

衛武營國家藝術文化中心 【舞台下的讀本】 劇場藝術體驗教育計畫 2019年7-12月

壹、計畫名稱:

衛武營國家藝術文化中心【劇場藝術體驗教育計畫】

貳、計畫說明:

衛武營國家藝術文化中心(以下簡稱衛武營)為南臺灣唯一國家級場館,肩負文化平權、健全表演藝術生態系…等使命。過去,衛武營是南臺灣的新兵訓練中心,如今是國家的藝術文化中心,從軍事到藝術,不變的是,衛武營將持續把培育年輕血脈,視為自己的責任。因此,衛武營將透過「劇場藝術體驗教育」計畫(以下簡稱本計畫),培育在地的藝術專業人才,並推動藝術教育從小扎根。

本計畫專為學生設計的藝術體驗計畫,不是傳統的「你說我聽」,而是透過碰撞 與調整的過程,讓學生從體驗中涵養對文化藝術及美學的感知。此外,體驗教育的 課程設計也在不增加學生與教師的負擔下,運用教育體制內的時數,讓孩子在既有 的時間內,得到更豐富的藝文體驗。衛武營希望藉由藝術家或業師與教育者的共同 課程規劃,引導學生對藝術進行各種型式的理解,如此豐富的美學體驗教育學習課 程,可以深入學生的學習與生活經驗以培養孩子的藝術欣賞能力與厚植孩子的創造 力。

衛武營的設立,在健全臺灣表演藝術生態系、均衡區域藝文發展以及落實促進文化平權等方面,都有指標性意義。衛武營座落在高雄市,同時是鄰近南部縣市重要的藝文發展匯集平台,期透過本計畫推動南部藝術教育及綜合性美學,在生活與教育上的文化普及與藝術扎根。

參、推廣對象:

- (一)高中學生:今年將以南臺灣普通與技術型高中(一、二年級)為主(偏鄉、弱勢族群及東部保障),預計教授課程以班/次為單位,且每次進場館體驗以兩班為限(上限100人);以專業作為課程分類,區分為「舞蹈」與「戲劇」類別。針對高中生不同領域的課程發展,培養以學生為中心的感知覺察、審美思考與創意表現能力,提升其藝術涵養與美感素養,發展學以致用之專業知能。
- (二)講師:不侷限藝術相關領域教師與課程,鼓勵學校教師進行課程實驗與創新,發展多元適性的學校本位特色課程,活化教學,提供適當且均衡學習量的教材,以達成藝術體驗教育之目標。

肆、計畫期程:

- 1. 2019年7月7日(日)16:30-18:00舉辦本計劃「前導場: 肢體律動下的歷史 印記一從《新娘妝》到人權自由」。(詳附件一)
- 2. 本計劃將於2019年9月至12月分階段執行,每月可實施一至兩個周末場次, 共八個梯次深度體驗課程。

伍、計畫內容:

一、課程設計

本計畫擬從欣賞表演前的「通識課程」、欣賞表演時的「劇場體驗課程」及欣賞表演後的「交流分享與傳承」,讓學生以不同的方式與不同的角度建立對於藝術的欣賞方式。

(一)通識課程:

教學內容應統一,可更著重於表演藝術發展的在地性與社會性。以跨領域的課程發展應整合社會資源以及文化資產,著重領域內不同科目教師之協作,進行彈性、累進、多元、創新的課程設計發展跨域的藝術教育圖像。衛武營在此通識課程將安排戲劇、舞蹈等藝術家與學校老師共同發展一套表演藝術發展的在地與社會相關綱領的引導課程,觸發學生的藝術感知。

(二)劇場體驗課程:

經過欣賞表演藝術前的引導課程後,再進一步帶領著學生進入到具有特色的音樂廳及劇場,欣賞戲劇、舞蹈、音樂與傳統戲曲等,透過這樣的親身深度體驗劇場空間與元素,讓學生感受到藝術的親近與有趣。

(三)交流分享:

欣賞節目後,將透過講師與學校教師共同引導學生討論·或邀請創作者進行對談。學生與講師間的交流分享,深化學生的藝術感知力與了解學生的體驗與學習。此外,也將製作學習單提供參與此計畫的在地學生,透過學生的回饋,作為衛武營評估推動體驗教育辦理的效果與後續規畫下一系列之參考。

二、課程時間規劃

(依照團隊的排練時間、學校課程及業師可配合之期程來分階段實施)

