

出國報告（出國類別：海外服務學習）

海外藝耕服務隊
「柬單夢想柬埔寨社區創藝生活家」

服務機關：國立臺北藝術大學

姓名職稱：課外活動指導組組長魏愛娟

派赴國家：柬埔寨

出國期間：2016年8月2日至8月15日

報告日期：2016年11月16日

摘要

北藝大藝術服務隊由本校六大學院具責任、專業熱誠及社會使命感之學生所組成。長期以自身在校所學之藝術專業，於偏鄉、離島地區提供服務。自 2013 年起，藝術服務隊前往柬埔寨暹粒社區進行藝術拓展之深耕計畫，深感知東南亞地區在於藝術課程上的缺乏與不重視，更瞭解藝術語言在跨越種族與國際間所激發的力量。2015 年，我們首度踏入位於金邊旁的貢布社區。今年再度造訪貢布社區，以視覺藝術為主軸，協以音樂、戲劇等課程，以去年服務所獲得的經驗為基礎，同樣的環境、生活創意為主題，設計出更適切當地的課程，期待引出更多的火花。

藝術服務隊透過學校教師帶領學生，建立起完善的組織分工系統，並透過一系列的準備工作及培訓課程，達成此次柬埔寨 14 天 13 夜的藝術服務之旅。本篇報告將服務過程分為準備、培訓、執行及反思等四個階段，逐一詳述。

目次

目的.....	1
過程.....	3
心得與建議.....	9
附錄.....	12

目的

一、計畫緣起

北藝大藝術服務隊由本校六大學院具責任、專業熱誠及社會使命感之學生組成。長期以自身在校所學「美術」、「音樂」、「戲劇」、「舞蹈」等專業提供藝術性質活動。創立至今在偏鄉、離島及弱勢關懷皆有卓越的表現。而近幾年更藉由參與國際志工服務活動讓我們可以透過海外展演、服務交流與團隊活動課程設計，以藝術專業自主學習，進行各地特殊風土民情的生活體驗、各地技藝的學習，以增廣見聞。並學習從國外來看臺灣及自我，認同本身藝術研究及創作之志業，並於國際間推廣臺灣藝術優質多元文化，促進與世界各國文化交流。

自 2013 年起北藝大前往柬埔寨暹粒社區進行藝術拓展之深耕計畫，深感知東南亞地區在於藝術課程上的缺乏與不重視；更瞭解藝術語言在跨越種族與國際間所激發的力量，也知道藉由自身的藝術專業，可促進他國對於我國文化的瞭解，更有助於我國優良文化的傳承。而前幾年著重於藉由戲劇，啟發孩童自我挖掘，並一起找到夢想。2015 年，我們首度踏入位於金邊旁的貢布社區，並以環境、生活創意為主題做發展，以視覺藝術為主，並提供技術上資源，一起為社區未來發展找到更多可能。而今年更期待以視覺藝術為主，並協以音樂、戲劇課程，在團隊去年的經驗上，以同樣的環境、生活創意為主題，做出更適切當地的課程，期待引出更多的火花。

二、計畫目標

因當地社區及教育環境少有機會接觸藝術或美育相關課程，希望藉由藝術方式認識發掘自我，進而認識自己的環境，對自己所居住的土地產生認同感。未來更希望培育社區青年能夠以藝術回歸社區的方式，讓孩童能更認識自身環境，對社區更有向心力，期待減少人力外流的情形。更期待藉由藝術創作，提升社區形象，並可以提升居民生活品質，甚至有微型創業的可能。

本計畫回應聯合國 MDG2[普及基礎教育]

1. 與當地柬埔寨志工合作：合作是團隊生活的中心主旨，儘管不同領域、不同國家、但年紀相仿的志工們，透過不同口音的英語，彼此配合相互學習、建立友善的溝通模式且能增進兩國的文化交流並對柬埔寨的文化有更深的體會與領悟。
2. 社區探索家庭訪問：透過實際拜訪，以最快且最有效的方式讓志工們了解柬埔寨

