

兒童戲劇好處一籬筐

A Plenty of Advantages of Children Drama

司徒芝萍

Chihping Ssutu
國立政治大學英文系副教授

當我作自我介紹的時候，戲劇圈外的人常對我的工作好奇，他們會用一些問題反應。如：「你導兒童劇，一定知道很多跟兒童互動的方式，可否教我兩招，解決我和孩子間的僵局？」或者「你什麼時候再導戲，我的孩子很愛表現，能參加演戲嗎？」這兩個看似直接了當的問題，其實隱含著些玄機，值得仔細探究一番。第一個問題顯示發問者認為兒童劇是由兒童演員表演的戲，所以兒童劇的導演就是帶兒童演戲。發問者也許親身體會過親子互動的重要，但是在與孩子溝通上有點技窮。第二個問題假設兒童劇是兒童在演戲，認為那是兒童表現自我的機會，並且相信自己孩子有十足的表演天分，想替他找自我表現的機會。兩個問題都顯示對自己孩子的關心，是好家長的示範。

這些反應令我亦喜亦憂。喜的是基本上他們對兒童劇都抱持著正面態度，都肯定兒童劇有增加互動及表現自我的功能；憂的是他們對兒童劇的認知並不完全正確。

先說憂心的部分。是的，兒童劇有全數是兒童演員的時候。就如所有其他的表演藝術、樂器演奏、唱歌和舞蹈，在兒童學習告一段落時，讓他們上台展現一下所學的成績。對參加表演的兒童（包括青少

年）而言，其重點是落在驗收過去的學習過程，而不在表演的當下。來看表演的觀眾，大多數都是表演者的親友或兄弟姐妹。他們的重點也不在乎表演者藝術的水準，而是以鼓勵表演者或激勵以表演者為榜樣的仿效行為。這種類型的表演有其價值，但只能發揮兒童劇小部分之功能。

真正值得鼓勵兒童或青少年觀賞的兒童劇是由一群有專業素養的成年人，秉持著某種理念，精心策劃與製作而呈現的兒童劇。其意圖是讓兒童觀看有藝術水準的兒童劇及進行觀劇前後的系列活動，以達到多重目的。

普遍而言，專業兒童劇團的成立，都有它個別的使命感，成員的理念就成為該團的理念。台灣第一個專業兒童劇團——魔奇兒童劇團——成立於1986年的台北。它的主旨之一就是要將奧地利魔奇偶戲團（Moki）的精神引進國內，讓我們的兒童也有機會觀賞本土專業劇團特別為兒童設計的戲劇節目。雖然當時組團的成員都不是兒童戲劇的專家，其中有幼教老師、表演工作者及音樂與設計的工作者。他們的創團戲碼是由數段不同的故事組成，有人偶同台，有童畫幻燈片故事等多樣化的表演形式，受到熱烈

的迴響。也因此年由一個團衍生而成三個團：魔奇兒童劇團、九歌兒童劇團及鞋子兒童劇團。各團的理念和風格明顯的突現了主事者的專長。魔奇仍走多元發展，九歌偏重音樂與舞蹈，而鞋子特別著力於幼兒觀眾的開發。這二十多年來，它們成長、茁壯，不但每年服務固定人數的兒童青少年觀眾，也鼓勵了其他人的投入，造就全台現有二十餘兒童劇團的繁榮景象。這些團秉持創團理念，執著地推出夠水準的兒童劇。

好的兒童劇團其最基本的先天條件，就是有足夠的創作能力和執行能力，也就是說需要有專業人士的全心投入。它們有能力從劇本創作開始，一步步的進入設計、製作、排演、宣傳、演出及引領延伸活動等。所需要的專業人才有：編劇、導演、舞台監督、布景、道具、服裝、化妝、音效等的設計與製作群、演員及團務、財務、票務、文宣、觀眾管理等行政專才。這些工作的廣度及深度都不是才藝班的小朋友所能勝任的。就算表演部分有兒童或青少年的角色，所需表演層面的複雜度和深度顯示由成人演員擔任比較合適。所以，劇團陣容越強，它的作品會越好。尤其重要的是團長、導演及藝術總監。

