

# “Mokit Children's Theatre” 魔奇的夢

記台灣專業兒童劇團的起點「魔奇兒童劇團」

A Magic Dream

The Origin of Taiwan Professional Child Theatre “Mokit Children's Theatre”

黃美滿

Mei-Man HUANG

樹德科技大學幼保系講師 / 文化大學戲劇系講師



當台灣已經開始有兒童劇團慶祝創團二十週年的今天，追溯台灣兒童戲劇發展的源頭更為有其歷史意義和重要性。在台灣兒童戲劇發展的過程中，魔奇兒童劇團這個名字，對我們而言，並不陌生，魔奇兒童劇團這個名詞常常在台灣兒童戲劇的發展史上不斷的被提到，為甚麼呢？魔奇兒童劇團（以下簡稱「魔奇」）於1986年由益華文教基金會成立，距今已有二十二年之久，儘管「魔奇」遙遠的身影不曾被看清楚過，卻不會在台灣兒童劇團的發展歷史上消失，因為，「魔奇」是台灣第一個由基金會支持的兒童劇團，更重要的是這個劇團，是台灣兒童劇團走上專業劇團的一個起始點，有著源流的歷史記憶。

繼「魔奇」之後，所成立的兒童劇團，不乏出自魔奇兒童劇團的成員，例如九歌兒童劇團（1987年成立）的創團團長鄧志浩先生、現任團長朱曙明先生、鞋子兒童劇團（1988年成立）第一任團長黃美滿女士、紙風車兒童劇團（1992年成立）創團團長李永豐先生、現任團長任建誠先生、偶偶偶劇團（2000年成立）創團團長孫成傑先生、哇哇劇團王立安先生、利政南先生（2003年成立）等等，這些人皆從參與「魔奇」之後，走上兒童戲劇專業的職業。換句話說，在台灣兒童劇團的發展史中，「魔奇」有著特殊的地位和源起，不容忽視。然而，關於「魔奇」的文字資料不多，雖然有些紀錄，卻僅限於概略介紹，輕描淡寫中不無缺失，以致於「魔奇」的延續或影響為何，幾乎成了似有若無的言說和記憶！

本文試圖從有限的資料文獻，整理「魔奇」的開始，透過當時劇團幾位關鍵人物的回憶，加上第一期團員的非正的訪談，以筆者身為參與者的角度，從中探尋「魔奇」成立的開始後，第一次的演出《魔奇夢幻王國》，以及之後第二齣戲《淘氣鳳凰寶貝》巡演之後，一分为二的局勢變化，從轉變中成長的「魔奇」，到最後走入沉寂。銜接至後續台灣兒童戲劇的發展，作為了解「魔奇」在台灣兒童戲劇源流的歷史意義。本文所指的「專業」劇團定義：有立案且編制專職人員處理團務，以定期性演出，而有票房的收入維持劇團運作。

## 緣起

魔奇兒童劇團由益華文教基金會<sup>1</sup>成立於1986年，這個基金會為甚麼要在當時成立一個兒童劇團呢？原來當時基金會成立時，曾經向吳靜吉先生請教基金會的方向，吳靜吉先生談起當時益華基金會想做點事情，找他商討<sup>2</sup>：

我問他們益華是賣甚麼的？他說是賣沙拉油的，我問他們到底是誰在用沙拉油，他說家庭主婦，家庭主婦自然最關心兒童，既然有這樣的地方，他能夠請兩個行政人員，他能夠作一些發展，也就因為這樣開始了。（吳靜吉，2002）

以當時的環境，一個企業願意支持一個劇團是不容易的事，因為當時台灣的戲劇剛經歷一些現代戲劇的衝擊，戲劇環境尚在發展的階段，專業人才以及觀眾來源還是有限的。無疑的，吳靜吉先生是當時促成此事的關鍵性人物。

於是，當基金會贊同成立一個劇團時，吳靜吉先生推薦了曾經參與蘭陵劇坊（以下簡稱「蘭陵」）的鄧志浩先生去規劃劇團的成立，鄧志浩先生對於吳靜吉先生的知遇，曾為文表示從成人戲劇到兒童戲劇，吳靜吉先生始終在之中為他穿針引線。當時鄧志浩先生才離開「蘭陵」一個星期，就被找去益華文教基金會：

# A Magi

吳老師認為我很合適，要我投入兒童戲劇的領域，擔任開路先鋒。於是因為吳老師的引薦我一頭栽進了兒童戲劇的領域。（鄧志浩，1997）

鄧志浩先生本來是「鄉音四重唱」的一員，加入「蘭陵」之後，發揮了他說唱的才華，曾經在蘭陵的新戲《那大師傳奇》擔任說唱者的腳色，他的戲劇養成受蘭陵影響，由於這個緣故，「魔奇」第一期團員的培訓方式有類似蘭陵訓練的方法，此部分將在後面補述。鄧志浩先生回想接下這個任務情形是：

對我而言有任務可以去執行，可以去面對挑戰，那是再好不過的。可是，什麼是兒童戲劇？兒童劇團又能做些甚麼事？對於這些問題我可是全然不知，更遑論要我經營團務了。還好這個時候，我有幸認識了我生命中另一位啟蒙者——胡寶林老師。

規劃劇團的方向或經營是一門專業的學問，鄧先生了解他即將面對的問題，這時他認識了胡寶林老師，從此胡老師成為他在兒童戲劇專業諮詢、學習的良師。

## 一、魔奇的開始 — 借鏡他山之石

胡寶林老師是「魔奇」成立的另一位關鍵性人物，「魔奇」開始的藍圖始於他的草案。當時擔任劇團經理的謝瑞蘭女士<sup>3</sup>，建議鄧志浩先生去請教胡寶林老師。謝瑞蘭女士原來擔任中華兒童博物館的執行長，基金會把她聘來，謝瑞蘭女士表示：

我原是由基金會執行長找來做基金會工作的，後來因為劇團是基金會第一個推動的項目，所以我就被委派作劇團經理。劇團成立後，鄧姐（鄧佩瑜女士）介紹了胡老師給我。（謝瑞蘭，2007）

