

台灣寶寶劇場藝術家平台

匯集亞洲藝術家之創作動能 聚焦台灣寶寶劇場的發展與脈動

創作初探工作坊

創作導師 左涵潔、林桂如、張惠笙、彭浩秦、詹沛琪、鄭伊雯

活動日期 8/31-9/5

活動地點 衛武營國家藝術文化中心—1186排練室

目錄

01 創辦人的話	2
02 台灣寶寶劇場藝術家平台	3
03 工作坊時程表	4
04 蘇格蘭摘星 Starcatchers	5
05 亞洲夥伴團隊	8
06 台灣藝術家簡介	14
07 延伸閱讀	20

01 創辦人的話

滋養我的劇場，是不分你我的共好，
這也是我希望能手把手帶著孩子認識的世界

我想，與其先定義什麼是寶寶劇場，不如倒過來說，劇場真正的無限可能，就是它可以符應任何人、任何群體、任何觀賞／參與的方式；而寶寶劇場，正好是這幾年，最為人所知的一個突破了。

台灣的寶寶劇場在這五年是非常的繁榮，從南到北、從國內團隊到各大場館的國外邀演，幾乎是場場秒殺的狀況，這也代表著年輕世代的父母，非常樂於接受各種不同的嬰幼兒與家庭活動，即便票價所費不貲，都還是供不應求。只是，作為一個劇場工作者，不會只滿足於風潮的帶領，更希望讓所有在台灣的寶寶觀眾，有更頻繁、平價，甚至類型豐富的各種寶寶演出，能不斷地在各處發生。

我們才剛起步，從幾個民間藝文團隊／創作者投入，到與地方型場館的推動，然而，寶寶劇場能真正被擴散到社會上，需要的不僅僅只是每年一兩次的演出，其實是更多的政策、資源與能量的長期投入。所以，2020年我們以「台灣寶寶劇場藝術家平台計畫」，號召有經驗的藝術家與有興趣的創作者，在密集地分享、論述、練習與實作中，一步步落實我們的理念。

謝謝劇場，這是一個能打開眼界與想像的地方；謝謝寶寶，用每一個獨特的生命告訴我們更重要的事。於我而言，寶寶劇場，就是一個遇見自己內心的所在。

台灣寶寶劇場藝術家平台 創辦人
兩兩製造聚團 藝術總監
左涵潔

02 台灣寶寶劇場藝術家平台

兩兩製造自 2016 年開始發展寶寶劇場，於創作演出、親子工作坊辦理不遺餘力；近年，深感台灣各地對於嬰幼兒劇場的關注與時機逐漸成熟，2020 年在國藝會的常態補助支持下，推出「**Taiwan Baby Theater Lab 台灣寶寶劇場藝術家平台**」，透過平台的資源盤點、彙整，聚集國內各領域藝術家將其擅長之創造思考轉化成實踐寶寶劇場之元素，取經蘇格蘭摘星（Starcatchers）機構合作推動寶寶劇場的教育與推廣，串聯國際知名寶寶劇場夥伴團隊，交流分享創作經驗，期望創造出屬於台灣寶寶劇場的多樣性。

今年，「TBTL 台灣寶寶劇場藝術家平台計畫」邀請蘇格蘭摘星計畫總監 Rhona Matheson 和藝術家 Heather Fulton 透過線上講座分享其多年的創作及合作經驗，並聚焦於亞洲的寶寶劇場，串聯香港、新加坡、澳門及台灣等地的夥伴團隊，帶領有意投入寶寶劇場的創作者，一同探索、一同擴散。

兩兩製造《H2O》演出紀錄

03 工作坊時程表

日期 時間	8/31 (一)	9/1 (二)	9/2 (三)	9/3 (四)	9/4 (五)	9/5 (六)
場地	1186 排練室					演講廳
1000		亞洲團隊 實踐分享 新加坡 The Artground	亞洲團隊 實踐分享 澳門大老鼠 兒童戲劇團	亞洲團隊 實踐分享 香港五感感 知教育劇場	Pitch 提案發 展	
1100						1100 集合
1200	午餐					
1300	1300 報到	1315 台灣藝 術家實踐分 享	1315 台灣藝 術家實踐分 享	1315 台灣藝 術家實踐分 享	Pitch 提案準 備	1230 場佈
1400	1330 TBTL 平台計畫－ 開創與未來 左涵潔	詹沛琪 彭浩秦	張惠笙 林桂如	左涵潔 鄭伊雯	Pitch 提案 呈現 (劇場專業人 士參與)	Open Studio I: 1430-1530 II: 1600-1700 (開放觀眾)
1500		1515 休息 1530 創意發展實踐				
1600	休息/晚餐					
1700	蘇格蘭摘星 協同藝術家 創作分享 Heather Fulton				1600 交流 1630 討論與 分享	場地復原
1800		討論與分享				晚餐
1900	討論與分享					
2000						世界的寶寶 劇場 Rhona Matheson

