

國家文化藝術基金會
2022「海外藝遊」專案

「寶寶劇場的社會連結－英國摘星駐地觀察」
成果報告書

計畫執行者：廖苑喻

計畫執行期間：2023.05.03-2023.06.15

一、企劃背景

自2017年起，計畫執行者廖苑喻於工作期間認識寶寶劇場（Baby Theater），深刻感受到寶寶劇場其實不只是在「劇場」，而是從劇場出發，擴及到更多社會層面，對於這群非常需要仰賴別人幫助的對象之一所給予的照護、協助甚至是相對應的社會設計與相關規劃，而這些都是需要長時間經營並持續推進的。因此，透過本次專案機會，希望透過拜訪蘇格蘭國家國家級嬰幼兒早期藝術及教育組織－摘星（Starcatchers），親身參與摘星藝術發展部門與社區參與部門刻正進行的相關執行計畫，瞭解如何與相關社會單位建立長期且互相信任的藝術合作計畫，並從中協助藝術家進入社會組織中帶領相關的藝術專案計畫，從中紀錄與學習相關經驗。

二、拜訪單位

蘇格蘭摘星 Starcatchers

「摘星」是蘇格蘭國家級嬰幼兒早期藝術及教育組織，而其獨特之處為主要致力於在蘇格蘭的社區中，發展專為0-5歲的嬰幼兒及其成年人的高品質展演和創意體驗。摘星的願景是確保嬰幼兒能藉由現場表演和藝術體驗找尋靈感。

為達成目標，摘星積極推動以下工作內容：

- 創作專為嬰幼兒與成年照顧者設計的戲劇、舞蹈和音樂的表演與裝置
- 連結藝術家和當地社區裡的嬰幼兒及其父母和專業照護者一起持續地工作
- 授權年輕的專業工作者透過藝術表現轉化嬰幼兒的經驗
- 啟發並鼓勵藝術家衝撞藝術實踐的界線

作為一個充滿活力的組織，嬰幼兒和幼童的需求即為摘星所有工作的核心，並同時與撫養嬰幼兒和幼童的父母、專業照護者、家庭和年輕專業工作者，保持互動與連結。

有鑒於過去幾年的作品和研究成果已廣受國際認同，摘星將持續為藝術家創造更多的機會，讓他們和嬰幼兒一起工作，並創作專為嬰幼兒設計的作品，嘗試去啟發、參與並賦予我們最年幼的公民和照顧他們的成年人的權力。

官網：www.starcatchers.org.uk

三、行程表

日期	行程說明	地點
4 May	抵達蘇格蘭愛丁堡	
6 May	摘星共製寶寶劇場新作品《Float》彩排	Fruitmarket Gallery
7 May	摘星共製寶寶劇場新作品《Float》呈現：11am / 2:30pm	Fruitmarket Gallery
9 May	Play & Explore - Fife	Scout Hall, Cowdenbeath, 11am-12 noon Pittencrieff Park, Dunfermline, 2-3pm
11 May	Creative Kin - Irvine	Redburn Community Centre, Irvine
13 May	Starcatchers Saturdays	Community Collective, Wester Hailes
16 May	Mixed Up Training at Angus	Strathmore Primary School in Angus
18 May	參與Lisa Wilson 新製作《Prism》彩排：11am - 4pm	Catherine Wheel's rehearsal space (Musselburgh)
22 May	拜訪寶寶劇場空間 Hullabaloo	The Hullabaloo, Borough Road, Darlington, Co. Durham, DL1 1SG
23 May	Play & Explore - Fife	Scout Hall, Cowdenbeath, 11am-12 noon Viewfield Baptist Church, Dunfermline, 2-3pm
24 May	2:30pm 與 Starcatchers' CEO- Rhona Matheson 碰面	WHALE Arts 30 Westburn Grove, Edinburgh
25 May	Expecting Something – Edinburgh	WHALE Arts 30 Westburn Grove, Edinburgh
27 May	10:00-14:00 Imagine- Family Encounter @ National Museum of Scotland	National Museum of Scotland
	15:00 Wild & Bright Festival	Lyra
28 May	參與Lisa Wilson 新製作《Prism》彩排：11am - 5pm	Vision Mechanic's rehearsal space on 81 Great Junction Street (postcode EH6 5HZ) in Leith

29 May	Imagine 《Somewhere else》 Speed Networking-	Traverse Theatre 2 Scottish Storytelling Centre
30 May	Imagine- 《Protest》 及演後座談 Discussion: Queer work for young audiences	The Studio Assembly Roxy
31 May	Discussion: Climate anxiety for young people- What is our responsibility now? Imagine- 《The Problem with Pink》 Imagine- Netowrking event	Scottish Storytelling Centre Gordon Aikman Lecture Theatre Festival Theatre Bar
1 June	Expecting Something – Edinburgh	WHALE Arts 30 Westburn Grove, Edinburgh
2 June	Discussion: Relaxed performances for young audiences Working in progress: 《The show for Young Men》 18:00 與Oily Cart 藝術總監 Ellie Griffiths 碰面	Scottish Storytelling Centre Institut Français d’Ecosse
3 June	Starcatchers Saturdays Imagine - 《Too close to the sun》	Starcatchers’ Baby Studio (new place) Traverse Theatre
4 June	Imagine - 《Murmur》 Imagine- 《You are here》 Imagine- 《A Very Old man with Enormous Wings》	The Studio Dance Base Assembly Roxy
5 June	Arts & Early Childhood Project visits	Wester Hailes, Edinburgh or meet at Waverly Station
6 June	Arts & Early Childhood Project visits	Wester Hailes, Edinburgh or meet at Waverly Station
7 June	觀賞 《Prism》 正式演出	WHALE Arts 30 Westburn Grove, Edinburgh
8 June	拜訪青少年劇場 Lyra w/ Anna	Lyra
10 June	參加 「2023布拉格劇場設計四年展」	布拉格
11 June	參加 「2023布拉格劇場設計四年展」	布拉格

