

《金淑姬：嬰幼劇場》——專題演講記錄

2019年8月2至4日舉行的亞洲兒童及青少年劇場及藝術節聯盟（ATYA）周年大會上，來自韓國的金淑姬博士受邀在「兒童及青少年劇場與世界趨勢的關鍵字」講座演講，金博士說，當她收到這個題目時，毫不猶豫地選擇了「嬰幼兒劇場 Performances for babies」這一主題。她希望通過是次演講，能夠把這個在亞洲還未普及，但卻非常具前景的藝術領域刺激傳統兒童劇的發展。

為兒童演出的劇院可以追溯到幾百年前，而歐洲兒童劇場的歷史可以追溯到20世紀初甚至更早，近年兒童劇場才開始逐漸走進亞洲人的視野。金博士提到，亞洲一直是全世界人口最多的大洲，這是一個不容忽視的事實。目前亞洲大約有42億人口，以中國為例，2018年的資料統計顯示18歲以下的人口比例占總人口18%，約2.48億；對照歐洲的人口總數約為7.3億人。亞洲擁有龐大的兒童人口卻鮮少有服務他們的兒童劇場。由於兒童劇場的客觀設定主要是300人以內的小型劇院，每場容納的觀眾少、投資成本高，獨立劇團若沒有外界支持實在難以生存；而數量不多的小型兒童劇場，確實也無法滿足如此龐大的兒童劇市場。如何建立更多小劇場和怎樣維持生計是一個極需解決的問題。像韓國現在完全由政府出資、不用考慮票房的兒童劇場有鐘路兒童劇院（Jongno Children Theater），其餘很多獨立的私人劇場亦在嘗試創作兒童短劇讓觀眾欣賞。

歐洲的藝術節上，我們經常看到宣裡品的鳴謝欄中有著幾乎超過 20 家的活動贊助商，但在亞洲，金博士說，起碼在韓國便甚少商業機構支持或贊助兒童劇或嬰幼兒戲劇。自上而下的不理解、政府不能提供很好的支持與社會大眾接受程度較低，都使願意資助的商業機構少之又少。

金博士回憶說，在十年前韓國藝術部門討論關於嬰幼兒劇場的一次會議中，幾乎沒有與會者相信可以有這樣為嬰幼兒演出的劇碼，大多數人認為，嬰幼兒怎能理解戲劇呢？他們怎可能看得懂呢？當向商界夥伴提議贊助嬰幼兒劇碼時，他們更是覺得不可思議。究其原因還是歸結過去大眾對**兒童觀**的認識不足。

隨著亞洲地區對**兒童觀**由「兒童是從未完成的人」逐漸邁向「兒童是獨立個體」的轉變，兒童不再只是生理「進化過程」的改變，而是具有健全鑒賞能力的獨立個體；大眾對兒童劇場的態度也在轉變，越來越多研究提出表演藝術對兒童產生的影響有別于一般成長或學習經歷。

出生四周後的嬰兒，已經開始學習瞭解生活環境，他們的感官已經對光影、明暗、移動的物體有所反應。這個時期的嬰兒無法瞭解故事內容，所以這幾個感官元素對嬰幼兒演出非常關鍵。嬰兒出生頭兩年是快速發展的時期，兩歲的嬰兒

已經初步具有喜歡與厭惡的情緒，這代表著社交的開始；他們不是一個**未完成的**作品，而是已經獨立存在的個體。當嬰兒聚在一起就能夠看到他們在不同階段的社交能力。

一歲的孩子已經能具備人類基本能力，包括視覺、聽覺、大小肢體動作、面部表情的情感識別、辨別母親的聲音等；基於孩子的發展階段，嬰幼兒演出需要特別注重面部情緒。嬰幼兒喜歡舉高手臂抓著懸掛在高處的物品、他們喜歡小物件而非大物件、他們喜歡在舞臺上爬行並抓玩顏色鮮豔的玩具，或者是躺在舞臺，或是躺在媽媽的懷裡。這些還不會用語言的嬰幼兒，已經在努力地透過面部表情和肢體動作表達自己的感情與想法。