04 蘇格蘭摘星 Starcatchers

「摘星」是蘇格蘭國家級嬰幼兒早期藝術及教育組織，而其獨特之處為主要致力於在蘇格蘭的社區中，發展專為 0-5 歲的嬰幼兒及其成年人的高品質展演和創意體驗。摘星的願景是確保嬰幼兒能藉由現場表演和藝術體驗找尋靈感。

為達成目標，摘星積極推動以下工作內容：

- 創作專為嬰幼兒與成年照顧者設計的戲劇、舞蹈和音樂的表演與裝置
- 連結藝術家和當地社區裡的嬰幼兒及其父母和專業照護者一起持續地工作
- 授權年輕的專業工作者透過藝術表現轉化嬰幼兒的經驗
- 啟發並鼓勵藝術家衝撞藝術實踐的界線

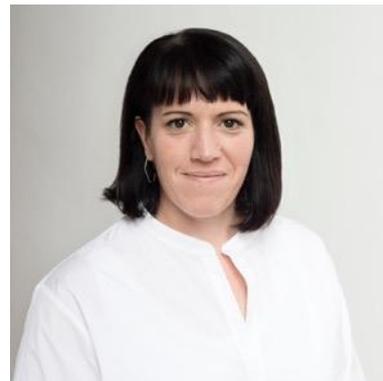
作為一個充滿活力的組織，嬰幼兒和幼童的需求即為摘星所有工作的核心，並同時與撫養嬰幼兒和幼童的父母、專業照護者、家庭和年輕專業工作者，保持互動與連結。

有鑒於過去幾年的作品和研究成果已廣受國際認同，摘星將持續為藝術家創造更多的機會，讓他們和嬰幼兒一起工作，並創作專為嬰幼兒設計的作品，嘗試去啟發、參與並賦予我們最年幼的公民和照顧他們的成年人的權力。

www.starcatchers.org.uk

執行長 Rhona Matheson

自蘇格蘭格拉斯哥大學戲劇與蘇格蘭歷史學系畢業後，Rhona 曾與許多在地團隊共同工作，包含：蘇格蘭 7:84 劇團、小故事兒童劇團（Wee Stories Theatre for Children）。於 2006 年，被指派擔任「摘星」前導計畫專案經理，並駐點於北愛丁堡藝文中心（North Edinburgh Arts）。直至今日，於 Rhona 帶領發展下，「摘星」從計畫型專案孵育發展成蘇格蘭國家級嬰幼兒藝術教育組織。

Rhona 不僅擁有豐富的學識，更熟知嬰幼兒藝術教育知識，更成功的從地方、國家、國際三方向的推動跨藝術、教育、健康的第三部門（Third Sector）。隨著摘星成功地推動嬰幼兒藝術發展並展現亮眼成果，Rhona 經常受邀至國際研討會、活動發表介紹摘星的代表性作品。此外，Rhona 也是專為推廣嬰幼兒（0 到 6 歲）表演藝術的國際網絡「小尺寸歐洲網絡」（Small Size）的董事、愛爾蘭高威 Branar 劇院董事、和蘇格蘭劇院聯盟（Federation of Scottish Theatre）的共同主席。

協同藝術家 Heather Fulton

Heather Fulton 是「冰凍夏樂蒂製作」(Frozen Charlotte Productions) 的共同創辦人暨藝術總監。「冰凍夏樂蒂製作」為蘇格蘭首屈一指專注在為嬰幼兒及青少年創作高品質且創新的專業團隊。此外，Heather 也是摘星的協同藝術家。Heather 居住於蘇格蘭東北部，於瑪格麗特皇后大學畢業後，曾與蘇格蘭狂想藝術節和旋轉煙火劇團工作。