12 June	參加「2023布拉格劇場設計四年展」	布拉格
13 June	參加「2023布拉格劇場設計四年展」	布拉格
14 June	返臺	

四、計畫執行紀錄

本次於蘇格蘭摘星駐地觀察期間，於抵達後與藝術發展部門總監（Head of Artist Development）Jennifer Phillips及助理製作人Gemma Smith密切討論及安排行程，於駐地期間（2023.05.04-2023.06.09）共參與四件社區型藝術計畫、二件專業培訓計畫、參與一件階段性呈現發展作品、一件新製作彩排及演出、拜訪一個寶寶劇場空間及執行單位The Hullabaloo 和一個社區型青少年戲劇及劇場空間Lyra，並且全程參與愛丁堡國際兒童節（Imagine）欣賞多場表演及參與相關交流活動、講座等。爾後經與國藝會申請異動並經同意後，接續移地參加「2023布拉格劇場設計四年展」（Prague Quadrennial）。參與之各計畫內容摘記、整理如下：

圖說：本次觀察/參與計畫類型分類圖

(一) 社區型藝術計畫

1. Play & Explore at Fife

此社區計畫執行區域以位於Fife區域，並與當地Fife Gingerbread組織合作，由Fife Gingerbread服務的家庭對象，根據各家族中的狀況及地區，提供並鼓勵部分家庭參加「Play & Explore」計畫，並在每週二固定時間、兩個不同的社區進行此藝術活動：上午在Cowdenbeath地區，租借社區中的童子軍禮堂（Scout Hall），下午Dunfermline則原本在Pitterncrieff Park裡的休息室空間進行，但因為該空間的安全性及舒適性考量，於駐地期間遷移到Viewfield Baptist Church的遊戲區進行。此社區計畫主要的執行藝術家為Rosalind McAndrew（下稱Roz），助理藝術家Madeleine Wood（下稱Maddy）。

Fife Gigerbread 官網提及：

We support and empower Fife's lone parents and families in need for better todays and brighter tomorrows.

（譯：我們協力支持並賦權給位在Fife地區的單親家庭以及需要更好未來的家庭們）

因此，到場的家庭組成有些可能是單親家庭，或是社經背景較需要協助的家庭，而Fife Gigerbread的社工人員們也會透過這樣每週一次的碰面，隨時掌握並了解各家庭的近況，以及是否有任何需要協力的內容。

今年度執行Play & Explore 計畫的最大的突破點，是由獲得的贊助經費中，專職聘任一位Fife Gigerbread的員工於每次活動現場到場給予任何家庭需要的協助與諮詢。此部分於與摘星執行長Rhona Matheson 開會討論中曾提及，在過往與各組織合作經驗中，礙於經費的限制，以及各合作之社福單位於組織內要負責的業務就已經相當繁雜，無法定期派員於現場參與給予協助；然而在社區的藝術活動現場、甚至是寶寶的藝術活動，長期更換執行人力對於寶寶於空間、活動現場的熟悉度或舒適度，也會大打折扣；除此之外，也因為長期與家庭相處反而是藝術家們，也因此寶寶的主要照顧者隨著時間逐漸與藝術家建立深厚的情誼，當家庭內遇到糾紛或需要協助時，反而轉而向藝術家傾訴自己的情緒，導致藝術家於活動現場無法顧及其他家庭及寶寶們。因此，在今年重新獲得三年的贊助經費支持下，及確保當中能提供一位於Fife

Gingerbread專職的員工薪資，及要求即是固定參與Play & Explore計畫，並同時擔任參與家庭的主要輔導員。

在觀察期間，分別有兩次機會參與活動執行現場：首次參與時因遇到下午空間需要搬遷但尚未能進駐新空間，因此調整活動內容進行地點，改於社區中心旁的小公園（內含一些簡單的

遊具，如鞦韆、蹺蹺板等）、下午則就在Pitterncriff Park裡面，透過繪製簡單地圖、埋藏一些有趣的材料讓親子家庭按照地圖去上去探索。在執行當日活動之前，Roz 和Maddy 都會仔細檢查空間的安全性，安排內容的適切性以及討論當日預計引導帶領的方式等。也因此，兩地抵達後，都分別走過一次安排的路線圖，確認沒有障礙物、地勢不平或是任何危險物品

（如碎玻璃），並且完成必要清潔後，及進行任務袋的分裝以及當日活動的執行。

在Cowdenbeath 的家庭組成，有較多年紀較小的寶寶（目測年齡1歲多、其他多為還在爬行、或還需要抱著

著的寶寶們），也因此參與戶外尋寶的活動時，原本設定的許多關卡（在空間中有不同的羽毛、不同材質的絲巾、玻璃紙等），期待由父母帶著孩子們去觸摸、探索，但因為孩子們年紀小，非常仰賴照顧者們帶著（或抱著）他們進到公園裡面探索，因此現場也觀察到許多成人雖然會抱著孩子們在公園裡面走動，但比較是用「眼睛」找東西，較少親自帶著孩子們去觸碰這些不同材質、物品。也因此事後於兩位藝術家彼此之間的討論與紀錄中，也特別提及這次在社區公園探索較為可惜的是因為小孩較小，所以家長較少放下孩子們去碰觸不同的材料，減少與孩子們一起在公園探索、或是用手觸摸互動的感官刺激。

第二次參與「Play & Explore」計畫，則是回到室內空間，並且選擇以「彈珠台」為主要空間佈置主題，使用不同擺設、材質進行延伸：類似齒輪的轉盤、圓形地毯、海灘球（部分懸掛讓孩子拍打），地上鋪設兩大張防水的帆布，以及提供紙張、顏料讓孩子們有多種選擇。此外，場域內有許多彩色紙捲、亮面類似彩帶的紙材，以及大小不同的輪框，並在地上用膠帶貼出類似引導球的通道。

