

台湾校园儿童纸影戏的开拓与推广

邓琪璞

《中国儿童文化》第5辑，杭州：浙江少年儿童出版社，2009年2月

-

摘要：影戏是中国固有的传统艺术文化。从闽粤地区传入台湾之后，一直根植于民间，极少为知识分子所重视；随着台湾社会的转型与现代化脚步的加速，校园儿童纸影戏便应运而生，逐渐成为学童及教师们所积极关注的推广对象。被誉为“台湾纸影戏之父”的陈处世先生，对于纸影戏的开拓可谓功不可没；而校园里充溢着一个个舞动百万兵偶的活泼小艺师，更让我们体认到影戏艺术在此有了传承的生机与创新的生命力。本文是笔者透过实地田野考察，并结合相关研究资料撰写而成的一篇介绍性文章，旨在让大家了解台湾如何将传统影戏改良成现代儿童纸影戏，进而在校园里扎根滋长。

关键词：影戏   传统文化   儿童教育

Abstract: Shadowplay belongs to Chinese traditional culture. Since it was introduced into Taiwan from Fujian and Guangdong, shadowplay has long been rooted in the society as folk culture and has seldom been attached much importance by intellectuals. With the reforming of Taiwan society and speedup of modernization, children's shadowplay on campus has emerged as time requires and gradually becomes the spreading object that children and teachers have positively paid attention to. Known as "Father of Taiwan Shadowplay", Mr. Chen Chushi has contributed a lot to the spread of shadowplay. With hundreds of lovely little artists actively playing it on campus, we can deeply feel the lifeblood and creativity of the art of shadowplay. Combining the author's fieldwork with the

concerning research, this article aims to express how the traditional shadowplay has been developed into children's shadowplay and thrives on campus.

Keywords: shadowplay   traditional culture
child education

台湾影戏属于“潮州影系”的一支。根据1819年（嘉庆二十四年）台南市普济殿所设立的“重兴碑记”记载：“禁……大殿前埕……以及演唱影戏”，证明至迟在清嘉庆年间，皮影戏已经盛行于南台湾。

影戏自中国大陆传入台湾以后，始终以一种酬神祭祀的形态生存于民间，学者们称之为“民戏”；在台湾社会面临经济转型的同时，原有民戏的生存沃壤便逐渐萎缩，相当不利于传统影戏的存活与发展。1961年以降，在大众娱乐饱受影视冲击及西方思潮洗礼的同时，传统影戏眼看即将消亡无立锥之地，一股由民间及学界所发起的回归传统民艺自觉运动便由此展开，就这样，促使台湾影戏的发展进入了一个新的里程阶段。通过七〇年代台湾政府所发布的“文化资产保存法施行细则”，终于在八〇年代于高雄县冈山镇成立了全台唯一的皮影戏馆。重要的民族传艺项目不仅把皮影戏列为薪传技艺之一，同时为扩大落实教育部民族艺术皮影戏传承计划，还特订了国民中小学师生“皮影戏之推广及扎根”工作计划，希望藉由教育百年大计，培养出一批批对影戏有兴趣的新血脉。这就是台湾校园儿童纸影戏的产生背景。而提到儿童纸影戏，就不能不介绍这位重要的先驱人物——陈处世先生。

一、 校园儿童纸影戏的开拓与奠基——陈处世

1934年出生于屏东县万峦乡泗沟村的陈处世，被誉为“台湾纸影戏之父”，是位退休的小学美术教师。虽然早已迈入古稀之龄，但对纸影戏教学的热情仍不减当年。

陈处世小时候在时常演出皮影戏的屏东县“泗沟水”成长。1972年，回乡扫墓路过土地庙前的广场，油然忆起童年时代观赏皮影戏的情景，于是引发了学习表演皮影戏给小朋友看的动机。一开始，陈处世先利用厚纸板做成“影偶”拿到学校玩给小朋友看，不料他们的反应十分热烈，还要求老师教他们制作。从此以后，他便开始藉美术课指导小朋友利用各种学习材料设计、制作影偶及表演影戏。