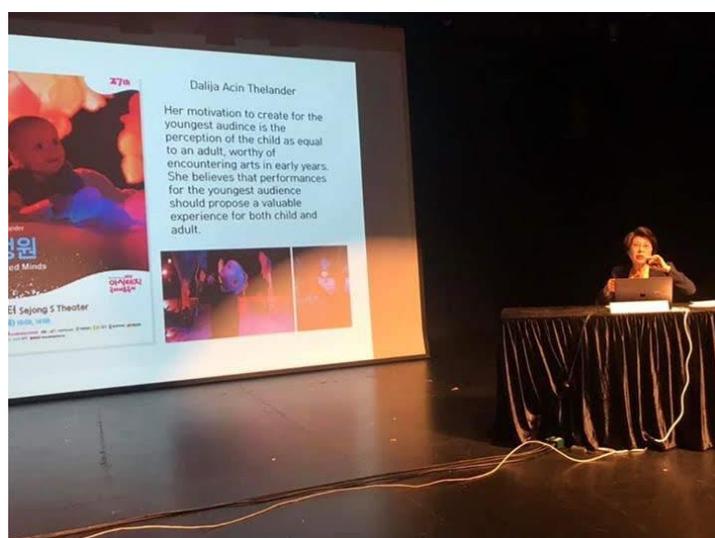
嬰幼兒的社交互動不僅指與家人交往，更要讓嬰兒外出去認識世界、去欣賞不同的藝術形式。1-3歲是嬰兒想像力最活躍的時候，藝術欣賞對這個年齡段的嬰幼兒影響是非常有益且異常關鍵，根據這個年齡段孩子的發展特點，演出都是20至30分鐘。

金博士說，現今歐洲國家已經有很多為兒童提供服務的劇場、藝術節等，像每年二月，義大利博洛尼亞（Bologna）有一個關於兒童劇的會議；西班牙巴塞隆拿（Barcelona）也有專門為7歲以下兒童提供演出的藝術節，他們對嬰兒發展的研究方法非常深入。她提到，目前在韓國已經有部分大學的人文藝術發展部門進行嬰幼兒劇場研究，也有一些小型機構的研究尚未出版，這些關於嬰幼兒劇場理論研究對於推進嬰幼兒劇場的發展非常重要，這也是需要聯合全亞洲力量去推動的。

金博士介紹到：歐洲的嬰幼兒劇界在2007年成立了名為Small Size的藝術協會 (<https://www.smallsize.org/>)，他們進行很多嬰幼兒劇場研究和培訓，而且每年也有兒童劇的演出，並在每年1月底在歐洲的其中一個城市舉辦會議，目前已有17個會員國家。Small Size得到歐盟的支援，同時也支援歐、亞洲以

「0-6歲為目標觀眾的表演藝術」合作計畫，他們的宗旨是：低齡嬰幼兒也擁有觀賞藝術的權利。

金博士說到，在過去的兩年，韓國邀請了不同歐洲國家的嬰幼兒劇碼到訪演出，其中有一個劇碼，是面向 12 個月大的嬰兒長達三小時的演出，這些剛剛會走路的嬰兒真的可以「逗留」三個小時嗎？演出的結果令人驚歎！柔和的燈光和環境，演員溫柔的舞蹈、專注搬弄小物件，一切都吸引嬰兒的注意力，在聽覺、視覺、觸覺不同方位吸引著觀眾。嬰兒觀眾的回饋也是直接的，他們會用笑臉、用專注的眼神、用不同的觸摸表達自己的愉悅與喜歡。三個小時中，每一個小觀眾都用自己的方式樂在其中。另一個劇，演員在舞臺上放置很多物件，嬰兒盯著這些物品，這些可以發出聲音的、移動的物品；嬰兒喜歡新奇的事物、喜歡複雜的物件，他們從很小的盒子中看圖片、聽細碎的聲音。

最後，值得一提的是，考慮到亞洲地區人口和文化背景不同，在某些層面上，我們不能完全模仿歐洲，要花時間和心力研究屬於亞洲的嬰幼兒觀眾。但不論地域、文化等等有多大差異，也不應改變幼齡觀眾享有欣賞藝術的權利。我們要做「我們的」嬰兒戲劇、檢視目前亞洲的節目質素，與歐洲是有一定的差距的，希望在 ATYA 的協助下，未來可以開展更多對於嬰幼兒劇場的研究，製作屬於亞洲的、更好的嬰幼兒劇場。

記錄/陳岑·明日藝術教育機構教育專案發展主任

專題講座：「嬰幼兒劇場」——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：

Dr. KIM, Sookhee 金淑姬 (韓國)

前任國際兒童及青少年聯盟(韓國分會)主席，現為亞洲兒童青少年藝術節與戲劇聯盟(ATYA) 節目委員會委員、鐘路兒童劇院藝術總監。畢業于梨花女士大學(Ewha Women' s University)獲學士、碩士及博士學位，並于德國 Braunschweig 大學及法國 Sorbonne Nouvelle 大學修讀研究所課程。曾為美國 University of Virginia 戲劇系訪問學院成員及首爾成均館大學校(Sungkyunkwan University) 學院成員。金博士現為遠東大學學院成員、首爾都會辦公室教育政策委員會委員、韓國文化及藝術政策論壇副主席及首爾中區辦公室婦女委員會委員。

~歡迎友善轉載~