上午於Cowdenbeath 來了將近10組家庭，從10個月左右的寶寶到約莫2歲半的孩子們都有，於活動現場觀察，雖然大部分的家長們會陪著孩子們運用空間中的不同物品與孩子互動、遊戲，但也有家長送小孩到現場之後只想要放鬆，也就放任孩子們在空間內自由探索與玩耍。與藝術家Roz討論到此事時，他表示理解許多家長們在活動現場只想要脫離繁瑣的家庭事務，和同為媽媽的照顧者們彼此聊天、談心與放鬆，但Roz也表示，雖然部分家長不積極於現場參與和孩子們的互動，但不阻止孩子們於現場使用不同材質、物品探索、玩耍，並且重複回來參與，還是對活動內容給予正面評價。

下午於Dunfermline 場次也出席約10組家庭，孩子們的年齡也是從7個多月到3歲多不等。然而下午的家庭們彼此同儕之間的互助系統卻是非常穩固的。下午場次雖然多為女性照顧者出席（兩次參與經驗都沒有男性照顧者參加），但Roz表示這些家庭們雖住在不同的社區裡，但都非常積極主動參與此藝術活動，不僅是在現場彼此照顧彼此的孩子們、一起陪孩子們玩耍，同時也會分享彼此心事，也會關心沒有出席的家庭是否有遇到什麼狀況、打電話關心等等。因此，下午場次的家長們彼此之間交流也相當熱絡，也較為積極與孩子們相處。

圖說：Play & Explore活動現場紀錄

觀察與小結：

- 經詢問摘星執行長Rhona，摘星底下各社區計畫，多以2位藝術家規劃與執行，1位為主要藝術家、另1位為助理藝術家。就本計畫來說，於現場觀察兩位藝術家的互動與討論，雖然助理藝術家經驗可能較少，但現場的許多討論過程中，可以觀察 Roz尊重Maddy的建議，並在互動交流過程中，Maddy也會提出遇到的困難，從分享過程中反思自己應該下一次要改進或採取的行動，避免同樣的事情再次發生。

圖說：Play & Explore活動現場紀錄

- 非常欣賞摘星的藝術家們在討論中的平等狀態，以及在看到活動當下可能造成的困擾、安全上的顧慮的設計立即修正；也可以從中看到，沒有百分之百的絕對安全，也沒有絕對對所有人的「對」或「好」的遊戲設計內容（因為每一個小孩都是獨立的個體），因此僅有透過不斷地討論、修正歸化的內容，才是最好的方法。
- 摘星於各社福組織單位的合作方式，也是經過多年的合作逐步修正、調整成現在的合作方式。摘星於Fife Gigerbread於過往的其他計畫中已經有合作經驗，而「Play & Explore」計畫也是第二個三年計畫，也因此從上一次的合作經驗中學習到需要有專職社工人員在場提供家庭們必要的協助。而摘星的藝術家們，也清楚了解自己的責任與義務為在活動現場提供（offering）藝術活動體驗的多種可能性（而非介入變成社工的角色），陪伴與提供孩子們不同感官的刺激之外，同時也提供家長們機會學習運用不同物件陪伴孩子們玩耍、互動的可能性。

2. Creative Kin at Irvine

「Creative Kin」目前為第二輪的計畫階段（第一輪執行時間為[2017-2019年](#)，網站內含成果報告書的內容可下載閱讀），執行時間自2020-2023年（目前贊助預計到今年8月為止），皆為與Children 1st 合作，選擇在North Ayrshire與Kinship family為主要對象的合作家庭，這次的地點是位在Irvine的Redburn Community Centre。經由摘星的助理製作人Gemma解釋才了解，計畫名稱中的「Kin」是kinship family的意思，也就是孩子們不是由親生爸媽扶養，有些可能是透過祖父母、或是叔叔阿姨等其他親屬扶養長大。因此，在我們前往Irvine的路上，主要負責的藝術家Kirsty Pennycook特別傳訊息給Gemma說明，因為在場的成人不一定為小孩的父母親，因此不會用爸爸、媽媽來稱呼，而是adult carer（成人照顧者）來指稱，以及其他現場的相關動線說明、使用空間指引等。

Irvine 位在蘇格蘭的西邊，距離愛丁堡約2小時的火車車程，而主持的藝術家Kirsty參與本計畫約莫是1年多的時間，直到近幾個月由居住在當地的Jane Thomson加入一起帶領活動。但也因為Irvine所處位置與摘星辦公室（Wester Hailies）較遠，以及相關摘星的工作人員、藝術家活動地點也都以愛丁堡周圍為主，Kirsty 住在Glagow，雖然前往Irvine搭乘火車很方便（約莫30分鐘不到的車程），但因為整體計畫位處較遠，相關摘星可以給予的支援、協助也較不及時。因此，兩位藝術家承擔起較多的責

圖說：Creative Kin 活動現場紀錄

任並花費較多心力。此外，與Children 1st 合作時，雖然都有表達希望社工或相關照顧員可以於每次活動進行時派員在場，但經瞭解以及當日參與狀況，該機構沒有派員在現場協助、或是照顧參與的家庭們，也因此各家庭面臨的問題或困難，很容易在長期相處下變成向藝術家傾訴自身面臨的困難。

關於這點，和Gemma討論過程，也表達這其實真的是摘星藝術家在參與社區計畫遇到比較困難且難以權衡的現實狀況。每個家庭背景不同且複雜，藝術家希望透過計畫機會提供藝術活動，不管是增加孩子們的自信心，也透過每週固定聚會讓家庭們定期與其他家庭、孩子們碰面，一起玩耍等。但如何拿捏參與各個家庭面臨的困難以及給予支持的程度，一直也都是所有藝術家在現場遇到的現況。

「Creative Kin」計畫為每週四固定的藝術活動，分別在上午10:00有一個場次、下午13:00有另一個場次，然而也因為「Creative Kin」下一階段計畫的資金尚未名缺，也因此未能確定是否會持續辦理之前，摘星及合作單位Children 1st也就沒有再邀請其他家庭的參與（後續與執行長Rhona會議中確認將會終止在Irvine進行的「Creative Kin」計畫，等到資金、組織人事狀況等發展較為理想時，再持續推進）。

