

出國報告 (出國類別：其他-執行計畫)

<青年文化園丁隊-臺灣青年至東南亞交流合作補助計畫>

默劇出走-暨往東來印尼 Lombok 環境劇場試驗

服務機關：國立暨南國際大學
東南亞學系

姓名職稱：羅欣怡 約用組員

派赴國家：印尼西努沙登加拉省龍目島

出國期間：2016/08/03～2016/08/27

報告日期：2016/12/20

摘要

本計畫由國立暨南國際大學及野孩子肢體劇場兩個團隊共組而成，因此，團隊本身即為一多元、複合的組成，我們在各異的思惟及觀察視角上，相互磨合、學習，因而在執行上多能以不同的經驗互補、拓展執行方式及觸及層面。前期的田野觀察，也由於各自皆有不同調查方法與觀察尺度，因此，總能在交換心得後，使個人的視野更加開闊，或釐清某些盲點與誤會。團隊透過行動探詢學術與藝術的共同語彙，並在最後達成共識，以 Gotong Royong (社區互助) 的精神，共同舉辦工作坊。

目錄

壹、目的.....	3
貳、過程.....	6
參、心得與建議.....	7
附件、活動照片.....	10

壹、目的

一、計畫目的

面對資源開發以及觀光旅遊發展帶來的衝擊，在地的文化能否在此變遷中扮演重要的角色？又，環境保育與經濟開發能否求取得平衡？當地面對這樣的衝擊，又是如何去思考這樣的議題？

印尼龍目島 (Lombok) 正面臨巨大的開發抉擇：是否要和它赫赫有名的鄰居峇里島 (Bali) 一樣，因為開放觀光而犧牲島內豐富的自然、人文環境。2013 年印尼政府曾欲推行，「龍目島區域經濟發展計畫」 (Lombok Regional Economic Development Project)，在這樣大計畫的支撐下，當地既有的文化以及生活方式是否會被改變？而自然資源是否會被無止盡的耗用？

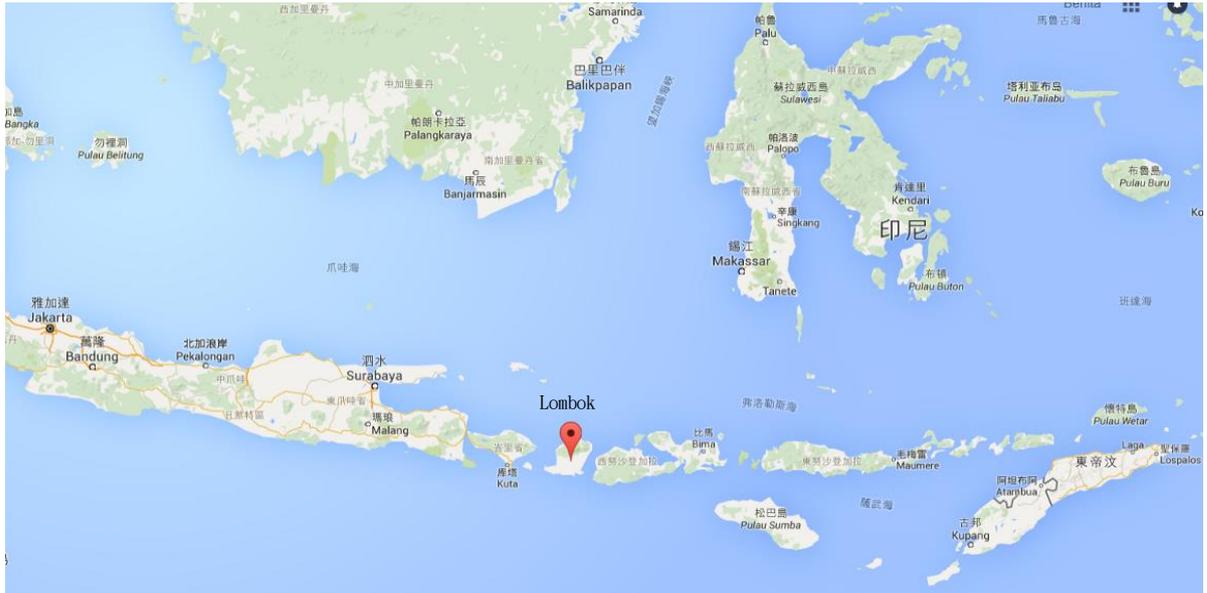
環境劇場 (Environmental Theatre) 中強調戲劇除了舞台上演員的演出，觀眾、周邊環境等都是表演的一部份。於環境劇場中演出默劇，讓人的肢體動作與環境自然的對話，凸顯了本計畫的核心關注標的——人與環境。