陈处世认为皮影戏是我国传统艺术中最耐人寻味的剧种，但因西风东渐，逐渐没落，非常可惜。于是下定决心开始收藏、研究皮影戏，进而创造了用纸制作影偶的方法，并于1981年组织“乐乐儿童纸影戏团”，该团是陈处世在屏东县潮州镇“乐乐儿童才艺班”附设成立的儿童纸影戏团。组成之后，经常由陈处世率领孩童们到附近学校或社区表演，偶尔到屏东、高雄，甚至远到台中文化中心去公演。纸影戏演出前需找好几个人，对白即事先录音，表演内容多取材自实际生活或以佛经因果故事为主。

陈处世推广纸影戏的目的，是希望影戏教学能够往下扎根，这样才有传承及发扬的可能；另一方面，他不以皮影戏为诉求是为了培养人的慈悲心，试图藉由不杀生、就地取材（一般用西卡纸来制作），将传统制皮方式予以简化。

笔者访问陈处世，除进一步了解他如何拓展台湾纸影戏外，还意外地发现他是位极具高度鉴赏力的皮影收藏家。除此之外，近年来他对两岸影戏的交流也起了推动的作用。

陈处世三十多年来致力于儿童纸影戏的研究与推广，在《我为何要研究并推广儿童纸影戏》一文里，很清楚地揭示了他的教学动机与具体做法。

我是个小学美术老师，多年来的教学经验告诉了我，要使小朋友的学习效果提高的最佳方法是设法使小朋友能专心学习，而要使小朋友专心学习，必须先使小朋友有浓厚的学习兴趣。因此有“兴趣”才能“专心”，有“专心”才能达到最好的学习“效果”。

曾经我为了想了解儿童的“学习兴趣”与“学习效果”的关系，利用注意力较无法持久的幼稚园（笔者按：台湾人称“幼儿园”为“幼稚园”）小朋友做实验研究工作，发现有“声”、有“色”而能“动”的教具较容易引起儿童的兴趣与注意力的集中，如会动的实物之外就是有声有色的电影、电视和布袋戏、傀儡戏，纸影戏等。可是电影成本太高，电视会伤害眼睛，布袋戏傀儡戏焦点不够清楚，动作的变化也较少，而唯有“纸影戏”，成本低，不伤眼，色光清楚，其动作的变化也较多又有趣。

陈处世实验的结果，果真得到了热烈的回响与源源不断的回馈。

有一天我在一所幼稚园礼堂表演“纸影戏”，一位外国神父看完了用生硬的国语说：“太棒了！我在这里十几年，第一次看到两百多名小朋友在大礼堂能那么安静……能不能请陈老师教我们做？”

还有一次有位从不在班上说话的国小一年级小朋友，看到同学们争着到台上表演纸影戏——龟兔赛跑，她也举手出来拿了一只兔子开口讲话了，同学们看了很惊奇的对我说：“老师！阿娇也会说话了！”阿娇听了反驳说：“说话的又不是我，是兔宝宝哩！”

又有一次我代三年级某班的国语和社会课，我用表演纸影戏讲述课文内容，小朋友都全神贯注，听得津津有味，等

表演完后我提出许多有关问题来问小朋友，结果大家对答如流。

由此可见“纸影戏”在幼稚园和国民小学可说是不可多得的好教具。

陈处世推广纸影戏的另外一个目的是鉴于学校教育过分偏重学科，而忽略了人文情操的陶冶，因此主张以“纸影戏”来教育儿童。

如果我们能多写些富有民族性、文学趣味与教育意义的童话故事，用融化美术、文学、音乐于一炉的“纸影戏”来表演供儿童欣赏，相信对于我国儿童的情操教育会有莫大的帮助。

再说儿童在学习制作、表演纸影戏的过程中，可以培养儿童手脑并用的能力与随机应变和语言的发表能力，进而又可保存并发扬我国民间技艺，真是一举多得，所以我想推广它。

(1)

