

借介紹意大利 Mantova 國際兒童藝術節

討論一下藝術節是什麼？

2015年10月28日至11月1日，有機會參與意大利米蘭邊上不到兩小時火車外的 Mantova 國際兒童藝術節，看到當地一群專心做兒童劇藝藝術節的朋友，在微信及 Facebook 上發表時得到很多關注，大家對藝術節充滿期待，所以特別借題發揮就「藝術節是什麼」及「兒童類與實踐」寫文章。

有幸，從89海國際舞台舞台藝術展總算參加五藝術節近廿參與、參觀、地藝術節接平均每年兩從古巴到西

藝術節是什麼劇藝的分一篇文

年參加上美術展的演開始，大洲各種五個年頭，參演的各近七十個，個多一點，班牙、法

國，從俄羅斯到南非，從阿塞拜疆、土耳其到印度，從加拿大、美國到澳洲，從捷克、克羅地亞、保加利亞、羅馬尼亞到韓國、日本、台灣、內地，也曾擔任國際木偶聯合會執行委員八年(08至16年)、亞太委員會委員八年(00至08年)、藝術節委員會委員八年(08至16年)，對各地藝術節可以算有一點心得，特別是擔任藝術節委員會委員八年中獲得的資訊特別多。

認識各種國際藝術節的分類

分享世界各地藝術節，研究如何參與、欣賞及其藝術行政事務，對我們一起研習「如何掌握並如何籌辦藝術節很有幫助」。

介紹各地藝術節，一方面鼓勵藝術家、藝術教育家、藝術愛好者、老師們多走出國門，旅遊以外，多做文化交流活動，兼放假與學習於一身，把好東西帶回家。另外，也可以提供資料給預備為國家籌辦兒童及年輕人藝術節的藝術行政人員，讓他們思考如何籌辦一個藝術節。

國家及國際藝術節

世界各地定期舉辦的各類藝術節數以百計，其中分國家、社區藝術節及國際三個層面，國家、社區藝術節一般以提升當地人民生活品味為主，國際藝術節則包含強烈的國際交流願景，可能是為了：1、吸引國際視野；2、提升當地人民的世界觀；3、通過與別國藝術家交流提高當地藝術家藝術水平。

不同藝術品種的藝術節

音樂藝術節與戲偶藝術節是最多的「藝術品種藝術節」，世界上定期舉辦的戲偶藝術節就有二百多個，音樂更多，有合唱、樂器、風格、紀念音樂大師等等。其他，包括：兒童藝術節、綜合藝術節、電影節、電子多媒體藝術節等。近年，很多國際表演藝術會議、藝術教育會議及文化會議，怎至國際書展、圖書交易會、文化博覽會，以至奧運、世運、世界大學生運動會、世博會 EXPO 都會加入與其主題有關聯的國際藝術節，以便加強文化交流，可見藝術節的交流意義及重要性。

對我們考慮出國參觀各地表演藝術節及預備籌辦藝術節的朋友來說，藝術節「觀眾政策」的分類，才是至關重要核

心，因為我們就可以一擊即中地，去各地藝術節選擇節目，而不會敗興而回，或選擇籌辦藝術節時，少走彎路。

都會藝術節/票房藝術節

一般在「都會」大城市中舉行，橫跨一兩個月，節目豐富，每週末都有特別節目亮點，藝術家之間出出入入，大師、大團、名作品特多，財力雄厚，但交流、互相欣賞機會並不太高，票價則很高。因場地及演出數目有限，不能長期公演，所以政府補貼及社會贊助也是很高，一般是政府行為。目的是借大師的來臨提升城市的國際地位，引發世界各地關注，使本地居民有榮譽感。香港、上海、北京、各地首都及大城市的藝術節屬這類。這是政府行為的「票房」項目。

這類藝術節，藝術家與愛好者只是「觀眾」的一員，一般都是慕名欣賞世界級名作，所以大家與藝術節只有「票房」關係。出發到這些藝術節前，務必已經訂購目標節目的門票與酒店，因為好節目現場有票的機會率不高，酒店也爆滿。

如果，是有興趣籌辦藝術節的朋友，開始時最好不要辦這類藝術節，除非你已經獲得政府高預算的財務支持，或是政府的直接主辦。因為，此類藝術節的藝術家沒有交流機會，所以大家就會要求，正常商演的酬金水平，還要連帶食宿、國際旅費。

現時國內有中小型藝術節之後持續想的原因，此類「票房手法，但支流藝術節」遇水平，藝一次」感到會，又沒有覺不佳，回越來越少，

一些官辦的節，第一、二發展得不理正是他們以藝術節」經營持經費是「交的酬金及待藝術家來了「第沒有交流機商業酬勞，感頭的藝術家口碑很快下

降。加上大部分這類藝術節，要國旗數量，不是要藝術水平，慢慢有「他都有去，我去不是降格嗎？」的想法，自然會影響藝術節找節目的成績。

現時上海及北京的兒童劇院們，以至台北市政府主辦國際兒童藝術節的困難，就是因為其「交流藝術節」經費及報酬水平，「票房藝術節」營運手法，錯置的藝術行政，所以一般都會出現找節目越來越困難，活動越來越窄的現象。新任領導上台，努力出國開拓打造響亮一會，慢慢又會打回原形，回復每下愈況的惡性巡環情勢。

而香港的暑期兒童合家歡，是「票房藝術節」的高經費水平項目，主要是用錢辦事的票房行為，打個藝術節名字串聯一下以便宣傳，藝團有好的收入需沒有交流但裡外一致，藝術家沒有必要抱怨，其他觀望的朋友，不要混淆。

社區藝術節

「社區藝術節」藝術節的發展模式，來源自戰後的北歐地區，人民生活開始安定，藝術需求提升，但城鎮位置偏僻，難找表演節目到訪。於是，好些藝術家空降當地籌辦社區藝術節，滿足當地民眾文化需要。集中時間內訓練、統籌、編導當地兒童、年輕人、居民，以至長者等參與，共同製作，互相欣賞，慢慢成就了藝術氛圍。

