

第一章 儿童戏剧什么样

——以《长毛朱的衣想世界》为例

© 朱曙明

小结

一般人听到上台表演，不是认为自己非科班出身无法胜任，就是以为一定要花大价钱制作服装道具，光想着就已经退避三舍。所以这出《长毛朱的衣想世界》第一次呈现在观众面前时，不少人心中都默默在说：“啊？这样也行！”“这不就是我家小孩平时过家家的游戏吗？”

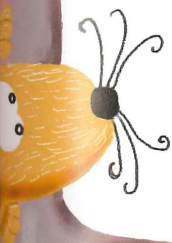
事实上，儿童戏剧的本质就是游戏。我们只要用心观察生活，发挥想象力和创造力，随时随地都可以跟孩子一起游戏，一起演戏。在《长毛朱的衣想世界》的表演过程中，我设计了各种层次的互动，最后还邀请观众上台共同完成演出。这样做的原因，不仅是为了丰富该剧的表演形式，也是希望借此告诉大家：“戏剧就在我们身边，就在每天的日常生活中！”

第二章 看戏归来

——即兴儿童戏剧活动

◎ 王添强

小结

即兴儿童戏剧活动是帮助儿童在没有压力的情况下，通过戏剧排练接受教育、快乐学习的过程。和专业戏剧不同，即兴儿童戏剧强调的不是艺术水平，而是儿童的成长与福祉。不要求儿童重复排练，达到专业要求，而是期待儿童自主的努力与坚持。虽然不以艺术为目的，这样的排练方式却往往会创作出令人惊喜的戏剧成果。

An illustration of a cute, brown and white owl with large eyes, wearing a colorful striped hat, perched on a dark brown tree branch. The background is a light blue sky with yellow stars and a crescent moon. The tree branches are decorated with small, stylized floral patterns.

第三章 剧场之外

——从儿童剧场到教育戏剧

◎ 王添强

An illustration of a cute, orange fox with large eyes, sitting on a dark brown tree branch. The background is a light blue sky with yellow stars and a crescent moon. The tree branches are decorated with small, stylized floral patterns.

小结

125

教育戏剧是在实践中开展教学、寓教于乐的活动。作为一种教育方式，它的独特优势已在各国的长期实践中得到证明。不论哪个领域的训练，哪个学科的教学，往往都遵循一样的规律：仅仅讲述，孩子很容易忘记；加以示范，孩子也许更明白；只有亲身经历，才能真正让孩子牢牢掌握所学。这个道理，用英文表达也许更清晰易懂：

What you heard, you may forget.

What you saw, you may understand.

Only what you did, you would master.

第四章 和孩子一起去看戏

© 朱曙明

结语

到餐厅用餐，相较于灯光美气氛佳，或是用餐环境装潢气派，我们更在乎的是端上桌的菜是否新鲜，用料是否实在，厨师烹调的火侯是否恰到好处，这些才真正决定了我们能否吸收美食中的养分，享受美食带来的愉悦。

戏剧之于人们，就是精神食粮；而剧场，正是我们心灵用餐的地方。导演是主厨，故事和演员是这场盛宴的主要食材，音乐、舞蹈是配菜，布景、音效和灯光则是不可或缺的调味料。儿童剧，就是专为孩子烹制的精神餐食。家长老师们更应该以严苛的标准为孩子们把关，选择健康有机、不求华丽、不讲炫技，既从孩子的需求出发，又不以讨好孩子为唯一目的的优质儿童剧，并关注孩子是否能从中获得人格健康发展所需的生命养分。

当然，餐厅不用天天进，可饭还是得天天吃。亲自下厨，虽不及餐厅大厨手艺精湛，却可以让家庭和校园时时充满爱心、温暖和欢笑。读者可以将这本书视为您的“戏剧食谱”，我和王老师在书中分享的儿童戏剧理念及方法，期望家长和老师能融会贯通并加以运用。以生活中的故事和物品为材料，结合想象力、行动力为实际创造力，您就可以自己在家或在学校带着孩子一起动手“料理”，让戏剧不仅是偶尔进入剧场享用的精神盛宴，更能成为您和孩子生活中天天都在进行的“家常便饭”。因为我们坚信——戏剧就在您身边，戏剧就在每天的日常生活中！

