主辦單位:國立臺北藝術大學

執行單位:國立臺北藝術大學 美術學系、動畫學系、新媒體藝術學系、電影學系、戲劇學系、舞蹈學系、傳統音樂學系、藝術資源暨推廣教育中心

◆ 十天九夜藝術學校 2015/07/3~07/12

(含食宿,每主題最多招收2班,每班最多30名)

- A. 美術學校一全面生活練習一藝術作為方法。
- B. 動畫學校-24 分之 1 秒。
- C. 新媒學校--- 虚擬未來。
- D. 戲劇學校-劇場是一個平行宇宙。
- E. 舞蹈學校—舞動青春。
- F. 舞蹈專業學校一擁抱夏舞(需有舞蹈專業訓練基礎者)。
- G. 傳音學校一東拉西扯,南說北唱。
- H. 電影學校-鏡頭魔術師

7/12 舉辦聯合成果發表藝術祭

招收對象:八年級~高二,高三~大專三年級學生。

以上課程結束皆含成果集或作品光碟。

*為培養團體默契,7/3-7/6 住宿採大通鋪形式,7/7-7/12 則改 4 人 1 間宿舍形式,無法接受者請勿報名。

*招生未達開課人數則不開班並全額退費。

活動報名網址:http://aaa.tnua.edu.tw 首頁點選 夏日學校

早 鳥 價:4/30 第一波\$29800 5/31 第二波\$32800 完整定價:\$35000 傳音學校:4/30 第一波\$18800 5/31 第二波\$22800 完整定價:\$25000

電影學校:5/31 \$32000 完整定價:\$35000

洽詢電話:02-2893-8888

e-mail: cec@cec.tnua.edu.tw

美術學校

藝術總監:陳曉朋老師

課程簡介:全面生活練習一藝術作為方法

以總體藝術出發,結合影像、繪畫、水墨、物體藝術、空間裝置及生活媒材,學習藝術創作的完整面向,從創作發想到展覽作品完成之整套操作訓練,包含前期創作思考到作品實踐,最終進行修正及展呈佈置做為成果發表,帶領學生從自身生活中發展出與藝術創作方法相關之思考邏輯。

	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12				
09:00 12:30		繪畫研習	影像基礎	生活媒材	物體藝術	空間裝置	水墨研習	佈展	佈展	成果 發表				
			12:30—13:30 午餐											
13:30 15:30	始業式 校園 巡禮	藝術 超連結	VIII.) . #411 / L-	動畫 幻想曲	Virg) Abil /La	藝術的 社會功能	Virgi N. Hall II.	<i>-</i>	<i>\(\begin{aligned} </i>	成果				
16:00 17:00	電影 賞析 (至 18:00)	瑜珈 身心導引	獨立製作	瑜珈 身心導引	獨立製作	瑜珈 身心導引	獨立製作	佈展	佈展	發表				
				17:00~	18:30 晚餐									
18:30 21:00	學習預 備內務 整理	夜間課程	夜間課程	漫遊台北	夜間課程	夜間課程	夜間課程	星光舞會	佈展					

專業課程簡介

繪畫研習—用顏色寫一首詩

以美學訓練為主軸,包含色彩學、視覺、聽覺、景物空間等領域之結合,運用紙張、塗料染色媒材,著重光影與自由書寫擬真造型,做出深刻的感性繪畫風格,並擴張溝通的可能。

水墨研習—水墨繪拓

透過以集體合作方式,嘗試傳統技法中的全形拓印,經由線描、剪紙拓、補拓、繪畫等技術,模擬可見物體的平面轉移,探索傳統藝術結合當代表現的可能。

影像基礎一氰版的轉印與拼貼

學習使用氰版印相工藝,並揉合轉印與拼貼,訓練影像組合能力,並讓學生了解攝影與影像創作原理。

物體藝術一生活物件與藝術

透過身體動作壓製陶土成模,並以石膏黏塑元素進行造型,透過身體動作與質感、肌理的重新觀察發現與想像,重新思考身體與造形創作可能方法。

空間裝置一打馬賽克

透過創作理解真實材料的特性與施作過程、作品內容延伸與其社會功能性的理解,培養學員創作地點與作品內容的敏感度,實際體驗畫布以外的創作媒材。

生活媒材一感性標本

以生活媒材實物回收利用的方式出發,重建物件與社會活動的美學實踐,透過製作過程,強化生活環境之地理、人文與歷史產業,發想生活廢棄物如何有機再造的價值與樂趣。

吳繼濤

書畫創作者,國立臺北藝術大學美術學院專任教師。曾獲吳三連獎,水墨畫類(2011),著有《台灣現代美術大系,文人寫意水墨》、《江兆申》等書。

朱百鏡

現任國立臺北藝術大學美術學院講師,淡江大學建築學系博士班畢業,跟隨指導老師在淡水打混多年,早期是個在不同的工作經驗中習得各種媒材技巧的工具人,目前是正在將這些工具作為創作媒體的藝術實習生。