於是，其他國際藝術家慕名而至，改裝「閒置場地」成為表演劇院，量身定做新節目，因為其獨特性於是聲名漸起，其中 Eugenio Barba 是這類藝術節的奠基人物，國際化的「社區藝術節」正式在藝術領域出現，但其技術及環境困難特別大，可以算是可遇不可求。

名城古鎮藝術節-亮點與藝穗合營藝術節

受「社區藝術節」影響，很多擁有大量「閒置空間」的歐美歷史古蹟以及已經轉型工業城市，相繼仿效。首先，以商業酬勞水平邀請多個著名作品，成為藝術節亮點，再把城鎮內閒置土地作為藝穗節場地，給世界各地任何藝術家租賃，並進行售票演出。因此，吸引大量年輕藝術家到訪演出，期望獲得欣賞，走上成功的道路。

所以「藝術節亮點節目」票房也因年輕藝術家參與、到訪眾多而特佳。而城市環境改變的閒置場地「租賃」收入也不錯，只要宣傳得宜，遊客數量也很高，藝術節期間成了旅遊旺季，名利雙收。愛丁堡與阿維尼翁就是這類藝術節。

這類藝術節特別適合過去交通要道上的歷史名城，由於發展變遷而大不如前的城市。

策劃新星成名是名城古鎮藝術節的亮點

但名城古鎮藝術節主辦方要有特殊能力，就是每年都能製造成名的藝術團隊新星，才能持續成功，繼續辦下去。

首先，主辦方每年要在世界各地物識潛質優厚的年輕藝術家，或從去年中挑選，以資助鼓勵的辦法，把他們請到如其他年輕人一般的「閒置場地」演出，重點宣傳及栽培下，使他們在當地成名。

經過多次成功案例，其他世界各地年輕藝術家自然樂於出席，付費租賃「閒置場地」，參與藝術節演出，出租率就自然高，亮點節目票房也特別好，有了口碑，票房與租賃收入都可觀，一切就易辦。參與者不單是觀眾，更重要是場地「租客」，藝術節當局的收入也不止在票房上。

節目質量有一定風險

我們作為藝術愛好者，參與這類藝術節，購票欣賞，就要有投資股票的風險管理能力，因為輸的機會可能性很高，就是節目可能不佳，所以一定要會打聽出名氣冒升新星在高賣，新星未賞。

作為年輕藝術家，道自己的優有能力及信發掘的可能只給藝術節「財政收入」客，眾人皆近年很多亞洲年輕藝術家，正大量在「輸」場租，他們都慶幸錢來自政府，但沒有想想自己國家貧窮人民的需要。

那裡，低追紅就要觀

藝術家就要知點及特質，心自己有被性，不然就主辦方提供的場地「租贏獨你輸」。洲年輕藝術那些藝術節

名城古鎮藝術節的基本能力

如果，你是藝術節主辦方，想舉辦此類藝術節的基本能力，如下：1、首先你要找到閒置場地特多、交通還算方便的城鎮；2、還要擁有製造新星的魔法棒；3、當然這些新星在周邊地區的確擁有可供發展的土壤。魔法棒就是眼光、統籌、宣傳、推廣及買節目製作人網絡強大的綜合能力。

近年，江浙一帶就開始有這種類似的藝術節在每年開展，第1項當然已經擁有，第2、第3項還需壯大。現在看起來票房好、票價高，不是新星被發掘的結果，只是網絡宣傳可觀性的吸引及抄作，及民眾對官團節目不滿的強大反射效果。只要新鮮感日漸減退，藝術新星又真的沒有出現，這些「古鎮新潮」的「藝術節」將會出現經營困境。

交流藝術節

「交流藝術節」就是一群藝術家在四到八天，集中在一起，通過表演與工作坊，進行各地藝術家之間，藝術家與當地群眾之間，外地藝術家與當地藝術家之間的交流。這類藝術節，通過交流使大家互相進步，通過交流使大家有合作、互訪演出的機會，更重要互相瞭解，打破文化隔閡。

這類藝術節特別適合藝術愛好者

我選擇的木偶藝術節、兒童藝術節都屬此類「交流藝術節」，例如：1、西班牙 Tolosa 木偶藝術節，每年十一月底，連續八天，有十二到十八個木偶節目，高峰期，就是 2006 年可達四十個節目。2、意大利 Mantova 兒童藝術節，每年十月底，一連五天，三十二個包括：舞蹈、音樂、木偶、故事、戶外的兒童劇場節目及工作坊。3、加拿大薩格奈國際戲偶雙年藝術節，也是四天十七、十八個節目。4、捷克 Liberec 市的 Materinka 國際戲偶雙年藝術節。5、法國圖盧茲邊緣 Tournefeuille 道勒菲藝術節。6、俄羅斯莫斯科奧巴卓夫雙年藝術節、Osmk 藝術節。7、台灣高雄兒童戲劇教育節，八天十二個節目。8、沖繩兒童藝術節。9、韓國首爾 Assitej 夏季及冬季兒童藝術節。10、保加利亞金海豚獎 (Varna) 國際戲偶藝術節 (三年一次)。11、羅馬尼亞布加勒斯特的 Tandarica 國際戲偶藝術節。

