

108 學年度第 1 學期社團培訓課程實施計畫

主辦單位：東海大學學生事務處課外活動組

東海大學 108 學年度第 1 學期

社團培訓課程

表演藝術幕後高手面面觀

中 華 民 國 1 0 8 年 1 1 月 1 9 日

一、辦理單位

主辦單位 | 學生事務處課外活動組

承辦單位 | 東海大學代面戲劇社

二、時間

108 年 11 月 30 日 (六) 10:00~18:00 及 12 月 1 日 (日) 09:00~17:00 辦理，總計二日課程。

三、地點

東海大學創藝學院北側社團會議室

四、課程對象及人數

校內對表演藝術舞台相關安全知識及演繹感興趣者，人數預計 40 人。

時間	11/30 (六)	時間	12/01 (日)
09:30-10:00	報到	08:30-09:00	報到
10:00-12:00	【劇場安全面面觀】 樹德科技大學表演藝術系 周志瑋專任講師	09:00-11:30	【劇場職人分享—音樂表演篇】 重擊現實打擊樂團團長 林志儒
12:00-13:30	午餐	11:30-13:00	午餐
13:30-16:00	【劇場職人分享—肢體表演篇】 表演藝術指導 梅若穎	13:00-14:30	【劇場職人分享—燈光設計篇】 燈光設計師 邱品學
16:00-16:30	休息	14:30-15:00	休息
16:30-18:00	【舞台空間運用】 劇場導演 黃美雅	15:00-17:00	【劇場職人分享—編劇篇】 金鐘編劇得主、劇場資深編導演 吳世偉

五、課程內容

【劇場安全面面觀】

表演藝術產業中，劇場空間包括各式專業舞台、燈光、影像與音響等器材設備，作業環境複雜多變，表演過程中，表演者需具備足夠的安全知識與觀念，以確保工作場域和人身安全。本堂課程將教授劇場安全相關知識，並以室內劇場及戶外場地為例，瞭解場勘相關注意事項，以提升表演者和劇場工作者個人安全與避險意識，促進整體工作環境之安全。

【劇場職人分享】

表演篇：

一位表演者在演出前、演出當下以及演出後，需如何訓練自己的肢體表情，並且調節呼吸節奏以讓身心放鬆，自在於舞台上演出呢？在舞台和鎂光燈的背後，一位表演者需付出多少努力和精神呢？舞台劇演員/舞者/音樂相關演出人員真的過著有一餐沒一餐的生活嗎？讓專業表演藝術工作者現身說法，回答你心中的困惑。

燈光設計篇：

在舞台上，燈光應如何有效率並妥善使用以達到最佳效果呢？燈光設計基礎知識有那些呢？平時應如何培養自己對燈光之敏感度並實際運用在舞台上呢？讓燈光設計師帶引學習燈光設計基礎知識並瞭解如何使用燈具，帶你探索舞蹈、音樂和戲劇的光影之間。

編劇篇：

劇本是書還是小說？還是只能放在舞台上演出？編劇是如何開始他的第一步？他是如何蒐集靈感轉化為文字，創造從文字到舞台的想像？劇場編劇親身說法，講解劇本定義及使用方式，告訴你如何融合舞蹈、戲劇與音樂元素成為一位編劇，揭秘編劇工作。

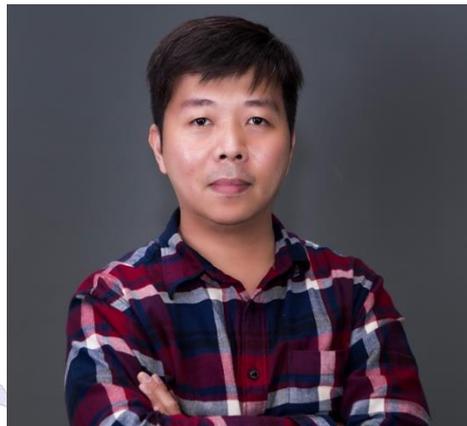
【舞台空間運用】

學習在舞台上如何運用舞台空間以達到妥善之空間配置，不同的舞台運用、調度方式會呈現不同的舞台效果，並且教授如何構思、製作舞台布幕，抓住觀眾目光！

六、講師簡介

周志璋 | 樹德科技大學表演藝術系專任講師

畢業於國立中山大學劇場藝術系研究所展演設計組，專攻舞台設計、佈景製作及舞台技術。曾任財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會劇場服務部組員（大東演藝廳協調舞監），希爾特舞台設計製作公司佈景製作技術指導，2002 年進入劇場工作，至今參與超過 200 多場幕後技術與設計統籌等舞台技術要職。