《大嘴巴就會呱呱呱》劇照。演員著基本裝，所扮演的角色由手上拿的道具或具特徵的簡化造型顯示。
(老少合戲劇群劇團提供)

眉毛與眼睛

他們的理念、專長及對兒童劇的定位，決定作品的風格和藝術水準。

或許，有些人認為兒童劇的觀眾既是兒童，他們對製作水準的要求不高，又何必大費周章。這主張初看似乎有理，但絕對是與教育原則背道而馳的。理由很簡單，如果因為嬰兒或幼兒不懂得聽話和說話，就不對他們說話，或只發出些無意義的聲音，那嬰幼兒可能學會說話嗎？嬰幼兒的語言習得是靠不斷的刺激和重複，進而模仿；同樣的道理，兒童藝術與生活的習得亦是觀察、模仿及運用三個階段的重複練習。沒有好的榜樣，他們就學不到好的東西。所以，兒童劇在美感的呈現上應力求高品質，甚至要比成人劇還慎重，以免他們在不自覺中學了壞榜樣。包括聽覺效果中的語言、音樂、節奏，視覺效果中的顏色、線條的組合及主題意識等。冀望兒童在觀劇時，受到潛移默化的感染，逐漸培養正確的人生觀和追求美的心態，並運用在生活之中。當然，這需要時間的累積，不是觀賞一、兩齣兒童劇就可完成的任務。因此，觀賞兒童劇的習慣不應該因故中斷，應該持續到成年。

那麼觀賞兒童劇可以達到什麼具體的功效呢？英美學者一致認

為，好的兒童劇應兼具娛樂功能及教化功能。亦即我們常說的「寓教於樂」。兒童劇既是表演藝術，它最基本的條件就是具有高度的娛樂價值：要好笑、好玩、好看。一齣沈悶、不吸引人的戲會令觀眾感覺索然無味、想打瞌睡或坐立不安、心浮氣躁。兒童會很直接毫不保留的將情緒立即表現出來。相信這種經驗一次就足夠讓他們遠離劇場。因此要讓兒童主動進劇場唯一的方法就是保證作品的娛樂性。娛樂性高者最常見的是好笑，如滑稽的動作、幽默的對話、無傷大雅的惡作劇及角色間的追逐嬉戲等。角色與觀眾間的直接互動，邀請觀眾參與演出片段或機智問答等，會讓觀眾感到新鮮、有趣、好玩。舞台上的布景及燈光變化，快速的製造不同的效果讓兒童驚喜。討喜的角色裝扮、生動的表演和富人情味的劇情讓他們感動。這些都是好看的例子。當他們看到高興處發笑拍手、看到危險時驚聲尖叫、看到生氣時表達不滿，如此台上台下打成一片。也就是說，看戲不是疏離與被動的活動，它是置身在人群中，台上台下互相感動、互相溝通、互相產生共鳴的活動。自己在家閱讀、看電視或看電影，儘管也會令人投入，但與在劇場中觀劇的效果是

不可比擬的。觀劇時的臨場感，給予自由抒發情緒和全場一齊發聲的群體經驗，正是兒童最佳的調節身心、抒發情緒的場合。也是家長觀察自己小孩性向與內心世界的最好時機，此為功效一。

然而，純娛樂的兒童劇只發揮一半的功能。由於劇場是親和力，是無痛學習的最佳環境，若不乘此機會，多提供學習的素材，未免事倍功半。學習素材的類別和形式可有千百種。就主題而言，簡單如一般生活認知與技術的教導：例如牙齒保健和生活禮儀。傳播知識類如介紹候鳥隨季節遷移的習性及適宜的生態環境。歷史事件的再現可以提供重新審視相關時代背景和因果關係的思維。世界偉人傳記類不但介紹不同文化特色，還有勵志的作用。其他比較難處理的主題，如人際關係、化解難題等，編劇運用智慧將沒有定論或模稜兩可的議題具體化，用虛構的人物劇情展演出來，並提供合理有創意的解決方法。導演此時不僅扮演藝術的導師，同時扮演思考模式、為人處事、判斷思維的領航者。觀眾從觀賞戲劇間接體驗劇中人的經歷，從第三者的角度了解並且評論事件的因果。一方面保持適當的美學距離，另一方面又不失設身處地的認

