

朱曙明 九歌兒童劇團團長

朱曙明 — 用幽默、希望與愛跟孩子一起演戲

**Shu-Ming Ju: Play together with Children
with Humor, Hope and Love**

■ 葉翠玲 Tsui-Ling YEh

行政院文化建設委員會表演藝術科約聘研究員

朱曙明透過兒童偶劇跟孩子一起演戲，充滿「愛」與「生命關懷」。(陳怡蓉攝)

有心之始，柳成蔭！

朱曙明本來想當一個畫家或美術設計工作者的，一個偶然的機緣下，擔任魔奇兒童劇團的美術設計工作，除了幫劇團設計文宣品，也幫忙後台的工作，他覺得讓前台的演員無後顧之憂，專心的演戲也是一大成就，在一次排演中，他看到演員一個前滾翻做不好，他就很臭屁的示範一下，沒想到這一個前滾翻，讓他在兒童劇中翻快二十幾年。

凡走過，必留下痕跡

- 兒童戲劇營、兒童戲劇活動師資培訓營等企畫總監暨資深指導教師
- 國際兒童戲劇暨偶戲藝術節等活動企畫總監
- 1997年率團參加捷克偶戲藝術節演出獲「最佳演出獎」榮譽
- 1994年獲文建會推薦赴歐研究「兒童戲劇與現代偶戲」
- 1988年起應邀率團赴歐、亞、北美等十多國進行國際交流演出及研習

創意舞台無限大

只要小心注視孩子的眼神，我們就有愛，孩子的敏感和夢想必需受關照，孩子的慾望和矛盾必須獲得疏通，九歌以「愛」替代權威，用幽默、希望與愛跟孩子一起演戲。

朱曙明團長與「了然」(九歌兒童劇團提供)

引言

戲劇的本質是「玩」，是「遊戲」，兒童戲劇是創意想像的展現成果，更具有「不說教」的教育功能，九歌兒童劇團¹團長朱曙明先生透過兒童偶劇演出形式，以「愛」與「生命關懷」為出發點，用幽默、希望與愛跟孩子一起演戲，如同他操作的執頭偶「了然」，永遠八歲，好玩好動，愛思考，愛幻想，有點調皮，有點任性，卻純真善良，充滿有著好奇、快樂、包容的心性，在戲中可變換各種角色扮演；然而現在劇團對於朱曙明已經不僅是一個開心的遊

(本文內「偶」圖片係九歌兒童劇團提供、葉翠玲攝)

劇碼：想飛的小孩
演出：九歌兒童劇團
攝影：高修民

戲，表達自己想法的方式而已，對於一個足跡遍及奧地利、德國、瑞士、匈牙利、捷克、美、加等十多個國家的九歌劇團，朱曙明希望九歌劇團能夠「給孩子快樂」，向孩子學習、和孩子一起成長，藉著九歌為台灣兒童開啓戲劇思考、創意之門。

想飛的小孩與奇幻異想的魔術方塊

朱曙明生長在高雄一個教會家庭，擔任牧師工作的爸爸當然希望全家假日的活動就是上教堂，好玩好動的他為了逃避上教堂，只好找出說服家長的理由：「我還記得那時候的老師與家長從來不會鼓勵術科這個科目，唸書永遠比畫圖好，而且當時我是牧師的小孩，不想上教堂是一件多麼大逆不孝的事啊！」對ㄟ！採訪到這裡，筆者也覺得好刺激，沒想到現在勇於創新的朱曙明從小就有這種挑戰權威與傳統的想法；對此，朱團長有些頑皮地笑著說：「應該說我很懂得如何去營造我要的結果；那時我會刻意的把我的畫展示在客廳的牆上，來我家的親友看到後便會稱讚一下，爸媽也會驕傲的說那是我畫的，ㄟ！這就達成我的第一個目的，讓父母認同我畫畫是一件好事，應該說至少不會認為是一件壞事吧！！」因為愛畫畫而畫的朱曙明表示：「第一次畫水彩時，因為不會控制水份而很慘，許多人或許因此失去信心，我剛好相反，因為這次的失敗激起我的好奇心，便開始研究水彩，或許真的有一點小天份吧，信不信由你，從此以後一直到國中畢業，我沒買過一盒水彩，比賽得來的水彩獎品用都用不完。」

