

112 學年度第 2 學期

藝術進校—藝術跨域課程

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

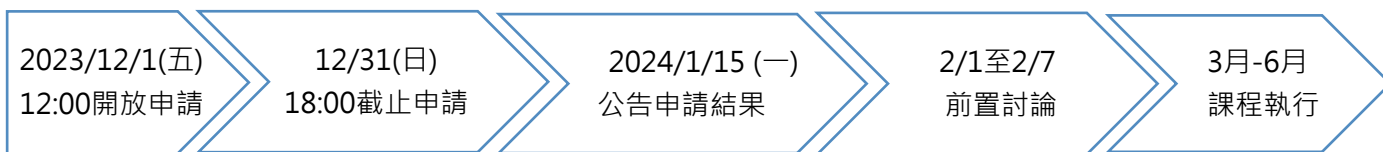
自 2020 年起，臺中國家歌劇院（以下簡稱歌劇院）攜手專業藝文團隊，規劃「藝術進校」微課程，讓表演藝術成為「藝術與人文」正規課程的堅實後盾。藝術進校各主題以藝術領域為核心，搭配跨領域學習方法，在既有課程架構下，加入實作機會，開啟學生的想像空間，培養其獨立思考的能力。

透過「藝術進校」計畫，歌劇院期待與團隊、學校打造夥伴關係，從交流與教學中豐富學生的藝術學習體驗經驗，讓藝術從校園擴散。

貳、計畫內容

2024 年上半年「藝術進校」以舞蹈科技、當代聲響及現代戲劇為藝術跨域課程主題，邀請 羸舞劇場、林桂如、薛詠之與左涵潔、林國峰參與課程規劃與執行，藉由專業且系統化的主題解說與實作體驗，開啟學生對於表演藝術領域的認識，從累積藝術知識到鼓勵創意思考及建立觀點，引發其未來持續深入學習的興趣，並從中獲得自主學習與思辨的能力。

一、作業流程

二、駐校內容與申辦方式

- 駐校時間：2024 年 3 月至 6 月，每週一次 2 節課（每節課約 45-50 分鐘），共 6 週。
- 課程對象：臺中、彰化、南投、苗栗、雲林地區，國中一~三年級學生。
- 課程內容詳附件一，授課團隊及各團報名連結：
 - 舞蹈科技 / 羸舞劇場 <https://forms.gle/rZGCevkq8C5NrPJaA>
 - 當代聲響 / 林桂如、薛詠之、左涵潔 <https://forms.gle/Tx86qZT2VfRYV4Gc9>
 - 現代戲劇 / 林國峰 <https://forms.gle/t7LmAbKnXbfMj8EbA>
- 申請方式：**2023 年 12 月 31 日（日）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**。
- 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

1. 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。
2. 2024 年 1 月 15 日（一）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

1. 媒合成功之班級請於 2024 年 1 月 19 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。
2. 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。

五、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. 歌劇院為本課程後續推廣之目的，課程中將進行攝錄影紀錄。
4. 歌劇院為維護及尊重著作權利，本課程過程不開放班級/學校拍攝、錄影、錄音，歌劇院於課程結束後提供班級/學校成果呈現照片供留存。
5. 如遇颱風、地震或其他緊急狀況，將依臺中市政府公告、授課學校或講師居住所在地為準，若宣佈停止上班上課，當日活動即取消，延期事宜將另行公告通知。
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 04-2415-5827、鄭小姐 04-2415-5855、林小姐
04-2415-5893 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、陳珮榕
媒合時間	5/2-3、9-10、16-17、23-24、 30-31、6/6-7、6/13-14、 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	需有投影機、投影幕及音響設備	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。此次三位創作者希望帶領同學，透過肢體練習、開發身體潛能、加入攝影與 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. 暖身及佈置 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 6 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》(歌劇院臺灣國際藝術節 / 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》(歌劇院臺灣國際藝術節 / 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》(兩廳院臺灣國際藝術節 / 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》(兩廳院臺灣國際藝術節)
- 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」、「小新肝身體」、「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 6 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 年在美國芭蕾舞大師艾略特·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 臺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。

講師 | 陳珮榕

臺灣藝術大學舞蹈系研究所畢業，隨後加入羸舞劇場至今，與蘇威嘉共同完成的《自由步—造山運動》被舞評形容「非常成功，讓觀眾沈浸在冥想的時刻，新的形象一次又一次出現在觀眾眼前，讓人欲罷不能」。作為《自由步》系列第一位受邀合作的表演者，陳珮榕除了是《自由步》系列中最重要的表演者之一，也是《自由步》系列能持續發展至今的重要關鍵人物，在多個重要的演出中都能見到她身影，如羸舞劇場與北美館、嘉美館的合作計畫、外亞維農國家編舞中心之一伊貝納劇院與慕尼黑舞蹈節的巡演等。

2. 當代聲響 / 林桂如、薛詠之與左涵潔

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) 左涵潔 (編舞家)
媒合時間	3/4-5、11-12、18-19、25-26、 4/1-2、8-9、15-16、22-23、 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	音樂教室或具活動空間的教室
學校設備 需求	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 需有投影機、投影幕及音響設備 ➢ 平台或直立式鋼琴 (因課程需求將觸碰琴絃，但不會對鋼琴有所損害) ➢ 學校若無上述鋼琴，最後三堂課須帶學生至歌劇院上課，由學校自行負擔車資。 	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、舞蹈家左涵潔共同關注的議題。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 (prepared piano) 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。 授課教師：林桂如、薛詠之、左涵潔
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。 授課教師：薛詠之、左涵潔
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。 授課教師：薛詠之、左涵潔
4	預置鋼琴	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。 授課教師：林桂如、薛詠之
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。 授課教師：薛詠之、左涵潔
6	排練與呈現	彩排與呈現 授課教師：林桂如、薛詠之、左涵潔

