

國立臺灣藝術大學 多元學習課程教學綱要(公告版)

科目名稱(中文): 耳感劇場 - 表演藝術與聲景製造工作坊

科目名稱(英文): Theatre of Sounds - Workshop on Performing Arts with Soundscape

課程總時數: 18 節 36 節 54 節

授課教師:[校師] 蔡侑玲(臺藝大戲劇系/助理教授)

[業師] 曾歆雁(獨立藝術家)、張家瑀(輔仁大學音樂系/助理教授)

1. 課程概要

耳感(小)劇場是 podcast《演員的自我修養》中的系列聲音作品。當時因疫情而發展出另一創新劇場形式 - 單人沉浸式聲音劇場(即為無需實體參與的個人聆聽式表演)。耳感(小)劇場的形式有類廣播劇和類音樂劇,但在創作上更自由運用音樂、人物、情境與聲音空間調度的共創方法;也有較為實驗如聲景創作的形式,打造用聽覺創造耳朵裡的劇場。

本工作坊由創作者暨表演者曾歆雁帶領學員透過表演課程,找到故事的核心氛圍與質地。藉由表演藝術相關感知的開發,建立故事中角色、聲音、和表達方法的音色。接著由作曲家暨聲音總監張家瑀介紹配樂的各種形式與運用,讓聲音從一媒介轉為發生體本身。藉由配樂理論的應用,將聲音空間化並且形體化劇場的多樣可能。

課程中讓學生們實際操作聲音的創作,運用現代科技錄製、剪輯、並實作初階混音。運用多元聲音素材,在工作坊中完成個人獨創的聲音作品。

2. 教學目標

1. 讓學生與當代產業(Podcast 與影音平台如 YouTube)結合,選擇多樣且創新的創作與嘗試。
2. 於課堂中體現跨領域經驗,同時接觸並實作於表演藝術與聲音製作領域。
3. 突破學生創作框架,以培養個人思維與創意發想為課程第一目標。
4. 融入個人經驗,讓同學以自身經歷創作具獨創性作品。
5. 透過分組創作讓同學體現業界工作環境,培養團隊溝通能力。

3. 修課學生具備能力建議

不限科系

不需具備先備知識

4. 課程要求(含上課規定、課堂作業要求、需自備物品等)

無

5. 評量方式

(一) 平時成績: 60%

(1) 學生表現側寫 20% (2) 課堂上實作演練 25% (3) 課堂參與 15%

(二) 期末作品: 40%

6. 課程內容與進度

時間/地點	教學與作業進度
9/5 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D (簡稱3D, 下同)	配樂概論： 1. 課程簡介 2. 聲響三大類 3. 畫內/外音 4. 配樂的分類 5. 聲音的特性
9/12 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D	找到我想要說的故事： 1. 表演工作坊練習 2. 再現回憶場景 3. 用顏色與溫度再現與立體化場景和自己的感受 4. 找尋訴說故事的方式和說話聲音
9/19 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D	語言的去向： 1. 表演工作坊練習 2. 了解自己與空間中的情緒、故事與動能的方向性 3. 延伸故事語言的方向，和探索給予觀眾的方向
9/26 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D	音樂製作軟題實作： 1. 軟體下載與實作示範 2. 聲音素材搜集 3. 頻率概述 4. 混音概論與實作
11/28 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D	分組討論與實作： 1. 資料搜集與應用 2. 調整聲音素材 3. 再製與整合整體美學 4. 作品精修與調整
12/5 (二) 0910-1200 戲劇學系三樓 排練教室D	作品呈現： 1. 各組作品呈現 (10-15 m/組) (setting 5-6m/組) 2. 最後一小時討論與分享