在謝瑞蘭女士以前的老闆鄧佩瑜女士<sup>4</sup>介紹胡寶林老師給他們後，鄧志浩先生商請胡寶林老師協助，從此劇團的方向才開展明朗。

## （一）拜師學習

當時胡寶林老師已有四年時間和鄧佩瑜女士、謝瑞蘭女士在她們領導的台北市天主教快樂兒童中心和中華兒童博物館合作數次。胡寶林老師旅居歐洲多年，對於兒童的創造力、兒童戲劇有相當深入的實務經驗<sup>5</sup>。胡老師表示，當鄧志浩先生來找他時，他早已計劃半年後舉家遷移歐洲，但是他認為這是非常值得做的事，時間上雖然很急迫，仍然願意熱心協助。鄧志浩先生表示：

當我提出要求，希望能跟著胡老師學習兒童戲劇時，他欣然答應了，並指示我準備做新功課。胡老師要我跟著他做，也就是先拷貝原樣，邊學邊作是最快速的方法。（1997）

於是，鄧志浩先生開始每個個禮拜六、日隨著胡老師在住家附近的小公園，帶領小朋友做活動，舉凡畫臉、裝扮，就公園和附近的場地即興扮演，這個過程鄧志浩先生已為文描述<sup>6</sup>，非常的生動有趣。

多年以後，胡寶林老師曾經表示，他當時之所以投身推廣現代兒童戲劇，只不過想對國內兒童教育革新付出一份小小的心力：

當時台灣也出現了方圓和水芹菜的兒童劇表演團體，演出賣力但似乎都不是我理想中想看到的形式，我一直希望有一個團體既能教孩子演戲，教家長裝瘋賣傻，又能演戲給孩子看。（胡寶林，1997）

他認為當時正是從事兒童戲劇的時候，於是答應基金會參與劇團發展的規劃。始終關心兒童教育的胡老師，顯然觀察到戲劇對於兒童的妙用，因而積極的參與。

## （二）擬定宗旨

於是，胡寶林老師根據自己旅居歐洲，參與戲劇的經驗，提出了劇團初步發展的計畫：

在歐洲，有許多不拘形式的兒童劇場，一種是由大人演給小孩看的劇團，另一種是劇坊，他們並不

# ic Dream

## “Mokit Children's Theatre”

公演，只是平時在學校、社區、公園或街頭和兒童一起扮家家酒。當益華文教基金會請我提供發展兒童劇場的計畫時，我就提了一個綜合成人表演劇團、兒童工作坊及社區公園流動服務的工作草案。（胡寶林，1986）

於是，劇團的運作有了清楚的輪廓，也就是平時要訓練數十名團員成為社區公園或教室服務的義工、做正式的短劇的演出或和兒童一起玩耍，正式公演則預計一年一次至兩次。（胡寶林，1986）不僅如此，胡寶林老師也提供了關於劇團名字的想法。

### （三）台灣的「魔奇」

劇團取名為「魔奇」，是參照奧地利維也納的一個兒童劇團「MOKI」（Mobiles Theater for Kinder 的縮寫），意指流動的兒童劇團，這個劇團演出場所多元，包括公園、學校、生日會，表現一種不拘場地、不拘形式隨時隨地和孩子一起演戲的觀念。胡寶林老師曾經參與該劇團的舞台設計編劇工作，他希望引進這樣的觀念。在徵得該團團長浦王再（Mr. L Porazay）的同意之後，以「魔奇」為名，另外再參考維也納安琪拉女士（Mrs. Ahgela Waldegg）所帶領的維也納兒童劇坊，提了一個綜合成人表演劇團、兒童工作坊及社區公園流動服務的工作草案。於是，魔奇兒童劇團於1996年4月10日正式成立，創立了全國第一個由基金會所支持的兒童劇團<sup>7</sup>。（謝瑞蘭，1988）

劇團初期的業務方向規劃為：演出《愛的妙方》、出動公園和兒童即興扮演以及演出，編有一位行政助理吳芳蘭協助。《愛的妙方》是以演出短劇來帶動教養觀念的互動討論，受邀到學校、社會輔導機構演出，內容先和專家會商後再編劇情（謝瑞蘭，1988），這是讓成人了解戲劇對兒童的妙用，並且學習如何運用。出動公園和兒童即興扮演，是延續鄧志浩先生和胡寶林老師在公園的即興扮演活動。由於胡

老師的專長在劇團之下設立了「創造力工作室」的部門，規劃兒童創造性戲劇這部分聘任一位李君敏小姐負責，初期謝瑞蘭女士也曾請漫畫家劉宗銘先生開設兒童畫畫班，但是因為學生不多，後來就沒開課了。不過當年暑假有開辦兒童暑假營隊，由團員一起參與帶領營隊的兒童進行戲劇活動。

## 二、那一年，我們來到「魔奇」

無疑地，有基金會支持的條件和這樣的人事組合，在當時是受到社會注目的。當報紙刊出魔奇兒童劇團招考團員時，4月28日招考當天，有將近兩百多位報名應試，（鄧志浩，1986）進進出出位於羅斯福路三段283巷14弄14號的劇團，報到後編號分組，進入布置好的排練室，經過三關的考試。最後選出的三十位團員，其中大部分是學生，少部分是社會人士，其中僅有少數團員接受過戲劇訓練。幾乎同時，劇團在五月初向國立藝術館預定了八月中旬的演出檔期，於是這樣一批戲劇經驗有限的團員，將於三個月不到的時間演出劇團第一齣戲，這可真是一場未明的挑戰！當時鄧志浩先生的心情是：我了解這是很冒險的作法，但反過來說，也未嘗不是對劇團自我督促的一種手段。（鄧志浩，1986）

當時的訓練時間是週六下午、週日下午，初期是八小時。筆者有印象剛開始排練室頗為擁擠，但是，後來人員逐漸減少，原先的三十位團員，逐漸減少，演出前只剩下不到一半的團員。這些考進來的團員，為甚麼退卻了呢？人事的異動應該是任何機構傷腦筋的事，已招募義工運作的劇團或團長鄧先生如何面對這個問題呢？

