

焦點話題
Focus Issue

The Story about Persons Involved in Taiwan Drama

台灣兒童戲劇人的故事

The Story about Persons Involved in Taiwan Drama

陳筠安

Yun-An CHEN

成長文教基金會執行長 / 鞋子兒童實驗劇團負責人

在台灣從事戲劇推廣工作真是不容易，我常常說他們表達了八個字——任勞任怨、不計酬勞。不過再怎麼辛苦，還是有許多有理想、有抱負的青年，前仆後繼的努力推動著。讓人覺得感動，讓人想幫他們一把。

我就是這樣，我既不是有戲劇狂熱的藝術家，也不是想做什麼偉人之類的，只是想陪伴他們走一段，而一走就是漫漫20年。20年來我得到的比我付出的多太多，在這個美麗又有趣的領域，我認識了許多很特別的兒童戲劇人，就是會讓人感動的人。

鞋子劇團的經營理念中最重要的一部分是——讓孩子和愛孩子的都得益處。希望讓這些想為孩子做事的人，有一個舞台可以發揮理想，又可以在生活上也過得很好的工作環境，劇團長期以來用在專案的人事費用比例很高，足以聘用數位專職演員固定演出。但是，成立以來，劇團除了行政人員外，從編導、設計到演員，都是專案兼任、約聘的。因為，這樣才能提供更多的演出機會給對兒童戲劇有興趣的人，也因為有這樣的舞台，他們才能有機會可以從做中學，在演出過程中，找到有相同興趣的朋友，然後才有更多激發創意的機會。

兒童戲劇推廣，除了演出之外還有戲劇教學的部分，這樣的人才也是非常需要的。早在1967年，李曼瑰教授學成歸國，就成立了「中國戲劇藝術中心」，和隸屬於教育部的話劇欣賞演出委員會一起合作推廣兒童戲劇。欣賞會主要以輔導及補助演出為主，戲劇中心則以組織、教育訓練與出版為主，當時藉整合資源以推動兒童戲劇教育的視野。

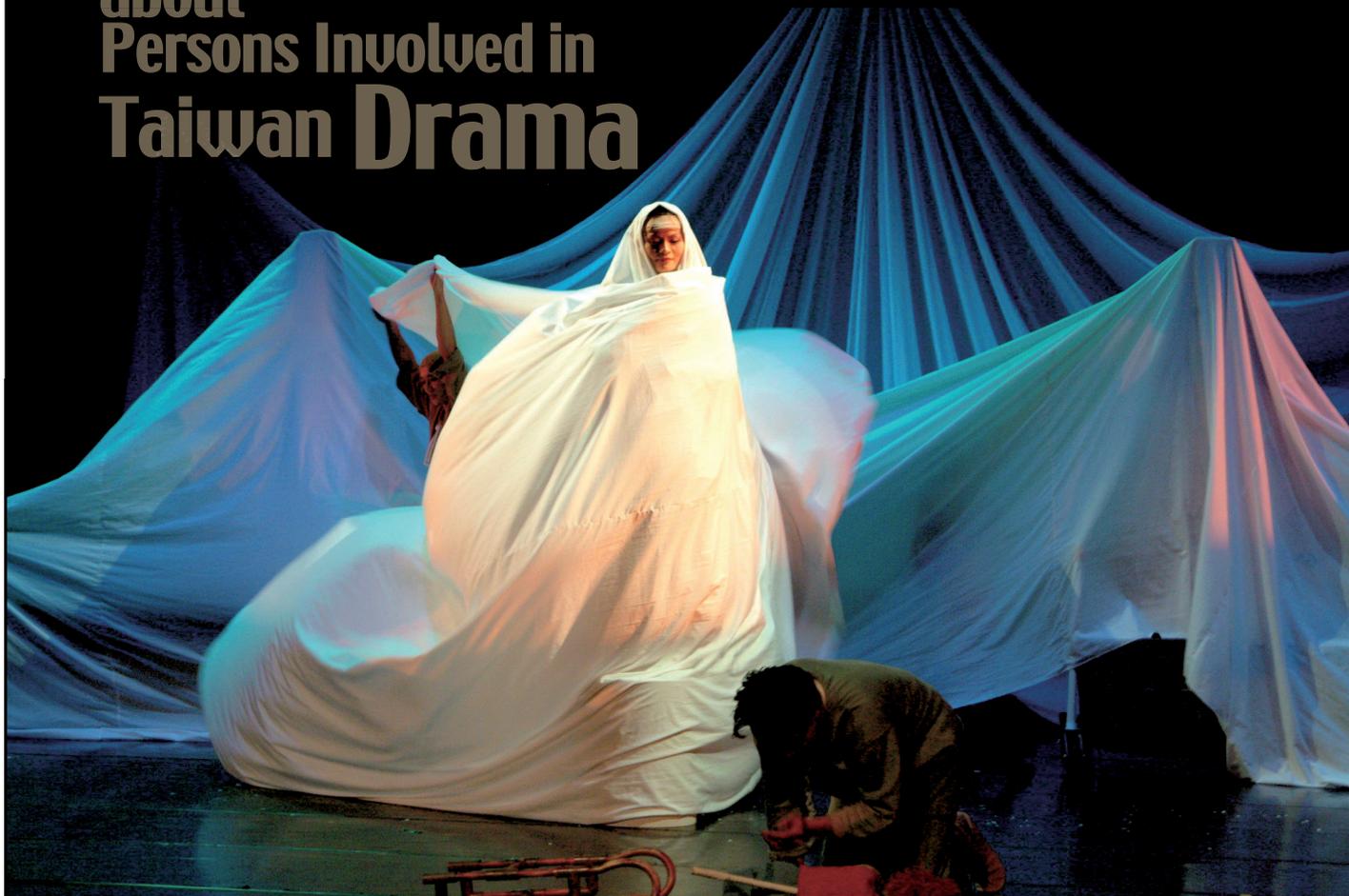
李曼瑰女士全力推動戲劇教育，肯定戲劇對兒童成長與發展的正面影響，引進創作性戲劇活動的觀念，相繼推出戲劇推廣團體，舉辦戲劇教師研習，希望藉由戲劇作為教學媒介，創造一個豐富的教學舞台。可惜當年搭不上九年一貫課程的列車，所以推動得十分辛苦。

