

由西方讀劇傳統談兒童文學教育

文·圖／呂毅新 影響·新劇場藝術總監

兒童文學的起源要從聽故事開始，而一個好的讀劇活動，可以讓孩子在繪影繪聲的演出中，開發想像力，培育聆聽的專注力，激發敏銳體悟的學習模式，實在是一件效果可期的教育方式。期待這樣的活動能在台灣生根發展、獲得推廣，讓兒童文學的教育能更活潑、更落實在孩子的成長學習與生活中。

孩子在開始學會閱讀之前，他們喜歡聽故事，他們喜歡爸爸媽媽大聲朗讀故事書給他們聽。還不識字的孩子倚在大人懷裡，小手指著圖，眼睛發光地側耳聆聽，不厭其煩不怕重複地聽得津津有味。聽故事成為啟發孩子進入想像世界的桃花源，這些故事情節、人物角色會成為成長的養分與面對未來的能量。隨著成長，孩子開始識字，閱讀成為他們進入學習金庫的鑰匙。透過閱讀，孩子突破自身的環境限制，可以像海綿般的廣泛吸收外來資訊，搭建起對外在世界的理解，架構起知識的橋樑。

「閱」從「讀」中來

但是，在台灣，孩子所受的語言教育，卻是逐漸輕視對孩子朗讀的教育方式。隨著年齡逐漸長大，對孩子的教育卻變得比較重視閱讀中的「閱」這個部分。似乎認為只要看得懂，了解意思就夠了。因為中文文字系統中有象形文字的符號。象形文字的特性是文字本身的圖像就代表意義。所以常說：「有邊讀邊，沒邊讀（看）中間。」有時候，透過對於文字圖形的了解，如部首，就可以大致猜出這個字的可能意思。因此，閱讀時，讀不讀得出字的聲音，並不是那麼重要，除了盲人的「閱」是得靠手點字外，一般人是用眼睛來檢閱、查對、核實，顯得閱讀的「閱」比較重要許多。

在文字屬於拼音系統的歐美世界，顧名思義，

聲音很重要，他們的閱讀是必須透過讀才能了解文字的意思。然則要「讀」，毫無疑問一定是伴隨著「閱」而來的，所以在培養孩子閱讀的方法裡，他們很重視如何閱讀文本。在國外的圖書館裡，常常可以見到父母讀書給孩子聽，也有三五人聚在一起討論問題，他們雖然會出聲閱讀，但是不會特意大聲喧嘩，干擾其他讀者。在相互尊重的前提下，閱讀的環境並不要求絕對的安靜。在台灣，由於長期以來被殖民統治的歷史背景，與所學習之中文文字系統的特性，不論是在學校的自修或是閱讀課，或在圖書館裡，大家都是安份守己地靜默讀書。閱讀書籍常只用默念的方式，不敢大聲唸出來，因為若是製造出稍大的聲響，便會使人側目，引起關注。可能就因為這樣的教育方式，讓台灣孩子在語言的表現能力上，常常是憂懼開口說話、表達意見。如果有可以大聲朗讀的場合或機會，往往已是在朗讀或是戲劇比賽中了。在這樣的場合裡，若是孩子平時沒有表達意見的習慣與訓練，再加上競賽的壓力，和指導者誤解以為所謂公開朗讀、演出就是需要較浮誇的「戲劇化」詮釋，常導致演出效果是很不口語，或如政令宣導般，或是僵化呆板，或是極端誇張的表現方式。其實在舞台上，一個角色要如何說話，和其個性、背景、經歷，以及要講述的內容、故事、風格有極大的關係。孩子如果有機會參與舞台演出，便會有機會學習從閱讀文本開始，了解故事脈絡，人物對應關係，與

一個好的讀劇活動，可以讓孩子在繪影繪聲的演出中，開發孩子的想像力，培育聆聽的專注力，激發敏銳體悟的學習模式。圖為筆者於文學館講授「讀出一場好戲」與青年討論讀劇文本的情況。

作品意涵，進而用聲音、肢體來表演刻劃角色，演繹劇情；優游於戲中世界，也能儲存面對真實世界的能量與智慧。

用聲音演繹文學的想像世界

西方國家的孩子，因為其自古以來注重閱讀的傳統，常有朗誦文學的機會。在家裡，父母會對孩子讀床邊故事，在學校有專門培訓說話術的團體，在公共場所，如書店、咖啡廳常定期舉辦朗讀會，或由作者朗誦作品的新書發表會。這些朗讀方式重視的並不是花俏的聲音表現，或是表演技巧，而是如何將文字敘述的世界，如實地展現在觀眾面前。讓作者用心經營的文字意涵、情境氛圍，透過聲音演繹展現出來，讓讀者可以用聽覺這個途徑進入文學的想像世界。作者也可以透過這樣的方式，觀察觀眾反應，檢視自己對於文字的表現能力。這些閱讀的活動可以包含詩、散文、小說和戲劇等各種文類，由於劇本來就是為