陈处世在《儿童纸影戏偶的制作与表演》一书中提供了纸影戏偶的制作方法，简介如下：

材料工具：三〇〇磅西卡纸、旧报纸（垫用）、铅笔、橡皮擦、美工刀（或小刀）、剪刀、彩色笔、金油、毛笔、针、线、橡皮圈、强力胶、玻璃纸、竹棒（或竹筷子）、松香水等。

制作过程：（以制作乌龟为例）

画轮廓：用铅笔把影偶的各部（头、脖子、身体、脚、尾等）分别设计描绘在西卡纸上，并把应刻除的部分画斜线做记号。

雕刻：垫上旧报纸，用小刀把应刻除的部分刻去。

著色：用彩色笔涂上鲜美的色彩，最好两面图同样的色彩（涂好一面后，可在窗口对着光线，另涂一面）并力求均匀。

涂金油：用毛笔沾上金油，由上而下，全面涂过后再重涂一次，使影偶多吸取金油，并求均匀。一面涂好后要等二十多分钟阴干后再涂另一面，有必要时可贴上玻璃纸，可增加色彩的变化，也较耐用。

接合各部：等金油完全干后再用针线把各部连接起来。

贴上丁字形纸片：剪成约一公分宽三公尺长的纸片摺成丁字形，用强力胶把它贴在要操作活动的位置。

修竹棒：先把竹片剖成一公分厚，再把四个角削圆。然后，把一端劈成二片（约五公分深），套上橡皮圈便完成操作棒。

装操作棒：把操作棒夹住丁字纸片，便可表演。（2）

陈处世确实身体力行地将纸影戏教学运用在儿童口才的训练上。他是如何应用“纸影戏”教学来训练孩童呢？兹举一幼儿园与国小低年级的训练实例以说明。

在幼稚园和国小低年级，教师可先利用纸影戏表演各种动物或人物的“自我介绍”，让儿童模仿或自由发展。初学者只要小朋友敢上台表演说话，就应该加以赞美鼓励，几次后才慢慢要求语句的正确。例如操作大象的小朋友，自己就是大象。他必须一边操作象偶，一边作自我介绍。

口白：“哦——大家好！我是大象，我住在森林里，在森林里我的身体最大，力气也最强，可是我不喜欢欺负别人，也讨厌打假，因为打假会使自己和别人受伤，所以我想傻瓜才喜欢打架。各位小朋友！你说对吗？以后不要打架哦，再见啰！”

操作：左手拿住身体和前脚的操作棒，右手拿鼻子的操作棒，走出银幕后，把鼻子上下摆动，并叫出“哦”的声音，然后说话。走路时，把鼻子的操作棒，交给小指和无名指夹住，用拇指食指，中指，握住前脚的操作棒，然后左手用力压住身体，再把脚的操作棒向后推动，两右脚自然向前迈进，然后让身体向前慢慢移动，使前两左脚垂下，大象就像在走路了。（3）

陈处世的纸影戏教学也吸引了不少外国人的关注与兴趣。如1982年刘修吉博士带领日本幼教考察团，到潮州“光盐幼稚园”参观纸影戏教学，他们称赞台湾的影偶比较灵活，希望把它带回日本以供幼教界参考。同年暑假，台北日侨学校的教师亦来访，在看过陈处世的儿童纸影戏教学后，评价极高，决定将《龟兔三代赛跑》介绍给日本的小朋友欣赏。同一时期也有两名德国大学生来访，他们看到小朋友制作的纸影戏偶，高兴得拿起来叽里呱啦地表演《睡美人》的故事，还说要把纸影戏带回德国。最后陈处世赠送了一对影偶给他们做为传播之用。（4）

二十多年前，他为了让学生能够见识到传统的皮影戏偶，省吃俭用并到处打听可以收集到古代影偶的地方，后来终于在高、屏两地觅获了古老的皮影戏偶。为了增加收藏品，他还跑到台北的古物店到处寻找，甚至利用寒暑假跑到大陆参加美术教育研讨会与讲学，并透过商家收集到各种造型精美的大陆皮影戏偶。最令人感动的是：当年台湾有个老艺人，基于经济因素不得不出售祖传的珍贵影偶，陈处世不但没有杀价，还跟他买了大量的影偶，后来只要对方有好的家藏品，一定先拿来卖给他，所以陈处世便如愿地收藏到了顶级的皮影艺术品。

高雄县立文化中心筹建皮影戏馆时，陈处世还捐赠了两座大型雕刻精致、价格不菲的皮影戏台。近年来，他还从大陆的皮影戏偶中发现到造型的创意与雕刻的精美，为了唤醒国人重视民俗技艺与分享祖先辛苦创造出来的成果，1996年他出版了《影偶之美》