社區的生活作息、家庭背景、工作方式等，進入小巷、民宅、至社區居民家做客，身體力行得進入社區，與社區居民建立信任關係。

3. 將國際關係、世界觀融入藝術與人文課程：以藝術與人文課程做包裝，介紹臺灣文化；以自身社區、地圖做出發，進而到世界地圖的認識與觀看，給予孩子不同的世界觀，開拓出不同的新視野。
4. 藝術的洗禮：藝術領域的課程在柬埔寨的教育是相當缺乏的，所以透過藝術活動的體驗、學習、創作，以及拿起畫筆進行創作，甚至手邊唾手可得之物都是創作的材料。這個過程讓孩子們看見並相信自己不再與藝術格格不入，每個人都是自己生命中的大藝術家。
5. 分享與回饋：活動進行的期間，志工與孩子們會一起進行分享與回饋的交流活動，透過這樣的模式，讓營隊不斷的提昇品質、改善缺乏之處，並能傾聽孩子內心的想法，畢竟孩子才是活動的主角。

過程

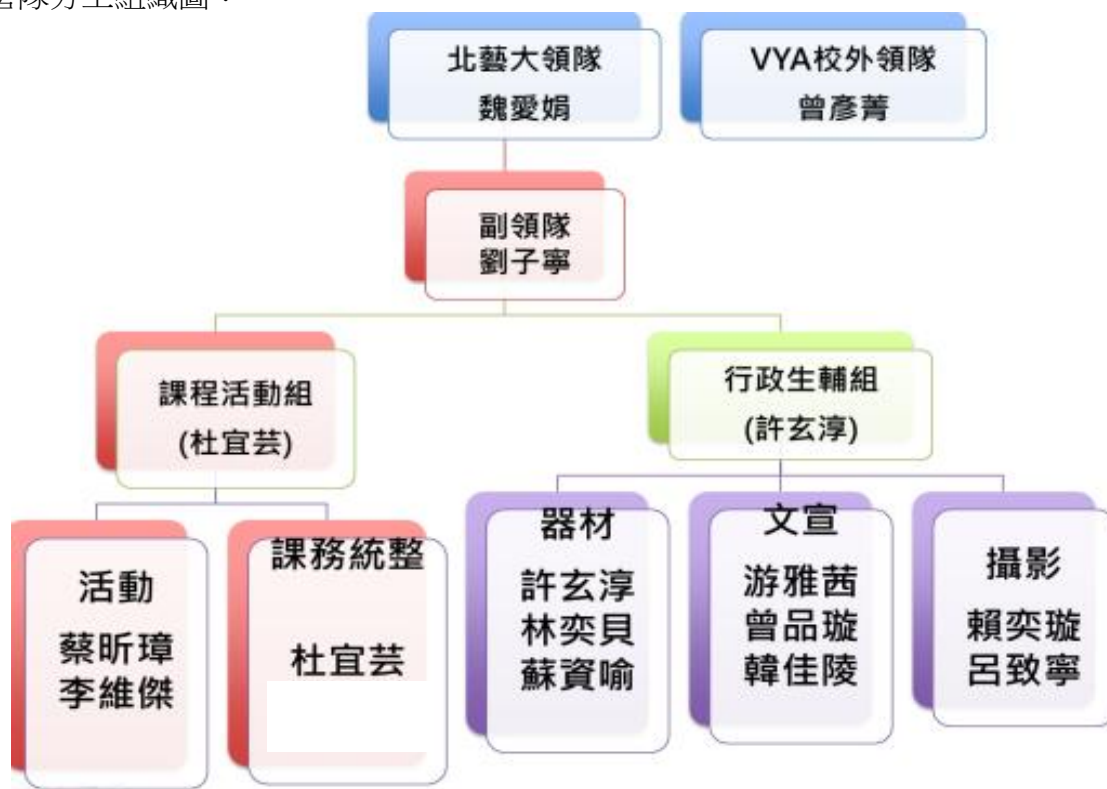
一、執行期程

時程	內 容	備註
2~3 月	由學務處與願景青年行動網協會合作規劃計畫	規劃國際服務計畫
3~4 月	1. 全校徵選公告至 3/14 截止報名 2. 3/16 公佈入選團隊名單 3. 服務招標採購程序 4. 4/20 前繳交相關資料(由 VYA 協助)	學務處徵選會議 前製行政程序
5 月	1. 團隊教案討論及表演發想 2. 教具準備、服務素材挑選 3. V Y A 副領隊培訓，並與其它柬埔寨團密集聯繫，討論各梯次連結 4. V Y A 校內培訓。以當地文化、團隊目標、團隊凝聚力為主要培訓內容	團隊培訓 前製準備
