

走入時光甬道—— 戲劇詮釋於博物館小志工導覽 培訓之應用

■ 張懷介

近年來博物館教育活動屢屢嘗試以更親民的方式，使觀眾走入博物館，其中戲劇詮釋是一項廣受歡迎的形式。自 1970 年代起，美國、加拿大、法國、英國博物館便開始運用戲劇表演作為教育活動；國立故宮博物院（以下簡稱故宮）90 年代出現的大型、專業戲劇演出；與傳統戲曲結合、定目演出的「故宮新韻」，乃至為兒童觀眾量身打造的戲劇表演，均顯示博物館企圖跨出傳統領域，對大眾展現博物館文物價值與能量。2018 年故宮創意戲劇導覽小志工培訓便是首次藉由戲劇導覽的模式，進行寒假小志工培訓。本文由課程規畫、訓練方法、光影戲演出成效到人員參與等層面，探討戲劇詮釋應用於小志工導覽培訓的過程，並闡述戲劇詮釋的確能夠透過表演者，引領觀眾進入博物館文物歷史氛圍的時光甬道，建立深植人心、獨一無二的博物館參觀經驗。

博物館戲劇詮釋

自 1970 年代開始，美國、法國博物館便引進戲劇來作為博物館的詮釋媒介。博物館與戲劇是如何產生關聯的？此二者最大交集便是它們都需要觀眾的參與。各地博物館戲劇詮釋案例包括在教育活動中融入戲劇角色的扮演，如：1972 年的美國史密森國家肖像畫廊（Smithsonian National Portrait Gallery）「布朗先生的審判」活動，重現廢除奴隸制度的相關審判案例；¹ 明尼蘇達科學博物館（Science Museum of Minnesota）偶戲表演讓觀眾看見考古挖掘者對博物館發展史的重要地位；² 1988 年加拿大文明博物館（Canadian Museum of Civilisation）甚至將戲劇團隊納入

博物館組織。³ 法國的捷曼劇團（Compagnie Alain Germain）有多次與博物館合作經驗，包括 1979 年在國立自然史博物館（Muséum national d'Histoire naturelle）演出科學劇、1992 年在國立工藝博物館（Conservatoire national des Arts et Métiers）以展品為背景，演出「自由女神」；⁴ 帝戎博物館（Muséum de Dijon）發展「祖母說故事」教育活動。⁵ 90 年代英國一項博物館調查更顯示，佔 33.2% 的英國博物館教育活動融入戲劇，並呈現逐年成長的趨勢。⁶

博物館傳統詮釋方式包括：文字、圖像、影片、人員導覽解說、語音導覽、演講、研習活動等。大多數觀眾在進入博物館參觀之

前，通常沒有做什麼準備，他們被動地接收博物館策展、教育人員為他們所準備的所有資訊。雖然導覽人員扮演與學校老師類似的角色，但博物館也提供了豐富的物件，輔以現代科技展示技術，對觀眾進行視覺、聽覺刺激解說，較之學校課堂更勝一籌。此外，人員導覽解說有其不可被取代的功能。當人們進入博物館之後，習慣透過導覽人員引導他們認識展覽。博物館導覽有時「不僅是傳輸『內行人』的專家知識與觀點，甚至引導人們用自己的感官直覺或觀點擁抱展品的生命意義」。⁷

基於觀眾對於感知的渴求，當戲劇詮釋進入博物館場域，其互動性較之人員導覽更加吸引觀眾。戲劇比起博物館更貼近一般人

生活，例如：說人表達方式誇張得像在演戲，「戲如人生，人生如戲」更是相當生活化的形容詞。比起上一世紀甫發明電視、電影的年代，戲劇更深入二十一世紀人們的生活。年輕族群被稱為網路原生代，自幼便被各類3C產品所圍繞，對於網路媒體的使用更是比起年長者更加熟練且頻繁。他們操作影音媒體，在各種社交網路上進行直播，扮演不同角色，也開拓了新的經濟模式。這些現象說明人類對於與他人溝通、互動的渴求。雖然博物館提供人員導覽是一種常態，導覽人員以生動的語言、自然的表情，向觀眾傳達知識。但新時代網路多元化媒體的觀眾不再滿足於宛如課堂授課的傳統式導覽，他們渴望在現場獲得鮮活的體驗。在戲劇詮釋活動中，

圖1 | 唐 唐人 宮樂圖 軸 國立故宮博物院藏

觀眾可以參與互動，博物館也開放文物的詮釋權，讓觀眾在參與活動的過程中去建構屬於自己的博物館學習經驗，並提升感官覺察（Sensory Awareness）的能力。⁸