黃華真

國立臺北藝術大學美術學系碩士班畢業,主修繪畫,在學間赴芬蘭美術學院繪畫系交換,現為專職藝術創作者。曾獲高雄獎優選、世安美學獎、BenQ 真善美、Epson 百萬大賞寫真部門佳作等獎項肯定。

朱祈安

國立臺北藝術大學美術學系碩士班畢業,現為專職藝術創作者與攝影師,曾獲邀 2011 雕刻五七五展覽,主持北藝大暗房工作坊(2012),於乒乓藝術空間發表「家庭寫真 FAMILY PHOTOGRAPHY」個展(2012)。

王璽安

國立臺北藝術大學美術系畢業,現職專業藝術家,創作多展現繪畫的當代反思觀看的意義。

劉致宏

國立臺北藝術大學美術學系碩士班畢業,現為藝術創作者。繪畫創作關注於生命經驗與記憶的體認與捕捉,從日常生活的觀察角度切入創作內容的諸多面相,將情感與影像緊密扣合著。

動畫學校

藝術總監: 林大偉老師 課程簡介: 24 分之1秒

以生動趣味的學習方式和專業的教學團隊,帶你領略24分之1秒的光影魔術,隨著動畫流程的起承轉合,讓你從「觀眾」進階為「動畫創作人」!

		7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12					
09:00	A 班		場景設計	動畫原理	創意發想	角色設計	風格設計	定格動畫	 作品創作	作品創作						
12:30	B 班		動畫原理	創意發想	角色設計	場景設計	定格動畫	風格設計								
			12:30—13:30 午餐													
13:30 15:30		始業式 校園巡禮	獨立製作	當代戲劇 的 創作實驗	獨立製作	戲說臺灣 音樂的歷 史足跡	獨立製作	原住民舞 蹈一宜灣 部落年祭 歌舞	作品創作	作品創作	成果發表					
16:00 17:00		電影 賞析 (至 18:00)		瑜珈 身心導引		瑜珈 身心導引		瑜珈 身心導引								
	17:00~18:30 晚餐															
18:30 21:00		學習預備 內務整理	獨立製作	手翻書	手翻書	剪紙格拍動畫	剪紙格拍動畫	獨立製作	星光舞會	彩排						

專業課程簡介

動書原理

講解動畫製作原理,課程將多元性探討媒材運用、並搭配影片與實例解說,引導學員認識動畫的分類與形成,例如電腦動畫的製程、手繪動畫的製作原則和實驗動畫在多種媒材上的運用與屬性,進而由啟發到認識,最後規劃出個人的動畫創作。

創意發想

運用簡單易得的工具進行創意開發,鼓勵習慣於左腦(邏輯)思考的學員轉換成右腦(創意)思考,並以視覺思考取代文字思考。創意開發以動畫創作為主題,藉由天馬行空的想像、收納整理與收斂思緒的過程,獲得令人意想不到的成果。

角色設計

動畫片的題材、藝術風格都不盡相同,不同內容的影片,就有不同的造型。因此動畫人員在一部片子的繪製之前,必須熟練掌握角色造型。課程練習內容包括造型線條、結構、比例、骨架、動勢線、透視與立體、表演、服飾與髮型、肢體動作與表情…。

定格動畫

利用隨手可得的數位相機搭配適當媒材,拍攝定格動畫。它不但實踐逐格成形的動畫原理,經由單格與單格之間的巧妙安排,讓媒材產生連續拍攝無法呈現的視覺趣味。定格動畫常被視為實驗動畫的主要手段,相較於手繪動畫和電腦動畫,定格動畫經常呈現一種無限可能的生命力。

場景設計

本課程是根據劇情片中需要的場景計劃,作為設計與構圖的訓練,並了解動畫創作發展的各種可能性。課程內容包括各式幾何圖形的利用、黃金比例的應用、佈局的重要、構圖的基本法則、線性透視的練習…。