6 月	1. 團隊節目密集彩排 2. 教案統整與教案試教 3. 旅遊醫療課程培訓 4. 文宣、海報、手冊試做完成。	團隊培訓
7 月	1. 7/31、8/1 二日於校內進行活動總彩排。 2. 行前說明、器材行李打包	團隊培訓
8 月	1. 8/2~8/15 柬埔寨國際服務學習執行 2. 反思回饋	國際服務學習
9~11 月	心得繳交、結案及服務學習講座分享	國際服務學習

二、準備階段

1. 與合作單位願景青年行動網協會（VYA）溝通聯繫，並經由 VYA 聯繫國際組織 Cambodia Youth Action (CYA)。
2. 由校內推派副領隊，至 VYA 進行兩天一夜的副領隊培訓、教案課程訓練，而各地的副領隊也在會議期間共同瞭解當地狀況，也將各隊目標釐清，以利團隊方向和計畫延續。

營隊分工組織圖：

三、培訓階段

1. 當地文化故事認識：

事先蒐集相關當地文化介紹，並以當地文化為課程發展主軸。

瞭解當地可以運用的媒材及空間。

2. 空間美化學習：

協助當地學校教室內外及學習支援中心的環境美化及學習空間內的規劃，主要希望讓當地人可在舒適的空間內活動並學習英文，營造良好的學習環境。

3. 緊急急救課程：

北藝所有學生需在校學習急救相關知識，及實際練習包紮等相關傷口處理，並認識在野地可能遇到的急難，以加強事發時的應變措施。

4. 定期開會並行前採排：

定期執行大小會議，於會議中討論營隊進行，並經由有經驗之同學分享並討論執行可行性。也在學期末分階段進行不同程度的採排，而在出隊前兩天於校內進行英語試教。

四、執行階段

1. 活動地點：Kampot, Cambodia.