故宮戲劇詮釋活動

故宮對於運用戲劇形式作為推廣活動由來已久。2007年故宮周末夜活動開始以來，即曾推出多場戲劇演出。雖然此類戲劇演出獨立於博物館文物展覽之外，但在博物館進行高水準的戲劇演出活動，意味著博物館活動走向多元化階段，企圖以此類活動吸引新

觀眾進入博物館場域。

另一種較為複雜的博物館戲劇詮釋便是將博物館文物與演出內容結合。「故宮新韻」是故宮常態戲劇表演活動的一項嘗試，被定位為「文物與傳統戲曲結合的跨界創新活動」，⁹自2009年至2013年每週三下午定期演出京劇、崑曲等傳統戲曲，劇碼均與當期展覽主題與故宮文物相關。首演節目為2009年7月8日至9月23日期間，由蘭庭崑劇團演出崑曲《長生殿》，以故宮院藏唐代文物，包括：〈明皇幸蜀圖〉、唐人〈宮樂圖〉（圖1）、〈千秋鏡〉（圖2）、〈瑞花龍鳳葵花鏡〉

圖2 | 唐 千秋鏡 國立故宮博物院藏

圖3 | 唐 瑞花龍鳳葵鏡 國立故宮博物院藏

（圖3）為舞臺美術設計的元素。其中舞臺布幕以〈唐人宮樂圖〉為底圖，呈現宮女宴飲、奏樂自娛的悠閒畫面，以及經過設計轉化，故宮所藏唐代銅鏡上的龍、鳳則分別在舞臺左右兩側遙遙對望，微妙地象徵唐明皇與楊貴妃淒美曲折的愛情故事。（圖4）¹⁰「故宮新韻」其他演出劇目還包括配合端午節慶演出〈白蛇傳〉（國光劇團，2011年）、為延伸「滿庭芳——歷代花卉名品特展」展出效益的〈牡丹亭〉（臺北崑曲研習社，2011年）、將故宮文物如：〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉與歷史典故融入劇本，演出傳統相聲〈又一村——瓦舍多寶閣〉（相聲瓦舍，2013年）。

2011年故宮舉辦年度大展「康熙大帝與太陽王路易十四——中法文化藝術的交會特

圖4 崑曲〈長生殿〉舞臺左、右側布幔 朱惠良攝 王志萍創意設計

圖5 「大藝術、小偵探」——2016年兒童學藝中心配合「公主雅集——蒙元皇室與書畫鑑藏文化特展」進行志工爸媽說故事活動 教育展資處提供

展」，更委託當代傳奇劇場製作〈康熙與路易十四〉大型歌劇，該劇結合京劇與西洋歌劇，使得在現實世界未曾謀面、東西方兩位帝王同時出現在舞臺之上。

除了上述大型戲劇演出活動之外，故宮亦聘請專業戲劇老師向導覽志工傳授導覽技巧、小劇場演出活動設計等課程後，於兒童學藝中心舉行志工爸媽說故事等戲劇詮釋活動。（圖5）同時也委託劇團配合特展主題，設計兒童劇演出，如：2010年「文藝紹興——南宋藝術與文化特展」展出期間，由台原偶戲團演出「一個很特別的日子」光影戲；2011年配合「精彩一百——國寶總動員

特展」，由牛古演劇團演出「那夜，在故宮遇見乾隆皇」；2017年配合「神筆丹青——郎世寧來華三百年特展」，與九歌兒童劇團合作演出「那一年，我在皇帝身邊畫畫的日子」。

2018年故宮創意戲劇導覽小志工培訓

故宮自2009年寒假起，為提供年輕觀眾也有參與博物館志願服務機會，開始於每年寒假期定期招募小志工進行導覽培訓。以為期三天的訓練課程，進行導覽技巧與文物知識相關授課，小志工於培訓後，進行二十小時的服務，工作內容為在為學齡兒童設計的兒

圖6 | 高友怡、邱米溱兩位老師指導小朋友如何畫出自己頭形，製作表演道具。 作者攝

童學藝中心擔任解說及協助觀眾操作教具。因招募對象為小學五、六年級學生，若無其他工作人員協助，當他們獨自面對觀眾時，往往羞於主動開口對參觀觀眾表示要為其解說或作協助。

課程規劃設計、培訓過程

2018年小志工培訓課程首度嘗試以戲劇訓練的方式，進行創意戲劇導覽培訓。導覽主題為本院春節期間展出的「燈輝綺節——花燈節慶圖特展」展品，課程內容包括：展覽內容相關知識、導覽與表演技巧、以戲劇導覽呈現另類而創新的導覽模式。

