

表演

查理·卓別林 (Charlie Chaplin)

出生於英國倫敦，
1911年被發掘而登上螢幕。
著名作品皆為其自編自導之作，
晚期更為電影配樂。
是默劇界的大師，亦是一位全能藝術家。

翰林出版

LESSON

2

身體 會說話

用心體會，不只是用眼睛看，更要包容差異，學會欣賞與讚美，用廣闊的視野體驗生活，把感受帶入表演之中。

學習重點

- 藉由觀察，更瞭解自己與他人。
- 藉由模仿，體會他人的心境並培養同理心。
- 認識卓別林與馬歇馬叟的默劇精神。
- 學習默劇的基本要領和動作。

打開觀察的眼睛

表演的基礎在於**觀察**與**模仿**：
關心生活周遭的一景一物，關心家人、同學，甚至更多人們，並對世界感同身受，不但能累積表演的養分，也開啟自己與世界的連結。

課堂活動

如果不靠語言，該怎麼讓別人瞭解自己的心呢？

請閉上眼睛坐下靜心一分鐘，並向內觀察自己的思緒和情緒：腦中浮現出什麼人事物？帶給你什麼樣的感受？甚至有什麼樣心情的變化？用心觀察自己的情感，再打開眼睛觀察周遭，就是接通世界的開始喔！

▲ 圖1-2 《大藝術家》（The Artist）是一部2011年法國浪漫愛情片，導演採默片的手法拍攝。以1920年代後期到30年代初期的好萊塢為背景，描述曾是默片巨星的男演員和默默無名的女演員之間的故事。

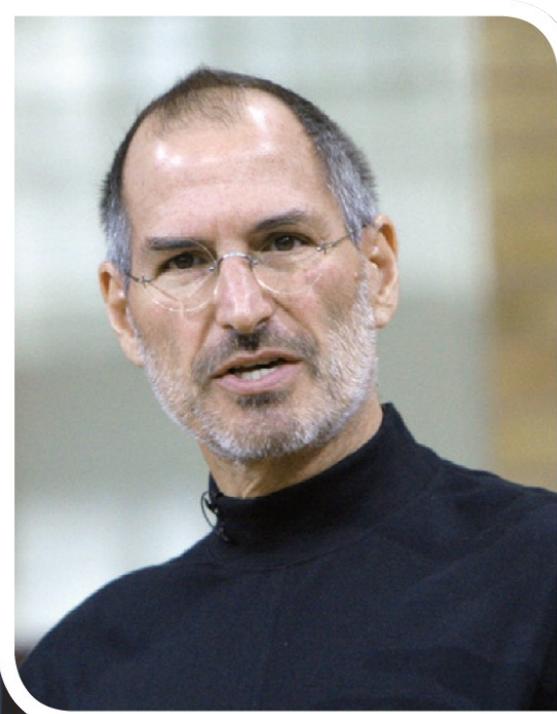
▽ 圖3 霍金本人照。

▲ 圖4 《愛的萬物論》（The Theory of Everything）2014。改編自史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）妻子所寫的回憶錄，描述霍金在被診斷出患有漸凍人症後，兩人互相為愛包容，克服困境。

▼ 圖6 《史蒂夫賈伯斯》 (Steve Jobs)
2015。《賈伯斯傳》以編劇進行的訪
談改編。描述賈伯斯在數位革命時的
個人黃金時代。

▲ 圖5 賈伯斯
本人照。

猜猜我是誰？

藉由「觀察」所要扮演角色的外型、動作、神情與說話的語調，進而運用表情、肢體、聲音與造型等表演方法「模仿」，經過不斷練習，便可以塑造出傳神的角色形象。

課堂活動 小偵探看仔細——

被觀察者轉一圈，讓所有人注視十秒後，更改自己身上的三個地方，例如：解開一邊鞋帶、手錶換邊戴等。再讓其他同學觀察哪些地方改變了。

▲ 圖7-8 一樣的兩個人，他們在打扮上做了什麼改變呢？

藝術 spotlight

默劇

源於希臘文「mimos」，有模仿的意思，是以身體表現的藝術，以諷刺或是滑稽的方式呈現，是帶有喜劇風格的表演。

默劇最經典大師——卓別林

默劇（Mime）基本上是不用語言的表演方式，也是觀察與模仿的體現，演員藉由**豐富的肢體語言**和**生動的表情**，讓觀眾感同身受。

在默劇輝煌的時代，不得不提默劇經典大師——查理·卓別林。卓別林從五歲就在**雜技團**中賺錢維生。而在1911年隨劇團到美國，演出時被發掘而登上銀幕，先後自編自導自演《流浪漢》（The Tramp）、《淘金記》（The Gold Rush）、《城市之光》（City Lights）、《摩登時代》（Modern Times）等默劇電影。