Kampot 貢布計畫：與 CYA School 合作，進行兒童英語、藝術及數位學習。

2. 受服務人數：上午班，每班約 30 名學生，共 180 名；下午班一班約 40 名學生。合計直接服務 220 名學生。

3. 活動期程：服務時間為 2016 年 8 月 2 日至 8 月 15 日（共計 14 天）行程如下

日期	早 0900-1100	午 1600-1800	晚 2000-2130
8/2	臺北-胡志明市-金邊	認識環境與夥伴	計畫簡介
8/3	CYA 簡介 語言教學 Community Mapping 前往學校與孩子 Say hi (路上蒐集葉子)	Challenging Game 教案準備	教案準備、語言交流
8/4	四年級／樹葉拼貼戲劇課	開幕+樹葉拼貼戲劇課	晚上與夥伴分享你的收穫，也別忘了準備明天的教案喔！
8/5	五年級／音樂節奏+抽象繪畫課程	音樂節奏+抽象繪畫課程	
8/6	社區探索準備	社區家訪	準備紙編課材料
8/7	逛市場	廚藝文化交流	分享臺灣料理,Taiwan's Day
8/8	六年級/環境戲劇+紙編課	環境戲劇+紙編課	晚上與夥伴分享你的收穫，也別忘了準備明天的教案喔
8/9	七年級/環境觀察+尋寶課	環境觀察+尋寶課	
8/10	八年級/鋁罐廢器物拼貼製作課程	鋁罐廢器物拼貼製作課程	
8/11	九年級/鋁罐廢器物拼貼製作課程	結業回饋	計畫評估分享回饋(感性面) 彩繪準備
8/12	社區服務，暫訂社區彩繪利用拼貼課所設計的圖案做社區彩繪 若無整天社區彩繪需求，做深度計畫評估分享(理性面)		世界文化遺產之旅行前說明 離別 Party 滿滿回憶
8/13	S 2 1 殺戮場參觀 [世界文化遺產之旅] 參觀吳哥窟了解東國歷史文化，也體驗市區風情買個紀念品回家！		今天不回家，外宿市區旅館喔！
8/14			收穫滿滿，準備結業典禮
8/15	[NGO 參訪]你還可以做更多	暹粒-胡志明市-臺北	回到溫暖的家！
上午班 09:00-11:00：輪班制，每班約 30 名學生；下午班 16:00-18:00：固定學生，約 40 名學生， 詳細行程依現場情況做調整。 每日起床: 07:00→早餐吃飽飽供應時間: 07:30→午餐吃好好上菜時間: 12:00→晚餐: 18:30			

4. 藝術教育課程

(1)藝術教育結合環境教育課程

以手工製作紙籃的課程，從中以戲劇和圖卡的方式，講解環保的概念。其中有關於紙張的製作廢紙的再利用最後到實際的製作，讓孩子在一系列的過程中，除了環保知識的學習外，也習得編織的技能，並手作屬於自己的創意紙籃。而紙籃的創作也吸引了附近的居民想要一起學習，居住在附近的婦女特別前來瞭解創作的材料以及製作方式。

除了籃子這樣實用的技能外，創作中也以牙刷、瓶蓋等媒材取代傳統水彩筆的使用，讓孩子用不同的材質創作；而在葉子拼貼中，也以隨地可取得的垃圾變為一件件美麗的作品。

(2)藝術創作與想像力啟發

在原本前來之前，領隊告訴我們此地的教育制度中並沒有藝術教育課程，因此孩子對於藝術並不十分瞭解，更不知道如何運用想像力。所以在設計課程中，我們加入了很多引導的部份，從一開始大家都能做的拍手、拍身體、腳踏地等製造聲音的動作中，經由模仿老師發現節奏，再去練習用自己的身體打出節奏，孩子們發現創作是簡單而且用自己的身體就可以進行的，也發現自己的身體原來有那麼多種的可能。在這樣的遊戲過程中，我們教導了基礎的節奏觀念，再讓音樂與節奏和身體的動作相配合，將這些動作反映在紙張上。配合音樂節奏，利用廢器物沾取顏料，在紙張上創作。從模仿，到模仿創作最後到自由的創作，在課程的尾聲中，孩子們可以隨著音樂扭動身體，隨著音樂在紙張上共同創作。

而另一堂戲劇葉子的拼貼課，一樣從節奏和身體開始，經由身體去拼湊出物件，而後再經由葉子和廢器物在平面上拼湊物件，最後再將拼湊出的物件由身體演繹出來。這樣來回的遊戲與拼湊，卻無意間就讓孩子們瞭解了拼貼及組合的概念。

(3)藝術教育跨領域課程-地圖概念與英語教育

利用藏寶作為主題，讓孩子認識地圖及概念。有別於傳統的教學，這堂課讓孩子們實際的走出戶外，去埋藏寶藏並設計藏寶圖，最後再讓各組交換藏寶圖來找出各組的寶藏。我們很快的就發現孩子們已經建立了地圖的概念，並也從中討論到何為自己最珍貴的寶藏，而那最珍貴的寶藏就是現在已經擁有的快樂，自己身邊所擁有的人、事、物，就是我們所要最珍惜的寶藏。另一方面在課程中所運用到的材料、故事內容、

