

藝術進校—藝術跨域篇

2023 年 9-12 月

申請簡章

主辦單位：國家表演藝術中心臺中國家歌劇院

壹、計畫簡介

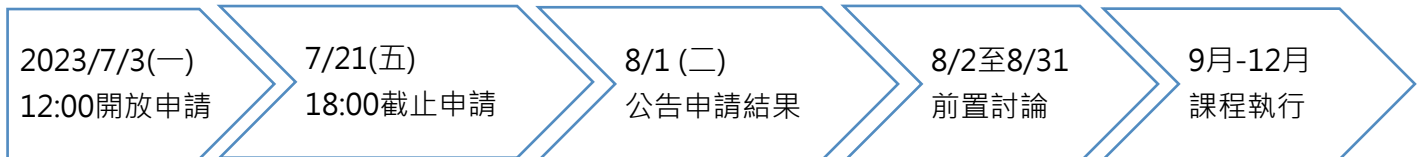
隨著 108 課綱推動，藝術學習不侷限於知識與技能，而是關注文化藝術及生活的結合，透過多元藝術學習，累積美感經驗，培養藝術感受力與表達力。

臺中國家歌劇院（以下簡稱歌劇院）肩負中臺灣藝術教育之推廣任務，自 2020 年起，與專業藝文團隊或創作者合作，提供 6 次在校課程，透過多元學科及素材應用，希望在校園既有課程架構下提供實作體驗的新穎內容，開啟劇場學習平台，讓青年學子擁有跨領域表演藝術的沉浸式學習。

貳、計畫內容

2023 年下半年「藝術進校」以舞蹈科技、物件劇場及當代聲響為主題之藝術跨域課程，邀請 轟舞劇場、囡仔人、林桂如與薛詠之參與課程規劃與執行，藉由深入淺出的主題解說與實作體驗，培養學生對劇場藝術領域的興趣，以及增進人文素養，同時鼓勵學生開發創意及自我實現，並激發其未來持續深入學習的動機與興趣。

一、作業流程

二、駐校內容與申辦方式

1. 駐校時間：2023 年 9 月至 12 月，每週一次 2 節課（每節課約 45-50 分鐘），共 6 週。
2. 課程對象：臺中、彰化、南投、苗栗、雲林地區，國中一~三年級學生。
3. 授課團隊及各團報名連結(課程內容詳附件一)：
 - (1). 舞蹈科技 / 轟舞劇場 <https://forms.gle/amUT6AD2dgRikYxS9>
 - (2). 物件劇場 / 囡仔人 <https://forms.gle/KfHft6nmWj5HTZDt7>
 - (3). 當代聲響 / 林桂如與薛詠之 <https://forms.gle/NStf4e8umivq4Rfq9>
4. 申請方式：
 - ◆ 2023 年 7 月 21 日 (五) 18:00 前完成線上報名申請，逾期不受理。
 - ◆ 請以「班級」為單位，由班教師代表申請，每班人數至多 30 人；為確保課程品質，不接受選修或社團性質混班上課。
 - ◆ 每班申請以一個課程為限，教師需共同參與每次課程。
 - ◆ 欲申請本課程之教師，請於電子申請表填寫欲配合之正規課程主題，申請成功後，針對各班

級授課科目與課程需求，可適度調整課程內容設計。

- ◆ 媒合成功之班級，每班需負擔講師及教材費用**新臺幣 6,000 元整**，其餘費用由歌劇院支付。
5. 歌劇院收到申請資料，以 E-mail 回覆後，即完成報名申請。

三、結果公告

6. 歌劇院將依申請表內容等條件媒合 9 個班級，並以 E-mail 通知媒合成功之班級，其他將不另行通知。
7. 2023 年 8 月 1 日 (二) 於歌劇院官方網站公布媒合成功之班級(含正、備取)，並分別以 E-mail 通知相關繳費事宜。

四、繳費方式

8. 媒合成功之班級請於 2023 年 8 月 4 日 (五) 18:00 前完成繳費，逾期末繳費者視同放棄名額，將依序通知備取班級。
9. 繳費可利用匯款及 ATM 轉帳，繳費後請主動來電或以 E-mail 確認。

