

貼近土地的多元人文藝術涵養 ——探索兒童戲劇營的可能性

文／楊美英（那個劇團 藝術總監） 攝影／黃郁雯

2008年暑假，那個劇團首次與國立台灣文學館合辦「兒童藝術人文創造營——戲劇玩一夏」，獲得熱烈迴響；無論就報名首日的人龍盛況，短時間旋即爆滿，或是兩梯次的兩日活動過程，小朋友們的笑靨洋溢，以及結束之後家長在部落格的感性留言，在在令人感覺到其中的溫馨與鼓勵。

猶記得首次嘗試將戲劇活動的企劃伸出跨領域的觸角，緣起於2006年的「身體說故事：創造性戲劇活動」兒童夏令營。如今想來，大致有兩項因素催生了這個活動。

首先，來自2006年初個人受邀前往邁阿密大學擔任駐校藝術家的經驗；期間與該校學生進行「動作工作坊」，共同經歷開發肢體聲音，運用肢體想像，透過個人或眾人的身聲動靜組合，即興排演了「夸父追日」的東方古老神話，超越語言的隔閡，過程充滿了動人的創造樂趣與藝術美感。於是，「身體說故事」成了貫穿「那個」2006年度活動的關鍵字。

其次，在那先前幸運地認識了人稱「小童老師」的童琳茜，一位兒童生態教育研習活動策辦人，已經投入國立海洋生物博物館科學教育組活

動多年，積極推廣自然生態教育，高度的熱情感染了一向為自己自然科學知識背景薄弱自卑的我，開始商討從劇場活動結合自然生態、或是從自然生態認知走向劇場活動的可能性。

後來，經過了小童老師、黃郁雯、和我三人的多次討論，反覆溝通與發想，終於確立了「2006那個兒童夏令營——身體說故事：創造性戲劇活動」的基本訴求：

從觀察到想像

從自然到表演

從個人到團體

**動身體、發聲音、自由自在、分工合作、
玩個夠！**

當時也決定了課程的規劃設計，必須配合活動舉辦場地「誠品書店」附近的三角公園，發揮原有地緣地景之利，將自然體驗教學設計融入劇場遊戲、肢體活動、相關即興創作等，企圖統合表演藝術各項要素，寓教於樂，引導重新認識自己、增進人際互動，從而帶動多面向的學習樂趣。

在兩天的活動之中，以動植物觀察活動進行引導，每五六名孩童在小組老師帶領之下，親眼目睹、親手碰觸、親耳聆聽，加上鼻嗅、手繪等多重感官經驗，實實在在的認識了這座城市的社區公園裡頭的樟木、蘋婆、鳥蟲等等，然後，連結活潑的表演遊戲、劇場活動，提供不同的經驗，刺激、開發小朋友肢體語言、聲音表情、想像力，享有一段充實豐富的暑假時光之餘，同時希望培養觀察能力、同理心，加強口語表達能力，有助建立小朋友的自信心、和良好的人際關係。

翌年，「那個」轉向與台南市社區大學合作，進入延平國中的地下排練場。由於小童老師認為校園通常受到過多的人為活動影響，自然生態的豐富性相當受限，而且，三人課程規劃小組也思索著能否突破現實環境條件的桎梏，打開自我侷限的想像範圍，於是，站在「從自然科學邁向表演藝術，以觸摸、觀察、認知通往想像、創造、表達，激發肢體創意與表演潛力，促進個人自信、團體互動，」的相同立場上，為「那個劇團2007兒童探索自然戲劇營」訂下美麗夢幻的主題：「珊瑚村歷險記」：藉由海洋生態影像、標本等，連結劇場創作活動，課程內容有：劇場肢體開發遊戲、認識潮間帶生態、集體編寫故事、認識珊瑚礁生態、集體手繪海洋、劇場聲音開發習作、集體即興表演創作等單元。除了知識性的學習活動之外，還設計了創造性的藝術操作課程，引導學員用肢體感受藝術的樂趣，激發開闊的想像空間，動手完成個人或是集體的作品，學習整理並發表自己的想法。