本計畫由國立暨南大學東南亞學系提供專業的東南亞田野調查及深度訪談等研究經驗與印尼語言文化專長，與駐地創作演出經驗豐富的台灣野孩子肢體劇場 (L' ENFANT SAUVAGE PHYSICAL THEATRE) 合作，邀請龍目島當地居民共同參與環境劇場演出，一同以肢體表演藝術表現對環境與人的關懷，探討台灣與 Lombok 兩島在觀光發展政策下產生的在地議題與對社會環境變遷的省思，進而達到橋接兩地文化能量與交流以社區為出發點的觀光發展經驗及論述的目的。

二、計畫背景

本計畫由國立暨南國際大學東南亞學系與野孩子肢體劇場合作，藉由藝術團體的社區駐地創作、表演探索交流能量，以及學術單位的跨文化田野調查、深度訪談專長，結合 Lombok 當地特色，與社區協力，舉辦表演活動、工作坊、成果展等一系列文化表演、交流活動，思索人與環境的互動關係，碰撞出絢爛的火花。

(一)地點說明

Lombok 與 Bali 同屬於小撰他群島之島嶼，然而在印尼行政區域劃分下與 Bali 島間僅有約 30 公里的龍目海峽相隔的 Lombok 為 Nusa Tenggara Barat 省之島嶼。

根據印尼統計局¹資料，自 1970 年代以來，Nusa Tenggara Barat 的性別比與印尼整體趨勢相反，呈現女性多於男性且差距擴大的現象，且人口外流情形嚴重。人民生活品質相關統計數據(如：Human Development Index)更常敬陪印尼 30 餘省之末座，與隔海相望、名列前茅的 Bali 省，形成強烈的對比。而 2000 年前後印尼從中央集權到地方自治的浪潮，仍尚未讓 Lombok 普羅大眾之生活翻轉。

隨著 Bali 旅遊業「成功的」觀光發展經驗為該島帶來擁擠的人潮和交通阻塞等問題，2011 年印尼政府計劃開發另一個 Bali，鄰近的 Lombok 成為印尼政府的首選。根據世界銀行資料，2013 年印尼政府預計開始推行，「龍目島區域經濟發展計畫」(Lombok Regional Economic Development Project)，此計畫耗資 1 億美金，並以綜合旅遊總體規劃、私營部門的發展以及創造基本的旅遊基礎設施做為三大重點。印尼海洋事務和漁業部表示，該部將依據「藍色經濟」(blue economy)的理念，推動海洋相關產業的可持續發展，以提高民眾福祉，龍目島是其中一個將會推行「藍色經濟」的島。龍目島藍色經濟計畫(The Lombok Blue Economy Implementation Program)的實施，預計將創造 77,700 個工作機會，並可獲得每年 RP13000 億 (美元 114.88 million) 的收入。²縱然此計畫以取消執行收場，不難望見即便 Lombok 已經以觀光產業為當地主要收入來源，印尼政府希冀加快其發展的展望。過去批判「發展」的相關文獻與研究中，多提及發展對於在地文化、社

¹ Badan Pusat Statistics

² Lombok Regional Economic Development Project, World Bank:

<http://www.worldbank.org/projects/P131001/lombok-regional-economic-development-project?lang=en>

會、環境等各層面的負面影響。

(二)合作動機

國立暨南國際大學東南亞學系與野孩子肢體劇場的合作，期望藉由東南亞區域社會科學專業人員於田野調查領域之豐富經驗，與默劇演員對於環境及身體的敏感度之結合，以所長互補互助，加以團隊內部的默契培養與各領域的訓練，最終以更多元、更完備的方式進入田野。

(三)環境劇場

在環境劇場(Environmental Theatre) 理論中，戲劇不只是舞台上的演出，除了演員，觀眾、建築、環境等都是表演的一部份。表演場域可在一個現成的空間，或利用現有地形地貌決定演出形式，不再區分表演區和觀眾席，取強調雙方共同參與的體驗。隨著演出環境特性的多變，表演可能同時在多處進行，由此創造觀眾的觀賞的選擇權、創造出專屬於此時、此地、此參與者的演出。

而即興演出之默劇，超越語言的隔閡、踏出劇場空間，回歸表演藝術最原始的樣貌——肢體動作。透過肢體動作的表演，配合演出當下環境與文化背景脈絡的連結，顯現環境與人之互動關係。