Heather 自 2006 年起便是摘星計畫前期的工作者之一，在此時期已經創作《偷偷看 Peep》— 兼具互動表演及裝置藝術的作品；這齣作品是 Heather 以藝術家進駐照顧機構的方式，透過長達一年長期且持續的課程，直接與目標觀眾（0-3 歲嬰幼兒）一起發展的作品。此外，Heather 另有導演作品《The Attic 小閣樓》（目標觀眾為 3-6 歲幼兒），並擔任數個社區專案的帶領者，包含：愛丁堡「水果市場藝廊」（Fruitmarket Art Gallery）專案「彩色人物」的駐點藝術家、愛丁堡「創意家金」（Creative Kin）藝術專案駐點藝術家、「音樂廳寶寶和胎兒」（Music Hall Babies and Expecting Something）藝術專案，專為年輕媽媽和寶寶提供音樂藝術服務。在摘星中，Heather 也是數個為蘇格蘭教育工作者提供創意技能訓練計畫的專案帶領人。

劇團官網：www.frozencharlotte.com

冰凍夏樂蒂製作《偷偷看 Peep》演出紀錄

05 亞洲夥伴團隊

The Artground | 新加坡

The Artground — 一個充滿好奇的地方，是由新加坡藝術慈善機構 The Ground Co. Limited 負責培育與經營管理。The Artground 致力於創造一個讓從剛出生到 9 歲等不同年齡層的兒童，都能擁有優質藝術體驗的友善空間，並歡迎來自不同社群的兒童參與。其願景是讓藝術去做，讓藝術定義我們做的事，並期許

The Artground 成為一個讓每個家庭都可以感到輕鬆自在，並願意在此度過一些時間，去發現、學習和感到好奇的空間。

theartground.com.sg/

講座主題

一步一步來 **Taking baby steps, from the centre and inside out**

The Artground (TAG) 是新加坡唯一針對從出生到 9 歲的兒童提供不同藝術領域體驗的藝術中心。2017 年 7 月，The Artground 邁出了第一步，發展不僅同時能支持觀眾培育，也能帶動藝術家培力的共好關係；近三年來在共好體系的支持下，針對 3 歲以下所發展的寶寶劇場作品，其創作者皆有明顯的突破與進步。在本次講座中，The Artground 行政總監 Luanne Poh 將分享他們短暫但精彩的冒險旅程，並邀請其駐館藝術家 Serene Tan 分享她近年來於 The Artground 所發展的寶寶劇場作品。

行政總監 Luanne Poh

The Artground 行政總監/ 董事會成員

Luanne 是 The Artground 的創意領頭羊；在她寬闊的胸懷底下，對寶寶們情有獨鍾。

藝術家 Serene Tan

自 2003 年起，Serene Tan（暱稱為 Stan）就一直致力於寶寶劇場的創作。她曾經和新加坡 Wild Rice 劇團、新加坡話劇院（Singapore Repertory Theatre）、新加坡 Cake 劇場（Cake Theatrical Productions）合作，為其寶寶劇場作品作曲，以及為新加坡多感官裝置 Baby Space 作曲，並擁有豐富的音樂表演經驗。Stan 同時也是 Kulcha 樂團的藝術總監；Kulcha 樂團集合不同國家的民族樂器：中國琵琶，印度 Bansuri 和馬來 Gambus 等，更結合當代聲響景觀，嘗試創造獨特的風格觀點。除此之外，Stan 也是一位擁有 20 年兒童音樂教學經驗的教育工作者。Stan 以遊戲作為其教育推廣方法，於 2013 年開設了鋼琴學校：「我的鋼琴教室」，專門針對學齡前的幼童提供首次音樂體驗的相關課程。Stan 自 2018 年起擔任 The Artground 的駐館藝術家至今，期間並與不同創作背景的夥伴成立創意團隊 Tiny Feat。於 Tiny Feat 名義之下，獨立創作了 2 個作品：《Annie Ting and the Dragon》(2018)－針對 2-4 歲兒童設計的偶戲作品，以及《BEAM》(2019)－針對 1.5-5 歲兒童設計的高互動性劇場作品。

