

H

I

高雄灣岸

NSYSU

韌性社區

S

P

社區劇場的銀銀共創
李思嫻、吳亦昕

從過渡到轉型：以創意發展高雄灣岸韌性社區

- 目的：盤點與瞭解三個**都市老舊社區**內較為脆弱的群體和韌性面向，同時透過各種活動加強各社區的**社會資本**，包括社區網絡、信任和合作關係等，以強化三區都市老舊社區的**社區韌性**。
- 方法：透過辦理各種針對場域特性及課題所設計的活動引進**創新思維**，培育、橋接或連結具備開展社區社會資本能力的行動者社群，引發能增進社區整體韌性和永續發展的**共創行動**，協助社區強化內部的互助與支援網絡，以及增進對外連結和合作關係，藉此提高社區的整體韌性和可持續性，再造老舊社區為具創新能力的**韌性社區**。

課題與行動

區	課題	行動
左營區	<ul style="list-style-type: none">環境與人口老化、社區缺乏活力與創新意識舊眷戶遷居國宅形成長者適應問題社區發展缺乏動力	<ul style="list-style-type: none">青銀交流與老人培力（藝同遊樂、合群人系列課程）串聯樂齡社群（共度舊城社區劇場）培力在地組織（建業新村以住代護青年）
舊港區	<ul style="list-style-type: none">社會原子化、建物老舊閒置、災防挑戰社區內部凝聚力不足社區連結網絡薄弱	<ul style="list-style-type: none">梳理老化社區和災後社區生活方式與慣習（高齡友善依存地景、社區手繪地圖工作坊）提升社區防災能力（高齡健康促進、社區願景會議、銀髮防災工作坊、避難包學習單）打破鄰避空間（人安基金會、鹽埕老人站、府北公園）
前草區	<ul style="list-style-type: none">工業轉型衰退、空間破碎、商業萎縮加工產業與在地社區的連結薄弱聚合型社會資本緊密但封閉，青年難以融入	<ul style="list-style-type: none">閒置空間再造及菜市場創新經營（前鎮第二公有市場及銀座街、創創沙龍）開展共創平台與機制（前草踮共職人講堂、前草創創生活節）建立串聯在地產業之教育創新平台（鎮陽食育網絡、興仁國中食創課、前草大教室）

開展促進跨組織及跨社群參與的共創平台與機制，並深入研究與開發鑲嵌於社區網絡背後的人脈資源

區	主要實施對象	地點類型	專案名稱	活動類型	共作/創模式
左營區	區內特定社區內樂齡族群	特定社區內據點	五曲大帝國 (2021, 路東里C據點)	系列課程	青銀、銀銀
			老外逛左營 (2022, 果貿活力屋)	系列課程	青銀
			合群人第一期 (2023, 合群學堂)	系列課程	青銀、銀銀
			合群人第二期 (2024, 合群學堂)	系列課程	青銀、銀銀
	區內不限特定社區之居民	舊左營重要公共空間	左營是個記憶的所在 (2021, 左營圖書館)	社區劇場	青銀
高雄跨(社)區樂齡族群	左營老人活動中心	藝同遊樂 (2022)	系列課程	青銀、銀銀	
		共度舊城 (2023)	社區劇場	銀銀	
舊港區	區內居民	人安基金會、七福商場	社區手繪地圖(2023)	工作坊	青銀、青青
	區內高齡居民	社區大樓、社照據點	防災課程(2023-2024)	焦點團體、課程	青銀
		人安基金會	共創社區樂齡依存地景(2024)	系列課程、焦點團體 參與式課程規劃	青銀
前草區	區內學校青年	學校與在地社區	興仁國中食創課(2023起)	校定彈性課程	青銀
		前二市場	前草大教室(2023)	成果展	青銀
	區內社會青年	前二市場	青年市場創業(2022起)	經發局計畫	青銀
			創創沙龍(2023起)	不定期主題對談	青青
	區內社區發展協會	社照據點與在地社區	鎮陽共好食育萌芽行動 (2022)	文化局計畫：講座、	青銀
			鎮陽共好食育推進計畫(2023)	社區劇場、繪本課程	銀銀
跨區跨世代跨組織	社區公共空間	前草踹共職人講堂(2020起)	春秋兩季系列講座	青銀	
		前草創創生活節(2020起)	一年一度區特色活動	青銀	