本計畫即以深受印尼中央與地方政府之開發政策執行與否與在地居民本身的現代性追求影響下的環境與人為主題，以 Lombok 在地社區做為環境劇場，進行默劇表演藝術，展現台灣與 Lombok 之人與環境無盡的對話。

三、計畫內容

藉由在地社區、非營利組織的協助，以及行前的文本閱讀、相關經驗對象的請益，為田野調查做準備。透過人類學者的眼睛、社會科學訓練的思辨能力，及默劇演員的身體，我們共同進入田野，用深度訪談觀察當地的生活形態、從日常的實踐找出在地居民關心的議題、同時聽見在地的需求，並帶著已知的背景資訊，生活在這裡、與居民往來。

根據行動藝術表演經驗，藉由臉部扮相和肢體姿態的不同，讓我們不再是以原本「人」的型態來面對群眾，於是人與人、人與整個環境間的隔閡會被混淆。從這個混淆

感開始，繼續由「模仿」—這個最直觀的方式，減低自己以及被模仿的對象間的差異性。

透過模仿，可以初步形塑出生活在當地的樣子，同時也回到自己身上，發現在這樣的生活狀態下，我們看見了什麼樣的風景和問題。最後將這些田調、訪談、行為藝術互動成果(包含影像記錄、文字記錄等)以展覽的型式，呈現在社區居民面前，期能有更多的互動，並刺激更多的反饋，達到台灣與東南亞在地社區對話的持續、延續。

貳、過程

本計劃以「社區」為核心、「組織」為推力的方式，使我們確實與組織共同「走入」社區，而非僅是單純組織間的交流，透過田野觀察，藉由五感體驗、訪談、紀錄我們更加認識本門那 (Pemenang) 社區，而我們在觀察中所生之問題，也透過不斷地探尋，逐步使答案更清晰。當然，過程中各式的思辨與夥伴們相互給予的挑戰，也不斷地提醒我們作為「外來者」該如何在文化差異性極大的地方進行田野觀察，進而提出疑問與觀點。在經過長時間的討論後，我們決定透過分享自身經驗，提出生活上的問題，以引導大家思考屬於全球的大問題——「環境」。我們不評斷、批判，但透過自省、反思，提出一些我們熟知的概念與想法，透過分享，讓學員與居民們感受，再進一步轉化為適合各自的行動。

本團隊至龍目島不到四週，無論以「田野調查」或「社區經營」的角度看都顯得不夠。有別於其他組別，本組關懷與交流的對象其實已超越了「組織」，因此，「離開」這個課題，將會是我們在執行上要花更多心思去面對、克服的。為避免居民感受「計畫執行完即走」、「用完即丟」而受傷害，我們也在過程中思考，可以留下什麼，讓這裡的居民、學生們持續創作、發揮的。因此，我們透過分享、提問與引導，讓大家用自己的生命經驗與各自所擅長、有自信的行動回應這些議題。回國後，也不斷地在社群媒體上看見當地的夥伴持續進行回收物品的創作，學校也將其設為課程之一，將其與不同學科結合，或作為認識化學元素的道具、或作為美術課的勞作活動。

Gotong Royong Workshop 不僅是經驗交流，同時也是探索與開發學員潛能的一趟旅程，相較於台灣的嚴謹，當地的學生早就有一套生活哲學，他們除了教導我們該如何善用這些廢棄物，做成一朵朵精美的紅花與各式不同的動植物外，我們也在田野的過程中發現許多居民的創新創意。交流本就該是雙向的，此趟我們所學的肯定比給予的多更多。

要離開本門那社區前，Pasirputih 的創辦人 Muhammad Gozali 向團員提起，也許我們所關注的環境議題對當地居民而言不算新穎，但我們的到來卻也再次喚起他們對於自身生活環境關切。這次的交流更多的是生命與生活哲學的相互衝擊，其所觸及與影響的不僅是當下與當地，其漣漪將或遠或近地進一步改變更多人。

本團隊在與 Pasirputih 的行前書信往來間，多半僅知道團隊與計畫上的資訊，對於個人的了解甚少，而在實際見面後，長時間的相處與互動，我們對於彼此的專長、關注的對象有了更多、更深的認識後，便能在各式主題間談得更深。到訪龍目島前，我們所交往的對象僅有 Pasirputih 一個組織，然而，在 Pasirputih 的介紹與分享後，不斷地有團隊與個人希望透過 Pasirputih 的媒合與我們交流、分享經驗，因此，我們拜訪了 Gili Meno 的地方青年，也在獨立日前往 Mataram 表演。同時，在更熟悉團隊個人所熟識的主題與背景後，Pasirputih 也作為媒介，帶領我們認識不同的地方前輩，共同討論土地開發、生態保護、社區營造、教育等問題。