高中時朱曙明加入高雄市救國團的寫生隊：「我們都知道，實踐夢想是不能光用『想』一個字解決的，唯有『築夢踏實』才能使自己邁向『成真』一途，我刻意的讓家長認識我寫生隊的朋友，讓父母知道那些朋友都不是壞小孩，漸漸的運用群眾的力量，大家都認同我假日去寫生、不上教堂的行爲了，當時父母雖然沒有鼓勵，但卻不會反對我畫畫，這也爲後來我考藝專美術系鋪了一條路。」想起筆者小時後因爲翹課去寫生，而常常被父親追著滿街打的情形，真恨不得應該早點認識朱曙明，唉！那時候就一個想法：「懶得講，講了他們也不懂！！」而朱曙明這種「預期營造」的方法，也應用到他日後從事兒童戲劇的工作，他說：「我要奉勸各位青年朋友，理想和矛盾必須獲得疏通，讓家長了解這也是實踐夢想中重要的一件事，因爲有互動可以讓事情比較順利。」

青春藝事，不是兒戲

筆者最近在一本《迷路的地圖》書中看過有一句話這樣寫著：「探險家的牆上掛著地圖，新聞記者的牆上貼著報導，這兩種人這麼做，是爲了找出自己的定位…」，朱曙明從一位藝專美術印刷科的學生，成爲一位兒童劇團的專業資深編導，對「戲劇」動心與學習發展的過程？這個興趣對朱曙明生涯規劃的影響？朱曙明這樣表示：「從小家中的庭訓是要愛人與相信人，我體會在朝九晚五的職場中，我無法適應也因此無法成爲最好的美術設計者，於是退伍後也爲了讓家長放心，和朋友合夥成立了一個美術設計工作室，當時魔奇兒童劇團²剛好需要一位兼職的美術設計，我那時候除了幫劇團設計文宣品，也幫忙後台的工作，總覺得讓前台的演員無後顧之憂，專心的演戲也是一大成就，有一次看到正在排練的團員做一個前滾翻一直做不好，因爲我在藝專時就參加過學校的文化服務團社團，這樣的機緣使我接受肢體動作、舞蹈表演、體操等這方面的基礎訓練，所以對演員的動作不算陌生，當時我就很臭屁的示範翻了一下，沒想到這一翻就翻了快二十幾年。」

朱曙明笑著說：「我只是用心的傾聽自己內心的聲音而已！從寫生隊到藝專好像是我一路佈局下來的，但這一路下來也一路的發生意外，後來才發現藝術的創作其實本質上是相通的。」從幫劇團設計的第一張海報開始，到編導與製作兒童劇，朱曙明在劇團除了學習到劇場以及演員的概念之外，更成就他生活的態度及創作風格。

緣起不滅，隨戲劇之夢飛翔！

九歌劇團的精神在劇團宗旨上道明了「要給孩子快樂」，向孩子學習、和孩子一起成長，劇團由一群愛「做夢」、愛「築夢」且愛「引孩子做夢」的人

劇碼：紅綠燈總動員
演出：九歌兒童劇團
攝影：徐彥暉

劇碼：冒險金銀島
演出：九歌兒童劇團
攝影：李銘訓

組成的；但是，要如何「引孩子做夢」呢？朱曙明對戲劇的認知與體悟有無階段性的不同？關鍵點為何？朱曙明認為：「要實現一個真誠的願望，往往需要許多力量的支持，台灣現代劇場的演出活動，時間並不算長，大概只有二十幾年吧！也因此兒童劇場在近十年中，才逐漸打開風氣而蓬勃發展起來，胡寶林教授與戲劇工作者鄧志浩等人成立的魔奇劇團，對台灣的現代兒童戲劇來說是一個很重要的里程碑，因為戲劇既不如電影、卡通可以自由剪接，也不如電動玩具來得容易操控，但正因不易掌控，才更顯出『它』的迷人之處，因此，在單純的表演空間裡，劇場工作者必須發揮更強的想像力去構思燈光、道具、服

