在那麼後面，我乾脆先在樹下睡一覺吧！」

龜：「嗯！這個惰惰真懶惰，竟跑到樹下睡起覺來，我該趁這個機會加油了！」

（勤勤努力地爬，趕過惰惰一大段路……）

兔：「哇！睡得舒服極了！噫！怎麼不見勤勤了呢？糟糕了！」

第三幕：青草、插著旗子的小山

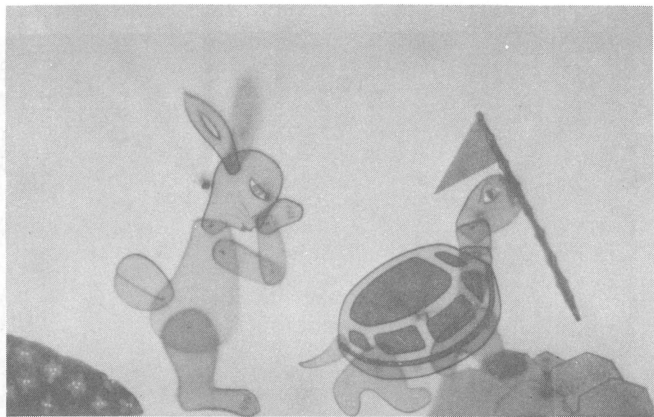
龜：「一、二，一、二，……到了，到了，我勝利了！萬歲！萬歲！」

（惰惰快追過來，但還是慢了幾步。）

兔：「我輸了，都怪我太貪睡，嗚……（哭聲）」

旁白：兔子雖然跑得很快，可是他因為貪睡，所以終於跑輸了烏龜。

龜：「到了，到了，我勝利了！」
兔：「我輸了，都怪我太貪睡，嗚……」

● 如果你有一個愛發脾氣的小孩……應用之一

在家裡，父母可以和孩子一起製作影偶，編寫劇本；有時候，也可以利用現成的影偶，隨機即興演一幕戲。以下是一個暗示孩子，發脾氣會使事情更糟的故事，如果你有一個愛發脾氣的孩子，你也可以試試看：