這類藝術節對文化、藝術的貢獻

此類藝術節有三類參與朋友-藝術家、觀眾及藝術行政人員(購買節目的買手)，當中他們之間的「互動」，就使藝術節充滿生命力，國內這類藝術節非常缺乏，大家都在做

「藝術節」及「名藝術節」。
作為藝術愛類交流藝術頭，時間集中，有更多交流由於沒有如「藝術節」及「名藝術節」的必須宣傳版位，所及他們，如：「藝術節」般受歡迎。

「票房藝
城古鎮藝

好者，這節更有看
票價不高，
機會，但
「票房藝
城古鎮藝
搶佔亮麗
以每每不
「愛丁堡

下次上網查看世界更多藝術節，或許可以使大家有更多選擇。

你的出現對「交流藝術節」十分重要

你的出席，成為了非常重要的事，所以你一定要作好百份之百支持藝術家舉動，清楚要找什麼節目，想如何交流。

當然，如果你想舉辦這類「交流藝術節」，一定要作好預備：1、藝術節必須有票房以外，政府資助及商業贊助，特別是最初幾年，因為從高雄的經驗，亞洲地區新舉辦的藝術節，要到藝術節舉辦三、四年後，有了名氣才能要求表演方付國際旅費，所以歐、美藝團每隊連酬金（交流藝術節水平）、食宿、旅費，要近十至十五萬，票房最多只有近六至八萬（200 票 x100 元 x 三場）；2、一定要作好長期作戰（舉辦）的預備，好讓藝術家有充分時間考慮未來的交流機會，；3、藝術方向一定要清晰，是木偶、兒童，還是綜合觀眾或綜合藝術品種的藝術節。藝術節使人感到興奮與浪漫，主辦的機會更是如此，但不能盲目，也不能想得太多！大家必須要，清楚自己的身分及理解藝術節的各種情況，才能得心應手，來去自如。

藝術理念是藝術節「成敗」的重點

「觀眾政策」是藝術節「生存」的核心，「藝術理念」是藝術節「成敗」的關鍵。

在歐美，國際藝術節的主辦方都會有強烈藝術理念、藝術目標，就是「藝術對當地人民帶來什麼？」，因為藝術有作用，藝術節的「藝術理念就是對社會的責任」。所以，獲得人民支持。當地人民願意支持，政府願意贊助藝術節。

- a、西班牙的 Tolosa 國際戲偶藝術節，讓當地巴斯克年輕朋友接觸世界，減少隔閡，凝聚群眾，反對暴力，追求和平；
- b、成都 2012 國際木偶聯合會大會的藝術節明顯就是宣傳國家財力雄厚、大國風範，政府投資巨大，參與國家數目自然世界很多；
- c、捷克貝利雷茨 Materinka 國際戲偶藝術節通過獎項，追求的認識其他國家發展，精進捷克戲偶水平，提高捷克的文化地位；
- d、高雄國際兒童藝術教育節則是提升該市孩子與家長的藝術參與度，建立藝術欣賞與創造能力；
- e、意大利 Mantova 國際兒童藝術節是提供交流平台、展示兒童劇的發展路向，提高大家對兒童劇藝的認識；
- f、沖繩國際兒童藝術節，帶領當地孩子追求環保、和平。熱愛當地獨特的小島生活與文化，樂在其中，不怕被邊緣，接觸世界，擁抱世界，細小但不孤單；

g、保加利亞金海豚獎（Varna）國際戲偶藝術節，帶領大家看到世界藝術水平，看到國家在世界水平中的地位。這是一個真正比賽的戲偶藝術節，他們不怕頒獎給自己，也不怕輸給別人，而世界各地藝術家都想來贏獎項的藝術節；

h、羅馬尼亞布加勒斯特的 Tandarica 國際戲偶藝術節，重辦已經停辦多時的藝術節，通過繼承傳統，團結國家，重現羅馬尼亞在二戰前，影響世界兒童戲劇藝術的輝煌歷史。

藝術節的政策一定是服務社會的政策

你可能會問，為什麼彷彿都是有一點政治任務呢？答案很簡單，就是政治在世界大部分地方，理念上不是管治權，實際上是「人民集體生活的事務」。藝術要有公眾參與與存在的意義，就要能服務群眾需要、社會需要、國家需要，所以藝術節及劇場從來不是單純商業市場，又絕對不是什麼公益活動，藝術是有償的社會

服務，彷彿醫生、律師、警察、老師一樣，也是世界上各國政府重視藝術的原因。

藝術作品不用政治，不理政治，千真萬確，但藝術節藝術策劃每每就是政治，主辦節目的策劃人強調什麼藝術歸藝術，逃避這些應有之義的議題，不是白痴就是騙子。

目標各異並不重要，因為當中沒有必然的高低、好壞。重要是：1、藝術節所在地區人民對藝術的需要，2、與世界之間互動的真實需要。

當中的關鍵詞反而是：

- 1、藝術節目標是否能「真正達成」所定的目標，而不是停留在主辦方自我單方面的期待；
- 2、藝術節目標是否能帶領國家及地區藝術文化「向前發展」；
- 3、藝術節目標是否能帶給人民有更多成長、開放與進步，建立「更美好生活」；
- 4、藝術節目標是否能「持續下去」。

因為，藝術節一般是否成功，靠的是是否有明確方向感，及願意堅持多年的決心。

國際藝術節的貢獻

1、帶來世界的交流，使當地人民不感到被世界隔離。這是為什麼世界成功的藝術節，很大部分都在邊緣小城。捷克、保加利亞、西班牙等全是這樣，因為小城市更需要藝術節帶來的國際環境與衝突。我們的藝術界去訪世界時，由官員到藝術家都不把小城看在眼裏，是錯失良機的主因。

2、通過藝術節帶來生活情趣與希望，讓人民生活光明面上，解決當地的社會矛盾。西班牙

巴斯克分離眼之中，精英盼望與出路；自己被日本化，加拿大的背後，法語區市，保存法語美環境之中的國際與積思考的感染

Tolosa 市站在運動的風暴風流失，人民沒有沖繩人民感到大陸社會邊緣薩格奈在大山中間遠離大城文化與融入北的矛盾，藝術節極氣氛，在正面力帶領下的確

解決很多社會問題的人心部份，所以政治問題不一定政治及武力解決，藝術可能才是良方。

我們國家的藝術節不單沒有帶來這些正面作用，反而因市場誇張海外節目的優越性，做成社會崇洋心理更濃，每每是對本土文化更大的壓迫及傷害。

3、通過藝術節使國內藝術家與世界建立關係，高雄藝術節一定要海外藝術家帶領工作坊，意大利 Mantova 與西班牙 Tolosa、羅馬尼亞 Tandarica 的藝術節一定有重要的國內、外交流座談活動，講座、工作坊、圓桌會議，還有藝術家們生活在一起，自己組合同桌吃飯的行為一定不能少。Tolosa 藝術節每年更有國家主題及不同地區的合作計劃。有交流才有合作，有交流才有瞭解，有交流才有進步，交流是國際藝術節的責任，也是貢獻，藝術家不利用時機，居民不利時機，政府不利用時機，怎至放棄、偏見、抵制、疏離、否定、虛假、不務正業，藝術節的錢已經在白花。

