

方案課程發展歷程分享

想像、玩戲到迴響－孩子說的故事與戲劇

美菁、雅惠老師

故事劇本開展的原初

這一學年一開始不久，長頸鹿班的中大班孩子們就要預備一年一度的兒童劇分享，儘管時間有些緊湊，孩子們倒也興致盎然，特別是剛升上中班的孩子們，他們對於上個年度哥哥姐姐們共同展演的故事還記憶猶新，只是當時他們還是小班，當觀眾先見習一下比較不緊張，這一次，他們有了參與演出的機會，不少孩子顯得頗為期待。

然而，要演出什麼樣的故事呢？起初大夥兒似乎還沒有較具雛形的點子，有些孩子覺得可以繼續小鳥班當時的劇本，延續下去，頗有第二集續演的意味；也有些孩子覺得可以找繪本故事來演，這個方法其實也可行，有一個主結構，孩子們加以改編也是相當有意思的過程。

在這段故事劇本發想，腦力激盪的初步階段，我們並不特別設限哪一個面向，開放性的對談，方大了思考的可能性，邀請所有的孩子(大班、中班、小班)全都一起加入對話，孩子與我們(成人)同在一個創作發想的平台上，這對於我們每一個人都是非常有意思的過程，在此同時，我們也採集了每週一孩子們所彩繪的假日生活故事加以分享。

有趣的是，靈感總來自多重思考線交錯的某個狀態裡，有一次我們分享了定帆的假日生活故事--「我們去武陵農場玩，有一群獼猴在吃水果，Emma 的爸爸：『喝！』牠們就跑掉了…」之後，孩子們似乎被啟動了按鍵，彼此熱絡地交流各自對於獼猴的經驗或想法，再加上美菁老師分享了自己爬山過程遇到各種猴群的故事，長頸鹿班孩子們可謂是更加討論熱烈，於此，也就底定了故事劇本開展的原初，「一家人開車往山裡去遇到獼猴…」做為這學期兒童劇場的序幕。

我思·我說·我存在

當故事有了起點，想像故事的旅程便準備出發了，每一個孩子都有機會加入個人的想法與自身經驗，從一個小班男孩的真實生活故事出發，作為一個引子，拋進每一個人共構的對談及思維之中，獼猴們得以從停車場邊的樹林裡往外奔走，踏入了孩子們的幻想森林

裡，在那裡，獼猴們遇見了幻想森林裡的獅子與大象，接續著從森林再走踏至海邊，展開一段有趣的冒險。

孩子的幻想世界自由轉換，它不必然需要真實世界裡的物理邏輯，但，不變的是幻想世界裡的動物們依舊需要友情、需要夥伴、需要遊戲，這些需要又讓孩子的故事再度連結至孩子們真實世界裡的舊經驗：朋友的共同出遊、喜愛的海邊堆沙堡、123 木頭人、鬼抓人遊戲等等，因為這些連結也讓孩子更加自在進出想像故事的幻想世界，這個世界既虛擬卻也真實，它揉和孩子思考裡的想像與經驗的再現，同時，透過孩子們的言說與傾聽他人的經驗，每一個孩子們都有機會再整理或整合自己的思考與過去經驗，孩子口述故事不單單只是一個創造故事的歷程，更重要的是在這過程裡，他們經由傾聽他人，了解自己，也呈現出自己看待與經歷的世界。

圖 孩子故事劇本創作歷程

戲劇裡的衝突

一日日過去，孩子們在學習區裡忙著遊戲，也忙著與人建立關係，有時持續深化與舊朋友的情感，也學習陪伴接納新朋友，於此同時，我們也利用些許的團體討論時間與全體長頸鹿班的孩子們慢慢孵生我們班的故事劇本，就這樣，一兩週過去了，劇本也漸具雛形。

有意思的是，在這個劇本的最後一段，這兩隻一起冒險的獅子和大象在山洞裡遇見了睡覺中的咖啡色熊，牠倆好奇地看著咖啡色熊睡覺，導致忽然醒來的熊生氣到張大口就想吃掉獅子與大象…當故事進入此一橋段時，掀起了另一個高潮—衝突；有孩子認為這個時候就應該反擊，所以獅子比較兇，牠就咬回去，把咖啡色的熊吃掉，然而，也有孩子認為得逃跑！不需要咬別人。

無論如何，每個人都有其對此事物的看法，值得聊一聊，在這個段落我們花了不少時間與孩子對談，再者，「衝突」確實也是孩子真實世界裡的日常，透過戲劇的場，孩子更自在地談談自己的觀點，也在這個彼此都能交流的情境裡，得以傾聽他人的真實內在感受，彼此之間也更能了解並同理他人感受。

