

社區劇場的 實踐之道 PRACTICE OF THE ROAD

看SHOW影劇團

來劇場遊戲、劇場培力、創造我們的故事

三階段方法走上社區劇場的實踐之道

SHOW影劇團——企畫

謝鴻文——主編

陳義翔、李美齡、
尹仲敏、游文綺等——著

院图书馆

桃園縣政府文化局補

社 區 劇 場 的
實踐之道
PRACTICE
O F T H E R O A D

SHOW影劇團——企畫

謝鴻文——主編

陳義翔、李美齡、
尹仲敏、游文綺等——著

新美學 PH0063

新銳文創

INDEPENDENT & UNIQUE

社區劇場的實踐之道

桃園縣政府文化局補助出版

作者 陳義翔、李美齡、尹仲敏、游文綺等
企劃 SHOW影劇團
主編 謝鴻文
責任編輯 蔡曉雯
圖文排版 邱靜誼
封面設計 王嵩賀

出版策劃 新銳文創
製作發行 秀威資訊科技股份有限公司
114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
服務信箱：service@showwe.com.tw
http://www.showwe.com.tw

郵政劃撥 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市 國家書店【松江門市】
104 台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 秀威網路書店：http://www.bodbooks.com.tw
國家網路書店：http://www.govbooks.com.tw

法律顧問 毛國樑 律師
圖書經銷 貿騰發賣股份有限公司
235 新北市中和區中正路880號14樓
電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期 2011年11月 初版
定價 280元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
Copyright © 2011 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目次

第一輯 來劇場遊戲

006	導言	謝鴻文
009	認識彼此的破冰遊戲	李美齡
014	意念感官與想像力	陳義翔
019	情緒與空間的演作	陳義翔
022	身體與情緒的覺察	陳義翔
024	聲音與肢體的開發	尹仲敏
032	打開聲音和身體的通道	游文綺
037	五感的想像與創造力	謝鴻文
040	Showing創造性舞蹈	邱鈺鈞
042	把靜止雕像變畫面	邱鈺鈞

044	偶的第一類接觸	廖健茗
048	偶的組合創作	廖健茗

第二輯 劇場培力

052	導言	謝鴻文
062	巷仔內e阿助那裡	陳義翔
069	跟著孩子看見在飛的駱駝	林柚蓁
073	感受劇場裡愛的力量	游哲訓
075	最初最美的相遇	謝鴻文

第三輯 創造我們的故事

082	導言	謝鴻文
086	埤塘邊的嘆息	集體創作
096	飛翔吧！葉子	集體創作
106	灰渣來了	陳義翔
130	阿婆的海巡	集體創作
141	藻園情旅	集體創作
161	歡迎來金門玩	集體創作
178	人生上半場	集體創作
207	桐花物語	集體創作
216	百萬垃圾大贏家	集體創作

社 區 劇 場 的
實踐之道
PRACTICE
O F T H E R O A D

SHOW影劇團——企畫

謝鴻文——主編

陳義翔、李美齡、
尹仲敏、游文綺等——著

目次

第一輯 來劇場遊戲

006	導言	謝鴻文
009	認識彼此的破冰遊戲	李美齡
014	意念感官與想像力	陳義翔
019	情緒與空間的演作	陳義翔
022	身體與情緒的覺察	陳義翔
024	聲音與肢體的開發	尹仲敏
032	打開聲音和身體的通道	游文綺
037	五感的想像與創造力	謝鴻文
040	Showing創造性舞蹈	邱鈺鈞
042	把靜止雕像變畫面	邱鈺鈞

044	偶的第一類接觸	廖健茗
048	偶的組合創作	廖健茗

第二輯 劇場培力

052	導言	謝鴻文
062	巷仔內e阿助那裡	陳義翔
069	跟著孩子看見在飛的駱駝	林柚蓁
073	感受劇場裡愛的力量	游哲訓
075	最初最美的相遇	謝鴻文

第三輯 創造我們的故事

082	導言	謝鴻文
086	埤塘邊的嘆息	集體創作
096	飛翔吧！葉子	集體創作
106	灰渣來了	陳義翔
130	阿婆的海巡	集體創作
141	藻園情旅	集體創作
161	歡迎來金門玩	集體創作
178	人生上半場	集體創作
207	桐花物語	集體創作
216	百萬垃圾大贏家	集體創作

第一輯 來劇場遊戲

導言

文／謝鴻文

社區劇場的實踐，第一階段通常是從劇場遊戲開始的。

當社區民眾被組織起來，這群人當中總會有些人即使住在左鄰右舍，但平日少交集，人與之間的情感交流，頂多是見面時禮貌性打招呼而已。我們SHOW影劇團目前工作的社區，多半是集中型大廈，這種人際疏離的情況更是明顯。