同感。這是既安全又客觀的經歷生活的方法。不需付出「從錯誤中學習」的代價，就可以體驗沙盤演練的快感和成效。這是戲劇的第二項功效。

這些主題的呈現談起來似乎趨向嚴肅，但在導演手中可以將它們精緻的包裝起來。例如，選擇生動的故事和人物來凸顯主題，套用接近日常生活的容易理解的虛擬情境來闡述，增加幽默風趣的對白，運用奇特造型的服裝，或穿插音樂、舞蹈聲光特效等。這些作法同時可以顯示該團隊藝術層面的優勢，確保戲劇作品的娛樂性和藝術水準，以滿足不同年齡層的觀眾需求。

兒童觀劇的第三項功效是促進親子或師生互動（青少年已可獨自行動，可能不適用）。家長帶孩子看戲（或老師帶學生）可以讓它們有機會共同做一件事，這在現代社會中已可算是奢侈品了。在觀劇的時候，家長一邊看台上的表演，也可以一邊觀察自己孩子對台上發生事情的反應，以更進一步了解他（她）。例如，他（她）是否看戲很投入，有否不耐煩的表情？可能的原因是什麼？是戲不好看（如：演得不好，不適合他的年齡），還是孩子的個人因素？當台上演員邀請觀眾作互動遊戲的時候，他是否熱衷參與？如果毫無興趣是因為活動本身不適合（如：太幼稚），還是孩子個性所使然（如：害羞），或者是當天的情緒所造成（如：有心事）。他對故事情節的反應是否很激動還是很冷淡？例如，戲中的主角面臨危險的時候，他是否跟其

他的孩子一樣設法警告（如：大叫「危險！不要過去！」），還是無立即反應。無反應是因為他不投入，還是尚在思考如何應付危險狀況，還是冷漠？如果他的這些表現是跟往常一樣，是家長心中所認識的孩子，那家長可以放心。但是，如果是出乎家長意料之外的反應時，那就應視其為警訊，需要深入追究其原因。往好處想，孩子成熟了些，已經有自己的主見和性格，是可喜的事。它的負面解讀可能是孩子正面臨挫折或性格轉變，家長需要密切觀察了。無論是喜是憂，家長都得承認，他對自己的孩子已經不夠了解了，需要付出更多的心思與時間，重新了解對方才是。

親子共同看戲除了提供家長觀察孩子成長變化以外，還可以藉觀劇後的一些活動進行知識性的對話或感性的創作，相當於觀劇的延伸活動，親子可以討論劇中的劇情、人物、所發生的事件及原因結果等。初步的目標是在探測孩子的理解與記憶力，進一步討論劇的主題和劇中人所面對的問題以及解決方法是否有效，或者是否還有其它的解決方法？結果又可能會有何種變化等。這也是另一次沙盤演練，鼓勵孩子多思考、多假設，令其想像空間更寬廣，更多人生經驗。如果兒童的年紀還小，不適合這麼深入的研究，另一種作法是從沒有年齡限制的藝文創作，根據觀劇後的印象繪圖，畫劇中人物或布景、服裝等。寫信給劇中人或劇團，發表自己心中的感想或建議等。或者選取劇中人物一人，幫他寫傳記或新

小馬

編一則故事。這些活動，一方面持續親子互動的機會和時間，一方面讓孩子展現或練習相關的才藝，從事創作。對家長而言，最重要的還是藉此了解孩子心中都想些什麼。平常不愛或不善口語表達的孩子作這類活動更對它們的情緒和思想外化有很大的幫助，家長若能適當的加以鼓勵，或很技巧的探得思想和情緒背後的成因，就更有助於未來的教導方式了。

