

文化部社區營造青銀合創實驗方案

五溝水聚落的文藝復興

105-106 年度成果報告

執行單位：屏東縣萬巒鄉五溝土磚屋傳統聚落保存協會

中華民國 106 年 12 月 15 日

【文化部社區營造青銀合創實驗方案】

五溝水聚落的文藝復興 105-106 年成果報告

| | | |
|------|-----------------------------|-----|
| 壹、 | 105 至 106 年度計畫目標 | 2 |
| 貳、 | 全案執行情形說明 | 3 |
| 一、 | 各項工作執行概況 | 3 |
| I. | 【行動策略一】設立「孩子的伙房」 | 3 |
| II. | 【行動策略二】開設「五溝水聚落學堂」 | 50 |
| III. | 【行動策略三】運作「五溝水生活日」 | 134 |
| 二、 | 跨組織推動工作內容及參與概況 | 176 |
| 三、 | 整體計畫績效指標落實達成情況..錯誤! 尚未定義書籤。 | |
| 參、 | 遭遇困境與問題分析 | 178 |
| 一、 | 人群 | 180 |
| 二、 | 空間 | 182 |
| 肆、 | 預期效益 | 183 |
| 伍、 | 附錄（其他參考資料） | 184 |

壹、105 至 106 年度計畫目標

五溝水的聚落保存工作，可以從伙房與水圳兩大面向來著手，然而，最終須改變的是人在這個聚落裡的生活方式，以及看待這個聚落的觀點。假若居住在這裡的人，他們在日常生活中不會去使用伙房與水圳，那麼這兩類空間的消亡是極其自然的演變。如果五溝水人認為這裡就是一個落後的、需要大幅度更新建設才「有希望有未來」的地方，自然不會去挖掘固有聚落紋理的價值。

因此，本計畫選擇以孩子作為營造的族群，帶著孩子認識伙房，帶著孩子進入水圳，借重孩子的好奇心、探索的意願與發現的能力，讓五溝水傳統空間的價值可以重新在人的身上被感知與記憶。同時，這一群孩子也需要被賦予或開發出能運用家鄉資源的能力，這是為了讓他們在未來有可能選擇留在家鄉工作，也是為了五溝水聚落的文化與環境有永續發展的可能。

在這樣的架構下，我們設計了「孩子的伙房」、「五溝水聚落學堂」與「五溝水生活日」三大主要工作項目，在聚落裡積極活用閒置空間、探索既有生活方式的價值，同時為孩子引進文化與自然方面的學習資源，設計以五溝水的內涵為學習或應用主體的課程，讓孩子在聚落中成長，也讓聚落在孩子的利用中延續生命。此外，搭配「帶孩子去旅行」的活動，走出去看看世界，才更能辨識自己家鄉的獨特。

105 至 106 年的計畫目標表列如下：

| | |
|--------|---|
| 1.伙房活化 | 修繕空間並活化使用：啟動「孩子的伙房」計畫，將大我伙房祖堂右側空間加以修繕，引導聚落內學齡期的孩童參與空間設計與布置，完成後作為學齡期的孩子在聚落內的活動據點，並例行性對外開放。 |
| 2.水圳重生 | 創造親水經驗：啟動「五溝水生活日」，帶領孩子經常性進入水圳，熟悉水域環境，了解五溝水的水文特性，並認識常見的水生植物。 |
| 3.人才養成 | 在人文素養方面，開展探索自我內在與人際關係的能力；在科學素養方面，培養觀察自然生態的興趣與能力。 |

貳、全案執行情形說明

一、各項工作執行概況

I. 【行動策略一】設立「孩子的伙房」(開闢孩子在聚落內自在活動的空間)

「伙房」是「大家一起生活的空間」的意思，它的形制可以是單橫屋、三合院、四合院或圍屋等等，在五溝水還留有大約二十座的伙房，每一座都有自己的特色。

本計畫選擇位於五溝水聚落中心點的大我伙房進行活化利用。這樣做有什麼好處呢？以閒置的伙房來說，加以利用可以延長它的壽命，並讓保存在建築語彙、空間配置之中的文化意涵與屬於五溝水的集體記憶傳承下去；以村內的孩子來說，他們多數的時間都在學校、家裡與補習班度過，幾乎沒有機會探索五溝水聚落的人文與自然環境，即便想認識家鄉也無從開始，「孩子的伙房」可以作為他們與伙房和水圳接觸的起點，使生活與學習不再與五溝水的實質環境脫節。

一、大我伙房簡介

大我伙房就位於五溝水西盛庄之主要道路旁，以整個聚落範圍來看，恰巧是中心位置。後方就是聚落內主要水圳之一：屋背溝。(見圖一)在聚落中的能見度高，且伙房空間配置完整，很適合作為閒置空間活化利用的案例。伙房前方約莫一人高的圓弧型圍牆，將馬路與禾埕區隔開來，提供了兼具視覺通透性及活動安全性的禾埕空間，相當適合孩童於此處進行活動。

這裡最熱鬧的時候是早晨和傍晚，聚落裡的阿婆或年輕媽媽會三三兩兩、不約而同地帶著兒孫來到禾埕上，或哺餵，或任孩子在禾埕上自由玩耍，大人們就悠閒地坐在廊道上交換生活點滴。在大太陽的日子，人們會將鍋碗瓢盆、衣服棉被都搬到禾埕上曝曬，冬季時節還會曬鹹菜、臘肉，極具生活的風情。

大我伙房建造於 1920 年間，至今將近 100 年了，是劉姓族人從廣東來到此地開墾成功、生活趨於穩定後，蓋起的第一間伙房，在此奉祀祖先。初建時僅有前堂，後堂及左方橫屋、後方圍屋，都是人口日漸增多後加蓋的。但約莫 40 年前開始，當如今年屆 60、70 歲的長輩成家立業後，紛紛在西盛路前段蓋了自己的家，或是搬離村莊，當長者一一凋零，伙房內多數的空間就此沉寂下來。

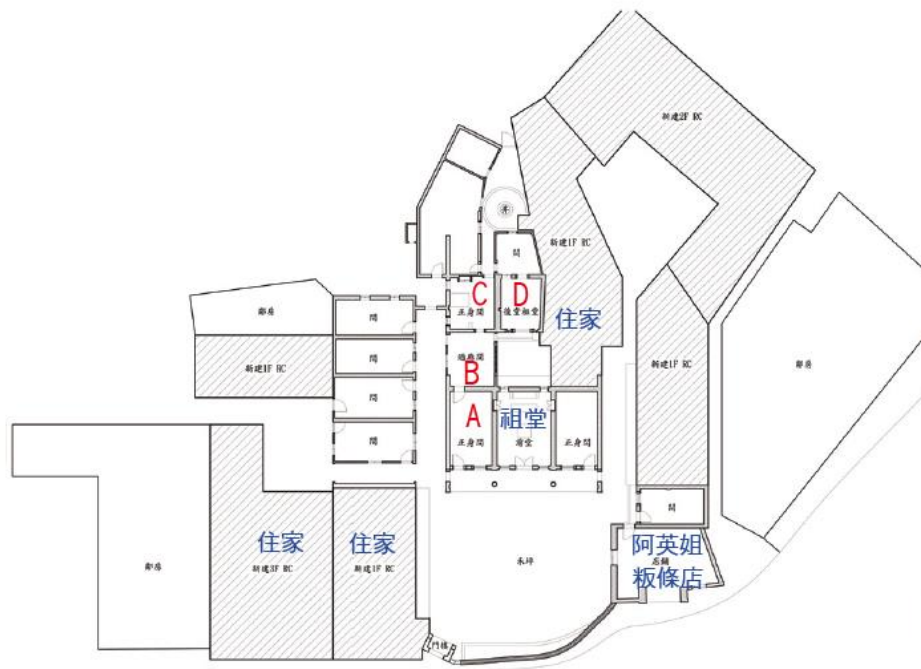
因為此處較易聚集人潮，我們曾在這裡辦理過夏夜南風音樂會，以及蚊子電影院。夜晚的禾埕相當舒服，祖孫齊聚一堂談笑、乘涼，大我伙房矗立一旁，用它的臂彎守護著五溝水人的日常。然而，在本計畫啟動前，我們對大我伙房的利用，僅止於禾埕，平時若到屋後的水圳，也只是穿過大我伙房的走道，而從未進到屋子裡。直到本計畫獲得文化部補助後，去年年底，我們拜訪了屋主之一——劉文雄先生（請見圖二，即空間 A、B、C 的屋主），向他闡明計畫精神與執行內

容，他欣然同意我們使用。空間A有著獨具魅力的閣樓，空間B的窗景很美，空間C則有著一口大灶，更棒的是我們幾乎享有完整的伙房配置——禾埕、水井、屋後的水圳！這麼好的機會要去哪裡找呢？這裡若能作為孩子在聚落裡的活動據點，那真是天大的福氣。於是，運作「孩子的伙房」的計畫，在興奮的心情下啟動了。





圖一：大我伙房聚落位置示意圖



圖二：大我伙房修繕前空間使用情形

此為修繕前的使用情形。正身的橫屋只有中間的祖堂仍經常性為人使用，左右的正身間都堆放著主人沒有搬走的家具。兩側的圍屋只有兩戶人家居住其中。靠近馬路的店舖間則是聚落內最多人潮進出的阿英姊板條店，板條店後方的兩間房間作為倉庫使用。

二、大我伙房管理人補助經費，師傅幫忙找樑

由於經費有限，最初只打算要將空間B、C的屋頂修理至堪用的程度即可。找來了信任的師傅估價，師傅說：「屋頂要修不難，問題是要去哪裡找橫樑呢？你們錢那麼少，更何況就算有錢想買也不一定買得到這種樑啊！」於是很認命地開始幫我們到處找樑。我每進到伙房一次，就對孩子在這裡的活動有著更多的想像，很希望讓伙房成功地被活化起來，因此總想著該如何募集更多款項來做事。幸運的是，與工作站熟稔的劉財祥大哥（也是大我伙房的後代子孫，兒時曾住在伙房裡），一聽到我說要修房子、活化利用，馬上去拜訪大我伙房的管理人劉來靖先生，建議由他資助部分修繕費用。大我伙房的祭祀公業仍運作著，由來靖伯每年向承租祭祀公業土地的農民收租金，並以租金來支出三節的祭祀、日常的上香灑掃、祖堂的電費等零星費用。經過我們向來靖伯解釋計畫內容與修繕規劃後，來靖伯也欣然應允，並在親自視察過大我伙房損毀的情形後，主動追加預算，從五萬加到十五萬。



▲財祥哥跟來靖伯討論大我伙房修繕事宜。



▲來靖伯閱讀我們所撰寫的修繕與活化利用規劃資料。

也差不多在這時候，師傅傳來了好消息：有樑了！二月底的某一天，一輛暱稱「小乖乖」的農用改裝車載了一整批二手但品質良好的橫樑，倒在工作站旁的空地上。這批橫樑原先是泗溝水三山國王宮的廚房屋頂，現在要建新的廚房了，師傅們便幫我們一根一根小心翼翼地拆下來，載來這裡備用。村子裡的阿樹哥與我一起一根一根地整理過、檢查過，搬上小貨車，再一根一根地扛在肩膀上，走進大我伙房窄小的門樓，經過細長的走道，將木頭存放在現在沒有屋頂的房間裡。然後，我們去剪了一塊好大的帆布，把這些珍貴的樑木（師傅們說：現在即便想花大錢買，也買不到這麼好的木頭）覆蓋起來，免得它們在日曬雨淋下腐朽了。





經費差不多足夠了，樑也有了，修繕計畫可以正式開始了。在師傅們進場前，我先到現場清掃了一番。劉文雄先生借給我們使用的這三處空間，雖然並未斷電，然而原先的電燈早已不見蹤影，清掃時得帶著頭燈、打著手電筒，努力看清楚有哪兒需要修理。還記得整理空間A的那天，掃把輕輕一揮，厚厚的灰塵揚起，令人起疑：這裡到底是室內還是戶外？再用力掃，才發現原來在掃把與地板之間還隔著很厚的一層土，疑似是從土磚牆上掉落的黃土，全積在地上了。數十年無人居住的空間，木門未曾上鎖，成了村子裡的野貓遮風避雨或生養仔貓的安全庇護所，於是房間裡有著魚骨頭、老鼠大便，霉味與腥臭味混成一團。屋內家具的風格與擺設，都還是二、三十年前的模樣，有大同電視櫃、老實木書櫃、還有屋主阿婆的嫁妝：八卦床。把八卦床上的床板一塊一塊拿起，到烈日當頭的禾埕下清掃、曝曬，這才發現床下放著一瓶以厚實玻璃瓶裝著的、不知多少年前釀的酒或醋，床頭的地板上則有著看似具有安床功能的石頭。那天，在被灰塵與黑暗籠罩許久之後，我費勁將卡住的後門打開，終於有些許光線從戶外照射進來，然而面對著門外（空間B）傾頹的屋頂、比人還高的蕨類與其他野草，我忽然意識到，這裡是廢墟。它只是還沒倒。它在聚落的正中央，但，它已然被遺忘。這裡已經太久、太久沒有人來過，也沒有人照顧。我們能對此做點什麼嗎？

以下先呈現伙房在人去樓空數十年後、未經整修時的樣貌。

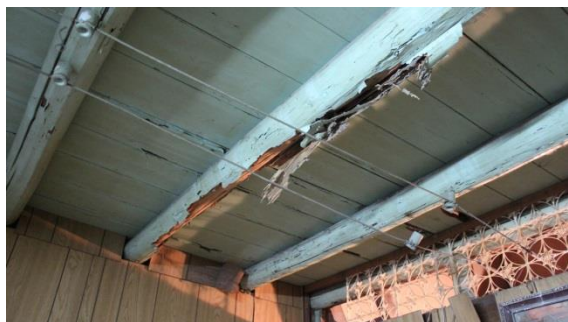


三、修繕前空間概況盤點

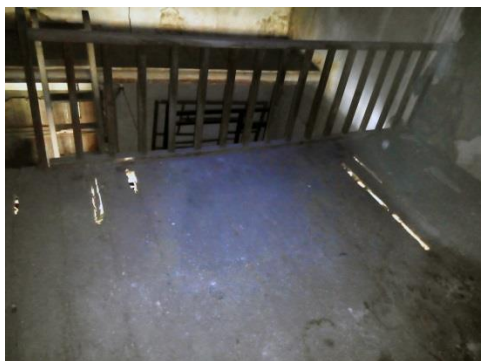
編號 A 空間



此空間區隔為兩個房間，前方為客廳，後方為寢室，寢室入口旁架設有木梯，可攀爬至閣樓。此圖為客廳現況，除沙發椅、電視櫃外，還留有一個書櫃，裡面存放著屋主學生時期的課本，及屋主父親工作相關的文件。



客廳天花板(即二樓地板)的鋪面已有部分缺損，另有兩根橫樑遭蛀蝕，將於此次修繕中抽換，並於既有鋪面上再鋪上新的木板。



二樓地板的現況，畫面中透光處即為損毀處。二樓的面積約有四坪大，修復後將作為生活日的上課地點之一。



站在寢室內，往二樓看去的景象。

編號 B 空間



從外牆往空間 B 看去。裏頭已經長滿姑婆芋和過貓，地上盡是磚瓦的碎片。將此處的屋頂修復後，將可直接從空間 A 的後門走至此處，進入空間 C(廚房)。



目前屋頂的橫樑隨時有可能坍塌，瓦片也隨時可能掉落，為了安全考量，修復是勢在必行。畫面左下角的門是通往一處景色秀麗的天井。



從廚房門口往空間 A 後門的方向拍。可以清楚看到空間 B 的地板上長滿植物、鋪滿碎瓦。



從天井望向空間 B，有一扇保存完整的磚砌窗，十分美麗。

編號 C 空間



廚房中保存尚稱完整的一口大灶，稍加修復整理後可使此處重新具有完整的廚房機能；可作為「五溝水生活日」課程使用。



廚房屋頂的現況。部分瓦片及樑柱呈現燻黑狀，修繕的師傅說這種燻過的木頭反而更耐久。其中三根橫樑先前已遭替換為竹子及檳榔樹幹，即為此次修繕要抽換的對象。



師傅正以捲尺丈量牆壁的高度。照片中可清楚看見牆面的白灰層破碎剝落，土磚露出。補回白灰層亦為本次修繕項目之一。

編號 D 空間



此空間屋頂破損嚴重，內部陳放許多建築廢棄物，牆面的白灰亦已剝落，但空間大致完整。



屋頂破損的狀況。



從天井方向望向空間 D 的前門。若將空間 D 修復完成，天井也重新整理好，整體空間機能將更健全。

四、大我伙房管理人劉來靖

來靖伯本身也是大我伙房的後代，伙房後方、現在改建成 RC 建築的房屋，都是他們家的。而他自從媽媽在三十年前過世後，就搬離此處，換到村莊外圍、出入較方便的一棟透天厝居住，此後便甚少返回大我伙房。計畫開始的這半年來，大概是他搬離後最頻繁回來的一段時期了，一開始他只是想盤點需要整修的地方，但一打開老家的門，回憶止不住的冒出來，想要動手整理的角落也越來越多。一天，他買了除草劑，帶著鏟刀，囑咐我搬來長梯，陪他一起來到水井的所在，要爬上水塔站立的屋頂，因為那裡長了一棵榕樹，已經五十公分高，再不清除，根會鑽進水泥裡、破壞屋子的結構。我不放心他爬高，就自己爬上去清，我在水塔下方時，他也沒閒著，一邊叮嚀我要小心，一邊自己彎腰把水井周邊的雜草一口氣拔個精光。還住在伙房裡的鎮祥伯也加入了除草的行列。