因此，讓參與者卸下心防，要使人親切自然的互動，各式各樣有趣好玩，既能開發聲音與肢體，促進創意與想像，進而激發創造力的劇場遊戲就是打破人際藩籬的導引。

輕鬆玩劇場遊戲，對許多社區民眾（尤其是上班族、學生），更具有紓壓的作用。當大家在一個空間內，集體完成一次又一次的遊戲，笑聲湮沒處，人們彼此交換的微笑，彼此身體沒有尷尬而能夠親密的碰觸，彼此的心開始可以分享社區生活與生命的一切，在在說明了劇場有特殊的魔力，甚至也像儀式，幫助人與人，以及和戲劇之間產生和諧連結。

因此，劇場遊戲好似會打通人的任督二脈，讓人氣血順暢，寬心喜悅起來。有了這種輕鬆的感覺，在社區劇場中成員的關係才能是自在舒服的，才能讓心胸敞開，準備迎接下一階段社區培力最重要的對社區參與、公民議題的批判與思考行動。

SHOW影劇團在實踐社區劇場較特別的是，我們也把兒童、青少年考量進來，這和台灣目前大部分的社區劇場很不一樣，但在國

外卻是很稀鬆平常。我們相信兒童、青少年更需要教育，他們的社區意識如果能愈早啟發，對生活的地方有更多情感認同，不僅對社區，對整個社會，對其個人身心發展絕對都是有正面助益。而和兒童工作，更需要為他們量身打造適合的課程，所以偶戲也是我們很看重的一個環節。

提到偶戲，不妨提一下彼得·舒曼（Peter Schumann）在1962年於美國創立的「麵包傀儡劇團」（Bread&Puppet Theatre），擅長以傀儡與節慶式演出聚集社區民眾，在街頭介入反戰、人權等社會議題，草根自發的力量壯大之後，人們無形中對戲劇表演形式成為社區議題發聲的需求依賴也像麵包一樣深了。這也是為什麼，他們在每一次的演出之後，會分送麵包給群眾，這個舉動，含蘊了人與人之間真誠的分享態度。

彼得·舒曼1982年進一步提出「低價藝術」（Cheap Art）宣言說：「藝術是糧食。你不能吃下藝術，但是藝術能供養你。」任何人都可以參與藝術，任何廢棄物皆能成為創作材料，這就是低價藝術的精神。社區劇場亦是「低價藝術」，它可以不需要專業劇場裡的燈光、音響等設備，可以不用太強調服裝、道具、佈景，重要的是人、是戲、是藉戲傳遞的價值與信念。

台灣過去也曾有汐止夢想社區、淡水「藝踩瘋街」等地方玩過大型傀儡，SHOW影劇團雖然還沒嘗試製作大型傀儡、杖頭偶走上街頭營造嘉年華般的行動，但未來麵包傀儡劇團的確是一個值得我們學習參考的典範。

第一輯收錄了我們2011年舉辦的「來劇場show一下」、「放下書包來飆戲」、「寶貝的遊戲劇場」三個工作坊帶領講師精選的教案，每個人操作方法各異，但只要親臨其中，皆能感受到劇場遊戲的真實迷人。

當然，這些劇場遊戲運用在一般學校的表演藝術教學上亦是可行的。薇歐拉·史波琳（Viola Spolin）在《劇場遊戲指導手冊》開

宗明義便說道：「劇場遊戲能讓老師與學生像遊戲夥伴，互相影響、隨時接觸、溝通、體會、回應，一起做實驗而有新的發現。」社區劇場的夥伴，能在遊戲的歡愉中，從身體的接觸到心的回應，能夠互相溝通瞭解，平等對話的機制形成之後，有助於進入第二階段的實踐。

參考書目

Viola Spolin著，區曼玲譯，《劇場遊戲指導手冊》，台北：書林出版公司，1998

認識彼此的破冰遊戲

◆活動設計者：李美齡

SHOW影劇團執行長、研華文教基金會故事戲劇志工團指導員、桃園大業國小紅螞蟻劇團團長、桃園高中話劇社指導老師。

編導作品：元元的小被被／媽媽在哪裡／真的不是我／真是太好了／朱楊變／HAPPY派／喔！就是你／白賊八／有你真好／曾經等。

演出作品：老師今天有多乖-1／老師今天有多乖-2／2009女性影展《存在》／風箏－客家兒童劇等。

◆活動適用對象：青少年～成人

1.「名聲飛揚」

首先所有人圍成一個圓圈，由老師先介紹姓名、綽號、將手上布偶傳下去當成信物，並請學員依序發表，偶不行掉落，以碼表計時，需多久時間完成。

※這是一個破冰的遊戲，化解彼此陌生的感覺，及參與者的防衛心，如果聲音太小聽不清楚，教師可適當引導避免尷尬，如果偶掉下，就停止遊戲重來，並繼續計時，一直到全體學員將注意力集中並發揮團隊合作精神，如何在最短時間內完成達成共識，並記住所有學員的名字。

