

投稿類別：藝術類

篇名：

光影—光的影子面面「劇道」

作者：

邱筱芙。新竹市光復中學。高三 62 班

魏安淇。新竹市光復中學。高三 62 班

江浙臻。新竹市光復中學。高三 62 班

指導老師：

曾瓊瑩老師

壹、前言

一、研究動機：

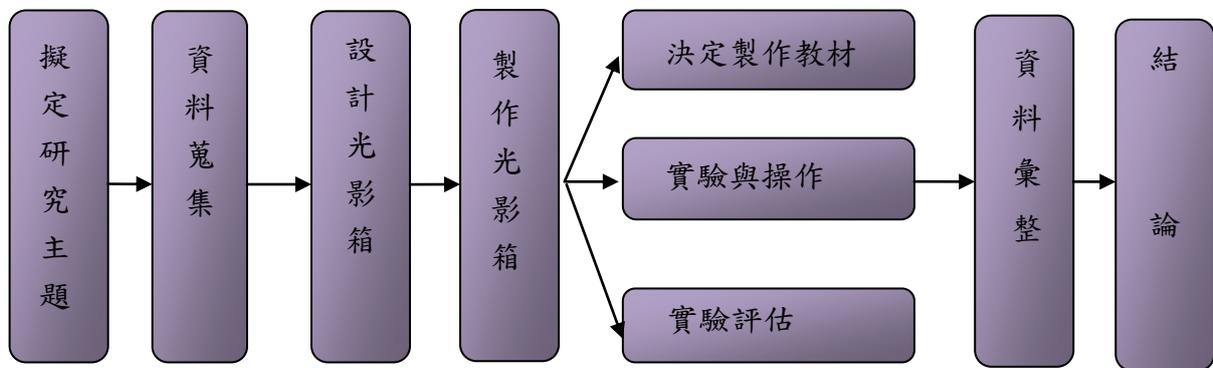
戲劇對於高二的我們是非常困難及新奇的東西，藉由戲劇課程讓我們有機會接觸到戲劇表演。例如：手套偶戲以及光影偶戲，因為光影戲比較多的奧妙和特殊技巧所以吸引我們，也產生了興趣，因此我們針對光影偶戲來進行專題的研究。在參與戲劇練習、表演還有比賽的過程中，我們有邀請到光復幼兒園的小朋友來看戲，也因此發現小朋友不但很喜歡看戲也會把戲劇的內容及情緒融入生活中。光影偶戲在日常生活中非常少見，所以想讓幼兒對光影戲劇產生興趣，也可以讓幼兒選擇多樣性的方法來操作，並訓練幼兒的想像力及創造力。

二、研究目的：

本研究以光影戲劇搭配自編故事的結合為依據，本研究的具體目的如下：

- (一) 提升幼兒對光影影子變化的了解。
- (二) 探討製作戲劇平面道具及光影箱的方法。
- (三) 運用光影戲演戲，提升幼兒的生活經驗。
- (四) 透過戲劇提升幼兒的肢體動作靈活度。

三、研究架構：

圖一 研究架構 圖片來源：本研究自行整理

四、研究方法：

(一) 實作法：

- 1.設計幼兒戲劇劇本
- 2.分配角色
- 3.製作材料、道具
- 4.開始排戲

光影—光的影子面面「劇道」

- 5.詢問師長意見
- 6.修改戲劇內容
- 7.演出
- 8.檢討與省思

(二) 觀察記錄法：

研究者在教學前先以說戲劇的方式作為引起動機，接下來讓幼兒操作，在操作期間觀察幼兒之互動及表情、肢體動作等，並記錄下來。

貳、正文

一、光影戲的特點

「光影戲」，除了影子之外，光也可以拿來做演出，光可以用在很多地方上面，例如：我們拿著一塊透明色的布加上紅色的色片，再用一個會聚焦的手電筒去照射，而照射出來的會是一個像三角形形狀的圖案，假如我再拿一塊厚紙板，在上面刻了很多的愛心，貼在手電筒上，照射出來的就是很多一顆一顆的愛心，這樣也變成是一種光的表演，以增加光影戲的效果。光影戲的特點如下：

(一) 舞台

1、光影戲的舞台製作

將物體的形狀，用燈從後面去照射我們所作出來的道具，利用光走一直線的路徑投射到我們的螢幕上，例如：頭套、平面道具(手拿式的)、背景景片；我們可以在燈光與幕中間以真人的方式戴著頭套、拿著平面道具來進行表演。