4、最後，藝術節的節目，應該為未來藝術發展提出重要的啟示。意大利 Mantova 藝術節，為我們說明兒童及青少年劇場的各種最新風格：

- a、沒有語言，只有聲音與動作的嬰兒劇（一至四歲）；
- b、情感上似戲劇多於舞蹈感覺的青少年舞蹈劇場；
- c、大量視覺效果的兒童動作劇場；
- d、繪畫與故事劇場結合；
- e、公仔箱劇場的放大版，等等。

每個精選都在帶領大家思考兒童及青少年劇場藝術的不同新風格發展方向。

西班牙、法國、德國、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、北歐的藝術節，都正在做同樣的事情。

Mantova 國際兒童藝術節為例子

以他們節目選擇作的方向，展述兒童及青少年劇場的最近發展情況，作為橋樑帶領大家通向兒童及青少年劇場的最近藝術世界。藝術節原來是在帶領潮流，向專業發展。

Mantova 國際兒童藝術節，全名是「Mantova 新一代國際表演藝術節」(Mantova New Generation International Performing Arts Festival) 每年一般都在十一月中舉行，今年為了連接米蘭世博會十月底結束(米蘭距離當地一小時五十分火車程)，所以改為十月底至十一月一日，是第十屆。每一屆表演藝術節都以一種「動物」作「圖騰」，首屆是長頸鹿，今年是蝙蝠。今屆特別與法國文化協會合辦圓桌會議，正式把國際兒童及青少年表演藝術交易網絡，列入議程，使藝術家，藝術行政人員、藝術買手，可以更充分的溝通及瞭解。首爾冬季兒童藝術節也開始做相同的工作。

首先跟大家討論他們的「嬰兒劇」

開宗明義要給嬰兒看的戲劇，近年意大利、丹麥為主的歐陸藝術團體，積極參與嬰兒劇及幼兒劇的生產。故名思義，嬰兒劇就是針對4歲前，幼兒劇就是針對3至8歲。

一般嬰兒戲都以：

- 1、重現孩子生活經驗感觀出發；
- 2、通過有趣而柔和的聲音、燈光引進；
- 3、多用重覆，但有漸進發展的動作；
- 4、運用面部多變的表情與孩子溝通；
- 5、用孩子喜歡、有特別感情(例如：雲、水、太陽)及常觸碰的物品接觸他們；
- 6、以遊戲感覺去刺激嬰兒神經；
- 7、故事性比較薄弱；

- 8、但角色與講故事方式相對特別吸引；
- 9、劇場創造的感覺與孩子生活經歷特別近，建立同理心；
- 10、場地一般集中而細少；
- 11、場地很有安全感，而不完全漆黑；
- 12、觀眾少，幾十到一百觀眾；
- 13、多數不是固定坐位，孩子可以席地，家長坐在後排或旁邊陪伴。

藝術節嬰兒劇 Duet (1-4 歲)

本劇兩位表演者，一個動作演員及一位音樂家，運用膠帶用有趣的聲音及動作，現場在舞台地面上及半空之間，創造很多平行線條，分隔空間，單是拉出線已經很有趣味，吸引嬰幼兒的眼球，用遊戲感覺去刺激嬰兒神經原。

有趣而柔和的聲音引進及重覆但有漸進發展的動作。綜合動作與音樂，去表達滑行與動作，在相同區域滑行及穿梭其他區域之間的差異，創造孩子成長階段與空間互動的特質與突破的感覺，彷彿五線譜中「音階」一樣。用孩子喜歡、有特別感情及常觸碰的物品接觸他們，使他們喜愛音樂。

音樂家不是以樂器演奏，而是以一部平板電腦的不同音樂軟件 (App) 在現場觸碰、磨擦、滑行動下創造聲音，使孩子好像玩電子遊戲一樣地參與，動作演員則隨節奏互動下起舞、改變情緒與發出不同聲音，與嬰兒受到生活刺激的反應一樣，去衝擊他們的大腦活動。

故事性比較薄弱與角色與講故事方式相對特別吸引

此劇，比一般嬰兒戲多了一層探索與遊戲衝擊，使嬰兒交錯在兩層體驗之中，一層是成長的階梯，一層是音樂與動作的互動、和諧。

讓嬰兒領悟空間、動作、音樂與生活的間隔與突破，在快樂與遊戲中接觸深奧的哲理，就不同空間有不同世界，穿越是一種冒險，穿梭之間，正就快感與挑戰的源頭，表演淺白，但哲理深奧。

多數不是固定坐位，孩子可以席地，家長坐在後排或旁邊陪伴

1、最難是觀眾控制的收放，如何要三歲前的小觀眾席地前面，能安坐觀賞按劇情與音樂下，積極參與舞動，而不越軌，能專心、能同步、能配合，又能主動、開放、開懷及投入，就是 Duet 的成功。

2、當地家長也很明白，如此高深哲理對孩子的重要性。明白孩子也不會馬上轉述回饋，要忍耐，觀察及相信藝術家與孩子，接納孩子其實已經明白，並藏於心底，只是等候開花結果而已，嬰幼兒不會說出來但不代表他們不明白。