香港五感感知教育劇場 | 香港

香港及亞洲的嬰幼兒劇場的先鋒，於兩岸三地、多個國家邀請進行過百場演出。為香港首個及唯一專屬開拓嬰幼兒劇場的專業劇團，並於今年，在大埔藝術中心打造「香港首個開放式劇院」。創辦人黃育德在演藝、主流、特教三方面獨有的背景，創立出「多元感官互動」劇場模式及風潮，引起香港及國際關注。以

【感官刺激 X 感知互動 X 無語言 X 音樂 X 多媒體 X 參與式劇場】出發的「無界限」劇場。劇團多次與本地及國際團體、藝術節合作及交流，包括：香港話劇團、ASSITEJ 國際兒童及青少年藝術節同盟、ASSITEJ JAPAN、ASSITEJ KOREA 等。常獲邀於各國國際藝術節演出，包括：布拉格、印度、馬來西亞、澳門、臺灣、韓國、日本等。近年致力將香港原創的多元創作實踐和探究，帶到國際平台，並積極地進行藝術交流，正式開展「連結亞洲·邁向國際」的工作。近年積極推動本港「藝商合作」，將劇場貼近大眾。

國際交流經驗有：

2020 年獲 ASSITEJ International 最大型的國際兒童及青少年藝術節聯盟組織(TYA) 邀請為 World Congress 2020 委員，並帶領藝術節節目

2020 年獲日本邀請擔任 Project of Japan 嬰幼兒劇場評委

2020 年獲日本邀請出席 1st Asian Baby Theatre Meeting 成為六個國家地區代表之一

2020 年台灣兩兩製造聚團邀請參與 TBTL 台灣寶寶劇場藝術家平台計畫

2019 年獲邀出席澳門國際青年藝術節

2019 年獲馬來西亞「戲劇之母」孫春美女士邀請前往馬來西亞紅姐姐劇團交流

2019 年獲康樂及文化事務署(LCSD)委約負責於中國發展嬰幼兒劇場

2019 年獲 ASSITEJ Korea 出席韓國冬季兒童藝術節

2019 年邀請著名嬰幼兒藝團澳洲 Polyglot Theatre 到香港交流

2019 年加盟亞洲國際兒童及青少年戲劇聯盟組織 (ATYA) 為香港第二個進入聯盟的藝團

www.5senseseducationtheatre.com/

講座主題

淺談香港寶寶劇場創作革新歷程

創辦人黃育德（德德）分享其創作路程，從展演、各國藝術節和全職教師，以及特教的綜合經驗，對觀眾進行寶寶劇場改革與嘗試的過程，並從其分享中得以窺看香港寶寶劇場實況。

創辦人 黃育德

為香港及亞洲的嬰幼兒劇場的先鋒，已累積超過百場的演出經驗。黃育德不僅為香港首個及唯一專屬開拓嬰幼兒劇場的專業劇團的創辦人，更為劇場界鮮有兼具全職演藝學院、主流教育、特教（感官知覺）三方資歷和經驗的藝術家。

曾獲獎項及提名：

2012-13 年 香港藝術發展局「傑出藝術教師獎」

2011-12 年 香港教育局「行政長官卓越教學獎」

2010-11 年 香港藝術發展局、藝術發展獎「藝術教育金獎」

2009-10 年 香港藝術發展局、藝術發展獎「藝術教育優秀表現獎」

(保良局羅氏信託學校「五感戲劇教學法」)

2011 年 保良局豐盛人生錄像比賽「金獎」

2013 年 香港藝術發展局「短片起動」比賽「金獎」

2010 年 香港戲劇協會匯演「最佳整體演出」、「優異演員」

2008 年 香港學校戲劇節「傑出合作、傑出導演、傑出舞台效果」等

2008 年 香港復康協會戲劇比賽「傑出舞台效果、金獎」等

2004-05 年 香港教育學院「優秀教師計劃金獎」

2015-16 年、2016-17 年 香港青協「香港青年服務大獎」

香港五感感知教育劇場

演出紀錄

大老鼠兒童戲劇團 | 澳門

大老鼠兒童戲劇團成立於 2012 年，為一非營利性質之藝術團體，宗旨為培育兒童及青少年的藝術素質，強調發揮創意，透過戲劇與澳門不同階層的人交流，發揮戲劇的社會用途。