第二代龜兔賽跑

旁白：過了一年，勤勤生下和和，惰惰也生下氣氣。他們長大後，在一個風和日麗的春天……。

音樂：春神來了

布景：遠山、花草、

蝴蝶出場配合音樂飛舞

第一幕：遠山、草地

龜：「各位觀眾好！我是和和，我的爸爸叫勤勤。每天早晨，我都早起晨跑，我要開始跑了。一、二，一、二，……。」

兔：「大家好！我叫氣氣，我的爸爸是惰惰，以前，我爸爸跟和和的爸爸賽跑，因為在途中打瞌睡，所以跑輸了和和的爸爸，我真不甘願，現在我要去找和和賽跑，爭回這個面子。」

（兩人相遇）

龜：「氣氣你早！」

兔：「你早！」（很兇的樣子）

龜：「奇怪！你今天心情不好嗎？怎麼對我那麼兇呢？」

兔：「我今天要找你算帳！」

龜：「算什麼帳啊？」

兔：「我要找你賽跑，爭回我兔家的面子！」

龜：「不要嘛！我爸爸曾告訴過我，一個人無論做什麼事，都不必跟別人比，只要自己跟自己比就好了。」

兔：「要怎樣自己跟自己比呢？我不懂！」

龜：「今天的我跟昨天的我比啊！今天的我，比昨天的我跑得勤，跑得快就好了。」

兔：「嗯！雖然有道理，可是我還是要跟你比，如果你不跟我比，我就坐在這裡不回家了！」（氣氣坐下來）

龜：「你真是賴皮，好吧！要比就來比嘛！」

兔：「謝謝啦！我們就從這裡跑到山的那一邊，看誰先到，我去準備了！」

（兔子換一個與烏龜同方向的影偶）

兔：「預備，開始！快跑啊！」（氣氣踢了和和的屁股）

龜：「哎呀！真頑皮，怎麼踢我屁股？一、二，一、二，……。」

（氣氣一面跑一面唸：「不要睡覺，不要睡覺，……跑了兩圈後，換一個方向的影偶。」）

兔：「噢！和和還在那麼後面，這次我贏定了，我跑回去看看。」

（氣氣遇到和和）

兔：「和和，我看你認輸算了，不必再比了！」

龜：「不到終點，誰輸誰贏還沒決定呢？」

兔：「你已輸定了，認輸嘛！（用手打和和）投降吧！（用腳踢和和）」

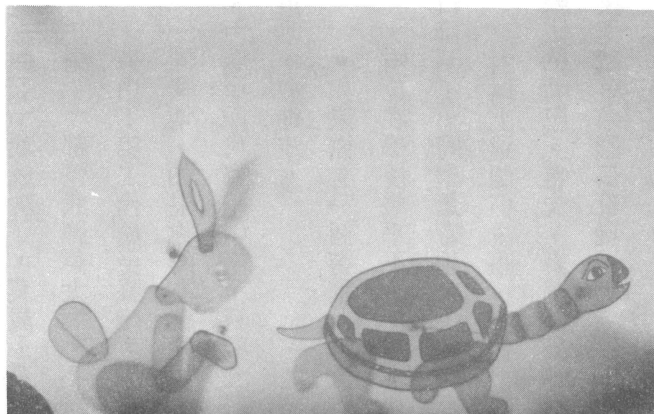
龜：「氣氣，別踢了，你踢不了我的！」

兔：「真的嗎？好！看我的飛腿！……哎呀！媽呀！痛死我了！」（氣氣一直跳）

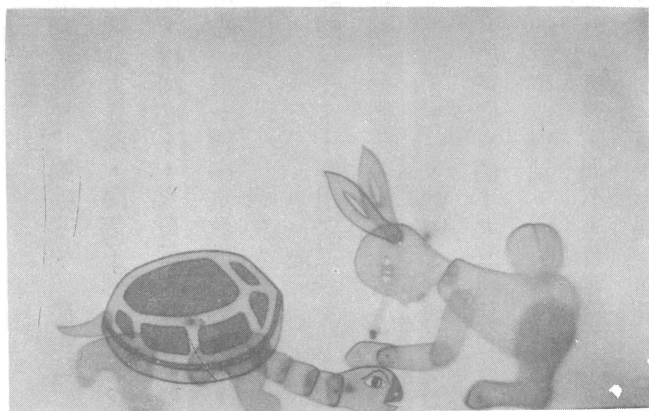
龜：「這就是你脾氣不好的報應，再見！」

（和和繼續走到終點，氣氣抱著受傷的腿慢慢移動……）

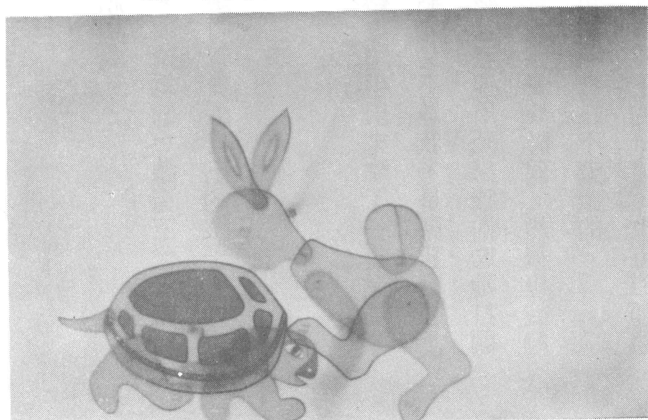
第二代龜兔賽跑

兔：「我今天要找你算帳！」

龜：「哎呀！怎麼踢我屁股？」

龜：「我成功了，萬歲！萬歲！」

兔：「都怪我脾氣太壞，不該對和和這麼兇……嗚嗚……（哭聲）」

旁白：第二代龜兔賽跑，因為兔子脾氣太暴躁，踢傷了腳，所以又輸給烏龜。

同樣地，如果你的小孩驕傲、膽怯、沒耐心……，父母就可以動個腦筋，繼續編個「龜兔三代賽跑」、「龜兔四代賽跑」……，只要父母肯用心，這一連串寓教於樂的故事，一定可以提醒自己的孩子，愈來愈乖、愈進步。

●如果你有一個害羞、不太敢說話的孩子……應用之二

有位在學校幾乎不講話的女生，看到同學們爭著到台上表演紙影戲，她也舉手出來拿了一隻兔子開口講話了，同學驚奇地說：「阿嬌也會說話了。」，她聽了反駁說：「說話的又不是我，是兔寶寶哩！」

由以上這個小故事，我們不難想像，如果你有個不太敢講話的孩子，該怎麼運用紙影戲輔助她打開膽怯的嘴巴。首先，表演一段精彩動人的故事或對話，邀請其他人輪流上台操作表演影偶，然後也鼓勵孩子試著拿影偶玩玩，漸漸地，他會發現，拿著影偶不上台要幾下、說幾句話，實在不過癮的。