3、嬰兒觀眾水平很高，不但沒有角色與故事，還是通過遊戲模式產生戲劇效果，孩子一樣投入及享受。

4、此劇，是要求家長觀眾尊重「藝術家」與「孩子觀眾」的一個明證，特別是嬰幼兒階段的觀眾。

意大利 Mantova 新一代表演藝術節運用選來的節目，對嬰兒劇開出一份證明書，一本實務手冊。

此劇，也是一把利刃，專門刺向利用劇場使孩子來野一下，利用孩子去取悅家長與長官虛榮心，利用孩子來發財的心房。

孩子是兒童劇場的「小肥羊」嗎？

華人兒童戲劇界特別喜愛賺「幼兒」與其家長的錢，似乎錢也特別易賺，打出什麼世界名著（可能連那一位作家是誰都弄不太清楚？）。宣傳單上，什麼請小朋友上台參與互動多少次，什麼最佳的創意娛樂、科普劇、課本劇、音樂劇，什麼百老匯式戲

是多麼貴，都家庭自動送貴越好賣。悲光、電的投資，目十多分鐘，開始有一個不住，作亂、發不可收拾，傳來的聲音於是互動參多，以亂治亂，團。

劇。那怕有是足夠上門，越哀是聲、孩子只注只要等到孩子忍耐奔跑就一於是舞台越來越大，與越來越亂作一

一家人熱鬧一個晚上，孩子不單吸收不到什麼，孩子還感染了「亂」與「任性」的快感，兒童劇場不能幫助孩子建立專注、思考、慈悲的心靈，反而創造了，燥動、浮誇、虛榮的心境。

商人的劇場作品那就算了，不就是一盤生意嗎！公家藝團的作品，也是一樣，才叫人失望，如果賺了錢賠上了下一代，又有何意義呢！最悲哀是，公家團一般都

不太善於市場經營，閒、雜費太多，最後輸了孩子，還要賠上了國家的錢、人民的血汗，人財兩失。

那種小孩走來走去、走上舞台不受控場面、丑小鴨在舞台上痛苦「蛻變」天鵝的荒謬劇情，戴個大頭娃娃走來走去就是童話劇，兒童劇的專業道義去了那裡，社會責任去了那裡，我們的孩子如何是好？

兒童劇不是兒童話劇

兒童劇是所有給兒童觀看的表演，彷彿成人劇場是所有表演的總和，只是專門給孩子的年齡層。由於華人世界歷史上沒有戲劇、話劇(Drama)及劇場(Theatre)的分別，因為我們傳統的表演主要還是市集與廟會，而當代戲劇最初傳入又是以宣傳革命為主，後來又成了宣傳政策與現代化發展而作為存在的目標，表演形式與生命哲學探索的任務一直在淡化。所以，很多時候誤會了「兒童劇」被理解為「兒童話劇」、大頭娃娃面具劇、音樂娛樂秀，怎至只是給孩子野一下，而西方兒童劇發源地並不是如此。兒童劇，包括：音樂會、木偶戲、前衛戲劇、多媒體戲劇、舞劇、默劇等等，專門為兒童心理需要而創作的表演藝術。

幼兒戲劇

幼兒及其家人是華人兒童劇場主要觀眾群，並非因為我們熱心針對他們的心理成長需要，只是為了避開小學因考試壓力所造成的票房旺淡的巨大差異，所以向幼兒及其家人招手，

利。
幼兒正站在—語對細微事物特別自我意識；社會邏輯特別敏銳；消息；佔有慾強；特別敏銳；追求實際關係等等，發期。

一般華人兒童劇場，大紅大紫、捷、打鬧追逐就感期內，幼兒還他們專心長期欣秘、探索及一種團，才能引起他

只是因為貪圖便

言發展；探索好奇；注意；同理心強；規範；空間、色彩、喜愛爭拗；愛打聽空間、色彩、邏輯完美；學習建立人展與成長的敏感時

工作者以為歌舞連色彩豐富、動作敏行，忘記了這些敏是專注力有限，要賞就要靠懸疑、神近乎宗教的純潔氣們從內而外的好奇

心，追尋及理解內容的動力，兒童劇才算得上真正成功。

意大利 Mantova 表演藝術節的幼兒劇

我們看看兩齣 Mantova 藝術節的幼兒劇選擇，其中是西班牙的「點」Dot，其二是意大利的「啦啦與毛毛」。「點」是多媒體舞蹈劇場，合幼兒到初小，大劇場。「啦啦與毛毛」是玩沙池畫加二人關係與講故事的故事劇場。

西班牙的「DOT」(3-6歲)

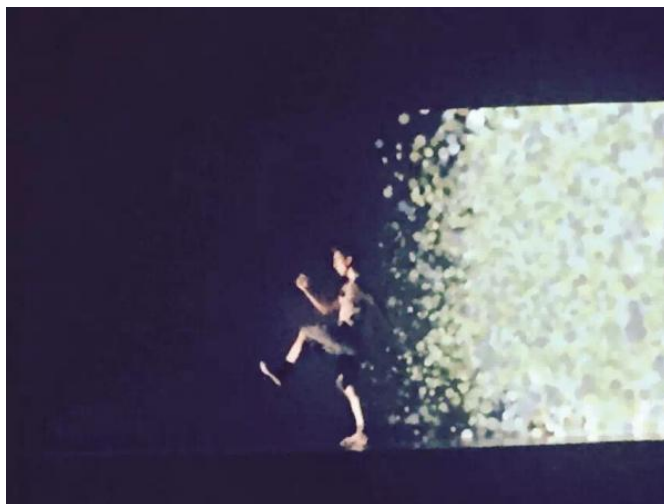
南歐地區西班牙人與意大利人藝術 DNA 特別強大，自文藝復興以來，偉大藝術家特別多，舞台方面近年很多精彩創作，在兒童劇方面更是非常出色。Dot 是個小數給幼兒看的大場地製作，九百人坐滿電影與戲劇共用的劇場。