本次參與總共前後有4組家庭參與，而其中於上午時段，其中一對兄妹的祖父花了很長時間與我們分享，表示他很感謝這個藝術活動，讓年紀較長的男孩變得比較有自信且願意說話（男孩目前現況說話較不清楚，經了解也知道目前正在接受相關特殊教育內容協助中），原本讓他們很擔心在進行教育體系（幼稚園、國小）的影響也逐漸放下，也因此祖父表達如果此計畫沒能繼續下去對於孩子們來說真的是非常可惜的事情。

觀察與小結：

- 經瞭解，摘星雖然國家級單位，然而其主要資金來源也是需要透過自行申請蘇格蘭內、英國國內或甚至是歐洲各地區的補助得以營運底下相關藝術計畫。也因為累積多年的申請經驗以及執行成果，對於相關各補助計畫、信託單位/組織關照的面相都以非常熟悉；因此，計畫是否得以持續進行也都仰賴補助申請結果；但從補助計畫的年限上，也可觀察到在其獲得的補助也多以2-3年為計畫補助期間，也為各藝術計畫提供較長一點的執行時間，也相對於短期（1年內）的補助計畫較能看到累積的成果。

- 摘星於各社福組織單位的合作方式，也是經過多年的合作逐步修正、調整成現在的合作方式。雖然面對「Creative Kin」的下一階段的補助資金不確定的現況，但對於摘星執行長Rhona更重要的事情，是計畫是否在對的人、事、時、地、物等的狀況下發生，唯有都齊全才能促成好的計畫執行以及成果，否則都容易造成耗損，尤其對於社區計畫更是如此，不能在面對因為需要協助的家庭就急於用差強人意的現有資源進行相關計畫，其結果可能得不償失。

3. Expecting Something at WHALE Arts

「Expecting Something」計畫為摘星自2020年移到目前辦公室所在位置WHALE Arts 現址後，原本是在室內空間進行的每週定期的藝術活動；然而，在疫情的影響下，所有活動暫停了幾個月後，但漸漸的感受到部分藝術活動需要例行舉行的必要，在符合英國及蘇格蘭當地政府的規定之下，將活動改到WHALE Arts後的戶外小花園進行，隨著疫情規劃鬆綁後，詢問所有定期參與的家庭們是否願意改回室內，大家都紛紛表達想要待在戶外花園，而活動地點也就延續至今。

圖說：Expecting Something 活動現場紀錄

本藝術活動計畫由摘星資深的藝術家Katy Wilson和Kerry Cleland共同規劃與執行，歡迎居住在Wester Hailes有小孩的家庭（甚至是懷孕的媽媽們），免事先報名、自由參與。在活動內容的規劃，兩位藝術家善用戶外花園的空間及地勢，將活動範圍主要分成兩區：給寶寶區（年齡約一歲多以下）以及幼兒區（一歲半以上）。因此，針對寶寶區，將會用一大帳篷骨架作為空間的區隔，於骨架上掛上不同的材質、顏色等的布料、玻璃紙等等；另外一區則根據每次主題設定，在主要空間放上主要想要引導的藝術體驗內容，但同時也在整個花園各個角落放置顏色鮮豔的或是不同材質的小物，如：彩色手搖鈴、羽毛、不同金屬材質的器皿等。而因為Katy 和Kerry的背景來自音樂及戲劇表演，因此每週將會決定該週主題，再加上現場音樂的選擇，或甚至整場次就是邀請認識的合作樂手再加入一起陪著孩子們玩耍不同樂器（如：非洲鼓、木箱鼓等）。

然而，兩次參與本計畫的經驗，藝術家們分別設定：「混合和旋轉」（Mixed and spin）以及「翅膀和火車積木」的內容。在「混合和旋轉」主要使用食用色素加入在椰奶裡，提供不同顏色的選擇，讓年紀更小的幼兒們可以探索混合不同顏色後產生的顏色改變的樂趣，但同時也顧及了安全性；此外也另外提供大瓶的顏料及大張圓形紙張，在透過旋轉盤的高速旋轉下，讓顏料因為離心力而甩出呈現的自然圖樣（此藝術活動原型則是來自於摘星的另一藝術活動計畫「Mixed Up」，主要創作者即為

圖說：Expecting Something 活動現場紀錄

Katy)；而在「翅膀和火車積木」主要是回應參與幼兒提出的需求，所以在現場提供各式各樣的火車積木讓孩童們自由組裝、玩耍，但針對一歲多以下的孩子們，則在帳篷區懸掛不同顏色、材質的布料之外，也提供不同變裝使用的翅膀裝飾，延伸至童話故事中都會提及對於「精靈」角色的想像。

「Expecting Something」計畫在上午10:30左右活動開始，將會持續到中午12:00，並與WHALE Arts裡的咖啡廳合作，製作簡易的午餐（一主食、蔬菜等），邀請參與的家庭們留下來一起用餐，延續更多的討論與分享；也因為參與的家庭多為居住在附近的居民們，所以留下來的家庭意願通常都很高，彼此熟識的情況之下，在餐廳內聊天的氛圍也較為熱絡。同時，幫忙準備午餐餐點的小姐分享：因為自己過去幾年都在幫忙自己的姐妹帶小孩，所以他自己非常喜歡跟小孩相處；然後自小孩長大之後，短暫失去和小孩相處的機會，但剛好在WHALE Arts 每週四有這個機會可以幫小孩們煮午餐，所以他自己非常開心也很積極的負責大家的餐點。此外，也可以從他和參與的主要照顧者們（成人）的互動，可以觀察出他不僅是把自己放在提供餐點的角色之外，同時也是積極的與這些家庭交流和聊天的陪伴者。