社區劇場作為打開都市型社區的實踐方法

- 作為都市文化空間的劇場，是都市文化與勞動的實踐，並且以特定方式將人們聚在現場、一起分享，提供人們用展演影響都市生活的機會。
- 劇場必定是共創的，且公演的當下會形成演員與觀眾在同一時空中共享同一情境(context)的關係，具備高度社會性。
- 台灣社造政策脈絡下作為方法的「社區劇場」：透過戲劇的討論、排練、創作、展演的過程，提供社區內外、不同社群的人們針對公共議題彼此深度對話、協商進而共創的契機。
- 大學專業團隊操作社區劇場實踐的探問與被探問：如何在社會實踐取向與藝術實踐取向之間找到平衡？誰、為何、如何再現哪些歷史/故事/情境/議題？共創過程中參與居民、主事者和專業藝術家的主導權與話語權的取捨分配？如何評估整個過程的效益？

左營區社區劇場實踐一

劇場集創裡的銀銀共創：《共度舊城—咱的社區、咱的夢》

動機

- 鼓勵老舊社區的居民檢視自身環境與日常生活狀況，從而喚醒「適老、宜居」的社區意識。
- 倡議居民發聲，在共作活動中理解彼此需求，提出個人與群體社區願景，產生與環境共融（共榮）的適應力及改善主動力，藉此強化社區韌性。

社區劇場作為方法

- 探尋個人於社區裡的過往經驗與群體記憶，為現今狀況與未來願景提供情境詮釋與述說脈絡。
- 蒐集參與者（目標：樂齡人士）對高齡社區之生活現況與宜居願景之描述，想法，與改善意見。
- 透過群體共作完成上述探尋蒐集，再以戲劇形式轉譯為新文本，引發參與者共鳴反思，對社區產生新的關注。

➡ 「集創」與轉譯：文字（劇本）、戲劇（表演）、劇場（燈光舞台+服化道）

- 藉此集創過程串聯不同社群，擴大社群網絡，促進彼此交流。

行動設計

- 地點：左營老人活動中心
- 參與者設定：重要鐵三角—本團隊、社區居民(學員)、協力者

計畫團隊

- 主軸界定：左營社區的困境與宜居想像
- 串聯學員社群與協力者

學員

- 過往招募經驗：
 - 果貿媽媽劇場 (2019)
 - 左營是個記憶的所在 (2021)：青銀世代在排練中有令人感動的交流。
- 本次結果：
 - ▲ 目標：大高雄跨區/跨社區之樂齡族群(55歲以上)。
 - ▲ 透過有跨區學員基礎之老人活動中心，以及左營圖書館鏈結至「說故事媽媽」志工社群，一週內報名人數爆滿至65位。
 - ▲ 入選 26 位，完成演出共 24 位，含兩位男性學員。大部分的學員均與舊左營有淵源

