

109 學年度第 2 學期第 1 梯次五校策略聯盟彈性學習微課程大綱

課程名稱	劇場魔法與戲劇實驗室																														
授課教師	曹安徽、林隆圭、劉達倫、陳仕瑛																														
服務單位	國立臺北藝術大學戲劇學院(劇場設計學系、戲劇學系)																														
修課人數	30 人																														
上課地點	國立臺北藝術大學戲劇舞蹈大樓 TD102 (3/3、3/10、3/17)、戲劇系館 T205(3/24、4/14、4/21) ※注意：上課時間為 13:30-16:30																														
材料費																															
課綱 核心素養	A 自主行動	B 溝通互動	C 社會參與																												
	<ul style="list-style-type: none"> ■A1.身心素質與自我精進 ■A2.系統思考與問題解決 ■A3.規劃執行與創新應變 	<ul style="list-style-type: none"> ■B1.符號運用與溝通表達 ■B2.科技資訊與媒體素養 ■B3.藝術涵養與美感素養 	<ul style="list-style-type: none"> ☐C1.道德實踐與公民意識 ■C2.人際關係與團隊合作 ☐C3.多元文化與國際理解 																												
<p>一、學習目標</p> <p>(一)課程內容涵蓋廣泛，從劇場設計出發到劇場表演，帶領年輕學子認識表演藝術在劇場環境及生態結構，引起對表演藝術的興趣與欣賞能力。</p> <p>(二)劇場設計系列課程以燈光、舞台、技術三大設計講述抽象與具象的舞台如何從文字到圖像被建構完成演出。</p> <p>(三)從劇場遊戲中，意識到身體的特質與空間運用，進而學習控制力、反應能力與團隊合作能力。</p> <p>(四)藉由觀察生活中的元素與再創造，練習同理並感知他人與環境的能力。</p>																															
<p>二、課程內容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">週次</th> <th style="width: 10%;">日期</th> <th style="width: 20%;">課程主題</th> <th style="width: 60%;">內容綱要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">一</td> <td style="text-align: center;">3/3</td> <td style="text-align: center;">舞台光影的魔幻力量</td> <td>因為現代科技的發展以及劇場視覺美學的改變，燈光設計師宛如舞台上的魔法師，魔法棒一揮，舞台上的時空就有無窮的幻化。教授將利用各種設計案例讓同學了解燈光設計師的力量。 戲劇舞蹈大樓 TD102</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">二</td> <td style="text-align: center;">3/10</td> <td style="text-align: center;">劇場空間說故事</td> <td>小說用文字說故事，漫畫用圖畫說故事，電影電視用影像說故事。那麼用空間說故事，是怎麼一回事呢？讓我們來體會什麼是說故事的空間！戲劇舞蹈大樓 TD102</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">三</td> <td style="text-align: center;">3/17</td> <td style="text-align: center;">劇場技術的鬼斧神工</td> <td>舞台怎麼被建構？要先會拆才能組？技術設計是鐵工金工木工還是？以技術劇場發展為起點，了解技術劇場在各演出類型的應用及技術劇場需要之學習項目、分享發展與未來規劃。 戲劇舞蹈大樓 TD102</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">四</td> <td style="text-align: center;">3/24</td> <td style="text-align: center;">認識表演</td> <td>暖身與劇場遊戲，意識到身體在空間中的使用和他人的關係，進而感受「表演」的狀態。戲劇系館 T205</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">五</td> <td style="text-align: center;">4/14</td> <td style="text-align: center;">如何在劇場中說一個故事</td> <td>從個人生命經驗中取材，組織並建立一個可以連貫在一起的劇本大綱。戲劇系館 T205</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">六</td> <td style="text-align: center;">4/21</td> <td style="text-align: center;">導演的魔法</td> <td>將前二週工作的素材加上創作理念與形式，體驗導演如何在劇場中調度與具體呈現文本。戲劇系館 T205</td> </tr> </tbody> </table>				週次	日期	課程主題	內容綱要	一	3/3	舞台光影的魔幻力量	因為現代科技的發展以及劇場視覺美學的改變，燈光設計師宛如舞台上的魔法師，魔法棒一揮，舞台上的時空就有無窮的幻化。教授將利用各種設計案例讓同學了解燈光設計師的力量。 戲劇舞蹈大樓 TD102	二	3/10	劇場空間說故事	小說用文字說故事，漫畫用圖畫說故事，電影電視用影像說故事。那麼用空間說故事，是怎麼一回事呢？讓我們來體會什麼是說故事的空間！ 戲劇舞蹈大樓 TD102	三	3/17	劇場技術的鬼斧神工	舞台怎麼被建構？要先會拆才能組？技術設計是鐵工金工木工還是？以技術劇場發展為起點，了解技術劇場在各演出類型的應用及技術劇場需要之學習項目、分享發展與未來規劃。 戲劇舞蹈大樓 TD102	四	3/24	認識表演	暖身與劇場遊戲，意識到身體在空間中的使用和他人的關係，進而感受「表演」的狀態。 戲劇系館 T205	五	4/14	如何在劇場中說一個故事	從個人生命經驗中取材，組織並建立一個可以連貫在一起的劇本大綱。 戲劇系館 T205	六	4/21	導演的魔法	將前二週工作的素材加上創作理念與形式，體驗導演如何在劇場中調度與具體呈現文本。 戲劇系館 T205
週次	日期	課程主題	內容綱要																												
一	3/3	舞台光影的魔幻力量	因為現代科技的發展以及劇場視覺美學的改變，燈光設計師宛如舞台上的魔法師，魔法棒一揮，舞台上的時空就有無窮的幻化。教授將利用各種設計案例讓同學了解燈光設計師的力量。 戲劇舞蹈大樓 TD102																												
二	3/10	劇場空間說故事	小說用文字說故事，漫畫用圖畫說故事，電影電視用影像說故事。那麼用空間說故事，是怎麼一回事呢？讓我們來體會什麼是說故事的空間！ 戲劇舞蹈大樓 TD102																												
三	3/17	劇場技術的鬼斧神工	舞台怎麼被建構？要先會拆才能組？技術設計是鐵工金工木工還是？以技術劇場發展為起點，了解技術劇場在各演出類型的應用及技術劇場需要之學習項目、分享發展與未來規劃。 戲劇舞蹈大樓 TD102																												
四	3/24	認識表演	暖身與劇場遊戲，意識到身體在空間中的使用和他人的關係，進而感受「表演」的狀態。 戲劇系館 T205																												
五	4/14	如何在劇場中說一個故事	從個人生命經驗中取材，組織並建立一個可以連貫在一起的劇本大綱。 戲劇系館 T205																												
六	4/21	導演的魔法	將前二週工作的素材加上創作理念與形式，體驗導演如何在劇場中調度與具體呈現文本。 戲劇系館 T205																												