### （一）團員的流失

「魔奇」隸屬於「益華文教基金會」，是一個藝

# AMAGI

術團體、教育團體，也是一個社會工作團體，在規劃之初即以義務工作組織為前提，長期招訓、培養兒童戲劇的幕前、幕後工作者，招考進來的團員屬於義工性質。（謝瑞蘭，1988）但是，隨著團訓的展開，由初期每週週六、週日兩個下午的八小時，後來加上一些對外的活動，包括出動溫州公園、文化中心、到國小演出《愛的妙方》等等，每週八小時的時間根本不夠用，往往有些團員要撥時間配合一些活動，接近演出團訓時間就拉得更長，需要再增加一個時段約三小時左右。團員有下班趕來的、放學趕來的，週六假日大部分的時間都在劇團，當時團訓是不能隨便請假的，而且訓練內容頗有考驗。到了七月下旬，演出的團員經過篩選確定角色時，原先的三十位團員，半數已因工作或心理無法負荷等原因而離去！團長鄧志浩先生的內心感慨良多，他在第一齣戲《魔奇夢幻王國》首演的節目單內，寫下了這樣的心情：

某些團員的不敬業常令我憶起自己接受戲劇訓練時的艱苦歲月。一種莫名的挫折感常在我獨處時出現，但持之以恆的團員們是我依舊充滿希望，回想數月之間，我們一起做肢體及戲劇訓練，一起經歷淚水與汗珠的洗禮、甚至一起生活，我要說，如果魔奇對中國兒童有何貢獻，這些平均年齡不超過二十二歲的團員才是真正的英雄。（1986）

鄧志浩先生的心情如此，當時或是離去的、或是留下的團員（包括筆者），在展開訓練之後，大家的心情也已非當初入選的雀躍。因為除了大部分假日泡湯之外，面對訓練的內容，也必須要有相當的毅力！從訓練時間到演出只有三個多月的時間，對於大部分沒有戲劇背景的團員，除了訓練時的汗水、挫折，以及時間的壓力之外，並不了解鄧先生個人接受戲劇訓練的艱辛，以及為何是艱辛？而這一批留下來的團員是如何堅持到最後呢？劇團到了暑假又招了一些團員，在演出時擔任服務組的工作。

## （二）回首話當年

為了瞭解當時堅持到最後演出的第一期團員，他（她）們是如何走過來的，筆者於是開始尋訪當年並肩扶持的團友，以便進一步了解。當時加上筆者總共11位團員參與《魔奇夢幻王國》的演出，這些團員包括沈振中、孫成傑、彭國展、戴淑鵬、陳純玲、陳虹亦、劉宗銘、呂舜英、謝淑雲、翁瑞文等。撰寫本文期間總共聯繫到7位，無法取得聯繫的有3位（遠嫁外國的呂舜英，以及自演出完即失去聯繫的翁瑞文、謝淑雲）。取得聯繫的這8位中，如今，加上筆者共有4位目前從事戲劇，其餘的人也都把當時的訓練經驗運用到生活或工作。

二十幾年的歲月，一位初生的嬰兒會長成為青年，一顆樹籽可以長為一棵大樹。二十幾年過後，這一群當時不約而同來到「魔奇」的團員，當他（她）們回首這一段經驗又是如何呢？感謝這些團員提供的記憶，好讓筆者拼湊出一段可以敘說的經驗，包括為何來到魔奇，以及如今對於當時團訓還存留的印象。

### 1. 成為團員，然後像種子般散去

每位團員之所以來參加「魔奇」徵試的原因，還真有點有趣，大家並非全不相干，好像就是有一些因緣讓這一群人終究在此生相聚。這些彼此不認識的團員皆以不同方式獲知「魔奇」招考消息，而獲知的過程卻又似相連。

這一批團員中唯一有戲劇經驗的戴淑鵬，當時是台灣藝術大學戲劇系的學生，因同學告知消息而來考試，本來一群同學相約要來，最後卻只有她來考，戴淑鵬之後成為九歌兒童劇團的創團團員，就一直任職於九歌兒童劇團至今。其他人則大都是由於從事跟兒童有關的事，因此，對於一個兒童劇團成立的消息特別有興趣，不約而同來報考「魔奇」。

沈振中是當時天主教快樂兒童中心的大哥，也是一群快樂大哥大姐自己組成的「快樂兒童劇團」的團長。關於這個劇團的成立，是一個有趣的故事，當年

# ic Dream

## “Mokit Children's Theatre”

這一群大哥大姐相約去國父紀念館觀賞The Paper Bag Player演出（暫譯「紙寶貝劇團」）<sup>8</sup>，該劇團演出特色是完全以紙為道具，演出當中以歌曲、律動和台下互動，表演方式非常簡潔、活潑。據說他們看完戲後，覺得大受啟發，於是成立了快樂兒童劇團，自己做道具、排戲，以戶外、街頭演出的互動式劇為主。當年，劇團招考的消息，是謝瑞蘭女士去看他們的戶外演出時告訴沈振中的，由於當時快樂兒童劇團是自己摸索、自己做道具的，所以身為團長的他就報考「魔奇」，希望能獲得專業戲劇的訓練方法。日後這段劇團的經驗，影響了他對於人生的方向的選擇和使命，轉換為以服務、當義工、做創意訓練服務為任務。目前他是台灣有名的鷹人，以保護老鷹以及捍衛環保為主業。

孫成傑、彭國展當時是新埔工專工業工程一年級的學生，兩人同為學校社團慈幼社的成員。當時孫成傑在參加台北市志工訓練時，就聽過胡寶林老師的演講玩創意，留下非常深刻的印象。得知劇團招考的消息，是他們一群慈幼社社員跑去看「快樂兒童劇團」的戶外演出，沈振中告訴他們的，因此就趕緊報考。考上後，兩人每週由淡水趕來劇團受訓，每次結束後，就看他們飛也似的去趕車，趕在宿舍關門前回到淡水的學校，兩人年紀最輕，從不缺席，又能吃苦耐勞，真是佩服！「魔奇」之後，孫成傑、彭國展成為九歌兒童劇團的創始團員，彭國展在當完兵後離開九歌兒童劇團，重回校園求學，現在是台北市兒童藝術協會的主任。孫成傑於1997年離開兒童劇團，到國外精進他已有心得的偶劇，後來創立偶偶偶劇團，現為該團團長，他表示身受胡寶林老師的影響，讓學工科的他轉向注意人文，胡老師是身體力行典範，也影響了他的創作。