過沒幾天，來靖伯又發現了屋頂上的紅龍果，這次他不准我代替他動手，我扶著梯子下方緊張兮兮地望著年屆八十的他一階一階往上爬，他總是說：「妳以為我不行了嗎？我還靈活得很！」然後便手腳俐落地將所有他認為會入侵老家的植物拔除。老家雖然已經沒有人住了，但也不能被破壞，它就要是老家的樣子。所有堆疊在屋子裡的家具，碗盤，離去前每天穿的鞋，日曆翻到的那一頁，也許再也不會使用，積了厚厚的灰塵也沒有想要清掃的念頭，但，它們就是要在這裡，用當初被排放好的狀態存在著，每一次回來都能看見，就好了。

來靖伯家的舊廚房裡，有一張老藤椅，藤椅上放著鋁製的蒸籠，蒸籠裡有著數十個舊時的瓷碗，一個套一個，收拾得很整齊。來靖伯說，這是以前太太開了一間板條店、做碗粿來賣時用的碗。入門處有張厚實的長板凳，板凳下方放著一雙鞋，每次只要一推開門，門外的光線照射進這烏漆媽黑的空間裡，就會很自然地看見這雙鞋。它是一雙黑色的皮鞋，但因為灰塵停留其上而顯得像是灰色。來靖伯站在光線裡，光把他的身形照出一個輪廓，微微佝僂著，他指著板凳底下的鞋說：「妳看，我的鞋還放在這裡，我都沒有拿走。」

又有一次，他為了讓我們存放已經曬乾的土磚，把廚房流理台前方的空地清掃了一番。他領我到已經空了的灶君座位前，有些生氣地說起一段與他結婚有關的往事：「那時候我 32 歲，忙著青果合作社的事業，時常到社裡一位老前輩的家裡吃晚飯，向他請教很多工作上的秘訣。爸爸媽媽催我結婚，我覺得煩，就說給你們安排吧，你們挑個滿意的，我看了喜歡就結。爸媽選了一位，我們也見了面，我想好吧，就請爸媽去給人家訂親。但爸爸裝了一杯水，放在灶龕上，跟我說要觀察那杯水三天，如果水裡都沒有灰塵，這女孩就是好人家，可以娶回家；如果水裡有灰塵，就不好了，不要娶她。我心想哪有這種事！這種瓦片的屋頂每天都會掉灰塵下來啊，怎麼可以用這種不科學的方法來評斷一個女孩子。所以，我就天天都偷偷把那杯水倒掉，換一杯新的水。最後我就跟我老婆結婚啦。」他說起這件事情時，還有些氣鼓鼓的，好似在為他相伴相守一輩子的妻子打抱不平，讓人聽來不禁感到甜蜜而莞爾不已。



每次陪著來靖伯返家，我心裡的情感都翻攪著，因為日常生活的點滴積累而成的回憶雖平凡得難以用言語一一述說，但空間的樣貌，來靖伯的神情，道盡了一切。這麼珍而重之的一份情感，寄託在大我伙房後方這處鮮為人知的空間裡，它閒置著，然而「活化」的同時會不會是一種破壞呢？破壞了原先在這兒生活過大半歲月的人們，心中的那個老家。於是，我還是讓歲月在這兒沉澱著，想讓來靖伯每次回到這裡，都能在心中濾出那對他來說重要的、有味的記憶，伴著已然獨居良久的他，到生命的盡頭——雖然我並不希望有這個盡頭。

來靖伯年輕時擔任青果合作社在五溝水設置的集貨站的重要幹部，離開後曾短暫到高雄謀事，沒多久還是返回五溝水，參選鄉代，並一口氣連任了四屆，當了 20 年的鄉民代表。退休後，回到單純務農的身份，每天的生活就是為自己煮三餐、到田裡割香蕉或檳榔，非常單純，但家裡每天都一定會有人來訪，村子裡的人，以及他過去選區範圍內的住戶，遇見問題還是會想找他幫忙，沒遇見問題，也喜歡找他聊上幾句話。他雖然總是嚷嚷著，年紀大了，不想再管事了，劉氏宗祠與大我伙房的管理任務也要尋找接班人，但，古道熱腸的性子，負責任的做事態度，還是可以在他身上很清晰地被辨識出來。就拿大我伙房的修繕來說，他總是比我更擔心進度，總是比我更多往前想一步。出於經費與可運用的人力資源考量，我們本來沒有要修理空間 D，是來靖伯主動提議，要將空間 D 已經破洞的屋頂優先修復完成，因為空間 D 與空間 C 共構的牆上頭的粗胚與白灰早已剝落，土磚外露，若屋頂不趕快修好，雨季一來，雨水潑灑導致土磚融化，C、D 兩間都會遭殃，連帶效應一發生，祖堂也會跟著垮。所以他從公積金中再多挪出一筆款項，修復空間 D 的屋頂。

五月開始陸陸續續下了幾波雨勢較大、持續天數較長的梅雨，每逢梅雨，來靖伯也是憂心忡忡，總擔心著祖堂右側、空間 A 後方那扇已經出現一個巨大裂縫

的牆會不會就此倒塌。他會用不悅且帶有輕微威脅的口吻跟我說：「祖堂倒了就算了啦！不要修了，我也不用管了！」可是我知道他是如何用心在管理基金，要留一筆錢給接班人，他不想對不起先人。於是我們很幸運的，在大我伙房管理人來靖伯的監督、管理與資助下，開始了修繕的工作。



▲來靖伯在施工中的大我伙房，查看祖堂背後牆壁的現況。



▲來靖伯與搭建瓦片屋頂的師傅商討施工進度。

五、修繕經過實況轉播

我們請到的泥水與屋瓦師傅，一老一少互相搭配。老師傅姓宋，老家是位於三溝水的「京兆堂」，家裡的紅瓦屋頂、橫屋極具風格的洗石子幾何風格牆面，都是他從年輕到老一手包辦的成果。年輕的師傅姓羅，在過往的合作經驗中，他對老建築、老物件都有份珍惜的心，整修老空間、用二手材料所須具備的耐心與細心，他是有的，工法細緻，為人踏實。年輕師傅說，這次一定要把老師搭紅瓦屋頂的技術給學起來。我們這次修繕，重建了兩座屋頂，他學得也很快，蓋第二座屋頂時，就可以獨立作業了。

此次修繕，我們盡可能從中創造讓孩子參與復原與再造空間的過程。樑木、屋瓦等牽涉到建築結構的安全性，且必須爬高，一定需要由經驗老到的專業師傅來處理，但抹土磚牆的粗胚、白灰，則可讓孩子嘗試；重新配電也需要具備一定程度的電路知識，攀爬高處，沒辦法讓孩子參與，但利用簡單的電路原理、動手做燈則是孩子可以做得來的。可以說，伙房的大結構是靠擁有專業技術的成人來鞏固，但妝點氛圍的小細節則可見到孩子努力的痕跡。

以下以表列方式分別敘述四個空間的修繕重點項目與經過。

| 編號 | 原用途 | 修繕後用途 | 修繕項目 | 經費來源 |
|----|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| A | 起居(屋主劉文雄的阿公阿婆及父親生前居處) | 上課、聚會、休憩空間。 | 二樓地板、樓梯、已蛀蝕橫樑抽換 | 文化部青銀合創實驗方案經費補助 |
| B | 餐廳(劉文雄一家) | 親水用具間 | 重建屋頂 | 大我伙房管理人提供 |
| C | 廚房 | 廚房 | 屋頂架高、已蛀蝕橫樑抽換、牆壁補白灰面 | 文化部青銀合創實驗方案經費補助 |
| D | 餐廳(劉美玉一家) | 手作工具間 | 重建屋頂 | 大我伙房管理人提供 |

編號 A 空間



師傅一根一根地檢查過一樓天花板(即二樓地板)的橫樑後，將已經被白蟻啃蝕的樑木拆卸下來。



換上新的橫樑，延長二樓地板的耐久性，也加大承重度。



二樓地板原先鋪設的橫木仍十分堅固，只有少數面積受白蟻啃食而顯得脆弱。木工師傅在其上釘上新的層板，增強在此活動的安全性。



接著進場的是熟稔五溝水的兩位青年，他們都懂水電，伙房「重見天日」的電線工程是靠他們完成的。



然後輪到孩子們大展身手囉！大我伙房的燈具，由孩子們來貢獻。利用拆卸下來的屋頂廢料，動手做出吊燈、立燈、桌燈……



我們為每一個孩子親手作好的每一盞燈具，在伙房內尋找一個最適合它們的角落，安裝上去。



往二樓的木梯，已被白蟻蛀蝕得很嚴重，一踩就有可能斷掉。我們請泗溝水的木工師傅按原來的形制再做了一隻新的梯子，師傅很貼心的加寬了寬度，行走時更加安全。



二樓的地板空間修繕完成後，照明充足、舒適度大為提高。

編號 B 空間



此空間的屋頂低於 A、C 兩處的屋頂，施作上較為困難。師傅們拆下原先殘存的橫樑、將新的橫樑置放進入孔洞中，比對之下，發現 C 空間的屋頂已經整個往下掉了(支撐瓦片的角木變形彎曲所致)，需將它重新撐起，才能順利裝上 B 空間的屋頂橫樑。圖為三人合力將 C 空間屋頂撐起的情形。



C 空間的屋頂調整過後，順利放入 B 空間的主樑。



因橫樑長度不足，需在屋頂多加一個三角形的構造來提供支撐力。



算好支數、抓出間隔、釘上角木，接下來就準備要放瓦片了。

編號 B 空間



先將瓦片、水泥、清水等疊瓦時需要使用的材料運上屋頂，盤算一下施做的步驟、按位置排放好。



從屋脊開始做起。



空間B與空間C的屋頂有重疊處，重疊處的瓦片要如何銜接，需要較多心思來處理。圖為空間C的瓦片與空間B的屋脊銜接處，陽瓦覆上屋脊，陰瓦以彎曲排列的型態銜接到空間B屋頂的排水溝。排瓦時需用屋頂排水的角度來思考，為水安排一條可以最順暢離開屋頂的道路。



空間A的側牆與空間B的屋頂有著約莫一公尺的交會處，師傅在此處改變瓦的走向，做了10公分寬的排水溝，引導水流的方向，並在下方加鋪鐵皮，彌補現今瓦片不分陰陽、彎曲度不足導致蓄水量減少、容易漏水的缺點。



這處屋頂施作的困難點在於，在空間A與空間C的屋頂下方的位置，幾乎無法容身，但卻同樣需要釘角木、放瓦片。
圖為師傅鑽入上述位置，整個人趴著，努力地把角木釘到橫樑上。



師傅在窄小的空間中排瓦片。



修復完成後的屋頂。



空間 A 與空間 B 共構的這一面牆，土磚已經裂開。師傅用水泥將裂縫填補起來。



屋頂和牆面的修繕工程都完成後，從室內看空間 B。

編號 C 空間



拆卸下必須替換掉的橫樑，準備裝上新的樑。樑略長於空間的寬度，因此如何順利上樑，考驗著師傅們團隊合作的默契。



新的樑裝上去之後，需要用一種可伸縮的金屬工具把樑稍微往上撐，在孔洞裡墊上磚頭，確保這支新加入的樑對屋頂發揮足夠的支撐力。



屋頂處理好之後，除去牆面上已經與土磚分離的水泥白灰層，準備粉新的一層。



完整的土磚牆裸露出來，整個空間的氛圍為之一變。

編號 C 空間



師傅指著裸露出來的土磚牆說：「妳看，這就是蟻道，還有他們的卵！」師傅們說，白蟻不會搬家，如果這裡的木頭太硬，啃不動，就先住在土磚裡，暫時吃泥土過日子。如果有新的木頭進來了，牠們又會躍躍欲試。所以對這種老房子來說，如何有效地防治白蟻，是很讓人頭痛的課題。



我們留了一面土磚牆，給孩子們觀看、觸摸，讓他們可以親眼看見伙房的內部是用土磚蓋成的。



接著，孩子們運用師傅傳授的技巧，為土磚牆粉上一層水泥。



粉好水泥後，再開始粉白灰。每個孩子都拿著一支抹刀，一片盛有白灰的木板，新奇而認真地摸索著將白灰盡可能平整地固著在牆上的方法。

編號 C 空間



原先的灶還大致完好，但灶口剝落、大灶周圍的磚掉了許多塊，看起來像是破了個大洞。師傅們把灶重新整容。



修補好的灶。再補上煙囪，這口灶的機能就完整了。

編號 D 空間



將原先已經破洞的屋頂拆掉後，師傅們開始準備搭建新的屋頂。首先是上樑。



接著把角木排好。瓦片也已經就預備位置。



釘好「滴水」，讓第一片瓦有個擋板可以支撐。



搭屋頂瓦片的第一步驟：做屋脊。

編號 D 空間



屋脊處的瓦片，要預留接下來疊瓦的空間。



每疊好一排瓦片，前後調整疏密、檢查每片瓦的中脊是否對齊，最後再測試水流的順暢度，皆是不可省的功夫。



屋頂及外牆完工後，從內部(左)及外部(右)看起來的樣子。



內部牆壁抹上白灰後的完工照。

六、修繕後的活化利用

空間 A 的修繕項目是最少的，也是最快能夠開始正常使用的房間，我們每週的生活日都會在此進行，此外，週六下午的烏克麗麗課的上課場所也在此。至於 B、C、D 三個空間，一直到六月底才陸陸續續完成所有的修復工作，因此將在下半年開始活化利用。以下僅介紹空間 A 的使用情形。

編號 A 空間



我們在一樓的客廳學烏克麗麗。



一樓寢室間置放有原屋主的阿婆的八卦床，目前也當成和室的空間來利用，是孩子們來伙房裡上課時，置放個人物品的位置，同時也有孩子喜歡坐在床上宣稱那是他們的「個人辦公室」。



通往二樓的階梯，也成了一個別具趣味的空間。孩子們喜歡在這裡爬上爬下，也會坐在階梯上，在小小的伙房內爭取一些個人的空間。



我們利用二樓還尚未有電、有燈的狀態，進行了讓孩子摸索光的魅力的課程。所有的光的特質，都在這裡被放大、在黑暗中純粹地呈現，孩子們的驚嘆在這小小的閣樓空間中此起彼落。



二樓也是孩子們動手做燈、與老師討論自己的創意及在實作時遭遇的困難的場所。



等二樓有電、有燈之後，我們在上面聚在一起，認識五溝水的水文特質。

七、水井空間

大我伙房的後方有一處水井，在人口鼎盛時期，曾有七、八個小家庭仰賴這口水井作為日常生活用水的主要來源，但在約莫民國四十年前後，伙房內裝了第一座抽水馬達後，這口井就漸漸疏於使用，目前還住在這裡的兩戶人家，也都不再使用井水了。推測這口井應已閒置五十年之久。很幸運的是，村子裡多數的水井都已被填平，但這口井還活著，一方面是因為它在建築物的深處，人去樓空後，沒有安全方面或佔用空間的疑慮(有的井就在馬路旁，對早期依賴井水的人而言是提取方便，但一旦不再需要用到，就會擔心會不會有小孩子跌下去，因此難逃被填平的命運)，另一方面，也受到管理人來靖伯的保護，他在搬離此處後，還特地請鐵工做了一個井蓋，未曾有過將它填平的打算，因此當我們開始活化大我伙房時，這口井還保有它最原始的樣貌。

在計畫啟動初期，已久未返家的來靖伯，頻繁地來到大我伙房，四處察看清點需要整修的地方，每當發現哪個角落長出榕樹、屋頂纏上了紅龍果，總是一刻也不能等地要將它們拔除。他也重新開了老家的門，走進覆滿灰塵的過往生活空間，與已逝的父母與妻子相處的回憶總在某個角落、某個物件中回到他的心頭，他會用悠緩的語氣將它們訴說。第一次與他來到井邊，是這樣開始的。他瞧見了放在石磨上一隻小巧的鋁桶，上頭繫著一條陳舊的麻花繩，便一手抄起，走到井邊，問道：「妳會不會打水呀？」桶子撲通一聲掉到很深很深的水面下，他雙手輪流抽繩，一桶水就這麼被打上了來。桶底破了，但提上來時仍有半桶水。他說：「我們以前就是這樣打水的。」動作熟練得像是，這 60 年來，他的生活不曾離開過這口井。



我看了感動，心想一定要請來靖伯把這打水的技藝與生活的記憶傳授給孩子們。便安排了一次課程，讓來靖伯教孩子們打水。

那天，來靖伯提早了十分鐘，先到大我伙房的祖堂內看了看祖先。接著，我迎接他來到孩子的面前，他雖然當了二十年的萬巒鄉鄉代，與政商界許多大人物皆有往來，做事情有原則、有擔當，卻沒有養成要別人尊崇他的習氣，在孩子的面前，他就像是一位鄰家的爺爺，和緩地分享著在這裡生活的點滴。孩子們看見水井，自然按捺不住興奮之情，他開始示範打水動作時，每個孩子緊緊圍在他的

