

培養下一代及孵化未來韓國 (2020 年 首爾 ASSITEJ 冬季藝術節節目巡禮)

前言

到首爾參與 ASSITEJ 冬季、夏季藝術節已經超過十次，每次從他們節目選擇、活動策劃、計劃預算上學習到很多東西，總結一下，包括：

1、**韓國劇團的超凡創造能力**- 近幾年 ASSITEJ 藝術節期間都會同時舉辦韓國表演藝術平台 K-PAP (Korea Performing Arts Platform)，以韓國兒童劇表演作展示，接待來自世界各地十多個國家與地區的同業，推廣韓國兒童劇藝術。前年 K-PAP 的主題是韓國民族性，去年是韓國與亞洲 cross-over，今年是現代韓式兒童及家庭生活寫照，每年演出都使人耳目一新。

2、**韓國兒童劇團 (TYA) 之間的合群**- 韓國各地兒童劇藝團之間互相遷就與包容，保持良性競爭，彼此支撐，共同打開市場，建立觀眾的合作精神，值得學習。

3、**韓國人的國民素質**- 就是追求自由，肯定自我，但團結愛國，以自己能力服侍社會及行業，尊重家長及兒童，但不會被別人牽着鼻子走。

4、**韓國行業總會的強大組織力**- ASSITEJ 韓國中心的組織能力強大而謙遜，現屆主席及兩個副主席完全不會英文及其他歐美外語，信任職員聯絡世界毫無障礙及困難。董事會之間合作無間互相支援。之前的主席，除了年紀很大的金雨玉教授，及是次藝術節期間正在出國訪問任務的金淑姬博士外，全部前任主席及現任委員都有出席大部分活動。辦公室員工的主持及應對能力超凡，處事溫柔而堅定，禮貌之中，不失尊嚴。

5、**韓國藝術節的堅毅**- 大家都明白辦一、兩次藝術節並不太困難，但持續才是力量。因為通過長期的舉辦，才能讓世界認識，加上分工清楚，夏季是國際藝術節，冬季是韓國本土藝術節邀請海外嘉賓來交流，經過多年努力，今天終於給大部份世界兒童及青少年劇界所肯定。

創新、合作、肯定、組織力及堅毅，正是成為世界文化之都的重要元素。預算充足時辦得很好，預算不足時辦得更好，才是真正成功之道。

2020 年的藝術節節目

兒童劇精彩多元，包括主節目演出、K-PAP、工作坊，今年主節目方面就有十二個演出，我們海外嘉賓隊伍就欣賞了當中七個。

演出一：Bookteller's Quilt 的《In the Country of the Huge Factory》

12/1 上午11時 鐘路兒童劇場

顧名思義這是一個講故事為主的劇團，今次只用紙盒與字條創造情景與內容，加上現場悅耳的結他伴奏，成為一個與別不同的講故事演出。

話說從前，有個國家的人民要說什麼都要向說話工廠買文字並吃下，才會講出這些秀麗的語言，當然有錢人就可以說出很秀麗的文字，而窮人就不會說出好話。

貧窮少年 Phileas 愛上少女 Cybelle，苦無語言表達，幾經努力賺到僅有的零錢，買了幾句不著邊際的廢話。最後因為愛，終於勇敢說出內心 - 愛的宣言，原來只有有勇氣，文字不用往工廠買，可以發自內心力量。

前年看過他們團的 Pyung-gang 公主，全部用電熱水煲作偶來說故事，只要用心說故事，加點道具與創意，簡單表演都可以變得非常精彩。

演出二：Theatre_insari 的《Room, Chink, Room》

12/1 下午1時 JCC創意藝術中心

Insari 在韓國語的意思就是成為朋友，顧名思義這個團就是要與小朋友成為朋友。他們不是娛樂及快樂的歌舞來完成這個交友之道，而是在房間當中演員與你在光影裏分享想像力與情緒。同理心、情緒與想像力，正是兒童成長的三個動力及障礙。這些東西掌握得好，就是他們成長的高速鐵路，掌握得不好，這就是他們永遠找不到盡頭的黑暗隧道。這個友誼劇團就用同理心帶孩子回到自己的密室，用想像力創造陌生的人與世界，去建立他們與人交往的經驗，使大家面對自己恐懼、難過與開心的情緒，並且好好的掌控情緒。