2.「姓名疊疊樂」

所有人圍成一個圓圈，由老師先自我介紹，眼神要誠懇看著對方，將手上布偶傳下去當成信物，例：我是李子。第二人必須重複第一人的內容並介紹自己，例：這是李子，我是扇子。並請學員依序發表，偶不行掉落，以碼表計時，需多久時

間完成，依此類推，如果偶掉落就重新再來，要求學員提出可以完成的時間，20人需30秒或25秒，並整組達成共識。

3.「猜猜我是誰」

第一階段

將學員分成2隊，以布隔開，2隊各推派出一位代表。當喊1、2、3布放下，要喊出對方名字，（手不能指向對方，以免不小心戳傷），答錯或用手指人的，就過去對方那一隊；再換下一組，比賽那一隊可以很快記住對方的名字。

第二階段

將學員分成兩隊，以布隔開，3分鐘討論，2隊各推派出一位代表背靠背，當喊1、2、3布放下，組員只能用動作幫忙提示，不能發出聲音，不能用寫的，代表者要喊出對方名字，答錯就過去對方那一隊。再換下一組，比賽那一隊可以很快記住對方的名字，培養整組默契及想像力，可以用另類思考模式，具像化記住別人的名字。

4.「花開了」

老師用鈴鼓聲引導學員自由行走，發展學員肢體的潛能，善用自己的身體，進行創作動作，在造型活動中能體驗畫面的美感經驗，以及與人合作共同創作應有的態度和精神，並擺出造型，指令可依人數多寡開花。例：2人開一朵花，3人開一朵花，或是用不同部位－用頭開出一朵花、用腳開出一朵花、用屁股開出一朵花、用肚子開出一朵花，動作不得和別組重覆，引導者要不斷提醒學員不要刻意擺姿勢，而是將注意力放到自

己身體，自在所創造出來的動作，並表現出有大、小不同，高、低的區別，會有意想不到的創意表現。

5.「釣魚」

老師用鈴鼓聲引導學員2人一組，面對面，分成A、B，先互相觀察，接著下指令A當釣魚者，食指當魚鉤，B當魚，食指和B保持10公分左右的距離。現場保持安靜，先從眼睛開始，A用食指慢慢引導，B的眼睛隨著食指慢慢移動，A的食指可上、下、左、右慢慢移動，B的身體及脖子都不要動；A、B再交換，接著可用食指和大姆指來控制嘴做開、合、左斜、右斜，或將食指、大姆指往前，嘴巴要噉起來，食指、大姆指往後移動嘴巴要張開，訓練2人默契及專注力，還可用肩、手肘、膝、腳、屁股。

※要注意，以安全為第一考量，不要開玩笑以免有人受傷。

6.「我要去旅行」

首先所有人圍成一個圓圈，由老師引導以郊遊為情境開始表演活動。例：今天天氣好，我要去旅行，我要帶背包……並配合動作表演。第二人必須重複第一人的內容與動作，並增加一件物品，例：今天天氣好，我要去旅行，我要帶背包，還有便當，依此類推，記得一定要加上動作。

每一位參與者，必須重複前一人所有動作，再加上自己本身發展出來的動作，繼續傳下。

※重點是專注、專心聆聽，用自己的身體幫助記憶，把每一個動作表現出來。

7. 「過馬路」

將學員分成A、B兩隊，分別坐在教室兩邊，回想在路上看過不同的人走路的樣子，用模仿的方式，運用自己的身體、姿態、聲音、語言展現出來。第一次全體學員不發出聲音，由A隊的學員先開始，第一人不發聲走到B隊坐下，換B隊學員走過來到A隊坐下，每位動作不行重複，等全部走完，請學員分享觀察到有那些特徵，猜出來是在做什麼。第二次再輪一次，這次走到教室中央，要加一個語助詞，例：啊！ㄟ！唉！把動作放大，依序出場，不得重覆，第三次要加上一整句話及情緒的表達，例：開心、傷心、生氣、難過。

8. 「哇！地上有錢」

將100元隨意放置教室的地上，一次一位學員出場先觀察，走到100元前會做什麼動作？蹲下來綁鞋帶，將錢拿走，或是直接的反應－喔！是我的錢掉了。讓學員一一走過後，一起坐下討論，不同的人會有不同的反應，並分析一起走時，或分開走時的心裡有何想法？要如何在舞台上呈現。接著請學員2人一組，或3人一組，做出看到100元時的表情及反應。

9. 「雕塑家」

老師用鈴鼓聲引導學員2人一組，分成A、B，A當雕塑家，B當黏土，先要求學員這是碰觸別人的身體，請尊重對方，不要嘻鬧。雕塑家將黏土從頭開始慢慢揉、肩膀、手臂、背、腰、大腿，接著換成捏、槌、拉，動作越慢越好，建立彼此的默契