三、上課方式及成果要求

(1) 上課方式：

1. 劇場設計系列課程以講座形式於國立臺北藝術大學校園上課，以劇場及實驗劇場空間為主軸，進行劇場導覽、通識介紹和表演課程。
2. 會有大量身體活動，需有木質或舞蹈地板的排練教室，並請穿著方便活動之衣物，請避免襯衫類、無彈性衣褲（例如：西裝褲、牛仔褲）、短褲、短裙、過大領口等衣物。建議準備吸汗毛巾、飲水或隨行杯具，長髮的學生需將頭髮綁紮整齊，勿披髮或長瀏海。
3. 創作部分將以小組進行，請準備個人筆記本與熟悉的書寫用筆。

(2) 成果要求：

1. 書面心得及報告
2. 在不同主題中，對劇場的創作元素及方式產生興趣，亦或發覺自身愛好與可能具備潛力的領域。
3. 藉由參與劇場活動打破對戲劇的刻板印象，感受當代表演藝術的跨領域及跨文化特質，提升審美及藝術人文素質。
4. 能與不同的團隊成員合作，共同發想設計一個屬於團隊的微型戲劇呈現，從中練習與他人溝通協調及表達能力。

舞台光影的魔幻力量

曹安徽

TSAO, AN-HUEI

國立臺北藝術大學劇場設計學系專任副教授兼系主任
耶魯大學戲劇學院設計研究所藝術碩士

從事表演藝術燈光設計至今有百餘件作品，包含戲劇、舞蹈、傳統戲曲和歌劇等。

燈光設計作品曾經多次入選「布拉格國際劇場四年展」(PQ)和「世界劇場設計展」(WSD)。

獎項入圍

- 2013 年 作品《05161973 辛波絲卡》入選 2013 年世界劇場設計展 (WSD 2013)，英國卡地夫
- 2013 年 作品《親愛的 My Dear》入圍第十二屆台新藝術獎最後決選，台灣台北
- 2009 年 作品《淡水小鎮》《巴黎花街》入選 2009 年世界劇場設計展 (WSD 2009)，韓國首爾
- 2005 年 作品《櫻桃園》入選 2005 年世界劇場設計展 (WSD 2005)，加拿大多倫多

策展評審

- 2017 年世界劇場設計展 (WSD 2017) 評審和展場召集人兼規劃設計，台灣台北
- 2011 年布拉格國際劇場四年展 (PQ 2011) 台灣學生館策展人，捷克布拉格

燈光設計作品選輯

國立臺北藝術大學戲劇學院《愛因斯坦的夢》、《Pornography》、《哈姆雷特》、《凡尼亞舅舅》、《神作》、《我們的小鎮》、《大家安靜》、《北方的霧靄-營造大師》、《Preparadise Sorry Now》、《Kalpa 時光之劫》、《理查三世和他的停車場》、《05161973 辛波絲卡》、《威尼斯商人》、《摩訶婆羅多》、《愈來愈難集中精神》、《櫻桃園》、《危險關係》、《一官風波》等數十齣。