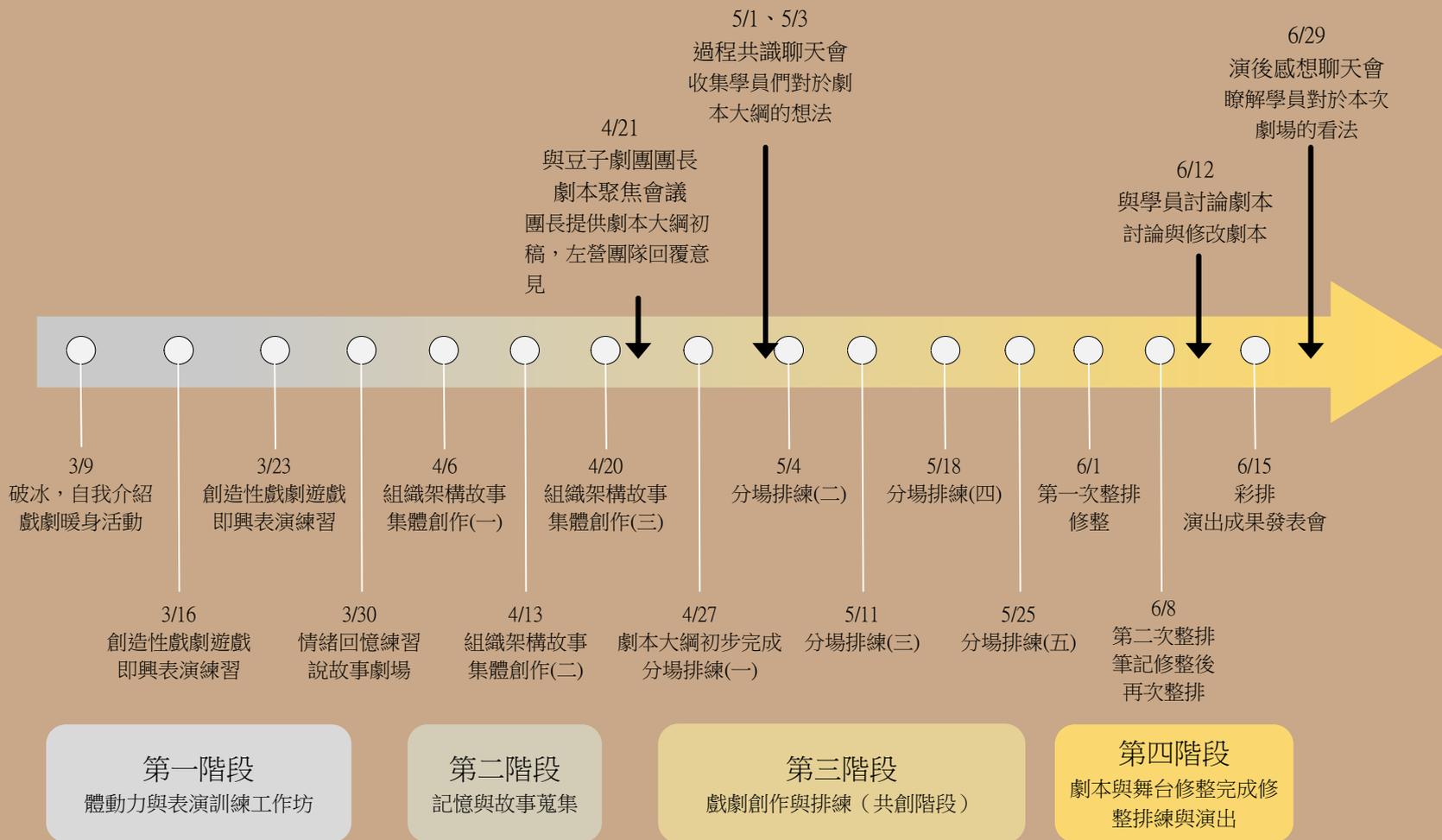
協力者

- 邀請具有地緣關係、有指導素人表演，和戲劇轉譯公共議題為社區宣導之經驗者。

渡左營團隊行動

社區劇場課程規劃

執行結果

故事簡述

銀銀共創目的性之體現

- 增加長者休閒活動類型，提升互動機會，促進多元參與。
- 成為網絡節點，拓展人際關係。
- 有能長者藉由活動幫助其他長者，感受自我價值。

月秀

林忍

鳳雀

菁如

惠芬

嫵雲

集創到轉譯間的成效與問題

劇場效果

劇本集創與戲劇表演

跨區銀銀共創的社區劇場反思

- 透過網絡連結引來許多有才樂齡人士，能彼此補位、角色轉換，互相協助，展現銀銀共創的潛力。
- 但在有限時間內，既要透過集創流程來倡議居民發聲，同時提供個體的表演學習，則未必能滿足所有人的需求。
- 須思考學員主體性與參與意圖差異性。

前草區社區劇場實踐－ 公共性、藝術性與娛樂性的拉扯和調解

- 緣起：前鎮草衙我家的事(2019，衛武營)
- 本事：前草三代人的故事，他們如何在城市中安家並賦予其所居住地點以意義。
- 隱密的符號：過去的白色恐怖、現在的太陽花/雨傘運動、未來智慧科技發達下遭受工傷卻仍沒錢做手術的勞工
- 觀眾回饋：
「你們的前鎮，讓我看得很不忍。」
「這些國中生真的知道他們在演甚麼嗎!？」
「我們也想要演這樣好看的戲!」

鎮陽社區發展協會

- 會員眾多、志工團龐大、服務範圍擴及19里的大型社區發展協會。
- 1995年成立，辦公室位於銀座街。
- 社區照護關懷據點設置在前鎮國小，主要辦理千歲小學堂的動靜態課程，以及社區共餐和送餐。近期在銀座街的巷弄長照站即將開幕。
- 志工團組成的表演團體相當活躍，頻繁代表前鎮區參與各種活動。
- 核心志工才能參與社區劇場，與本團隊合作前，已獲文化局社造點計畫補助製作五部社區劇場。
- 2021年至2023年與前草團隊合作至三部戲。
- 共創模式：理事長定調主題、前草團隊提供田調和構想、劇場老師帶領劇本共創與演出設計、大學團隊居中協助及協調。
- 每年七月至十月，每周四下午三點至五點排練。