單子都會製作成英語圖卡，在遊戲與創作中自然的學習。

(4)藝術教育作為國家意識的培養-明信片計畫

以國旗為意象，讓孩子們討論不同國家的異同，從中建立新的國際觀，並和臺灣的老師們互相認識。在認識國家意象後，分組討論屬於自己社區的意象，設計自己社區的國旗。最後再以明信片的方式，請孩子們設計圖象，讓其它地方的人有機會認識自己的社區。此計畫預計將孩子的明信片帶回臺灣，讓北藝大藝術服務隊藉由出隊時的機會，將明信片分享給臺灣的孩子，讓他們有機會認識柬埔寨，而柬埔寨的孩子也將會收到一張臺灣孩子所繪的地圖，做為兩國孩子建立關係、互相認識的可能。

(5)以多元教學方式取代傳統教學模式及非語言的教學使用

課程中大量的運用繪本、戲劇、圖卡、音樂、肢體不同的元素為學習基礎，打破語言和文化的隔閡，並利用手冊、學習單、實作來瞭解孩子的學習概況。

5. 文化交流與社區參訪

(1)與當地青年互相交流：

經由兩國青年互相分相兩國飲食、流行文化、傳統節慶，做為互相認識的開端，也在營期間互相討論兩國教育制度、政治背景、歷史淵源，在過程中除了宣揚我國傳統文化外，也激勵兩國青年的國際觀，促進多元思考的可能。

(2)當地社區參坊：

實際走入當地傳統市場，利用感官觀察，看見不一樣的貢布。也實際走進家庭中去認識當地居民生活的實際情形，在過程中一起煮飯、交談、做家務，真實的知道當地情形，回來後一起討論分享作為未來活動規畫依據。

(3)社區彩繪：與當地志工一起討論彩繪內容，並繪製於社區中。

(4)歷史文化參訪：

殺戮場(killing field)參觀：

由於 1970 年代的「紅色高棉」的大屠殺歷史事件，致使柬埔寨各地知識份子不足，柬埔寨各地都有大大小小殺戮場的紀念地，這些地方的設立，除了整理過去的骸骨，也安慰著失去家人的親屬。

雖然有地方紀念碑的設立，但我們可以看出設施的簡樸。依當地志工所述，由於過去文化及歷史的摧殘，當地並沒有人對傳統文化有太多的熟悉，甚至連這段歷史都是他自己從鄰居口中拼湊出來的；碑塔的設計意思已經不可考，圖像、雕塑都是依照

吳哥窟的設計仿造出來。從志工口中聽到這段話，瞭解到教育傳承的重要性。

與當地志工討論，認為未來可以針對這樣的歷史做人文訪查，更希望未來藉由北藝大青年的專業，於此地開設工作坊，用各樣的方式記錄這段歷史。

吐斯廉屠殺博物館參觀：

1975-1979年「紅色高棉時期」，此校被改為集中營，於2010年在事件結束後一段時間重新整立，設立為博物館。同學們可在此更真實的感受到悲痛的歷史氛圍，更使北藝大青年與當地志工深刻討論柬埔寨現境，及未來可行之計畫。

吳哥窟歷史遺跡參觀：

藉由古城的參觀，我們瞭解到這樣一個藝術教育缺乏的國家，實質富含深厚的藝術文化背景，若能夠加強藝術思想核心，定能激發出不同火花。

社會企業參訪：

參訪當地民間為聾啞人士設立的工藝品學校，也在此看見了傳統編織、晶工、漆器等傳統工藝文創化的美麗產出，看到柬埔寨富含文化意涵，以及文創的真用意。

五、反思階段

每堂課後利用會議進行分組討論，讓課程愈來愈精緻並符合實際運作情形。除了針對工作上的討論，每日更有 reporter team（報導小組）以圖像記錄、戲劇演出的方式來分享當日看到的議題，進而思想與討論。上圖為營期最後一天，學員們以圖象來創作自己營期間的感受、學習和角色定位完成的共同創作。