觀察與小結：

- 兩次的參與，皆有看到帶著非常小的嬰幼兒們（約6-7個月的寶寶們），一起參與，但可以看出參與的家庭們都不是第一次參與，所以大家都非常自在的在空間裡玩耍，使用現場物件和孩子們互動，並且彼此家庭同儕之間分享在社區的消息、幫忙看照彼此的小孩等等。再一次的在摘星的社區活動空間中看到同儕家庭、成人的主要照顧者們彼此之間的互相支持與協助，讓他們也更願意自在地讓孩子們在空間裡探索，學習和其他孩子們相處，並且在適切的時分介入引導自己的小孩。
- 在計畫的命名影響之外（Expecting Something，譯為期待某事），對於不管是大人、或是小孩，在每週四前往WHALE Arts 的心情，不免都是帶著雀躍、以及期待著今日將有什麼有趣、好玩、值得探索的事情發生；而對於成人們來說，和同為照顧者的成人們（多數為媽媽）相聚、聊天，從日常照顧小孩的時間中，獲得媽媽社群的支持、有人聆聽，並且運用日常物件引導和小孩的互動，讓每日扮演「照顧者」的大人們，能有舒壓、放鬆，再次回頭觀看自己和孩子、以及孩子和孩子、自己和其他照顧者們之間建立的關係與支持網絡。

4. Starcatchers' Saturdays at Wester Hailies

Starcatchers 承租位在辦公室所在地附近的賣場旁的Community Wellbeing Space，固定於每週六中午12:00到13:30，提供90分鐘的藝術探索內容，歡迎所有不管居住在哪裡的家庭，若家中有0-5歲的小孩的家庭，免報名、免費用，隨時路過就可以進來參與的週末藝術活動時段；而 Community Wellbeing Space 於原本作為關照社區家庭的組織單位，全時段提供簡單咖啡、茶點，也配合摘星的活動，於中午時段準備簡單的午餐，讓來參加的家庭可以於活動結束後留下來用餐後再回家。

本計畫活動的主要規劃者以Kerry為首，由Maddy負責與協同藝術家一起討論與規劃當日的主題設定以及要進行的相關擺設與配置。且因為這次活動場地位在無對外窗戶的室內空間，因此藝術家們在討論場域內的擺設，也將會更考量燈光變化的可能性（而不是使用室內原有的日光燈管），創造不同的場域氛圍。然而在駐地觀察期間，摘星透過在地的中介組織－Outer Spaces的協助與媒合下，用較低的租金承租位在Wester Plaza賣場內的其中一個空間作為摘星寶寶空間（Starcatchers Baby Studio），並自6月起將Starcatchers' Saturdays的活動改到摘星的寶寶空間進行，於

空間上不僅更舒適，可以容納更多的家庭們參與，與原本Community Wellbeing Space比鄰而居，其相關午餐、茶點的服務還是可以提供給需要的家庭們。

在參與的兩次經驗中，分別經驗Maddy設定的兩個不同的主題：按鈕，以及與「飛」相關的延伸主題（如：飛機、翅膀等等）。因此，在主題設定下，延伸出不同材質的物件設置、並且提供懶骨頭供孩子和家長們可以休憩用，並輔以燈光變化創造出不同的環境氛圍。參與的家庭有許多是配合週末採買行程（因為位於賣場內），讓孩子們先來空間內探索、玩耍，也有家庭是從別的地區每週六固定參與活動，孩子們

圖說：Starcatchers' Saturdays 活動現場紀錄

與藝術家們已經建立關係且熟識，因此進到空間內的探索是非常快就可以很自在，且大人、小孩都可以放心的探索與使用不同物件玩耍。Kerry和Maddy也分享道，因為Starcatchers' Saturday的家庭是沒有任何限定，也因此許多不同背景家庭的主要照顧者們會帶著孩子們來參與，也因此在此計畫內也較能遇到不同種族、或是移民來的家庭，而有些家庭甚至是無法流利的用英文表達，但也都在活動、空間中感到舒適與安全，願意再次的前來。在活動現場，藝術家們也會與每組家庭聊天，若是新來的家庭，會確認他們如何抵達、過往有沒有參與過相似經驗，再進一步說明現場的空間分配以及家長們可以自在和孩子們一起探索空間中的各個物品與裝置；此外，在家長願意下請他們簽名並留下聯絡方式（E-mail為主），讓摘星後續可主動提供相關資訊給家長們，同時也是作為相關補助、贊助的成果報告的依據。

在兩次的活動過程中，在場的藝術家們都會流動的方式提供孩子們去使用空間內不同素材、玩耍的可能性，而其中一位藝術家將會主要負責與家長們交流、討論，可能詢問近況，同時也對新加入的家庭做比較多的說明與認識。因為活動期間全時段的自由

圖說：Starcatchers' Saturdays 寶寶空間

進出，也因此每組家庭停留的時間不同，有些家庭是短時間進來探索、遊戲後就隨即離去，有些家庭則是完整待滿整個時段後，再離去或是留下來到Community Wellbeing Space用餐。

圖說：Starcatchers' Saturdays 活動現場紀錄

觀察與小結：

- 在參與多個摘星的社區型藝術活動的經驗中，從中觀察到藝術家於每週規劃的藝術活動內容，鮮少是用罐頭遊具，亦或是重複性高的材質或內容；每次的活動，藝術家都經過主題設定後，進行相關材質、內容上的延伸，其延伸面向不僅是材質上，更多考量是不同感官的刺激（視覺、聽覺、觸覺等），除了具象的主題呈現之外，也會進行抽象的延伸（比如說：飛，延伸到翅膀；蟲，延伸到透過枕頭呈現蟲形狀、延伸到螞蟻吃掉蛋糕等更敘事性的場景陳設等等），讓孩子們在參與此藝術活動同時，還能有更多的故事性、想像力上發展的可能性。
- 於參與活動的過程中，自己於活動現場遇到的0-5歲的孩童、家庭們，都是相較冷靜的家庭，沒有失控的孩子、也沒有失控的家庭。且在活動的現場，也僅有遇到1位家長沒有和孩子一起參與活動或是在空間中與孩子一起遊戲，多數家長都是陪著孩子們一起探索、互動，亦或是和其他家長聊天、一起照顧彼此的孩子們，對於高度參與的家長們對於孩子們在空間中的放鬆、自在程度，可以明顯看到有互相幫助的成果。