參、注意事項

1. 本課程匯款成功後不受理退費。
2. 媒合成功之班級，不得將參與資格轉讓予其他單位，未能參加者將由歌劇院依備取學校班級順序通知遞補。
3. 課程內容之智慧財產權屬授課團隊及講師所有，無法提供班級自行攝/錄影公開使用。
4. 歌劇院將拍攝及製作本課程照片及影片，作為未來表演藝術推廣宣傳之用。參與本課程即同意授權本場館進行攝錄。
5. 若遇天災、地震等不可抗力因素影響課程進行時，將依臺中市政府、學校及講師所屬地區政府公告為準，若宣佈停止上班上課，當日取消之課程，將由歌劇院與團隊及學校三方共同討論後續執行方式。
6. 進校日期經學校、團隊雙方合議確認後，非特殊原因無法更動。
7. 歌劇院保有修正、變更、取消、暫停本課程部分或全部之權利，如有未盡事宜，由歌劇院修正補充之，並隨時於官網公告。
8. 若有任何疑問，請來信或來電洽詢 (週一至週五 10:00-17:00)
臺中國家歌劇院藝術教育部 蔡小姐 04-2415-5826、侯小姐 04-2415-5754

Email : artseducation@npac-ntt.org

附件一、課程內容

1. 舞蹈科技 / 羸舞劇場

課程主題	Free Steps AR yours	授課團隊/講師	羸舞劇場/蘇威嘉、方妤婷
媒合時間	2023/11/9-10、16-17、23-24、11/30-12/1、12/7-8、14-15、21-22、28-29，每週四、週五。	課程時間	共計 6 週，每週 2 節課 (每節課約 45-50 分鐘)
實施年級/人數	國中一至三年級 / 30 人	上課地點	舞蹈教室或寬敞無雜物方便活動身體之空間
學校設備需求	需有投影幕機及音響設備	學校教具提供	支援 IOS 作業系統之手機或平板

一、課程目標

《自由步》系列是羸舞劇場編舞家蘇威嘉自 2013 年起，開始對於當代舞蹈意義與探索身體美學的十年編舞計畫，蘇威嘉持續與不同的舞者及其身體質地為素材，以如同雕塑的創作方式，細密刻畫每位舞者的形體。此次兩位創作者希望帶領同學，透過肢體練習、開發身體潛能、以及利用攝影與 AR 技術的介入，創造虛實轉換空間，讓身體重新置入生活中的各地。課程內容希望有效引起同學對於舞蹈的興趣，願意走進劇場，觀看舞蹈現場演出，在眼前真實感受舞蹈能量。

二、每週上課內容

週次	課程主軸	教學重點/大綱
1	肢體/美學	1.從軌跡開始學習，藉由簡單的規則設定，引領同學認識身體更多的可能性。 2.討論生活中與審美連結的案例，欣賞舞蹈短片。
2	肢體/美學	1. 就軌跡複習，延伸軌跡於不同部位之應用並練習之。 2. 欣賞舞蹈短片，進行遊戲，找出自身最喜愛之種類或作品。
3	肢體/科技	1.軌跡複習與綜合應用，視學生進度繼續練習或進入下一練習主題點的直線與弧線。 2. 介紹數位科技結合舞蹈，欣賞科技舞蹈跨領域應用短片。
4	肢體/實作	1.肢體開發、暖身與複習 2.創造身體、創造觸發圖、拍攝、檢查素材
5	肢體/實作	1. 肢體開發暖身與複習 2. 佈置 AR 展出舞台、AR 使用與修正
6	舞台佈置/展出	1. 佈置 AR 展出舞台 2. 成果展示