心得與建議

一、團員間的關係建立：

由於團隊建立前，團員間來自不同系所並各自不認識，每個人對於團隊的目標認知也不盡相同。帶隊者可以提早以不同的活動建立團隊默契和關係，也可以運用活動讓團員對活動和受服務國家增加更多認識。譬如一些團康遊戲或者團體動力的活動，而此次營隊也利用分組查資料的方式，讓團隊先對受服務單位有一定的認識，再以自己參與過的經驗做經驗分享。而在出隊前也進行許多團體動力活動，去瞭解每位同學出隊的心態建立是否完善。但還是有同學反應在出隊前不夠熟悉，這方面的運用可以再更紮實完善。

二、與校外團隊的合作關係建立

雖然北藝大與V Y A的合作已經是第四年，但由於每一次的合作人及計畫模式不太一樣，此次亦發生校內及校外的副領隊溝通不良及資訊不對等的狀況。未來在計畫籌備之前應更早釐清校內及校外兩方的責任和合作模式，並校內副領隊及校外領隊應建立長期溝通並互相報告的習慣。

三、如何使北藝大每年活動具有傳承性

本次團隊副領隊為去年已參與過柬埔寨志工隊的同學，且本身已在校內北藝大藝術服務隊有多年帶隊經驗；另外也有另一名團員參與過去年的計畫。因此可以就帶團的經驗、當地實際狀況等做一定程度的傳承和介紹。但由於每年計畫的執行有眾多不確定性，而海外藝耕服務隊除了暑期國際志工營隊外沒有其它活動，難在團員上達到傳承性。目前僅能靠書面資料做傳承，未來計畫在帶團者的培訓和傳承方式需再多做思考。

四、藝術教育課程的設計及延展

藝術是一種媒介，是種多元溝通的語言。這次的課程設計有別於去年，去年的課程中以操作性的手作課為主，但在今年加入了更多不同的元素，擴張了藝術教育的範圍。團隊發現，縱使將課程的抽象性、意念加深，學員的接受程度高，反應良好，當地的志工也非常喜歡這樣的課程。也有一名團員分享道：「雖然我的英文不好，但是我所畫的速寫，我畫的圖可以與他們溝通，他們可以看懂我的畫，我也可以用我的畫表達我想說的。」再次證實了藝術跨越國界與語言，藝術可以發生在生活的任何時候。

因此課程設計不需拘泥於單一領域，在藝術領域中利用不同系所專業以不同感官和經驗出發的課程可以相輔相成，而跨領域至不同學科的課程也可以多加運用，增進課程更多的不同可能性。

五、人與人之間的關係可以很自然

人與人之間的自然相處是今年團員間最熱烈討論的一個話題。經由服務學習，人與人之間沒有其它利益糾紛時，大家可以專注於同一個目標。而另一方面，在柬埔寨當地時，我們深受當地人的熱情和純樸所感動。每天的早晨，婦女都會微笑的對我們說早安，不認識我們的孩子可以很直接的牽起我們的手與我們一起玩。走在田埂間，我們不做過多的自我介紹，簡單的一個微笑，就開啟了兩國的橋樑，這種簡單，對於團員來說是一種極大的震撼。我們除了一邊討論人與人間的關係，有什麼樣的可能性外，也去檢討自己，是不是可以將這份親和力，同樣的帶回自己的生活環境中。

六、藝術教育無遠弗屆—人人都可以是藝術家

在這個體制內沒有藝術教育的國界中，我們發現其實藝術就在生活之中，縱使這裡的孩子沒有聽過何為藝術，但我們依然可以繪畫、可以唱歌、可以拍打出節奏、可以將思想變為創作，藝術就在我們的生活中。