陳純玲當時為幼教老師，在報紙上看到消息，覺得兒童戲劇跟自己的專業相關，所以報考「魔奇」，後來為九歌兒童劇團創始團員，現在除了掌管家庭事

業之外，她也把戲劇運用到和小孩、先生的相處，也將戲劇的經驗運用到故事媽媽的團體。陳虹亦離開劇團，從事幼教相關事業，結婚生子，現為全職媽媽，還兼彩虹生命教育協會的義工和故事媽媽說故事、演戲，他們每年演出的聖誕劇，最多可以巡演三十幾場！至於筆者，當時任教於成長兒童學園，由於主任倪鳴相女士規劃每週老師輪流為全園孩童演出兒童劇場<sup>9</sup>，因此對於兒童戲劇產生興趣，當時正苦無進修機會時，在一次隨同園所老師去光啟社錄製學園企劃的兒童節目「爆米花」的劇場單元時，認識同為演出的鄧志浩先生，因此得知了劇團招考的消息。

當初這一批團員如今散至各處，如種子般將他（她）們對於戲劇的體會，傳播開來。多年來有些人依然保持聯繫，甚至還是工作夥伴，至於幾乎沒聯繫的人，在這次的尋訪中，一聲驚訝的歡呼，好像又回到了當時在劇團打滾的感覺，那份記憶似乎並未消逝，只是停格在那邊等我們再一起進入。

### 2. 團員的訓練，「來一啞一」

當時劇團的訓練，顯然有延續鄧志浩先生在蘭陵的學習，尤其是當時他在蘭陵接受了果托夫斯基貧窮劇場的訓練。

劇團招考有三關，以創意自我介紹、即興扮演和肢體創意為內容。報到後編號成組，有的人還記得當初自己考試的情形；沈振中記得自己帶了幾個空瓶子，裝了分量不一的水敲敲打打成一曲，陳純玲記得一開始進去就要我們坐在椅子上，但是椅子數量根本不夠，於是她就故意坐到別人的大腿上去，以此舉為創意，筆者記得最後一關，室內擺了一大堆衣物、器具用品，要跟著跑、跳、動一動，還要即興裝扮表演，記得自己就扮成一個賣玉蘭花的老婆婆。雖然現在回想起來有趣，但是當時大家是很緊張的。

團訓有大量的肢體訓練和創意想像活動。初期帶領者有林子竝先生、吳春華女士的魔鬼<sup>10</sup>，這是當時我們為那汗流滿地的肢體訓練取的名字，魔鬼操是基



漫畫家劉宗銘在團訓時速寫團員即興裝扮，1986.5.31。（劉宗銘提供）

本的暖身活動，就是要跟著帶領者不停的、快速的、動、跑、跳、又翻又滾的各種爬法，歷時許久（感覺好久？！），自己的汗滴在黑地板上不說，還要爬過別人汗濕了的地板，要看準、要跟緊，不容鬆懈，室內只聽得地板的回聲，儘管心裡很想喊「停」，也要咬牙忍住，一頓操下來，再靜靜的躺著，傾聽身體裡一種劇烈後歸於沉靜的回應。稍微休息，就輪到鬍子團長鄧先生，一聲「來——喔——」，大家又要打起精神接招了。

當然也有一些不算劇烈的肢體活動，例如按摩與放鬆，以及黃照斌女士的現代舞、譚啟能先生的武功身段，這些人士都是鄧志浩先生在「蘭陵」結識的朋友。另外阿貴師的氣功，胡寶林老師的帶領出動公園、畫臉等創意造型的活動。多位團員對於胡寶林老師帶領出動公園的活動還有記憶，覺得好好玩。

有些活動是在戶外進行的，鄧先生安排團員上山，晚上是跑山活動，讓團員獨自一人留在一個地方，閉上眼睛體會十分鐘，回來要把感想表演出來。沈振中回憶黑暗中還挺恐怖，閉上眼睛的十分鐘四周充滿了聲音，不過陳純玲卻說不記得有聽過甚麼聲音，可見這還是因人而異。白天有溯溪活動，整個活動當中都不能說話，溯溪當中還要找三樣物品，最後即興創作。還有一次去華西街進行觀察，並且要寫報告作發展。沈振中認為這是一種「踏實」，就是需要你用心和沉澱，溯溪活動的體驗讓他接觸自然，以及後來進行的活動「生態靜默體驗」。他還特別提到一個很觸動他內心的活動：團員在劇場中各自選擇一個角落，在黑暗中不停大聲喊「媽媽」，他說這個活動勾起了他內心底層的一些東西。

想像和創意的活動也很多，唱著歌、敲打各種器物，劉宗銘老師特別記得以物品即興創作的活動，當時劇團收集有大量的衣物作為扮家家酒用，常常玩這種即興表演訓練，激發我們的想像力和創造力。畫漫畫的劉宗銘認為這些想像活動，似乎也影響了他的創作，團訓時他偶爾就拿著紙筆速寫情景。

還有滾肉毯、信任倒、聲音整合、誠實訓練等等，說實在的，十幾個週六、日，進行的活動還真不少。這些訓練讓我們的身、心變得敏銳，多位團員感受到反應能力和創造力的提升。

到了後期，很多的即興扮演、想像的活動就漸漸發展成為《魔奇夢幻王國》演出的片段。回想起這樣的訓練方式，與現在兒童劇團的運作是很不一樣的，相對的，兒童劇演員的訓練方式和表演方式，在今日兒童劇團蓬勃的現在，仍然是值得我們探討的課題（黃美滿，2005）。