身邊，也圍在井邊，桶子落下水面、破水而出、提拉而上的每一幕都不想錯過，而水桶一提上來，一隻一隻的小手不約而同地伸進桶子裡，對於這「從地底提上來的水」好奇到了極點，是什麼溫度？有沒有氣味？顏色會不同嗎？可以喝嗎？這些新奇與興奮此起彼落，讓來靖伯幾乎來不及應答，孩子們愛極了這口井，來靖伯笑笑地看著他們，說：「以前我們小時候，住在這裡的小孩，大概就跟你們一樣多。」



井是如此地迷人，卻也潛藏著危險，當你往井邊靠去、深深望入井底，好似要被吸進去，水對人的精神有著一種魔力，會讓人忘我，同時，孩子們若自己拿起水桶練習打水，沒有大人在旁，站姿不對，也可能跌落井底。考量到這一點，我們決定為這口井加裝一個兼顧美觀與防護功能的設施：掛有鈴鐺（如此孩子自行掀蓋時大人便可聽見）、又可讓陽光與雨水穿透的鋁線網狀井蓋。

我們請鐵絲捲捲工作室的俊作幫忙設計了圖樣，並由他先將整個蓋子編織完成，帶到現場，來靖伯率先為我們繫上第一個鈴鐺，接著孩子每人繫一個，最後再大家一起舉行「上蓋儀式」，每人用一隻手扶著井蓋的一個角落，覆上井口，並用兩端附有掛鉤的機車繩將井蓋扣在磚頭上，固定完成。我們約定，在沒有大人同意並在旁看顧的情況下，不可打開井蓋。如此，大人可以對這口井的存在放心，小孩可以獲得較大程度在井邊玩耍的自由。



這是一個，讓寂寥已久的大我伙房完全熱鬧起來的一個下午。已經好久沒有人去攪動過的井水，在底部沉積了沙石，在水面上浮動著綠藻，當我們把水桶丟下去時，水中的沉積物都擾動了起來，像是一種甦醒。孩子們幾乎未有停歇的歡笑聲，透過空氣與井中的水共振著。若井中有神，相信此刻，於祂必是願意離開水面、浮上高處、仔細端詳孩子們與來靖伯臉上的笑容的一刻。祂或許會看著來靖伯，想著：這孩子啊，以前每次傍晚時分總是準時來找我報到的，勤勞地幫在廚房中勞動的母親將水缸填滿。多年不見，原來他已經成了年邁的老人了。真高興又見到他，真高興他還記得那些取用我身體裡的水的時分。

八、水圳空間

水井的後方有一扇鐵門，已經多年不曾開啟。來靖伯第一次在我面前打開它，它與牆壁接觸的地方已經稍微變形、傾斜，所以必須費力才能打開。門後是長滿雜草的空間，草高得很高、很滿，我們站在門邊，來靖伯遙指著其中一處看起來與任何地方都無異的位置，說：「那裡有一座階梯，我小時候每次下水都走這裡。之前我當鄉代的時候，爭取到一筆經費，整修這裡的護岸。那時候工人說要把這座階梯也封起來、把護岸完整做起來，我跟他們說不行，還請他們重新修好，這階梯一定要是我小時候的那個樣子，不可以被破壞。」當他得知，我們接下來的課程會帶著孩子下水，隔天就請了除草工人來把覆蓋住階梯及生長在周邊的草全部除光，於是這座小巧原始的階梯重見天日了。我已經在五溝水四年了，到了這天才知道，原來有這座階梯的存在。



四月份是五溝水的枯水期，水位甚低，水面也覆滿空心菜和巴拉草，環境品質與豐水期相去甚遠。我們請來靖伯在水邊與孩子分享他的親水經驗：「以前我放學後都到這裡來玩，水裡有很多魚、蝦子，用掃地的那種竹畚箕就可以抓到很多。」孩子們坐在階梯上，脖子仰得高高，回頭看著來靖伯問：「為什麼你放學後都不用寫功課，可以來這裡玩？」來靖伯失笑回答：「以前我們哪有什麼作業呢？」此語一出，孩子們哀號四起，羨慕著過往年代的小孩沒有功課的束縛。

以「先動手清出雨季來臨後可以玩水的空間」為由，我們帶著孩子走下階梯、進入水圳，任務是清除水面的空心菜。這時節的屋背溝並不可親，孩子雖對「下水」一事感到興奮，但是真正走進水裡時，他們臉上露出嫌惡的表情。因為，水稍微經過攪動，就散發出臭味，更別提需要動手拔除空心菜，手會碰到黑色的積泥、黑色的水，隨即就是濃厚的腐植質氣味，飄散在整個空氣中。

幸好，孩子們的嫌棄沒有持續太久，他們很快適應了自然，找到玩樂的方式：清出了一小塊水域，就開始築水壩；在水中尋找傳說中可以做土磚的黏土；用身體加速水流……也有孩子笑得燦爛、像發現新大陸一樣的跟我說：「妳看，水草清開後，原本黑色汙濁的水變清澈了！」當空心菜被移除的量夠多了，水開始流動，空氣似乎也清新了起來，整個環境變得舒適多了。一掃初始清除雜草時的煩悶，孩子的臉上笑開了。有些孩子找著了黏土，做成一顆球，爬上階梯，站得高高的，把土球由呈拋物線丟進水中，他說：「這是煙霧彈！」過了二十分鐘，那一小區水域真的都還是混濁的，黏土細緻的質地形成的粉塵，在水中久久不散。而且，我們真的清出了不小的一塊區域呢！





由孩子動手清除水圳中的雜草，這件事情對五溝水的水圳維護來說，是別具意義的。五溝水守護工作站曾有過一段社區關係惡劣的時期，其中一個原因是：每當居民認為河道中的雜草過於茂盛、基於景觀、衛生或防洪因素需要清除，而自掏腰包或向公部門申請經費聘來怪手下水清淤時，工作站基於生態保護的因素，會加以阻攔。適合清淤的時期，是枯水季，與底棲性的鰕虎產卵的期間恰好重疊，怪手一下到水圳、對淤泥大肆清理，一方面可能剷除了原生種的水草，二方面也對鰕虎的棲地造成莫大的破壞。然而，為了保護鰕虎，不顧其餘居民自己照顧家園的方式，以及他們心中對「水圳應該是乾乾淨淨、雜草不生、水流通暢」的期待，反而切斷了居民與水圳空間的連結，也阻絕了雙方的對話關係。因此工作站近年來致力於重新開啟溝通的管道，了解居民對水圳維護的需求，設法找到防災、景觀與生態保育的交集處。帶著居民下水、以人工方式較為細緻地清除雜草，便是其中一種解套方式：為了除掉無用的草、留下有益的草，居民須開始學習辨識水草；下水工作同時也是對水圳的一種親近的途徑，讓居民有機會重新感受五溝水湧泉的美好。

我們將這樣的做法延伸到孩子身上，希望孩子們明白：水圳能為我們帶來莫大的樂趣與養份，然而我們須以實際行動維護環境，否則終將失去它。

五月的第一波梅雨過後，水圳水位高了四、五倍不止，我們再度下水。這一次，孩子們真真切切地感受到「自己的水圳自己清」的好處，因為之前被清空的區域，流動著清澈冰涼的水，在午後強烈陽光的照射下，水流的紋理清晰得令人感動。孩子們這次下階梯的反應可就大不相同：「哇，真的有水了耶！而且水好乾淨！」「水好冰喔～～好涼喔～～」也沒人再怨嘆必須要先勞動半小時、清除一定量的空心菜，才能開始玩水。相反地，他們這次在豐沛的水量中發展出更具遊戲性質的工作方式：嘿咻嘿咻拔河趣，把一大叢、一大叢的空心菜當成拔河繩，齊心協力地將它們從母體上拔斷，然後再利用水的浮力，把這一大叢草運送到岸邊。



勞動過後，就開始了這個夏天第一次大肆玩水的時光啦！有的孩子深黯水性，獨自享受與水共舞的樂趣（一下子當河馬，一下子當水獺）；有的孩子第一次親近野溪，花了比較長的時間才願意全身浸泡到水中，但一旦全身都弄濕了，就很快便願意嘗試更多（例如說：帶著內心的恐懼，在水中躺下，你得察覺你的肩膀是僵硬的、你的腰部是緊張的，你對水與自己還沒有足夠的信任，接著，放鬆，任由水越過你的脖子、你的臉頰直到侵入你的耳朵，並僅剩下微薄的禮節地止步在你的人中……於是你開始漂浮）；有的孩子偏愛團體活動，他們一起布置出一方跳水的空間，一次又一次躍入水中，享受潺潺流動的溪水對身體的推進力；或者是來場潑水大戰吧！剪刀石頭布，看誰輸最慘，就乖乖被潑不准抵抗……要不了多久，孩子們在水裡找到自己的位置，找到那永遠都不會做夠的事情。屋背溝洋溢著歡笑聲，也會有忽然安靜下來，只剩一陣風吹過岸邊欖仁樹葉的沙沙聲，如果在此時閉上眼睛，也會聽見水的聲音。



下午四點，阿太、阿公阿婆、或爸爸媽媽，來大我伙房接孩子了。我們領著他們到水圳邊，一起享受初夏的五溝水。孩子看見家人來了，在水裡游著靠向前去，用屬於家人之間的口吻親暱說著：「媽媽，我會漂浮了喔！」「這是我在水底找到的石頭，你看！」「這是我採的空心菜～～」當然最多的是央求：「可不可以再多玩一下？我還不想回家啦～～」有個阿婆看到水中這麼多空心菜，喜孜孜地連安全帽都不脫、下水就摘起菜來。有個媽媽緩緩步入水中，用一種陌生又新奇的眼光往下游的方向看去。若我們能飛翔，從這兒往高空起飛、視野漸漸變寬廣，映入眼簾的會是夾著水的聚落，是五溝水極具代表性的地景。她靜靜望了許久，接著用一種帶著困惑的眼神對我說：「為什麼我從來沒有這樣看過家鄉呢？」三十八歲的她，在五溝水出生、成長，直到今天，才第一次走進屋背溝、第一次從水圳裡看聚落。來請伯與幾位當日回娘家探視的大我伙房後代，也相偕來到水邊，看看井，看看水圳，好久呀，好久好久都沒有回來過這過往每日必訪的所在。這幾位長輩大抵也許久不曾團聚了，在午後的斜陽下，他們站在水圳旁，看著孩

子們戲水，交換著他們對這裡的記憶。



這天下午的屋背溝，一點也不寂寞。

回顧這半年，我們打開了伙房的門，把家具通通搬出來曬太陽，運走了倒塌的樑木與瓦片，架了新的橫樑，蓋好新的屋頂，牽好了電，點亮了燈，活絡了古井裡的水，然後走到屋後的水圳，在乾季時清開水面，雨季來臨後享受湧泉。大我伙房裡再次有了人的身影：原先住在這裡的長者，從未來過這裡的孩童，以及嘗試為五溝水做點什麼的年輕人，聚集在大我伙房裡，讓這一切發生。這是 2017 的，孩子的伙房的模樣。

九、我的土磚秘密基地工作坊

五溝水聚落中仍保有近二十棟形制相對完整的伙房，這些伙房都是土磚屋，但是，孩子們多半已經住在 RC 建築裡，對伙房的空間以及土磚屋住起來的感覺其實沒有具體而直接地體驗。為了讓孩子們能更接近這些自然建築與傳統建築所乘載的物質與文化內涵，我們除了讓孩子定期進入到我伙房活動之外，也辦理了三場「我的土磚秘密基地工作坊」。在日常生活面向上，讓孩子實際住進伙房中，用灶煮飯、在土磚屋裡睡上一夜，夜晚豎耳傾聽貓咪走在屋頂上的腳步聲，早起時迎接禾埕的朝陽。在「自然素材與生活實用空間」的結合方面，則以竹子和土為材料，帶著孩子動手打造遊戲空間；我們也稻田裡割稻子，將上半年製作土磚時沒參與到的一環補齊：土磚的材料包含稻草，但稻草怎麼來？在已經將近五十年都以檳榔為主要作物的五溝水，孩子們根本沒看過稻田。

由於本計畫之精神著重在使參與者與五溝水建立深度關係，故本工作坊的招生對象亦以已經參與過聚落學堂與生活日的孩子為主，並未對外公開招生。希望能以長期經營社群的方式，在孩子與家長已經在五溝水參與過長期的課程之後，再深入到日常生活的面向上，讓他們體驗作為一個生活區的五溝水。

以下以表格方式呈現三場工作坊的實況。

**2017 我的土磚秘密基地
課程日期及時刻分配表**

| 日期 | 時刻 | 內容 | 授課講師 |
|------|-------------|--------------|-------------------|
| 11/3 | 16:00-19:00 | 用灶作飯 | 林品軒 |
| 11/4 | 09:00-12:00 | 搭設瞭望台 | 林品軒 林春樹 邱文雄 |
| 12/1 | 16:00-19:00 | 用灶作飯 | 林品軒 邱文雄 |
| 12/2 | 09:00-12:00 | 用土磚與黏土打造遊戲空間 | 林品軒 羅文信 |
| 12/9 | 09:00-12:00 | 割稻體驗 | 楊富強 林品軒 |

我的土磚秘密基地工作坊／第一場／伙房過夜體驗與搭建瞭望台／
11/03-04

【用灶作飯】

我們在江南居的廚房裡，用古灶生火做飯，不論是用柴生火還是拿鍋鏟當主廚，或只是單純在餐桌上用菜刀切據說一定會讓人流淚的洋蔥，孩子們都興奮極了，每個搶著做事，爸媽在一旁酸酸說著：在家裡都不做齣.....



【土磚屋過夜體驗】

我們住在江南居右廂房的兩個房間裡，男生、女生各一間房(除了藝文跟著哥哥譚升睡之外)。



【搭瞭望台】

我們請到擅長搭鷹架的社區長輩，與潮州高中童軍設的高中生們，一起來帶孩子用竹子搭起一座瞭望台。

瞭望台的基地在江南居前方，是一塊平時雜草叢生的空地，地主多次表達希望能被活化利用的意見；此外，此處是死巷，平時不會有車子開進來，很適合孩子們玩耍，便決定作為搭設瞭望台的基地。

在上午的階段，孩子們先用手鋸將孟宗竹鋸出需要的長度，再學習用童軍繩將這些竹管牢牢綁在一起。





在孩子們七手八腳的製作著瞭望台的平台時，大哥哥大姊姊們也努力地製作著支撐結構的支架。



【五溝水麵店吃飯】

勞動了一早上，我們一行人到麵店填飽肚子，下午再接再厲。



【將平台與主支架結合】

到了下午，我們開始將已經綁好的平台與主支架結合在一起。孩子們多半已經在一旁爬樹、玩遊戲，來接孩子的家長看到進度不如預期，紛紛加入一起搭建的行列。爸爸幫忙扶竹子、指揮大家分工合作，媽媽則在一旁顧著孩子，與前來觀看的社區長輩聊天，聊出了艾草的妙用，便在場地邊緣採集起艾草來。



【將瞭望台立起來】

天黑了，我們一群近 20 人終於一起把瞭望台立了起來，並用粗繩加以固定。孩子們多數已經返家，沒能親自參與落成的這一刻，但在大人們努力用竹子搭建這座瞭望台的過程中，他們參與了鋸竹子、綁平台、釘繩子、扶主支架的環節，應該對於「竹子可以創造出一個立體空間」這件事情有初步概念了。



【用灶作飯—媽媽大顯身手場】

參加這場工作坊的多半是五溝水的孩子，因此晚餐也就有了家長的參與：御安的媽媽帶來拿手菜鹹豬肉，品樺的阿婆從家裡拿了些滷味，承寬承均的媽媽帶了些肉燥，仲皓媽媽做了小蛋糕，子文媽媽帶來了飲料....除了本來準備的灶煮咖哩飯和蘿蔔湯，又多了好多豐盛的菜餚，整個廚房都熱鬧了起來，大灶周邊忙得不可開交。



【禾埕上的照片共賞】

忙了三個小時，擺開一桌子的菜，我們邊享用大家的愛心，邊欣賞這一整年來孩子們參加生活日的照片。家長和家長聊著天，孩子們坐在一起看著、笑著、回憶著，江南居的禾埕實在太適合人們凝聚感情了。





【伙房過夜】

家長們都回去後，就來到男孩們在房裡大亂的時刻。我們約定好，江南居對面人家的小狗阿勇不可以叫，如果阿勇叫，表示他們太吵。阿勇確實整晚沒有叫，因為主人知道我們辦活動，把牠牽走了！和這群孩子一起過夜，讓我們發現，原來土磚屋的隔音效果一點也不好(工作人員就睡在男孩的隔壁房)。



【用灶作飯—男孩主控場】

早上七點多，全部孩子集合在廚房，輪流生火、煮飯、當主廚。熱的是昨晚的飯菜，所以生火是重頭戲，不過火是怎麼也玩不膩的，所以只加熱咖哩和蘿蔔湯所需要用到的火實在是小 Case！