展覽知識課程由擅長書畫的志工詹于佳老師，以生動活潑的方式介紹「燈輝綺節——節慶花燈圖特展」展品，喚起小朋友對於年

節習俗的回憶，例如：圍爐、守歲、領紅包、拜年、逛花燈，看看這些時至今日仍活躍在現代人生活的年節習俗，如何被呈現在古代畫作上。「尋找說故事的人——故宮導覽員現身說法」屬導覽技巧課程，志工吳明秋老師以故宮明星文物，如：〈翠玉白菜〉、唐代〈灰陶加彩仕女俑〉、〈霽青描金游魚轉心瓶〉為例，告訴小朋友們應該如何說故事。其中介紹〈玉鯨魚花插〉的開場白便是：「吉祥紋樣和人們祈求幸福的希望是緊密相連的，因此它的生命力非常旺盛，不僅世代相傳，表現手法亦多采多姿。」開宗明義地點出鯨魚是一種吉祥紋樣，並且與人們祈求幸福的希望相關，接下來便可引出「獨佔鯨頭」這個祈求金榜題名的普世願望。這兩堂課程與往年的訓練方式不同之處在於，告訴小志工

課程目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增進導覽過程的創意性。 2. 突破制式導覽模式，創造多元可能性。
前置訓練	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過肢體訓練，加強小志工們在眾人面前的穩健臺風。 2. 透過聲音訓練，在導覽時聲音抑揚頓挫的運用，讓解說內容也可以如說故事一般有高低起伏的過程。
表現形式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以光影偶戲呈現更多元且創新的導覽模式。 2. 以舞臺搭配光影戲與偶戲形式，讓導覽過程宛如看一場表演。 3. 以故宮「燈輝綺節——花燈節慶圖特展」展覽三大主題：「年節年俗」、「燈輝綺節」、「花燈迎春」為故事主軸，分組進行表演式的創意劇場導覽。

原來博物館導覽也能以說故事方式來進行，並且帶領他們在認識文物同時，也與自己的生活進行對照，引發共鳴。經過此一轉化過程，帶領小朋友穿越時空，將古今生活相互連結，使得他們在面對博物館藏品時不再感覺陌生。

第二階段則是引入戲劇專業人才的表演訓練課程，邀請在偶戲與光影戲發展多年、獲得肯定的「飛人集社」劇團師資——高友怡、邱米湊兩位老師，進行光影戲基礎操作技巧與原理、肢體表演、表情與聲音訓練、搭配設計故事架構等課程。

一場戲劇演出牽涉到舞臺設計、燈光、音樂、道具製作種種繁雜的程序（圖6），此次除了由小志工擔任前臺說書人、光影戲演員，乃至後臺的投影操作之外，其他幕後製作細節則須借重兩位老師進行演出流程設計，訂定各段演出框架，再經過全體人員反覆彩排，最後於元宵節當週完成演出。戲劇部分的課程設計方向如表一。

進行肢體訓練課程時，工作人員將教室

圖7 | 小志工於戲劇肢體訓練時所展現的活力 作者攝

內的桌椅挪開後成為練習場地，老師帶領小朋友盡情做出各種情境的動作（圖7），此時在前半段正規課程時端坐不動的小朋友們頓時判若兩人。兩位老師擁有豐富帶領小朋友戲劇課程經驗，她們首先示範臉部肌肉應如何像橡皮般任意變化，表現出各式喜怒哀樂的情緒，啟動小朋友內在潛藏表演慾。接著

圖8 | 小朋友觀察自己的影子，做出各種誇張動作的光影效果。 作者攝

圖9 | 由小志工親自撰寫腳本、擔任說書人。 教育展資處提供

圖10 | 表演組戴上頭套做出各種動作 教育展資處提供

教室立刻變身為小劇場，各個個性不一、或外向、或內向的小朋友逐漸像盛開的花朵，綻放出不同美麗的姿態。（圖8）

從彩排到上場演出

高友怡老師與邱米濤老師擁有多多年小朋友戲劇夏令營規畫與授課經驗，在他們風趣

圖11 | 小志工賣力地操作花燈 教育展資處提供

圖12 2018小志工操作投影片，演出過年燒火盆習俗。教育展覽處提供

又不失嚴謹的訓練之下，將小志工由一開始有如一盤散沙，到表演前上緊發條後的充分準備狀態，這幾乎是一場連大人都很難達成的「不可能任務」。一共三節表演節目中，各組小志工分工合作，分成說書組、表演組、光影操作組。說書人是整個表演的靈魂