2020 《褪色銀座街》 vs. 《十月銀座街》

阿香和阿鳳是屏東鄉下一起長大的好朋友，阿香為了家庭嫁給老兵，阿鳳則到高雄學美容而各奔東西。之後因緣際會重逢在前鎮銀座街，並都找到屬於自己的幸福人生，約定在銀座街互相扶持。

回想銀座街盛況 vs. 再現銀座街盛況
演員即興演出 vs. 人與空間的即興關係
興仁公園舞台 vs. 外地人在銀座街演出

秋紋和水艷這對情敵，在失去共同所愛的男人後，一起相互扶持撫養孩子。水艷的兒子高雄與其妻淑卿對學校教育有不同看法，他們的女兒芝米仔也無法適應學校各種規定，想要逃離到外太空，又捨不得離開銀座街。

打開銀座街、建立信任關係、凝聚姊妹情誼。但劇場老師不滿足…

2021 《慈母淚痕》 與2022 《相會前鎮港》

一位長期蒙受家庭暴力對待的女性，在遭逢兒子失蹤、丈夫過世後，透過在銀髮農園耕作而逐漸療癒、找回自己，進而投入社區事務、參與社區劇場，成為社區明星，與過去和解。

➡ 從懷鄉懷舊、少女圓夢，到接近在地日常現實，故事線也從個人生命故事朝向在地更廣泛的關懷。大學團隊、劇場老師和志工媽媽們之間形成默契，取得平衡。但「文化局委員說沒有公共性。」

前鎮的滋味就是上鮮的海味，加上大家傳承家己故鄉的滋味，變成予每一個前鎮家庭安心和懷念的在地好口味。恁講對否？

2023 《前鎮蜆菜市》

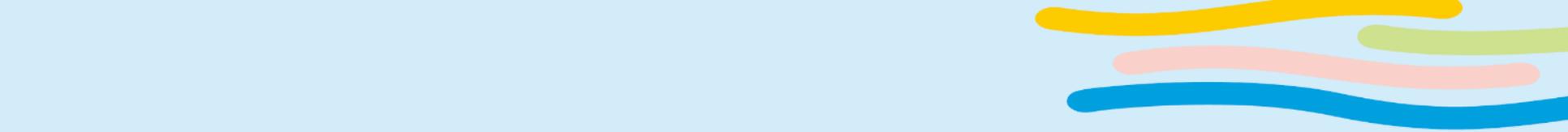
這條街充滿了古早味，也充滿了我們每個前鎮人的回憶，雖然這條街已經沒有以前的繁華，雖然年輕人都搬出去，留下一群老人住在這裡，但是，人生70才剛開始，我們決定要老得很年輕，老得有活力，因為我都吃前鎮三寶！現在就邀請大家跟我們一起享用前鎮三寶～魷魚、鮪魚、還有秋刀魚。

- 終於把鎮陽社區劇場拉到銀座街。
- 當劇場在社區裡的生活空間搬演，熟面孔化身演員粉墨登場時，由於素人演員和觀眾之間包含著演出之外的關係，形成既陌生又親密的關係，以非日常的形式提供重新審視日常的機會。
- 然而，參與者對於前草團隊試圖透過社區劇場「持續打開社區與促使社區接納異質外部」逐漸感到疲累：「我只想要美美的上台就好」
- 劇場走向公式化與類型化，亦令人不安。

反思

- 社區劇場對「打開社區」與「凝聚內部情感」的效益強大，但也是耗時、資源密集且不穩定的方式。尤其當劇場的目標超出了純粹的表演和娛樂，涉及更深層次的社會和文化使命時，可能讓參與者感到壓力。
- 對志工媽媽們而言，參與社區劇場是一種榮耀，同時也尋求「被肯定、被接受」的安心感。即使知道故事是取材於自身身邊的姊妹，參與者仍傾向扮演一個類型化的虛構人物，而非真正同理或代入角色之中。
- 前草團隊致力於營造出一個允許即興、包容且調解各種美學與政治衝突的社區劇場共創空間，但這需要付出巨大的溝通成本。隨著時間推移，當參與者也感受到負擔並選擇中斷共創之路，我們不禁自我質疑：「這些投入值得嗎？」
「這樣的實踐或研究真的具有共創性嗎？」
- 帶著問號持續思索中。

感謝聆聽！