1969年成立兒童教育劇團，並且由兒童戲劇推行委員會舉辦兒童戲劇班，與北市教師導演人員訓練班，並有示範演出，並在每年舉辦的兒童戲劇訓練班演出中選出有戲劇天分與興趣的會員繼續排演，或參加電影電視演出。漸漸的有更多以兒童為演員的兒童劇產生，這和現在大部分由成人演給兒童看的兒童劇團大不相同，也因為當時的師資與基本的理念與精神尚未完備，所以，這種戲劇推動的方式對兒童發展之功能、影響備受質疑。但是可以肯定的是，當年一定培養出不少戲劇人。

一元布偶劇團《小紅帽》演出

The Story about Persons Involved in Taiwan Drama

九歌兒童劇團《雪后與魔鏡》演出

一元布偶劇團《小紅帽》演出

兒童劇展，有十五所國民中小學參加演出，共計演出十五天三十場，很驚人吧！

除了台北，1980年高雄也開始辦理兒童劇展，但至1991年因無法持續而結束。原因很多，諸如學校為爭取名次而勞民傷財，又常以校園的倫理劇展的方式，除了說教味太濃外，更因為是以兒童演出為主，重視台詞是否正確，走位是否合宜，造成小演員不小的壓力，無法享受在戲劇演出過程應有的快樂與學習，加上人才有限，可能演出效果不是很好，而政府教育單位承辦人員之更替，故關心、執著、持續的動力也不足。

這些兒童戲劇的成長與機會，應該感謝李曼瑰教授和中國戲劇藝術中心如此積極的推動兒童戲劇活動，並且強化戲劇對兒童教育的影響，拓展了兒童戲劇的成長空間；加上致力於聯合政府教育部門的力量，使得兒童戲劇在台灣的地位進一步的提昇，在表演形式與內容上，跳脫政治化題材，展現了戲劇的藝術原創性與教育性。

到1977年兒童節台北市第一屆的兒童劇展才正式開鑼。當時北市教育局與李曼瑰教授所創辦的中國戲劇藝術中心聯合舉辦，在國立台灣藝術館（台灣藝術教育館前身）開演，這個場地也是目前許多兒童劇團公演的場地。這個對兒童戲劇演出影響極大的第一屆

大開劇團《萊爾王》演出

小袋鼠說故事劇團《妖怪怕怕》演出

當我們知道戲劇對兒童可以有的學習功能時，我們真心希望，不要讓我們的孩子演出是為了娛樂大人、滿足大人的虛榮心。尤其當帶戲劇課程的老師並不是很清楚戲劇的內涵是什麼？不了解創造性戲劇活動是什麼？不清楚教育劇場、參與劇場的差別時，老師應該要自己先多準備，不要拿孩子做實驗。