了演出而存在的，因此讀劇活動更是獲得注目。

西方的讀劇活動可以追本溯源自古希臘一年一度的酒神節。這個節慶，一開始便是由劇作家將自己劇本中的角色、場景、情節朗誦出來，做為評比的戲劇競賽。後來為滿足日漸增大的觀眾口味和期待，劇作家便不用再下海朗讀劇作，演變為由演員來擔任表演，演員人數也由一位增為三位。

在美國的兒童與青少年劇場，為了供應每季眾多的演出需求，以及尋找各類型能吸引當代觀眾的作品，一直積極鼓勵新劇本創作，其中有兩個國家級的兒童與青少年戲劇盛會就是以讀劇的方式來做戲劇創作的推廣。一個是由甘迺迪中心（Kennedy Center）主辦兩年一度的兒童青少年劇場新劇讀劇節（New Visions/New Voices Festival）。從美加各地徵選出四齣傑出的新劇本，在三天活動期間，由獲選的劇作家和專業劇團進行完整的新劇本讀劇演出。這些讀劇演出，首要是發掘能兼具啟發與娛樂的當代優秀兒童青少年劇場作品，並在尚未做正式戲劇演出前，透過讀劇演出來評估內容和演出效果。舞台效果只用簡單或是替代的燈光、服裝和舞台來表現。雖然如此，透過專業演員的詮釋，還是能將劇作家想像的世界，透過聲音展現出來。由於被徵選上的劇本就能在甘迺迪中心做讀劇演出，這樣的肯定，往往能得到贊助和製作單位的青睞，獲得資金和資源，因此吸引許多美加地區專業優秀劇團競相參與。而每次New Visions/New Voices 讀劇節也都吸引此領域的專家學者、劇作家、導演、製作人和出版商，前來研究、尋找既具有票房吸引力又能起共鳴的優秀作品。除了全本讀劇演出外，讀劇節也會徵選精采的創新劇作，做片段的演出。此外，為了鼓勵新人，在讀劇節晚上的餘興活動，也有提供讓創作者五分鐘上台朗讀的機會，不論是資深或是新進劇作家，都十分踴躍參與可以直接和創作同好交流的機會。每次的New Visions/New Voices 讀劇節都提供至少十數個不同取材、風

格的劇本發表機會，而這些作品內容往往便可窺見當今兒童青少年劇場的主流與趨勢發展。

另一個年度盛會則是由Indiana Repertory和Childsplay兩個劇團聯合舉辦的Write Now Festival（前身是Bonderman Playwriting for Youth Symposium）。Write Now讀劇節是由Dorothy Webb博士於1983創辦，目的是在透過競賽的方式，鼓勵創作適合幼稚園到高中階段的兒童青少年劇場劇本。和甘迺迪中心New Visions/New Voices讀劇節不同之處，在於Write Now讀劇節是為新進劇作家服務的戲劇節，其最後徵選出來的四位劇作家，必須願意參與Write Now讀劇節提供的劇本編創工作坊，讓獲選的作品在專業的導演、戲劇顧問和演員的協助下編寫得更完整精采。在兩週的駐團時間，新進編劇可以和專業從業人員就劇本內容進行深入討論與即時修改，同時也會招募觀眾來聆聽讀劇並提供意見。藉由這樣的方式，讓劇本不再是案頭文學，而是可以實際搬上舞台演出的作品。這樣的創作歷程，對於新進的劇本創作者幫助很大，不但可以藉此修整劇本使之更趨完善，也提高劇本能見度，吸引製作人和

出版商注意。Write Now讀劇節的作品常選出跨界、跨文化或是關於新移民的傑出作品，發掘了不少傑出富有創意、實驗性的新劇作家。除了這兩個國家級的讀劇節外，在美國各地也都有舉辦各式讀劇活動，想要參與讀劇活動的人，只要選擇有興趣的劇本，便可以著手進行讀劇。

