

## 多彩南非映照多元文化兒童劇場 (南非開普頓國際兒童青少年劇場聯盟大會報告)

半空中看到南非的山野壯觀而秀麗，天色藍得像寶石一樣。飛機降落前由印度洋飛入非洲大陸，再穿越土地飛出大西洋，華麗轉身降落開普頓機場。飛機上看到來自南極的寒風雨雲，被來自非洲大陸的對流空氣仿佛無形的氣牆止於海岸線的邊上，形成一幅色彩層次奇特的風貌，或許南非開普頓的乾爽也是拜此所賜。六十歲生日前不到四個月，終於完成到訪五大洲兒童戲劇工作考驗、訪問、研討的夢想。

多色彩、多民族、多元文化的南非，或許可以為世界兒童及青少年劇場文化的多元性提供最佳註腳，無形的力量可以創造奇妙世界。

國際兒童及青少年劇場聯盟 ASSITEJ 於 1965 年在法國巴黎成立，2015 年在柏林慶祝 50 週年。從最初 16 個國家到今天 80 個國家參與，是世界上幾個重要的國際劇場文化組織之一。年資最長的當然是已經接九十歲的國際木偶聯合會 UNIMA，其他還有國際劇場設計及建築聯盟 OISTAT，國際戲劇評論協會 IATC，國際戲劇與教育聯盟 IDEA。最年輕的 IDEA 也有廿五年歷史。今次大會舉辦城市南非開普頓，也是第一次在非洲大陸舉行的 ASSITEJ 大會，意義重大。

第十九屆國際兒童青少年劇場聯盟大會(19<sup>th</sup> Assitej World Congress)，以創意搖籃(Cradle of Creativity)為題目，主要活動分成三部分：

第一部分在 5 月 16、17 日連續兩天「研討會」，由形式、風格、創新意念到教育、交流、合作及評論各範疇，涵蓋 ASSITEJ 所關注的各個問題；

第二部分，5 月 18 至 21 日，以故事、教育、關懷、社會改革等，四個題目的「主題日」融匯研討與表演進行探索；

最後，5 月 22 至 25 日，一連四日的「大會會議」。同期由 22 至 27 日，多天以不同年歲階段兒童劇場觀眾節目為探索及聚焦目標，使大家有更多討論、交流與探索空間，瞭解世界上各兒童及青少年劇場的年齡層差異的情況與發展，共同以多元文化色彩為下一代開創創意的天空。

### **16-17 日-研討會**

由於工作原因，我 17 日下午才到達，只聽了一個有關研討會中「評論」的一場演講，由國際戲劇評論家協會 (IATC) 主領，發表的包括 Dr Octavian Saiu、Prof

Emmanuel Dandaura 及 Tracey Saunders，講述了多個「年輕評論人才」的培育計劃，並且強調兒童及青少年劇場的評論與演出不能分割，因為兒童及青少年戲劇必須面對消費者是家長，享受是兒童的客觀現實。兒童不易用語言向成人描述作品好壞，而家長採購節目要靠評論支撐。

### **17 晚-開幕禮**

在 Baxter Theatre Centre 的大劇院舉行，九百多來自世界一百個地區的兒童及青少年劇場界朋友參與。Baxter Theatre Centre 是 University of Baxter 的表演藝術中心，由四個劇場及一個大型音樂廳所組成，四個劇場分別是開幕的千人劇場外，還有一個二百多，一個一百多及一個六十多座位的劇場。開幕由多個南非劇團的片段演出所組成，包括：Shakexperience 的 Animal Farm、Speeltheater 的 Red Earth 等等。

### **18 日劇場與故事主題日演講**

上午專題演講-世界為何要聽我們已經知道的東西

**A、Gcina Mpllope** 講述故事在人類有共同起源及 DNA

她作為一位翻譯遍及世界的出色南非故事作家，精彩講述多個非洲傳統故事，並從中講述故事在本土價值及全球性作用。

**B、Rives Collins** 講述故事永不過時

他與 Gcina Mpllope 一樣是出色的講故事高手，他在美國的大學教授故事相關科目，創作故事。他的演講仿佛如講故事一樣，以樹木開始，講述故事的分枝及同宗，並且講述故事古老但不過時。現在網絡、科學與商業依舊派上用場。最後，他說故事的重要，正如愛因斯坦的「相對論」要多年後才被證明。所以愛因斯坦能理解此原理靠的是想像力，而愛因斯坦說過想像力的培養，靠的是童話、童話及童話。