劇碼：東郭，獵人·狼 演出：九歌兒童劇團 攝影：李銘訓

劇碼：城隍爺傳奇 演出：九歌兒童劇團 攝影：李銘訓

裝、背景及劇情，以期吸引眾多小觀眾的回應，魔奇兒童劇團推出第一齣兒童劇《魔奇夢幻王國》，內容除了演員的肢體展現、表演之外，還運用了大量的光影戲，這齣新形態的兒童劇造成了轟動，從此兒童劇踏上舞台藝術的殿堂，讓更多的藝術家投入兒童劇場的行列，也受到專家學者的注意及討論，魔奇劇團的鄧志浩先生算是台灣兒童劇的先鋒。」

雖然與成人劇場相較而言，兒童劇場總顯得較直接而淺顯易懂，有時著重於天馬行空的想像力更甚於劇情本身；兒童戲劇在教育上可以發揮的空間有那些？創作的理念為何？朱曙明表示：「戲劇是一種『綜合藝術』，它的演出製作，故事線與表現形式需要在文學、音樂、舞蹈、美術、設計…等這些元素上運用得宜，搭配恰當，才能構成一齣完美成功的戲劇，我後來才發現導戲的過程和美術設計所用的原理是一樣的，就好比面對一張白紙一樣，該如何構圖？用何素材表現？因為受過美術訓練，使我在導戲的過程中更有畫面，畫面對我來說是一項編導的重要的元素。」朱曙明認為：「近來現代兒童多沉溺於電視、電腦的世界，尤其在知識爆炸，隸屬科技時代的今天，事事求效率的結果，兒童往往被訓練成一具具機械人，他們靠著強記、熟背來認識世界，而不是依賴感覺及思考；兒童戲劇這種精緻的藝術可以帶給兒童無限的想像空間及將來美學欣賞的培養媒介，透過這種第七藝術，兒童無疑是增加了另一個翱翔想像的空間及世界！」

愛、快樂、夢想

留了十幾年的長髮，外表看起來有點叛逆的朱曙明秉持以「愛」替代權威，用快樂、夢想跟孩子一起演戲，朱曙明有著這樣的信念：「世界上有各式各樣的人，有不同信仰、興趣和長相，但只要不做影響他人或是犯法的事，每一個人都應該得到尊重，人的關係隨著社會的發展，變得越來越密切，更應相互尊重、相親相愛，以使世界變得更為美好；不管是現在或是未來，我想成爲一位兒童戲劇界大師級的人物，也就是以一生的時間和專業素養，透過各種演出形式，貼近兒童心靈，與兒童交流生命情感與生活體驗，透過戲劇的製作，以飛揚靈動的創思，激發兒童的想像力，以愉悅、溫馨的人文關懷，豐富兒童的心靈，讓孩子們在戲劇情節中發現愛的力量並分享歡笑，在故事中潛移默化，以獲得人文精神的培養。」

採訪到此，筆者不禁想到在生活的某一方面，筆者很懶，某一方面，是勤快得簡直過動，勤快的部份，又通常是筆者表現最笨的時候，筆者慣常在最激動時做最傻的舉動(誰不是呢?)。這一生中，筆者也不知做出多少傻事，懊悔嗎？倒也還好，人生最糟的不是做傻事，而是做了傻事後還念念不忘自己有多

劇碼：寶貝小咕嚕 演出：九歌兒童劇團 攝影：李銘訓

傻；各位讀者們，你們曾經做夢嗎？一個飛翔的夢或探險的夢，抑或浪漫、溫馨、快樂的夢呢？不論你們做過什麼樣的夢！大家或多或少都希望能夠「美夢成真」吧！朱曙明就是這樣一個熱愛「做夢」的人，而且正在努力實踐他的夢想喔！

註釋

- 1 「九歌兒童劇團」創立於民國76年9月28日，由鄧志浩先生帶領一群喜愛兒童戲劇的朋友們共同創立。
- 2 魔奇兒童劇團是台灣第一個專業的兒童劇團，於民國75年4月成立。