讀劇是排練的重要過程，也可獨立成為表演作品

最簡單的讀劇方式稱Clod reading（冷讀劇），意思是導演帶領演員把劇本包含人物對話、場景以及舞台指示的部分，從頭到尾閱讀一遍。這是演員在導演或是劇作家尚未給予表演指示，和未經任何排練的情況下一起以有聲的方式，閱讀劇本賦予角色生命力的方式。由此，整個劇組可以對於劇本內容有初步的了解。透過冷讀劇，劇作家、導演可以在正式演出前，檢視劇本架構、初探演出雛形、觀察觀眾反應，以做為劇本修正的參考。雖說是冷讀劇但是並不代表演員在閱讀時是不帶感情，而是讓演員在當下透過劇本的書寫敘述，以及對於劇本的理解，做出最

Write Now Festival每兩年都會徵選出四位劇作家，參與Write Now讀劇節提供的劇本編創工作坊，讓獲選的作品在專業的導演、戲劇顧問和演員的協助下編寫得更完整精采。

Write Now Festival的其中一個所在地美國Indiana Repertory劇團。

作者和Write Now讀劇節創辦人Dorothy Webb博士於2009年合影。

接近劇本原意的誦讀詮釋。冷讀劇如果用在劇本創作過程，可以讓劇作家審視劇本被搬演的效果，對於修正編寫劇本幫助很大。有經驗的演員在拿到劇本後，也必須具備能從劇本內容、舞台指示掌握到劇本氛圍和節奏，和其他演員互動展現將角色立體化的實力。也因此，許多導演徵選演員的方式即是做即席的冷讀劇，由此評估演員的即興應變，以及觀察他對劇本內容、語言聲音的掌握和駕馭能力。

經過第一階段冷讀劇後，導演就會針對讀劇時詮釋劇本所產生的問題，給予演員指示和修正。在這個階段，雖然只是讀劇，但是演員需依照劇本內容和舞台指示，將劇本需要的走位和動作盡可能地做出來，完全地投入掌握角色的個性和情緒。藉由讀劇的過程，演出團隊將會更深入了解劇本內容，以及演出時需要解決關於情節、角色與演出風格等問題。由於這階段還在排練的初期，為了激發演員潛能，導演可能希望和演員實驗各種表演風格，安排各種不同的讀劇方法。

讀劇除了作為排練的過程，也可作為演出的表演形式。讀劇演出雖然是以閱讀為主，但是導演也可以依照劇本描述與需要，安排演員走位、動線與戲劇行動，也可以有簡單的道具、舞台、燈光和音樂等舞台效果，來幫助戲劇情節的推動前進。許多

知名的舞台劇都是從讀劇演出開始，最後成為受歡迎的戲劇作品。

讀劇：開啟兒童文學教育另一扇窗

在台灣，劇場仍屬小眾，少有出版社願意投注心血及資源在這塊投資報酬率不高的小眾領域上，以至於很少有劇本的出版；在兒童與青少年劇場的領域更是鳳毛麟角顯得稀少。因此如果要藉由讀劇培養兒童文學教育，首先碰到的瓶頸便是缺乏劇本來源。因為創作原創劇本花費時間較多，所以許多人採用改編故事或是小說的方式。不論是原創或是改編，一個好的讀劇活動，是先找到好的劇本，讓觀眾在以聽覺為主的表演方式，產生對故事與人物的共鳴。給兒童與青少年的讀劇活動，更是需要依觀眾年齡選擇適合的文本，才能得到最佳的演出效果與反應。一個好的讀劇活動，可以讓孩子在繪影繪聲的演出中，開發孩子的想像力，培育聆聽的專注力，激發敏銳體悟的學習模式。讀劇做為幫助孩子以戲劇為媒介的學習方式，可以做為語言、文學、藝術的多方練習，透過情境演練、角色對話，讓孩子經歷聽、說、讀、寫，彼此關連應用的學習歷程。

劇場是一門綜合的藝術，當孩子能夠了解到文字後面的意涵，和角色之間的關係，除了能增進文學的理解，對於人際關係和自信心也會有幫助，也可以啟發他們對於萬事萬物的觀察角度，和對於事物發展因果的理解；加上應用聲音和肢體將語言文字轉化為實際的表演，可以讓孩子激發創造與行動力，以及團隊合作默契和能力。和正式舞台演出相比，又不用太著重音樂、燈光、服裝、道具等舞台效果，所籌備的事項和花費時間相對減少，很適合在校園或教育場所如博物館裡進行推廣。藉由讀劇培養兒童文學教育，實在是一件效果可期的教育方式，期待這樣的活動能在台灣生根發展、獲得推廣，讓兒童文學的教育能更活潑、更落實在孩子的成長學習與生活中。✎