上午演講-傳統故事的力量

**A、Orek Omondi** 肯亞-傳統故事在東非洲劇場的力量

故事反映當地傳統價值觀，傳承歷史，為劇場提供元素。

**B、Mohammad Aghebati** 伊朗-伊朗故事劇場的今天。

伊朗有長遠講故事表演的傳統，在街頭與咖啡吧依舊存在。有以語言為主，有運用卷軸畫進行，也有又講又演的故事劇場。伊朗故事表演與中國古代「說書」十分相似。故事對兒童劇及當代劇場提供很多養分與力量。

## 下午演講-故事對兒童創造的力量

**A、Traver Mudzonga** 南非-紙劇場（故事）創造年輕一代

故事依舊佔據網絡媒介，創造出非洲新一代年輕人的價值與夢想。

**B、Subodh Patnaik** 印度-故事依舊是老師重要教學工具

無論美國以至印度，要講述態度、價值，以至進行教育戲劇教學工作都需要故事作為主軸，Subodh Patnaik 作為國際教育戲劇聯盟（IDEA）印度代表多年，強調故事是「教育戲劇」不能缺乏的部分。

## 下午工作坊-故事對我們的貢獻

由南非約翰內斯堡 University of the Witwatersrand 的 Drama for Life 中心的研究生們，帶領我們透過戲劇遊戲、分組討論、分組象徵物的自行發掘，與欣賞其他上午不同工作坊學員表演的故事劇場之中，共同整理一天對「故事」重要性的理解。Drama for Life 中心是一個十分完整的「應用戲劇」教學、研究及發展的機構，大家尋求「戲劇與教育」項目的合作伙伴，這所位於約翰內斯堡的大學是很不錯的選擇。

## **19日-劇場與教育主題日**

教育焦點主題日，上、下午共四節演講、同時在三個場地舉行，近二十個分題，涵蓋戲劇與教育的各範圍，我只能參與其中十一個演講。

## 上午專題演講-特別的藝術計劃

**A、Dr Vicensia Shule** 東非坦桑尼亞-通過音樂錄像如何把非洲傳統舞蹈重新植入年輕人

科技無論如何正在改變生活，傳統東非舞蹈是當地重要的劇場元素，重新值回年輕人記憶之中，可以喚醒他們的劇場 DNA。所以，採取當代媒介，可以更為有效地傳承文化。

**B、Robert Blumenschine** 美國-通過教育劇場（TIE）講述人類起源的科學

介紹一個嘗試集合演講與表演的「教育劇場」，嘗試運用演員表演，把人類起源呈現，引發科學討論的教育巡迴項目。

## 上午演講-藝術教育的重要研究與項目理論

**A、Terri Elliott** 南非-戲劇在學校教育制度困擾中的角色

南非教育經費比例很高，現在制度基本上算是很公平，但可惜當地歐洲血統年輕人比印度血統入讀大學高近一倍，比非洲血統年輕人入讀大學率更高近兩倍半。面對結構性問題，南非當局正運用「戲劇」，試從綜合能力提升方面入手，改善

教育體制的傾斜。

#### **B、Tamara Goldbogen 美國-戲劇作為綜合學習元素在專業創意教學**

戲劇是網絡年代一個重要學習元素。戲劇活動中學生都要把「片段資料」結構成「完整系統」。戲劇藝術本身正是不斷把角色、情景、台詞、動作、表情、空間、音樂等串聯起來，組成一個整體概念。而這種能把零碎、分散的東西串聯在一起，從而整理出完整結論的能力，正是網絡年代的最重要的基礎。

#### **C、Alison Green 南非- Kickstarter 創意藝術項目**

以各種藝術教育訓練在職幼兒老師的計劃。項目培訓老師利用藝術作為幼兒教育工具及技巧，通過藝術過程使幼兒學生進行學習。藝術的操作過程使幼兒腦部不同部位有互相協調、發展機會，通過探索練習建立自學經驗與能力，藝術創造過程中的「形態變換」刺激幼兒的創意思維與應變能力。學生也因為趣味而改善聆聽習慣，及延長專注力，更帶來合作動力的發展機會。