與帶領者（圖9），表演者是骨幹（圖10、11），而透過投影機進行光影操作是操縱整個演出成敗關鍵所在。在邱米漆老師的引導與協助之下，小志工依據老師事前編排的分場操作表，操作光影片、剪影，在白幕上投射出各種圖片和特效。（圖12）高友怡老師是演出總導演，將每位小志工的肢體調整到最佳狀態。由於並非每個人都是天生的表演者，有人生性羞赧、不善表達，有人則渾身充滿表演細胞，一舉一動都能吸引眾人目光。將各種性格、天份不同的小朋友集中在一起，共同合作演出一齣戲，且融合認識故宮展覽文物、年節習俗主題，使得這一場演出意義非凡。

在演出時創造了與作品關聯的時空情境，將觀眾帶入以下場景，例如：過年燒火盆（圖

圖13 清 張鎬 繪高宗御題范成大燒火盆行軸局部 國立故宮博物院藏

圖14 | 小志工於表演時對著臺下觀眾叫賣有沒有人要買癡呆 教育展資處提供

圖15 | 清 曹夔音 繪高宗御筆范成大賣癡獸詞 軸 局部 國立故宮博物院藏

圖16 志工老師指導小志工熟悉故宮畫作 作者攝

13)、寫春聯、提花燈、玩綵球。其中一組小志工在演出「賣癡獸(呆)」習俗時，從舞臺走入觀眾席，對著觀眾兜售：「有沒有人要不要買癡呆？」(圖14)重現江南一帶長輩在過年時，買下癡呆讓小孩變聰明的習俗。(圖15)臺下觀眾也配合著小志工的表演，有人佯裝拒絕，有人表示願意掏錢購買。

小志工在短短數天培訓之後，經過彩排，最後完成精彩演出，除了戲劇專業老師的全力投入之外，擔任輔導的各班帶班老師亦功不可沒。他們均是故宮資深導覽志工，受過導覽專業訓練，對於培育下一代志工幼苗充滿熱誠。他們不僅在培訓過程全程參與，並

將博物館導覽專業技巧傾囊相授。(圖16)身兼老師、保姆、媽媽、甚至是奶奶一般多樣角色，讓小志工克服心理障礙，最後成功地站上舞臺盡情發揮。(圖17)

博物館不應是遠離觀眾生活經驗的殿堂，戲劇詮釋有如一條穿越時空的甬道，當觀眾隨著表演者進入甬道，回溯作品所在的歷史情境，欣賞作品並參與其中。(圖18)而此次培訓對象的小志工本身也是這項活動的最大受益者。他們原來對博物館展品一無所知，為了演出光影戲，歷經撰寫展品介紹、說書人臺詞、練習表演、加強表達能力等過程，深化對於展品的認識。小朋友從一開始不適

圖17 | 志工老師與小志工、家長於演出後合影。 教育展資處提供

應陌生環境，肢體動作不協調、或口語表達不流暢的種種狀況，到最後彼此通力合作，完成一場光影戲表演，此一學習過程，較之往年僅在背誦文字資料後，直接進行導覽，效果更加深刻，表現也更為生動自然。

如同小志工呂英綺於光影戲表演後表示：我非常期待能參加這個活動。一開始很緊張，我對故宮古畫、還有機器都是完全沒有概念的。看到嘿嘿老師、笑咪咪老師¹²就鬆了一口氣，因為她們把光影戲每個細節都教給我們。我們學習把黑黑的紙慢慢地掀開，還要先凹出一個凹槽，然後再慢慢蓋起來，

還有片子也要放反的。¹³有時候要去拉片子上的機關，手又不能穿幫，覺得實在很有趣，我還蠻喜歡光影戲的。活動剛開始時志工老師帶我們去看「燈輝綺節展」的作品，我最喜歡〈日月合璧五星聯珠圖〉，主要是描繪官員要去跟皇帝拜年時發生的天文奇象，裡面有古代的人在賣小玩具，我最喜歡玻璃喇叭。這次我最感謝老師教我們光影戲還有故宮的古畫。

負責帶班輔導小志工的林毓秀老師也說：這次經驗對我們這些志工來說也是全新的體驗。這些小朋友太厲害了，不

圖18 | 表演結束後觀眾到舞臺前觀察光影戲操作細節 教育展資處提供

僅IQ高、EQ也高，他們彼此會互相提醒，幫助對方，看這裡或那裡要加點什麼。他們的表現令人刮目相看，相信爸爸媽媽們一定也都看到了他們在參加過這個活動之後的明顯成長與變化。

