

大學的社區藝術參與： 以大鳥部落為例

國立臺東大學人社實踐計畫團隊

報告人 李晏佐

綱要

藝術介入社區的不同構想 / 嘗試

大學的社區藝術參與：以東大團隊在大鳥部落為例

結語

1-1. 藝術可能這樣介入...

《太平洋的呼喚、相約南迴》

《1314號的藍》

南迴藝術季創作 部落抱怨看不懂

- 2021年南迴藝術季展出14組藝術家團就是一個鐵架子，創隊連結在地人文的共同創作，但1件坐落在大武鄉大鳥部落海邊的黑色鐵製藝術品，卻讓族人看得霧煞煞。大鳥村長潘王順表示，**作者到底想表達什麼意義，在地人都不了解**。（自由時報）

藝術觀光效益有限

公所嘆沒錢沒人

- 台東縣南迴藝術季已奠定品牌，每年邀請藝術家創作，透過巨大的地景藝術，讓南迴之路閃耀出不同的光芒，也帶動地方觀光發展。地方觀察，南迴藝術季作品分散在4鄉鎮，吸引人潮慕名而來，停留時間卻很短暫，**大多拍完照即離開，觀光效益有限**。（聯合報）

1-2. 藝術也可以這樣介入

- 瀨戶內國際藝術祭（引田地區）
- 強調長期跟居民對話：「嘗試從無限貼近日常生活的面向來著手。與其在一開始就擬定出一套完整而僵化的計劃，不如透過溝通和討論，不斷隨著現實狀況調整。」（香川大學柴田悠基教授分享）

1-3. 介入？參與？交往？

- 藝術並不遠離社會（如殿堂藝術）、並不追求奇景。
- 藝術即是社會生活的一部分，展現在：**以創新感官形式鬆動社會舊慣，並引發不一樣的人際互動之時。**

1-4. 可能效果

(曾旭正 · 2012)

- (1)吸引民眾參與公共活動
- (2)以軟性的方式凸顯敏感的公共議題
- (3)以創新感官方式豐富人的生活體驗
- (4)引導社區看見不同的自己
- (5)引發人們相互合作與討論
- (6)超越重複且慣性的日常生活
- (7)刺激人們提升製作技術
- (8)增強社區認同感

