

《如何看到孩子的藝術發展、藝術節和我們如何平等和尊重地看待兒童》

-- 2019 ATYA 大會焦點城市 - 丹麥分享記錄

2019 年 ATYA 亞洲兒童及青少年藝術節及戲劇聯盟的周年大會，除了邀請亞洲城市作為焦點城市分享外，還會邀請一個非亞洲城市來分享經驗。今年大會邀請丹麥代表 Peter MANSCHER，他是首位將中國同北歐兒童戲劇領域連接起來的專業藝術工作者，亦是前任 April festival 國際活動統籌。自 1958 年到 2017 年，在丹麥國家兒童戲劇中心工作的 Peter 可以說是一部丹麥的兒童戲劇簡史。這次他為我們分享「如何看到孩子的藝術發展、藝術節和我們如何平等和尊重地看待兒童」。

如何看到孩子的藝術發展

每個人都曾是孩子，所以每個人應該都知道在孩童時代的自己喜歡什麼、需要什麼。那既然已經是經歷過的，又為什麼還需要重新教給大人們「孩子需要什麼」呢？是否應該這麼說，我們不是要從新學習孩子需要什麼，而是需要喚醒我們童年的記憶。當然，每個人的經歷和成長的年代都是不一樣的，每個人小時候需要的也都是不一樣的。

聯合國教科文組織的願景中有這樣一條：「締約國應尊重並促進兒童充分參加文化和藝術生活的權利，並應鼓勵提供從事文化、藝術、娛樂和休閒活動的適當和均等的機會。」這是所有聯合國會員國共同簽署的條約。Peter 提到，在丹麥，政府必須保證不論何種背景和經濟能力的人民都同等享有文化藝術的權利。

藝術節在丹麥

丹麥的兒童劇是如何開始發展的呢？Peter 介紹到，在 1986 年，丹麥的藝術家、大學教授等社會各界的專業人士，開始走進學校和機構為孩子演出，演出基本內容都是關於政治的議題，不是童話也不是故事，而是現實社會發生的事實，他們認為孩子作為社會的未來，有權並應該知道這個世界發生了什麼。在這個階段國家不干預也不會補貼，自此兒童劇摒除了原有僅限的娛樂節目和馬戲，變成了有內容、有品質的演出，演出大多是小規模和由學校或非專業劇團製作的。也正是因為這個原因，現在除了專業的劇團以外，也有很多不同領域的人對兒童戲劇感興趣，甚至對於大學教授如何為兒童演出感興趣。

作為 April Festival 的前任國際活動統籌，Peter 為我們介紹了 April Festival 的歷史：藝術節最開始的時候，預期只是一個為期一周的藝術節。從 1971 年開始，有劇團走進學校提供免費的展演供老師們欣賞，目的是讓劇團間能夠借此機會彼此學習、增加交流。到了 1983 年，這個為期一周的藝術節，從開始時只在週末演出，漸漸發展成為一整周都有演出，週一至週四是在學校區域的免費演出，晚上和下午則是家庭劇場，到了週末是給所有人的公開演出，演出中的 5000 張票都是主辦方免費提供給觀眾的。

Peter 介紹到，一般藝術節的組織，先找到一片適合幼兒觀眾活動的區域，建立一個主藝術中心，或是在原有建築物內或者是空地搭建，提供 25000 張免費票作為開場。其中 5% 的觀眾來自學校和年輕人，30-40% 的關注是來自其他地方的遊客，觀眾來自學校、家庭和專程來看演出的遊客。

我們如何平等和尊重地看待兒童

Peter 提到，孩子是自己感覺的專家，我們不能告訴孩子，他應該有什麼的感覺和事物存在對他們的意義，只有孩子自己才知道。值得注意的是，孩子問大人問題的時候，我們總會覺得他們的問題都很「奇怪」，那是因為他們提出問題，是認真想知道答案的提問，那是在探索與尋求意義的時刻。而大人問孩子問題的時候一般都是已經有了答案的「設問」。一部劇為什麼要去宣講一些已經有的想法？如果是一部真正優秀的戲劇，就應該留給觀眾——孩子——更多的空間讓他們產生探求意義的動力。

在演講的最後，Peter 提到了一個關於如何培養觀眾以孩子的角度去欣賞兒童劇的工作坊，非常值得大家借鑒。工作坊中有老師、劇場相關的專業人士等一起欣賞一齣劇，之後分為兩組，每組裡除了有這些不同身份的觀眾外，還會有演出團隊的演員。在這兩個半小時裡，除了欣賞演出外，觀眾還要給演員團隊提出問題。這裡的要求很巧妙：只能提出細節的問題，而不是做出評價和表達自己的感受，問題越仔細越好。例如：「為什麼那棵樹會出現在那裡？」工作坊的目標是為了訓練觀眾在看劇時以兒童的視角去欣賞。觀眾再用感受到的內容去進行創作。有其中一個例子，一位女觀眾做出的作品是一個倒著生長的參天大樹森林，樹根倒掛在高高的空中。這個工作坊除了對觀眾有了很好的藝術培養，還對演出團隊有了很好的建議，他們更加清楚日後演出時增減那些細節來把內容傳達得更好和增強感染力。這種既能培養觀眾如何從孩子的角度去欣賞一個兒童劇，又能使演員團隊從中吸收意見的形式，是一種放低成人觀點和尊重地看待孩子的好方法。

最後，Peter 特意提到了一個開放的專家網站平臺 EAPAY 歐洲兒童青少年戲劇聯盟。他說，走到世界各地總有人跟他詢問，「你是認識某某領域的哪位呢？」與其逐一解答，不如把這些專家都聚在一起，這是一個對所有人開放的網站，任何人有任何問題都可以去直接問他們。

丹麥的兒童劇界一直有政府的支持，雖然不是所有方面都能借鑒，但他們藝術節的發展和對觀眾、劇團的培育方式對我們確實非常有價值的。

記錄/陳岑·明日藝術教育機構教育項目發展主任

2019 ATYA 周年大會焦點城市分享：丹麥

2019 年 8 月 2 日

主講簡介：

Peter Manscher (丹麥)

前任 April Festival 國際活動統籌、中國上海國際藝術節中心藝術教育部藝術顧問。Peter Manscher 從 1977 年開始，在世界兒童戲劇表演藝術領域擔任要職。1985 至 2017 年，Peter Manscher 在丹麥國家兒童戲劇中心工作，並擔任北歐表演藝術委員會理事會部長、ASSITEJ 國際執行委員會顧問、丹麥 ASSITEJ 董事會成員和 ASSITEJ 秘書長，擔任哥本哈根/瑪律默舉行的 ASSITEJ 世界大會和藝術節的秘書長。Peter Manscher 是首位將中國同北歐的兒童戲劇領域連結起來的專業藝術工作者。

參考連結：

April festival (<https://www.info.aprilfestival.dk/>)

丹麥國家兒童戲劇中心 (<https://www.teatercentrum.dk/english.asp>)

EAPAY 歐洲兒童青少年戲劇聯盟 (<http://www.eapay.org>)

~歡迎友善轉載~