由於完整的故事表演，需費一段時間編劇、製作影偶、布景，因此，訓練孩子的口才，也可以即興地應用現成的影偶，引導一段不需劇本的表演。如此，不但對訓練口才有助益，也能培養孩子隨機應變、手腦並用的能力。以下是三種利用紙影戲表演的方式：

◎小朋友聚精會神玩影偶

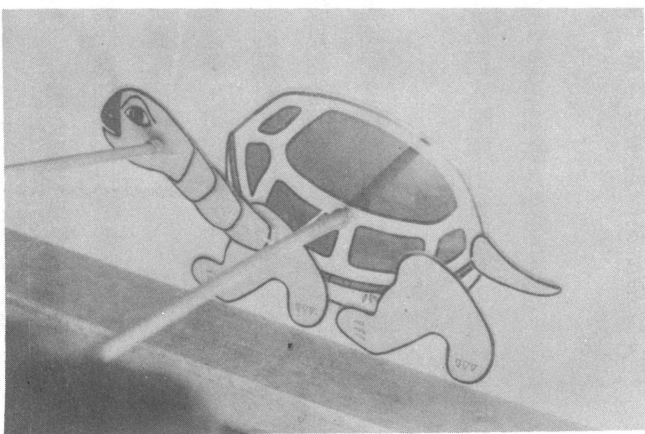
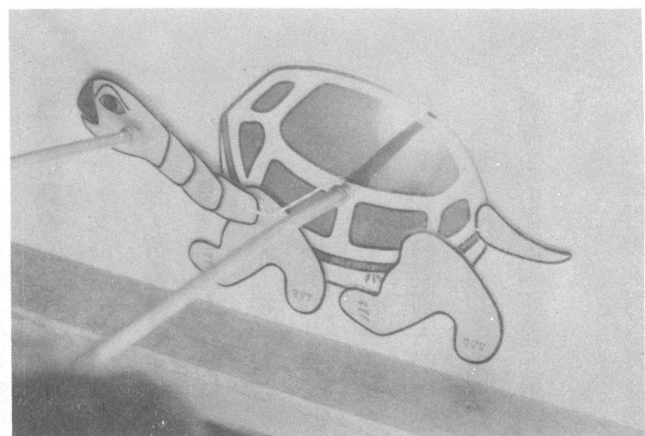
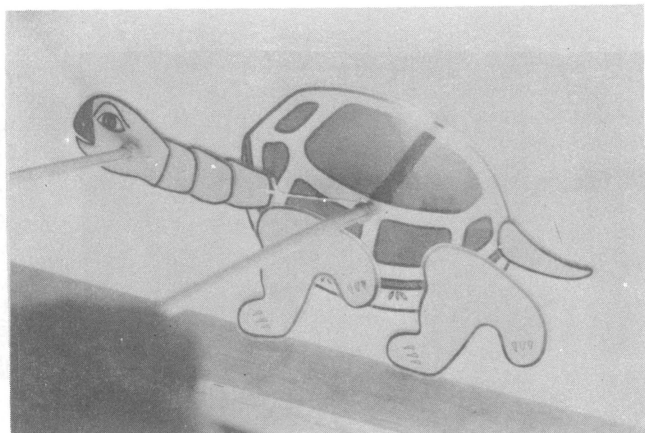
一、在幼稚園或低年級孩子面前，父母可先示範表演各種人物動物的「自我介紹」，讓孩子模仿表演或自由發表。此時，父母對孩子的表演，應該熱烈地加以讚美鼓勵。幾次以後，再慢慢要求語句的正確、流暢。

二、熟練一個人表演自我介紹之後，可以進一步和孩子練習表演兩個人物的對話。對話的題材，可儘量從實際生活中取材，例如：有兩個很久沒見面的朋友在街上碰見了，要怎麼對話？假使想邀對方逛街呢？拜訪別人家，該說什麼？如何讚美別人的優點？