經由此次創意戲劇導覽小志工培訓，我們發現戲劇詮釋不僅適合做為針對小朋友設計的博物館教育活動，透過專業人才投入，設計規劃完善的演出，小朋友不僅在博物館能學習到文物知識、表演技巧、道具製作、撰寫對白文稿等技巧，還有融合同儕溝通、團隊合作、培養抗壓性、激發個人表演潛能各項難能可貴的經驗，故宮也藉此活動播下博物館志願服務的

種子，開發未來潛在忠誠愛好者。

結語

最後於文末歸納進行博物館戲劇詮釋幾項主要動機如下：（一）超越傳統單向的博物館導覽模式，引發觀眾對於博物館文物的興趣。（二）對於不熟悉博物館場域的觀眾，運用戲劇詮釋作為吸引觀眾入門的因素。（三）創造立體、有時間跨度的歷史三度空間，表演者與觀眾一起回溯與文物相關的時空，使博物館文物更貼近生活。

戲劇詮釋在博物館的運用仍需注意幾個可能發生的狀況：（一）戲劇詮釋不應脫離博物館文物與展示內容範疇，甚至喧賓奪主。

(二) 博物館戲劇詮釋的目的是希望觀眾更貼近文物，若無法引起觀眾對於博物館文物的興趣，則不是成功的戲劇詮釋。

戲劇活動迷人之處在於每一場演出都是即時而鮮活的呈現，每一次演出都是獨立而全新的創作。臺上演員與臺下觀眾直接面對面，演員每一句臺詞、每一個表情、每一次呼吸在觀眾眼前均一覽無遺。戲劇詮釋若能適度結合博物館展出主題與文物，有如引領觀眾走入時光甬道，也進入展覽所呈現的歷

史氛圍。2018年故宮創意戲劇導覽小志工培訓選擇光影戲作為演出形式，與展覽主題互相呼應，在一年之初眾人歡慶團圓的佳節期間，將故宮古畫轉化而成光影戲場景，喚起觀眾內心共鳴，藉由表演者與觀眾之間相互交流，產生獨一無二又深植人心的博物館參觀經驗。讓我們期待未來出現更多元、超越傳統博物館的詮釋方式，為博物館教育產出更大綜效，並使博物館發揮更為驚人的能量。

作者任職於本院教育展覽處

註釋

1. Tessa Bridal, *Exploring Museum Theatre* (Walnut Creek: AltaMira Press, 2004), 15-16.
2. Bridal, *Exploring Museum Theatre*, 16.
3. Jean-Marc Blais, ed., *Les langages de l'interprétation personnalisée: L'Animation dans les Musées* (Hull, Quebec: Musée canadien des civilisations, 1997), 35.
4. Entretien avec Alain Germain, "Quand le théâtre s'invite au musée," *la Lettre de l'OCIM*, no. 88 (2003): 9-10.
5. Dominique Geoffroy, "Animal Mythique, animal apprivoisé-les différentes animations du Muséum de Dijon," *la Lettre de l'OCIM*, no. 43 (1996): 21.
6. Blais, *Les langages de l'interprétation personnalisée*, 41.
7. 劉婉珍, 《博物館就是劇場》, (臺北: 藝術家出版社, 2007), 頁 35。
8. 陳晞如、吳芷容, 〈創作性戲劇應用於美術館導覽研究〉, 《南藝學報》, 13 期 (2016.12), 頁 81-82。
9. 朱惠良, 〈故宮新韻——文物與戲曲的創意結合〉, 《故宮文物月刊》, 317 期 (2009.8), 頁 122。
10. 朱惠良, 〈故宮新韻——文物與戲曲的創意結合〉, 頁 127。舞臺美術設計的創意發想則是由蘭庭崑劇團的王志萍團長篩選出故宮藏品中適合的文物。
11. (宋) 范成大《賣癡獸詞》: 「除夕更闌人不睡, 厭禳鈍滯迫新歲。小兒呼叫走長街, 云有癡獸招人賣, ……」出自《石湖詩集》, 收入《景印文淵閣四庫全書》, (臺北: 臺灣商務印書館, 1983-1986, 據國立故宮博物院藏乾隆四十七年文淵閣本影印), 冊 1159, 卷 30, 頁 819-820。
12. 嘿嘿是高友怡老師暱稱、笑咪咪是邱米湊老師暱稱, 透過這些有趣的暱稱拉近與小朋友的距離。
13. 光影片經過投影機投射到螢幕上, 放置方向必須左右反放, 觀眾才能看到原圖。