一书；06年又出版了《影戏人生》，这是一本寓教化于影戏的著作，他希望此举有暮鼓晨钟的作用，能让我们的社会逐渐化干戈为玉帛。除此之外，为了提高本省皮影戏团的演出水平，2002年陈处世还特地邀请“唐山皮影戏团”与台湾的皮影戏团联合到全省各地巡回公演。

《影偶之美》与《影戏人生》这两本书，非常值得重视。这里面糅合了许多佛经的教义与精神。陈处世的做法，不禁让人想起了影戏发展的近缘——佛教的讲经说法。在此有必要谈谈陈处世学佛的因缘与推广纸影戏的际遇。

陈处世是遗腹子，父亲在他出生前的26天即患盲肠炎去世，母亲便成为影响他一生最深远的亲人。母亲多才多艺，从小就教他画画，还经常教育他“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到”的果报观念，使他小小的心灵萌发了因果循环的佛教根芽。母亲的身教与言教，也让陈处世以身为中国人作为荣耀。

1969年他参加了光德寺净心长老创办的台湾第一届“净觉佛学院暑期教师佛学研习会”，两年后，担任了中国佛教会屏东县支会布教弘法团的“讲经师”。1981年以后经常应用皮影戏的表演宣扬佛法，（5）这个因缘促使他翌年成立了“乐乐儿童纸影戏团”，可以说纸影戏的推广教学与陈处世的修佛之路是紧密相扣的。

近年来，陈处世从大陆的皮影戏偶中发现到造型的创意与雕刻的精美，也深深体认到中国五千年文化资产的雄厚丰藏，尤其民间的皮影戏偶更是耐人寻味，值得努力收藏。为了唤起国人重视民俗技艺与分享祖先辛苦创造出来的成果，他发心尽量收藏皮影戏偶，并经常举办展览，借机宣扬道德教育。就这样出版了《影偶之美》一书，他在该书的序言里提到：“提倡民间艺术可挽回失去已久的民族自尊”，（6）由此可见，陈处世不仅是位艺术创造者，更是一位积极发扬中华文化的实践者。

陈处世眼见近年来社会乱象剧增，仅靠发展科技与经济是于事无补的，于是体认到欲拯救人类危机唯有加强家庭、学校及社会

三方面的“道德教育”；而利用“影戏”来教学，则可收事半功倍之效。他除了在台湾各地表演纸影戏，还进一步前往大陆、日本、韩国、泰国等地去推广影戏教学，并且把自己编写的《影戏人生》图片放大影印后，也送到国外去展览。

1995年，陈处世的启蒙师父净心长老，看到他的《影戏人生》，顿感影偶之美与影戏的生动有趣，于是在他所发行的《中国佛教》月刊，特辟一个“影偶人生”专栏，希望陈处世每期提供皮影戏偶的照片并加上短文，达到寓教于乐的功效。就这样，陈处世持续照办了十一年多。2001年，举办“儿童佛学夏令营”的普贤院，邀请陈处世去教儿童纸影戏，住持觉非法师对他说：“我一接到光德寺寄来的《中国佛教》杂志，一定先看“影偶人生”，它令人赞叹与充满法喜。”虽然只有简短的几句话，却对陈处世的持续创作起了莫大的鼓舞作用。在佛教界不断的鼓励之下，终于酝酿出书的想法。2005年，有两位在美国出家弘法的法师，看到《影戏人生》创作，一直拍照，说要带回美国翻成英文，供外国人分享我国民间艺术的精美与佛法的奥妙。这个举动，引发了陈处世把中文本译成“英文”的动机。同年10月，陈处世应邀赴韩国讲学，带了三十几张《影戏人生》的照片，送给韩国的摄影专家顶宇法师。他说：“中国的影偶真美，内容可使人转迷为悟，离苦得乐，我想翻成韩文，给韩国人欣赏。”（7）由此可见，佛教的力量，是支持陈处世从事影戏艺术创作与推广教学的重要来源。