### 三、啼聲初試 — 演出《魔奇夢幻王國》

隨著演出的腳步逼近，當時最令鄧志浩先生擔憂的不盡然是沒有戲劇經驗的團員，而是創團的第一齣戲應該是甚麼樣貌：

「魔奇」要以何種戲劇方式呈現給觀眾，如果我們有重複別人已走過的路，那又有何意義？（鄧志浩，1986）

這齣戲是鄧志浩先生第一個兒童劇作品，也是很多團員的第一次正式演出。好在由於胡寶林老師的觀念和引導，加上鄧志浩先生帶領我們即興創作，玩出

了《魔奇夢幻王國》這齣戲。

### （一）即興「玩」出生活、遊戲、參與、創意

演出節目單上，編劇註明魔奇劇坊編劇小組，劇情內容一部分安排在團員的即興中發展出來。這齣的劇情是以小女孩皮皮的爺爺講述「神奇盒子」的故事，皮皮打開盒子後，飛出了魔奇寶寶的眼睛、嘴巴，皮皮還給了魔奇寶寶，魔奇寶寶為了答謝皮皮的協助，帶她遊歷了小丑星球、阿斗星球，展開冒險的奇遇，三位阿斗叔叔還以梯子和皮皮玩各種想像遊戲，直到魔奇寶寶回家。

這齣兒童劇的內容，具備了四個特色<sup>11</sup>：生活化、遊戲化、提昇觀眾的參與感，以及廢物利用的特色。內容提供兒童如何發揮想像力去玩，如何運用創造力去玩，以相關的日常生活環境的事件、巧妙地點出大人與小孩的世界，往往充滿了許多隔閡與矛盾。透過劇中人需要援助，使欣賞者有參與感，在潛移默化中，台上台下、劇中人與局外人共同奉獻熱誠的愛心，為劇中人解決問題。更重要的是道具運用兒童熟悉的日常用品，創造了廢物利用的童趣，由團員製作完成，得以充實兒童的想像世界。能完成這樣的戲，鄧志浩先生歸功於胡寶林老師的指導，他在演出節目單寫道：

我要特別感謝現已在奧地利的胡寶林老師，由於他在觀念及戲劇行為上的指導，使魔奇不僅有戲劇創造力的理論基礎，而且正努力著藉由戲劇表現出來。我們不講什麼，「教育下一代」，我們的心願僅僅是給孩子們一個富於情感的創造力戲劇表現。（鄧志浩，1986）

7、8月是暑假，我們每天都去劇團排練。排練時，有劉靜敏女士、汪其楣女士、樊曼農女士、奚淞先生等藝術友好來觀看並給予修改意見，當然在這之前我們已先排給胡老師看過。記得《魔奇夢幻王國》演出前幾天，是胡老師舉家遷移至歐洲的時間，胡老師全家到劇團和大家告別，並且為我們打氣。其時，我們已經玩出了受胡老師影響的創意廢物，角色有掃把做的掃把叔叔，竹籃、紙袋等做的機器人，還有紙箱伯伯，以及以幻燈機光影玩出的魔奇寶寶，事實上魔奇寶寶的頭、頸是由泡棉、橢圓盤組成，保利龍球是觸手，需要兩個人操作。這戲的造形設計是團員集體創作的，編劇是採即興發展再整理的方式，舞蹈設計是黃照斌女士，胡寶林老師是藝術指導，鄧志浩先生是導演，同時演出小丑星球的小丑之一，還要現場唱歌。

## “Mokit Children's Theatre”



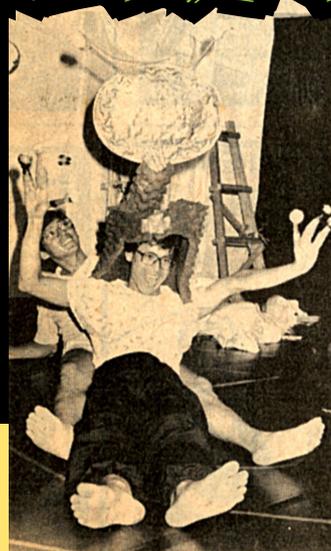
皮皮和竹籃、掃把等廢物偶（飾演者由左起，依次為孫成傑、陳虹亦、呂舜英、黃美滿）。（黃美滿提供）



魔奇寶寶和小女孩皮皮。（黃美滿提供）



魔奇寶寶（由玻璃紙製造顏色效果，眼睛、嘴巴為手電筒的光）。（黃美滿提供）



魔奇寶寶（前方為劉宗銘，後方是沈振中）。（黃美滿提供）

# “Mokit Children's Theatre”

## （二）《魔奇夢幻王國》的理想

這齣戲是胡寶林老師擔任藝術指導，作品呈現了對兒童劇的幾個理念：

### 1. 以創意出發，捨華麗

1986年8月17、18、19日三天《魔奇夢幻王國》於台灣藝術教育館演出三場，當時各大報紙爭相報導。首演當天，民生報以幾乎半版的篇幅報導演出消息，大標題寫著「大家出點子創造想像力王國，用巧思，演戲不必花大錢——看『魔奇』，瑰麗多端開銷共二十萬」，內容點出這齣戲的創意，演戲不用花大錢，以及魔奇的目的在引發兒童的想像和創造力，鼓勵家長們回家後，也利用身邊的素材，和孩子在家中演戲。最後還寫道：由於團員非科班出身，加上只以兩個多月完成此戲，所以劇情是這戲較弱的部分，不過彩排後經專家等提出的建議，以四天的時間修正，內容已更為充實。不過，第一齣戲能有這樣的成績，令大家感到非常振奮，希望再接再厲，不斷推出好戲造福下一代。（陳幼君，1986）

同一天，中國時報以「魔奇夢幻王國針對兒童演出一個愛心的小世界」為標題報導此戲，並且描述這齣戲「神奇」的地方，沒有富麗堂皇的服裝和布景，道具則多是廢料雜物創意而成，譬如梯子可以當機關槍、船、馬匹、帳篷等；一張紅色毯子被當作火、斗篷、山洞……等，各種要發揮想像力的遊戲，讓家長和兒童看了之後，都覺得回家就可以自己演。（湯碧雲，1986）並且還引用胡寶林老師為在節目手冊所寫的〈不是低俗的開心果，是一場神奇的喜宴〉，這篇文章表示了胡老師對於劇團以及這齣戲的期許：

這次的首度公開表演、不是急著要發表，而是一次觀摩的機會。原則上魔奇不走由兒童演員登台表演的方向，但成人團員公演時注重兒童的參與性。魔奇不用富麗堂皇的服裝和布景，道具則多用雜料廢物創意構成，讓家長和兒童看過之後、都覺得回家就可以自己演。（胡寶林，1986）

