

兒童劇場與文學的跨界媒合

文·圖／呂毅新 影響·新劇場藝術總監

戲劇是文學作品的重要文類，是舞台演出的重要基礎。「影響·新劇場——國立台灣文學館駐點計畫」期望透過文學劇場跨界演出與活動，以台灣文學館為駐點中心，落實表演藝術與戲劇文學的推廣。駐館計畫由以兒童為中心的「兒童劇場·文學跨界專題講座」做起始，未來還將舉辦文學劇場工作坊、《遇見秦得參》互動式劇場表演，以及經典文學劇場《一桿稱仔》的博物館演出活動。

文化部為了推動傑出藝文團體和各縣市演藝場所建立長期駐點合作的機制，讓專業的演藝團隊和各中心、博物館館舍可以透過合作提升展演品質、建立自身特色，大力推動「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，這也促成「影響·新劇場」和國立台灣文學館首度的媒合計畫因緣。

「影響·新劇場」2011年底創立於台南，成立以來堅持原創，集合優秀專業劇場人才、戲劇教育工作者、藝術家，致力為年輕觀眾製作富有人文意涵、精緻多元的好戲。作品多由台灣歷史文化、文學藝術等方面取材。先後創作有取材自串連9本台灣兒童繪本的《閱遇計畫》、以鳥

的神話傳說創作的環形故事劇場《啾古啾古說故事——海·天·鳥傳說》、靈感來自俄國寓言的跨國懸絲偶劇《躍！四季之歌》，以及結合文學與環境劇場，改編自台灣新文學之父賴和經典作品的《一桿稱仔》等。其中《閱遇計畫》、《一桿稱仔讀奏版》，以及第二期常設展「台灣文學的內在世界」中的《一桿稱仔》魔幻劇場版本，都是和台灣文學館合作，口碑載道、深獲好評的作品。本次「影響·新劇場——國立台灣文學館駐點計畫」為延續劇場和文學合作美好經驗，以及藉由兩個領域跨界結合，引領更多民眾進入台灣文學館，在此參觀欣賞、學習、建構文學和表演藝術的知識和涵養，在文學館的支持和幫助之下，劇團將善用及結合館方資源，設計並推動一系列和文學相關的戲劇演出、講座與工作坊等活動。

首先和台灣文學館自4月起跑的「兒童文學好好玩系列」結合，在文學體驗室推出4場「兒童劇場·文學跨界專題講座」。依孩童的年齡層發展，設計動態示範演出和靜態講座內容。邀請兒童劇場編導、演員、繪本作家、童謠創作者，帶領孩子體驗劇場做為綜合藝術，將文學、表演、繪畫、音樂、舞蹈等多種藝術集合而成為一種獨立的藝術呈現。

讓孩子透過遊戲、肢體開發啟發想像與創造力。

孩子們聚精會神地看著懸絲偶的示範。

懸絲偶的冒險旅程

在「懸絲偶的冒險旅程」單元裡，《躍！四季之歌》的總監呂毅新和演員董淑貞、林禹緒、李佶霖和黃俞嘉以工作坊和示範演出的方式，帶領5~6歲以上孩童，透過有趣好玩的暖身遊戲，先從認識自己的身體開始，學習放鬆、繃緊與提拉身體各部位肌肉，在過程中體會身體如同懸絲偶般被隱形想像的線所牽引的感覺。接著以說故事方式，和孩子們分享這齣跨國合作親子懸絲偶劇《躍！四季之歌》的情節。《躍！四季之歌》的故事內容是敘述一匹在春天誕生名叫Petit Poulain的小野馬，試著照父母的教導建議去生活及與人相處，反而搞砸事情。於是，他決定離開大草原，出發去尋找生命難題的解答。當冬天來臨，馬群遭到野狼攻擊，Petit Poulain學習運用勇氣和智慧，讓大草原的危機化險為夷。這個故事靈感源自俄國寓言，由羅馬尼亞籍導演Irina Niculescu與筆者合作改編，希望透過Petit Poulain的遭遇，呈現生命在成長過程遭遇到的各種誘惑、考驗與抉擇。示範演出時，透過現場和孩子的問答、互動，發現孩童相當能理解這齣不說教而

能同理兒童心理的故事：認同做決定不是件容易的事，人往往要從錯誤中才能學著長大。除了故事和影片分享外，也安排演員現場演出小野馬第一次和野狼相遇的橋段，並由演員近身操作劇中各式懸絲偶。最後，有5位自告奮勇的小朋友，即興發揮，透過聲音與情緒變化，化身為公馬、小狼、小白兔、母馬和野狼為腳色配音。這場示範演出，讓孩童透過工作坊與懸絲偶近距離相處，一探懸絲偶之所以栩栩如生的秘密，也開啟了孩子心扉的創意之光。

