

幼齡兒童劇場探索工作坊 (兒童劇場人才培育計劃 2018 系列)

工作坊筆記

2018 年 8 月 29 -31 日

幼齡兒童劇場探索工作坊

工作坊今天正式開始了! 一連三天，從挪威來的 Lise 和 Tor 會帶著我們藉理論和實踐兩條腿，一起走進 Theatre for Early Years (TEY) 的世界。

第一天，Lise 和我們分享了她的劇團 Theater Fot 的創作，簡介她過去為寶寶創作的多個作品 (不只是表演藝術的!)，還有完整地撐開幼齡劇場在挪威的歷史、除藝術外，幼齡劇場與其他嬰幼兒相關的學術與實務範疇連結、演出形式、性質以及市場等各個面向討論重點等多個的版圖，當中分享的 2002 年起多個挪威拓展幼齡劇場創作計劃，更是風格各異! 這個完整的版圖為我們後續聚焦討論 TEY 帶來更多概念和框架~

而作為現場音樂演繹者的 Tor，帶領我們以肢體模仿、即興聲音與肢體動作為溝通媒介，「模仿 (包含聆聽元素) 對 early years 的孩子來說是非常好的溝通方式」。

明天我們將會以 case study 形式深入了解 Lise 的創作、在 SceSam 計劃裡研究兒童參與經驗的研究，還有延續小組實驗與即興創作，為星期五的創作實驗作準備!

學習新事物需要使用很多體力的，大家早點休息，明天繼續加油吧!

從昨天的理論和宏觀的角度認識 TEY 後，我們今天來到個案分享，Lise 為我們介紹如何以 Artistic Research 方式建構她的第一個寶寶劇場，以及後來逐步推進當中的創作思考。從第一個創作起源「兒時的一雙紅鞋子」創作演出，每次演出後都對寶寶劇場產生新疑問 (research question)，為解答這些疑問而開始另一個新的創作歷程，難怪她的創作能量總是滿滿的!

有了具體的個案，參與者的問題從執行細節到創作構思，甚至藝術家感受和計劃延伸效益全都包括。而昨天的抽象概念與詞彙，為我們今天的個案研究提供更準確的討論關鍵字和框架，把大家的提問與昨天的宏觀版圖連結，馬上有「原來可以這樣討論」的感覺!

下午另一個主講題目更聚焦 Lise 於 SceSam 計劃，對於兒童劇場裡互動戲劇構作 (dramaturgy) 的研究成果。當中對就兒童劇場互動強度具體描述及分類，並透過這框架和我們逐個分析她的演出策略，收穫非常豐富。

另一邊廂，我們的經過第一天的模倣和聲音溝通的練習，參與者慢慢習慣以身體和非語言的聆聽別人與溝通，當"Sparrow"演出的佈置 - 太陽地氈出現時，大家都非常雀躍，期待的眼神就像孩子第一次認識世界的似的，每組學員都用心設計他們的小創作，並期待明天早上，能在這有趣的空間為寶寶們用藝術溝通連結。

今天是整個工作坊最最令人期待的一天，因為我們終於和 BB 見面了！前兩天從理論和錄影片段中，討論、想像 BB 在劇場裡的反應，但說到底劇場還是現場和即時的人與人接觸，接觸觀察寶寶劇場的「用家」自然是焦點吧！

我們邀請了十位寶寶，和他們的家長來作為創作觀察對象，五組學員分別表演各自的小演出，有的寶寶冷靜專注地和爸媽坐在一起，也有寶寶無所畏懼走到演區正中和表演者超近距離，亦有些走近兩步、又回頭看看媽媽回去，每個孩子都可以任意移動、專注他們感興趣的事物、每個孩子都是獨特的，甚至全程背著演區也不會被阻止！

這種近乎完全自由的氣氛，對很多本身為兒童劇表演者、創作者的學員來說實在是震撼，除了一邊要表演，還要一邊打開身體所有感知去感受寶寶的反應，這種高度互動與溝通的表演形式沒有試過是完全想像不來，但當嘗試、觀察過，就明白那種溫暖的氛圍多麼令人陶醉！

經過具體實作後，經驗和感受來到下午轉化成更高層次的討論，而且針對尖銳的議題：「表演者的技巧、寶寶/家長關係與權限和教師、研究員/導演角度，以上三者何者最重要？」明顯地因為有了實作與觀察和之前的理論根基，大家的討論由第一天的看熱鬧的外行人，搖身一變成看門道的內行人！

最後一節，Lise 分享了她近兩年的新研究創作：TEY 裡情感的意義，她引用 Deleuze & Guattari 論述提出「任何藝術的藝術工作者都是情感的表現者、發明者及創作者」，而 2 歲前的孩子情感表現是最直接且不會掩飾的。她以兩年時間從 0-2 及 3-5 歲節孩子身上收集素材，並利用印度 Rasabox 對情感元素方式作為創作練習，最後形成 Neither Fish nor Fowl 這個演出。

三整天的探索工作坊完滿落幕，但顯然而見，這只是一個引起更多討論、實驗和嘗試的起點，就像寶寶來到全新的世界一樣，我們張開眼睛、打開耳朵和所有感觀，繼續問「為甚麼」、用「What if...」持續探索，和寶寶、和成人觀眾與相關領域的研究者，在 Theatre for Early Years 裡發掘下去，如果有人問是什麼驅使這種好奇呢？我會說，來看來感受一趟 TEY (寶寶劇場)，you will see.

後記:

最後感謝每位 BB 和 BB 的家長今天出席、多謝來自不同領域的學員們投入、專注和開放的交流學習，當然少不了多謝兩位重量級導師 Lise 和 Tor，為我們打開一個全新的概念! 預告：本年度兒童劇場人才培育計劃只是第一階段，本年十月開始我們繼續獲得藝發局資助，開展培育計劃的第二階段：演出計劃募集及亞洲兒童劇場聯盟周年大會暨節目交流平台，請密切期待!

羅淑燕

明日藝術教育機構有限公司 節目經理

參考網址:

Teater Fot - <http://teaterfot.no/english/>

活動資訊:

「幼齡兒童劇場探索工作坊」

劇場不受年齡所限，隨好奇心翱翔藝術的天空。

幼齡兒童劇場 (Theatre for Early Years) 是指專為 6 歲以下嬰幼兒而設的專業劇場表演，揉合戲劇、肢體、舞蹈、音樂、裝置藝術等跨媒介製作概念，為兒童劇場的美學及藝術性帶來全新的視野。這個在亞洲尚在開發的領域，為擁有不同專才的年輕藝術創作者提供不一樣的舞台。

挪威莫德大學學前教育劇場系暨 Theater Fot 劇團導演 Lise Hovik 自 2004 年起深入鑽研幼齡劇場，其「鳥聲三部曲」便是根據不同年齡兒童成長需要而設計的三個獨立作品。在工作坊中她將與學員分享幼齡劇場的發展趨勢、創作與創作研究歷程、創作練習、為不同年歲兒童創作與互動的竅門。

日期：29/8-31/8 (三天，週三至週五)

時間：10am-1pm 及 2:15pm-5:15pm

地點：沙田東莞工商總會張煌偉小學

導師：挪威莫德大學學前教育劇場系暨 Theater Fot 劇團導演 Lise Hovik

語言：英語