【禾埕上的餐桌】

然後，我們在朝陽中的禾埕上，吃起了用灶煮的早飯。



【土磚遊戲空間】

接著到羅文信師傅來教大家怎麼用土磚打造一個遊戲空間。羅師傅先到一處已經倒塌的屋址，搬出了裡頭還堪用的土磚，以及屋頂的橫樑(是很粗的孟宗竹)。孩子們接過這些土磚，放進獨輪推車裡，推到了江南居對面的基地。

接著，用電動攪拌器混合少部分的黏土、沙和水，做成黏合土磚與土磚之間的黏著劑。孩子們輪流嘗試使用電動攪拌器，再用抹刀土漿抹在磚上，就這樣砌起小小兩面土磚牆。



接著，我們把倒塌屋址的橫樑鋸成一截一截，搭在剛剛砌成的兩面矮牆上，做成一個口字型的隧道口的遊戲空間，讓小小孩可以爬行過去。



我的土磚秘密基地工作坊／第三場／木樂園割稻／12/09

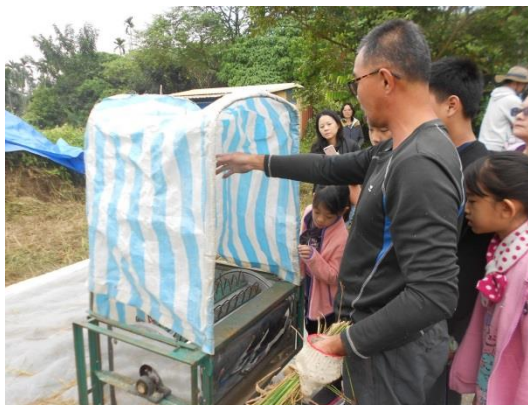
參加這次工作坊的多半是五溝水生活日的家庭，大人小孩共計 15 人。一來到位於五溝水鄰村成德的木樂園，兩位主人向我們介紹他們與五溝水的淵源，以及成德的水脈與五溝水的關聯性。



在開始割稻前，孩子們先輪流看了這次耕種品種的稻穗—紫糯米，並拿了好幾顆米，剝下來放進嘴中嚼著，吃了幾顆之後說：好香啊，我還要！



接著介紹今天我們要使用的脫粒機，這是靠人力來把稻草跟稻穗分開的機器。下方用腳踩，使上頭的滾輪轉動，靠滾輪上的齒來把稻穗打落。使用上需要一些技巧，除了要注意轉動方向外，手腳協調並用方可達到最大效率。



開始割稻囉！今天我們要完成的工作便是割稻與脫粒，割累了可以去踩踩脫粒機休息一下，但孩子們躍躍欲試，各自認領了一塊領域，開始不停地割了起來。不久後便在稻田中發明了割稻遊戲，木樂園地主人說：這些小孩好厲害，比我們想像的速度要來得快多了！



品樺的阿婆、爸爸和媽媽全家都來了，品樺阿婆穿著標準農事工作服裝出現，割起稻來比任何人都來得俐落快速，默默無語身旁就堆了一座小山的稻子。阿婆也特地帶自己煮的冬瓜茶來給大家喝。



II. 【行動策略二】開設「五溝水聚落學堂」(引進外界教育資源)

「想為五溝水的孩子引進更多的外來刺激」，這樣的心情起源於 2016 年暑假我們為孩子辦的兩場營隊。第一梯次是專門給五溝國小的學生參加的，第二梯次則對外招生，有新竹、高雄、屏東等地的孩子報名。對比之下，我們察覺，鄉下的孩子對於自然環境的探索意願是比較低的，面對老師指派的任務、或是要共同進行的活動，整體的積極度也比較弱，課堂反應的靈活度表現也是比較差。同時，很明顯的更加依賴同學或師生之間的人際關係，人與人之間很「黏」，有些時候這種黏甚至會分散他們在成人指定的學習課題上的專注力。

這種直接體現在孩子身上的城鄉差距令人憂心。鄉下的孩子擁有的資源與城市的孩子截然不同，然而，似乎並沒有人引導他們去看見並利用自己擁有的資源、發展自身的長才。

從家庭的角度來探討，五溝水居民的職業類別可概分為兩類，一為公務員體系（在鄉公所或國營事業任職、擔任公立學校教師），一為務農（種植經濟作物——目前以香蕉或檳榔為主，或是替人灑藥施肥），其餘少數人口是靠著自身的一技之長在村子裡及周邊鄉鎮營生（如水電工、除草工、工地工人等），或簡單做點生意（開雜貨店、小吃店、賣手搖飲料或檳榔涼水）。公務員家庭多半會鼓勵孩子循著體制內的路線按部就班的發展，在小學階段就是在校表現優良、功課要好，有餘力就多學些才藝，所以孩子的課餘時間會被送去補習班或才藝班。務農的家庭，是否會鼓勵孩子長大後也從事農業呢？這個問題需要在聚落內進行田野訪調來釐清，不過就我與五溝國小三至六年級的孩子互動的經驗而言，即便是家中務農的孩子，會跟著阿公阿婆到農地中工作或勞動的並不多見，而爸爸媽媽一代經常是在外地工作，家裡的農地是老人家在顧的（小孩也是）。當家長們不認為務農會有前途，在經濟許可的情況下，他們也會盡可能把孩子送到補習班或才藝班，因為主流路線看似較能為孩子提供一個有保障的未來。至於自力營生的家庭，目前觀察到的樣本數還很少，僅以父母親會選擇的職業路線來推斷，孩子應當會享有比較大的發展自由，但同時，他們也可能是經濟上較為弱勢的一群，比較沒有能力提供孩子額外的教育資源，或者認為沒有必要，等孩子年紀到了、直接進職校或當學徒習得一技之長就好。

在上述這樣的家庭概況下，五溝水的孩子們，日常生活多半是「上學→補習班或才藝班→回家」，週末可能也有一天是排滿補習行程，餘下一天是家庭時間或寫功課，能在村子裡自由玩耍、或僅僅只是散個步的機會，是很少的。多數家庭不會讓孩子自行外出，但家長卻又沒有時間或沒有意願陪伴孩子在聚落裡活動。於是，五溝水的伙房與水圳，即便再豐富、再獨特、再美好，也乏人問津。幾乎沒有人會走到已經久無人居的伙房裡，也幾乎沒有人會走到已經被視作排水溝的水圳邊，同時，這些空間都會被家長認為是不安全的、容易發生危險的（而非可以探索、學習、利用的資源），更不會放心孩子離開家的範圍、在村子裡自行活動。所以，多數的孩子不會有機會接觸聚落的實質空間，遑論認識空間中承載的抽象

文化意涵，或是自然環境與我們日常生活的密切關聯。務農的家庭本應對環境品質的變化最為敏感，然而台灣慣行農法的施作使得農人多半以「控制環境」的思維在面對環境，少了一份共存共榮的積極心理。台灣農業的困境也使得農業家庭一代一代離農，孩子也沒機會進到農地，或是了解農的價值。

那麼，讓我們問一句：五溝水的孩子，到底擁有什麼？或說，五溝水的孩子與其他地方的孩子有什麼不同？

就學校的角度來探討，孩子們在學校學的是標準統一課綱裡面的內容，學校的老師多半對五溝水——或者說，對於每一所學校所在的村莊——不太認識，他們不認識在地，一樣可以把課教好、把自己的工作完成。少部份的老師也許有意願帶孩子探索家鄉，不過過低的師生人力比使他們力不從心，孩子一旦帶出教室，馬路上是危險，空屋裡是危險，水邊也是危險，沒有人可以承擔安全方面的責任。

我們國家的教育體系，以及社會經濟結構，好像都在把人逼離自己的家鄉。

該怎麼辦呢？如果成人們挹注在孩子身上的教育資源，沒有培養他們成為可以在五溝水、在農村、在既有的文化與環境脈絡下營生的人，那我們又如何期待這個聚落被保存下來。如果孩子們的生活方式所仰賴或體驗的價值來源，與既有的文化或環境脈絡全然脫節，我們又如何期待有人來守護這個聚落。又，從對孩子的好處來看，生長在一個擁有如此獨特的資源的村莊，他們從這個村莊裡獲得了什麼？家鄉給他們的滋養是什麼？生長在五溝水，他們擁有什麼樣與眾不同的能力，長大以後可以成就自己、可以回饋社會？

人與環境，應當是互相支持，互相照顧的。我們是不是有可能從社區的面相來補足這已然失落的一環？

五溝水聚落學堂嘗試從這個角度切入，為孩子做點什麼，也為這個聚落做點什麼。我們將五溝水的資源初步劃分為文化、自然與技藝三類，針對這三個類別邀請師資、設計課程，將五溝水的資源作為學習的內涵或應用的內容，讓孩子以學習特定的科目或技藝作為參與的介面，接觸五溝水或抽象或實質的環境。聚落學堂的進行方式，不僅只是「上課」，還帶有「大人帶著孩子一起在聚落中活動」的性質。孩子在過程中會意識到，五溝水有著許許多多「學校」以外的空間，這些空間都有著自己的特性、有著生活的內涵，而這一切都可以是學習的對象，學起來也可以很有趣。於是，他們的日常生活有機會變成這樣：「平日：家庭→學校→補習班或才藝班→回家；假日：家庭→五溝水的水圳／公園／伙房／宮廟→補習班或才藝班→回家」。然後，在五溝水的時候，他們是相對自由的，學習的體驗是相對特別的。先讓他們喜歡上五溝水、願意跟我們一起行動，一點一點地建立他們對聚落的了解、對自己的信心，或許，這可以讓我們擁有一群屬於五溝水的孩子吧！

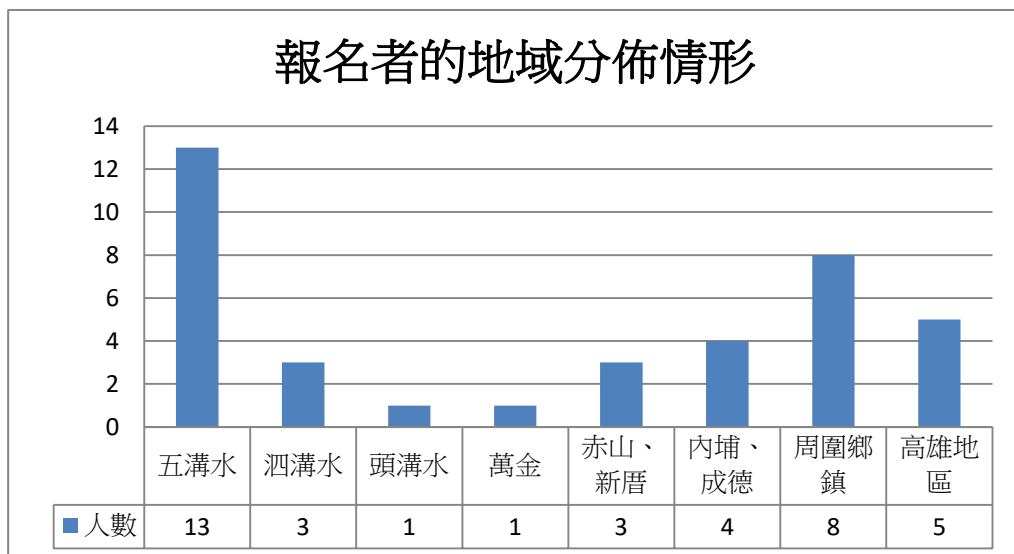
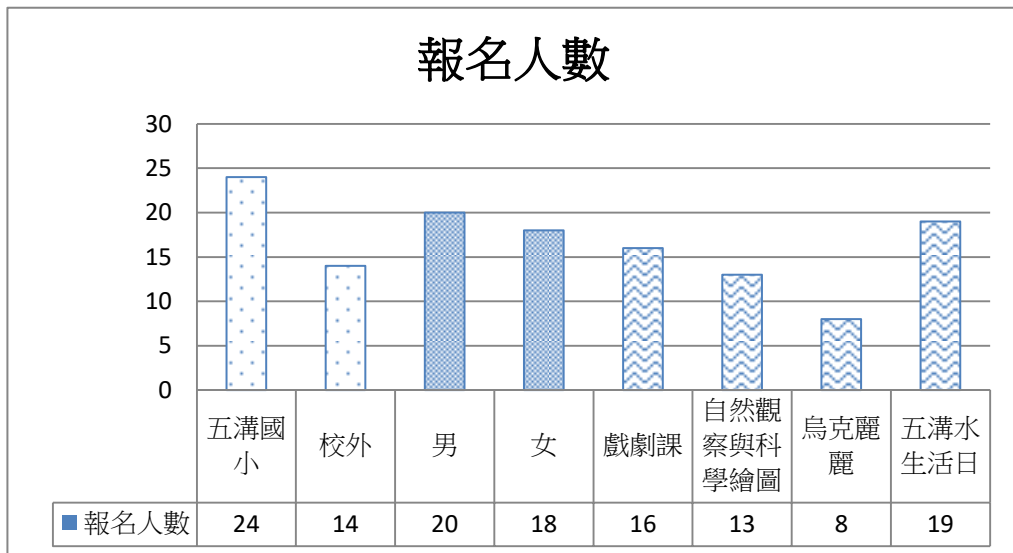
一、招生

我們的招生管道分為對內與對外兩種，參加條件也有所區隔。

對內，主要是透過五溝國小來招生。我們先到學校舉辦一場課程說明會，發下簡章讓孩子帶回家給父母參考，有意願的孩子會主動跟家長提出報名的要求。比起「由老師推薦班上表現良好的小孩參加」，這個方式會篩選出「帶有主動的學習意願與興趣」的孩子。第一波報名時間過去後，名額未滿，我們便請託學校老師幫忙推薦，或是透過老師進一步取得與家長直接聯繫的管道，直接向家長說明課程理念。另一方面，我們拜訪村長，請村長協助宣傳、推薦適合的孩子來參加，也拜訪校內義工媽媽隊的隊長，她除了安排自己的孩子報名，也幫我們將訊息散播給更多的家長。

對外，我們在網路上散佈訊息，拜訪周邊的學校、商請熟稔的教師將簡章傳給家長，也到長年關懷親子教育的泰美圖書館張貼海報。

最後我們總共招收到 38 名學生，來自五溝國小的有 24 位，來自周邊鄉鎮（屏東、竹田、內埔、長治、潮州）有 9 位，來自高雄有 5 位。



關於參加的條件，五溝國小的學生，參加課程只需繳交保證金 1000 元，出席率達八成即可於最後一堂課退費。其他學區的孩子，則須繳交學費（一堂課 300 或 450 元），作為課程材料費或聚落保存基金來使用。



▲2017/3/9，芫品到五溝國小進行招生說明。



▲在場的孩子是三到六年級的班級，總共約有 100 人。



▲泰美圖書館的館員協助張貼「孩子的伙房」招生海報。

二、 戲劇課

戲劇是一種載體，也是一種表達方式，人文世界的許多元素、內涵，都很適合透過戲劇的形式來呈現與流傳。我們希望藉由戲劇來讓孩子探索自身在五溝水的生活經驗，也想看見當孩子的身上有著劇場人的眼光與技能，他們是否能夠將五溝水聚落的文化內涵轉譯給更多人知道呢？

我們請來的師資是畢業於柏林戲劇學院的溫思妮。思妮是高雄人，去年剛自德國返台，這個決定她掙扎了很久。回來後，她用「以住代護」的方式進駐高雄的黃埔新村，與夥伴侯秀穎一同經營「迴游式創作集」工作室。並因緣際會到了美濃的龍肚國小帶孩子排練客語的偶戲，她關心自然與文化方面的議題，重視兒童自主權，在教課的時候也重視孩子獨立思考的能力。今年二月初，農曆年剛過完，她在我的邀請之下來了一趟五溝水，對於城鄉差距在五溝水的孩子身上造成的影響她是關心的，便答應來這裡幫我們教課。

經過尋尋覓覓，戲劇課的上課場地決定在五溝國小的穿堂。原先很希望能夠在大我伙房的閣樓或是禾埕，一來可以盡量利用伙房的閒置空間，二來課程在村子裡進行，大家比較容易看得見，對社區也是一種擾動。然而，戲劇課需要的活動場地很大，時間又長（每次上課三小時），孩子們也需要專注的學習環境，戶外開放的空間並不適合（太陽太大或是會下雨），尤其週末的大我伙房經常會有遊客來去。因此，最後還是選在學校的穿堂，面積夠廣，能遮陽能避雨，也算是完整獨立的空間。五溝國小的陳皆儒老師（學務主任），一聽到我們上課需要使用地墊（進行肢體練習時提供保護），馬上要我們不要花錢買，派五六年級的學生到學校三樓的體育用品間搬了 50 張力波墊下來。由於墊子久未使用，表面積了一層厚厚的灰，非常髒，在上面打滾應該會全身發癢、一直打噴嚏。第一次上課時，學校的替代役男高譽顯、幾個並未報名但很習慣在假日到學校活動的孩子，一早就幫忙一起清洗墊子，讓大家有乾淨舒適的地墊可在上課時使用，實在是非常感謝。