教學團隊：羸舞劇場

成立於 2004 年，以不受拘束無限創意的集體創作、精準到位的舞蹈肢體表現，展現了獨樹一幟的舞蹈劇場風格，並獲得紐約時報「迷人、充滿想像力，來自臺灣的全男子舞團」的讚許。2008 年以詼諧與深度並具的《速度》，首度入圍並一舉拿下第六屆台新藝術表演藝術類大獎，在 2013 年以《兩男關係》獲得德國科特尤斯國際編舞大獎(Kurt Jooss Preis)首獎及最佳觀眾票選獎，羸舞劇場的創作之路轉而深化內省，持續關注於創作形式及語彙的破界與回歸。

近年來，羸舞劇場由兩大靈魂人物藝術總監陳武康及創團團長蘇威嘉各自發展出創作路徑，也致力於跨國合作、舞蹈推廣及系列活動策劃，如舞蹈與音樂結合的即興創作平台《混沌身響》、邀請經典作品的創作者和評論親臨現場的舞蹈 電影院《重製場》、專為樂齡者策劃之舞蹈工作坊及演出的共融藝術計畫，透過新型態藝術策展，以《跳島舞蹈節》呈現各種身體語彙的光譜。羸舞劇場以舞蹈的多樣形式發展及延續臺灣的舞蹈歷史，持續讓觀眾接觸和認識舞蹈的不同面向，重新定義作為一個舞團在當今社會的使命與可能性。

註：羸字唸作ㄅㄨㄛˊ，說文解字：「羸，眾馬也。」

【近年演出作品、工作坊】

自由步年表

- 2023 | 自由步-百問
- 2021~2025 | 自由步-與百年相遇的美好
- 2022 | 自由步-搖擺歲月 (衛武營舞蹈平台-樂齡計畫)
- 2022 | 自由步-造山運動
- 2022 | 自由步-風景中的行動與動態寫生
- 2022 | 看見你的自由步 2.0 (歌劇院台灣國際藝術節 / AR 計畫)
- 2022 | 自由步-微光·身影 (馬祖國際藝術島)
- 2020 | 看見你的自由步 (歌劇院台灣國際藝術節 / AR 計畫)
- 2019 | 自由步-當我盡情搖擺 (樂齡計畫)
- 2019 | 自由步-一盞燈的景身 (台灣國際藝術節 / 戶外演出)
- 2018 | 自由步-日光 身影 軌跡 (弔詭畫廊)
- 2017 | 自由步-聽身變位 (展覽 / 共同創作：張君懿)
- 2017 | 自由步-沈浸式曲線
- 2017 | 自由步-身體的眾生相 (台灣國際藝術節)
- 2015 | 自由步-蘇威嘉最色的想像

工作坊

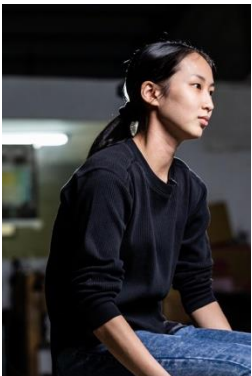
《大家一起來跳舞》、《自由步肢體開發》工作坊、兩廳院《青銀共創》、《藝術入校》等系列、國藝會《樂齡小學校》、《和你跳一支雙人舞》專案、《與百年相遇的美好系列》工作坊、樹林藝文中心《舞蹈輕鬆停看聽肢體開發》工作坊、《小新肝身體》工作坊、《轉譯轉意》肢體開發工作坊、衛武營《武營來跳舞》、《搖擺歲月肢體開發工作坊》等。

講師 | 蘇威嘉

羸舞劇場創辦人之一，2004年成立羸舞劇場，長期為舞團編創新作與演出，2007年集體創作作品《速度》次年獲得第六屆台新藝術獎表演類年度大獎，2012年與陳武康合作的自傳式作品《兩男關係》次年於德國獲科特尤斯國際編舞大賽首獎與最佳觀眾票選獎，2009至2013年在美國芭蕾大師艾略特·費爾德邀請下，加入 Ballet Tech 舞團。