与“唐山皮影戏团”的结缘，源于该团到高、屏文化中心的首次演出。陈处世慕名前去观赏，当下即被那生动的影偶造型与鲜活的彩色布景给吸引住了。尤其那高超的演技，结合了富有趣味性和教育性的故事内容，使得现场观众笑声不断，掌声如雷。就这样引发了陈处世到唐山学习皮影戏的高度兴趣，最后果然如愿以偿。有了这次因缘，2001年，陈处世为提升台湾皮影戏团的演出水平，便邀请“唐山皮影戏团”和屏东潮州当地的影戏团联合到全省各地巡回公演，其中有两出戏《谁害了我的孩子》和《被嘲笑的小象》，还是陈处世所编的剧本。他们希望这两出戏也准许在大陆地

区演出。05年9月期间，陈处世率领刘道训的《光盐纸影戏团》前去参加冀东油田杯中国唐山国际皮影艺术展演，获得了优秀演出奖。

陈处世目前仍不遗余力地在全省各地推广纸影戏，成效与收获颇丰。他与生俱来的艺术天分与高度的人文关怀也深深地影响到后生晚辈。例如“光盐纸影戏团”的团长刘道训和“善缘儿童纸影戏团”的负责人李来驾。

刘道训于1984年开始组织“光盐纸影戏团”，同时又组团参加全国区运会的中国传统技艺研习成果展览会，表演《孝感动天》及《马戏王子》等剧目，受到观众热烈的好评，此后便不断研究、改良并创新纸影戏。刘道训于1985年至1994年到南部各地教会或学校演出、指导纸影戏，培训了一些残障人士及信义广播中心的纸影戏团，并参加全国文艺季与文化季的活动，表演《郑成功复台史》与《浪子回头》等剧目，使“光盐纸影戏团”逐渐闻名全省。

(8) 他一方面力求保持传统影戏的固有特色，一方面又不断地创新，把传统的影窗改制成立体多层次的影窗戏台，让纸影戏的表演更富有趣味性与现代感。05年在陈处世的带领下参加了中国唐山国际皮影艺术展演，获得优秀表演奖。

对于戏团的命名由来，刘道训解释说：“光盐”二字取自《圣经》。因光普照大地、盐溶化自身而得名。他组团的目的是为了传布福音——劝人为善。笔者于06年暑期南下访问时，他正好在高雄市一家福利事业基金会里教学，对象是单亲家庭的孩童，这个工作完全是义务的，不收取任何报酬。刘道训知足常乐，让他的信仰真实地活了出来。虽有生意人以优渥的条件要与他合作，却为他所婉拒。因为他知道自己这一路走来，最终的希望，是要组一个真正传主福音的纸影戏团。(9)

李来驾是陈老师的外甥女，主要在台北地区从事纸影戏的推广教学。由于暑假之故，笔者有幸目睹她与刘道训一起在基金会里协同教学。访问陈处世的同时，他们正好要前往屏东监狱为受刑犯作影戏的教学与表演，这股精神着实令人钦佩。

陈处世与刘道训的宗教信仰虽然不同，对纸影戏的推广与教学却同样充满热忱。他们这一路走来，我们将可以看到更多的受惠者与追随者共同致力于这块园地的拓植与深耕。

二、 校园纸影戏的推广与成效

高雄县基于近水楼台之便，率先开启校园纸影戏推广教学之风。自 1994 年高雄县政府文化局成立皮影戏馆以来，即委请竹围国小来协办皮纸影偶的制作比赛和表演竞赛。几年下来，竹围国小的纸偶制作与演出不仅能够跟上时代的脉搏，更难得的是它并没有完全脱离传统的艺术风貌。2000 年开始，影戏发展工作已经推广至全省，处处都能够见到纸影戏的具体成效。

以高雄县冈山镇的纸影戏示范学校——竹围国小为例，该校创立于 1992 年，1996 年成立了“快乐竹围影剧团”。团长由现任的校长杨再有先生接任，副团长由吴燕招女士续任。目前学校的纸影戏团除了“快乐”之外，还陆续成立了“波波纸影戏团”、“3388 纸影戏团”、“捕风捉影纸影戏团”、“双喜纸影戏团”、“红不让纸影戏团”等数个影戏团。每个戏团都由好几位指导教师共同负责，演出训练分成学生组和教师组。学生组利用早自修、下课时间或午休时间练习；教师组则利用共同空堂课来练习。训练的项目有：影偶的设计制作、背景和道具的设计制作、影偶操作指导和练习、配置背景音乐、剧本的撰写和改编以及口白训练和剧本修改。