大老鼠兒童戲劇團一直致力探索兒童參與戲劇的更多可能性，擴闊觀眾的年齡層及擴大戲劇的接觸層面，透過籌辦不同類型的外展及戲劇教育活動，有系統而具規劃地把各種表演藝術推廣給新一代。發展劇場、幼兒劇場，讓兒童在不同成長階段也能享受戲劇體驗。

嬰兒

www.bigmousekids.com/

講座主題

澳門嬰幼兒劇場探出的第一步：淺談《親親·泡泡·動不停》創作中減法的運用

《親親·泡泡·動不停》是首個澳門本土原創的寶寶劇場，在尋找資源、宣傳以及上演的過程中，都遇到了不少人對寶寶劇場的疑問。在向政府爭取資源的過種程中，我們花了很多時間去解釋寶寶劇場和工作坊的區別；在宣傳上，回答了很多家長「小寶寶真得能看得懂嗎？」的問題；在場館上演時，花了很多心思去打造一個適合親子使用的場地。一步一步走來都是新的嘗試，身為創作者，這是一趟不斷丟掉的過程，丟掉既定的印象，丟掉理所當然的想法，丟掉自以為的邏輯；希望可以透過這個平台，和大家一起重新找回屬於寶寶感受這個世界的角度和方法。

創辦人 陳馨旋

大老鼠兒童戲劇團創辦人，劇場導演及演員。畢業於澳門大學英文傳意系，後到北京攻讀中央戲劇學院導演系畢業。在校期間獲得國家教育部頒發的港澳及華僑學生獎學金。青少時期於澳門演藝學院修讀表演基礎三年課程。多年來一直致力於推廣兒童藝術，近年更開始創作嬰兒劇場，希望讓更多兒童從小接觸戲劇。參與製作及導演不同類型的兒童演出及親子互動劇場等，踏足不同的社區、學校、博物館及監獄等。

近年參與演出作品包括：澳門文化中心「駐場藝術家計劃」《浮生記》、滾動傀儡另類劇場-澳門文學節演出《藥》、澳門演藝學院《狼狽行動》、廉政公署《大牙的終極大獎》學校巡迴、澳門演藝學院《狼狽行動》、小城實驗劇團《夏日煙雲》、《三姐妹》（北京）、

《玩命娛樂》(北京)、《自選題》、《一起翻身的日子》、文化中心開箱作業系列《安蒂崗妮》及《家庭三部半》等。黑盒劇場實驗演出《人間拯救室》、2010 澳門城市藝穗節《漂流者》等。

曾執導作品包括：英姿舞園兒童音樂劇《沒有角的三角形》、嬰兒劇場《親親•泡泡•郁郁貢》(兩度重演)、兒童音樂劇《貓大俠之歌》及《小精靈物語》(兩度重演)、澳門城市藝穗節《漂流者》、文化中心開箱作業《安蒂崗妮》等。

曾製作的社區服務及發展計劃包括：舉辦超過五年的「社區親親戲劇計劃」、為澳門監獄提供繪本親子互動劇場工作坊、為 YMCA、善明會、婦聯、善牧會及澳門文化中心等製作不同教育主題的兒童工作坊等。

澳門大老鼠兒童戲劇團演出紀錄

06 台灣藝術家簡介

詹沛琪

兩兩製造寶寶劇場系列國際事務長

紅鼻子關懷小丑協會駐點南部行政

2001-2006 年是劇場演員、戲劇老師；2006-2007 年在愛丁堡研讀藝術節製作與管理課程，後曾擔任愛丁堡里斯藝術節（Leith Festival）總監個人助理（2007）、愛丁堡國際兒童藝術節任劇場前台服務（2010）。2013-2017 年任職高雄市政府

文化局，參與籌劃執行過五屆高雄春天藝術節之國內、外節目。2017 年起加入兩兩製造寶寶劇場系列任國際事務長，紅鼻子關懷小丑協會駐點南部行政，同時就讀臺南大學戲劇創作與應用學系碩士班。主要工作領域為表演藝術行政、嬰幼兒戲劇研究、表演場域親子家庭友善服務與規劃。

著作：《歌仔天王春藝尬戲—2010 至 2015 高雄春天藝術節歌仔戲節目記錄書》、《少年K的劇場探險書》、《高雄表演藝術資源調查叢書—傳統戲劇》（皆由高雄市政府文化局出版）。