戲劇課開始前，有個小插曲。最初的報名人數，只有 7 人（品言、祐伸、御安、凱鈞、凱傑、鈴雅），其中又只有品言和御安兩人是帶著強烈興趣報名的。孩子們大概很難理解，什麼叫做戲劇？戲劇課又會上些什麼內容？五溝國小曾有參加客語話劇的比賽，部份孩子曾被挑選出來參與培訓，但他們對戲劇的印象大抵停留在「背台詞」，似乎不覺得會是有趣的事；而未曾參與培訓的孩子，又對此一無所知。所以我到學校招生的初步結果並不好。為了鼓勵大家參與，思妮提議先到學校針對三到六年級的班級進行一節課（40 分鐘）的試教，讓孩子體驗戲劇遊戲，

也說明「戲劇」到底是什麼。試教過後，發下回饋單讓孩子填寫，了解他們初步的感受，再從回饋單中挑選出很明顯有意願繼續參與的孩子，請班導師在家庭聯絡簿上說明報名方式，希望家長能鼓勵孩子加入課程——而且，可以先「試上」看看，真的喜歡再決定報名就好了！用這樣的方式，我們招收到另外四名學生（鍾愛、宸瑜、于婷、璵安）。於是，前兩、三次上課，課堂的開放性很高，在我們的邀請下，許多孩子會來「路過」一下，看看有沒有什麼好玩的事在發生。「路過」之後，用興奮的口吻跟媽媽說「我要報名這堂課~~~」、決定參加的孩子有兩名（承均、承寬）。

至於小亮和仔仔，又是另一個故事。小亮是六年級的女孩，在班上屬於最弱勢的群體，聽屬於「強」的那一群的孩子跟我說，小亮是會被使喚去幫「強」的人丟垃圾、拿餐桶的位置。但是，我知道她是會積極爭取角色的孩子。我們在 2015 年年底曾到他們班上帶過一個劇本的教案，當時各個角色都是自行舉手認領的，小亮對於自己想扮演的角色毫不猶豫、上台後的表現也比其他人都傑出，讓我印象非常深刻。奇怪的是，無論我怎麼私下邀請她，她就是不願答應要報名戲劇課。不知道是不是因為保證金太貴？

於是我跑去找陳主任商量，想探聽小亮家中經濟狀況。陳主任沒有答覆我，他採取的行動是，直接帶著我走到六年級的教室，該節課的老師正在台上講課，他把小亮叫出教室，在走廊轉角處跟她說：「小亮，主任覺得妳很棒，每次妳上台表演，那種魄力和台風，都是我在其他人身上看不到的。妳很棒，主任相信妳可以。現在有機會可以上戲劇課，來參加好嗎？要是有什麼困難的，妳可以跟主任說，主任來幫妳跟家裡說。」小亮最初低著頭，恐怕以為自己是做錯了什麼事才被叫出來，聽到最後她的臉上笑開了，很有精神的說：「好，我會參加，是什麼時候要上課？」

到了上課那一天，小亮來了，帶著她國小一年級的弟弟仔仔。一年級的孩子並不在我們的招生對象中，但仔仔讓我和思妮都非常驚豔。他的穩定性非常高，每次發言都甜美得像天使，或是極具孩子的洞察力，一種簡單但一針見血的觀察。所以我們讓仔仔也成為課堂的一份子。

就這樣，戲劇課的參與學生來到 16 名。招生的路途有些波折，可是一切值得。從三月底到十二月初，我們總共進行了二十堂課，以及一次的戶外教學（搭火車到台南去看戲，這個活動是額外報名參加的）。前半年的進行方式是每堂課都是不同主題的工作坊，孩子們體驗了肢體、口語、情境、音樂等不同的戲劇元素，練習了簡單的操偶，並有機會帶大家到五溝水一個自己最喜愛的地方，分享對那個地方的情感。下半年則密集進入劇本創作、戲劇排練與演出呈現。以下以紀要方式每堂課的精華片段。

2017/3/23 戲劇課試教



三年級：
維持走動狀態，聽老師的數字指令做特定動作，並會有臨時性的特別指令。可訓練反應力與團隊合作默契。



四年級：
Kani Kani 兔子遊戲，在團體中以快節奏的方式指定特定個人做出回應的遊戲，可訓練反應力及明確的口語和肢體表達。



五年級：
圍成一圈，跑者叫出指定人的名字後跑到對方的位置，被指定人則要在跑者到來前再叫出下個人的名字並起跑。可訓練腦筋靈活度與反應力。



六年級：
殺手遊戲，在走動狀態中，殺手必須以眨眼的方式殺人，被殺的人自行倒下，當殺手被認出遊戲就結束。可訓練觀察力。

2017 五溝水聚落學堂 戲劇課 課程表

(課程主題將隨進行實況彈性調整)

| 週次 | 日期 | 時刻 | 內容 | 授課教師 |
|------|---------------|-------------|---|--|
| 上學期 | | | | |
| 1 | 3/25(六) | 09:00-12:00 | 認識自己與其他人，劇場遊戲 | 溫思妮 |
| 2 | 4/9 | 09:00-12:00 | 肢體開發，架構場域 | 溫思妮 |
| 戶外教學 | 4/14(五) 晚上 | 09:00-12:00 | 【優質好劇欣賞】 台南藝術節 飛人集社《初生》 自由參加·需另行報名·額外繳費 | |
| 3 | 4/16 | 09:00-12:00 | 五溝水故事練習 | 溫思妮 |
| 4 | 4/23 | 09:00-12:00 | 物件與故事 | 溫思妮 |
| 5 | 4/30 | 09:00-12:00 | 自然素材探索，偶戲介紹 | 溫思妮 |
| 6 | 5/14 | 09:00-12:00 | 音樂即興，暑假作業 | 溫思妮 |
| 7 | 6/4 | | 情境演出 | 侯秀穎 |
| 下學期 | | | | |
| 8 | 9/17 | 09:00-12:00 | 世界末日與職業猜猜看 | 溫思妮 |
| 9 | 9/24 | 09:00-12:00 | 設計戲偶與團隊默契養成 | 侯秀穎 |
| 10 | 10/1 | 09:00-12:00 | 製作戲偶 I | 溫思妮 侯秀穎 劉郁岑 |
| 11 | 10/8 | 09:00-12:00 | 故事練習與角色場景發想 | 溫思妮 |
| 12 | 10/15 | 09:00-12:00 | 製作戲偶 II | 溫思妮 |
| 13 | 10/22 | 09:00-12:00 | 製作戲偶 III | 溫思妮 侯秀穎 |
| 14 | 10/29 | 09:00-12:00 | 演出場景踏勘 | 溫思妮 |
| 15 | 11/5 | 09:00-12:00 | 實地排練與對白發展 | 溫思妮 |
| 16 | 11/12 | 09:00-12:00 | 對白與動作發展 | 溫思妮 |
| 17 | 11/18 | 09:00-12:00 | 讀劇與製偶 | 溫思妮 (09:00-12:00) 張明惠 (09:00-10:30) 鄒雅荃 (10:30-12:00) |
| 18 | 11/26 | 09:00-12:00 | 技術整排 | 溫思妮 梁偉樂 |
| 19 | 12/3 | 09:00-12:00 | 總整排，聚落公演 | 溫思妮 |
| 20 | 12/10 | 09:00-12:00 | 演後回饋、分享檢討 | 溫思妮 |

第一堂／認識自己與其他人，劇場遊戲／2017/3/25

【雙人對視持久賽】

數到三轉身，看著對方的眼睛，先笑的人就輸了。這是一個考驗自己內心的定力的遊戲，在安靜對視的過程中，與對方相處的感覺也會浮現上來，可以選擇細細感受，也可以選擇用搞笑的方式逗笑對方、取得勝利（同時也逃避自己的感受？）。品言選擇拉下外褲的褲頭、象徵性展示性器官的動作來讓人發笑。子涵則是可以用安靜地看著他人非常久。只是非常簡單的小遊戲，每個孩子的特質卻呼之欲出。



【用動作讓人記住自己的名字】

自我介紹的同時，自己設計一個動作，可以是展現肢體與個性的，也可以是從名字的字面含意轉化而成的動作。而下一個自我介紹的人，必須先重複先前每一個人的動作—而且是盡可能精確地模仿。御安的動作是一個射箭手，非常帥氣。而每一個男孩重複他的動作時，臉上都會隨之有光彩。



【說故事練習】

每個人用三分鐘準備一個小故事，上台當個即興的說書人，下一個上台的人可以接續前面的故事發展，也可以另起一個頭說自己的。思妮會給回饋，引導大家思考：怎麼樣的故事是好聽的？怎麼說才會動聽？故事是戲劇的基礎元素，能創作精彩的故事就會有好看的戲劇，而說故事所需要的口說與思考能力、或是在演說的當下投注自己感受的能力，也是這個練習會鍛鍊到的部份。

祐伸的故事是有關一個和尚流血的事件。從孩子創造的故事，也可以看出他的生活背景與個性特質。



【用故事演一個畫面】

自願當導演的人要站在一旁述說一個故事，當演員的人則把故事中的畫面呈現出來，再由導演來加以修正、修飾。導演要說得清楚，演員也要聽得清楚並投入感情、加以轉譯。這個練習對孩子的挑戰是，他們一旦投入在自己的世界裡，會忘記自己肩負角色，且需要與他人合作。所以老師得一直提醒大家回到自己的角色、合力演出一個完整的畫面。



第二堂／肢體開發，架構場域／2017/4/9

【暖身：活動肢體】

每個孩子帶大家做一個動作，活動身體的不同部位，做為今天課堂的暖身。孩子們的筋骨雖然普遍比成人軟，也是有很僵硬的部份。有些需要持久肌力的動作，對孩子就是挑戰。有趣的是，光是活動身體，對孩子們就已是樂得哈哈笑的遊戲了。在這樣的狀態下探索自己的身體，是自然而愉快的。



【放鬆】

在地墊上躺平、閉上眼睛聽音樂、靜心、放鬆，看似完全靜態、簡單的一連串動作，卻有幾個的孩子得花很大的力氣才能進入狀況。對喜歡動的他們來說，靜是需要練習的。靜下來之後，我們一個一個拉起他們的四肢，再輕輕放下，查看是否徹底放鬆了？有的孩子不用人教就很鬆、很鬆，有的孩子則需要叮嚀兩三次，才能察覺自己的緊繃。



【舞蹈馬拉松&現代舞三拍子練習】

延續上述放鬆的環節，音樂來到德布西的月光，思妮請孩子們想像自己是一棵樹，在一座森林中發芽，平躺的姿勢像埋在土裡的種子，現在芽要長出來了（從身體某個部位開始突破、往上茁壯），請想像你長成一棵大樹.....孩子們在這樣的狀態下回到了立姿。接著，開始練習快速的腳步移動搭配轉身，以及節拍與腳步高低配合的現代舞三拍子。孩子們平時在學校可以接觸到的肢體活動以體育課為主，活動的是大肢體，追求的是速度、力量或球類的技巧，較不講究韻律與美感，因此今天的練習對他們來說是很新穎的內容，大家看起來有些笨拙，不過也在數次練習後便能掌握關鍵的要領。



【動作重播：快、中、慢】

接著我們分組練習，再進行演出。練習的內容是：每組三人，選出一組動作，以快、中、慢三種速度重複該組動作，動作必須確實到位，速度的掌握也要精確（快即是自然的速度，快是中的一倍，中是慢的一倍）。這個練習可以培養觀察力，孩子必須很精細地觀察這一連串動作的每個細節（例如：開門的動作是向左轉還是向右轉？綁鞋帶時繩結是繞幾圈、打幾個結？），再用自己的身體「重播」出來。雖然一句台詞也沒有，但當孩子進入我們約定好的「舞台」範圍內，其他人帶著身為觀眾的意識觀看他，則演出狀態已然發生。每個孩子都聚精會神的做動作，當觀眾也呈現最好的素質時，動作的本身似乎就已經是故事，帶有它的魅力。這個練習有個困難點在於，當選擇的是跑、跳、投擲等瞬間加速的動作，要慢放重播的孩子必須把瞬間加速的動作用慢的節奏去呈現，這很困難——當動作以自然速度做出時，要看清楚動作本身已經很難，何況是用慢動作去呈現呢？但這也就是它有趣味與挑戰性的地方。



【空間塑相】

思妮設定了兩個情境：麵攤老闆賣麵，以及明星下飛機、來到出境大廳。孩子們認養角色，經過討論、互動，擺出屬於這個情境的畫面，並可以有簡單的台詞交換與動作發生。在沒有劇本與導演指引演出方式的情況下，以個人即興、仰賴現場互動的方式進入一幕情境裡，每個孩子不同的特質幾乎是馬上就流露出來，大家扮演角色都樂在其中。看著他們臉上的笑容與入戲的神情，不禁會想：人真的是天生就喜愛戲劇的動物。



第三堂／肢體開發，場景即興／2017/4/16

【觀戲後討論：飛人集社《初生》的劇場元素】

我們在 4/14 帶孩子去台南看了現代偶戲《初生》，今天在課堂上思妮讓孩子在壁報紙上寫下他們看見的戲劇元素，並逐項討論。孩子們的觀察很豐富且細微，故事、服裝、音樂、舞台、投影機、燈光、布幕等都被含括進來，對戲劇內容也有著自己獨特的感受。討論結束後，我們發給每個孩子一張紙，請他在紙上回答：如果我可以選擇，我想不想出生？為什麼？



【假死倒地練習】

孩子們依「一拍、兩拍、三拍、八拍、十二拍、三十二拍」的節奏來分解、演出死亡的過程。自己先在心中設想好一種死法（例如：被機關槍擊中而死，那身體的不同部位就要演出被陸續擊中的樣子），再依節拍一拍一拍地邁向死亡（地面）。在這個框架中，可以練習臉部表情、身體姿勢的細微變化。孩子們非常非常喜愛這項練習。



【遊戲：我是貓】

這是一個訓練反應力的遊戲，三人一組肩並肩，遊戲的開始先選出一個人當貓、一個人當老鼠，貓要抓老鼠。老鼠必須靠向一組人的最右邊那個人，同時這組的最左邊那位就變成老鼠，必須立即離開原位，一旦離開就成為貓可以捕捉的對象。老鼠被貓抓到後，就變成貓，而原先的貓必須趕快加入其中一組，否則他就是新的貓可以捕捉的老鼠。如此反覆循環。遊戲過程中，玩家最容易混淆的就是：我現在到底是貓還是老鼠？



【場景即興】

每個孩子拿到四張空白紙條，分別寫下一個時間、一個地點、兩位人物。接著將所有的紙條集合起來，從中隨機抽選四張，搭配成一個場景。每次兩位小孩上台，在場景中即興演出一場戲。總共練習了四個場景：校長和校長在廁所前、老師和替代役在朋友家、主任和消防員在校長室、老鼠和女鬼在鬼屋。演出後思妮對每個孩子的優缺點給予回饋。

(因相機沒電、未留影)

第四堂／五溝水故事練習／2017/4/16

【100 個關於五溝水的問題】

今天我們要離開每次上課的場地，走進聚落裡。思妮上週指定了作業：請在五溝水選一個對你來說有故事的地方，帶我們去那裡，說故事給我們聽。但很多小孩忘了準備，於是作為懲罰，沒有準備故事的孩子需要寫 100 個關於五溝水的問題。大部分的孩子寫的問題是在發洩心中的不滿，認真提問的問題中多數與學校有關、與鬼有關。真的與五溝水有關的問題大致如下：

為什麼叫五溝水呢？五溝水有幾條河？1000 年後的五溝水還是一樣好嗎？五溝是很可以年輕人住的地方嗎？五溝有人是大力士嗎？劉氏宗祠祭祀誰？漂漂河位於哪裡？什麼時間開放？半月池可以釣到什麼魚？生物多不多？為什麼江南居有人？伙房是什麼東西？為什麼我們要守護大自然？大自然有幾種生態？五溝水最老的樹是哪棵？貓頭鷹之牆在哪裡？



【五溝水故事導覽】

在孩子們苦思問題時，我們讓孩子一個一個報出要去的地點，並標示在地圖上，以排出順暢進行的路線。因為地圖是我們自製的，上頭有陸路和水路，但有些角落還是不太好找，就花了點時間辨識地圖上的方位。

我們可將孩子分為兩類，一類為實際上就住在五溝水，另一類則只是來五溝國小上課的。前者挑選的地點有進士第、觀海山房、托兒所、家前的榕樹、貓頭鷹公園，講述的內容包含和長輩在祖堂祭祖的經驗、抓到哪一隻寶可夢、玩耍和受傷與遛狗的記憶。後者挑選的地點有劉氏宗祠、半月池、托兒所、大我伙房和五溝國小，講述的內容有來自聆聽導覽的知識、上課的經驗。很明顯的，後者與五溝水的空間關係是透過工作站舉辦的活動來建立的，前者則有自己的家人或朋友會出現在故事裡。

多數的孩子還不具備在現場說出結構完整的故事的能力，若要同時融入事件的細節、描繪的生動性與經驗當下的情感，則更為困難。但每個孩子都認真表達，我們也藉由他們的表達，多辨識出一些屬