七、生活上的反思與挑戰

柬埔寨的生活環境刻苦，天氣炎熱、黃沙飛揚，每日我們都得徒步，走在難以行走的田埂間，還要不時注意腳邊以免踩到牛糞。沒有熱水、沒有網路、沒有柔軟的床、更別說還得不時停電、停水和擾人的昆蟲。團隊們在來到此地之前，帶團領隊和副領隊為同學們做了很多心理建設，但還是有少數團員心生恐懼。不過在營期間，同學們紛紛分享自己可以克服得過這樣的環境。我們看到地球的另一端，原來有人是這樣生活的。以致於我們看到自己的另一種可能，也更珍惜我們身邊的資源。除了生活上的，基於本次團隊主題以藝術教育為出發，團員間又有多名藝教所團員，另外兩名大學部學生也是師培生。藝教所的團員就分享說，雖然自己已經是名老師，但是在這裡他看到了更多教學的可能性。經由與不同系所的同學交流，可以看到自己平常看不到的細節，也在這樣密集的討論與交流下，重燃她對於教學的熱情；另一名在職老師也分享，自己看到了教室裡的不同氣氛，在這裡的快樂學習的氣氛是她想帶回她在臺灣的教室中的；也相對於現職老師們，一名師培生也分享，他自己從來沒有教過課，從來沒有

在那麼多人面前講話，一開始她真的非常害怕，但經由領隊以及組員們的打氣和陪伴，當她教完課後，她非常自豪而且有自信，她克服了自己的難關，並做好了未來要接受師資培育的準備。

這些困難與挑戰在平時的生活中心，我們會逃避，或者我們不願去面對，也或者根本沒有機會去嘗試，但經由團隊的陪伴，大家一起勉勵，我們可以一步一步的度過，一起找到生活新的面向，發現自己不同的可能性。

附錄

圖、營隊籌備期間，利用圖像分享方式，分享自己在營期中的期待與角色定位，並共同建立工作目標，增進團員間情感以利工作進行。

圖、北藝大副領隊於校內實際帶隊討論工作前，至V Y A 進行兩天一夜副領隊訓練。

圖、本次營隊實際討論、試教、藝術體驗培訓團體凝聚力、醫療課程實際操作情形。

圖、利用音樂及肢體所創作的抽象繪畫

圖、利用戲劇結合環保概念所教之編織紙籃

圖、以設計藏寶圖的課程為包裝，教導地圖的觀念及觀察社區的機會

圖、柬埔寨因觀光發展及外商投資，英文成為一項重要的能力，而公立學校的制度內，到了國中即加入英文教學，但並沒有跟小學課程中銜接，因此當此當地小學也希望讓小學生有更多的英文學習機會，此次團隊便在藝術教育課程中利用圖卡、教具在遊戲與教學過程中，學習英文。

圖、在柬埔寨行進的過程中，我們經常看到盛開的蓮花池，在與當地志工交流後才瞭解到蓮花在柬埔寨重要和聖潔之意；另外因為在營期的一次分享中，一位團員分享道柬埔寨猶如待開的花苞，我們期待在開放出的模樣，因此便決定以臺灣客家花布及柬埔寨蓮花兩者的意象接合，期許未來這裡會長成朵盛開美麗的花；下圖為廁所的彩繪，以糖果屋為意象顛覆廁所的想像。

圖、鄰里、傳統市場、歷史遺跡的參訪，在過程中互相交流文化、思想。在拜訪鄰里時讓我們更貼近當地人的生活，雖然有簡單的翻譯，但我們依然大量的利用肢體語言、圖畫來做溝通。當地的房屋大多如圖中為干欄式建築，底下做為客廳、廚房、並以雨水做為生活用水。

圖、營期最後一天，學員們以圖象來創作自己營期間的感受、學習和角色定位完成的共同創作。