雖說觀劇有這麼多好處，觀劇愈多，練習次數愈多，愈能累積經驗，但也不建議家長抱著「有戲必看」和「觀戲絕對只有好處」的心態。前面說過不好的第一次經驗可能造成永久的創傷，從此不願進劇場。不好的演出可能造成不良的影響，尤其是意識型態方面，所以家長不得不慎重。尤其第一次進劇場，家長需要有心理準備，任何事都可能發生，危機處理的機智要事先盤算好。譬如當開幕前燈全暗的剎那，孩子怕黑突然大哭起來，又哭個不停，自己會不會因而惱羞成怒，該怎麼辦？留下來還是要離場？留下來會影響其他人看戲，離場可能要很久以後才進得來，故事接不上又怎麼辦？戲進行中孩子突然大聲問道「他們在做什麼？」時，你會在意鄰座的眼光嗎？你會立即回答嗎？如果你不答，孩子繼續大聲問，你又怎麼辦？自己有了萬全的準備之後就要開始對孩子做心理建設。先引起他的興趣及意願，再解釋劇場環境和場內的行為準則、可期待的事物等。這是基於「多一分認識，少一分恐懼」的原

理。其次介紹故事內容、主要角色等跟演出劇碼有關的資訊。看戲當天要培養好的心情，充足的體力，輕鬆悠閒地進劇場。觀劇後對他的優異表現作適當的鼓勵，在進行觀劇後活動時盡量培養他「期待下次看戲」的心情。

家長看到此處可能有點擔心害怕，想打退堂鼓了。其實這應該是意料之中的事，觀賞戲劇或藝術是需要學習而非與生俱來的。對初次進劇場的兒童或家長都一樣。如果家長在此之前從來未進過劇場，那已經是一種損失。現在爲了不讓孩子失去這寶貴的經驗，也爲了自己，更應該費心的去「習得」看戲、談戲和評戲的習慣。

至於如何選擇戲碼，又是一個重要的議題。選擇「好」戲看是毫無疑問的準則。但是「好戲」很難界定，因爲藝術品之欣賞都受制於「主觀」的衡量標準。不妨參考以下幾點稍微客觀的條件：第一，劇團的風評。歷史久的兒童劇團，過去所累積的風評與風格，可以印證領導者的努力是否受到大家的肯定。第二，文宣資料是否能做到傳達資訊的目的。精美無內容的傳單已經說明了劇團的心態。第三，戲的型式與內容是否均衡。也就是教育性與娛樂性的比例是否均衡。九十與十的比例絕對不如六十與四十之比。第四，看戲的時候大人小孩都有好的反應。前面說過，好戲應該可以滿足不同年齡觀眾的需要。如果小小孩很高興，大小孩覺得很無聊，那家長一定都會打瞌睡，這種戲不好。雖說兒童劇是

爲兒童而演，但並不表示大人一定會不喜歡。有「童心」的大人多得是，更何況家長陪孩子看戲早就抱著「犧牲」的決心，不會太不容易滿足。第五，觀劇之後有沒有可進行觀後活動的內涵。如果家長覺得沒有什麼好談的，孩子看不懂或沒印象，當然表示戲空洞，也無法從事藝文的再創作。

戲劇綜合了音樂、舞蹈、美術、科技和人文，它的表現形式是多元的，它的內容是人性的。好的戲一定會令人「感動」。優美的歌聲、精湛的舞技、逼真的演技、曲折的故事，樣樣都令人感動。這種被感動的情緒是有洗滌作用的，令人神清氣爽，手舞足蹈。兒童劇也需要具備這些特質。大人受感動時藏在心中，兒童受感動時立刻表現出來。在兒童劇場裡經常會聽到兒童的笑聲、拍手聲和評語。如，「好險！」他在慶幸劇中人有無驚險的遭遇。「這麼壞，去死好了。」他用自己的正義感批評台上角色的作爲，也暗示了他的解決方法。敏感的家長應該會注意到他話中的「死」有點刺耳，或許只是口頭禪，或許是「自殺」傾向的警訊。提高警覺總是好的。如果一切正常，家長孩子都開心，數年後回憶起來或談起來，會覺得這段日子是很美好的。