2、光影戲螢幕大小

在學校我們所使用的光影螢幕大小為長 320 公分、高 297 公分、寬 100 公分，運用光的投射及真人的表演動作呈現出戲劇效果，但因為不易攜帶無法推廣光影戲的特色。故本研究製作小型光影螢幕大小為長 60 公分、高 32 公分、寬 6 公分易於攜帶的光影箱，以便推廣光影戲劇。

光影—光的影子面面「劇道」

圖二 大型光影螢幕

圖片來源：本研究自行拍攝

圖三 微型光影螢幕

圖片來源：本研究自行拍攝

(二) 道具

光影的道具是以動物的主題，用筷子來當操作的工具，厚紙板及有顏色的色片、雙面膠、木頭、釘子、鐵鎚、掛釘，來做成一個木箱。開始製作平面道具，通常都會遇到一些問題，對於會畫畫的人來說可能覺得這不是問題，但對於那些不會畫畫的人是件困難的事。當把一個圖片畫出來時，必須再畫出一樣的線在圖片的外圍，因為當我們把多餘的紙板割掉時，剩下的就是我們原本圖的線和多加的那條線，這就是我們說的「框」，有了框後，我們就可以把色片貼在框上，再拿去燈光下照，呈現出來的影像就是我們做出來的平面道具。

(三) 影子的變化性

光是走直線進的，當影子有任何改變時，那就代表那個物體也有改變，這樣才能使影子有變化，若要讓影子完全呈現出來，那必須要在某個角度才能投射出來，當物體越接近光源時，投射出來的影子就會越大，相反地，當物體越遠離光源時，投射出來的影子就會越小。雖然這些看似簡單的原理，但當實際去操作時，卻覺得好像沒那麼簡單。

二、光影戲劇箱

(一) 設計光影箱

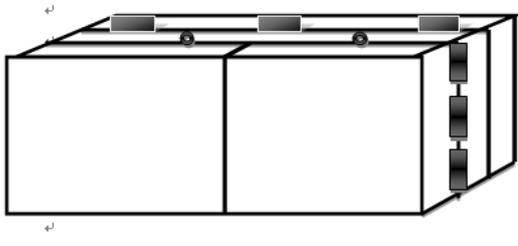
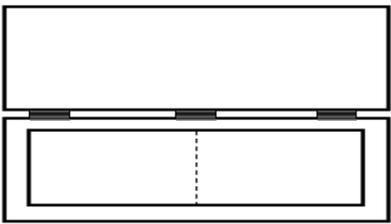
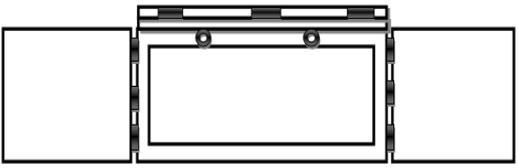
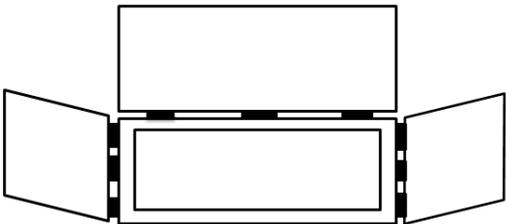
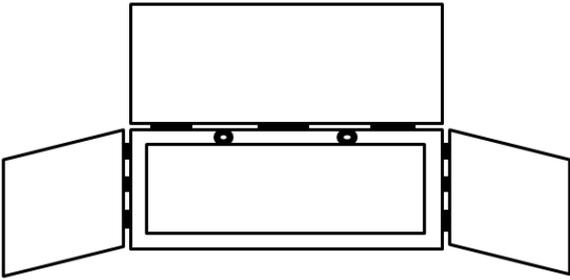
- 1、準備的材料:木頭三大塊、雙腳釘板九塊、鐵釘一盒、透光幕一張、槌子一支
- 2、設計光影箱步驟:
 - (1) 畫出光影箱設計圖
 - (2) 畫出上面展開圖(中間木板挖洞)
 - (3) 畫出側面展開圖(兩側木板對半切)