這樣的想法是胡老師對魔奇兒童劇團的想法，《魔奇夢幻王國》同時也是他視為實踐創造力的戲，當初我們的訓練方式有很多即興的、扮家家酒的活動，呈現於戲中的就是豐富的創意。

### 2. 生活化、合宜的題材

關於兒童劇的劇本，他提出了這樣的觀感：

魔奇的編劇也不用老套的兒童故事，題材則是從最接近生活的層面中去尋找。劇情和演出要力求做到兒童教育心理學要求方面不能出錯的地步。今年五月二十四日在耕莘文教院正式發表過的短劇如《要仙女不要虎姑婆》、《電視機請假》等都是替孩子說話的生活劇。而這次公演的《魔奇夢幻王國》則是把孩子現代式的科幻想像力和本土生活中最樸素的掃帚、畚箕、紙箱結合，是團員在平時訓練中共同發展出來的一個成果。（胡寶林，1986）

胡老師強調演出的內容，以貼近兒童的生活題材為訴求，因為兒童劇常常是取材童話故事，雖然童話故事有其神奇性，但是往往因此忽視了戲劇在生活現實的妙用。

### 3. 不搞笑逗弄，而是分享的喜宴

胡寶林老師長期關心兒童教育，他認為兒童劇在現代有一些使命，不應該只是搞笑逗趣，更不可以教條化，兒童劇不能為大人操控，而是邀請兒童來參加一場神奇的喜宴，而這個喜宴是引起兒童：就像是看人做包子、做餃子、拉麵一樣、自己也要動手做。

（胡寶林，1986）能夠讓兒童參與，甚至動手玩的戲劇，會使兒童沈醉於如「扮家家酒」的戲劇活動中，不僅可以讓兒童疏通不平衡境遇的壓力，並且得以對成人世界表示意見，或者身體力行的方式去模擬一個夢想的世界。（胡寶林，1986）

綜觀當時「魔奇」創團時的規劃，有著為兒童呈現創意、生活化、不奢華的理想，拒絕搞笑逗弄矮化兒童的思維，這些理想，試圖在第一齣戲《魔奇夢幻王國》裡實踐。

## （三）掌聲響起，前景可期

《魔奇夢幻王國》首演當天是爆滿的，演出中有幾個小插曲發生，小丑星球的麥克風沒有煙冒出來，另外當皮皮邀請台下孩童上台一起去探險時，小觀眾踴躍的跑上台，一時間台上滿滿的是小觀眾，真是嚇壞了我們，隔天演出時就改口清楚說出邀請的人數。此時胡老師全家已遷移前往歐洲，途中他算好我們的演出時間，以電話、卡片祝我們演出順利，並向我們祝賀演出成功，讓大家十分開心。整體而言，這一次的演出，《魔奇》得到大家祝賀，基金會打造一個紀念牌座，送給每位團員作為紀念，並且期待下一步更

好的成績。隔年利用寒假時間，《魔奇夢幻王國》還在台中、台南、板橋巡迴演出<sup>12</sup>，這時還發生了一件重要的事，當時各地文化中心對於進場觀眾有年齡、身高標準的限制，兒童觀眾是兒童劇的主要對象，怎麼能因此限制他們的權益，為此劇團在記者會，為兒童觀眾說話，最後終於達到共識，之後凡是屬於兒童的表演節目，兒童觀眾是理所當然的主人，沒有年齡、身高的限制都可以進出，這件事值得在台灣兒童戲劇發展史上記上一筆。

#### 四、再出發與轉變

《魔奇夢幻王國》演出之後，就算是我們第一期團員的訓練告一段落。休息了一段時間後，劇團招募了第二期團員，包括彭國年、黃翠華、張鳳美等等。而第一期的團員中孫成傑、彭國展、戴淑鵬、陳純玲和筆者等5位繼續參與，加入了第二期團員的培訓。

##### （一）再出發後的變局

新的一年開始，除了原先的訓練之外，我們開始排練應邀在三月分金鐘獎頒獎典禮演出的節目《魔奇電視機》，雖然演出時間不長，但是這個安排對於兒童劇團，以及金鐘獎節目的主辦者而言絕對是創舉。這時期有李永豐先生協助團員培訓和排戲，他並且飾演《魔奇電視機》裡的電視機惡魔。李永豐先生也是蘭陵的成員，與鄧志浩先生一起演過《那大師傳奇》，後來他又進入台北藝術學院（現台北藝術大學）戲劇系，有系統的學習編、導、演的學識，他的加入帶來了藝術學院的資源<sup>13</sup>。

演完《魔奇電視機》之後，就開始準備第二齣年度大戲《淘氣鳳凰七寶貝》的演出。不同於第一齣戲《魔奇夢幻王國》的玩生活創意和即興，《淘氣鳳凰七寶貝》是按照劇本排練。奚淞先生是這戲的藝術指導，編劇是謝瑞蘭女士，劇本改編自中國童話故事「十兄弟」的故事，鄧志浩先生是導演，同時飾演說書人的腳色，李永豐先生是副導演，同時擔任舞台監督，服裝設計是蔡毓芬女士，舞蹈設計是蔡孟坤先生，朱曙明先生是平面設計，舞台道具布景是朱曙明



《魔奇夢幻王國》節目手冊，美術設計許立杰。  
（黃美滿提供）

先生和團員。這齣戲7月12日至16日在台北國立台灣藝文館演出，之後巡迴於六個城市演出<sup>14</sup>。這一次演出的規模就演員、編制、演出場次都比起《魔奇夢幻王國》較大，呈現的特色也完全不同於《魔奇夢幻王國》訴諸的理想，而是以把趣味融入傳統民俗作為特色<sup>15</sup>。

從這個戲開始，「魔奇」似乎已和創團時不同了，而接下來的變化，也是台灣兒童劇團蓬勃發展的轉變。

##### （二）轉變中成長

《淘氣鳳凰七寶貝》巡演結束，團訓就先休息一段時間，這時斷斷續續傳來鄧志浩先生要離開「魔奇」的消息。記憶中，9月時，鄧志浩先生發給團員一封「歸零」的請柬，並於9月28日正式成立九歌兒童劇團（以下簡稱「九歌」），隨即展開團員的訓練工作，並且排定了活動。事出突然，這期間基金會或「魔奇」方面並沒有動靜，身為義工的團員無從了解團務的問題，以及後續為何。因此，覺得還想繼續參與戲劇的團員，就成了九歌兒童劇團的團員。這個轉變，當事人點滴在心頭！多年後，鄧志浩先生曾在書中透露，離開「魔奇」的原因是由於當時基金會不支持他的想法<sup>16</sup>。