風格設計

優質動畫的利器不外乎於影像表達與風格設定,課堂上將著重於動畫美術與風格上的研究。在前期企畫中,要如何準備好的故事題材、要如何設定 頗具特色與個性的人物角色,和規劃出可讀性的分鏡與構圖,傳達動畫企劃與美術相關的重要關鍵。

史明輝

現任於國立臺北藝術大學動畫學系,專長於動畫製作、電腦動畫、動畫導演與編劇。史老師長期致力於動畫創作,作品曾經獲得過金馬獎、台北電影獎、金穗獎等。重要動畫著作包括:願快樂、飛越藍調、寂寞碼頭、小水滴的奇幻旅程等。

林大偉

現任於國立臺北藝術大學動畫學系,台灣科技大學設計博士,專長為電腦繪圖、影像敘事、電腦多媒體、設計方法、視覺傳達。業界經驗達 12 年、專任教學經驗達 7 年。曾任職於 e21 摩奇創意、都可創意行銷,主要擔任多媒體設計與網路行銷相關領域之視覺設計總監,經常為客戶提供專業視覺建議並開發完成,主要的客戶有:7-11、台灣大哥大、LG 台灣樂金、遠傳、台積電、中華航空。

康進和

現任於國立臺北藝術大學動畫學系,宏廣股份有限公司資深導演,專長為手繪原畫設計、動畫製作。產業合作專案含括迪士尼、華納集團、環球製片、索尼集團、福斯、米高梅製片等國際知名公司。重要動畫著作包括:小真的六度波羅蜜、紅孩兒:決戰火焰山、少年噶瑪蘭等。

葉安德

服務宏廣動畫公司十五年,擔任構圖指導和企劃導演等工作。任職期間參與迪士尼公司(Walt Disney TV Animation)、華納集團(Warner Bros. Animation)、環球製片廠 (Universal Cartoon Studios)…等影集與長片製作。圖畫童書創作《我和我的腳踏車》、《誰偷了便當》、《山上的水》、《彈琴給你聽》、《永遠的兒歌》(和英出版)。現專任國立臺北藝術大學動畫學系專業技術級助理教授。

王綺穂

現任於國立臺北藝術大學動畫學系,英國泰恩河畔新堡大學美術博士,專長為視覺藝術、繪畫、攝影、新媒體藝術、實驗動畫、當代藝術理論,研究方面則以影像本質、視覺感知與認知以及 lens-based 藝術創作為主要關心議題,並實現在動態影像製作、繪畫創作、實驗動畫創作、論文發表、專題演講、展覽以及影展策展等形式。

趙瞬文

現任於國立臺北藝術大學動畫學系,紐約理工學院大眾傳播碩士及大同大學設計博士學位,專長為動畫製作、動畫劇本與腳本設計、視覺傳達設計、數位內容創意策略與管理、應用繪畫實務、互動設計,曾獲 Adobe 國際認證教學傑出成就獎、德國紅點設計獎 Red Dot Award /插畫類紅點獎等國際獎項。實務經驗豐富,曾任財團法人資訊工業策進會數位內容學院課程組長與多媒體動畫類講師、國立故宮博物院資訊中心。

新媒學校

藝術總監:袁廣鳴老師 課程簡介:虛擬未來

未來世界的爆發,來自今日的想像與創造!新媒體藝術藉由各式科技媒材與創意,透過一系列課程教學與引導,激發無限想像,短期內完成一部屬於自己的數位作品集。讓我們一起來創造科技媒體與藝術融合的虛擬未來吧!

	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12			
09:00 12:30		錄像記憶 讓想像動起來	身體影像 表演×分鏡× 剪輯	遊戲引擎 原型製作	網頁互動 HTML5 互動魔法	行動裝置 3 小時 APP 上手	光雕投影 實景投影 視覺效果	作品創作	作品創作				
	12:30—13:30 午餐												
13:30 15:30	始業式 校園巡禮	錄像實作	當代戲劇的	遊戲製作	戲說臺灣 音樂的歷史 足跡	APP 作品集	原住民舞蹈 一宜灣部落 年祭歌舞	// . H. Ad. // .	作品創作	成果 發表			
16:00 17:00	電影 賞析 (至 18:00)	練習	瑜珈 身心導引	練習	瑜珈 身心導引	製作	瑜珈 身心導引	作品創作	佈展				
	17:00~18:30 晚餐												
18:30 21:00	學習預備 內務整理	作業練習	作業練習	漫遊台北	作業練習	作業練習	作業練習	星光舞會	佈展				