纸影戏的设计重点在于表情达意，设计影偶必须以“侧面”为主，“正面”为辅。“侧面”即传统的五分相，后来为了让影偶的表情更加丰富多变，渐渐也出现了七分相及十分相，这个做法应该是从台湾民族艺师——张德成那里吸取过来的。纸影戏的推广以校园为主要范围，而小朋友喜欢的童话剧里，通常动物或植物都会说话，因此有关动、植物的设计均采拟人化的方式居多。

值得注意的是，现代校园的影戏戏台有多种形式，多元化的戏台意味着纸影戏的表演，经常出现在各种不同的场合或需要里；还有相关的文化团体投入了影窗的研发与制作，让纸影戏表演能在更多不同的空间里，展现其弹性与因地制宜的适应性。有的老师把影戏用在教学上，不但启发了儿童的表演天分，更培养了学童的创造能力。在演出的过程中，也能让学童领悟到团队合作的重要性。由于影戏在教室里表演，所以有各种不同形式的戏台（或者说是影窗）

应运而生。以竹围国小而言，就有两种不同材质组合的戏台。一种是简易戏台，另一种是铝合金组合戏台。前者是剧团草创时，限于经费所制的简便戏台；后者系向“东华皮影戏团”的团长——张博国订购，平时提供给教师组和学生组练习及表演用，有时可以拆下在校园演出，十分方便。另外还有一种伸缩式戏台，原料与尺寸与不锈钢戏台相同，优点是没有演出时，可收缩退回墙壁，不占空间又实用，值得推广使用。

高雄县永安乡新港国小用的戏台就是一种不锈钢的戏台。新港国小成立戏团后，依高雄县政府文化局皮影戏馆演出戏台的尺寸，订制了这一座戏台。它的三面由不锈钢架组合，下面装有轮子方便搬移，外面的布幔是用魔术贴黏贴，拆组非常方便，平时放在三楼礼堂，是新港国小纸影戏团练习的场所。

“经心文化事业有限公司”的黄兴武老师，另外研发了两种不同形式的影窗以供表演。一种是桌上型影窗，另一种是纸箱型影窗。桌上型影窗是由四支铁管及一块布幕组成的影窗，影窗下方的布幕要穿入铁管，才能使布幕绷紧，上方、左、右方是用魔术贴黏贴，拆组只要一把老虎钳就可以了，它需要两张书桌，把螺丝锁紧，就可夹在书桌上，适合在教室让小朋友操弄。这个影窗较宽，再加上灯光，就可供小朋友演出了。纸箱型影窗全由硬纸板制作而成，小巧精致，携带非常方便。影窗展开放在讲桌上，再加上一支台灯，在教室里便可演出。由于影窗小，影偶的设计就要小巧，所以只允许个人或双人剧的演出。目前竹围国小小班教学都使用这种

影窗来发展班级特色，不但增加了一项教学资源，小朋友在课余之暇也可以互相切磋演技。

“台原艺术文化基金会”在1999年暑假，假台北县淡水中学举办了纸影戏研习，请了荷兰远道而来的罗彬老师介绍世界各国的皮影戏，演出中有两种非常具有创意的戏台。一种是帐篷式戏台，另一种是创意戏台。帐篷式戏台由铝合金搭建，外形像帐篷，影窗有三个。中间的影窗较大，左右各有一个较小的影窗，让演出的空间能延伸开来，形成不同的对话窗，能增加演出的灵活度并可解说和辅助演出的剧情，使偶戏更生动。灯光由正后方打光，小影窗有辅助灯光，真人，真物均可上场表演，形成人和纸偶合作演出的情形，实为一大创举。创意戏台是利用纸箱雕镂出一个影窗，影窗的形状有长方形、拱门形状等，上、下、左、右可设计一些可爱的造型，加上亮丽的颜色，在影窗上贴上绵纸或描图纸，再加上灯光，放在桌上就可操演了。老师可利用美劳课指导小朋友分组创作自己的影窗。