兩個演員發現牆上有個灰色圓點，想用布刷除，當然是

1、被圓點嬉弄不能成功（注意微細事物）；

2、二人更加好奇，四處尋找圓點藏身之處，孩子觀眾看到也自然同樣開心（探索好奇與同理心）；

3、圓點不單沒有消失，更變得活潑、鮮豔，更從點拉出線來，觸碰後線化身琴絃，二人由「獨自遊戲」走在一起，進行「平行遊戲」，快樂地與線

互動，合作創造出動作與音樂的結合，進行「互補」及「合作遊戲」，追求自我與別人的完美組合（自我意識與追求完美）；

4、圓點變成了很多大小不一的七彩氣球，兩位演員則觸碰圓點，彷彿在拍打氣球，上下、前後、反彈，二人努力拍打及閃避，最後成了一大堆球跌下來，表演時候就仿似是「避開下降圓球」電子遊戲的「真人秀」，唯一不同是二人合作的情緒與感覺。（建立人際關係）；

5、最後是共同進入生活與夢境中創造自己的喜愛（色彩、空間）。

整個演出沒有好人、壞人的成人戲劇矛盾與衝突，但在不是裝飾舞蹈的優美動作中，有清晰的角色（幼兒心態），他們共同擁有目標（探索），合作前進面對所有生活挑戰（創造、閃避），成就自己的夢想。一齣沒有故事，但一樣擁有戲劇性，屬於幼兒的「起、承、轉、合」，角色就是觀眾自己，劇場就是他們當下的真實感覺。

意大利的「Nana and Momo」(3-8歲)

- 1、啦啦與毛毛是兩個朋友，互相發出古怪的聲音來溝通（語言發展）。
 - 2、運用各種工具在沙池玩沙（空間、色彩、邏輯特別敏銳）。
 - 3、啦啦是樂觀合群的小孩，毛毛是佔有慾很強的一個，什麼也要佔上大份。沙池毛毛也越佔越大，只留一小片給啦啦（佔有慾）。
 - 4、啦啦因為喜愛與人交往，但常被毛毛欺負，有了一些爭拗（喜愛爭拗），因為是弱者反受觀眾孩子歡迎（同理心），啦啦與一大群觀眾孩子互動遊戲，一起玩沙，毛毛則獨單一人。
 - 5、二人發現了沙池內的小秘密，只好打破隔閡，互相合作，追求想要的東西（追求完美；學習建立人際關係）。
- 演出沒有尋寶，沒有強盜，二人的矛盾與和解也是小事一樁（玩泥沙），但充份展現幼兒的衝突，幼兒的解決方法。
- 從爭執、比較、對立到合作，沒有大人戲劇的味道，但一樣充滿懸疑，充滿人情味（幼兒味）。

幼兒樣板戲

兩齣幼兒劇，一齣沒語言大劇場，一齣有嬰兒語小劇場，都彷彿是是幼兒心理的樣板劇。

或許，這就是 Mantova 藝術節請他們的原因，也是 Mantova 藝術節成為引領潮流，帶動大家理解兒童劇發展作用的威力。有了些資料與能力，Mantova 藝術節就可以擁有長期經營的本錢。

兒童劇分年齡觀眾不單已經是大勢所趨

西方普遍修定「兒童劇」(Children Theatre)為「兒童及青少年劇場」(Theatre for Young Audience TYA

)，其中，分齡的階段，包括：

- 1、嬰兒劇 (0 至 3)
- 2、幼兒劇 (3 至 8)
- 3、兒童劇 (6 至 10)
- 4、青少年劇 (10 至 15)
- 5、青年劇 (15 至 18)

兒童及青少年劇 TYA，與年輕人劇場 (Youth Theatre) 就有很大差別，一個「for」是給青少年欣賞 (Theatre for Young Audience TYA) 的藝術劇場。

一個是給年輕人發揮、表演「by」的教育項目（Youth Theatre）Mantova 藝術節中，我喜愛的「兒童及青少年」節目名單

意大利的 Homeward（3歲以上）

西班牙的 Tpipula（5歲以上）

意大利的 Moon（5歲以上）

意大利的 H and G（6歲以上）

意大利的 Gonzaga at the End of Time（6-13歲）

意大利的 Out（7歲以上）

法國的 Just Like That（10歲以上）

看到「以上」的節目就容易明白年齡分段的情況。當中，介紹美術館作品的

「Gonzaga at the End of Time」適合6-13歲，法國的「Just Like That」給10歲以上，明顯是只為青少年，這也是特別稀有的 TYA 作品，因為青少年特別難進入劇場欣賞作品。

介紹完嬰兒劇、幼兒劇，開始介紹各分齡兒童劇，先是一齣表面很好玩，內裡很深的兒童劇-回家。

意大利的 Homeward（3歲以上）社會關懷兒童劇

劇名「回家」，講老農夫的雞生下又大又漂亮的蛋，鄰居老婆婆高興購入。可惜，不知何故，其中一隻有「殼」沒蛋黃。不知是固執還是苦悶無聊，老婆婆作出一個攪笑的決
農莊偷回我
她滑稽地避
走入雞舍取
蛋，還留下
老農夫當然
不單回訪，
婆心愛的小
小狗與大狗
見鐘情，倆
出走相親相
唯有相依四
月下街燈前
愛，與兩老的可憐成強烈對比。

定，走訪
應有的蛋，
開大狗，
走新鮮雞
字條。
不罷休，
還把老婆
狗取回。
在農莊一
決定離家
愛，兩老
出尋找，
小狗的恩

看完此劇，心有不明，一個單人表演，沒有語言，風趣幽默吸引，但為何不大團圓結局呢？

當我看到說明書寫著，懷念正是主題，回家正是名字。兩犬大團圓，但兩老還是孤單寂寞，我突然明白過來。為什麼鄉間只有二老，連相伴的狗兒也離開。因為，下一代意大利人出城工作，為子女謀幸福，鄉間只留下老人家，所以才做出荒謬的事情，最後一曲「回家」正是向觀眾的默示及呼籲，你要回家，觀眾不能單單感動，是要「行動」。有三歲以上孩子的家庭應該多多懷念鄉間上一代老人家，快快回家。