時序	項目	體驗說明	體驗重點	負責人員
100	T. a. vi va . T	like of the country of	h a she as a she she she	art alle sale e
100min	【通識課程】	著重表演藝術發	表演藝術與生活美	專業講師
(高中	表演元素	展的在地性與社	學、在地文化及特定	學校講師
一堂課	創作展現	會性等	場域的演出連結。	
為	審美感知		表演藝術活動與展	
50mn,安	審美理解		演、表演藝術相關工	
排兩堂			作的特性與種類。各	
課)			類型文本分析與創	
			作。	
120min	【體驗欣賞】	理解藝術實踐的	透過多元藝文活動	藝術團隊
	表演欣賞	意義。	的參與,培養對在地	
	藝術參與		藝文環境的關注態	

	生活應用		度。	
100min	【交流分享】	問答	表演藝術應用於生	專業講師
(欣賞	活用藝術符號表	透過議題創作,表	活、職涯、傳統文化	學校講師
表演後	達情意觀點和風	達對生活環境及	與公民議題。	
的兩堂	格,並藉以做為	社會文化的理解。	了解藝術與社會、歷	
課)	溝通之道。	針對個別演出製	史及文化的關係。	
		作學習單,由講師		
		以學習單為本,引		
		導學生討論,或邀		
		請創作者進行對		
		談;回收之學習單		
		並可作為館方評		
		估辦理效果與後		
		續規畫下一系列		
		時的參考		
總計時間		至少約320分鐘(分三次課/日完成)		

陸、場次規畫:

- (一) 依照衛武營 2019 年下半年的場館實際使用、租借狀況、相關廳院之檔期, 安排相關課程。本計畫預計於週五至週日演出期間進行「劇場體驗課程」;而在 體驗課程當周前後,由業師與學校教師在課堂上完成「通識課程」與「交流分享」。
- (二) 每場次預計開放最多兩個班次學生(上限 100 人次)的名額(以弱勢、偏鄉及東部學校為優先推廣對象),八場次約至少 800 人次學生參與。
- (三) 衛武營將以讓學員體驗到專業表演藝術、場館整體營運、團隊演出權益之 前提,保有「場次開放」、「單場開放席次」調整之權利。

柒、劇場課程體驗之節目規劃:

衛武營將優先考量在地性與社會性的節目,同時為配合國際級廳院的特色,規劃不同類型之表演節目讓學生進行體驗,以提供參與本計畫的學生能有多元深刻體驗。

*暫定之演出團隊及表演節目如表列,在維護表演品質、場館運作及參與學員的權益下,衛武營保有調整及變更之權利。

表演類型	演出團隊與演出節目	節目簡介
北 ///	从山西市外外山市	新古典室內樂團近年來致力於大
		型跨界的展演製作,《文學音樂劇
		場 - 築詩·逐詩》,是以臺灣文學
		家牛津獎與客家終身貢獻獎得主
	新古典室內樂團	曾貴海、吳三連文學獎得主江自得
戲劇	《文學音樂劇場-築詩•逐詩》	兩位醫生詩人的詩文作為創作藍
□ □ 【/ 水 】	2019.09.22(日)14:30	本,委託金曲獎作曲家劉聖賢為全
	Z019. 09. 22 (A) 14. 30	劇譜曲,透過詩意想像的空間概
		念,以及舞台上大規模的跨界共製
		和高度整合的異質元素,成功帶出
		詩歌的純粹力量。
		《魔幻旅程》融合了特技表演、戲
		劇、舞蹈和現場音樂演奏,受到
		1940 年代薩爾瓦多·達利在美國紐
	芬茲·帕斯卡劇團 《魔幻旅程》 2019.09.28 (六)14:30	約所繪製的《瘋狂崔斯坦》布幕
		畫。11 位多才多藝的表演者們在舞
新馬戲		台上,變換出千變萬化的炫技動
		作、載歌載舞,創造出連續不斷、
		幕幕雋永又絢爛的經典畫面,帶領
		著我們經歷了再真實也不過又超
		現實魔幻的愛情故事,一部偉大的
		特技史詩鉅作因此而誕生。
	韓國安銀美 《跳舞丫嬤》 2019.10.06(日)14:30	《跳舞丫嬤》由9位安銀美工作室
		的舞者帶領 15 位年長的女士,在
		舞台上呈現一場一個半小時長的
		舞蹈漩渦。在傳統韓國音樂與現代
		混音融合的音樂中,舞者在台上在
		狹窄的距離中互動,卻從不碰觸,
舞蹈		好比習慣了人口擁擠的亞洲城
		市。在緊湊的步伐中,年長與年輕
		舞者在舞台上歡愉地不斷進出、轉
		身、迴旋。這很難說是哪一種風
		格,反而更像是一個融合了過去與
		現在、傳統與現代的大熔爐。很快
		的,大家忘記了時間,忘記了年