在卓別林的電影中，他時常以圓禮帽、小鬍子、黑西裝、寬長褲與手持柺杖的招牌形象出現，以其充滿創意與喜感的肢體語言，使得他廣受觀眾的喜愛。

卓別林的作品中，他多扮社會底層人物，用詼諧滑稽的表演反映社會議題，為觀眾帶來歡笑，也企盼吸引更多人關注。

▲ 圖9 《城市之光》1931 美國電影

圓禮帽

黑西裝

手持
柺杖

小鬍子

寬長褲

▲ 圖10 《摩登時代》1936 美國電影。卓別林透過表情與肢體，傳遞小人物的悲歡離合。

聞名世界的畢普先生——

馬歇·馬叟

談到默劇，在第二次世界大戰後嶄露頭角的馬歇·馬叟也是箇中翹楚。不同於其他默劇多以喜劇呈現，馬叟以柔軟的肢體動作、豐富的臉部表情，詮釋各種角色，也表現小人物在生活中的挫敗和困境，使人開懷大笑，也讓人感動落淚、發人省思。

馬叟曾說過，「默劇就像音樂，沒有疆界、也沒有國籍之分，如果笑和淚是人性特徵，那麼所有文化都落在這塊範疇之內」。

◀ 圖11 馬歇·馬叟自承受到卓別林電影的影響，並以義大利藝術喜劇丑角為原型，創造出「畢普先生」(Bip) 這個經典角色。

畢普以白臉小丑的姿態出現，穿著橫條紋工作服，並戴著老舊絲質圓筒禮帽，高帽上還插著紅花，塑造的是一個社會底層的角色。

- ▼ 圖12 為推廣默劇藝術、培育默劇人才，馬歇·馬叟分別在巴黎及美國，成立「馬歇·馬叟巴黎國際默劇學校」及「馬叟基金會」，經常與學生及新進演員一同演出。

藝術 spotlight

馬歇·馬叟

本名馬歇·曼捷（ Marcel Mangel ）， Marcel Marceau或Mime Marceau是他的藝名。法國猶太裔戲劇家，以默劇小丑聞名，曾多次訪臺及公開演出，因其在表演藝術上的貢獻，美國紐約市於1999年宣布3月18日為「馬歇·馬叟日」。

插了一朵紅花
的高帽子

條紋上衣

畫得粉白的臉

藝術 spotlight

知名歌手麥可·傑克森 (Michael Jackson) 說過，他著名舞蹈動作「月球漫步」 (moonwalk)，靈感源於馬歇·馬叟的招牌動作「逆風而行」。

默劇怎麼演

默劇表演的重點，在於演員的肢體與情緒表現，雖沒有語言，但並非完全無聲，可使用**跺腳**、**鼓掌**……等**音效**，或者**音樂**增添氣氛。

「**放大**」和「**分解動作**」是練習默劇動作的基本概念。誇大動作，並將原本流暢的動作放慢速度呈現，即使沒有道具輔助，也能從傳神的動作中，讓觀眾信以為真。

◀ 圖13 《淘金記》

1925。敘述大淘金時期，一心想發財的流浪漢，在殘酷的環境下，總以無比的勇氣面對人生困境，甚至還能津津有味地吃著用皮鞋做成的感恩節大餐，是一部笑中帶淚的作品。

課堂活動 逐格雕像

以日常生活為主題，例如：穿上襯衫，討論動作如何拆解成四到六個步驟，並由一人負責一個步驟的定格，完成逐格雕像。

▲ 圖14-18 穿上襯衫的過程中，別忘了流暢的將每個「分解動作」「放大」的做出來，就是最基本的默劇呈現了！

真的？假的？傻傻分不清楚！

默劇基本表演方法的練習，常見的有摸牆、玻璃、拉繩……等動作，藉此練習沒有道具時，動作的逼真程度。

默劇演員要完全相信自己的動作，展露自信，觀眾才會在表演中看見真實感，讓無形的事物因表演而栩栩如生。

▶ 圖19-20 黃浩洸
老師示範。

課堂活動 無形也能超逼真一

設定不同物件，例如：冰箱、昏倒的人、玻璃等，進行無形物體的搬運，並且讓同學猜猜看，搬運的是什麼。

▲ 圖21-22 看著圖中表演者的動作，你能瞭解他們正在做什麼嗎？

小人物大世界

從卓別林開始的默片時代，到現在街頭上、劇場裡的默劇演出，關心當代事件與弱勢聲音，把社會關心的議題放入劇情，一直是默劇表演不變的初衷。現在，就將我們所關心的議題，以默劇方式，表達小人物對周遭滿滿的愛吧！