「懸絲偶的冒險旅程」以工作坊及示範演出的方式進行。

台灣囡仔歌的故事——我來唸歌乎恁聽

音樂在兒童戲劇裡，佔了很重要的位置。易於朗朗上口的童謠保存了豐富的語言和文化的寶藏，非常值得在兒童劇中多加使用與推廣。因此在駐點計畫中規劃了「台灣囡仔歌的故事——我來唸歌乎恁聽」講座；透過童謠大師簡上仁老師唱作俱佳的帶領，讓7歲以上的孩子領略台灣童謠之美。在講座中，簡老師先從和自然環境中的動植物、景致、節氣相關的童謠介紹起；如大家耳熟能詳的〈白鷺鷥〉，描述的是兒童透過想像將白鷺鷥擬人化地視如朋友，唱成歌謠；在〈月娘勿受氣〉中，將阿媽告誡不可以用手指月亮的習俗編入歌中；〈搓圓仔歌〉和〈壓歲錢〉將孩子在冬至之後期待過年早日來到的心情描寫出來。在帶唱之餘，透過童謠背後的小故事，帶領大小朋友回味古早時光與介紹風土民情。此外，童謠裡也蘊含著幽默風趣，以及語言押韻變化，如〈ABC狗咬豬〉是結合台語、英文活潑詼諧滑稽的趣味童謠，從布袋戲的急口令發展而來的趣味兒歌〈猴恰狗〉也是。簡老師從百年來台灣童謠中選取精華，讓孩子們在歌謠故事裡，學在地文化，體會到兒歌中豐富的意涵、童趣和先人的智慧。

「台灣囡仔歌的故事——我來唸歌乎恁聽」會後合影。

幸佳慧老師從台灣第一本人權繪本《希望小提琴》談起，與孩子談過去台灣歷史中一段壓迫與勇氣、抱歉與原諒的故事。

希望小提琴——一本人權繪本童書的閱讀與創作

兒童與青少年時期正是對自我與世界充滿好奇，逐步建構世界觀、人生觀、價值觀的關鍵時期，也是人格形成和發展的重要階段。透過文學和戲劇的學習機會，可以使其在體驗感悟中，培養良好的意志和人格。因此兒童戲劇不只能搬演善惡二元對立的故事，還可以有更多豐富多元價值思考的面向。幼年年輕觀眾的理解與感受力，往往超乎大人的想像。「影響·新劇場」期待能透過欣賞戲劇，向兒童和青少年傳遞生命美好，以及多元包容寬廣欣賞的態度。因此在「希望小提琴——一本人權繪本童書的閱讀與創作」講座中，邀請幸佳慧老師從台灣第一本人權繪本《希望小提琴》談起，與中高年級的孩子談過去台灣歷史中一段壓迫與勇氣、抱歉與原諒的故事。幸老師帶領孩子先從閱讀繪本開始，讓他們循序漸進深入閱讀白色恐怖政治受難者陳孟和先生的真實故事。繪本以第一人稱書寫陳孟和先生因莫須有的罪名，遭監禁在綠島15年。書中描述被禁錮期間，他自己蓋房子、圍牆、鋪馬路、種菜、幫島上孩子補習，以及親手做了一把小提琴送給外甥女的過程。透過幸老師的帶領，孩子們能從對談當中，理解文字、圖畫背後的歷史

背景與事件所帶來的傷痛，以及正義與人權議題。最後也和小朋友分享作者創作的歷程和親自訪談陳孟和先生的過程心得。

好久好久以前·啾古啾古說故事

對孩子說的故事要怎麼說才精彩？

在「好久好久以前·啾古啾古說故事」的工作坊中，《海·天·鳥傳說》的編導呂毅新帶領演員董淑貞、林禹緒、李佑霖和王韻筑以生動有趣的肢體開發課程帶領孩子進入這個結合傳說、寓言及神話的想像世界和戲劇情境。文學的起源——口述神話傳說，也是人類歷史與藝術的源頭，《海·天·鳥傳說》靈感即是來自於此，融合戲劇、舞蹈、音樂、物件和偶等元素，串聯「將天唱高的鳥」（阿美族傳說）、「白鵲鴿和老鼠魚」（達悟族傳說）、「猴偷吃西瓜」、「貓頭鷹與麻雀」（海地傳說）4個故事，透過不同鳥類故事的呈現，以幽默有趣的表現方式，傳達神話傳說裡對自然和生命循

「好久好久以前·啾古啾古說故事」孩童熱情地舉手參與活動。

環的智慧意涵。

《海·天·鳥傳說》是以兒童Dramatic Play的角度做為創作發想，將在日常生活中可見之物或聲響，轉化為創新有趣的角色和情節。邀請孩子一起進入想像的世界，自由地拼貼創造，目標是讓每位孩子都能擁有自我想像獨一無二的角色群像和故事詮釋權。因此在工作坊一開始，導演和演員帶領孩子透過肢體和聲音模擬、想像各種鳥類的聲音、形態與動作。並且透過遊戲方式加深孩子對感官及肢體的開發想像，於是孩子們表演呈現不同的鳥類風情，有貓頭鷹、公雞、孔雀和麻雀，並在演員的帶領之下練習森林舞會的群舞，引導出《貓頭鷹與麻雀》的片段。《貓頭鷹與麻雀》的故事中，有一隻害羞的貓頭鷹以為自己長得很醜，總是趁天黑才敢出來。後來貓頭鷹和麻雀一見鍾情談起戀愛了，麻雀邀貓頭鷹一起來參加舞會。貓頭鷹玩得很開心沒發現天亮了，驚嚇中擔心麻雀看到他的臉會不理他，於是就急忙飛走。透過口語敘述，肢體展演，觀眾能同理移情故事中的角色。同時，說演故事也傳遞出神話傳說中代代傳承的族群文化和想像，讓孩子理解故事背後蘊藏的人生智慧。藉由分享《貓頭鷹與麻雀》的故事，讓孩子了解，人如果不能真誠接受和欣賞自己，就有可能會像貓頭鷹一樣失去自信心，看不見旁人的愛與關懷，而給自己帶來遺憾。