於他們的特質。

思妮安排了兩個孩子當評審，並在下課前與他們一同討論出要頒發的獎項：最佳故事獎、最好吃獎、最佳爭議獎、最有趣獎、最大聲獎、最瞎獎、最感傷獎。



第五堂／認識偶戲，練習操偶／2017/4/30

【認識偶戲】

這堂課的主題是偶戲。思妮先花了一個小時用投影片與孩子討論偶戲的元素：什麼是偶？最大的偶有多大，最小的有多小？什麼可以做偶？偶與真實的人在戲劇中可以互動嗎？並欣賞了數則精彩且形式風格各異的偶戲表演影片。



【操偶練習 & 練習呈現】

課程的後半部，讓孩子用自己帶來的衣物練習作偶與操偶，並為這個偶設計一個小情節，排練後進行呈現。

孩子們一開始絞盡腦汁把偶做出來：空空的衣服怎麼讓它看起來像有身體？帽子（頭）跟衣服怎麼結合？也有組別將操偶者的身體部位直接與偶結合（例如將雙手穿過背心的袖口，直接用自己的手當作偶的手，或是把偶的衣服塞進自己的褲頭，用自己的腳當偶的腳）。

偶成形後，下一步是讓它活起來。分工是重要的：誰負責當手？誰負責當腳？誰掌握頭部的姿勢與發出聲音？分配好之後，開始實際練習。練習的時候，孩子們幾乎沒有例外的都會哈哈大笑，旁觀者大概很難理解趣味何在，但孩子很顯然地已經完全進入他們共同操控的那個偶的世界裡，並將自己的情感投射在他的身上——並且，也必須要進入偶的世界，才能將偶操控得像是真實的人。所以，孩子設計的、發生在偶身上的情節（例如：水壺砸到腳、痛得在原地不停地跳），是能夠引起自己和觀眾的共鳴的，在觀賞上就比單純以真人演出的戲劇多了一層樂趣與巧思。



【樂器介紹—孩子】

孩子們今天的任務是從家裡帶三種會發出聲音的東西來，因為今天來自德國的 Ruben 老師要教我們玩音樂囉！課程一開始，孩子先圍坐一圈，一個一個介紹自己帶來的另類樂器。孩子們帶來的有棒子、金屬盒裝糖果、寶特瓶裝石頭或豆類、塑膠盆、玻璃瓶裝不同高度的水、口笛、鳥笛，比較特別的是思月利用空的面紙盒繫上數條橡皮筋，成了自製的弦樂器。子魁則帶了一種塑膠玩具，有兩隻手掌可以互相拍打，類似響板的效果。



【樂器介紹—Ruben】

接著輪到 Ruben 介紹他的樂器，他的樂器都是自製的電子樂器，有搖滾、也有科幻的味道。首先上場的是擴大器，只要把它的接受器黏貼在一個物件上，那個物件就會變成一個樂器。我們第一個嘗試的是桌子，孩子們輪流體驗觸摸桌子時可以製造出的聲音——平時非常細微、人耳幾乎無法辨識細節的聲音，現在都聽得一清二楚。

孩子們第二個體驗的是 Ruben 用彈簧和蛙鏡做的樂器，將擴大器皆在彈簧上，彈簧的震動可以製造出非常特別的音效。這個樂器的彈奏方式也很特別：你需要晃頭晃腦、製造彈簧的跳動。



【合奏】

於是我們開始讓所有的樂器合奏。第一輪先是一個樂器依序發出一次聲響，讓大家感受所有的聲音都上場的感覺。第二輪則是三人一組，同時演奏，第四人加入時，第一人停止演奏。用這樣的方式來感受不同的混音效果。接著就讓自願的孩子擔任指揮，所有樂手依據指揮的指示來演奏。

音樂也是戲劇中非常重要的元素之一，孩子們今天上了一堂很特別、很自由的音樂課，離「玩音樂」的境界近了一點。



第七堂／情境演出，角色扮演／2017/6/4

【協力抬重物】

這個活動四人一組，一起模擬抬重物的情境。桶子的形狀與其內盛裝的物品是用想像的，第一個人決定好之後，開始演出，第二、第三人將桶子傳遞下去，第四人則要負責把桶子放下。演出結束後，秀穎引導孩子討論：桶子看起來重嗎？把手是什麼形狀？誰表現得最有說服力？



【在空間中流動】

以小凳子教室裡框出一個範圍，所有人在裡頭走動，要平均把空間填滿，不可停步、也不可以出現空地。秀穎會發出指令，孩子們須配合指令改變方向與速度。超出界線和撞到別人，就必須離場。這個練習是為了讓孩子靈敏地去觀察整體空間、自己和別人的空間。



【一起讀繪本：《那又不是我的錯》】

戲劇課中有兩個孩子是在學校被霸凌的對象，我們希望引導孩子思考被霸凌者的感受，以及當目擊他人被霸凌時，自己的感受是什麼？怎麼做會比較舒服？所以思妮找來了這本以第三人稱方式旁觀被霸凌者的繪本，由秀穎透過角色扮演來帶領孩子們進入霸凌現場的情境中。一開始，秀穎先帶著大家一起讀繪本，並配合畫面、穿插討論。孩子們在討論的過程中，陸陸續續發表了想法，說明他們怎麼看待霸凌的行為。



【角色扮演】

接著進行角色扮演，讓大家有機會實際進入霸凌現場的角色與情緒之中。一組四人，分別飾演：難過的人，帶頭霸凌的人，中立者，附和者。這個練習難度較高。孩子們還比較難進入負面的情緒，表現「難過」時用假哭、或想像自己身體不舒服來進行。需要表達嫌惡之情時，孩子有些不自在。但也有肢體與表情都很到位孩子。演出後秀穎帶大家思考：你比較容易察覺到別人開心或難過？別人難過時你想安慰他嗎？你難過時希不希望別人來安慰你？這些引導都非常具有深入討論的價值，可惜時間不夠了，其中的深意先讓孩子們自行體會，有機會再深入發展、討論。



第八堂／世界末日與職業猜猜看／2017/9/17

【檢查暑假作業&暖身】

自 6/4 上完第七堂課之後，睽違了 3 個多月，孩子們又回到了戲劇課的課堂。一上課，思妮要求大家交暑假作業，卻有近一半的孩子忘了帶或沒有做。思妮很嚴肅地與大家討論「為自己負責」的原則性問題，孩子們也都專注而面色凝重地聆聽著。接著便開始進行暖身活動，帶著所有孩子伸展脖子、肩膀、胸、腰、胯、膝蓋等各部位的關節。



【世界末日抉擇】

情境 1：「想像這個世界發生了重大的災難，現在所有人都要逃難，而你只能選擇帶走八種東西，你會選擇什麼？」孩子們將八樣物品寫在紙卡上，多半為家人、水、食物、衣服與家人及日記、照片等與回憶相關的物品。隨即迎來情境 2：「逃難途中遇見了強盜，要求你交出三樣東西，你會捨棄什麼？」孩子們在哀號中面臨第二次抉擇。情境 3：「發生了大雷擊，需要使用電的物品全部失效。」於是孩子們在掙扎抵抗下被收走了寫著「手機、平板、電腦」的紙卡。最後，終於來到收容所，進去就安全了，但是身上只能留下一樣東西，你會留下什麼呢？孩子們多半選擇「家人」。



【殺手遊戲】

遊戲一開始，所有人閉上眼睛，由思妮以拍背方式指定殺手人選，張開眼睛後，所有人在空間中均勻的行走，殺手以眨眼方式殺人，被殺者在心中默數五秒後倒地死亡，直到有人猜出殺手是誰為止。這項遊戲鼓勵大家練習「勇敢直視行經你身邊人的雙眼」，倘若沒有做到這一點，被殺的人會不知道自己已經被殺，大家也會認不出殺手是誰，遊戲就不好玩了。



【職業猜猜看】

思妮指定職業種類，由孩子們以默劇方式上台演出，要讓大家猜出自己表演的是什麼職業，既考驗表演者對該項職業的了解與觀察，也挑戰著即興表演的創意與技巧。孩子們不但不畏懼上台，還爭先恐後地爭取上台演出的機會，並主動發展出「我幫忙他一起來呈現」的合作精神。雖然孩子們表演得還甚為青澀，但他們對表演的渴望令人欣慰。



第九堂／設計戲偶與團隊默契養成／2017/9/24

【平衡桿練習】

大家先按照身高排隊，身高相近的排在一起，跟附近的人同一組，分成四組。每人用食指撐著桿子，同心協力將桿子一起放到地上，中途不可掉落。一開始要先讓桿子維持跟地板平行的水平狀態，再大家用同樣的步調往下降低身體，直到桿子成功被放到地板上。第一次進行時，每組人數不一樣多，人少的比較容易，所以第二次就分成每組都是五個人，但身高稍微有些落差，因此，溝通協調就更為重要。



【全部人擠進一個框框裡】

全班分為兩組，擠進 60*60 公分的框框裡。一開始大家要先討論，由誰先進去？(例如，體積比較大的人先到中間去，小隻的最後擠進去，比較容易成功)等一下全部人進去以後要怎麼站比較好？大家為了維持住全部人在框框裡的狀態，緊緊擁抱著彼此，邊緣的人踮著腳尖努力撐起身體，中間的人被擠得哇哇大叫，噸位大、在中間站得穩穩的人會伸出雙臂抱住可以抱著的人，幫忙彼此穩定下來。孩子們擠得滿面通紅，開心的大叫又大笑，開始可以感覺到「團隊」的氛圍在形成了。



【畫出自己的偶】

每個孩子將自己的作業中出現的角色或人物畫出造型，並且要標出作偶的操縱桿要裝在哪裡，同時思考要用什麼材質來做？設計過程中與秀穎老師來回討論、進行修正。





【表演練習】

老師設定了這樣的情境：「一個老師進教室上課，被同學吵鬧、打斷三次」，孩子們以此為基礎，討論出屬於自己那組的劇本，選角、排戲五分鐘後，開始演出。這樣的安排是為了讓孩子們站在老師的立場，了解「學生與老師合作，讓課程順利進行」的重要性，並同理老師管理秩序的辛苦。但孩子們選出的老師多半由女生擔任，男孩們樂得扮演玩鬧份子，因此效果不彰。但最後秀穎帶著大家討論剛剛排戲的感受，女孩紛紛表示男孩不配合、自顧自地玩鬧，讓排戲非常辛苦。秀穎請男孩學習在保有自我之餘也懂得尊重與體貼他人，唯有大家一起合作，才能順利的排戲、演出。



第十堂／製作戲偶 I／2017/10/1

【製偶類別說明及工作重點提醒】

今天由從台北來的製偶師劉郁岑帶著孩子們製偶。一開始，郁岑先講解今天要做的偶的類別，並說明材料與製作方式。



【製偶：水世界組】

接著就是孩子們動手動腦的時間了！「水世界」組負責雲朵和水流。雲朵以瓦楞紙板搭配棉花製成，水流則是以各種顏色的塑膠袋剪成長條狀，再黏在竹竿上、舞動即成。



【製偶：龍王組】

「龍王組」已經先由郁岑幫大家製作好骨架，孩子們要負責幫牠敷肉——怎麼樣的鱗片才能讓龍王看起來威風凜凜呢？



【製偶：翠鳥的頭組】

「翠鳥組」分頭進行，一邊做頭，一邊做翅膀。先用報紙揉成一團圓形，調整形狀到貌似翠鳥頭部的瘦長橢圓形後，以膠帶捆繞定型。挑戰較高的是鳥喙，要怎麼做出能夠開闔的機關呢？兩個小男生非常聰明，想出以鐵絲扣合上下鳥喙的方式，上鳥喙固定在頭部，下鳥喙接上一支操縱桿，就可以很逼真地模仿真實的鳥喙開闔的模樣了。



【製偶：翠鳥的翅膀組】

翅膀這組很有意思，是用傘骨當骨架，在上頭黏上輕薄如翼的塑膠袋，第二層再裝飾羽毛。看似簡單，但製作過程中需要不斷依據傘骨的形狀與特性來剪黏塑膠袋，操作上也講究技巧。



【製偶：紙箱怪獸組】

「紙箱怪獸組」由四個各具巧思的女孩組成，她們為怪獸做好臉龐後，選了美麗的絲綢來做她的披風，又為她設計了一個吊帶褲身體，整個戲偶操作起來靈巧方便。



第十一堂／故事練習與角色場景發想／2017/10/8

【用故事骰子來進行故事發想】

思妮今天帶了德國製的桌遊骰子來，骰子的每一面都有不同的圖樣。孩子們骰出骰子後，依據骰子上頭呈現的元素，與同伴們共同創造一個故事。故事裡必須每一個元素都要用上，也要講究邏輯、合理性，如果情節的細節都能交代清楚就更好了！



【各組故事發表】

故事創造完成後，上台發表自己的故事。第一組的主角是一隻螃蟹，牠為了挽救媽媽的性命，爬上阿爾卑斯山尋找救命聖水，遇上了大雪怪；第二組則是一位猴子船長費盡千辛萬苦取得蛇毒和魔法豆豆好讓船變得隱形的故事；第三組述說一則公主依賴旅人從海盜手中奪回皇冠的經過。孩子們躺在地墊上，閉上眼睛享受這三個原創故事的聆聽經驗。



【課程回顧與場景發想】

接著思妮讓孩子們在一張空白壁報紙上寫出：

1. 這門課到目前為止學過哪些東西呢？
2. 我們年底要演出，還需要創造哪些東西或元素呢？
3. 五溝水有哪些地點或空間是你很喜愛的？
4. 自己創作的暑假作業中出現了哪些角色？這些角色有沒有可能揉合屬於五溝水的元素來創造他們的造型或功能呢？

希望藉由這些回顧，讓孩子們參與劇本創作的過程，也讓劇本的內涵更為收斂；同時再次提醒孩子「我們正在共同創造一齣戲，年底將共同演出」，而不是只讓孩子是大人的偶、單純聽命行事而已。

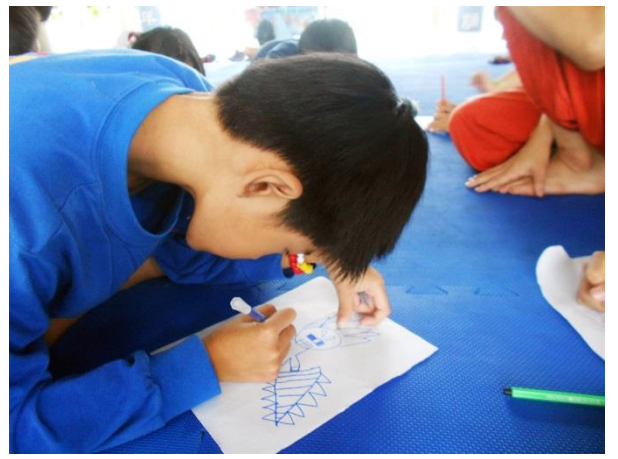
孩子們在白紙上盡情的塗寫，可惜今天下著大雨，我們在學校的穿堂上課，雨的聲音讓整個空間非常吵雜，孩子們一個個都非常浮躁，雖然塗滿了整張壁報紙，但深思熟慮或充滿靈感的想法卻不多。寫完後，思妮逐一和孩子們討論，並將值得納入劇本的元素摘錄下來。



【角色與偶的設計】

課程的最後一小時，孩子們每個人各自在紙上畫出自己創造的角色的造型，並且要設想將它做成偶的步驟：哪個部位要用什麼材料？不同的材料之間要如何結合？

外型初步設計完成後，思妮與孩子一對一討論，除了針對偶的製作進行具體的指導外，也與孩子一起發展角色的個性或它所具備的特殊能力。下週孩子將自己帶材料來，實際把這些偶動手做出來。



第十二堂／製作戲偶 II／2017/10/15

今天孩子們的任務是要將上週設計的戲偶動手做出來，同時也繼續完成第一次製偶課做到一半的偶。各式各樣的材料充斥在學校的穿堂上，每一項都吸引孩子們拿起來摸一摸、玩一玩。活潑有趣的氛圍充滿了整個空間。



接著，孩子們便各自分組、做起了自己負責的戲偶。女鬼鈴鼓，阿婷用塑膠繩編織了女鬼的頭髮，用奶粉罐做了女鬼的身體(也就是鈴鼓的部分)，再用兩條頂端黏上保麗龍球的保麗龍棒作為鼓棒，敲起來會咚咚咚響。



向日葵仙子，小愛和小月從舊拖把上頭把線拆下來，一束一束網成頭髮，貼在用紙團作成的頭上；再用紙板做花瓣，用拖把線繞成美麗的迴旋圖案，裝飾其上，以強力膠黏貼在紙團上。女孩們細心的手工藝令人讚嘆，但鍾愛不滿意地說：這個我要帶回家參考，再做一個大一點的。



兔子戰士，安安和葦葦領銜製作，先在箱子上挖了兩個洞，用強力膠把壓克力碗狀物黏上，做了凸凸的兩個眼睛，隨後又將木條穿過箱子，發明了「可以轉動的腮紅」。葦葦很喜歡這個偶，一直帶著它跳電音三太子。



小璵設計的海陸戰士，已經先在家裡完成頭部了，她用了兩片美麗的樹葉做耳朵，用紙團做頭，並賦予它兩顆閃亮亮的大眼睛。思妮玩味著它，與小璵討論，要將它的身體做成頭部可伸縮操作的樣子，並隨機取用了孩子早餐吃完後的塑膠杯，小璵細心地替杯子穿上了「衣服」。