兩年下來，個人也曾多次檢視以一個多次獲得「台南市傑出演藝團隊」的現代劇團，為何增設舉辦兒童戲劇營？然而，每每看見孩童傳達了

對於自然生態的若干驚奇反應或是新鮮認知、以及通過劇場遊戲與創作呈現的自我表達和自信開心的表情，很難不動心；漸漸的，憶及1991創團初期，曾經企劃主辦的「肢體123」系列活動，吸引了不同年齡階層的社會人士踏入了原本讓他們感到陌生的劇場，爾後在遊戲、互動、構想、討論……，一次次對自己的身心有嶄新的認識，一次次分享觀照自我、看見他人的愉悅與感動；漸漸的，換另一種眼眸省視「那個」多年來致力不同空間的表演，不僅是一種表演美學形式的追求，應當也跟貼近這塊土地的心情有關吧。那麼，無論是自然生態、劇場活動，都是我們更加認識自己、認識所生活的這座城市的媒介罷了。

令我感到神奇的是，通過了兩年教學合作交流，非但重新降低了自己面對自然科學的過往恐懼，更活化了自已面對科學與藝術的僵化分界，因為，我同時在各種自然生物的構造之中體會到藝術美感的極至表現，多次驚呼不已，讚嘆人文！讚嘆造物！！

2007年十一月，國立台灣文學館引用「身體說故事」為標題，邀請我和小童老師主持「自然閱讀與創造性戲劇活動」兩場工作坊，可說再次確

立了如是的活動模式。

該場次的活動，在兒童文學體驗室的三個小時中，配合電腦簡報、相關繪本引導，激發個人自然體驗的感官記憶，擷取個人身心感受或無遠弗屆的想像力，寫成詩一般的文字，拆解其中的元素，進行與他人的互動與討論，展開分組的肢體聲音即興創作練習。雖然十分過程緊湊，但效果出乎意外的精采。

今年暑假，很高興有了新的進展。國立台灣文學館與那個劇團合作舉辦「2008兒童藝術人文創造營——戲劇玩一夏」：期望2008年以台灣文學館為活動基地，運用孔廟文化園區的文史、建築、自然生態資源，融入現場導覽、劇場遊戲、即興表演與閱讀書寫等多元課程設計，帶領學員深入感知在地的文化生活美感，增加生活覺察力與想像力，經驗一種全方位跨領域學習，建立一種新穎細膩的跨領域暑假學習經驗。

其中，針對「國立台灣文學館」的屬性，特別邀請了南台科技大學歷史講師、《文史薈刊》總編輯——葉瓊霞，著眼於作為歷史現場的台南府城，街道巷弄與各時期建築間銘刻著許多城市的身世與記憶；因此，她以考古層位學式的概念，帶領孩童們「散步府城說故事」——把城市從現況今貌一層層往下掀開，透過散步與講解，親身感受舊城的街廓與都市建築如何在不同時代累加，逐漸形成今日我們所見面貌。同時，為呈現看／看見，整體／局部的趣味，亦加入建築構建的細部觀察與尋寶，最後在孩童的眼中統合成「自己眼中的台南地圖」。

小童老師則是勘察台灣文學館鄰近地區之後，規劃了「嬉遊府城自然天地」的動線，加上多項遊戲活動設計，讓孩子重新學習用眼睛、耳朵、鼻子和指尖來體驗城市裡的樹木花草、蟲魚鳥獸，了解自然生態的奧秘，用驚奇之心進行一場自然探索之旅！

活動兩天的下午，安排了劇場遊戲、肢體開發、集體即興表演等單元，從趣味活潑的劇場遊戲，引領孩子放鬆愉悅的進入團體活動，同時發現自己身聲解放的創意與能力，透過創造性劇場

活動，運用肢體與聲音的表達與變化，連結府城文史、城市生態的認知與體驗，經歷集體討論、分享與即興創作，完成共同的發想與身聲書寫小品。

終於，2008年暑假的兩梯次「戲劇玩一夏」已經順利完成，於今回顧活動三年演變歷程，自有脈絡，「量身打造」可以說是一致的特點所在：從誠品書店台南店附近的三角公園到台灣文學館所在的孔廟文化園區，我們都希望找到最符合該地點人文特質的學習活動。納入地緣性的考慮，目的在於自我勉勵去看見城市不同空間在各方面的特點，無論通過文學、歷史、自然生態、視覺藝術、表演藝術，一以貫之的包括其中的核心價值——相信跨領域之間投射出美的共通性，深度認知我們生活所在城市的點點滴滴，自我開發與團體交流，通過感官記憶的啟迪與烙印，我們共同擁有了多元的真實體驗，足以去真實而踏實的貼近這塊土地。☒

楊美英

那個劇團藝術總監。台南大學、南台科技大學、台南市社區大學人文藝術講師。邁阿密大學戲劇系駐校藝術家、澎湖民眾生活劇場工作坊主持人。