2013年開始進行以《自由步》為題的十年編舞計畫，加深探索線條、舞步、造型、律動與音樂及光線的關聯，追求舞蹈身體的細緻、極限，進而引領觀眾賦予表演者各種想像與情感的連結，被舞評形容為將美感耕耘至極致的演出。2016年蘇威嘉於國家兩廳院擔任駐館藝術家。近年除了持續跳舞、創作，也開始關注作為舞蹈工作者的社會責任並四處分享跳舞的喜悅於各地。

講師 | 方好婷

高雄人，現為羸舞劇場團長。紐約時報稱她「舞蹈精彩而生動，如同移動的雕塑品，最適合觀眾親自觀賞的三維立體研究」。現為蘇威嘉十年編舞計畫《自由步》系列之主要舞者與排練指導，2019年獨舞作品《自由步—一盞燈的景身》於兩廳院 TIFA 台灣國際藝術節演出獲得廣大迴響，先後受邀巡演至美國、德國、斯洛伐克、保加利亞、香港等地演出。

2. 物件劇場 / 囡仔人

課程主題	物件劇場	授課團隊/講師	囡仔人/羅婉瑜、王詩琪、楊雯涵
媒合時間	2023/10/16-17、10/30-31、11/20-21、11/27-28、12/4-5、12/11-12、12/18-19、12/25-26，每週一下午、週二上午及下午。	課程時間	共計 6 週，每週 2 節課 (每節課約 45-50 分鐘)
實施年級 / 人數	國中一至三年級 / 30 人	上課地點	舞蹈教室
學校設備需求	<ul style="list-style-type: none"> ● 需有投影幕/機及音響設備 ● 6 張方便分組討論與移動區位的大桌子 	學校教具提供	各主題所需的物件、圖畫紙、鉛筆、上色用具、剪刀、美工刀、黏著劑

一、課程目標

囡仔人專注發展物件劇場創作，關照物件與使用者、所有者間互文的對應，以主題式工作坊，帶領學生脫離功能性的使用慣性，透過聲響、造型、動態的探索與練習，延伸物件誤讀、錯置的想像，體驗將日常之物發展為創意的樂趣。本次課程以「物件」出發，連結學生們使用物件的日常經驗，藉由每位同學習慣使用的各種器具、物件完成生活的日常，但有沒有可能，物件也可能成為創作的繆思。

二、每週上課內容

週次	課程主軸	教學重點/大綱
1	戲劇概論	1.東、西方戲劇歷史簡介與組成元素。 2.劇種與劇場空間：傳統劇(京劇、莎劇)、實驗戲劇、偶戲。 3.非典型空間演出及物件劇場作品介紹。
2	物件的想像練習	1.物件的聯想接龍 2.物件立體畫—透過物件與人的擺放關係，解讀畫面意義。
3	物件的動態探索	1.從物件挖掘腳色—提供視線，尋找面向、腳色設定。 2.基礎動態練習—走路、游泳、飛行。 3.透過物件的腳色與動態，編排事件。
4	物件的聲音創造	1.猜聲音—猜物件的聲音、音源辨認、音高比較、節奏練習。 2.即興樂隊：為物件選定節奏與聲音，組成即興樂隊。 3.分組利用物件聲音創造氛圍。
5	物件組合戲偶 I	物件偶戲製作課：繪製草圖，並按草圖進行強化肢體、表情等造型細節。
6	物件組合戲偶 II	1.接續上一堂課的物件戲偶製作，完成最後修整。 2.基礎操偶練習。 3.物件偶們來參加一場走、跑、飛、游障礙賽。

教學團隊：囡仔人劇團

一如「囡仔人」的命名，劇團希望如孩童般，保持童心與好奇，嘗試物件、光影、偶戲的各種形式，盡情探索日常細節作為創作素材，延展物件的想像與創發，戲劇創作外，也研發結合地域特質、文化的主題式兒童戲劇課程教案，以及任何新奇好玩的藝術形式。