事情之後的發展是，李永豐先生接續了「魔奇」

第二任的團長，楊雲玉擔任劇團經理，重新招考團員。李永豐先生開始創作一系列的兒童劇，《爸爸的童年》、《童話愛玉冰》等等，以及受邀與聯合管弦樂團合作，在國家戲劇院首度演出兒童音樂劇《彼得與狼》（1989），以及之後在國家戲劇院製作演出的《魔奇愛玉冰II》（1990）。這期間劇團內部的組織作了些調整，由經理轉為擔任顧問的謝瑞蘭女士1988年在《認識兒童戲劇》專刊〈由「魔奇」談兒童戲劇推廣〉裡有詳細的分享「魔奇」的組織運作。李永豐先生在此專輯分享〈如何製作一齣兒童劇〉，在這一篇文章中，我們還可以看到《淘氣鳳凰七寶貝》的劇照<sup>17</sup>。1989年「魔奇」承辦台灣省教育廳主辦的「78年度兒童戲劇研習營」為期六天，共有100多位教師參與<sup>18</sup>，「魔奇」在轉變中成長、茁壯。

### （三）告別「魔奇」

1992年李永豐先生離開「魔奇」，創立紙風車劇團，不久成立紙風車文教基金會。「魔奇」又面臨轉變，年底再招募團員，但是缺乏專業人才管理，漸趨沒落，1997年之後難再見「魔奇」<sup>19</sup>。

大約10多年的光景，「魔奇」由起而落。不過，話說回來，當時益華基金會提供了一個環境，讓這一群兒童戲劇專業人才得以成長，成為了台灣專業兒童劇團的前鋒，也算是一項難得的紀錄。只可惜當時隨著人來人去，大多的文字資料、紀錄已不知去向。

## 五、兒童劇團蓬勃發展

鄧志浩先生在「九歌」成立的第二年1988年7月終於踏上歐洲，展開國際交流。這次重要的任務是以演出以及研習，和奧地利維也納的MOKI交流<sup>20</sup>，定居在當地的胡寶林老師自然是促成者。我們終於看到久仰其名的MOKI，這一趟歐洲之旅收穫頗豐富，看到好戲，也認識了不錯的劇團，後來陸續被「九歌」邀請，「九歌」因此從歐洲學到了偶戲技術，至今依然和歐洲保持交流<sup>21</sup>。

同年九歌也邀請維也納MOKI來台灣舉辦研習，

這個活動鄧志浩先生商請成長兒童學園倪鳴香主任支援，於是兩個機構合辦，研習地點在陽明山嶺頭山莊，胡寶林老師陪同全程翻譯。當時奧地利的MOKI在台灣因為「魔奇」之故是有名氣的，引起學員熱烈的參與。奧地利的MOKI與台灣的「魔奇」也終於在當年見面了。然而，其時的「魔奇」與當初借鏡奧地利MOKI所設立的宗旨，除了創造力工作室是持續之外，已大相逕庭。國內已有兩個專業兒童劇團成立，而第三個專業兒童劇團也在同一年1988成立，那就是鞋子兒童劇團。

鞋子兒童劇團的成立，是由於成長兒童學園獲得豐泰文教基金會的支持<sup>22</sup>，因此學園主任倪鳴香女士得以實現成立劇團的規劃，7月鞋子兒童劇團正式成立，倪鳴香女士詢問我願不願意到劇團工作，我當時已準備辭去學園的教職，專心於戲劇的學習，這個機緣讓我成為鞋子兒童劇團第一任團長，我並非科班出身，自然面臨如同鄧志浩先生所謂的摸索經營一個劇團的過程，後來我出國留學，主修戲劇教育和兒童劇場，並且持續關心國內兒童戲劇的發展。

1990年台灣的「魔奇」也應邀去維也納MOKI演出，英文名字就以MOKIT(MOKI of TAIWAN)作為區別，然而就Mobiles 這個字指流動的、演出場所多元的兒童劇團而言，台灣的「魔奇」（MOKIT）可不像維也納的MOKI，那麼可以流動，兩者的作品取向是非常不同的。另外，當時政府已重視兒童劇團的重要性，每年的藝術活動也開始編列兒童劇的演出，文建會1991年開始有戲劇親子遊的方案，提撥預算讓兒童劇團可以巡演全省。

當劇團辦理兒童戲劇研習扮演培訓的腳色一段時間之後，學界才開始加入兒童戲劇專業人才的培訓，兒童戲劇的課程首先在教育學院幼保系開設，而大專藝術院校開設兒童戲劇課則又晚了幾年，才在戲劇系開設有兒童戲劇(或兒童劇場)。1997年九年一貫藝術與人文領域開始實施，不僅許多兒童劇團開始大量參與戲劇教育培訓，而關於兒童戲劇的出版品開始大量出現。

撰寫這篇文章時，回首這一段歷史，驚覺二十幾年來，關於兒童成長的環境，有太大的變化，以前

# A Magic Dream

我們或許只要對抗電視機低俗的節目，想想愛的妙方即可，然而現今，電視兒童的問題並未消失，除此之外，我們還要對抗電玩、網際網路、虐童、過度消費、環保等等逼迫「童年」提早消失和變色的社會現象。若以當初「魔奇」創立時的理想，為兒童呈現創意、生活化、排拒奢華的演出、拒絕搞笑逗弄或矮化兒童的思維和使命，反觀今天兒童劇團蓬勃的現象，在演出創作上聲勢浩大，以及技術精湛有加，但是思維上否避免了把兒童劇當作開心果、逗弄的意涵？更遑論其中矮化兒童觀眾的現象！不禁讓我想起〈不是低俗的開心果，是一場神奇的喜宴〉文中的這段話中，提到兒童劇的使命：