(二) 專業培訓計畫

本次駐地參與摘星的社區藝術計畫的期間，很幸運地參與了他們辦理的兩次專業培訓計畫，其中「Mixed Up Training」是以針對國小一、二年級的學校教師進行的藝術體驗內容的教案培訓，而「Erasmus」則是由摘星向歐盟申請為期三年的歐洲國家嬰幼兒藝術教學與藝術專業人士的交流活動。

1. Mixed Up training at Angus

《Mixed Up》是由藝術家Katy Wilson於疫情期間發展的藝術計畫；因為疫情期間，與自己的兒子們待在家中長時間相處，又遇到身邊的親人過世的事情，大人們及年紀較大的孩子也不願談起親人逝世的事情；唯獨自己的小兒子很好奇地詢問Katy死亡是什麼樣子，在兒子的提問之下，Katy開始與兒子在家中運用畫筆、顏料開始試圖去描繪各種情緒可能會是怎樣的圖案、顏色，順遂著發展了《Mixed Up》的作品。原始這個作品因為在疫情期間發生，所以先以線上的介面，呈現多影片的教學片段，提供Beatboxer、街舞舞者、色彩繪畫等三種不同的藝術形式的教學、介紹影片，讓家庭，甚至是學校可以透過線上介面進行各段落內容的學習與體驗。

圖說：Mixed Up Training 師資進修培訓現場紀錄

這次在Angus地區的國小，針對國小一、二年級的教師進行《Mixed Up》內容的訓練與體驗，並且分享其創作過程與想法，作為教師們可在教學現場使用的教具、教案。因為相關素材都有線上影片可提供，因此實體見面與說明是以提供兩個場次，讓老師們自行報名出席的場次，最終於6月份，將由摘星選定部分學校進行教學現場的活動影像紀錄。本次活動由摘星早期發展部門主任（Head of Early Years Development）Heather Armstrong 規劃與安排，由藝術家Katy Wilson現場帶領與訓練。然而，在與Heather 討論過程中，發現本次《Mixed Up》教師培訓的經驗不慎理想，其原因可能很多，如：國小教師於學校的實際工作業務內容真的太繁忙，所以出席意願低，此外，每次進行線上討論與分享時，教師們都選擇不開啟鏡頭方式參與線上會議，也因此常常不知道教師們於線上參與的實際成效。當日原訂出席教師人數應該為12人，最終也僅有4人出席，雖然大家可討論的內容與親密度增加，但還是以想原本期望達成的目標。

2. Erasmus- Arts & Early Childhood Project

Erasmus是在英國疫情前受歐盟邀請提案申請的歐盟國家針對幼兒的教學現場的藝術體驗與專門製作或表演給年輕觀眾的藝術家們的跨國交流經驗，也因此其每次交流組成的團隊成員都以國小一、二年級的教學老師，以及製作或表演給年輕觀眾的藝術家

圖說：Erasmus交流計畫，第二日最終的交流討論現場

為每次交流的參與成員。而本計畫因為是針對歐盟國家，因此在符合補助規定（至少三個歐盟國家參與），在英國脫歐影響之下，參與之交流國家分別是：荷蘭、法國、西班牙（加泰隆尼雅地區）和蘇格蘭。

本次參與為此交流計畫的最後一次的移地交流經驗，而前面幾年在疫情影響、國境封鎖的限制之下，於西班牙和法國都採用線上參與的方式進行，首次移地為去年全體到荷蘭進行表演現場的訪視與交流討論（因為教學現場在疫情升溫考量下，拒絕外賓參訪）；今年6月，是首次所有參與國家及成員聚集在愛丁堡，不僅安排校園藝術體驗《Mixed Up》的操作參訪之外，也安排《Float》作品的階段性呈現。最重要的，是四國成員代表彼此交流與討論，由摘星分享他們在每個藝術專案的執行流程，如何發現需求、找到合適的夥伴單位、分享摘星的信念與精神、確認合作單位各自負責的內容與達成目標、執行計畫，以及最後讓計畫成為可延續性、可複製巡演的藝術計畫，以擴展其成效。

在兩天的密集參訪與討論過程中，各國透過摘星作為案例參考，各自分享自己的國內的教學現場、政府單位或相關社福組織單位，以及藝術家的現況，並從中比對或尋找各國可能先著重發展的面向，以推進共好的藝術體驗與教學環境。這次的交流討論中，讓我較為印象深刻的事件也是各國明確知道彼此的不同，但也因為不同，更看清楚自己的相似之處，並且積極討論可能可以借鏡的解決方式，或是更明確知道首要解決或是推進的工作目標為何，以發展各國的執行計畫。此外，也藉由這樣的參與經

驗，讓我更好奇那台灣在嬰幼兒、或是幼童的藝術體驗教學現場，以及藝術活動、藝術家，各社福單位、組織面臨的現況，是否可以從中拼出台灣目前的現況版圖，並從中發展或找到可能可以突破、或共同推進的方向，以打造共好的教學與藝術體驗環境。

(三) 觀摩演出

本次駐地觀察期間，參與摘星協助的新製作《Float》階段性呈現，以及由Lisa Wilson執導的新作《Prism》的彩排以及首次公開的展演。同時，也適逢愛丁堡國際兒童節（Imagine- Edinburgh International Children's Festival），得以全程參與相關交流活動以及演出的觀賞，唯獨本次非常可惜的沒有寶寶劇場相關的藝術內容，於此也就沒有做更多的討論與著墨。