演出三：Theatre H 的《Mooni's Door 夢妮秘密之門》

12/1 下午3時 JCC創意藝術中心

演員Hyemin Han 用桌面文具作偶，她演活了眾多孩子找朋友的苦惱。

九歲的夢妮生日快到，正煩惱如何向同學提出邀請，因為她不會說話。正在着迷看着月光的時候，迷失在神秘門之世界，通過電梯之門 Eli，找到秘密之門，遇上胖妮 Roomi，原來他與夢妮 Mooni 一樣，同病相憐二人成為好友，並交換彼此的秘密。由於胖妮的幫助，Mooni 終於找到秘密之門的通關密碼，兩個小朋友的生日會終於可以實現。

一個以紙盒、文件夾、漿糊筆、間尺、圓規，通過想像力，精彩的操控，賞心悅目的旁述如燈光，把一張寫字枱照耀成一個神奇舞台。

演出四：Bookmark Theatre 的《Home Sweet Home》

12/1 下午5時 Dongyang 藝術中心

一個集舞蹈、街頭表演、魔術與默劇的精彩娛樂演出。當然一般韓國的娛樂演出都會帶來很深奧的哲學含意，這個與去年 Junk clown（廢物小丑）一樣，都是如此。

一對新婚夫婦在城市當中，尋找他們的安樂窩，幾經辛苦找到一個小蝸居，努力抵抗城市發展，重建搬遷的巨大金錢誘惑，抵禦大雨水災帶來的破壞，努力保住甜美的小房子，最後小朋友終於出生了。原來小朋友才是家庭惡夢的開始，夫妻

二人疲於奔命的照顧，純真而可愛的破壞，愛恨之間的鬥爭，一夜之間時間流逝，孩子長大了，二人已經白髮蒼蒼，渡過了青春歲月。

相信在劇場的觀眾與小朋友，應該各自有不同的想法，笑聲中對於大人來說，可能是甜味兒苦澀的眼淚，歡樂中孩子可能看到爸媽的苦心，自己未來的憧憬。珍惜眼前甜蜜的家，或許是他們唯一共同的想法。娛樂中包含哲理，充滿韓國生活的趣味與艱辛，又有現代的情懷，用非常簡單的立體書方法呈現所有空間，韓國年青藝團的創意，真是非凡無限。

香港兒童劇的考察學習，何須遠赴歐美，在韓國三、兩個月，保證大家耳目一新，還會看到他們身上如何保育民族性與創新發展之間的傳承與平衡。

演出五：Haddangse 的《The Magic Wand of Kkaebi's Disappeared》

15/1 上午11時 Arko Arts Theatre Small Hall

全劇沒有佈景只有很多長橡筋所造成的布帶，通過演員的動作加上線條所造成的抽象概念，與觀眾共同創造所有空間，特別是用線條創造水底，水面的效果，使人震撼。

地牢下的廢置家具原來都是精靈，可以施法使人不能動彈，可惜銅鍋精靈的魔法被老鼠搶走，於是廚房精靈們決定懲罰銅鍋，使他變成一個只會說話的銅鍋。小男孩為了逃避媽媽的責罵，意外發現只要打開銅鍋的蓋子，就會把媽媽的說話吃掉。但因此自己再聽不到世界美妙的聲音。為了銅鍋也為了自己，補救自己的錯誤，小男孩決定找老鼠搶回魔法。

這個團就是當初創造韓國楊威世

界兒童劇 Brushes 的藝團。後來為了更好發展 Brushes 這個經典劇目，專門成立另外一個叫 Brushes 的團體，全力打造產業。藝術上應用平面線條概念，進入立體舞台表演，正是這個藝團的強項。