果陀劇場《我的大老婆》、《步步驚笑》、《最後 14 堂星期二的課》、《一個兄弟》、《ART-2016 復刻版》、《冒牌天使》、《巴黎花街》、《針鋒對決-Othello》、《再見女郎》、《淡水小鎮》、《開錯門中門》等二十餘齣；表演工作坊《遇見自己》、《花吃花》；唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》；春河劇團《大家安靜 30》；何曉玫舞團《默島新樂園》、《假裝 Camouflage》、《親愛的》；莎士比亞的妹妹們的劇團《血與玫瑰樂隊》、《理查三世》；我城劇場《我記得》、《請你閉嘴》；天作之合劇團《音樂劇-寂寞瑪奇朵 - 2016 版》；創世歌劇團《歌劇-女人皆如此》；綠光劇團《開心鬼》、《人鼠之間》；臺北故事劇場《花季未了》、《露露聽我說》。

劇場空間說故事

劉達倫

LIU, DAR-LURN

國立臺北藝術大學劇場設計系講師

國立台灣大學戲劇系講師

耶魯大學戲劇學院設計研究所藝術碩士

曾與國內各大劇團合作，常合作的劇團包括台南人劇團、綠光劇團、果陀劇團、大開劇團、動見體劇團、如果兒童劇團及舞蹈空間舞團等。

策展

2011 年布拉格國際劇場四年展 (PQ 2011) 台灣學生館策展人，捷克布拉格

舞台設計作品選輯

作品包括臺灣大學戲劇學系《愛與資訊》、《六個尋找劇作家的角色》及《全景賦格》；大開劇團《花魁嫁到》、《花虎奇緣》、《去火星之前》及《金花囍事》；台北室內合唱團《念你如昔》；哈旗鼓文化藝術團《1895 火燒庄》；果陀劇場《悲憫次神的兒女》、《搶錢的世界》及《最後 14 堂星期二的課》；綠光劇團《再會吧北投》及《押解 - 菜鳥警察老扒手》；動見體劇團《病號》；上海華人夢想《謀殺歌謠》；我城劇場《請你閉嘴！》；如果兒童劇團《我的媽媽是薛丁山》、《流浪狗之歌 II - 等你》及《真假王子》；台南人劇團《Re/turn》、《海鷗》及《閩雞》等。

劇場技術的鬼斧神工

林隆圭

LIN, LUNG-KUEI

國立臺北藝術大學劇場設計學系助理教授

耶魯大學戲劇學院技術設計與製作研究所藝術碩士

工作經驗

美國 Performance, Arts, Technology, Design Incorporated 設計師，乙太設計顧問公司設計部經理，美國 Pook Diemont & Ohl 製圖及設計師

專案內容：

Hasty Pudding Theater, Salt Lake Tabernacle, Brooklyn Academy of Music 及其他設計、繪製舞台升降系統 Brooklyn Academy of Music, Carnegie Hall, Lincoln Center Alice Tully Hall 及其他設計、繪製手動配重平衡式懸吊系統、電動懸吊系統、line-shaft 懸吊系統、電動環境音響控制布幕設計：遠雄大巨蛋鏈條吊車懸吊系統，高雄海洋文化及流行音樂中心音響、影像系統，台東均一高中燈光、音響、影像系統，第一銀行音響、影像系統。

專案經理：遠雄大巨蛋、高雄衛武營，淡水雲門劇場。Corning Opera House, Iowa Wesleyan College, Coralville Center for the Performing Arts, Davenport Central High School 及其他設計、繪製手動配重平衡式懸吊系統、電動懸吊系統、line-shaft 懸吊系統、投影系統

技術設計作品選輯

國立臺北藝術大學戲劇學院學期製作技術設計兼執行製作

國家兩廳院 30 周年「眾聲之所」技術總監，World Stage Design 2017 技術總監

信、小巨蛋演唱會 - 技術總監，臺灣科技藝術節「潮派對」舞台總監，「Love Fail」International Festival of Arts & Ideas 首演及美國巡迴技術總監，「Madame White Snake(Opera Boston)」波士頓首演及北京巡迴技術總監。

戲劇實驗室

陳仕瑛

國立臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組碩士

國立臺北藝術大學戲劇系學士

現為國立臺北藝術大學戲劇學系兼任講師

楊景翔演劇團駐團導演

自由劇場工作者

得獎紀錄

2013 年獲選國藝會新人新視野專案執導《山地話》

同步作品入圍 2013 年牯嶺街年度最佳作品前三名及第十二屆台新獎年度節目前 15 名

2011 新人新視野作品《三十而立》受邀參加 2013 第一屆北京兩岸三地青年戲劇節

導演作品選輯

2020 嘉義獄政博物館《讓舊監自由》展覽—阮劇團沉浸互動演出

2019 楊景翔演劇團方舟最終章《阿飛夕亞》；主磐娛樂《女人心》聯合導演

2018 年同黨劇團《抽屜裡的大象》

2018 高雄春天藝術節方舟二部曲《地球自衛隊》

2017 高雄春天藝術節方舟首部曲《前進吧！方舟》

2016 婉婉工作室蘇志翔導演《媽·晚安》

2016 再拒劇團公寓聯展《孩子》導演、演員；楊景翔演劇團《瞎拼·幹》

2015 楊景翔演劇團《費德拉之愛》

2013 新人新視野《山地話》；北京兩岸三地青年戲劇節《三十而立》

2012 新點子劇展《瑪莉瑪蓮·強尼強納森》