開拓文學戲劇的新視野

戲劇是文學作品的重要文類，是舞台演出的重要基礎。「影響·新劇場——國立台灣文學館駐點計畫」期望透過文學劇場跨界演出與活動，以台灣文學館為駐點中心，落實表演藝術與戲劇文

學的推廣。駐館計畫由以兒童為中心的「兒童劇場·文學跨界專題講座」做起始，未來還將舉辦文學劇場工作坊、《遇見秦得參》互動式劇場表演，以及經典文學劇場《一桿秤仔》的博物館演出活動。希望能藉由這些講座、工作坊、表演活動，讓各個年齡層的民眾對於文學閱讀、劇場表演產生興趣，因而能常到台灣文學館欣賞演出、在探索研究文學館豐富、珍貴、難得的第一手館藏同時，也能親身實作體驗表演藝術與文學之美，開拓文學戲劇的新視野。✎

「好久好久以前·啾啾古說故事」孩童興奮地參與遊戲、扮演各種鳥類。

當藝術住進文學殿堂 媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫

文／陳秋伶 展示教育組

「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」讓藝術找到棲身之地，也為文學展演開啟新氣象。

文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」旨在促成演藝團隊與演藝場所雙方的長期合作，共同耕耘我國表演藝術環境；換句話說，期經由推動團隊長期駐點合作機制，一方面使演藝團隊透過固定的展演場所，穩定發展其目標以扶植演藝團隊之成長，另一方面讓演藝場所藉由演藝團隊的進駐與合作，來協助建立特色，並提升其展演品質。

國立台灣文學館（以下簡稱台文館）為響應文化部此一互利雙贏的政策，於本（2013）年度與台南在地的「影響·新劇場」媒合成功，一起辦理演藝團隊進駐演藝場所合作計畫，共同啟動本館之文學與表演藝術跨界常駐的聯盟。

「影響·新劇場」劇團在出身台灣文學世家的創團團長呂毅新女士的領導下，已推出多齣文學主題

相關之讀劇、舞台劇，同時深獲藝術表演及文學界的贊同。「影響·新劇場」劇團的理念與實踐正好與台文館台灣文學向下紮根的理念不謀而合，因此在最初呂團長造訪台文館時，雙方即很有默契地「一拍即合」，再加上劇團準備了詳細且精彩的計畫書，受到文化部的青睞，因此計畫如期預期地通過申請，台文館與「影響·新劇場」劇團媒合成功。劇團自今年1月起進駐台文館，計畫期程至11月止（含籌劃及成果報告期程）。

媒合期間台文館提供劇團排練的場所、設備等，協助相關活動表演之宣傳行銷，以及必要的人力協助，另外也參與表演前置作業執行面的討論，最後提供教育推廣活動與戲劇表演部分支出的經費補助。台文館特將與劇團合作之成果融入年度重要活動行事曆中。劇團為本館的兒童節系列活動「兒童文學好好玩」，特別籌畫了「兒童劇場·文學跨界專題講座」；另外，劇團改編自台灣新文學之父賴和的重要小說代表作〈一桿「秤仔」〉的《一桿秤仔》戲劇表演，也將配合本館10週年館慶於10月中下旬在本館1樓演講廳演出。

「影響·新劇場」劇團確實為台文館的展演活動加分不少，冀望劇團相對地也真正有所獲得，如此我們便可以說，不僅讓藝術找到棲身之地，也為文學展演開啟新氣象。✎

2013 台灣文學教室 no. 8

互動式課程，歡迎願意共同深研文學經典和創作手法，願意拿起筆來寫作，愛討論，關心人文心靈、社會脈動的文藝愛好者踴躍報名。

家族書寫工作坊

吳達芸／8月22日至12月19日／每週四18:30-21:00

當代台灣小說家閱讀

簡義明等聯合授課／9月3日至12月17日／每週二18:30-21:00

台語文學·歌謠的研究與欣賞(二)

黃勁連、施炳華／8月24日至12月21日／每週六14:00-16:30

電影劇本創作坊

許榮哲、陳榕笙／9月13日至12月27日／每週五10:00-12:30

上課地點／台灣文學館·2F台灣文學教室、文學體驗室
2013.8.5起開放網路報名<http://aas.nmtl.gov.tw/>。
洽詢電話：06-2217201#2302 謝小姐