龍目島是個既熱情又好客的小島，所到之處都能見到當地居民羞赧的微笑，同時，有些居民也主動攀談，期盼認識台灣、也分享印尼。地方的主動，也因此讓我們得以更深入地與當地互動，組織、當地民家、地方穆斯林學校，一環接著一環地探索與認識，使原本模糊的想像越顯清明。

除了當地的記者深入的訪談、報導外，在龍目島認識的 Aisyah Odist (創辦垃圾銀行，鼓勵居民減少廢棄物，並再製為生活用品) 也表示，因為受我們的行動與計畫感動，也感佩地方居民合力完成最後的 Gotong Royong Workshop，希望能夠拍攝相關片段以作為他日後宣達環境保護理念的素材。

普遍而言，大眾傳播媒體及社會人士之反應或評價都是正面的，尤其在計畫結束回國後，所接受到對方的回饋與相關報導，更是對我們的鼓勵與肯定。

參、心得與建議

一、心得

這次的交流對我們所有人而言是個艱鉅的挑戰，團隊本身即為一多元、複合的組成，我們在各異的思惟及觀察視角上，相互磨合、學習，該如何在學術與藝術間找到據以合力發揮的平衡點，實為我們至今仍不斷反思，以找尋更適解答的課題，而又該如何將共識在不同的思考脈絡中被清楚呈現、相輔相成，也是我們在執行計畫中不斷思索的一大難題。因而在過程中我們花了很大的力氣學習如何使各自不同的經驗互補，以拓展執行方式及觸及層面。以前期的田野觀察為例，由於各自皆有不同調查方法與觀察尺度，因此，總在交換心得後，使個人的視野更加開闊，或釐清某些盲點與誤會。我們透過行動探詢學術與藝術的共同語彙，也在過程中將團隊共識越描繪越清晰。

我們在龍目島上合作的組織 Pasirputih 是個充滿行動力與實踐力的團隊，他們以「生活」的方式待在村子裡與居民交往、互動，將關注的議題透過影像、塗鴉、漫畫等各種活潑的形式呈現，以一種柔軟、讓人會心一笑的方式將訊息傳達給地方。我很喜歡與 Pasirputih 的互動方式，在漫談間深入重點輕鬆地對話，我們就坐在涼亭內聊天、也相約煮台灣菜一起分享生活。而印象最深的一次是大家相約至 Gili Meno 與幾位當地的青年朋友見面，到的時候 Pasirputih 的創辦人 Muhammad Gozali 正抱著女兒從沙灘走向我們，全身溼透的父女正游完一趟沁涼的泳，而不急著給彼此壓力，Gozali 邀請我們先到海裡泡一泡、消消暑氣，再帶著好心情一起聊聊。在台灣很難有「我們約在海邊或山上碰面聊聊工作吧」這麼奢侈的想法，但這裡的人總是這麼坦率而自然，無論涼亭、海邊都讓人感受舒坦且自在，也因此，總能敞開心扉，暢所欲言。

我們的計劃以「社區」為核心、「組織」為推力的方式，使我們確實與 Pasirputih 共同「走入」社區，透過田野觀察，藉由五感體驗、訪談、紀錄我們更加認識 Pemenang，其中所衍生之問題，也透過不斷地探尋，逐步使答案更明朗。當然，過程中各式的思辨與夥伴們相互給予的挑戰，也不斷地提醒我們自省：作為「外來者」該如何在文化差異性極大的地方進行田野觀察與計畫。然而，發生在島上的一切是總是隨著緣份、跟著性情慢慢發酵生成的。我們逐漸與地方更親近，彼此間的距離漸漸地從「遊客」變成「從台灣來的朋友」，至今我們則是「幸運地擁有龍目島家人的台灣人」。遇見 Astri 一家人是偶然還是命定，我們至今也說不明，然而，能夠在龍目島經驗「家庭旅遊」，有人親口對你說「我們就是你們龍目島的家人」，許多自我質疑、矛盾都逐漸劃開為一抹晴朗，許多難關與障礙也都能被勇氣克服、跨越了。Astri 邀請我們到他所任教的學校與學生們說說話、介紹師長給我們認識，也因此緣份繫上了 Gotong Royong Workshop 的合作契機。