如果因為九年一貫的課程把戲劇推向校園，兒童並沒有因此享受到戲劇的樂趣，相反的，又回到當年兒童劇展的結果，那真是希望別納入正規課程。現在我們在學校推藝術橋樑的計畫，請戲劇老師進入教室，和班級老師一起討論，與班級課程主題結合，開發孩子的肢體、聲音與其他創作力之外，在活動中，孩子學會溝通與表達、分工與合作、想像與創造，當然個人的思考力、解決問題的能力等才是我們學習的重點。

兒童戲劇能有今天的成長，真的要感謝在這20年來那些在台灣各地推廣的兒童劇團，這些劇團因為經營方式的不同，不但讓整個兒童戲劇蓬勃發展，更造就了許多傑出的人才，戲劇是綜合的藝術，它需要的是各式各樣不同的人，而這些劇團就是推動人才培育搖籃的手。

20年來國內劇團可以說如雨後春筍般紛紛成立，從一人劇團到二十多人的大團都有，國內兒童劇團的成長史可又是另一個長長的故事。不過若是和國外的比起來就小巫見大巫了。經過三十多年的運作，有些團留下來了，有些團消失了，也許在認識這些劇團的同時，我們就來談各種兒童劇團經營型態的甘苦吧！

一、任重道遠學者型

國內紀錄中最早的劇團應該就首推之前介紹過的

兒童教育劇團，那就是1969年由李曼瑰教授成立的兒童教育劇團，當時由王慰誠教授擔任團長，可說是國內最有學術背景的劇團了。

我覺得當時整合了學界的資源，同時也掌握了教育單位的行政力量，看得出來當時李曼瑰教授是很有權威的，人際關係應該也不錯，也一定是經過相當的努力才做到。只是，當時教育環境、觀念保守，尤其是推動的基層——學校，對於創造性戲劇教育的精神一知半解，把教室當成演員訓練班，成立兒童教育劇團專門演戲教育別人。人才培訓不夠，觀念宣導沒有同步，整體環境與教學理念不能配合，委屈這些拓荒的學者了。

二、志同道合義工型

快樂兒童劇團在1982年成立，是由十二位熱忱的年輕人組成，他們皆為「快樂兒童中心」義工，平時服務於各社區及夏令營。他們成立劇團除了因為在1981年美國酒囊飯袋劇團來台公演時，深受震撼與啟示外，主要是他們都是在一個特別的機構中受過薰陶的特別之人，那機構就是快樂兒童中心。

該中心成立於1971年，由天主教提供經費，以社區清寒兒童為主要對象。在主持人鄧佩瑜的領導下，義工們一直以創造性的兒童戲劇為原則來設計活動。不但有演出，也有戲劇課程。這種義工組織經營兒童劇團別具意義，可惜，因為沒有常設單位，加上依靠外援的快樂兒童中心補助短缺，結束運作，這些人也各奔前程，劇團都靠這些義工聯繫彼此的感情。

三、企業基金贊助型

1986年益華文教基金會成立魔奇兒童劇團，由謝

逗點創意劇團《膽小鬼》演出

杯子劇團《黑光幻妙劇— 魔幻寶盒》演出（2004年度公演）

如果兒童劇團2006台北兒童藝術節演出

瑞蘭、鄧志浩分別擔任行政和藝術總監，還請胡寶林顧問協助推動創造力工作室。這算是一個專業的劇團，因為除了劇團中用不同專業的人負責的不同專業職位外，也製作演出具有專業水準的兒童舞台劇，在當時相當轟動，對國內兒童劇的影響極大。

可是，現在恐怕已經沒有幾個人知道這個劇團了。因為，鄧志浩團長率先帶著一群團員，成立九歌兒童劇團，後來李永豐團長也自立門戶成立紙風車劇團。也許企業人對藝術人的理想與狂熱無法理解，藝術家對企業人的管理風格無法接受吧！我可以確定，他們都是很有心為兒童劇努力的人，而且可以肯定的是：魔奇兒童劇團帶動了兒童劇團的成長，還有成人演出兒童劇給兒童看的戲劇欣賞空間，最重要的，隨著企業轉型，人事的變化，雖然原來的魔奇劇團不知轉到哪裡去了，但是，他的確孕育了國內兩個優秀的劇團。