谨以此书献给所有热爱儿童、热爱戏剧的家长、老师们！

朱曙明

于2016年儿童节前夕

朱曙明

现任台湾多元艺术创作暨教育发展协会执行长，台湾·go 儿童艺术节艺术总监，台湾九歌儿童剧团创意顾问，小橙堡微剧场艺术总监。

1987-2015	九歌儿童剧团 团长、艺术总监
2011-2015	“高雄市儿童艺术教育节” 艺术总监
2006-2015	“全国学生创意偶戏比赛” 咨询委员暨评审委员
2009	“高雄县国际偶戏节” 国际演出策展人
2003-2007	台北偶戏馆 馆长
2003-2007	“台北儿童艺术节” 计划主持人
2003-2006	社团法人台北市儿童戏剧协会 理事长
2004	首届“上海国际少年儿童文化艺术节” 艺术顾问
2003	第二届中国木偶皮影比赛 “金狮奖个人表演奖”
2002	“儿童戏剧推广计划” 总召集人
1987	九歌儿童剧团创始团员
1985	魔奇儿童剧团团员

主要戏剧作品

成语典故系列：《亡羊补牢》《塞翁失马》《杯弓蛇影》《画龙点睛》

向大师致敬系列：《城市绿野仙踪》《时间大盗》《戏说暴风雨》《强盗的女儿》
《幸福小王子》《雪后与魔镜》

原创故事系列：《飞吧！小飞飞》《想飞的小孩》《功名在掌上》《吃铁的怪兽》
《黑白专飞·人鸟配》《鹦鹉肥肥流浪记》《星星、蝴蝶、三轮车》《宝贝小咕噜》《大眼蛙的眯眯眼》

绘本故事系列：《小纸箱》《喷火小恐龙》

著作

高雄市政府教育局《校园戏剧全攻略》专书及教学 DVD

国立台湾艺术教育馆《艺术教育教师手册·幼教及国小戏剧篇·偶戏与儿童戏剧活动类》

儿童日报《儿童戏剧的认识与运用》《海报会说话》专栏作者

大地儿童艺术中心《给看得见的耳朵》音乐童书绘本插画作者

王添强

香港明日艺术教育机构总监、创团董事、国际木偶联合会合作委员会委员、中国木偶皮影学会副会长、香港浸会大学儿童发展研究中心顾问、香港演艺学院戏剧学院顾问、香港葵青区议会青年事务委员会委员、香港东莞工商总会张焯伟小学校董等。

1983年起，先后任职香港话剧团、香港演艺学院科技学院及舞台工作间等。

1984年，与一群有志于透过戏剧文化探讨和回应社会需求的舞台艺术工作者创立《佚名剧团》，其后更带领机构成为香港首批全职的香港本土自主剧团，并发展成今天以儿童及其家庭为对象的艺术教育机构。二十年来致力推动儿童剧艺、教育戏剧、木偶保存及发展工作。

1993年，获亚洲文化协会奖学金赴美国考察儿童剧的发展。

1997年，获香港艺术发展局资助，再赴美国考察有关艺术教育及木偶艺术。

1999年，获香港艺术发展局颁发“戏剧艺术工作者年奖”，以表扬其对教育戏剧及儿童剧艺之贡献。

2008年，获选为联合国教科文属下组织——国际木偶联合会 (UNIMA) 自1929年成立以来首位大会的华人执行委员，以肩负中西方木偶艺术界别的桥梁。

2002年至今，受聘于香港浸会大学持续进修学院在职教师学位课程之“创作性戏剧”选修科导师。

2012年，获连任木联大会执行委员、国际木偶联合会普及教育、治疗及社区发展委员会主席、木偶皮影遗产委员会副主席。

主要戏剧作品

《狐狸孵蛋》《我想要爱》《丑小鸭的月光》《风筝男孩》《追梦王子》《狮子CC找朋友》《我要去演马戏》《糊涂虫大老虎》《少年黄飞鸿》《我是大熊》《漫话西游》《兜儿和她的哥哥》《雪人》《五个孩子与沙仙》《金环岛》《冰姐姐的跳舞鞋》《小红帽与苹果批的朋友》《小魔怪籬笠笠》

著作

- 《儿童绘本戏剧教育案例》
- 《戏剧教育 (QTN) 教案结集及实务手册 学前教育篇》
- 《优质教育基金主题学校网络：戏剧教育 (QTN) 教案结集及实务手册 小学篇》
- 《戏偶在乐园》
- 《校园短剧剧本精选集 2006》
- 《小学戏剧课程手册 2006》
- 《戏剧教育计划资料册 QEF》
- 《爱上学——幼儿艺术教育倡导计划成果集》