光影—光的影子面面「劇道」

(4) 正面展開圖完成

(5) 反面展開圖完成

表 1 繪畫光影箱設計圖 表格來源：本研究自行整理

光影箱整體	上面展開圖（中間木板挖洞）
側面展開圖（兩側木板對半切）	正面展開圖完成
反面展開圖完成	

(二) 製作光影箱

先在木板上做上記號、量需要的距離（透光紙的距離及景片的距離），確認記號及距離沒問題後，再到五金行請木工叔叔幫忙裁切有做記號的木頭，並在五金行購買合適的雙腳釘板。

我們告訴師傅我們所需要的成品後，再請他幫忙裁切，裁切完後我們將第一片上面木板與中間木板用雙腳釘板釘合起來，將第二片對半切成側面木板（光影箱的左右門）和中間木板用雙腳釘固定起來作為木箱展開後的支撐點。第三片木板中間挖空作為戲劇演出的空間，將裁切處有不平之處用砂紙磨平後，在上方挖出兩個可掛景片的空間並凹槽處釘上勾子，都確認釘合起來後展開看看有無問題並再加以修改，修改後光影箱就正式完成。

光影—光的影子面面「劇道」

表 2 光影箱的製作 表格來源：本研究自行整理

在木頭上做記號	請木工叔叔幫忙切割	把刺刺的木頭磨平
釘上面木板	釘右門	光影箱整體
上面展開圖 (中間木板挖洞)	側面展開圖 (兩側木板對半切)	正面展開圖完成

(三) 實驗與操作

1、到幼兒園演出光影戲給小班欣賞

幼兒園進行試教-小班，這次到幼兒園試教我們自己做的光影戲劇箱，過程中有些意外就是剛演沒多久，燈就有點問題了，還好有熱心的幼兒園老師的幫助下拿了檯燈讓我們能夠繼續把戲演完。演完時，我們有準備幾個問題來問問小朋友，其實我們很怕小朋友看不懂我們演的戲，但我們準備的問題，小朋友都能答的出來，最後我們也有讓小朋友自己來操作，他們都操作的很順手。這次的試教小朋友們真的都非常積極的在回答問題，但是我們在演戲中的遇到了幾個困難點，一個是我們沒有足夠的人手所以也就沒有音效，另一個是我們沒有去想到在演戲的中途會遇到的問題，最後一個問題是，小朋友在很激動的情緒時，我們要怎麼讓他冷靜下來認真的看我們演戲。這一次的試教結果我們發現小班的小朋友不會很怕生，而且非常的

光影—光的影子面面「劇道」

積極回答問題，參與我們的互動，但我們還有非常大的進步空間。

圖四 說明光影戲

圖片來源：本研究自行拍攝

圖五 演出

圖片來源：本研究自行拍攝

圖六 與幼兒參與故事內容

圖片來源：本研究自行拍攝

圖七 與幼兒互動

圖片來源：本研究自行拍攝

圖八 教導幼兒操作偶

圖片來源：本研究自行拍攝

圖九 大合照

圖片來源：本研究自行拍攝

2、到幼兒園演出光影戲給中班欣賞

幼兒園進行試教-中班，第二次試教的成果比我們想像中的還要好很多，不像第一次試教出現道具問題、音效的問題。我們這次把所有的流程都走過一遍，從一開場到演戲最後結束問問題，檢查所有道具及用具有無損壞。在這次的試教成果中我們發現幼兒其實非常的有理解力，知道影子如果形成、影子的變化性、影子的顏色……在演完戲中幼兒也了解故事的內容、情境，在教導幼兒肢體動作時，幼兒其