現代的兒童戲劇不再是「成人教、助人倫」的寓言劇，也不是瘋狂胡鬧、低俗粗鄙的開心糖果，創作的兒童劇是一場神奇的喜宴，……在今天的社會中，我們需要更多的兒童劇坊來和低俗的電視鬧劇、殭屍及愛動刀棍的「小子」對抗。（胡寶林，1986）

這段話寫在二十幾年前台灣兒童劇團起步的階段，如今閱讀起來，背後的思維，依然足以提供現在從事兒童戲劇的人，再三檢視和反覆思索兒童劇的本質為何？

## ■注釋

- 1 益華文教基金會是益華食品公司成立，益華食品公司總公司位於南部食品公司，成立於民國57年，主要產品為太白粉、沙拉油等，益華公司從民國73年開始跨足飲料市場，以生產「生活系列」飲料著名。1985年成立益華文教基金會。
- 2 當時是研討會的現場，擔任評論人的吳靜吉先生說起這一段往事，筆者曾是魔奇兒童劇團第一期團員，當下聽來甚為親切，很高興有這樣的發現。參見吳靜吉在《國民中小學戲劇教育國際學術研討會論文集》評論〈台灣兒童劇場演變與現況：反映九年一貫教改〉時的紀錄，頁186。
- 3 謝瑞蘭女士表示他的頭銜是益華文教基金會經理，基金會除劇團這個部門之外，尚有其他部門，但是此部分劇團的人沒有參與，她也不清楚。（電子郵件）
- 4 鄧佩瑜女士，現為群我倫理促進會秘書長。早期曾為快樂兒童中心主任、中華兒童博物館館長，因而結識當時推展創造力藝術的胡寶林老師。
- 5 胡寶林老師，現為中原大學設計學院院長。當時推展創造力和藝術，並有相關書籍0-10歲的兒童創造力系列：《立體造形與積極自我》（1986）、《戲劇與行為表現力》（1994）、《繪畫與視覺想像力》（1997）、《音樂韻律與身心平衡》（1997與周結文合著）等等。
- 6 鄧志浩〈兒童戲劇從此開悟——胡寶林老師的啟蒙〉，《不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇》，頁22-26。

- 7 按劇團名稱有些時候會使用魔奇兒童「劇坊」。
- 8 該團成立於1958年，至今一直維持著以紙為道具演出的特色。筆者曾於國內、外觀賞各一次的演出，也非常喜歡。曾於2003年在紐約拜訪該團，與創團者Judith Martin見面。
- 9 參見倪鳴香、陳筠安，〈兒童劇場在「成長」〉，收錄於鄭明進主編，《認識兒童戲劇》，台北：中華民國兒童文學學會，1988.11，頁28-33。
- 10 兩人皆為蘭陵成員，林于竝先生後來留學日本，現任教於台北藝術大學戲劇系。
- 11 參見《魔奇夢幻王國》演出節目冊，〈本劇特色〉，頁7。
- 12 1987年2月7日於台中興堂演出，2月15日於台南市文化中心演出，4月2日於台北縣立文化中心演出，這時阿斗叔叔之一，由朱曙明演出、利政南協助幕後，兩人後來都成為第二齣戲的成員。
- 13 杜孟坤、王慧芬，以致1988之後的羅北安、任建誠、魏鎔、劉權富等等都是來自藝術學院。
- 14 7月18日於桃園縣立文化中心，22日於彰化縣立文化中心，24-25日在台中興堂，28日在台南縣立文化中心，30日在屏東縣立文化中心，8月1-2日在台南市立文化中心。
- 15 參見民生報，劇團短波〈把趣味融入傳統民俗 魔奇兒童劇團 今明演出〉，1988.6.29。
- 16 參見鄧志浩，《不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇》頁27-28。
- 17 參見李永豐，〈如何製作一齣兒童劇〉，頁97-99。
- 18 參見78年度兒童戲劇研習營成果手冊《我們只有一個太陽》，台灣省教育廳，1989年12月。
- 19 筆者於撰寫期間，試著聯絡益華基金會，了解當年的情形，但是沒有聯絡上。只知道位於台南的總廠已轉賣給三皇三家。也聽聞劇團後來也在搬家過程中，相關資料不知去向。
- 20 當時與鄧志浩先生同行的團員有朱曙明、吳芳蘭、吳佩玲以及黃美滿共五位。
- 21 參照鄧志浩，《不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇》。
- 22 1997年在原屬豐泰文教基金會的資助下，脫離豐泰文教基金會，成立成長文教基金會，之後以成長文教基金會附設鞋子兒童實驗劇團之名運作。

## ■參考資料

- 李永豐（1988，11月）：如何製作一齣兒童劇。認識兒童戲劇（鄭明進主編），96-111。台北：中華民國兒童文學學會。
- 胡寶林（1997，3月）：記一位劇場生活家，一段往事（鄧志浩口述、王鴻佑執筆）。不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇，序，1-4。
- 胡寶林（1986，8月）：不是低俗的開心果，是一場神奇的喜宴。魔期夢幻王國——演出節目冊，3。
- 黃美滿（2005）：《安拿生與沒甚麼》——一齣兒童哲學劇的創作發現。香港戲劇學刊，第五期，157-168。
- 鄧志浩口述、王鴻佑執筆（1997，3月）：向孩子學習。不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇，自序，5-7。
- 鄧志浩口述、王鴻佑執筆（1997，3月）：兒童戲劇從此開悟——胡寶林老師的啟蒙。不是兒戲——鄧志浩談兒童戲劇，22-28。
- 鄧志浩（1986，8月）：鄧團長演出前講古。魔期夢幻王國——演出節目冊，5。
- 謝瑞蘭（1988，11月）：由「魔奇」談兒童劇推展。認識兒童戲劇（鄭明進主編），40-47。台北：中華民國兒童文學學會。
- 民生報（1986，8月17日）：大家出點子創造想像力王國（記者陳幼君）。
- 中國時報（1986，8月17日）：魔期夢幻王國針對兒童演出一個愛心的小世界。
- 劉天課、張曉華總編輯（2002，12月）：國民中小學戲劇教育國際學術研討會論文集，186。台北：國立台灣藝術教育館。