舞台技術指導包含：2008 年明華園《蓬萊大仙》新加坡巡演；2015 年中山大學劇場藝術系《不要緊的女人》；2017 年樹德科技大學表演藝術系學年製作《麥可傑克森-Is This It?》、莎妹劇團《小夜曲》、臺灣國樂團《凍水牡丹-風華再現》、南熠樂集《工業城市》；2018 年高雄春天藝術節青春樂舞劇《普欽奈拉》、衛武營開幕季《相思唱歌仔》及莎妹劇團《smap x smap》等多部膾炙人口劇作。

梅若穎 | 表演藝術工作者

現為演員、導演、編劇等多方位劇場藝術工作者及表演指導。畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術研究所，主修表演，師事賴聲川教授。曾任北藝大電影系及臺藝大戲劇系講師。歷年舞台劇演出作品約 40 餘部，主要合作團隊有【莎士比亞的妹妹們的劇團】、【相聲瓦舍】、【表演工作坊】等等。其他演出包括電影、廣告、MV、演唱會等，並擔任多部國片電影表演指導。

2008 年獲文建會紐文中心全額補助，赴紐約 Watermill Center 參與國際藝術家交流，並演出作品《Plastic Hole》。2011 年擔任【臺北市立國樂團】《國樂。情人。夢》副導演及表演指導。2012 年擔任【臺北市立交響樂團】歌劇《丑角與鄉村騎士》合唱團表演指導。2013 年擔任國片《軍中樂園》、《等一個人咖啡》電影表演指導。2014 年田馥甄《IF》演唱會劇場 PART 導演及表演者；2015 年擔任《傳統藝術金曲獎》表演節目指導；2016 年擔任田馥甄《If Plus》dancer leader；2017 年擔任劉若英《我敢劉若男》小巨蛋演唱會舞台劇 part 編導演，2018 年獲得廣藝基金會委託創作劇場作品《未完待續》。

黃美雅 | 劇場導演

國立臺北藝術大學戲劇碩士，現為日竹劇場藝術總監。近年與國立新港藝術高中和國立臺中教育大學音樂班及系所密切合作，知名劇場作品如《帕吉歐》、《2018 光的孩子》、《天空之海》、原創音樂劇《相信之後》與《糖果屋》。曾受邀至臺南藝術節參與南島十八劇場《剪花微笑》擔任劇場設計工作。

林志儒 | 重擊現實打擊樂團團長、表演藝術工作者

重擊現實打擊樂團創辦人暨團長，現為臺北市及宜蘭縣街頭藝人，在宜蘭多所學校任教，如宜蘭縣立中華國中擔任表演藝術兼任老師、員山國小擊鼓老師、壯圍鄉順和社區擊鼓老師。於東海大學求學期間曾擔任第 23 屆社會工作學系學會會長及無限定打擊樂社創辦人。曾受邀至東海大學、逢甲大學、國立宜蘭大學、佛光大學、蘆洲青少年機構、苗栗伊甸、苗栗家扶、宜蘭家扶、宜蘭縣政府文化局、扶輪社等處擔任講師。

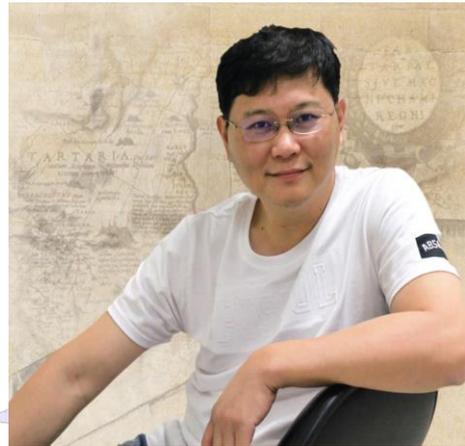
邱品學 | 劇場燈光設計師、表演藝術工作者

畢業於國立臺灣藝術大學戲劇系，參與臺灣多個戲劇團隊及臺中國家歌劇院、衛武營等重要表演藝術場館擔任燈光設計師。歷年劇場燈光設計作品：2014 年徐熙娣 MV《五味娘》劇場燈光設計、2015 年電影《我的少女時代》冰宮燈光設計、臺北藝術節：世紀當代舞團 x 澳洲 Fragment 31《雙城交鋒 EXChange》，以及 2017 年栢優座《降妖者·齊天》、《畢方之國》等。

吳世偉 | 金鐘編劇得主、劇場資深編導演

畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術研究所導演組，曾獲亞洲文化協會獎助，赴紐約進修劇場導演，編劇作品《名揚四海》曾獲金鐘獎最佳編劇獎，以及《兩個夏天》獲臺北電影節首獎。編導作品《薄荷，迷迭香與不知名的花》獲臺北藝穗節首獎，並於 2010 年獲邀臺北藝術節演出，編導音樂劇《MISS TAIWAN》。2010 年赴北京參與青年戲劇節演出，2013 年擔任明華園兒童劇團《風神寶寶》導演。現為

國立臺北藝術大學戲劇系、國立臺灣藝術大學戲劇與劇場應用學系以及國立新竹教育大學戲劇講師，教學領域為編劇、劇場實務、導演及表演課程等。