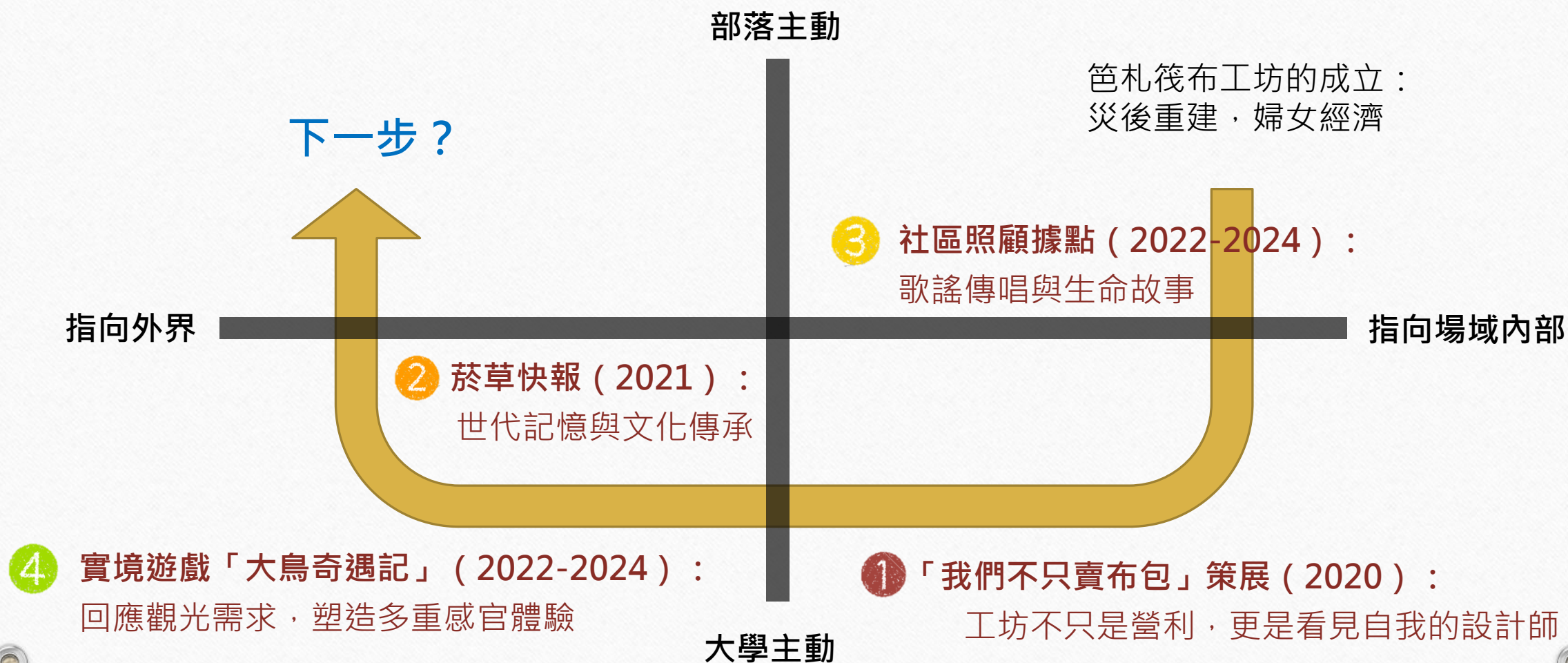
地方發展 × 觀光 × 藝術

「沒有亮點就不要做觀光」！？

2-1. 藝術介入的不同向度與實踐歷程

2-2. 場域

大鳥部落，
笹札筏布工坊作為起點

大學被（部落的）藝術介入

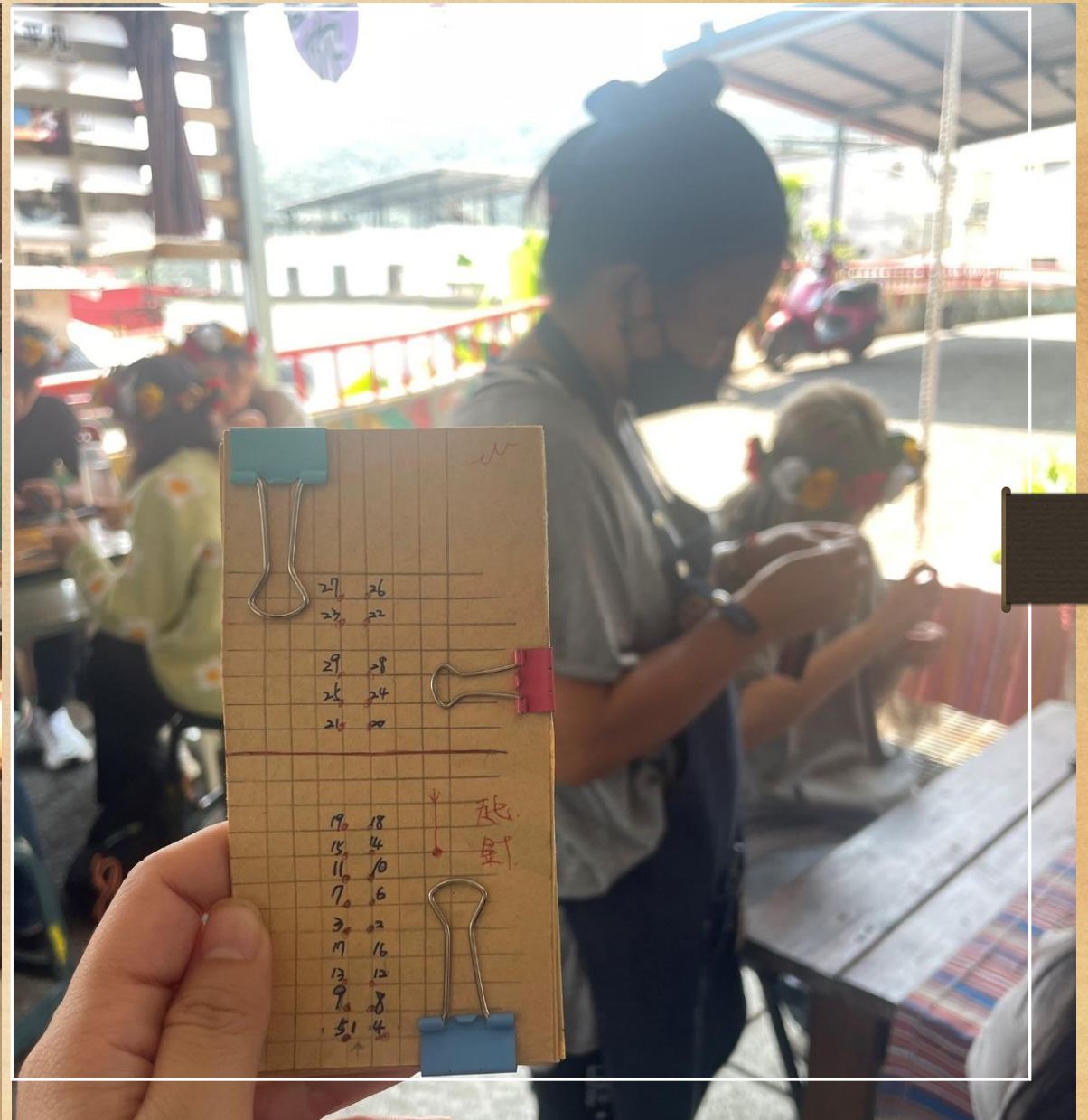

2-3. 藝術行動一：策展

- 合作夥伴：布工坊
- 行動目標：指向部落內部，既讓大學向部落學習，也讓部落人看見自己人
- 行動成果：主題策展、工藝體驗的推廣[引導部落看見不同的自己；刺激製作技術提升]

2-4. 藝術行動二：文字與影像

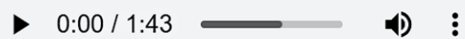
- 合作夥伴：場域關係網絡從中年到青年
- 行動目標：指向部落外部，傳承世代記憶，也協助在地青年向外推廣植物文化
- 行動成果：菸草色票、〈臨海的pacavalj〉菸草快報與影像紀錄[以創新感官方式豐富人的生活體驗]

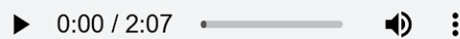
人物故事-童心 / 同心

點播音訊之後，按下標題，
可搭配文字閱讀唷！

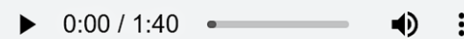
人物故事-思念

點播音訊之後，按下標題，
可搭配文字閱讀唷！

人物故事-傳統醫療

點播音訊之後，按下標題，
可搭配文字閱讀唷！

2-5. 藝術行動三：歌謠繪本