		龄。表演的最後,觀眾也被邀請站
		上舞台,與各年齡的舞者共舞。
		林懷民退休前為雲門策劃的最後
		一檔節目,開展新局,令人興奮,
		引人遐想:雲門舞集及陶身体劇
	雲門舞集 陶身体劇場 — 林	場,交換編舞家,同台演出。
	懷民 陶冶 鄭宗龍	鄭宗龍為陶身体舞者編作《乘
舞蹈	2019. 10. 13 (日) 14:30	法》,陶冶為雲門舞者創作《12》,
		以及林懷民為雲門資深舞者編創
		的《秋水》。 三位國際級編舞家,
		兩大超級舞團聯手,激盪出 N 倍加
		乘的震撼,絕對不能錯過!
		《月夜情愁》由邱坤良教授編劇及
		執導、唐美雲歌仔戲團演出。邱坤
		良表示,本劇情節描繪演出連鎖劇
		歌仔戲的「双雲陞」戲班,赴臺灣
	唐美雲歌仔戲	東北部巡演,意外捲入西皮與福路
歌仔戲	《月夜情愁》	兩派強烈對抗的環境中,這是世界
	2019.11.10 (日)14:30	藝術史少有的戲劇與音樂之戰。場
		景約略設定在一九三○至五○年
		代初期的臺灣東北部,全劇將塑造
		時尚、摩登的時代社會氛圍,並顯
		現當時內台戲班的蓬勃活力。
		《一瞬之光:How Long Is Now?》
		將「物件劇場」的概念加入馬戲演
		出,賦予新的觀看和敘述方式。
		FOCA 福爾摩沙馬戲團結合傳統文
	FOCA 福爾摩沙馬戲團	化、在地文化、街頭文化、馬戲與
新馬戲	《一瞬之光:How Long Is	劇場藝術,以創造屬於臺灣多樣化
7/11/2/24	Now? »	的當代馬戲藝術為宗旨, 媒合各類
	2019.11.24 (日)11:00	表演型態,發展獨具一格的肢體語
		彙。團隊成員來自不同的表演領
		域,包括特技、雜耍、舞蹈、戲劇
		等,為國內少數擁有超過十位正職
		表演者的馬戲團隊。
戲劇	江明龍《高雄大王》	《高雄大王》=從過去到現在,在

	2019.12.15 (日)14:30	高雄不同產業環境中堅持,擁有勇
		於突破的意志與韌性的人。高雄城
		市裡的「大王」代表了高雄人率性
		的自信與霸氣,大王無所不在,是
		街頭招牌店名,在日常生活之間,
		尚有許多不為人知於高雄發跡的
		企業,默默地供應著南臺灣以至全
		臺灣的民生或工業所需。這些來自
		不同業別、具備專精技藝或產業龍
		頭地位的《高雄大王》,各自蘊含
		著在地紮根成長的產業故事,深入
		挖掘後,更看到超越外在形象下深
		厚的經營哲學。更是飲食起居不可
		或缺而累積的生活記憶。
		這是一場歌仔戲的全新嘗試,打破
		既有的演出形制,並導入紀錄劇場
		的概念,企圖將《高雄大王》生命
		記憶,透由這臺灣土生土長的劇種
		以傳統戲曲符號與現代語彙對話
		方式,傳達給民眾認識。
		擅長搓融傳統戲曲與現代戲劇的
		奇巧劇團,這回挑戰歌仔戲、武
		俠、搖滾樂、豫劇、寶塚風格融合,
		推出經典劇目《鞍馬天狗》。該劇
		靈感源自日本大佛次郎原著小說,
	奇巧歌仔武俠劇場	2016年由衛武營委託製作,首演後
	《鞍馬天狗》	好評如潮;2019年重製演出,向胡
戲劇	2019.12.22(日)14:30	撇仔戲與歌仔戲歷史致敬,在音樂
	2019.12.22(日)14:30	上延續胡撇仔的臺/日/西混融
		風,呈現歌仔戲、豫劇、搖滾樂等
		豐富多元的聽覺饗宴之外,更將寶
		塚歌舞、殺陣劍術,揉雜成一齣華
		麗多元的魔幻寫實戲劇,將胡撇仔
		美學精神發揮極致,打造當代藝術
		精品。