#### **D、Margot Wood 伊朗-如何應用劇場技巧在幼兒老師培訓**

研究通過「創造性戲劇」可以增加兒童語言表達能力，使老師對自己教學能力充滿信心及滿足感。

#### 下午演講-戲劇與藝術是跨科學習模式的個案

##### **A、Jefferson Dirks-Korkee 南非-幼兒社會性扮演遊戲是自學工具**

社會性扮演遊戲對孩子自學能力幫助很大，使學生從沒有壓力的經驗中，組織自己的合群機遇，學習合群技巧及建立合群態度，並且享受運用合群達成目標的滿足感，使兒童樂於與別人互動。

##### **B、Fahimeh Masoomzadeh 伊朗-學前兒童通過戲劇學習語言**

利用劇場技巧培訓幼兒閱讀能力。並通過圖畫說故事的前後測試進行研究，證明學生閱讀字、詞的數量的確增加及改善。

##### **C、Bridgette Van Leuven -澳洲 Sydney 歌劇院的網絡藝術計劃**

試用「網絡同步」，把澳洲及韓國兩地學生同時進行「藝術教育」的課堂，為澳洲 21 世紀兩個重要教育發展進行探索，就是網絡應用及創意教育。當然，還有澳洲政府溶入亞洲及地球村的國家發展目標。

##### **D、Mignon Van Vreden -南非-幼兒音樂劇表演進行主題學習提高質素**

以音樂研究生作為音樂劇演員，進行幼兒學校巡迴，提升兒童對音樂的認識及興趣，並且在劇場中與幼兒共同進入主題學習之中，通過趣味增加兒童專注力長度，提升音樂教育與主題學習的質素。

### 下午演講-劇場就是教育的新經驗

Worre Halberg 丹麥-姊妹學院。一個參與值很高的教育劇場，以多個不同學習主題戲劇化裝置的教室進行活動，創造感覺，讓參與者現場進入角色與「演教員」互動，刺激參與者的體驗，長時間共同投入扮演的學習生活，使參與者潛移默化產生改變的一個風格獨特計劃。

此演講更為獨特的地方，是通過網絡視像會議實時兩地進行，一方面證明南非在網絡的成就，更藉此提供我們對未來研討發展的參考方向。

### 19 日的演出-南非 Art Breed 的 *Pockets of Knowledge*

兩個演員分別扮演近二十個角色，給中學生看的「故事劇場」。故事說，神秘人要贊助村落的高中重建，期望可以借此改變周邊環境，達成社區重建，加入商場等項目圖利。建議加入網絡學習，運動項目，專題學習等，這些本身都是 21 世紀的重要學習發展，但學生並不感受到，只感到老師的要求改變而未能適應，疑慮學校神秘在變，於是進行遊行抗議。後來學校大火，學生領袖跳樓輕生，學校重建的計劃成果又全部被官員盜用，一個開放結論的演出。用輕鬆玩樂的手法，通過不斷轉換角色的趣味，減低年輕人對當中疑惑事情的恐懼，借此與年輕人討論發展中國家教育改革中的一些奇怪現象。

### 20 日上午的演出-南非 Pillow Fort Production 的 *Patchwork*

一個音樂與物件結合，給 2 至 6 歲看的無語言演出。輕快音樂歡迎小朋友，之後給每個觀眾分享一個小棉花枕頭，節目開始。小布熊從演員身上跑出來，與好朋友小紅枱燈相遇。當小布熊上床睡覺後，兩個小枕頭就出來玩樂，互相耍樂之後，兩個小枕頭就要模仿小鳥飛翔，小枕頭樂於跳下假裝自己在飛行。正當小枕頭回味半空落地的無限刺激時，枕頭媽媽出現，捉走小枕頭回去睡覺。小布熊再出現，他失去了小紅枱燈的蹤影，尋找中小布熊變大追逐小紅枱燈，小紅枱燈也長大了。爭奪拖鞋與睡袍的戰鬥馬上展開，由各自想獨佔到共同分享，一切又回歸平靜，社群中開始自己的生活，大布熊可以入睡了。演員邀請大家把枕頭放在大布熊身邊，靜靜伴隨著他進入甜美夢鄉。

這是一個小朋友從零到六歲的成長歷程寫照，獨自生活中小不點遇上另外一個小不點，互相戲弄中兩個發現了平行生存的別個小孩，追逐、爭奪、戲弄中大家互補遊戲中成長，由不約而同地遊戲，到互相配合對方行動，到一起策劃遊戲，這一刻孩子成長了。這是一個非常適合帶到亞洲市場的嬰兒戲偶劇目。