此時，也可以由全家評分，每個人兩兩上台比賽，看看誰說的話語音正確、用詞適當、態度自然、對答流利：

三、學習幾次對白與表演之後，就可以嘗試表演一段小故事，每次參加表演的人數以二至五人為佳，同學、鄰居都可以一起欣賞與表演。

烏龜動作 1、2、3

經過多次表演歷練，孩子的膽怯害羞，漸漸地會為愉快大方所取代。

叁、影偶人人會玩，各有巧妙不同

操作影偶，除了把握求像、求美、求富有感情，其操作方法是變化多端，任人發揮創意的。

下面就以烏龜、兔子、蝴蝶、金魚為例，呈現自我介紹內容及基本操作方法，以激發大家更多的靈感與興趣：

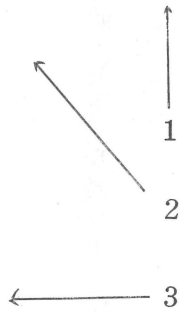
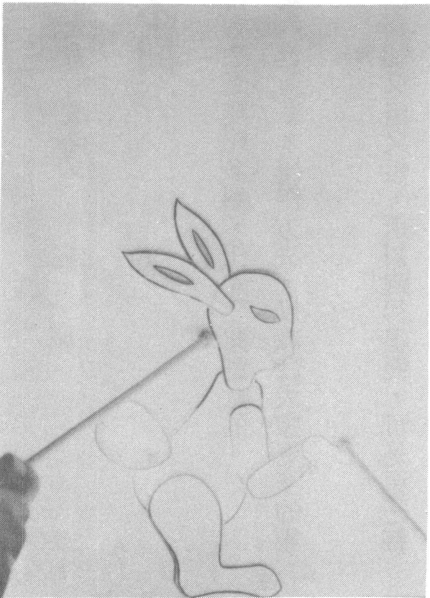
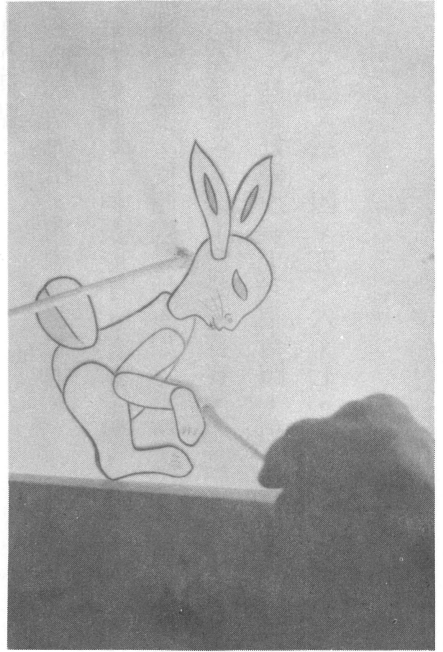
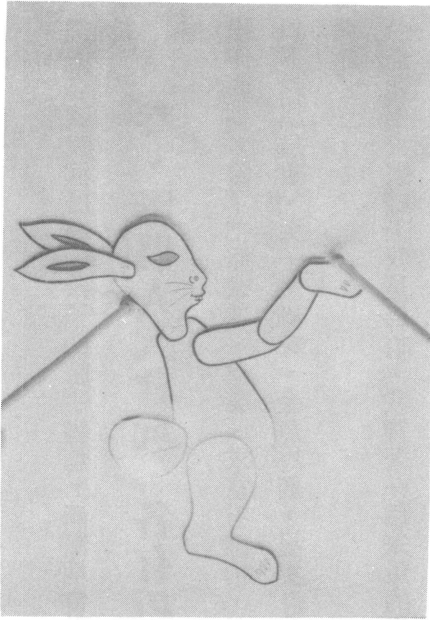
○烏龜：大家好！我是烏龜，我背著一個笨重的殼，四條腿又粗又短，所以跑得很慢，可是兔子每次找我賽跑，都跑輸我哩！今天天氣好熱，我想去河裡游泳了。

操作要點：

一、頭部稍伸出，四腳輕輕着地。

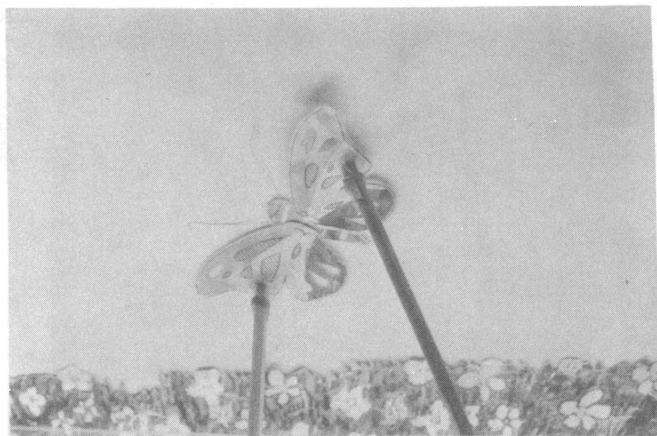
二、行走時：1. 伸長脖子，拉動身體，使兩後腳離地。2. 縮頭，同時把身體往上一提，使四腳垂下。3. 把身體放下，使四腳着地。如此重複1~3動作，烏龜看來就在走動了。