這一齣兒童劇，以十分有娛樂性的單人表演帶給家庭歡笑之餘，向小朋友展示倔強但不使人厭煩的爺爺奶奶輩，展示他們熱愛農村，有能力自力更新，熱愛過去的生活，當然也展示他們固執好勝的滑稽一面，教訓沒有明言，但觀眾席上的父母們必然馬上會懷念鄉下老人，決心找時間回家探望。

沒有語言，一人表演，簡單到不能再簡單，但攪笑吸引，一點也不膚淺。娛樂給兒童，意思給家長，兒童劇不「兒戲」，沒有聲、光、電，不是歌舞昇平，不是殺敵救地球，沒有神仙拯救，沒有「傳道」，但訊息清楚不過。人家民間藝術家也有強烈的社會責任，與我們相比，我們的情況…你懂的！

西班牙的 Tpipula (5歲以上) 先鋒藝術兒童劇

如果戲劇沒有台上台下之分別？如果戲劇沒有衝突與佈景？戲劇會如何？

已經是在歐洲 Farres 兄弟隊來自巴塞隆合，都以幽默、景精密而聞名。(熱氣球)是受歡迎作品之近兩年，知道節有機會看到，票節目，在香方預約門票。一般作為藝術只要掛上大會以入內欣賞，節都十分尊重一般觀眾都會部份節目座位落空進不了場，請嘉賓先在網份首選節目。這劇與另一偶戲「Out」是我在香港時，就提出必看作品。

第四次看西班牙劇團的演出，這那的年輕兄弟組動作、攪笑及佈這次的 Tpipula 各地兒童藝術節一，已經聽聞接今次意大利藝術自然成為首選取港時已經跟主辦

節嘉賓，理論上名牌理論上就可但由於歐美藝術購票觀眾，所以優先進場，跟於有限，以免嘉賓所以在大會前邀上向大會訂得部

移動劇場節目

這是一個「移動劇場」節目，就是觀眾會跟隨表演者在不同表演區移動，而沒有固定位置。

故事關於 Montgolfier 兄弟熱氣球歷險之旅，因為他們的事蹟，兩兄弟的名字就成為西方想像力豐富，善於變通解決問題的代名詞。

表演很有趣，在一隻熱氣球內欣賞一個有關熱氣球的故事。演員先在外邊講故事，再帶大家脫鞋分批進入氣球內，由於吹氣需時，還有吹氣及脫鞋時會產生沉悶與不雅情況，Farres

兄弟用了一個超精彩的點子來讓大家一邊脫鞋、一邊入內、一邊吹氣，同時表演沒有停頓，高高興興地完成部署。先讓我買個關子，因為有內地友好製作單位，

正要請這節目回國表演，所以留待大家現場觀賞時發現。

前衛與先鋒戲劇

大家可以想像，在熱氣球內，由外邊的燈光穿過七彩帆布產生的奇幻氣氛下演一個熱氣球的故事，是多麼合宜與迷人，更重要是表演需要觀眾幫忙一起拉動帆布才能使

Montgolfier 兄弟脫險，在熱氣球內拉動帆的波浪效果是不易在其他空間複製，表演已經不再是只有演員在進行，而是大家共同參與，共同體會，共同經歷的事情。所以演出已經不單是表演者的，而是劇場所有人共同擁有，觀眾的地位在變化，彷彿前衛、先鋒戲劇的一樣。

意大利的 Moon（5歲以上）美術與戲劇的結合

劇場沒有佈景、角色，只有一位藝術家在透明紙的後面一邊畫畫（抽象畫），一邊講述故事，影像透過光線而使觀眾看到。故事關於一位名字叫 Luna（Moon 月亮）的老師，如何過一個簡單而快樂的生活。

藝術家畫工非凡而流暢，故事、繪畫（顏色、畫面與繪畫時的動作）與音樂結合得非常動人。可惜我不會意大利語，未能更全面深入瞭解細節，但從在場孩子安靜與投入的反應，可以想像演出應該是十分成功及感人。

這兩個節目告訴我們，「兒童劇」，不是「兒童話劇」，更不是「主題公園秀」，是所有合孩子欣賞的戲種與表演，包括非常前衛概念的表演藝術。

意大利的 H and G (6歲以上) 一個成功的年輕人劇場 (Youth Theatre)

讓智障年輕人上舞台，一直都是特別困難的事，因為他們領悟能力受限，情緒表達及理解能力先天發展得不理想，作為教育核心的戲劇活動，因為藝術成績不是目的，所以還沒有太難為，但作為藝術節購票節目就是非常了不起的事。

意大利的 H and G (糖果屋) 就是用了三位智障年輕人加上兩位專業演員的障礙人士共融展能藝術節目。

要沒有壓力，成功地演出成功，又充分能導演採用大量「即興如：傳動作、定格畫等。由於導演「即興十分熟練，加上片段順暢，「動感口號」上看不見痕跡。(有作」工作坊的老師，巧) 所以，作品效果十分投入，觀眾是在我對面的一位意大利要離開一下去擦眼從頭到尾也看得很要年輕人，障礙人士

引導智障年輕人展現他們的才華，編作排練」技巧，面、旁述默劇等編作排練」手法串連之間連貫而技巧精湛，基本上過我「即興編一定知道這些技非常感人，觀眾兩邊展開的，在利媽媽哭得利害，淚，而眾多孩子專心。