目前有企業基金贊助的兒童劇團還有小袋鼠說故事劇團，他們是由永豐餘企業支持的信誼基金會附設的，因為可以和其他部門搭配，主要對象也都以幼兒為主。

四、藝術家庭團隊型

說是藝術家庭團隊型好像太誇張，不過確實有些劇團的成立，是靠這些學戲劇的熱血青年的魅力與

毅力，據了解剛離開魔奇的鄧志浩成立九歌劇團的時候，跟他的一群難兄難弟，為了劇團生存，全部都是領超低薪資，同甘共苦。

當然紙風車劇團、蘋果兒童劇團、逗點劇團、大腳丫劇團、玉米雞、芽劇場工作室、哇哇劇團和如果兒童劇團也一樣，不過，他們不完全是兒童劇團的人脈，除了擁有藝術學院師生、學長、學弟人脈外，其中幾個團還加上幾位影劇界大人物的支持，雖然辛苦，但是氣勢不凡，很快的就穩定的成長，這樣的劇團是我所謂的藝術家庭型，他們有特別的共同經驗與情感，他們都是戲劇工作家族。

過去與目前都有許學戲劇的師生成立的劇團，他們就是集合幾個同好，一點一滴的在塑造他們的戲劇王國，有些是正式立案劇團，有些只是有個團名並私下運作，等待演出時機。

五、愛偶成痴專家型

國內的一元布偶劇團和日本的入道雲劇團合資創立，創辦人郭承威先生希望國內的兒童能夠像日本的孩子一樣經常有戲看，而且，只要花一點點錢，比如說一元，他們的演出就是以偶戲為主。

另外，近年學成歸國的偶戲專家，也都正式成立劇團，如無獨有偶劇團、偶偶偶劇團都是為兒童偶劇作極大貢獻，有許多優秀的創作。不過無獨有偶劇團

鞋子兒童劇團《老鼠娶親》演出

偶偶劇團《紙要和你在一起 — 小小紙風車》演出

偶偶劇團《紙要和你在一起 — 老人與小皮球》演出

The Story about Persons Involved in Taiwan Drama

他們並不是以兒童劇為主的，創辦人鄭嘉音可是國內第一位偶劇碩士，他很希望能演成人偶劇，不希望被定位在兒童劇。可是，目前好像成人偶劇還是很難有成長空間，不過，偶劇需要的人手彈性很大，一人分飾多角，減少人事成本在經營上的負擔，是這些偶專家們的優勢。比較難的部分是：雖然偶本身有極大想像創造空間，但也有許多演出上的限制，因此，創意與技巧部分總是不斷地要有所突破。難能可貴的是，目前這些可愛的偶專家們都不斷推出很好的作品，像最近偶偶劇團推出的《紙要和你做朋友》，只用極簡的材料一紙，就可以發展出一系列溫馨又有創意的偶戲。

六、教而優則演型

這樣的定義很奇怪，讓我解釋一下，戲劇原是很好的教學媒介，所以當教學工作者在工作崗位運用後，一定會有很好的成果，所以就曾想：應該告訴大家，應該讓更多人知道！鞋子兒童劇團就是這樣的情況，1983年起在幼兒園推廣戲劇教學，老師每週演出兒童劇，驗證實驗出戲劇的益處，於是就推向兒童電視節目爆米花，成立專業劇團推出兒童戲劇。

另外，以黑光劇為主的杯子劇團，創辦人董鳳儷也是一位優秀的兒童美術老師，他除了有自己的美術造型教室，還有自己實驗幼兒園。雖然經營上應該是要利潤中心，但是，在劇團非營利的理想下，原有的

教學機構還是會提供其他支援的。而牛古兒童劇團更是以小學老師為班底，創造一個更富有學習內涵的教學舞台。

七、在地經營型

國內劇團多數在台北，其實，其他縣市也有許多民間團體創設的兒童劇團，各自在中南部努力地經營。如：新竹有目前暫時休息中的玉米田劇團，台中有從實驗劇場出發並以戲劇推動兒童教育的童顏劇團、從一元布偶劇團轉戰台中的李心民副團長創立的小青蛙劇團、留美學教育戲劇的劉仲綸創辦的大開劇團以及學校任教同時帶著學生創作的錢康明老師領軍的藍天空劇團，台南有結合教學課程的洗把臉劇團，高雄有南台灣最資深、教學演出最蓬勃、且目前還有自己定期演出場地的豆子劇團。

在我們說話的片刻，也許有人正醞釀著要成立劇團，即使知道這條路很辛苦。但是，就是一種無法描述的魅力，讓這些人擁抱戲劇，走近兒童。認識國內的劇團，就會發現各有各的特色，這些人才就是這樣一代一代的培養起來，也許他們只是短暫停留，也許他們還在繼續耕耘，這些人一定有共同的經驗，那就是一能為孩子創作演出真是幸福。

編按 — 本文演出劇照係由各劇團提供。