- 合作夥伴：拓展到高齡者，大鳥社區老人關懷據點
- 行動目標：指向部落內部，整理歌謠、連結生命故事、促進老幼共學
- 行動成果：《Senay nua se pacavalj——屬於大鳥的歌》[引發人們相互合作與討論；提升部落認同感]

senay nua se pacaualj

屬於大鳥的歌

pulju (孤雛淚)

ai ai yanga neka ti kama lja
唉啲 唉啲 我們沒有爸爸了
ai ai yanga neka ti kina lja
唉啲 唉啲 我們沒有媽媽了
ai ai yanga saku kaka
唉啲 唉啲 我的弟 / 妹啊
kisan kuli kisan penitau
我要帶著鋤頭去工作
ita qadau drusa puluq
一天 20 元的工資
uri vaik anga ken pakan ta ku kaka
養活我的弟妹

小學畢業後，我沒有繼續讀書，踏上了往山上的道路。
家裡有許多事要幫忙，替小米除草、割香茅，或是採草藥賣錢。
偶爾會去打工，一天薪水有二十塊錢。
工作結束還要趕回家照顧弟妹妹。
其實，我好想上學。

2-6. 藝術行動四：實境遊戲

- 合作夥伴：布工坊、大鳥部落青年文化工作站
- 行動目標：指向部落外部，想發展觀光卻不得要領；現有人手不足；各地遊程內容類似
- 行動成果：多重感官體驗的實境遊戲。探索南迴部落觀光新「亮點」[以創新感官方式豐富人的生活體驗；引發人們相互合作與討論]