《Float》階段性呈現，是由 Katy Wilson 和Kerry Cleland 共同創作的作品，這件作品為摘星的協助發展的新製作，也因此於這次的階段性呈現之後，摘星將需要持續尋找相關製作經費（補助或贊助），以進行下一階段（甚至是作品完成）的推進。本次階段性呈現與愛丁堡Fruitmarket Gallery合作，為一個兩年的發展合作計畫，在第一年的時間，藝術家們進到幼稚園的現場，進行不同的藝術體驗活動，並從中邀請孩子們提供不同創意發想以及遊戲的可能性。第二年，則是在藝廊空間中進行階段性呈現，開放0-3歲家庭報名參與。《Float》發想自「水」的療癒性，因此在空間擺設中可以看到從水延伸的不同擺設、意象，而空間氛圍與顏色也以「藍色」為主要色系之外，水面上波光粼粼的效果，也以表演者們銀色材質的服裝、地面鏡面材質和投影水波來呈現。

《Float》想要嘗試進行延時性的展演方式，所以表演總長時間為1.5小時，所有報名參與的家長們可以在這段時間自由的進出。其主要考量為嬰幼兒們因為其各自的生理需求，無法配合社會化的時間規定，為避免造成家長們對於時間規範的壓力，所以提供更大的可能性，讓孩子與家長們在適合自己的時間抵達，同時也可以自己決定想要離開的時間。此外，每個孩子們的個性不同，也因此需要適應陌生環境的時間長短不同，在參與彩排以及兩場次的演出過程中，明顯觀察到有些孩子在前40分鐘因為陌生所以需要一直待在家長身邊（或是需要家長抱著），然而當時間拉長，孩子們也更願意自己行走在空間中、探索空間中不同的物品、材質，並且與藝術家互動、或甚至模仿藝術家的聲音與動作。這對於寶寶劇場的劇場作品是很重要的提醒與實際體驗，

並且在現場所有家庭的反應、孩子們其行為表現的反饋，可以明顯知道這樣的時間規劃與體驗，是讓所有家庭們都非常放心與滿足的。

而，另一件作品《Prism》的排練與演出過程，其第一階段的階段性試演則是提供團隊很大的助益；分別針對3-5歲（即幼稚園的孩子們），以及5-7歲的孩子們（即國小一到三年級的學生們）分別進行試演，因為其橋段內容的設計，在過程中明顯感受到不同年齡層的孩子們對於藝術家想要創造的戲劇張力的反應非常不同，也因此更協助到團隊對於觀賞年齡設定的確定（最後定調在5歲以上，開始上學的孩子們為主）。這兩件作品的階段性呈現，也都提醒著藝術家於創作給嬰幼兒、孩童的作品時，對於各年齡層的孩童的行為能力、理解狀態需要更明確的掌握，並透過階段性呈現試演的方式，讓作品能有測試的機會並針對目標觀眾進行更細緻的設定與內容調整。

* 因相關作品都有其版權限制，所以於此沒能提供相關照片說明，還請見諒。

(四) 其他單位參訪

在本次駐地觀察期間，經由摘星介紹到位於Darlington一間專門設計提供給嬰幼兒的劇場、藝術體驗空間「The Hullabaloo」參訪，由場館製作人Miranda Thain介紹空間的設計以及藝術內容的規劃安排；此外，藉由本次到英國摘星駐地觀察的機會，延伸後續行程到捷克布拉格參與「布拉格劇場四年展」，觀察其大型展會中對於親子觀眾的空間與活動內容的規劃。

1. The Hullabaloo

The Hullabaloo是英格蘭地區內第三座（目前也僅有三座）提供給嬰幼兒、年輕觀眾的劇場、藝術體驗空間，對於製作人Miranda Thain來說，整個英格蘭這麼大的區域範圍內僅有三間這樣的空間，對於嬰幼兒整體環境來說非常的不友善且有限。

在The Hullabaloo的空間內，於一樓空間提供了舒適的用餐空間，以及常設性的藝術體驗空間，是邀請視覺藝術家針對設定的主題進行空間氛圍佈置，而每年預計邀請四位藝術家，以三個月為一展期的方式進行內容策劃與佈置。同時，在這樣的空間內也會規劃提供給約莫5個家庭的小型藝術展演活動，如：說故事、小型演出等，增加空間內發生活動的多樣性。此外，其另有一約莫250席次的黑盒子空間，每年度已規劃

12檔節目，但當中有1-2檔節目為委託製作的新作品，進行相關親子節目的規劃。然而，在其所有的節目、藝術活動規劃中，其中一個提供給新生兒的禮物包也是疫情後誕生的藝術體驗包。

