

《朱曙明：如何為華人挑選海外的節目》——專題演講記錄

在此次 ATYA 周年大會上，ATYA 主席朱曙明先生和大家分享他多年來在藝術節挑選海外節目的寶貴經驗。朱團提到，他在每年的一月前往韓國的藝術節、三月到土耳其的藝術節、七月份再去印度和沖繩的藝術節，僅是在這半年的時間裡，他就已經看了近 100 齣戲，對於這麼大量的劇目，該如何進行篩選，帶品質上乘的劇給小觀眾們呢？朱團輕聲說：其實印象深刻就是好劇了嘛。朱團這話可是幾十年的經驗累積而成，沒有這種修為的一般人又該怎麼選呢？朱團也給出了一條「修仙之道」：

首先我們來討論一下兒童劇的目標對象是誰、他們在考慮什麼？一般兒童劇都是面向 0-12 歲兒童及家長，所以考慮他們的需要肯定是首要條件的。那麼，觀眾們都在考慮什麼呢？當觀眾走進劇場去選擇一部劇來觀看時，大小觀眾都傾向選擇熟悉的經典故事或大 IP 故事（Intellectual Property, IP 智慧產權，泛指可轉移授權的品牌、圖像或角色），比如「爆紅」的動畫衍生劇等。其原因也不難理解，如果這個週末只能看一齣戲，那麼與其冒險去選擇一個沒聽說過的原創作品，不如選擇一個有熟悉內容的經典劇目，因為熟悉感給了家長「孩子會喜歡的保障」。之後家長觀眾可能還會關心演出是否有互動？是否搞笑？舞臺的美術設計是否「炫酷」（時尚而引人注目）？「聲光電(舞台效果)」是否華麗等。

除了觀眾的想法，出資引進劇目的公司還會注重場地是否大型，畢竟觀眾的數量才能保證售票的數量。除此之外，還有一些政府出資的項目，那麼出於政府角度對劇碼的考量也是不容忽視的。

但我們是否就因此要順應著觀眾和大眾的「需要」去選擇大、酷、炫的節目嗎？

朱團提到，戲劇就像一種「武器」，能「擊中」多少觀眾的心是有「射程範圍」限制的。如果是嬰幼兒劇，射程只夠「擊中」15組家庭的心，兒童劇的射程就可以直擊200名觀眾的心。這也是為什麼觀眾對象年齡越小、能容納的觀眾數目便越少的原因，然而這種小型的劇目給市場和成本造成一定壓力。

除了觀眾和出資方的主觀考量，還有關於兒童劇的客觀事實：兒童劇的服務對象與付費的對象不同。表演是演給孩子看的，但是出錢買票的卻是家長，所以挑選兒童劇時，到底是迎合付款買票的人，還是真正觀眾——孩子的需要呢？

朱團提到了挑選節目的一個關鍵且基本理念，我們要思考「除了娛樂性還有什麼？」兒童劇是人生的模擬場而不是遊樂場。劇場中的故事雖然是假的但情感是真的，觀眾通過故事看到如何克服困難，但他們走出劇場後，那瓶「人生的解藥」會在他們人生中的某一天在心中開花、癒合受到的傷害。

朱團為我們總結了幾個選劇的角度：首先從兒童角度選擇——包括**認知**：身體感官、色彩、造型、聲響、自然現象、藝術形式；**議題**：生命教育、自我認同、情感教育、文化認同；**娛樂性**：高、低層次。

其次從專業角度：首先是**藝術性**，考慮劇目的原創性、情感及形式是否新穎。之後是**教育性**，這裡的教育性不是指說大道理，比如以美感教育的角度來說，是否與素雅的舞臺有著統一的藝術形式。接著是**技術性**，技術和能力能夠達到所需要表達的藝術性和教育性的水準，這有賴當演員本身的專業技術是否足夠，舉例來說，演員本身呈現樂器的演奏能力可能只有百分之一的展現。最後是**感受性**，這是觀眾最直觀的感覺，它包含著前面三項。

最後，我們來看看朱團的習慣「評星」作為選擇節目分類：「三顆星」是自己喜歡的不錯演出，但不一定適合觀眾；「四顆星」是在呈現給觀眾前還需要做出一些努力的演出，比如安排翻譯和舞臺設置等；「五顆星」是演出在以上四項都非常完美，適合觀眾，直接可以放進選擇邀請的名單內。

當然選出了節目、內容和品質本身，還有一些其他考量，比如經費預算、劇目的互動性，是安排常規演出還是藝術節演出？或者是特邀的互動活動？又例如，考慮場地屬性，是安排在室內還是戶外？需要在專業劇場還是可以在校園等公共場所？比如本身計劃的表演場地是在戶外，那就可能不適合邀請黑光劇來表演。最後，如果要請幾個劇目，還要考慮如何安排幾個劇之

間內容的難易程度和接受度的比例分配。例如，如果要邀請 30 多個節目，那麼中間可以放入 10%理解難度較高的劇目，讓觀眾學習和提升，但如果只邀請幾個劇，那就要小心選擇。

朱團為我們客觀的揭示了在節目選擇時面臨的問題，不論是觀眾、投資方、甚至是審核方的角度都做了很細膩的分析，同時提供很好的指導方向和寶貴的選劇經驗，讓未來可能到去海外尋找適合亞洲孩子的劇目時作為參考，就像朱團最後說，希望我們「對得起孩子、更對得起他們的未來」。

記錄/陳岑·明日藝術教育機構教育項目發展主任

專題講座：

如何為華人挑選海外的節目-「兒童及青少年劇場與世界趨勢的關鍵字」

2019年8月2日(五)

講者簡介：

朱曙明先生 (臺灣)

現任亞洲兒童青少年藝術節與戲劇聯盟(ATYA) 主席、臺灣多元藝術創作暨教育發展協會理事長及臺灣 Dot Go 兒童藝術節 藝術總監。畢業於國立台灣政治大學(EMB 碩士)。自 1985 年起參與兒童戲劇創作及演出，迄今編導過二十餘出大中小型兒童劇，曾任九歌兒童劇團團長、藝術總監，帶領劇團成為臺灣最著名的兒童劇團，活躍於國際各大兒童藝術節與偶戲藝術節。近年致力於以演出、工作坊及講座，並創建了長毛朱奇想劇場。

~歡迎友善轉載~