第一個覺得應該反擊的孩子認為獅子和大象並沒有做什麼，只是看熊睡覺而已，為什麼熊就要生氣？就要咬人呢？如果牠要這樣，我們也要！孩子們的反應其實是我們每一個人最直接的「自我防衛」機制，當我們還未了解他人時，對方若產生了憤怒情緒，我們第一時間若不是逃跑，便是反擊以求自保。然而，在這樣的景況下，「咖啡色的熊為什麼生氣呢？」「是不是有其他的可能行動呢？」

我們拋出了上述的提問，為孩子的直接反應置入一個不同面向的思考點，一開始覺得要反擊的孩子認為獅子和大象又沒有做什麼，為什麼咖啡色的熊要生氣咬人！似乎多數的孩子們尚未了解到不同個體之間的差異性，主要仍是以「自我中心」的世界觀（此為孩子發展階段的一個進程）了解他者，孩子們沉靜了一會兒，後來一個中班的男孩說：「我睡覺也很討厭有人吵我，我會很生氣！」這個想法讓多數孩子有了同理的感受，孩子們本能地進入了熊的狀態理解他的憤怒（學習了解他人的過程）。

當孩子們跨越了起初的衝突情境，進入其中，嘗試了解彼此的思考與情緒，便得以啟動新的可能行動。之於孩子們而言，戲劇裡的衝突也不只是單純的衝突，它具有正面的價值，它是孩子們思考的起點，也是學習同理他人的敲門磚。

再思孩子說的故事－生活即故事

近幾年孩子們演出兒童劇，都以合作編故事的方式自創劇本。其實一開始對於孩子自編故事劇本，老師也帶著問號，孩子們編的出故事嗎？這故事能成為足以戲劇演出的劇本嗎？幾年下來，真覺得這真是幼兒園裡很精彩很珍貴的菁華。孩子們總在你以為今天平凡的一天當中，說了個帶點喜感的生活故事，讓你覺得今天也是有趣的一天。生活因有故事，有了滋味、變化及跳脫當下限制框架的自由感。

當孩子說的故事透過文字記錄下來，各個看似孩子們片段的語言敘述，其實都召喚著孩子們再繼續說下去，說著說著，揉合經驗想像，故事於焉產出。每一次孩子們兒童劇故事或是劇本的誕生，我們都頗感奇幻、創意與有趣（幽默），真覺如果童書作家缺少故事題材，來幼兒園聽孩子說話聊天說故事就行了。

孩子的生活缺少不了故事，生活即故事。但別忘了，用文字記錄孩子說的生活、敘述與故事，故事才不會像時間那般，稍縱即逝。

孩子故事（文學）創作的潛能

孩子比我們想像的更會說故事、創作故事！

讀著這次的故事劇本，驚喜地發現孩子腦中的想像結合語言的運用，就渾然天成地創作出「這個時候，突然有一個海浪，結果是大象噴水」的故事橋段，孩子巧妙地運用「突然」與「結果」的詞性，倏地，故事調性轉換，呈現故事的高潮及童稚世界的幽默想像。故事創作、文學創作的基底，在孩子說的故事裡，實已有雛形存在。

並且故事中透過寶石、秘密通道、會自己變大的奇妙電梯，自由通往不同場景的想像與敘述，也令人聯想到《獅子·女巫·衣櫥》這部文學作品（其也改編成電影—納尼亞傳奇），故事主角進入衣櫥裡就通往另外一個國度。大家較熟悉的《愛麗絲夢遊仙境》，主角掉進兔子洞裡也進入另一個世界。這些創作故事的文學手法，在孩子說的故事中常見到，但對孩子而言他們不懂何謂文學手法，往往是在說故事的過程中本能式單純地運用想像自由進出，就渾然天成地創作出，好玩、遊戲、變化、冒險才是重要的。

後記：故事戲劇與心靈的迴響

若幼兒園階段的孩子已能創作故事，那成人要做的反倒不是教，而是記錄捕捉一個又一個孩子說的故事，欣賞孩子的故事與創作，或是透過與孩子玩戲、入戲及角色對話，更深入孩子的世界，換位傾聽、思考原來孩子們是這麼想、這麼感覺，在角色對話的過程中，我們發現對孩子而言，故事只能有一個結局嗎？其實是有著多種可能的開放式結局。

就如孩子討論、對話著戲劇中的衝突情境（獅子、大象打擾到熊的橋段），我們才真正聽到、理解到孩子們對於衝突有不同的反應模式及看待觀點，有孩子在角色對話中說出：沒關係，我原諒你、你們下次不要再這樣，不然我會再生氣、而也有孩子真實直白地說：你們（獅子、大象）以後不要再來這個洞…。孩子面對衝突時，不同的反應發展出不一樣的故事結局，但聽著這些不同故事發展與結局的我們，實發現各樣的故事結局在我們心裡激起了些什麼，在迴響著迴響著……，而這或許能再說一個故事或更多個故事了。