阿鈞剪著一件雨衣，做翠鳥的羽毛，忽然發現，袖口的部分可以做成一件裙子，就幫保麗龍蛋穿了上去，再畫上眼睛、嘴巴，用一根繩子從頭部繫上，他說：「這樣子就可以做成一個在飄的鬼了~」這個極為簡單的偶卻極為可愛，逗得同學們一看見便喊：「那是什麼呀？」想把它帶回家。



上週缺席的宸，沒有設計到自己的戲偶，這週便從頭到尾專心致志地剪黏著龍頭的鱗片。她非常專心，一直就這樣坐著、剪著、貼著，沒有移動過。自己的偶已經大致完成的小瓊，也熱心過來幫忙。



翠鳥的部份，今天依然繼續做頭(上色、裝眼睛)和翅膀。阿宇很熱心地加入製偶的行列，騎著腳踏車載阿寬跑了兩趟家裡、拿沒帶到的材料，還提議用銀葉板根的果實當眼睛；阿鈞和小言繼續合作製作翅膀，今天小言的專注度提高不少。



阿均和小魁是年紀較小的兩個孩子，對手作的掌握度以及「戲偶」的認知還沒那麼清晰明確，但他們也努力投入、享受著這個過程。阿均用紙箱、防水果撞傷的泡棉和塑膠條做了「致命的陷阱」，小魁則運用紙箱和彩色筆做了烤肉瓦斯爐和棒球轉播電視。



第十三堂／製作戲偶 III／2017/10/22

【製偶：紙箱怪獸】

今天孩子們繼續分組製作上堂課未完成的戲偶。四個女孩依舊一組，裝飾著紙箱怪獸的身體。一開始用彩色筆上色，但效果不彰，想用廣告顏料，卻沒有水彩筆可用，怎麼辦呢？於是將拖把一條條的線剪下、以膠帶黏成一束，接上棒狀物，變成了自製水彩筆。發明力叫人激賞。但很快的，她們便發現上色的效率不佳，又換了海綿來著色。在秀穎的指導下，從全面均勻地塗抹，改成沾染的方式，形成有趣的效果。



【製偶：兔子軍團】

兔子軍團的部份繼續由安安和葶葶進行身體部位的套量、與頭部互相銜接，兩人並一起畫了一個可愛的臉部腮紅。主體完成後，安安用竹棍、保麗龍條和熱熔膠幫戲偶做了一隻劍，作為它的武器。



【製偶：翠鳥】

上次做好了翠鳥的頭，今天繼續往身體前進。先以電鑽修整傘架，阿寬小言再繼續製作翅膀上，以不同顏色的回收塑膠紙黏貼出有層次的羽毛。



【製偶：龍王】

已經完成自己負責的偶的孩子，這週來到龍王組幫龍頭繼續黏貼鱗片，並以紙板揣摩龍王的耳朵該是什麼形狀比較好看。



第十四堂／演出場地現勘／2017/10/29

【請寫下你想去演出的地點】

我們的公演將以在村子裡街頭定點演出的形式來呈現，觀眾將隨著演員步行移動。今天的任務是要挑選出要演出的地點，實際踏勘一遍，了解空間現況以配合劇情發展，同時也需要掌握一下點到點之間的距離、計算步行時間。

課堂一開始，思妮請孩子們在紙上寫下自己覺得適合表演、或是想要在那裡演出的地點。



【安排探勘路線】

孩子們寫出的地點有：學校操場、好友的秘密基地、廚工媽媽的廚房、劉氏宗祠、西柵伯公、榕樹下、阿英叛條、屋背溝、「我家的屋頂」、社區公園的河堤...等。

我們將這些地點排列成一條順暢的路線，便帶著孩子們出發去探勘，每一個點都實際走踏一遍。



【實際踏勘】

出發囉！雖然思妮交代孩子們每到一個點都要動腦想一想，這個地方適合什麼劇情？提醒孩子專心接受空間帶給自己的刺激，並且動筆寫下來，做為日後劇本討論的參考。但孩子們平時太難得有機會這樣與好朋友一起在村子裡散步，與其說是踏勘，這對他們而言更接近是郊遊。每到一個地點，他們都每一個角落都要去摸一摸、看一看。學校裡的津田氏打水器、草地上長出的小蕈菇、乾枯的檳榔葉上出現的小昆蟲、從檳榔田裡受驚竄出的蜥蜴、孩子們在大我伙房後發自己創造的秘密基地，每一個地方都充滿驚奇，有著他們想



與同學分享的事情。

戲劇課的學生群中，有六位也參與生態課與生活日，透過課程的影響，他們對社區的環境熟悉度較高，在選擇地點時比較明確知道哪些地方是相對特別的，或是會有「那個地方很特別，但我不知道怎麼稱呼它」的現象；在踏勘過程中也往往可以走在前頭、擔任領路者。而單純只參與戲劇課的孩子，選取的地點跟自己直接的生活經驗有關，踏勘過程中比較是跟隨著群體移動的角色，多數地點對他們來說是第一次到訪，因而充滿了新鮮感。在這個過程中，可以觀察到孩子大致分成「這是我的地方」與「這個地方我不熟，但好像可以玩玩看」兩種狀態。

當我們來到社區公園，孩子們看到榕樹，就什麼任務與責任都忘了，一股腦兒地往上爬。社區公園的環境非常適合進行演出，然而距離起點(劉氏宗祠)實在是太遙遠，最後我們並未將這裡排進演出地點之中。



【到阿鈞阿傑家喝茶】

踏勘過程中值得一提的是，孩子們才走一小段路便口渴、腿痠，沿路都喊著要喝水。終於我們在回程途中來到其中一個探勘點「阿傑家的屋頂」，一群小孩一下子衝進阿傑家寬廣的前院中，阿婆跟媽媽驚訝之餘馬上招呼著提供飲水與點心，對這群孩子有如天降甘霖。這亦是因場地限制而必須在學校進行的戲劇課與社區難得的互動。



第十五堂／實地排練與對白發展／2017/11/5

【角色認領與對白發展】

依據思妮融合孩子們先前的故事作業與創意發想先設定出來的劇本架構，我們進入到角色認領與對白發展的階段。一開始，所有孩子一一認領角色，並開始分組進行對白發展與動作排練。



【對白發展與動作排練】

在飾演龍王的莖莖的領導下，第一幕到第三幕的排練展開了，男主角小傑先是遇上了龍王，給予他冒險犯難的闖關任務，緊接著便遭遇水精靈阻擋他收服翠鳥。孩子們在沒有劇本引導台詞的情況下，自行發展對話，有些時候對話顯得平淡無味或缺乏邏輯，有些時候卻充滿童趣，思妮時而在一旁聆聽，時而加入引導；在動作方面，則是都相當逗趣而自然，亦不乏戲劇張力，顯見孩子們很喜歡玩耍、操作這些他們親手做出來的偶。



【實地排演—第一幕：劉氏宗祠前】

接著我們全副人馬移師到每一個實際演出的場景，讓孩子們在真實空間中進行排練，也記住走位、出場順序、每個角色在第幾幕時應該在哪裡、負責什麼事情等細節。

第一幕是小傑與龍王相遇，龍王午睡醒來後從劉氏宗祠走出來活絡筋骨，思妮給了一段很有氣勢的配樂，我們建議莖莖搭配上他最熟悉的、神明出巡時陣頭所踩的步伐，給了龍王這個角色鮮明的形象。



【實地排演—第二幕：玉帶水前】

第二幕的鏡頭轉到劉氏宗祠正前方的玉帶水旁，生活在乾淨水邊的翠鳥在此處一閃而逝，小傑連忙追趕過去，卻遭遇水精靈的阻擋。

小月和小瓊操作起水偶，十足的「我是正義一方的代表」的架勢，同時又具有柔和之美，畫面上相當漂亮，也用動作引導出劇情的張力。



【實地排演—第三幕：劉氏宗祠入口】

從水精靈那兒落荒而逃後，小傑遇上了愛說反話的紙箱怪獸，並成為一起冒險的好朋友。紙箱怪獸的鼻子在說謊時會變短，並且可以抽出來當箭使用。這個角色的特色是孩子們在玩偶的過程中自己設定出來的，因為穿在紙箱中很自然而然的會想要抽拉那根長長的鼻子，伸縮伸縮很好玩；另外，小男孩一看到棒狀物就想當劍來使、找人對戰，於是「鼻子」便自然而然成為這個角色最凸顯的特色與能力。



【實地排演—第四幕：繞園溝旁】

一閃而逝的翠鳥原來是直接沿著水圳下游飛，來到繞園溝邊了！小傑與紙箱怪獸採取包圍戰術，一同收服了翠鳥。

在這裡孩子們必須發展一段短短的對戰、進攻與閃躲的戲碼，但也許是翠鳥這隻偶的操作難度較高（以回收的傘骨製成，不可大力操作，且飛行姿勢亦較難模擬），所以翠鳥很輕易地就被收服了。



第十六堂／對白與動作發展／2017/11/12

【對白發展與謄寫】

今天課程一開始，我們在大我伙房的閣樓進行對白的發展與謄寫，因為孩子們在排練時雖然可以自然地說出符合情境的台詞，但在演出當下可能會忘記，所以思妮決定還是為孩子製作一份有著確定台詞的稿子，方便孩子記憶。



【對白發展與謄寫】

每個人將自己角色的台詞都講講看，順嗎？有沒有想要替換什麼詞語？怎麼講感覺比較有趣？在發展台詞的過程中，思妮很重視每個孩子本身的特性，台詞要講得自然、符合演出者的氣質才好。孩子們偶爾會有令人驚豔的創意，例如翠鳥的叫聲是小言用上排牙齒咬住下唇、以口腔吹氣所製造出的聲響，他自己喜歡玩這個聲音，同時也很適合翠鳥的形象。此外，亦有部份台詞是思妮從過往孩子們寫的文章裡擷取而來，都出自孩子自己的腦袋和心，所以不須費太大力氣就可以記住和演繹。



【動作發展和對白練習】

這齣戲實在是太好玩了，排練的時候也總是會發生很多有趣的事，但孩子們有些玩過頭，還沒意識到即將來臨的演出需要大家調整心態來面對。當我們將整本劇本發展完、開始實地排練時，孩子們依然戲耍、無法負擔自己的角色責任的狀態，讓思妮憤而離去。孩子們一起回到她面前道歉，她很嚴肅地向孩子們解釋，該玩的時候可以玩，但該認真面對自己的工作時，便要認真面對，不要把自己的事情當成是大人的責任。孩子們全都面色凝重地聽著，好像終於開始意識到，演出真的要來臨了。



第十七堂／讀劇與製偶／2017/11/18

【暖身】

今天思妮又帶了兩位非常有教學經驗的雅荃老師和小明老師來五溝水。雅荃老師一開始就跟孩子玩「說祕密棒」的遊戲，其實是思妮帶去讓孩子製偶的材料：排油煙管。成功破冰，也讓孩子有玩興地開始接下來的活動。



【讀劇】

思妮發下期末演出《五溝水寶可夢》的劇本大綱，這個劇本是依照一學期以來孩子每堂課發展出來的元素、五溝水在地元素，以環境劇場的概念設計出來的。因為希望打破國小戲劇課老師發劇本，孩子背本演出的模式，所以用給孩子故事架構，讓孩子來填充細節的方式進行「說故事接力」。由最會說故事的雅荃老師，帶孩子一人發展一行(如下頁附件)，把整個故事拼湊出來。

※孩子說故事與描述細節的能力偏弱，為現代的普遍現象。類似的練習需要以不同的方法進行多次引導，才能一次一次生長出更豐富的故事內容。



【製偶】

思妮、小明、雅荃各帶領一組孩子，將期末演出尚未完成的偶，新增角色的偶做完。雅荃和阿均用巨大的回收塑膠網做成了花肚鯽。



【製偶】

小明帶領阿鈞、阿傑和阿寬在一堂課的時間之內就做好了黃金鳳凰。孩子依照翠鳥的製作模式，學會在有限的兩小時內，專心且高效率的做出成品。



【製偶】

思妮指導剩下的孩子完成各自負責的偶和道具。



小愛、阿庭、小嶼自動自發完成了花仙子。孩子可以不依靠材料包，自行設計造型、尋找適合的材料、不須每一步驟詢問師長的意見，相互合作完成作品，是非常大的進步！



附件

一開始小智為了參加_____而需要_____，所以踏上冒險之旅。

劉氏宗祠 土地龍神(黃金)說了一個故事，指引小智_____

水精靈 阻擋

翠鳥掠過

小智想收服翠鳥。

西柵伯公 和紙箱怪獸結為朋友。(Why?)

黑輪攤 收服翠鳥(How?)

舊托兒所 遇到壞人兔子軍團，對戰，兔子軍團劫走翠鳥。

追到**大我伙房**，土磚博士出現，告訴他們_____，所

以小智一行人必須要去**屋背溝**。

一到漂漂河發現 邪惡男孩 正用 塑膠炸彈 和 吸管飛鏢 攻擊 花肚鯽。

小智一行人救了花肚鯽，花肚鯽告訴他們一個秘密_____。他

們去_____的路上遇到花仙子，於是忘記原本要做的事，去**阿英板條**吃板

條。

兔子軍團經過。女鬼帶他們去**凱鈞家**，在凱鈞家看到星戰士和雲怪 對戰，小智

一行人救了星戰士，星戰士告訴他們翠鳥的行蹤。

最後他們到了**半月池**解救了翠鳥，並且拿到土地龍神的黃金。

【讀劇】

今天是公演前最後一次排練了，思妮找好了配樂，也請來偉樂搭配帶課，協助孩子們確認演出時的走位。我們的音響師則是由社區裡擅長自己改裝音響、裝在自行車後方的孩子永國來擔任。

進入實地排演前，我們先在大我伙房的閣樓再次讀劇，孩子們比較抓得到情緒了，在態度上也慎重與專注得多。大家都為了即將到來的演出努力準備著自己。



【實地排演—第五幕：舊托兒所】

小傑收服翠鳥後，一行三人來到舊托兒所前，遇見了兔子軍團，大戰一番後，兔子軍團奪走了翠鳥。

兔子軍團在演出上的挑戰是，他們是帶有喜感的壞人，出場對白與動作搭配要有一種特殊的味道，才能襯托出角色的特質。孩子們雖未能十分到位，但，賣力地挑戰自己的極限。



【實地排演—第六幕：西盛路旁】

小傑遇上了黃金鳳凰，黃金鳳凰受過翠鳥的幫助，一聽到兔子軍團的惡行，馬上決定仗義相助！

飾演黃金鳳凰的承均，就讀國小二年級，在這堂課上許多要求對他是相對困難的，例如作偶需要長時間的專注力與一定的手作功夫，試著創造一個故事的細節也是個挑戰。但就「演出」而言，他憑藉自己的膽氣，落落大方地表現自己，努力記得所有的台詞，精確地表達著。



【實地排演—第七幕：大我伙房禾埕】

小傑一行人向土磚博士尋求拯救翠鳥的線索，路人甲幫忙回答了製作土磚的相關知識，得到了線索。

飾演土磚博士的鈴鈴，是課堂上年紀最大的孩子，今年就讀國三，她能夠掌握比較複雜的價值觀、用知識性的角度來看待五溝水，因此擔任的角色也是一位知識淵博的長者。但同時，她也演出星戰士一角，非常能夠放開尺度地與



稚齡的孩子們打成一團。這也是她這學年來一項令人驚艷的突破。

【實地排演—第八幕：屋背溝】

原來線索掌握在花肚鯽身上啊！但花肚鯽卻正在遭受邪惡男孩的攻擊，黃金鳳凰用爆音光波解救了花肚鯽，小傑得知了翠鳥的行蹤。

花肚鯽是五溝水水圳中原生種的魚類，具有環境指標意義；在所有的偶中，它的操作是比較需要一些技巧的，阿婷和阿鈞兩人一前一後、搭配手部動作與腳步，操演出一隻魚在水中游動的模樣。在水圳邊的演出給了這一幕嶄新的視覺觀感，也給了孩子們一個關於水圳的特別回憶。



【實地排演—第九幕：阿英板條店旁】

好不容易得知翠鳥的行蹤，小傑一行人卻遇上了花仙子，一聞到花香就什麼都忘了，以為自己是來吃板條的。

演出花仙子的愛愛，是對自己極為負責的孩子，細心體貼、懂得回應老師的需求也經常主動「管理」課堂上調皮的男孩們。她很會閃避鏡頭，因而搭配歌舞演出手偶、將自己的身體與面容呈現在觀眾面前，對她是個很大的挑戰。她沒有閃避，而且做得很好，是自我的一大跳躍。



【實地排演—第十幕：阿英板條店旁】

女鬼雖然面容異於常人，卻有著善良的心咚咚地敲著她身體上的鼓來提醒小傑拯救翠鳥的任務！

操演女鬼戲偶的阿婷，是班上功課相當好的學生，但對於需要自己發揮創造力、動手製作的製偶工作，卻有時會出現閃避的態度。思妮與她討論過後，她慢慢修正態度，到了學年將近、公演在即時，已經是個可以獨當一面、面對自己的責任的孩子了。