演出六：Olive & Boyar 的《A Song of the Boyar》

15/1 下午2時 Dongyang 藝術中心 Hall 2

音樂充滿穿透力量，動人而溫柔，這劇就是以溫柔的力量，化解人類分隔的悲劇。

「孟加拉」邊境難民營中有一條線，分隔羅興亞人與孟加拉人。羅興亞人從緬甸越過邊界到達當地難民營，其中一個小孩的爸爸被抓走，孟加拉人都說羅興亞小孩的一家是壞人。其中一個孟加拉小孩的爸爸經常不在家，悶得發瘋，找羅興亞人的小孩來戲弄，不打不相識，二人因此成為好朋友，最後因為音樂成為知己，越過這一條無形的線，最後在線的兩方，分別種下來自緬甸的種子。

用音樂劇場的手法，就是觀眾需要把戲劇

與音樂各自表演的情緒，情節，角色的碎片，相加結合一起來自己組織、欣賞。這次藝術節主節目重演，明顯比去年 K-PAP 演出時更加成熟，經過一年長期演出的鍛鍊，打造得更為流暢，情感更為豐富，充分顯示出能夠長期演出，將會為戲劇帶來更具實際作用的幫助。

演出七：Studio nana dashiki 的《The Umbrella Thief》

15/1 下午4時 Jongno Children's Theatre

全劇走位靈巧，音樂配搭精妙，無論男女演員及故事人都十分吸引小朋友，沒有刻意裝扮成笨孩子，簡單中充滿感情。去年已經是我在 K-PAP 中最喜歡的作品。今次巧妙地加入手語說故事的部分，使更多失聰人士能夠欣賞舞台節目。

說唱故事手法，以戲偶、形體加上觀眾參與，述說一個「亞洲熱帶雨林」的故事。一個很喜歡喝茶的村莊，Kirimama 從城市帶回了一把雨傘，可惜傘不見了，原來是好友紅毛猩猩的傑作。

Kirimama 非常生氣，與紅毛猩猩斷交，後來猩猩送回一大堆雨傘所作的雕塑，修補友誼。

喝茶是農村生活休閒的寫照，雨傘是城市繁忙生活的工具，紅毛猩猩把雨傘化作美麗的藝術品，象徵意義十分濃郁。這是兒童劇界中人追求的美好世界，不用故事複雜，而是追求簡潔，演員表達靈巧中充滿感情，有語言但沒有語言的障礙，兩歲到八十歲都能欣賞，劇中看到韓國的存在，也在當中看到他們的世界觀。

交流活動之一：13/1 上午 Dongyang 藝術中心

K-PAP 的第一個節目就是一個座談會 Talk -The Understanding of TYA in each Country（世界兒童劇交流會-讓我們互相瞭解）

來自土耳其、斯里蘭卡、馬來西亞、日本、愛爾蘭、希臘、德國、比利時、克羅地亞、奧地利、上海、高雄、香港等18位不同地區行業精英共聚一堂，交流經驗，講出各自地區之間在兒童劇運作的困難及機遇。其中比利時與德國的青少年劇場發展最為吸引。

植苗計劃一：13/1 下午 JCC 創意藝術中心

K-PAP 的重頭節目是創意植苗計劃 Creative Seed Platform，給年輕藝團介紹他們正在發展中的節目，讓大家更加了解他們的創作過程，他們的困惑，及他們的需要。同時為他們創造更多節目被購買的機會及空間，也讓年輕藝團之間有更多藝術交流的機會。因為韓國業界深信瞭解越多，誤會與爭吵越少，對行業共同發展越有利。第一天四個作品集中給較大年齡層的兒童及青少年身上的 TYA 節目，第二天五個劇目主要是兒童及嬰幼兒的 TYA 節目。

Creative Seed Platform Part 1

創意植苗計劃第一部份（青少年觀眾節目）

1、Namho Kim 的《Square Train》

社交網絡正以宗教的面貌帶領著沈迷的年輕人，面對互聯網的精神控制，暴力，泛濫而矛盾的訊息，混亂而多向交際環境，仿佛就像社區廣場的火車站，讓大家以為是四通八達，原來一切只是刷身而過，看似找到目標，其實迷失方向。藝團用PPT介紹他們的創作意念，戲劇思考的背景，如何開展的構思製作。也告訴我們創作團隊面對即興排練的艱辛過程，加上深奧主題的確不是一個容易的創作歷練。節目給青少年觀看。