在經過不斷地討論後，團隊成員們決定透過分享自身經驗，提出生活上的問題，以引導大家思考本次計畫核心——「人與環境」。我們不評斷、批判與介入，但透過自省、反思，提出一些我們熟知的概念與想法，透過分享，讓學員與居民們感受，再進一步轉化為適合各自的行動。因此，我們決定以 Workshop 的形式辦理，藉此對旅程做階段性的盤點與彙整，將觀察所聞與地方交流、分享，並藉此做一統整與反思，也一起針對關注的主題做出共同的具體行動。

Workshop 名稱「Gotong Royong」來自於團隊拜訪 Kayangan 的 Jelantik 小村落時所獲得的靈感，當地的青年男性透過組成團體，在生活中互助、分享，對於團隊而言，本次工作坊便是由於 Lombok 的大家傾囊相助才得以順利安排妥善，除了合作組織、學校 Pasirputih 與 MA. AL-HIKMAH 的協助外，本次活動海報更是由當地的青少年 Herjan 手繪而成，活動內容除了由團隊進行田野觀察分享、經驗回饋與實作帶領外，同時也邀請地方詩人 Ilda Karwayu 帶領學員將生命經驗、環境關懷寫入文字中，讓團隊得以用詩作的角度看見土地的另一個風味；而來自 Mataran 同樣關心人與環境的 Aisyah Odist 則將分享她所創立的「Bank Sampah (垃圾銀行)」，如何將垃圾變為生活品，並將技巧傳授給社區婦女，藉此創造女性工作機會，並將自身至日本學習的廚餘堆肥，帶回社區實踐。

Gotong Royong Workshop 除了讓我們藉由行動實踐、體會 Gotong Royong 的精神外，我們也在合作過程中深刻地感受到文化差異，相較於台灣團隊擔心麻煩、叨擾他人的心態，印尼夥伴則是不斷地在過程中去想「我們還有什麼幫得上忙的地方嗎？」、「我能不能再多做點什麼？」而這樣的震撼也更讓我們確切地明白什麼是 Pemenang 社區裡的「Gotong Royong」。

八月底回台至今，在忙碌中經歷兩個月的反芻後，我發現我們交流的不僅是社區經驗、對生態環境的關懷、劇場或藝術，而是整個生活哲學、生命經驗的交流。而這股力量至今仍在，由外而內的學習，使我們彼此扶持、共同成長。

二、建議

1. 本團隊為一個創新的組合，該如何在學術與藝術間達到平衡，實為我們至今仍不斷地學習與反思的核心，如何將共識在不同的脈絡中實踐、交融、相輔相成，也是我們在執行計畫中不斷思索的課題。因此，未來若有機會再合作，將該擬劃更多的時間，已安排事前的討論、默契養成、共識凝聚。到現場、計畫執行地時，雖會有更多的挑戰出現，然而提前設想、準備，則能減輕屆時的負擔與壓力。
2. 團隊至龍目島約莫四週，期程上的時間壓力使團隊成員們在感受、觀察時，無法深入探索，使得累積的田野觀察筆記略顯粗略，未來若有機會再進行田野觀察，則須先擬定田野時的相關共識，以累積或深或淺不同基礎的筆記。
3. 我們無論與當地的組織 Pasirputih、學校或地方居民，皆累積了一定的感情基礎與對彼此間未來的期待，因此，將來該如何持續維持多方間的友好關係及永續交流，則是計畫結束後的一大課題。針對於此，我們則將此行經驗彙整成相關資料，交予國立暨南國際大學東南亞學系的學生們，期待這些回饋能作為他們未來前往龍目島進行研究、交流的基礎。當然，也希望有各式各樣的相關計畫能以鼓勵、支持台灣的學生、青年甚或不同的組織前往東南亞持續學習、交流。

附件、活動照片

圖：Gotong Royong Workshop 中 Pasirputih 的展覽「PEREMPATAN (十字路口)」，作品為塗鴉的形式表現社區關懷與社會議題。

圖：與 Gili Meno 島上的青年夥伴見面，談什麼、聊什麼不是重點，先親近大海、滌淨身心後，帶著好心情再坐下來分享吧！

圖：認識一個地方最棒的方式就是交一個當地的朋友、與他們一起生活。我們與 Astri 一家人前往北龍目家庭旅遊，回程中被訪其他親戚，過程中，可以感受到他們的熱情、無私，以及許多年紀雖小，卻獨立有禮的小朋友。