參與演出不是沒

有可能，關鍵在於即興編作與引導技巧與功夫，與愛孩子的心態。還有，就是排練目標只是為了孩子成長，幸運練出個成績來就大家分享。

這劇當地晚上九時半才開演，沒預先訂票的嘉賓也有十多人不能進去，我可能是中國人，所以成了最後倒數入場第三位，真是幸運到極，害自己哭了一個晚上。

這是成功的年輕人劇場 (Youth

Theatre)，就是為了教育目的的劇場排演，演出只是階段展示，作品成功是副產品，觀眾是支持者。

意大利的 Gonzaga at the End of Time (6 - 13歲) 博物館的教育劇場 (Theatre in Education)

年輕人劇場 (Youth Theatre) 為障礙人士服務，成為藝術治療、輔導的媒介，說一個發生在博物館的教育劇場 (Theatre in Education)。

「教育劇場」與教育戲劇、過程戲劇十分近似，就是通過一連串的戲劇遊戲與演出，使觀眾參與進劇情之中，不是來觀賞戲劇，而是直接參與、感受、體會當中的情境與矛盾。教育戲劇與教育劇場的差異，正在老師在課堂進行，與戲劇家在「表演場地」進行的差異。

意大利古堡、大宅多世界聞名，當中的故事、藝術品自然也很多，引發孩子關心自己的文化遺產也是重要事情，所以 Mantova 藝術節主辦方就安排了一場在萬聖節當天在古蹟內舉行的「教育劇場」。

如何介紹古蹟的歷史呢？青少年最愛鬼魂故事，幼兒又害怕呀？於是，藝術家想出萬聖節，用「即場轉播」技巧，巧妙地請出古蹟貴族的女僕鬼魂，與李歐、李奧尼筆下的小老鼠一起參觀大宅的名畫，有了鬼魂的好奇，李歐筆下小老鼠的可愛，完結前大家還品嚐女僕的甜點，為了下一代藝術、教育、傳承，真是花盡心思。

意大利的 Out（7歲以上）心靈與象徵的戲偶兒童劇

用「戲偶演兒童劇」原來是十分普遍的事情，近年其他劇種發展一日千里，戲偶在 Mantova 藝術節反而成了小數。

Out

是一個不能不用「偶」來演的兒童劇，因為故事是講主角小孩心中有一至愛歌唱很好的寵物小鳥（真的是在小孩木偶身體養著），一直怕他受到傷害，不給心中小鳥自由探索世界。最後，小孩放出小鳥，飛翔於大地，遊歷、冒險於城市繁華之中，小鳥沒有失去原來歌唱本能，原來小鳥正是自己，打開了心窩，贏得了世界與自己。

原來用戲偶，不單是戲偶可愛，受歡迎，是因為戲偶「心中的鳥」不能用其他方法展示其象徵意義更為貼切，「戲偶」成了本劇不能替代之物，藝術正當如此。

法國的 Just Like That（10歲以上）一個感動青少年的青少年劇場（Theatre for Young Audience TYA）

這個「舞劇」沒有語言，所有舞蹈動作都仿佛青少年日常生活會做的行為，正如英文劇名 Just Like That（就是這樣），原來青少年就是這樣。

導演把青少年的日常動作觀察、收集、提煉、整合、聚散，使青少年觀眾完全看到自己。就是，喜愛稱英雄，爭地位，但又生怕跟不上別人的動作與行為，所以人家做得到的動作，一定全力以赴完美成就，就怕是多麼辛苦，還要比人家更利害。

慢慢長大了一些，能力開始出現差異，性格特質開始有所不同，性格開展獨特，就不再萬事能完滿完成，朋友的鼓勵與幫助就成了力量來源，生命「就是這樣」。

最後，大家一起走入幕後的一個黑洞十分感人，因為成長就是「一個冒險」，就是「一個經歷」，就是「一個未知的黑洞」，人生「就是如此」。

沒有裝飾的舞蹈動作，看似普通的動作，但聚合編排更難控制，加上要在簡單動作中展示專業的不平凡，其實更為吃力。還要，感動一千多個坐在觀眾席上最難服侍的青少年觀眾。

看過多齣沒有聲光電，沒有歌舞連場，沒有娛樂至上，沒有豪華佈景，沒有千萬金元，但感動兒童及青少年的戲劇，四個完全不同的風格，不同年齡段的兒童劇。或許，你會認同「兒童戲劇」一點都不「兒戲」嗎？不會再相信只是小孩心中的「家家酒」吧！

藝術節能長久經營之道

藝術節主辦方應該：

- 1、能尋找當下世界（或國家內）最有「先瞻性」的不同類別表演節目前來演出；
- 2、安排世界各地「表演藝術買手」以嘉賓身分到場；
- 3、把藝術買手、嘉賓與其他藝術家的出席證清晰分類，以便場地管理，不會引起尷尬，也不能使人有等級之分的感覺。
- 4、如果是兒童及青少年藝術節，應該清楚在宣傳及說明書中列明觀眾年齡層的指標，相同年齡層的不同演出時間要分開。基於不同國家有不同的兒童成長觀點，所以都會出現各自不同的定義與規律，單純看完節目後，思考其描述年齡層的範圍的概念，已經是很好的表演藝術研究課題。
- 5、不同類型節目也必須分配到不同日期，以便買手們可以全部觀賞，深入溝通、瞭解，慢慢消化，掌握當下發展形勢，作出邀請演出的決定。

藝術節-能夠生存、能夠維持，要靠社會的支持，要對社會的貢獻，要靠「天時」、「地利」，當站穩陣腳後，藝術節主辦方就得考慮長久經營之道，就得要為國內、外藝術界別作出貢獻，就要讓自己成為大家的交流平台，讓大家可以借此深入研討未來藝術的發展方向，藝術如何改善人民思考與生活上的貢獻，在「人和」問題上盡力。因為這樣的「藝術節」才能真正長久站起來，成為真正的藝術「節」（人人慶祝的盛事），國際藝術節更必須如此。香港多個藝術節除了因為財政豐厚之外，總是沒辦法得到海內、外心意支持，圖具藝術節虛名，不能走得更高、更遠，正是因為如此。

王添強

2015年11月