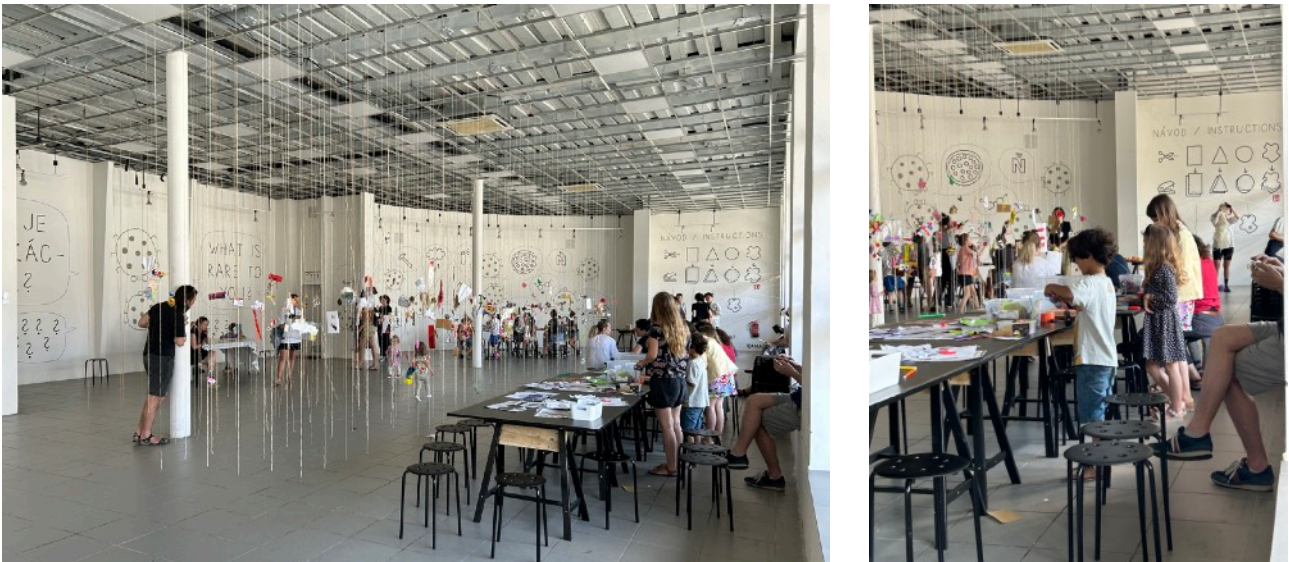

圖說：The Hullabaloo劇場外觀，以及室內裝置空間

疫情期間，考量所有家庭因為無法外出進行相關藝術體驗活動，其當地的衛生局與The Hullabaloo合作發展藝術體驗包的開發，藉由一紙箱的大小，在裡面放置故事書、絲巾、手指偶、但沙鈴，並且提供手冊說明可以如何藉由這些物品在家和自己的孩子互動、玩耍。衛生局將會在確認新生兒誕生之後，配送一包裏到這些家庭中，讓新生兒媽媽有不同的材料、玩具可以跟自己的孩子們玩耍。此藝術計畫在疫情期間推出，獲得許多家庭的正面回饋，也因此持續獲得衛生局的支持製作與派發中。由此，再次看到藝術組織與在地政府單位、衛生組織合作，提供給新生兒家庭不同面向的支持與協助，此實例可借鏡參考。

2. 2023布拉格劇場設計四年展

今年度「布拉格劇場設計四年展」於6月8日至18日之間於布拉格多個場域舉行展覽及展演的內容。而今年在其規劃項目中有「PQ Kids」的項目，提供親子家庭也能參與造訪的機會。實際參訪現場時發現於主要展區展間之一規劃為孩童的遊玩區域，現場除了牆面上及空間上的基礎佈置之外，於週末期間與的地的藝術組織合作帶領不同的藝術手作物品的短期課程，讓孩子們可以與家長們一同參與。此外，配合展場空間，另外還提供給孩子們的空間探索地圖，讓家長們想要參與觀賞展覽之際，也讓孩子們可依循著地圖去探索整區的可能性。

圖說：PQ Kids 空間及藝術活動現場紀錄

五、回台分享會

本次回台後目前已分別於6月28日、7月19日在高雄兩兩家、臺北囡仔人排練空間辦理海外藝遊分享會。於高雄兩兩家可能為周間的時間，臨時報名民眾無法參與之外，以臺灣寶寶劇場藝術家平台成員為主要參與成員；而在臺北場次，則是以過往曾經有或是未來即將希望朝向嬰幼兒或孩童藝術體驗、作品發展的藝術團隊為主要邀請對象，兩場次參與人數總計為17人。

圖說：分享會高雄（左）、臺北（右）現場活動紀錄

圖說：分享回台北場現場紀錄

六、計畫執行成果反饋

本次藉由「海外藝遊」專案的機會，親自駐地參加蘇格蘭摘星的相關社區藝術體驗計畫，以及其他周邊的延伸活動與單位拜訪。整理期間的反饋以及未來的可能發展，列點如下：

- 因蘇格蘭政府在配合英國簽訂聯合國教科文組織對於兒童權利公約的約定之下，開始於各政府單位推動相關兒童權利的政策或活動，摘星在這樣的時空背景下先以前導計畫的方式成立，逐步成為國家級的組織單位。在政府的支持與鼓勵之下，以及摘星單位長期與研究單位合作、持續進行研究成果分享與藝術計畫內容的修正，讓其相關藝術計畫得以順利於各社區推進，也獲得不少組織、單位的認同與支持。
- 摘星於社區藝術計畫中，以兩位藝術家共同負責同一項目，雖然有其主要藝術家和協同/助理藝術家之分，但其同儕之間的交流與討論、無私的經驗分享，並且在現場遇到問題的當下，立刻討論、修正與解決的處理流程與方式，可看到其藝術家在獲得可長期參與社區藝術計畫所累積的經驗與知識，讓藝術家們可以順序的閱讀空間內的氛圍與嬰幼兒行為表現的反饋，得以及時的調整與回饋。
- 摘星藝術家們在社區藝術計畫中，很清楚自己的狀態與行為處事的界線，藝術家於藝術活動現場是提供藝術活動的體驗與互動的機會，而不是解決各家庭中面臨的社

會問題；在與社會組織合作的機會中，也從中修正與組織合作的機制，找到四方（摘星、社福單位、贊助單位以及家庭們）共好的互動方式與環境。

- 在透過摘星的社區藝術計畫的活動現場，逐步建立起參與的家庭們彼此隻雞的同儕支持網絡，其效益與支持系統比僅透過社福組織單位的社工或輔導員單打獨鬥的追蹤與協助，更能創造共好、共同支持的可能性。
- 在與研究單位的合作中，以及現場活動紀錄和後續藝術家討論，這些紀錄都會扎時程為摘星未來尋找贊助商或是提案的重要成果呈現，同時也是說服更多組織單位加入嬰幼兒藝術活動計畫的有力資料證明。
- 在透過這次的觀察機會，希望可以回頭先進行臺灣於嬰幼兒藝術體驗活動、社福單位、政府單位以及藝術家現況的初步訪談、調查與了解，逐步先完成台灣現況的拼圖，再從本次摘星的觀察經驗中找到借鏡合適臺灣的家庭文化、實際現場現況的方法，逐步朝向嬰幼兒友善與共好的藝術環境。

圖說：與摘星行政辦公室成員合影