講師 I 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、臺灣國際藝術節等。其策劃主持之動見体《共鳴体》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
- 2020-2021 | 兩廳院 TIFA、衛武營 TIFA 音樂劇場《共鳴体》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 | 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 I 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》

講師 I 左涵潔

從小跳舞，長大做劇場；當了媽之後，帶著女兒和兒子，一起在劇場中尋找更多的可能。現為兩兩製造聚團藝術總監，2003 至 2015 為稻草人現代舞蹈團之主要舞者，並於 2012 年獲羅曼菲舞蹈獎助金赴法國 La Maison Laurentine (洛丁宏之家) 駐村發表獨舞作品〈1983〉。

2016 年製作了全臺第一個「寶寶劇場」概念作品《我們需要一朵花》，自此之後，一路將關注從嬰幼兒延伸到了學齡兒童。2018 年取得 Contakids 國際師資認證，並開始將臺灣寶寶劇場與國際連結，2020 年創辦 Taiwan Baby Theater Lab 台灣寶寶劇場藝術家平台計畫，繼續號召同好們一同為臺灣的寶寶們創作與演出。

2022 年 11 月於臺灣舞蹈平台發表《小孩筆記 - 身體是我的搭檔》，為臺灣首度由藝術家策畫，與 18 位 6-12 歲兒童的舞蹈共同創作計畫；2023 年，編導作品《一字一世界》前往愛丁堡藝穗節進行 22 場的國際演出。

3. 現代戲劇 / 林國峰

課程主題	從自身建立藝術觀點與思維	授課團隊/ 講師	林國峰
媒合時間	3/4-5、11-12、18-19、25-26、 4/1-2、8-9、15-16、22-23、29-30、 5/6-7、13-14、20-21、27-28、 6/3-4、6/11、6/17-18、6/24-25 3-6月的每週一或週二	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	一般教室
學校 設備需求	黑板、投影機、投影幕、音響設備	學校教具 提供	無

一、課程目標

從學生的生活入手，貼近家庭、校園、自我日常。藉由重建關係、階級、他者與自身等各種標籤以及社會化認知的過程中，改變學生對於世界的觀點、認知，透過敏感細膩的觀察，重新發現不同的角度，獲得自主學習、自我探索、自我養成、自我思辨的各項能力。

二、每週上課內容

週次	課程主軸	教學重點/大綱
1	建立問題	【師生破冰、關係建立】 1. 透過問題形式，在自我介紹的過程中，建立關係。 2. 透過現場即興問答，建立自動的學習環境。 3. 透過快速問答的環節，突破師生之間的框架與標籤。
2	建立破壞	【戶外教學，創造學習動機】 1. 藉由教學環境的改變，凸顯學習的動機。 2. 藉由誘因的強化，挑戰學生對學習的觀點。 3. 藉由觀點的重建，誘發學生反思的可能。
3	建立連結	【跨領域學習，創造力養成】 1. 從學校科目、單元中挖掘學生擅長或感興趣的技巧或知識素材，應用延伸至本次戲劇發展中。例如透過國文課文的架構、文字或啟發延伸引導學生創作，打造國文課裡的表演藝術課。延伸的學科不限國文，學生有興趣的都歡迎。 2. 學生當老師，尋找學科新的樣貌。 3. 創作觀養成。

4	建立美學	【影片賞析·藝術實作】 1. 透過不同的短片觸及議題。 2. 透過不同的表演者觸及學生自身。 3. 透過不同的形式來呈現自身議題。
5	建立對話	【課堂呈現籌備 / 排演】 用紀錄劇場的形式共同創作與分享。
6	建立自己	【課堂呈現·課程回饋分享】 呈現/文字或展演。(待班級狀況而定)

講師 I 林國峰

臺中人，文字工作者、表演藝術工作者、影視編劇。

文字創作曾獲國藝會、文化部、金馬創投補助，另獲文學獎若干。戲劇教學經驗超過 15 年，累計學生人數破萬，合作對象從素人到專業科班，合作單位涵蓋公家單位至私人企業，課程內容設計多元，針對不同需求調整，聚焦在戲劇陪伴、自我探索、思維創新、美感養成等。近年合作單位：高風險青少年關懷劇團「逆風劇團」、台北市娛樂公關經紀職業工會，致力將戲劇推廣至社會上更多需要關懷的角落。

2023 作品

- 慢島劇團《死去活來》致敬黃春明老師同名作品 讀劇演出編導
- 兩廳院秋天藝術節《罪·愛》執行製作人
- 衛武營自製節目《但是又何奈》執行製作
- 2022 金馬創投 Series 劇集《動物園》編劇
- 獲國藝會常態補助文學類《快手澳客》短篇小說集出版計畫

2023 教學合作

- NTT 歌劇合唱團戲劇培訓工作坊
 - 頭城家商協同教學戲劇入校計畫
 - 家齊高中國文科暨口語表達系列課程
 - 新竹市學生輔導諮商中心 - 青少年陪伴工作坊
- 合作單位：佛光大學外文系、金岳國小舞蹈隊、明道高中藍韻營