結合在地文史，透過實境遊戲展現
大鳥部落歷經災後重建、展現韌性的在地精神，
並且思考人如何與自然和諧共處

聽覺：

人與歌謠記憶

想像力：

人與自然災害

視覺：

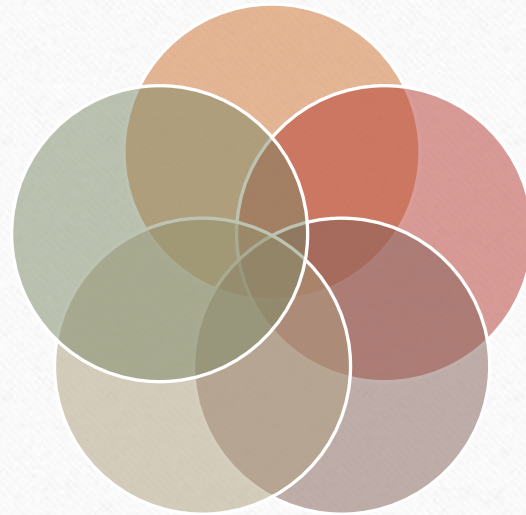
人與他群文化

嗅覺：

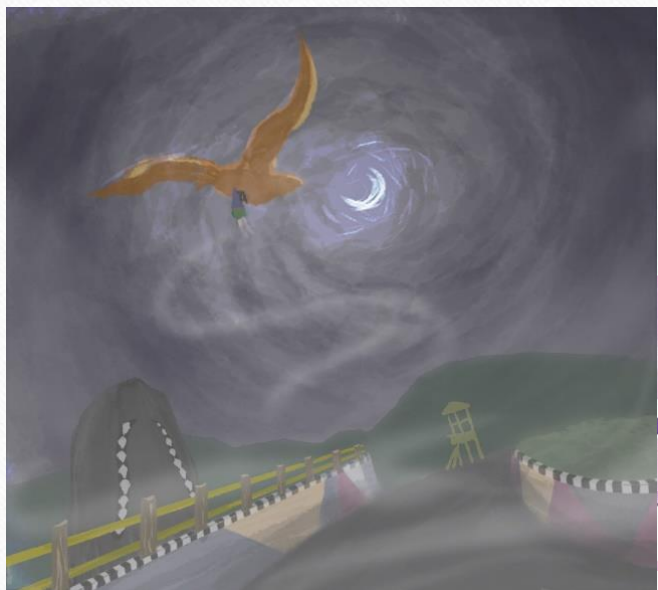
人與周遭植物

觸覺：

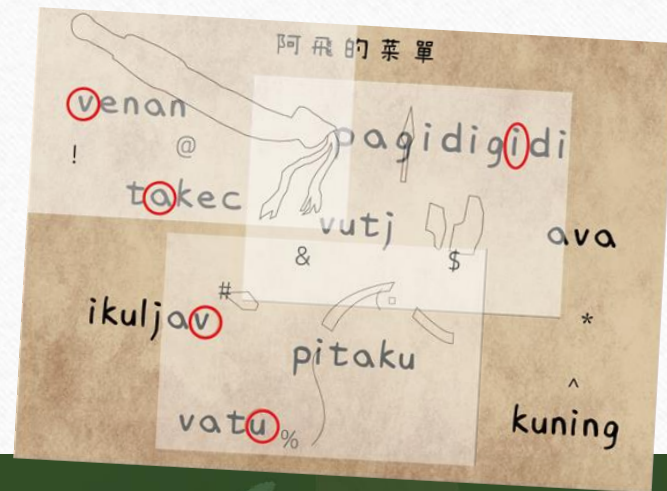
人與手藝產業

	333	6	111	6	321	335	3.2	
▲		ri		ri	aya	pita	ku	
●		kur	kur	kur	kur	aya	va	cuk
◆		ljan	ljan	ljan	ljan	aya	vi	yal
	13	65	321	6	221	66	6	-
▲		ui	teme	ljaha	nga	gaca	lja	nga
●			anga	gadaw	seke	zu	a	nga
◆		ui	masum	—a	nga		u	nga
	6	61	61	332	3	53	56	6
▲		temgate-ga	a		gaca	lja	nga	
●		qi	vugi	vu	a	va	cuk	
◆		se	mawsa	—ua	vi	yal		nga
	65	32	1	6	2	21	66	6
▲		ui	padju	i	ten	tua	tjake	nama
●		ui	padju	i	ten	tua	tjaken	cenge
◆		ui	padju	i	ten	tua	tja	