【近年演出作品、工作坊】

2022 年台北兒童藝術節《Can can do it!》、彰化兒童藝術節《節氣果物語—夏之章》· 改編繪本《噢！是什麼呢？》

2021 年與牯嶺街小劇場共同研發「Q-face 兒少劇場技術工作坊(燈光篇)」；利澤偶聚祭《怪奇海物語》、C-LAB 玩聚場《淡水河是我家》

講師 | 羅婉瑜/囡仔人團長

樹德科技大學表演藝術系畢業，從事劇場相關工作，近年來也開始進行物件、偶戲的創作，從造型、色彩以及動態發覺物件的角色面貌，進而發展成平面繪畫、微型造景與戲劇作品，繼續努力抱持童心，玩耍物件的種種可能，以及嘗試豐富多元的創作形式與媒材，繼續在物件與偶戲的創作中，找尋多元可能性。

2020 年於利澤國際偶戲村駐村，與金工藝術家李豐丞共同創作作品《蝕罐》；也以舞台與道具設計身份與台北市文化基金會、台灣國際藝術節 TIFA、牯嶺街小劇場、在藝起工作室、三缺一劇團、她的實驗室空間集、身體氣象館、柳春春劇社、再拒劇團、人从从劇團……等單位合作。

講師 | 王詩琪/行政企劃

國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所劇本組畢業，喜歡非劇場空間創作，曾策畫再拒劇團第五屆公寓聯展「位移之城」，集合五組創作者於民宅、街區、海邊展演；曾在南門市場發表《走市場》、於國家戲劇院洗衣房發表作品《化物式》。劇本創作曾獲新北市文學獎劇本首獎。

講師 | 楊雯涵

經歷演員、操偶師、舞監的三千多個日子後，目前專心於個人創作以及學習古老山林智慧與自然纖維編織技藝的累積，想成為能在山裡自給自足生活的人。輔仁大學英文系畢。個人創作偶戲《漂流》及《何不養金魚》，合作過團體包括三缺一劇團、無獨有偶劇團、再拒劇團、飛人集社超親密小戲節、台北兒童藝術節、烏犬劇場……等。

3. 當代聲響 / 林桂如與薛詠之

課程主題	當代聲響	授課團隊/講師	林桂如 (作曲家) 薛詠之 (打擊樂演奏家)
媒合時間	2023/10/16-17、10/23-24、10/30-31、 11/6-7、11/13-14、11/20-21、12/18-19、 12/25-26，週一下午、週二上午及下午。	課程時間	共計 6 週，每週 2 節課 (每節課約 45-50 分鐘)
實施年級 /人數	國中一至三年級 / 30 人	上課地點	第 1-3 週音樂教室 若學校無法提供預置鋼琴，第 4-6 週地點須進歌劇院上課。
學校設備 需求	<ul style="list-style-type: none"> ● 需有投影幕/機及音響設備 ● 平台或直立式鋼琴 (因課程需求將觸碰琴弦，但不會對鋼琴有所損害) ● 學校若無上述鋼琴，後三堂課須帶學生至歌劇院上課。 	學校教具提供	學員自選可發聲之生活物件， 如鍋子、罐子等。

一、課程目標

從來沒有想過有這麼多的方式可以創造出令人驚奇的聲響！如何跳脫學習音樂的框架、引導更全面且更主動的聆聽，藉此感知聲響無窮的色彩，並啟發創作的樂趣，是作曲家林桂如與擊樂家薛詠之共同關注的議題。本課程以聲音觀察與實務體驗出發，透過取材自生活的物件與遊戲，引導同學探索聲音的細節，感受韻律的構成；講師們將創造出專注卻自在的學習氛圍，使具備不同程度音樂訓練的同學，皆有機會認識與體驗節奏的力量。並加入預置鋼琴的介紹，拓展同學們對於音樂與聲響的想像。

二、每週上課內容

週次	課程主軸	教學重點/大綱
1	聲音的聆聽與觀察	藉由無聲傳紙等活動，引導學員聆聽聲音，並觀察聲音的細節。
2	數字與節奏	以數字為工具，加以延伸及變化，體驗不同的節奏組合。
3	物件與即興	利用生活中的物件，引導同學發展音樂即興的邏輯與方法。
4	預置鋼琴 (prepared piano)	介紹預置鋼琴的曲目與運用方式，拓展同學對於聲音的想法。
5	預置鋼琴與彩排	預置鋼琴的延伸介紹，並引導同學準備小組呈現與排練。
6	排練與呈現	彩排與呈現