### 20 日下午演出-紐西蘭 Ralph McCubbin Howell 的獨腳戲 *The Bookbinder*

一個獲獎無數的著名獨腳故事劇場，演員運用聲音、肢體，燈光與皮影，立體書

等元素，在一張古典辦公桌上講述一個故事。書本釘裝工講述一個男孩冒險的故事，男孩打開了神秘的故事寶盒，進入黑暗、恐懼的世界，在危險關頭書本重要的一頁被撕破了，於是他努力地修補，最後成功脫險，回到釘裝工場。原來男孩正是釘裝工本人，是真正的人生，還是書中的世界呢？表演精彩之處，正是演員出入於故事之中，轉換在角色之間的刺激及趣味。這是一個學習英語的精彩故事劇場作品。

## **20 日下午，參觀「第六區博物館」**

博物館在 1994 年，由一間循道教會禮拜堂改建而成。開普頓市第六區位於市中心邊緣，原來生活在上邊的有色人民已經是多代上百年，當中包括印度人、阿拉伯人及非洲各族人士。二次大戰後，南非獨立後實施種族隔離政策，第六區有色人民在六十年代被驅逐，改建成為一個白人社區。

種族隔離政策為 1948 年至 1994 年間由南非國民黨執政時實行的制度，當時佔大多數的黑人，其包括集會、結社的各項權利受到大幅限制，維持歐洲移民的少數統治，隔離最初主要是為了治安的原因，政府將居民分為四個種族：黑人、白人、有色人種及印度人，各種族住在不同的區域，後來發展成統治手段。在 1960 年至 1963 年，350 萬非白人的南非人被驅離他們原來的家園，被迫進入隔近被分隔的區域。南非政府在教育、醫療、海灘及其他公共服務都實行種族隔離政策，而黑人得到的服務往往會比白人要差。而開普頓第六區的驅逐有色人民正是此時期產物。

自 1950 年代起，一系列黑人民眾起義及抗議事件，使得反種族隔離領袖入獄。隨著抗議的擴散，反對力量越來越軍事化，政府以更強大壓制及暴力回應。國際組織對南非政府進行長期制裁，處境也更加艱難。

1980 年代，由於經濟的壓力，白人政府開始改革，總統弗雷德里克·威廉·戴克拉克自 1989 年開始取消一些種族隔離的相關法令，並在 10 月起開始釋放曼德拉及其他政治犯。1990 年開始南非種族隔離取消的談判，在 1991 年時種族隔離法令正式廢除，不過非白人在 1993 年才有資格投票，最後在 1994 年多民族的民主選舉中，由曼德拉帶領的非洲人國民大會勝出。1994 年南非種族隔離政策正式結束，民主國家正式出現，社會分裂問題正要開始解決。

第六區博物館講述的歷史正是南非種族隔離政策的寫照，因為政策使第六區有色人民被迫失去家園，而他們在此生活、工作已經超過一世紀，所以「第六區博物館」是瞭解南非種族隔離政策的大門，是開展和解及紀念歷史的重要基石。

## **21 日上午演出-法國 Compagnie La vie a piedi 的 *Soro et le Grain de Mais***

### **Magique**

影子混合現場音樂的故事劇場。講述一個男孩 Soro 獲父母贈送一顆幸運玉米種子，因此展開一段冒險旅程。種子讓他遇上很多可愛動物，又被邀與小朋友在村莊玩樂，失去一顆又獲得一顆，最後從鳥兒幫助下找到大樹的種子帶回家。幸運種子，使 Soro 獲得快樂的人生經歷，生命種出的，不止是微小的玉米而是一棵大樹。

前投影，後投影，影子出現在多個分佈場上小皮幕，加上自己會移動的圓型小皮幕，現場非洲樂器的音樂，飛舞空中的樹木種子畫面，使男孩冒險故事充滿動感，增加了故事的浪漫色彩。

最後一幕，飛舞半空的種子，為故事提供了一個浪漫的象徵性意像的註腳，種子帶來什麼不知道，只要敢於耕耘都會精彩，人生也如此！

### **21 日下午演出-加拿大 Corpus & Jazzart Dance Theatre 的 *The sheep are in Town***

一個完全複製牧羊人與綿羊真實生活的獨特製作，演員一舉手一投足就是綿羊，牧羊人從趕羊，剪羊毛，抓羊奶，小便、吃草等生活動作，以至灰狼的出現的危急關頭，都明顯展現綿羊的真實存在，而你又明明看到是人面的演員。這種又真實，又有距離的感覺，正是作品在挑戰你的思考習慣--像真度高是否就是真實？這些行為在羊身上，你會覺得很正常，但由人扮演，你又感到難以想像。這是近年其中一個最受注目，最多爭議與討論的兒童藝術節常客。

