

國立臺灣藝術大學高等教育深耕計畫
110-1 學期 多元學習課程概要表

開課單位	戲劇學系（肢體藝術實驗教學中心）		
課程名稱	當代表演藝術跨域專題		
申請教師	蔡侑玲		
業界教師	黃任鴻、洪千涵、謝杰樺、張懿文、 Baboo、貢幼穎、譚天、王榆鈞、黃思農、方意如、洪唯堯、陳彥斌、董怡芬、黃偉翔等人		
課程學時數	36 節		
課程期間	110 年 8 月 7 日至 110 年 11 月 27 日		
上課時間	假日		
上課地點	科技藝術實驗空間(暫定)	修課人數上限	20 人
修課學生條件	不限科系		

★師資陣容

	姓名	服務單位	職稱	專長
校師	蔡侑玲	戲劇系	助理教授	表演、表演編創
業界教師	黃任鴻	伊舞集 E-dance Theatre	專任舞蹈教師	舞蹈與肢體表現
	洪千涵	明日和合製作所	核心創辦人	導演、表演藝術創作
	謝杰樺	安娜琪舞蹈劇場	藝術總監	舞蹈與科技
	張懿文	空總臺灣當代文化實驗場	「數位肉身性」 (2021)策展人	舞蹈美學、數位表演理論、策展、劇評
	Baboo	莎士比亞的妹妹們的劇團	駐團導演	現代劇場
	貢幼穎	原型樂園	負責人	當代表演
	譚天	我製作 M. O. I. PRODUCTION	代表人	肢體、默劇、小丑
	王榆鈞	-	音樂創作者	音樂創作
	黃思農	再拒劇團	藝術總監	當代劇場/當代藝術
	方意如	方式馬戲	藝術總監/導演	表演、導演、企劃、製作
	洪唯堯	進港浪製作	團長	導演、表演
	陳彥斌	軟硬倍事	聯合藝術總監	編舞
	董怡芬	軟硬倍事	聯合藝術總監	導演
	黃偉翔	-	自由接業者	藝術行政、專案管理、劇場執行製作

★課程內容與進度安排(實際授課將依業師時間及學生學習狀況而有所調整)

本課程邀請 13 位業界相關領域表現活躍藝術家，分別就不同主題開設論壇講座，透過對作品的分析，探索創作者與表演者、及欣賞者之間的對話。以藝術家的翻轉思考力加上行動創作與反思的歷程，引導參與者學習，以達到個體化的發展。同時因應當代藝產業的需求，深耕學員軟實力培育面臨科技時代多元表演適應性。讓學生在多元的專題討論中，學習如果將新媒體視為表演的一種媒介，以更全面的視角去認識跨域結合的脈絡。

期程	課程綱要	授課講師
08/07(六) 10:00-13:00 科藝空間	<p>《舞蹈跨域創作歷程分享與實踐》</p> <p>以個人創作《建造關係》為例，分享與實踐舞蹈跨域創作歷程。</p> <p>1. 分享創作歷程： 結合物件與肢體的想像，探討人和環境的關係，並由個人生命經驗，挖掘關於作品動作的語言。</p> <p>2. 關於作品的肢體分享（實踐練習） 接觸即興找到自己與他人連結的肢體關係。部分作品物件的實際接觸，想像與嘗試應用。</p>	黃任鴻 黃偉翔
08/14(六) 14:00-17:00 科藝空間	<p>《明日和合式的參與》</p> <p>分享個人/明日和合製作所關於和合式集體創作(collective)創作方法及非傳統模式之表演藝術的實踐與創作經驗，以及重整調度不同形式的觀演關係，透過分享與分析作品/流程的規劃，探索創作者與表演者、及欣賞者之間的對話。</p>	洪千涵 黃偉翔
08/22(日) 14:00-17:00 台北空總	<p>《數位身體性》【校外參展】</p> <p>本次講座結合展覽進行，讓學生至台北空總參展，講師將進行『數位肉身性』概念解說與展覽導覽。</p>	謝杰樺 張懿文
08/28(六) 14:00-17:00 講座教室	<p>《從觀看到體驗——觀演關係再定義》</p> <p>講座將以近年重要作品，引介從事劇場創作二十年來的脈絡與路徑。</p> <p>1. 文學劇場 此系列著重於西方文學經典的轉譯，建構平面文字與立體舞台的雙向渠道。</p> <p>2. 視覺藝術與表演藝術的跨界 從媒材出發，重新佈署空間系統、身體與物質性，向感知提問、尋找新的觀看與敘事。</p> <p>3. 亞洲現代神話學 計畫以三部曲，重探亞洲的概念、主體、想像及其局限。同時在西方為主流的當代劇場中，指向一個以亞洲為核心及歸屬的敘事與美學可能。</p>	Baboo 黃偉翔
09/04(六)	《與公眾一起做表演》	貢幼穎