捌、講師培訓「共學工作坊」

由於藝術深度體驗教育,講師為此計畫種要角色之一,故講師的培訓是此體驗教育計畫裡的重要的一環。此外,因衛武營作為國家重要的藝術中心,有其開創與培養相關專業人員之重要任務,將透過這次計畫的推動,結合了相關戲劇創作與應用學系的學生與校園老師,共同合作,希望運用業師專業的劇場知識與教育現場的老師,一起為高中生設計體驗內容;一方面讓學生經由簡單的課程認識劇場,另一方面也讓帶領的大學生在這個過程中增加經驗,成為臺灣藝術工作者之儲備人才。

- (一)時間:預計於2019年8月22日至8月23日,實際日期以衛武營公告為準。
- (二)地點:衛武營國家藝術文化中心。
- (三)成員:邀請預計成為講師的劇場專業者(8位種子教師)和預計帶領學生加入課程的學校教師(報名預約者16位)共同參與,互相授課,形成共學的知識社群。
- (四)目的:為2019年下半年的劇場藝術體驗教育計畫,提供完整且具參考價值 的共學教材;同時做為未來三年計畫的初步參考教材。

衛武營承辦聯絡人:

行銷策略組長 尤小姐(07)262-6905 公關推廣組長 張先生(07)262-6911 學習推廣專員 蘇先生(07)262-6903

附件一

衛武營國家藝術文化中心「劇場藝術體驗教育計畫」

計畫說明前導場:肢體律動下的歷史印記-從《新娘妝》到人權自由

- 一、前導場目標:說明計畫內容讓在校老師及學生了解「劇場藝術體驗教育計畫」,讓校內老師能順利將本計畫融入下學期課網中,並幫助師資豐富課程內容及深度。
- 二、前導場報名時間:自即日起至2019年7月5日。
- 三、前導場時間:2019年7月7日(日),16:30-18:00。
- 四、前導場地點:衛武營國家藝術文化中心歌劇院2樓大廳。
- 五、參與對象:限定全國普通或技術高中之老師或學生參與。
- 六、報名辦法:請上衛武營活動頁面(http://bit.ly/2FhvD3v)報名時應先繳交報名費新臺幣500元整。凡報名成功之學員可獲得2019年7月7日下午2:30場次《新娘妝》演出入場門票乙張(不指定座位)。
- 七、前導場內容:針對《新娘妝》之形式(舞蹈劇場)與創作背景主題(二二八事件、臺灣近代史、普世人權自由議題),由專業舞蹈家與人類學者的對談,從藝術創作的引導來鏈結人類歷史的記憶、政治與人權等關係,讓高中老師和學生有機會理解藝術創作和社會發展的脈絡及關係,以及藝術如何成為不同世代在面對歧異歷史詮釋時的重要溝通媒介。
- 八、節目簡介:《新娘妝》是由奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹,以臺灣作家李昂的小說《彩妝血祭》為創作靈感,以舞蹈劇場的形式結合臺灣音樂與文學元素,為長年在黑暗中噤聲的人吶喊,是一部追尋普世人權價值、椎心動魄的作品,傳達心內深處的心痛與不捨,疼惜受盡煎熬仍努力生存的靈魂,展現深切的人道關懷。現場音樂貫穿全作,音樂創作及演奏的主要成員為德國編曲米歇爾·埃爾哈德(Michael Erhard)、臺灣劇作家及戲曲演唱家游源鏗,以及臺灣旅法名古琴音樂家游麗玉,將臺灣音樂元素極致地融合在舞蹈之中。

九、主持人:衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。

十、與談人:

- 1. 鄭傑文:舞蹈藝術工作者,紅樓詩社成員,台大外文系、戲劇學研究 所畢業。長期在無垢舞蹈劇場實踐林麗珍獨創的無垢身體,參與《醮》、 《花神祭》、《觀》、《潮》等赴世界各地演出,擔任舞者、教師、排練 指導。並曾編導現代詩劇場《今天的雲》、與NSO合作《孤獨國》,並 於公視「文學 Face & Book」譯繹郭強生的小說〈斷代〉為舞蹈。
- 2. 陳俊宏:英國倫敦政經學院政治學博士、美國芝加哥大學社會科學碩

士;國家人權博物館館長、私立東吳大學教授、台灣民間真相與和解 促進會理事長、行政院「人權保障小組」委員。