目前竹围国小纸影戏团所用的音乐有锣鼓乐、录音带、打击乐器和电子琴。锣鼓乐以锣、鼓、钹、梆子、木鱼、响板为主，配合“文官”、“元帅”等曲谱，作为演出前的“开场锣”表示节目将开始，或者将此曲谱配合剧情需要，融入戏剧中。有时候会以音乐课本中的曲谱配合锣鼓共同演出。

学校也会定期举办纸影偶的设计比赛，以提升儿童的学习能力。比赛对象分成学生组与教师组。学生组又分为低、中、高三个阶段予以评分给奖。各阶段的作品风格，随着年龄的差异与思考面向的不同而有所区别。像低年级小朋友所设计的影偶，通常具有直观的表象童趣，中年级学童已有抽象的思考能力，可以凸显影偶深层的象征内涵，高年级的学生已经可以广泛地吸收各种题材来为影偶作设计，内容显得更为丰富多元。教师组的作品当然就更加精致生动，技巧也更为高明。

把纸影戏运用在教学上，已经涵盖了艺术与人文的学习领域，在教学上兼具统整之效。例如：剧本的编写与道白是一种语文

的学习；纸偶的制作又与美劳有关；锣鼓乐和配乐是音乐课程的具体表现；整出戏的完整演出，必须要大家分工合作才能完成，这又符合了群育的实践。除此之外，还可以把纸影戏灵活地运用在辅导课程上，让学生学习表达自己的观念与想法，将生活与戏曲文化作一结合。（10）

近年竹围国小在纸影戏的对外交流上也颇有成效。如邀请“唐山皮影戏团”莅校演讲及演出，出版《光和影的艺术——纸影偶的制作与演出》一书，应邀在总统府介寿堂担任演出，以及到台北“国父纪念馆”担任影偶教学等活动，大幅度地将校园纸影戏一步步地由内往外推展，成效显著。

竹围国小纸影戏团对于传承的工作，也有一套具体的方向与目标。他们打算培养全校师生、小区民众及其它学校师生了解皮影戏的渊源，欣赏影偶之美，并能够独立制作影偶与演出影戏，使影戏能落实于学习中，藉以传承发扬。对于未来，竹围国小的师生期望能够至各县市或参加跨国际的演出，将传统艺术教育——皮（纸）影戏，推广至每个有缘的角落，以弘扬我国固有传统文化。再以北部校园社团活动为例——笔者于07年11月间参观了台北县八里乡米仓国小“小米虫皮影戏团”的纸影戏教学。

“小米虫皮影戏团”成立于06年9月，由校长吴望如所倡导。社团活动时间于每周二上午8：30至10：00展开，由外聘的张福里老师负责培训学生，然后再搭配校内一名专任老师协助辅导教学。纸影戏社团的活动空间就设在这位自愿协同教学的张琪玲老师所任教的六年忠班教室里。

社团培训的目的，除了积极推广影戏教学之外，主要是为了让戏团透过参加比赛而达到立竿见影的效果。参与纸影戏比赛的学生

以高年级为主，中年级学童主要在于观摩学习。社团成员大约 30 名左右，参赛者约 8—9 人。张福里让完全不懂影戏的小朋友慢慢认识什么是皮影戏，然后再一步步地指导他们如何制偶、剪裁与上色。

针对比赛，张福里一开学立刻训练学生制作影人道具，并指导他们如何操纵影偶，剧本方面则由张琪玲负责，音乐采用的是录音配乐。待剧本、音乐确定之后，剩下的时间就是让学生不断地演练，透过每次的排练来改进演出的缺点并加强团队的合作默契，然后准备参加年底的北区比赛。

米仓國小去年（2006）第一次参加台北县创意偶戏比赛，即获得了代表队的荣誉进军 07 年三月的全省比赛，荣获了优等的佳绩。得到这种优异的成绩，张福里老师辛苦的指导自是功不可没，而吴望如校长的全力支持，更是让校园影戏得以落实发展的重要因素。

吴校长表示：“我小时候因为住在南部，曾经看过皮影戏，所以并不陌生。我只想在校园里点燃影戏的火苗。或许有一天，这些曾经接触过影戏的小朋友看到了哪里有影戏的表演，比如说‘唐山皮影戏团’来台演出，他们还肯花钱走进剧场里面观赏，甚至投注一点关心。这就够了！”