2、Dancing Red Shoes 的《Bari on the Line》

給14歲以上觀賞的青少年劇場。故事發生在派對中角色扮演遊戲，共同即興去演出一個古老故事。當中，揭示年輕人面對自我形象，社會恐懼，學習環境與家人的關係的困擾。年輕人正要應付內心與外界的衝突，苦澀地把自己出賣，嘗試通過身份與行為的交換卡片去改變自己，去滿足社會大眾對自己的期望，可惜未必能滿足不同人的

期望。也展示年輕人之間如何傾訴深藏的心事。以形體、故事劇場，加上演唱內心感受的歌曲。以年輕的真實力量，感動著你也一樣的成長經歷。示範以片段表演方式演出。

3、Taroo 的 《A Tale of Tiger and Monkey》

利用傳統韓國民間說唱與印度說唱故事鬥唱比賽，討論傳統故事中老虎與猴子神之間，誰才是長壽與利害的神。運用傳統表演藝術形式與交流的概念，把一個街頭表演應用在當代生活之中，帶出時代氣息。說唱故事的片段演出，半圍讀式展示。節目給五歲以上觀賞。

4、Eunmi Kim 的 《I want to Sue You But …》

藝術家與年輕觀眾用手機網絡現場交談，通過交流找出不同問題，現場即興扮演當中的片段，現代版本的論壇劇場（Forum Theatre）。利用示範方式，一起使用互聯網絡與現場觀眾（成人參會者即興假裝成年輕人）討論年輕人有什麼困擾，即興發展成扮演。給14-19 歲的年輕人看。

交流活動之二：13/1 晚上K-PAP night 藝術節交流派對

K-PAP 晚會借用情侶交誼介紹晚會的方式，一眾海外專家每組三、四人分成六枱，與相約人數的當地韓國兒童劇界進行親切的交流，每十分鐘海外嘉賓順時鐘轉枱一

次，彼此認識，互相交換情報，談論合作的可能性，建立長期的友誼。經過一小時多一點，全部參與者基本上彼此之間都已經有了一定認識，才開始晚宴自助餐。韓國 ASSITEJ 藝術節可取之處，正是成功擔當國際之間，及國際與韓國之間的交流橋樑，為韓國本土各單位與國際之間創造合作項目的基礎。

植苗計劃二：14/1 下午 JCC 創意藝術中心

Creative Seed Platform Part 2

創意植苗計劃第二部份（兒童及嬰幼兒觀眾節目）

1、Jin-a Lee 的 《A Tale of Old Fairies》

單人演出，從不同肢體與表情，馬上轉身變臉就改變身份的手法，去創造眾多角色與故事情節。故事講學校的保安老先生，見到怪獸來侵入學校，不知如何是好。就在這個時候，原來老人家就是學生的保護天使，演員請在場的老人家即興扮演他們保護年幼的工作。充滿娛樂性，演員表演感很強，適合三歲以上的兒童觀看。

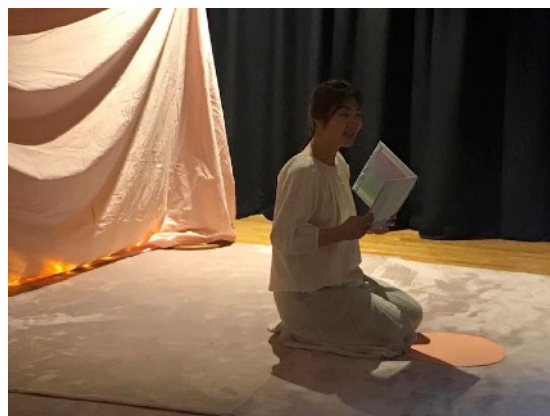

2、Bongkyun Park 的 《The Cat Who Couldn't become A God》

老人家組成的業餘戲偶劇團，這是藝術節唯一的業餘作品，一個年齡很大但年資很小的劇團。故事講老貓希望欺騙皇帝、老虎及老鼠讓自己當上皇帝，可惜一切事與願違，終於還是好人有好報。近年韓國有很多已退休老人家，在專業藝術家協助下組成業餘戲偶劇團，通過到學校演出，一方面讓幼兒與小學生獲得娛樂，另一方面讓老人家獲得生命力。老人家的表演十分感動，不完全因為技術與藝術，反而是因為當地對長者的關愛，社會和諧的氛圍，適合幼稚園及小學低年級的學生觀看。