彭浩秦

不想睡遊戲社成員

畢業自國立臺北藝術大學戲劇學系。劇場和影像表演者，亦涉略偶戲、物件劇場、動作劇場、舞蹈劇場、音樂劇場的創作演出。近年演出作品有：不想睡遊戲社《一樁樹仔》、《水在哪裡》；香港非常林奕華《梁祝的繼承者們》、《機場無真愛》；莎士比亞的妹妹們的劇團《理查三世》、《雲系麼个色》；阮劇團 x 日本流山兒事務所《馬克白 Paint it Black!》；客家電視台《大桔大利闖家平安》、《台北歌手》。

講座主題

《寶寶觀眾與寶寶作品的特質剖析》

彭浩秦從自身參與過的學齡前兒童劇場作品出發，從畫面先建構嬰幼兒劇場作品的概念，並介紹作品的特色與創作，分享演出中獲得的經驗。詹沛琪分享寶寶認識、理解這個世界的方式與感受方式，他們身體反應與喜好，同時討論寶寶劇場作品的基本形式。

兩兩製造《我們都需要一朵花 2.0》演出紀錄

張惠笙

於台南經營聲音表演/教育空間「聽說 Ting Shuo Hear Say」
生於彰化。主要運用延伸人聲技巧即興表演，希望連結非言語
可形容的精神感受。運用各種人聲的音色、喉嚨的張力與呼吸
的順暢度來玩人聲。表演以即興為主，經常與各國藝術家跨界
合作。

2006 年取得澳洲 RMIT 大學純藝術碩士，主修聲音，2014 年
取得 MIECAT 學院的經驗與創造藝術治療碩士。自 2003 年，
張惠笙曾展演於亞洲、大洋洲與歐洲等地。曾於澳洲、台灣、南韓、法國、葡萄牙、奧地利
等地駐村創作。她的音樂曾出版於 Antifrost、Audition、Trente Oiseaux、Homophoni、Sub
Rosa、Syrphe 等實驗音樂廠牌。

林桂如

實踐大學音樂學系專任助理教授

動見体核心藝術家

以及一位快五歲的兒童的母親

加州大學聖地牙哥分校作曲博士、國立藝術學院音樂系理論與
作曲學士。音樂創作型態多元，並長期與劇場、舞蹈等表演藝
術合作。作品曾於法國外亞維農藝術節、澳洲 OzAsia 藝術節、

釜山國際表演藝術節、曼谷國際藝術節、新加坡華藝節、台灣國際藝術節等演出。其策劃主
持之動見体《狂起》獲 2017 年曼谷國際藝術節四項大獎、《凱吉一歲》獲第 12 屆台新藝術
獎年度五大作品。2010 年發行「林桂如音樂即興現場實錄—古典音噪」專輯。

近年持續關注表演藝術與兒童養成之關連，相關合作包括：與鳳甲美術館合辦《凱吉一歲》
親子音樂會與兒童工作坊、臺中歌劇院《密室尋聲》親子版演出及工作坊、人尹合作社寶寶
劇場《馬麻，為什麼房子在飛？》音樂設計、實踐大學音樂系親子音樂會作曲、與鋼琴家顏
華蓉合作策劃及演出《寶寶幼獸音樂會》等。未來希望投注更多心力在台語囡仔歌的創作。

講座主題

《聲音與音樂的對話》

兩位出身自不同背景的聲音/音樂創作者，張惠笙（聲音即興與藝術治療）與林桂如（現代作曲與劇場配樂），分享各自與寶寶或幼兒的創作經驗與思維。再透過回應和對話，聚焦於不同藝術訓練的思考，對寶寶劇場創作的異與同。除了梳理多樣的發聲可能性，也希望帶領參與者突破傳統寶寶音樂的框架，或自身創作的限制，探索聲音/音樂與寶寶之間更本能又參與式的關係，創造作品中開放地各種聽覺可能。

兩兩製造《H2O》演出紀錄

左涵潔

兩兩製造聚團藝術總監及團長

台灣寶寶劇場藝術家平台 創辦人

從小跳舞，長大做劇場，當了媽之後，帶著寶寶一起在劇場工作中尋找身體更多的可能。

現為兩兩製造聚團藝術總監及團長，國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士，2003-2015 年於台南稻草人現代舞蹈團擔任舞者及編舞者；2013 年進入樹德科技大學表演藝術系學年製作擔任執行製作；2015 年有了第一個小孩，開始帶著寶寶進出排練場與劇場一起工作；2016 年文化部藝術新秀補助，創作了寶寶劇場系列作品《我們需要一朵花》；2018 年獲得 Contakids 國際師資認證，於高雄總圖舉辦「寶寶劇場國際交流計畫」；2020 年將 TYA 系列演出《H2O》重新調整為 pre-walking 寶寶限定版本，以迎接台灣寶寶劇場藝術家平台計畫的到來。