【實地排演—第十一幕：六角榕樹】

雲怪正在攻擊負責守護五溝水寶物的星戰士！小傑和黃金鳳凰拯救了星戰士，並由星戰士領路，帶他們前往半月池。

雲怪手之一阿丹，是每週遠從高雄來上課的孩子，她的肢體動作優美、演出時台風也穩健，然而很需要同儕陪伴，努力在團體中尋求歸屬感。為了一起完成這次的演出，讓大家的感情似乎變得更加緊了一些，希望也讓阿丹心中更有與他人連結在一起的感覺。



【實地排演—第十二幕：半月池】

好人陣營和壞人陣營的大決鬥！小傑一行人終於打敗了邪惡男孩和兔子軍團，成功救回翠鳥，並得到了龍王賜予的黃金。

這場大打鬥的戲，非常適合半月池開闊的景，也非常適合孩子們！根本不用刻意表演，他們自己玩鬧著打起來就非常精彩。結尾時，我們一起唱孩子們超愛的歌曲「達拉崩吧」，在池水之前、天空之下的孩子們快樂極了！



【演出前的工作統整】

下課前，思妮吩咐著孩子們，回家記得背台詞、把自己該做而未做的道具完成，並想像演出當天的觀眾群，為自己做好上場前的心理準備。孩子們專注聆聽著，團體的氣氛是緊張的，但並不害怕，反而有著一絲絲的期待感：就要可以演出了！好像會很好玩！我們要來認真的玩一玩！離開前，孩子們主動提議演出當天要提早半小時來排練，大家便約好 08:30 在學校集合。



【演出前整修戲偶】

孩子們都回家後，思妮、偉樂和攝影師依倪留下一同修理故障的戲偶，為演出做最好的準備。



第十九堂／社區公演(課堂呈現)／2017/12/3

【演出前再一次對戲】

孩子們早上八點半就來到學校的穿堂，思妮在地上的不同區塊貼上每個演出地點的名稱，讓孩子走位，藉以記憶自己一開始要待在哪裡、第幾幕時要與誰一起移動到何處。接著便開始一幕一幕再對戲一次。今天的陽光真是美好，孩子們投入的笑容亦然。



【讀劇】

接著，把握演出前最後的半小時，孩子們坐成一圈，再一起把劇本讀過一次。不用老師盯著，每個孩子都專注力十足。



【配樂組】

在孩子們讀劇的同時，思妮和曉明努力將順序忽然亂掉的配樂檔案調整回來；音響小組也最後確認電瓶是否有電、喇叭的運作是否一切正常。

音響小組的男孩們，都是自己改裝喇叭、裝上腳踏車後方的高手！



【出發囉！】

孩子們都準備好了，帶上自己的偶，以及興奮又有些忐忑的心情，我們大隊人馬往劉氏宗祠出發前進囉！即將抵達時，發現已經有些家長在引頸期盼著啦！



【演出前致辭】

十點半的日頭正大，許多家長、社區長輩們都帶著孫子、家人一同站在偌大的禾埕上等待演出開始。在一片亂哄哄之中，我們請觀眾移動到正面面對劉氏宗祠入口的位置站定，由計畫執行者芫品簡單說明課程的理念及《五溝水寶可夢》製作的過程；接著請村長李月秋致辭，村長表示很感謝長輩與家長的參與，也感謝文化部贊助經費，給了孩子們一個這麼難得的舞台，並叮嚀長輩們在觀看演出的過程中記得尋找陰涼的遮蔭處站立。

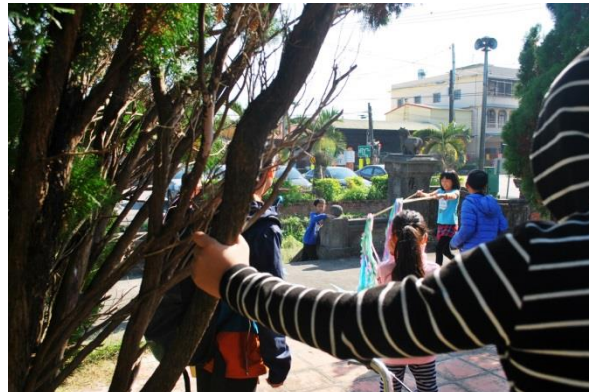


【演出實況】

這是一場觀眾與演員靠得非常近、甚至有時候混在一起的一場演出，也正是這場演出最有意思的地方。因此，以下以演員與觀眾之間的關係來描寫當時的情景。



(1)飾演男主角的阿傑正講著開場的台詞，後方坐在白色摩托車上頭的是他的阿婆，待在後方笑得燦爛得看著。



(2)在水圳邊，水精靈阻擋小傑的去路，來觀戲的孩子們看得入迷，都直接站到演員身旁。



(3)觀眾們跟著演員的腳步移動，但年齡的差距仍然帶來不小的時間差。



(4)黃金鳳凰與小傑相遇，在一戶民家前演出，大伙兒站在馬路邊觀看，民家主人也從屋子裡跑出來拍照。



(5)跟著演員們步行移動的觀眾群像。觀眾的年齡層頗廣，老、中、青、少都有。也有部份是全家出動喔！



(6)左邊是達榮阿伯，演出地點就是他每週五都會前往活動的社區關懷照顧據點(對孩子們而言，這裡是舊托兒所)，也在他家旁邊。他沒有全程觀賞，但在他家隔壁的場次，他出來捧捧場、沾沾熱鬧的人氣。中間是邪惡男孩阿寬、黃金鳳凰阿均的舅舅、舅媽和外婆，一家子一邊散步一邊滿臉笑容地欣賞心愛外甥和外孫的表演。右邊是我們這次演出的配樂組大咖—音響小子永國。別看他騎一台不起眼的小摺，後面載著的可是「少了它就不行」的喇叭，每一幕的配樂都仰賴它。



(7)在工作人員的引導下，觀眾魚貫進入狹窄的屋背溝河畔，站立在紅瓦土磚屋與水圳包夾而成的狹長形護岸與畸零地上，看著邪惡男孩攻擊花肚鯽這一幕。觀眾群中有人暫時離開了劇情，聊起了五溝水的湧泉水。



(8)花仙子小愛正在觀眾團團包圍下，突破自我界線、賣力演出著，後方川著黃色衣服、倚靠著牆站立的是她的阿婆。阿婆早上看見日頭艷麗，猶豫著是否要拿衣服來禾埕上曬？鄰居阻止她，說今天要演出啊，不要有礙觀瞻！我聽見了，趕緊要她一切按照日常習慣來。她趕緊動身回家拿衣物，邊走邊轉頭對我說：「我拿漂亮的衣服出來曬哈！」



(9)阿英板條店旁的這一幕，畫面右側兩位不起眼的長者，是大我伙房的居民，鎮祥阿伯及他的妻子。他們應該是十點多就出來坐在屋簷下的陰影下，一邊與路過的人閒聊幾句，一邊等著演出的隊伍到來吧！平日有些冷清寂寥的伙房，今天這麼多人聚集在此，儘管孩子們在演些什麼大概都看不懂，不過，他們臉上的神情是開心的、有精神的。



(10)在女鬼和小傑談話時，兔子軍團帶著翠鳥從大我伙房的圍牆外一閃而過，觀眾們連忙驚喜地舉高相機、捕捉畫面。



(11)我們要從大我伙房前往六角榕樹時，一度遇上了連續五、六台車經過，大伙站在馬路兩旁，等待全部的車開過。這段空檔讓觀眾們互相聊了起來，拖慢了演出的節奏。



(12)這段路是整個演出過程中最長的一段，女鬼會講一個鬼故事給大家聽，避免演出氣氛中斷。然而加快腳步、跟上聆聽的觀眾寥寥無幾，隊伍拖得長長的，也許太陽實在太大，大家已經走累了。



(13)雲怪和星戰士在六角榕樹下打了起來，觀眾們很自然地往樹蔭下靠攏，儘管那裡並不是看戲的最佳角度。本來排練了兩、三種招數，但只打了一招便匆匆結束，因為星戰士馬上就要撞進人群裡了。



(14)星戰士被黃金鳳凰解救了之後，和小傑聊起了五溝水的寶藏：「這裡的氣候很舒適、又有有文化的建築、水很乾淨、生態環境保護得很好，又有人情味。唯一一點不好就是沒有 7-11。」聽完最後一句，觀眾們都笑了起來。



(15)終於來到半月池大會師這一幕，壞人陣營在禾埕上擺好 POSE 準備大開殺戒，觀眾們紛紛拿起相機拍個不停。



(16)最後一幕孩子歡唱著現下最流行的〈達拉崩吧〉，雖然因為太緊張而僵硬地站著不動，而且唱了兩遍都嚴重搶拍，但孩子們賣力演出，觀眾們也就滿面微笑地把戲看完了。



(17)接著我們來到阿鈞阿傑和鈴鈴的家，請大家坐下喝茶、吃點心，休息的同時有個交流的機會。因這家



(18)思妮在演出前一天將孩子們這一路來寫下的作業、畫出的設計圖貼在黑板上，利用這個機會向觀

人的阿婆原先是開小吃店、做生意的，手藝很好，廣場又大，桌椅擺起來便可宴客。加上演出前她便提議要做拿手的黑糖糕犒賞孩子，我們便添了些材料費，請她一手包辦。



(19)阿鈞阿傑和鈴鈴的阿婆透早五點就起床，為我們張羅今天的茶水點心：黑糖糕、炒米粉、紅茶、薑茶，樣樣美味可口，絕非市售可比。演完戲的孩子們一坐下便猛灌水，拿起黑糖糕大快朵頤。

眾們說明這齣戲的製作過程。大人們坐在後方聽著，孩子們擠到黑板前一張張指認那是出自誰的手。



(20)孩子們和導演都餓壞了，圍坐成一桌聚餐了起來。一旁的觀眾也攜老扶幼享用著米粉和紅茶，整場活動結束在日常的味道裡。

第二十堂／演後回顧／2017/12/10

【暖身：我是貓】

今天天氣很冷，課堂一開始，思妮讓孩子們玩起了「我是貓」這個亟需靈敏反應力的遊戲。在上學期也曾玩過兩次，然而今天玩起來，氣氛卻比那時熱絡而融洽，孩子們會自然地互相提醒、遊戲時若偶有衝突也隨即化解，從細微的肢體動作與神情之間，感覺得出來這個團體成員之間的緊密度提升了。



【肢體練習】

接著思妮帶大家練習肢體，進行了下列幾項練習，孩子們的肢體自由度似乎更開闊了。

- 1.以 0-5 的速度，做一項動作
- 2.走路，但地墊上不可有空缺，隨口令變換速度等級
- 3.想像自己是一個塑膠袋，被風吹起
- 4.想像自己踩在蓬鬆的棉花上面
- 5.想像自己踩在濕濕的海灘上面
- 6.想像自己走在很燙的岩石上面
- 7.想像自己走在冰的上面
- 8.想像自己走在雪上面
- 9.忽然間置身沙漠裡，有沙塵暴來襲



【千手觀音海草】

孩子們忽然自己排成一列，練習起千手觀音！思妮於是趁勢教大家要怎麼做才能做出漂亮的千手觀音。短短二十分鐘內，大家願意好好地排成一列，按照思妮的口令、非常有默契地做出千手觀音的動作。團隊的凝聚感比起演出前明顯提升了。



【隱形躲避飛盤】

接著我們在地墊上用膠帶貼出躲避飛盤的場地線，讓孩子們在沒有真的飛盤的情況下，玩起了躲避飛盤，從慢動作版開始練習起。透過孩子們熟悉的遊戲，來練習演戲。



【創造與票選本年度最佳○○獎】

休息十分鐘後，每個孩子拿一張白紙，分別針對「整學年的課堂表現」和「公演排練與練習」自由創造四個獎項，並寫下自己心目中的得獎人。接著再另外拿一張紙，寫下整學年自己在這堂課上所做的最喜歡跟最不喜歡的事情。



【思妮頒贈紀念品】

思妮從孩子們的票選中統計出得獎人，一位一位贈送她從德國帶回來的紀念品，並向孩子說明她送書的原因：「生命會遇到很多孤獨或覺得不被理解的時候，請每一個孩子去找能「陪伴」自己一輩子的東西，書也好音樂也好畫畫也好電腦也好，能夠透過這個跟世界或他人連結的東西，能夠自由表達自己的東西，能夠放「心」的東西。」

最後我們大家一起看了一小段公演時的錄影，課程便結束在這裡。



戶外教學：到台南新營文化中心觀賞飛人集社的兒童偶戲《初生》

思妮在學期初就挑選出幾齣在台南藝術節上演的經典好戲，推薦我們帶孩子一同欣賞，畢竟沒有看過戲，就不會知道什麼是戲劇，沒有看過好的戲，就不可能做出好的戲。

於是，我們在聚落學堂的收入中挪出部分款項，補助十五名孩童的戲票與保險費用，而車資與便當就由報名的家長自行負擔。訂位與購票過程中，受到飛人集社在行政上的許多協助，包括給予優惠的票價、預留位置等等，真是充滿善意的一次合作。一切準備妥當後，在 4/14 那天放學後，一行人（包含五溝國小四年級的班導師、替代役男譽顯、以及兩位陪同的家長）從潮州搭火車出發到新營，再步行到新營文化中心，欣賞了這齣探討生命哲學的偶戲。

至於孩子們的反應呢？光是跟同學一起搭火車、在火車上吃便當，就夠讓他們興奮了，進到劇場看戲實在是神秘又新奇到不行的體驗。演出後開放十五分鐘的問答，好幾個孩子踴躍舉手發問，對音樂、燈光、投影效果好奇不已，問得欲罷不能。觀戲後，在 4/16 那天的戲劇課堂上，思妮帶著孩子們討論劇場的元素以及劇情的內容，大大的一張壁報紙被孩子們用彩色筆寫得密密麻麻，全是他們觀察到的心得。討論時，劇場裡的奇幻氛圍，還透過孩子們的眼神與語言渲染著五溝國小的穿堂呢！這就是戲劇的魔力吧——一旦你曾經入戲，故事的一部份，就會留在你的身體裡。



▲在新營火車站的月台合照。



▲跟《初生》的立牌合照。



▲孩子們在《初生》的裝置藝術（大行李箱）上頭玩耍、體驗。



戲劇課帶領者思妮對於整年度教學的觀察與反饋

我作為五溝水「戲劇不思議」的老師，從孩子身上學到很多東西，也對於孩子的成長和投入非常與有榮焉。在進入五溝水社區工作之前，我在美濃的龍肚國小擔任了兩年偶戲老師，於是比較兩個屬性與目標相近的計畫，有一些心得和反省。龍肚國小當初邀請我去當偶戲老師，就是以「里山劇場」的概念出發，希望高年級兩個班級在期末展演中能有十至十五分鐘的客語偶戲呈現，每個班級一年上課次數為十二次，一次 90 分鐘。相較之下，五溝水的總上課時數為三倍，而且並沒有使用客語演出，但我認為與五溝水的孩子工作是比較細緻的。

我工作的重點有以下四點：

孩子的自主性與主體性

手做能力的培養

與在地的連結

創造性表達

乍看之下好像與戲劇沒有直接相關，但我一向主張，兒童戲劇並非一種才藝，反而戲劇是生命教育的工具；孩子需要透過過程中學習認識自己，進而認識他者與環境。美國 ArtsConnection 的教育總監 Rachel Watts 曾說：「在孩童的學習過程中，創造『key moment』是非常重要的，這將成為孩子日後自主學習的動力。」而我一直在孩子身上尋找創造「key moment」的方法，而不是以填鴨的方式或成人的主觀灌輸孩子「應該學習什麼」。我認為兒童親近土地的關鍵，第一要素並非在地知識，而是在五溝水的社區中創造孩子喜歡且印象深刻的經驗，建立了情感經驗之後，在地知識是可以隨著時間補充的，然而缺乏了核心的情感經驗，知識只會淪為客體。戲劇是透過各種感官去探索和學習，因此在我的課程中也非常重視戲偶製作的手做經驗，尤其是孩子自發性的摸索東西應該怎麼被建構起來，而不是發下材料包讓孩子做一致性的勞作。這樣的想法其實來自於農業時代，村莊中的孩子其實會隨手撿拾可用的素材製成玩具，而在遊戲的過程中，建立了自主思考的能力以及對土地的情感。商品化後的社會，孩子多半得到的是完成品或制式化的半成品，於是他與生產/創造過程的連結就斷裂了，與土地的連結也斷裂了。我成長於商品化的一代，與土地的連結也很薄弱，所以對此有深刻的反省，並且不希望再度複製這樣的過程在下一代的身上。

一開始「戲劇不思議」的課程推動是非常困難的，因為五溝水的小孩並沒有受到太多戲劇教育的經驗，也因為是跨齡，不像龍肚國小依然是依附在體制內的教育，孩子很難把戲劇課認為是認真而且要自己負起責任的學習。孩子的專注力非常有限，創造力和表達能力也尚未開發。然而混齡的優點是，孩子需要打破慣常的人際交往與學習模式，學會聆聽、從彼此身上學習和相互包容，進而互相協助、互相啟發。在 12 月 17 日最後一堂課時，我讓孩子複習課程初期的練習(戲劇