3、Project SangSang 25ang 的 《在水中央 On the Water 》

一個給嬰幼兒看的節目，先用剪成不同幾何形狀的布料，與即興扮演小朋友的嘉賓一起玩遊戲，共同用布變成各種物件。之後與觀眾一起玩拋球遊戲，學習溝通與互動。所有活動都配上高音的敲擊樂器作為配樂，由於音頻原因，讓小朋友特別放鬆，高音樂器是幼兒劇場重要的基本配備。後來，還有用舞蹈扇、手帕及大片白布產生奇妙影子的效果。最後影子變成媽媽的肚裏的胎兒，水中央的胎兒，媽媽的子宮彷彿是盛載著小孩生存的那一隻安全小船，讓嬰幼兒回到媽媽肚裏時的感覺。非常適合15到20個月的小孩觀看，唯一憂慮就是面對真實幼兒，興奮氣質向度的孩子是否會騷擾演出的寧靜。

4、Yong Shin 的 《I'm Alone》

一個肥皂泡泡的演出，神奇的地方是他把肥皂泡與肥皂泡所產生的影子共同配合，並配以太空作主題，把神秘宇宙與宇航員的生活混合在一起，產生極其有趣的化學作

用。肥皂泡泡永遠是孩子的最愛，這種表現娛樂性豐富，創造力啟發強大，非常適合作為票房主導的小型娛樂節目在社區演出。特別適合 4到12歲的幼兒及小學生欣賞。

5、Hyesoon Kim 的 《Dream Dream Dream》

劇作家把自己的最新創作與大家進行劇本圍讀，故事講小貓找到一個願望袋，只要祈求就能成真。可惜被一個大男孩搶去，期間很多人轉折之間得到，大家的確能成就夢想，但每次問題得到解決，另外一個問題又會從另一角度出現，就是解決了你手的問題，問題就轉向你的腳上，很有啟發性及教育性的一個劇本。更重要的是韓國演員，基本功夫非常紮實，圍讀前一天下午才剛拿到劇本，今天就能用非常生動娛樂的方法進行圍讀，讓我們不懂韓文的人，單看他們的現場即興表現，已經充滿娛樂性。劇本應該適合五到十歲幼兒及小學生。

交流活動之三：14/1 下午4時 Dongyang 藝術中心 Practice room

K-PAP Round table - How to survive in the field of TYA (國際圓桌會議)，由三位嘉賓用簡單方式介紹自己機構在不同領域，如何生存，如何面對挑戰與困難。再一起發掘問題，討論解決的想法。

主持：Deokshin Hwang (Bookteller's Quilt)

嘉賓分享：

1、Jiwoong Kim (Maroohan) 他主領的劇團以傳統面具去接觸現代城市生活的孩子，做到傳統走向現代化的進程。這是傳統表演在兒童劇的成功例子，現在他們正開始在首爾經營專屬兒童的商業藝術劇院。

2、Yuran Jeong (Moonhwa Icon) 主領的製作公司，是很受歡迎「雲朵麵包」的創作團隊，他們先以繪本入手，先做書，再做舞台劇，在首爾擁有自己劇場，再開始發展周邊劇目及全國巡迴。最後，發展動畫及電視連續動畫節目，推向亞洲及世界。這是兒童創意產業，劇場產生巨大收益的兒童劇成功例子。