1. 將全班分組，每組五到七人。
2. 決定一個**結合校園議題**的主題，例如：**誠實、拒絕霸凌**。

3. 各組討論與構思劇情，創作一個三到五分鐘的默劇作品。
4. 各組彩排演練後，上臺呈現。
5. 分享創作與發表心得，並給予其他組別回饋。

▶ **圖23 演員的表演區位應注意如何運用前後區位安排、高低姿態等來凸顯主角（焦點），讓觀眾能一眼就看見這一幕的表現重點。**

▲ 圖24 充分使用舞臺空間，
設定不同的人物動作。

▲ 圖25 除了動作上的改變，
也要加入情緒的轉折。

▲ 圖26 運用臉部表情與手勢來展現和樂的氣氛。

臺灣有許多致力耕耘默劇的劇團，皆各具特色，無論是結合小丑表演、影像設計或偶戲演出都力求創新，讓默劇不只是停留在黑白印象中。這些表演者都有一個共同理念，就是讓默劇以更多元的形式，帶給觀眾感官的滿足與心靈上的滋潤，並傳達對這個美麗世界的無限關懷。

◀ 圖27 《月亮
媽媽》 頑劇
場 2016

▲ 圖28 《帽似真愛》沙丁龐客劇團 2012

學習單

一、藝術小知識，考考你還記得多少？

默劇 (Mime)

本出自於希臘文mimos，有「模仿」的意思，是以身體表現的藝術，一直以來，便以諷刺或是滑稽的方式呈現，是帶有喜劇風格的表演。

查理·卓別林

(1889年 - 1977年)

出生於英國倫敦，五歲開始在 雜技團 中擔任小丑賺錢維生。1911年隨劇團到美國，演出時被發掘而登上銀幕，先後自編自導自演《流浪漢》、《淘金記》、城市之光、《摩登時代》等默劇電影，晚期更親自作曲配樂，是全能的藝術家。

馬歇·馬叟
(1923年 - 2007年)

畫得粉白的臉、條紋上衣，外加插了一朵紅花的老舊絲質圓筒禮帽，就是他所創造的畢普 (BIP) 先生 (小丑) 的外表特色。

知名歌手麥可·傑克森著名的舞蹈動作「月球漫步」(moonwalk)，靈感是來自於馬歇·馬叟的招牌動作「逆風而行」。

1978年，在巴黎建立「馬歇·馬叟巴黎國際默劇學校」。

二、從兩位默劇大師的外觀特色（包括服裝、動作與表情），寫寫你所觀察到的差異有哪些？

兩個人造型不同的地方有……

卓別林的服裝以圓禮帽、小鬍子、黑西裝、寬長褲與手持拐杖形象出現，以創意與喜感的肢體語言表演。馬歇·馬叟的畢普先生以白臉小丑的姿態，穿著橫條紋工作服，戴著老舊絲質圓筒禮帽、並插上紅花，塑造社會底層角色，柔軟的肢體動作、豐富臉部的表情詮釋角色。

三、劇本創作

小人物大世界

請參照課本的引言，以及老師與你共同討論的方向，將我們所關心的議題，以默劇的方式，傳達我們對生活周遭的關心。

分工與進度

1. 我們的組員有：
2. 主題：
3. 進行劇情討論與構思（三到五分鐘）：
以劇本（對話式）
進行集體創作
4. 分組彩排演練
5. 小組上臺呈現

分享創作與發表心得，給予其他組別回饋

1. 自評

一個演出最重要的，除了是追求一個自己滿意的作品，過程中，一個團隊所共同經歷的辛酸甘苦，更是成長的養分，你喜歡自己組別的作品嗎？從大家創作劇本到表演的歷程，你獲得哪些心得呢？你們加入的議題是否有充分表達出你們的想法？你有哪些話要和你的組員們分享呢？

2. 給他組的回饋

給予他人掌聲，不但足以發揮小小的力量使他人感到光榮與勇氣，更能從他人的演出當中，學習到不同的創意與想法。欣賞完其他組別的演出後，有哪些地方令你感動不已、深有同感？或是他們的表演方式和題材使你豎起大拇指，想給予讚賞，請寫成小小的便利貼，讓他們能獲得你所給予的鼓勵！