三、夥伴能力

各有基礎能力與進階能力

- 雁陣飛：
  - 【雁之呼喚】使用一張，自由飛上天空，可從無板塊區取回。
  - 【雁陣飛】使用兩張，可飛拍一至二塊無板塊區（包括範圍內），並在降落處翻開一張板塊。
- 蛇阿淨：
  - 【蛇之呼喚】使用一張，感受地震變動，可從無板塊區取回。
  - 【蛇與震動】使用兩張，可在有板塊區一次移動兩格，翻開兩張板塊。
- 狗阿菁：
  - 【犬之呼喚】使用一張，嗅聞山徑氣味，可從無板塊區取回。
  - 【野狗狂追】使用兩張，可在原地直接翻開相鄰一張板塊，或是協助同一列的玩家取回。

一、遊戲設置

- 依照上滑地圖已標示數字空格，任意洗好板塊，數字正面朝上，分別放在第1、2、3區。
- 將天氣卡牌（八張下雨，兩張烏雲）洗好，兩邊面朝上放在旁邊備用。兩隻力塊（藍）、三種動物夥伴方塊（黑、粉、黃）放在一旁備用。
- 請所有玩家共同討論兩隻角色（**起點**與**終點**），兩位人物角色放在左上角的起點，遊戲即可開始。

起點

起點	1	1						
1	1	1	2					
1	2	2	2					
2	2	×	2	2				
2	2	2	2					
2	2	2	2	2	3			
2	3	×	3	3				
			3	3	終點			

遊戲結束：同一回合內抵達終點，找到最終訊息，成功回到部落。山洪暴發而無法脫困。幸好遊戲不是人生，可以從頭再玩一次。

設計團隊的感想

實作過程中，我不斷思考發展觀光，到底是人社計畫的一廂情願？還是場域真的有需要？我們究竟是為了什麼要去擾動一個地方？直到有天在大鳥跟一個長輩聊我的工作，他說：誰不想要留在自己的家鄉？但是為了養家餬口，部落的孩子還是要到外地工作。他很感謝我們，**努力嘗試讓大鳥多一點發展的可能性。**（吳鎮清）

期望在未來參與體驗《大鳥奇遇記》的人們，能真正的「聽」懂深受族人崇拜的祖靈，所帶來的祕密箴言，「看」見部落牆上勇士們勇猛的身影，感知歷史「串」起五顏六色的痕跡，「嗅」聞藏在藥草裡的奧秘，並在最後感受到大鳥部落那團結合作不服輸的堅強生命力。（郭欣茹、王馨彤、李思穎）

玩家的體驗回饋

- **可以不用運用太多人力資源**，較切合大鳥目前青年人口流失，欠缺人力的現狀。
- 遊戲與環境結合，需要觀察環境才可以進行關卡，這讓人可以在遊戲的過程中更加了解當地環境。
- 遊戲**透過不同的媒介**，包含聽覺、視覺與嗅覺接觸部落的傳統文化，非常有趣。
- 我覺得遊戲的設計很引人入勝，一開始可能只是想解關卡，但玩到後來你會**對聚落文化產生興趣**，並了解遊戲內容。
- 比起單純的導覽，**實際體驗遊戲並融入部落文化**，會讓參與者更有吸引力，也會因此印象深刻。
- 走路很好玩；美術道具做得很好；桌遊蠻有趣的，以及聞草藥的地方。

2-7. 實境遊戲的後續思考

- 對**大學**來說：不斷拓展與串連大學與地方之間的合作關係網絡，同時察覺地方群體內部隱微的相處張力
- 對**地方**來說：緩和人力不足，陪伴在地行動者建立營運模式
- 對**區域**來說：以亮點吸引鄰近部落的亟欲創新者，探索南迴區域結盟的可能

3. 結語

- 服膺東大團隊的工作心法：順勢而流，引流造勢
- 社區參與藝術不侷限單一做法，而是複合感官的多重轉譯，才能擴大且延續影響力
- 亮點不會從天而降、無中生有，努力從「以在地為特色」到「由在地建立特色」