教學團隊：

講師 | 林桂如

作曲家、動見体劇團核心藝術家、實踐大學音樂學系專任副教授。
自幼習樂，積極探索多元的音樂創作型態，並長期致力與劇場、舞蹈等表演藝術合作，藉由對話，持續探索音樂的核心價值。近期參與之作品持續獲邀於國內外藝術節演出，包括法國外亞維儂藝術節、澳洲澳亞(OzAsia)藝術節、釜山國際表演藝術節、曼谷國際藝術節、新加坡華藝節、台灣國際藝術節等。其策劃主持之動見体《共鳴體》獲第 19 屆台新藝術獎第四季季提名、《狂起》獲 2017 年曼谷國際藝術節四項大獎、《凱吉一歲》獲第 12 屆台新藝術獎年度入選五大作品。亦持續關注當代音樂之教育與推廣。

【近年演出作品】

- 2023 | 臺北市傳統藝術季 台北中央 C 室內樂團音樂劇場《暮鼓晨鐘 遙寄呢語》作曲
- 2023 | 動見体《落英》音樂設計
- 2022 | 台北室內合唱團三十週年特別企劃- 音樂劇場《are you ready?》作曲
- 2022 | 臺北表演藝術中心開幕季- 擊樂劇場《永晴之許》音樂總監與作曲
- 2022 | 臺中國家歌劇院 NTT-TIFA 音樂劇場《凱吉一歲親子版》創作統籌與作曲
- 2022 | 動見体《誰在暗中眨眼睛》音樂設計
- 2020-21 | TIFA、衛武營 TIFA 音樂劇場《共鳴體》創作統籌與作曲

【工作坊】

- 2022 | 台新藝術獎 20 週年大展 親子聲音工作坊
- 2022 | 國家兩廳院-廳院學計劃 藝術入校課程
- 2022 | 國立中央大學- 動見体藝術駐校工作坊
- 2022 | 國立臺灣藝術大學 肢體藝術實驗教學中心 藝術家群像-表演藝術當代系列講座
- 2021 | 捌號會所 x 身體聚會所 當代音樂系列講座- 節奏的身與聲

講師 | 薛詠之

不二擊、Semicircular-半規管聲音藝術核心成員
聲音愛好者，沉迷於各種聲響的發生，喜歡搜集聲音。以擊樂和聲響為出發點，嘗試各種實驗和結合，和各種不同藝術領域的人工作，透過合作，瞭解彼此的邏輯，找出共通的語言。近年作品：《耳朵怪的聲林秘密基地》、《一個人的廟會》、《在兩個呼吸之間 - 聲音裝置展覽》、《柏拉圖的洞穴》等。

【近年演出作品】

- 2023 | 臺北藝術中心兒童藝術節前期發展計畫《一樣不一樣》聲響、擊樂親子劇場
- 2023 | 彰化走讀藝術節《半線譜》環境劇場、在地居民共創、聲音劇場
- 2022 | 臺南藝術節《一個人的廟會 2.0》環境劇場
- 2022 | 台江文化季《耳朵怪的聲林秘密基地》聲響擊樂、視覺機械裝置 互動親子展
- 2021 | 《耳朵怪的聲林秘密基地》聲活聆聽展 / 聲響擊樂、視覺機械裝置 互動親子展
- 2021 | 《彰化聲活：開啟你的療癒人生》工作坊 / 聲音藝術、肢體感官開發系列課程
- 2021 | 《震盪的顏色》三重奏音樂會 / 打擊樂三重奏音樂會
- 2019 | 臺南境外藝術節【OFF 跳境祭】《一個人的廟會》
- 2019 | 空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB 策展計畫《在兩個呼吸之間 — 聲音裝置展覽》
- 2019 | 兩廳院新點子實驗場-薛詠之《柏拉圖的洞穴》