鄭伊雯

『人尹合作社』藝術總監

中國文化大學舞蹈系畢業，現為獨立編舞者、表演、排練指導、戲劇動作設計、接觸即興工作者、舞蹈空間舞團客席編舞。

2018 年初成立『人尹合作社』，期能弭平藝術分類的門檻，延續藝術交織於生活中。創團首檔寶寶劇場作品《馬麻，為什麼房子在飛？》受邀於華山親子表藝節演出，演出場次至今累計為 31 場，幾乎場場完售。寶寶劇場二部曲《馬麻，不見了！》也順利於 2020 年暑假推出，再次完售。近年來，在與新生兒的接觸中，誘發人類行為演變的重新思考與研究。連續兩屆參與古舞團 idance baby 演出、莫比斯劇團 Creative Lab《劇場爸爸》片段舞蹈設計、兩廳院舞蹈秋天親子小小親密接觸派對課程引導、『阡陌所』台北兒藝節 x 伊聖詩肢體律動工作坊、『故事跨視界-出版 IP 應用展』影像互動親子肢體工作坊、參與戲曲中心寶寶劇場研習營等。

講座主題

《36 個月的旅程》

兩位舞者媽媽的創作歷程，從各自的作品中，分享對於寶寶身體的觀察；並於創作過程中，如何去貼合、挑戰、或採用不同手法依循寶寶的狀態，以及遇到的各種身體經驗。

兩兩製造《我們需要一朵花》創作發展紀錄

07 延伸閱讀

欣欣向榮發展的寶寶劇場

文/謝鴻文

歐洲兒童戲劇界，自 1990 年代後逐漸重視將觀眾年齡層繼續往下探，注意到了所謂「very young」、「early years」的 0—3 歲（亦有主張到 5 歲都算）的嬰幼兒，出現名為「小尺寸歐洲網絡」（Small Size, a European Network）的創意組織，連結了歐洲的兒童戲劇、教育等工作人員，因應嬰幼兒這個族群需求特別製作的戲，因此有了寶寶劇場（Baby Theatre）的形成，之後這股風潮持續擴散蔓延到美洲、大洋洲等地都漸普遍中。Polka Theatre、Alliance Theatre、AFIOU Theatre、Replay Theatre Company 等，都是目前歐美寶寶劇場創作力旺盛的代表劇團。其中像 Replay Theatre Company 還於 2015 年 9 月 27 日在愛爾蘭貝爾法斯特市（Belfast City）創辦了一個專給寶寶參與的藝術「寶寶日」（Baby Day），讓寶寶接受藝術洗禮。Replay Theatre Company 創辦人安娜·紐葳爾（Anna Newell）曾撰文提及，將寶寶日這樣的活動作為城市專屬的藝術節主題，指向了一個非常具體的提問：「我們希望孩子們在一個怎麼樣的都市環境裡生長？」世界第一的寶寶日，也成為現今提及「寶寶劇場」時，貝爾法斯特市的一大驕傲。

我們希望孩子在什麼樣的藝術中成長？寶寶劇場的產生回應了這問題，可以說是西方文明進展到現代，對兒童主體認識更清楚，也能給予不同年齡層兒童身心發展更多的尊重與呵護，提供他們多元的藝術美感教育體驗。就像 0—3 歲嬰幼兒「閱讀起步走活動」（Bookstart）1992 年從英國伯明罕（Birmingham）發展起來，已經使全世界注意到從嬰幼兒階段就讓大腦接收文字與圖像並行的刺激、扎根，對 3 歲之後的閱讀理解能力與思想啟蒙可以發揮作用。台灣從 2000 年推行兒童閱讀運動之後，雖然直到 2006 年才開始跟進閱讀起步走的推廣，不過幾年下來也漸成風氣。