另值得一提的是：纸影戏推广教学的对象，有年龄逐渐下降的趋势。笔者于 06 年暑期参加台北“偶戏艺术讲座——皮影戏”，就遇到不少幼儿园老师前来研习。有一位任教于台北县中和市立秀山托儿所的梁淑华老师，就提到他们早已在教室里设置影窗教导孩童们实际操影。她个人对于这项教学工作十分热爱，经常不断思索要如何设计可爱的玩偶及制作有趣的教具来吸引学童，这是她此次参加研习的最大目的。

影戏艺术的推广，既然堂堂地登入了校园，是否就只有和幼儿园的孩童及中小学校的学童结缘而已？其实早在 1984 年，台中市东海大学的美术系就在系主任蒋勳的带领下，自组了一个学生皮影戏团。当时他们在接受采访时特别提到：

艺术的东西一定是互通互换的。…以皮影戏来说，这项民间艺术提供了色彩造型组合的另一种可能性，我们也因此在皮影戏世界当中开了一次新眼界。…我们虽然取了皮影的色彩造型上的好处，却同时发现，皮影戏的起源与演出本身因为限于地区性与时间性，在语言表达使用和速度方面，无法与今日社会巧妙地接轨。要每个人去适应这个地区性很强的潮州话，在根本上，是不切实际的。同时，在戏本编写方面，因为老剧本在语言的传达与内容上，多半是属于农业时代的，因此，有许多故事所然仍具高度趣味性，但是，一般说来，与我们多少还是有些距离。就这几方面看来，我们觉得需要通过不断试验的过程，将皮影戏予以现代化，希望它能变成每一个中国儿童，甚至是中国人闲暇、游戏时的娱乐之一。（11）

这批学生很清楚地道出了皮影戏当时的困境与对未来的展望。他们不断地试验与改良，势必对日后皮影戏的发展造成了一定的影响。

皮影戏自一九八一年以后，逐渐走出了传统的发展窠臼。在民间、学界及政府的积极合作下，把薪传的对象锁定住了中小学的师生群。为了不让这门古老的艺术湮灭在时代的洪流里，他们采取了最简便的纸偶制作与自编故事的演出形态来展现影戏的新生命，于是很快地便引起了各界的回响与好评；加上每年定期举办演出剧本的竞赛，更动员了整体师生及爱好者的热切关注。就这样，影戏艺术终于能够再度与时代接轨，一改昔日传统陈旧的风貌，变成一种具有现代精神的娱乐活动与宣扬教化的传播媒介，同样发挥了寓教于乐的淑世功能。这在台湾影戏发展史上可说是一件相当值得喝彩的创举与突破。

注释

- 1、陈处世：《我为何要研究并推广儿童纸影戏》，《雄狮美术》第143期，1983年1月，第138—139页。
- 2、陈处世：《儿童纸影戏的制作与表演》，泽伟出版社，2001年12月8版，第23—28页。
- 3、陈处世：《儿童纸影戏的制作与表演》，泽伟出版社，2001年12月8版，第72及74页。
- 4、以上叙述整理自陈处世：《儿童纸影戏的制作与表演》，泽伟出版社，2001年12月8版。
- 5、以上叙述整理自吴炆和撰写的《陈处世先生口述历史访问记录》，（六堆客家地区耆老口述历史访谈计划成果报告书，2003，12，15）以及笔者06年8月1日的采访记录。
- 6、陈处世：《影偶之美》，高雄县政府文化局，2000年12月二版，作者序第6页。
- 7、斟酌引用陈处世：《影戏人生》，棋碁文化事业有限公司，2006年5月，第7—8页。
- 8、陈处世：《影偶之美》，高雄县政府文化局，2000年12月第二版，第87页。
- 9、曾美芳：《奇、幻、梦的纸影世界》，《好消息》第99期，加百列福音传播基金会，2003年3月号，第29页。
- 10、以上叙述整理自《光和影的艺术——纸影偶的制作与演出》，高雄县政府文化局，2000年7月。
- 11、民俗曲艺编辑部：《让皮影戏进入大学课程——东海美术系皮影偶团》，《民俗曲艺》第31期，1984年9月，第155页。