14:00-17:00 (地點詳見課程信件通知)	講座將藉著原型樂園曾操作過的幾個案例，討論人們相遇的方式、藝術與生活的關係。 希望藉由對「真實」的重新詮釋，鼓勵藝術工作者與非藝術社群互動，分析從此類型創作的製作脈絡(引介、策劃、創作協作型或參與式的展演……等)。	黃偉翔
09/11(六) 14:00-17:00 科藝空間	《表演者身體與動態捕捉》—— Motion Capture 動畫演員經驗分享 透過任職動畫演員的經歷，從表演者的角度出發，一窺動畫與遊戲其中的運作方式，分享參與製作的經驗。	譚天 黃偉翔
09/18(六) 14:00-17:00 科藝空間	《傾聽的素描與聲音的雕塑》 從音樂與聲響的角度出發，分享創作經驗中，一次次走在邊界上看見的風景（是詩句、是影像、是劇場、是身體、是舞蹈、是畫作等）在磅礴的自然與城市之間、從劇場黑盒子到展覽白盒子空間，靈感散落在生活平淡的日常之中……何以在描繪聲音之前先勾勒出雛型？ 何以在時間之軸安放聲音又築出抽象立體空間？ 沒有答案的提問，這些好奇驅動著我前行，這一小段時光，一起來破牆對話。	王榆鈞
10/09(六) 14:00-17:00 科藝空間	《關於沉浸式與參與式》 介紹傳統劇場與其他演出形式的不同之處，以及觀眾與演出的距離，分享國內外知名的沉浸與參與式演出，討論沉浸式與參與式的不同之處，同時帶出曾經製作過的演出，從製作初期到創作，再到最後的結果，分享創作過程。最後分享我/團隊未來的計畫。將式情況而定，帶學生時做簡單的參與式以及沉浸式練習，以及討論。	洪唯堯
10/16(六) 14:00-17:00 科藝空間	《數位身體性》 透過分析講者及安娜琪舞蹈劇場於跨域合作之表演藝術的實踐與創作經驗，探索各製作在社會脈絡下的反思。 安娜琪舞蹈劇場自 2010 年起，致力於發展舞蹈與科技結合的創作之路。從《第七感官》、《Second Body》到《永恆的直線》，形式上力圖開發科技媒材介入舞蹈創作後的說故事方式；議題上則持續探討科技革命的浪潮如何影響人類的生活與價值觀。	謝杰樺
10/23(六) 14:00-17:00 科藝空間	《天生「跨」很開》 由學習歷程及工作內容分享方意如與方式馬戲的「跨」養成，延伸引導學生「跨」思維。 ※若學生的主修項目有好搬動的樂器、媒材、器材等，請參與學生帶到講座上，將有機會用上。	方意如
11/20(六) 14:00-17:00	《再拒 18：21 世紀的台灣劇場與集體創作》 再拒成立於 21 世紀初，一直以來不論就議題、演出規模或者美學	黃思農

講座教室	<p>形式，作品跨度之大總是讓人覺得驚奇，演出除參與國內外各大小藝術節，亦嘗試建立許多台灣劇場新的美學表現：微型劇場、聲音劇場、漫遊者劇場……等琳琅滿目的演出形式，在 21 世紀台灣表演藝術環境裏創造迥異而獨特的光景。究竟這些以七年級世代為核心的藝術創作者在思考什麼，想表達什麼？他們又想揭竿而起什麼樣的世代美學革命？</p> <p>本次邀請再拒劇團團長與藝術總監，以自身從劇場到當代藝術的跨界創作，與國際合作經驗，剖析 21 世紀台灣的劇場美學與表現語彙。</p>	
<p>11/27(六) 14:00-17:00 講座教室</p>	<p>《硬派的軟實力，表演藝術激進處理中》</p> <p>從軟硬倍事的聯合藝術總監陳彥斌 Fangas Nayaw 與董怡芬的參與作品談混種與跨界的表演藝術未來想像。其中探索以劇場表演性質及當代舞蹈的風格參與非典型演出空間及合作藝術家的共識創造時的大小事，皆為紀錄形式的講演與回應現場參與人員的互動式講座。邀請所有人以共同經驗開拓未來創作的想像及視野。</p>	<p>陳彥斌 董怡芬</p>

※ 以上課程請學生全程穿著可方便活動服裝。

※ 以上課程請學生自備筆記本或筆記型電腦。

★成績考核／評分方式

(一)出席率:占 25%。

(二)課程互動:占 15%。

(三)課堂作業:占 15%。

(四)階段性成果:占 45%。