被戲劇學者羅莎琳德·弗林（Rosalind Flynn）形容是「一個全球欣欣向榮的藝術形式」的寶寶劇場，在台灣仍猶待開發。台灣目前致力於寶寶劇場創作的團體，最早由 2012 年成立的「不想睡遊戲社」啟動，接續有「兩兩製造聚團」（2014 年成立）、「人尹合作社」（2018 年成立）等都已實踐出亮眼的成果。起初以花蓮地方社區劇團形態運作的「山東野表演坊」（2001 年成立），也在 2018 年以《叮叮主義》嘗試開拓東部的寶寶劇場。2017 年 10 月 27 日至 29 日，由台灣戲曲中心邀請來自匈牙利的葛利夫偶劇院（Griff Bábszínház）舉辦的「寶寶劇場概念研習營」，並帶來兩個演出《紅色的冒險》和《點點·點》，則是公部門首次注意到寶寶劇場正在發生，期許在台灣撒下種子的行動。

我在 2015 年 12 月 3 日於「表演藝術評論台」發表的〈有意味的寶寶劇場〉一文中提到：「針對 0-5 歲嬰幼兒的劇場創作，其實是有難度的，它和兒童劇場的創作在內涵、目標、表現形式的設定上仍有些微差異，寶寶劇場首先要考量學齡前嬰幼兒的專注力與審美能力，

對於感官與想像的刺激啟發，會更重於用語言演出一個故事；換言之，要做寶寶劇場如果對嬰幼兒的身心發展了解不夠、觀察不深，又欠缺實證的經驗基礎時，恐怕很難做出可以讓嬰幼兒欣然接受、感受的創作。」

再沿著這個思考脈絡，我把寶寶劇场的特色，以及創作模式整理如下：

1. 時間：大多數為 30 分鐘或更少。
2. 空間：不宜在傳統劇院演出，無座椅最好。坪數不用太大的小劇場空間，每場演出不用容納太多觀眾，以 10-15 對母子較適當，演員與觀眾都能坐在地板上為佳，更允許讓寶寶爬行、跑跳、嘶吼、尖叫或哭鬧。例如 Polka Theatre 在 2013 年曾演出的《搖籃曲》（Lullaby）特別搭出帳篷般的空間，白色帳篷也成了光影投射表演的布景，寶寶會被帳篷上的光影吸引而驚呼，然後過去觸摸。
3. 情節內容：表現結構簡單不複雜的故事，或注重學前教育概念，如顏色，動物，季節，或形狀等主題發想。任何對話多使用類似童謠和重複的單詞形成韻律，或者完全非語言。
4. 舞台設計和道具：如有舞台設計，避免有稜有角的尖銳感。以色彩艷麗，可被觸摸的道具為主（一定會有好奇寶寶會去觸碰），可發光或發出聲音的物件亦會吸引寶寶。
5. 燈光：不用強光，或閃爍不停的霓虹燈光，講究舒適，盡量不要讓劇場全黑，如要全黑時間與次數也不宜過長過多。
6. 演員：通常不多，1-3 人最常見。雖然使用誇張的聲音，動作，手勢和面部表情，仍要注意不要嚇到寶寶。默劇，配合舞蹈或偶，是常應用的形式。
7. 觀眾的互動作用：寶寶劇場非常強調與觀眾互動，以寶寶為主體，可以和他們交談（就算只是發出擬聲詞都行），可以邀請他們觸摸道具，可以把會發光或發聲的道具拿到他們眼前或耳邊，也可以牽著寶寶的小手一起搖擺律動。

綜合以上幾點所述，寶寶劇場必須營造出溫暖舒服的氛圍，讓寶寶開心置身其中，任感官安全地接受刺激。在多種感官互動體驗中，寶寶自身尋找到的吸引他之處，就成了他身體感覺發展的養分與動力。給寶寶的「閱讀起步走活動」已經在台灣如野火燎原成風氣之後，相信寶寶劇場這種充滿探索樂趣的形式，也會在更多有心人士的加入創作推廣後，持續豐富台灣兒童劇場的風貌。

台灣寶寶劇場藝術家平台
2020 創作初探工作坊

創辦人：左涵潔
國際事務長：詹沛琪
專案統籌：廖苑喻 (Emma)
技術統籌：邱劉亞婷
技術協力：謝薰丞
行政協力：李芳華、馬嘉佳

贊助單位：

場地協力：

執行單位：