### **21 日下午演出- 三國合作 Compagnie de la Casquette 的 *Moi, Monsieur, Moi!***

獨腳戲，一人分演多角，一時之間以操控的木偶進入主角小女孩角色，同時又分離出來扮演其他角色與主角木偶對演，一時之間演員又要自行進入主角之中，不斷轉換角色，難度之高可以想像。

一個出生在塞內加爾（Senegal）的女孩，因為家中已經有七個小孩，所以只好送給洗衣服的姨姨收養。對學校生活並不適應的她，感到十分無助，加上在姨姨家中沒有歸屬感，又怕仿佛其他同學一樣自小就要出嫁，於是偷偷逃回家中。但始終，家中人口太多難以生活，於是媽媽只好求助一個身居法國的遠房叔叔，由於叔叔的太太找到工作，家中小朋友缺乏大人照顧，小女孩正式以照顧叔叔家人身份移居法國。但每天困在住房內的生活，法國不似在家鄉想像中的的浪漫，她感到內外都冰冷，不只是因為天氣，更來自內心的孤獨與寂寞。最後，她二十一歲，有權自行決定未來，她再一次逃回家中與媽媽重聚。

這是一個反思第三世界人民夢想出國的劇目。由法國、比利時及塞內加爾三國合作。

## **21 日晚上-國際戲劇組織的出版交流會**

包括國際木偶聯合會 UNIMA、國際戲劇評論家協會 IATC 等大型國際劇場文化機構在內，及主辦方國際兒童青少年劇場聯盟 ASSITEJ，都有很多研究刊物、雜誌及書籍，這些都是研究劇場文化的重要資料，幾十名世界各地跨機構朋友能聚頭一堂，交流經驗，分享及介紹大家的工作與刊物，真是一次難得的世界盛會，作為前國際木偶聯合會執行委員及現任亞洲兒童及青少年藝術節與戲劇聯盟秘書長，當然樂於赴約參與。

## **22 日上午- ASSITEJ 國際兒童及青少年劇場聯盟大會第一天**

開幕禮，歡迎近 160 位投票會員出席，介紹每一個會員國家代表。介紹聯盟過去三年工作，特別是 2015 年是 ASSITEJ 的五十週年。介紹過去三年大會的各期雜誌，都是極度珍貴的文獻。

之後，來自世界不同劇場文化組織的領袖相繼發言，期望加強合作，來到現場的分別有國際木偶聯合會 UNIMA 秘書長 Idoya Otegui，Aite/Late 主席 Rob Van Genecten，國際劇場設計及建築聯盟 OISTAT 的副主席 Bert Determann，國際戲劇評論協會 IATC 秘書長 Octavian Saiu Adjunct。還有，來自國際戲劇與教育聯盟 IDEA 主席 Robin Pascoe 的錄像講話。

介紹過去三年交流計劃，包括：2015 年柏林的 Intergenerational Exchange、2016 年伯明翰的 Interdisciplinary Exchange 及 2017 年開普頓的 Intercultural Exchange。每年都有年輕兒童及青少年劇場工作者，共聚一堂，探索各種文化交流的可能及合作機會。

當然，還有秘書處由克羅地亞轉向墨西哥的三年工作介紹，包括他們的財務及外訪，三年以來秘書處共有 133,100 美元收入，每年平均 44,367 美元，其中有 41,900 美元由墨西哥 Fine Arts Institute 資助。

下午是各工作小組及國家中心報告發言。

23 日早上帶著豐富的收獲離開開普頓，起程回家。雖然會議還有三天，藝術節還有五天，但因為廿五日在香港有一個重要會議不能缺席，所以只好提早回香港。飛機上完成了整份報告，帶著國際劇場文化機構發展的種種思考回香港，為自己剛擔任只有十三年歷史的亞洲兒童及青少年藝術節與戲劇聯盟秘書長，增加了很多可供發展的構思空間，更深入體會跨國界，跨民族，跨藝術種類，跨階層，跨年齡的合作與交流，對兒童及青少年劇場的貢獻。

王添強

2017 年 5 月 23 日（新加坡航空 SQ479 航班在印度洋半空上）