3、Yannick Boudeau 比利時法語區已經有37年劇團 Compagnie de la Casquette 的製作人。藝團當年由演員與編舞創立，每個節目與獨立藝術家合作即興創作而成，每個節目需要一、兩年時間創作。演出外，也有給年輕人及專業的工作坊，以肢體與戲劇從事創作。當然，也有免費服務新移民及少數族裔的表演與項目，使他們可以順利融入社會。劇團有自己的排練室，一大、一小可供使用，也有一小貨車，及一些藝術行政申請事務的諮詢服務，都以友善的態度（使用者能力範圍收費），去幫助沒有能力的藝團，去創作新節目及申請經費。劇團在1997年已經獲比利時法語區政府資助，每五年一次重新申請，所以必須提前預計未來節目、數目及方向。另外巡迴創作也帶來可觀收入。他表示文化藝術必須與公共政策作有效平衡，並且作出一些巧妙的融合及互動。當然，藝團也必須能成功向外宣揚比利時法語社會的優秀，使政府與觀眾同樣得到滿足才能生存。藝團還會以中介者身份，協助不同藝團行政人員，去組織聯合對外演出的事務。這是一個老牌兒童劇團，如何服務及帶領自己地區的年輕兒童劇團，如何建立共享體制，共同攜手的成功例子。

討論題目：

- 1、獨立 TYA 表演藝術家如何生存，是否有聯盟的需要，如何進行？
- 2、如何建立 TYA 的網絡，特別藝團的聯繫，以及共享的概念應該怎麼辦？
- 3、TYA 藝團的排練及演出場地，是否有共享的制度可供參考？
- 4、如何進行 TYA 觀眾的建立？如何面對家長觀眾對題材的需求？
- 5、觀眾的培養及教育，特別是家長的教育如何處理？
- 6、文化政策的游說十分重要，如何進行？

從豐富的討論題目，以至於三個各自不同的成功藝團，從各方面的成功例子，去引導大家的想像，可見 ASSITEJ 韓國中心的心思。

後話：

看完了韓國七個兒童劇，及九個新節目的植苗計劃，看到韓國兒童劇界如何用謙卑去建立強大的軟實力，用創意去解決資源不足的問題。他們沒有抱怨世界給他們的缺

乏，每時每刻都顧念別人的感受，因此迎來世界的友誼，用小國文化的包容，使自己變成世界創意產業的文化強國。

其中 Theatre H 演夢妮秘密之門 (Mooni's Door) 的獨腳戲演員 Hyemin Han，正就是韓國藝術節成就的象徵人物，十多年前與她初相識時正在大學念書，因為看到夏季藝術節精彩的國際節目，決定擔任翻譯義工，原本念英國文學在社會可以當翻譯前途無限的她，被外國藝術家的精神感染，決心成為一位表演藝術家，首先參與 Assitej 韓國中心辦公室的全職工作，經過不斷學習與自我培訓，她從藝術節之中自學成功，成為一位單人表演的女性藝術工作者，受到大部分海外專家的讚許，並勝過很多當地同行入選今屆藝術節節目。沒有藝術節就沒有她的今天，沒有她今天的成就，就不能映照 Assitej 藝術節在韓國及世界所作出的貢獻。

原先計劃培養年輕觀眾的兒童藝術節，同時正在培養年輕藝術家，同時正在孵化一個充滿創意與快樂的未來韓國，並且建立機遇讓他們與世界接軌。韓國使人驚嘆的不是口號，是實踐口號的強大力量。

王添強

2020年1月21日

當地重要兒童劇藝機構及劇場：

1. 「鐘路兒童劇場」 (Jongno Children's Theatre) 是韓國第一個專演兒童劇的場地。

91, Seonggyungwan-ro , Jongno-gu , Seoul

Website : jct.jfac.or.kr/site/child/home

2. 「JCC 創意藝術中心」是一個建築設計非常特別獨特，懸掛在半空的綜合藝術中心，以培養創意產業為主的機構。

45, Changgyeonggung-ro 35-Gil, Jongno-gu, Seoul

<http://www.jeijcc.org/info.html>

3. Dongyang 藝術中心是一集舞台劇、電影及兒童劇藝的場館。

29, Daehak-ro 14-gil, Jongno-gu, Seoul

<http://artcenterdyu.co.kr>

4. Arko Arts Center 大學路文娛藝術區的龍頭文化藝術中心。這文娛藝術區現時已經擁有160所，50至200座位劇場。

7, Daehak-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul

<http://theatre.arko.or.kr/Pages/Main.aspx>

5. ASSITEJ Korea

2/F, 114 Dongsung-gil, Jongno-gu, Seoul

www.assitejkorea.org

~本文版權由明日藝術教育機構所有，歡迎友善轉載。~