○兔子：各位好！我是兔寶寶，我每天起床後，都先刷牙洗臉，再去晨跑！唉呀！我的背好癢喔！（抓癢）哇！好舒服喔！我很會跑，但是每次都跑輸烏龜，真不好意思。對了！我還會拍球哩！你相信嗎？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，獻醜了！現在我又想找烏龜比賽啦！

兔子動作

我是一隻小蝴蝶

操作要點：

一、兩腳着地，身體稍向前彎，保持平衡。

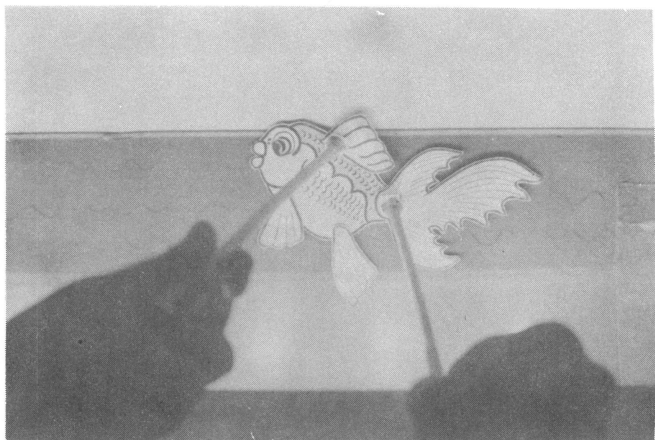
二、跑步時：1. 手向後彎曲，身體向前傾，使腳尖翹起。
2. 手向前上方一伸，同時身體向前一衝。
3. 約在前方十五公分處兩腳着地，並回復原來姿態。

○蝴蝶：我是一隻小蝴蝶，小時候是一條難看的小毛蟲，小朋友都很怕我，可是長大以後，就變得這麼美麗。我最喜歡到花園一面賞花，一面吃花蜜。

操作要點：左右手各拿一支操作棒，用前三個指頭，轉動操作棒，使左右翅膀同時上下擺動，並使身體慢慢向前移動，蝴蝶就飛得又像又美了。

○小金魚：我是一條小金魚，很多人都說我長得很可愛，所以把我養在水族箱，讓大家欣賞。有一天，有位小朋友說，我住在水族箱裡不自由，就把我放到河裡去了。現在，我可以自由自在到處玩，可是也很不安全，真是有

我是一條小金魚

利有弊。唉呀！後面有隻怪物來了，我得要趕快跑啦！

操作要點：右手操作尾巴，左手操作背鰭，游進銀幕後，動一動鰭、搖一搖尾，配合音樂或說話的節奏，自由游動。游動時，兩枝操作棒可同時自由扭轉，並作S形移動。

當我們學會影偶的製作、表演方法，我們要記得的是，把握了基本原理，然後要自己動腦筋去賦予影偶靈活的生命，並將它應用於家庭生活、課堂上課、社區娛樂：中。將我們老祖先留給我們的文化遺產發揚光大。然後，我們才可以說：影戲開鑼，今日看我。

本中心已出版之「社區發展實務叢書」目錄

1. 托兒所的空間設計與環境佈置 (鄭淑燕)
2. 都市托兒所應如何在社區中發揮兒童福利功能 (孫梅芳)
3. 如何辦理社區青少年群育活動 (林振春)
4. 老人安養機構專業化的實際做法 (張秀卿)
5. 自費安養中心如何營運、管理 (熊亞民)
6. 社區如何推動媽媽教室 (林平洋)
7. 如何加強社區理事會組織功能 (林平洋)
8. 如何將傳統民俗童玩在社區中推廣 (周步坤)
9. 容易在社區中推廣的團康遊戲 (張學真)
10. 善用社區資源推動社區發展工作 (金天倫)
11. 組織社區合作社推動社區發展 (李玉梅)
12. 韓國鄉村社區發展之概況 (蔡美華)
13. 訂定貧窮線之方式與標準的探討 (陳琇惠)
14. 如何辦理社區家政推廣教育 (高淑貴)
15. 社會福利機構如何委託民間辦理 (張雅麗)
16. 如何發展智障者的社區生活安置 (張培士)
17. 鄉村社區發展推展模式 (高淑貴)
18. 自己動手塗裝 (周明發)
19. 都市社區的守望相助 (黃清高)
20. 提昇臺灣寺廟參與社會福利服務之路 (黃維憲)
21. 推行統一勸募改革社區發展 (陸光)
22. 如何辦理社區評鑑 (傅正綱)
23. 如何發掘與運用社區(會)資源 (翁毓秀)
24. 影戲開鑼 (陳芬美)