光影—光的影子面面「劇道」

實很害羞不敢與我們互動，但後來慢慢的融入在演戲當中，也很開心可以參與我們。

圖十 說明光影戲

圖片來源：本研究自行拍攝

圖十一 演出

圖片來源：本研究自行拍攝

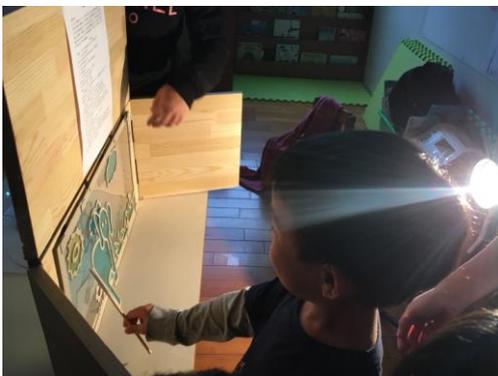
圖十二 和幼兒討論戲劇內容

圖片來源：本研究自行拍攝

圖十三 與幼兒互動

圖片來源：本研究自行拍攝

圖十四 教導幼兒操作偶

圖片來源：本研究自行拍攝

圖十五 大合照

圖片來源：本研究自行拍攝

3、光影戲主要角色就是偶和景片製作方法如下：

這一次的景片及平面道具，都是自己用家裡用不到的厚紙板來製作，首先要先把想要的圖畫在厚紙板上後剪下，再留下邊框，把中間挖空部分黏上色片，製作完後在黏上竹筷及鐵絲，就可以拿著竹筷子來操作角色，在製作平面道具的過程中，我們也遇到了不少的困難，像是紙板太厚很不好割，或是割太大力，一不小心就會把紙板割斷，割店的話就不好黏上色片，要再重新割一次，或是色片大小剪得太剛好，不能黏在厚紙上，最後製作完成。

表 3 偶的製作、成品 表格來源：本研究自行整理

將圖畫在紙板上	把圖案割下來	貼色片
長頸鹿偶	小羊偶	猴子偶
貓頭鷹偶	狐狸偶	大象偶
松鼠偶	小球	

光影—光的影子面面「劇道」

參、結論

- 一、經過這兩次到幼兒園的演出後，幼兒對光影及影子有更進一步的瞭解，他們知道影子不只是只有黑色，甚至可以用影子演出一齣戲，演出結束後也有讓小朋友到幕後，由我們帶著他進行表演，讓他們試著擔任演員，了解布幕後的樣子，知道光影戲是怎麼來的。
- 二、在我們還沒做這個專題之前，在學校的社團就是戲劇社，藉由此課程讓我們有機會接觸到光影戲的表演及製作道具，過程中也有請教專業的老師來給我們一些意見，如何讓光影的光聚焦，不要讓景變得模糊等等……，光影箱是我們自行設計、製作，因為之前有看過故事箱的樣子，也有去到外地參觀過故事屋，所以藉由故事箱才會製作這個光影箱。
- 三、光影在現在的生活上很少能看見，所以為了讓幼兒知道其實在我們生活周遭都可以碰見光這種事情，例如：太陽照射到我們人所投射出在地板上的影子。我們以道具方式讓幼兒可知不只有太陽可以照射出影子，原來我們燈光也可以照射出影子，可讓幼兒知道光影其實不只有一種，還可用別種方式投射出來，不但可以讓幼兒對光影有興趣、想了解外，也可由此提升幼兒對光影的經驗。
- 四、我們要先讓幼兒知道什麼是戲劇，在用演出的方式詮釋給幼兒知道，再讓幼兒實際的來操作小道具，在幕的後面照燈來操作，不但讓幼兒由此可知原來燈光照射到小道具會投射到幕，幼兒也可以在操作上練習小肌肉的發展，說話方面也可教他們如何詮釋語氣，例如：生氣、開心要怎麼搭配小道具來操作，這樣可讓幼兒不但可以學習到肢體的動作外，也可讓幼兒了解可以搭配口說來演。

肆、引註資料

胡毓豪 (2015)。在光影中看見美：資深攝影師胡毓豪帶你捕捉瞬間永恆，台北市：時報出版。

鯉登潤/監修 (2013)。繪師一定要知道的光影技法開課了！：活用光線與陰影表現人物情緒&場景張力，新北市：瑞昇出版。

國立臺灣藝術教育館 (2008)。2017 年 10 月 6 日，取自：

<http://web.arte.gov.tw/97workshop/05handout/009.html>

百度 (2017)。2017 年 10 月 13 日，取自：<https://zhidao.baidu.com/question/746314673009959212.html>

方鳳儀、何國深 (1998)。2017 年 10 月 20 日，取自：

https://www.eduhk.hk/has/sci/classroom/thinking/st_shadw.htm

維基百科 (2017)。2017 年 11 月 3 日，取自：<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BD%B1>

維基百科 (2017)。2017 年 11 月 10 日，取自：

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9A%AE%E5%BD%B1%E6%88%B2>

臺北市立信義幼兒園 (2014)。2017 年 11 月 10 日，取自：

<http://www.xydn.tp.edu.tw/fp.asp?fpag=cp&xItem=76849060&ctNode=17462&mp=107111>