專業課程簡介

錄像記憶─讓想像動起來

透過不同以及獨具特色的錄像作品介紹,可以讓學生理解錄像作為一種藝術形式的各種風貌,更進一步的講解作品拍攝手法,以及透過簡單的實作,可以同時了解觀賞者以及創作者間不同角色的轉換 EndFragment。

身體影像一表演x分鏡x剪輯

透過肢體動作以影像敘事方式呈現,藉由分鏡構圖、影片剪接操作等技術實作,彷彿讓身體藉由影像述說著自己的故事。

遊戲引擎一原型製作

透過熱門的跨平台遊戲開發引擎 Unity 3D,製作 2D 遊戲的原型。讓學員了解開發遊戲所需的基本要件,包括基礎介面操作、角色製作、物理環境設定及碰撞偵測。

網頁互動—HTML 互動魔法

HTML 5 已是未來網頁製作的趨勢。可輕易地設計出多采多姿的超媒體互動作品,並能在全球資訊網架構上作跨平台的流通,感受漫遊全球多媒體資訊網之樂趣。

行動裝置—3 小時 APP 上手

越來越多人在日常生活當中使用智慧型手機與平板等行動裝置,使用 app 應用程式對於周遭的資訊進行存取,成為隨處可見的使用行為。在這堂課我們將會從觸控畫面元件互動程式開始,撰寫行動裝置介面程式,使學員在簡短的時間內體驗寫出一個屬於自己的 app,體驗行動裝置的強大魅力。

光雕投影一視覺效果

實景投影 Projection mappin 有別於一般影像,學習立體透視影像投影改變原先的材質狀態,並示範投影在建築或舞台空間等大型立體物上,了解如何呈現大型光影秀所賦與其驚人的震撼視覺效果。

袁廣鳴

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系專任教師及兼任系主任。是早期台灣錄像藝術的先鋒,自 1984 年開始從事錄像藝術創作, 也是目前台灣活躍於 國際媒體藝術界中知名的藝術家之一。1997 年得到德國卡斯魯造型藝術學院、媒體藝術碩士學位,是台灣少數受過正規完整的媒體藝術訓練的藝術家。

林俊吉

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系專任教師。早期從事攝影創作,自90年代中期開始身體表演的創作,並以「心理劇」的臨床心理學方法導入行為藝術教學。目前發展新作「台灣公路攝影」系列,藉此表達對自身與土地的關懷。留歐至今,曾於德國柏林、幕尼黑、法國Amiens、比利時列日、墨西哥市與國內舉行多次展覽。

孫士韋

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系專任教師及超通訊視覺實驗室主持人。專長為視訊前景物件偵測、多媒體訊號處理、行動裝置程式設計。目前擔任多項國際 SCI 科學技術期刊論文、國際學術會議論文審查委員,以及國際學術會議技術委員會委員。

黃裕雄

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系兼任教師及未來創意互動實驗室(FBI Lab)專案總監。專長為互動多媒體、互動藝術技術整合、網頁創意設計、視 覺影像。研究領域涵蓋互動科技藝術、數位典藏、文化創意、跨領域整合等;除了學界相關研究之外,近年來針對產業界在互動科技藝術應用於博 物館展示與文化創意產業皆有豐富的規劃與執行經驗。

黄湧恩

現任國立臺北藝術大學新媒體藝術學系兼任教師,畢業於國立臺北藝術大學美術系學士,新媒體藝術學系碩士。自 2006 年起以影像作為創作媒材,熟悉攝影、錄像與剪輯。曾參與 2013 夢想館序聽影像拍攝,2013 北美館 30 週年館慶影片製作、2014 臺北藝術大學簡介剪輯等。專長攝影、錄像、影像剪輯後製。

葉廷皓

現任國立臺北藝術大學新媒體藝術學系兼任教師,畢業於國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班。作品多聚焦在聲音與影像之間的關聯,並且大量參與台灣聲音場景活動,如超響、失聲祭。為臺灣少數兼具程式影像與後製動畫能力之藝術家。除了個人作品之外,近年也參與舞蹈與劇場製作,作品遍及香港、柏林、巴黎、波士頓與葡萄牙。

陳育羣

國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班畢業,專長為互動藝術、網路應用。作品著重於辯證科技與人之間錯綜的關係。2012 年前往捷克-布拉格藝術學院交換進修,期間遊歷歐陸各國,貼近了解不同文化的特色;同年以<奏>一作入圍數位藝術節。2014 年以<籠>一作獲得 KT 科技藝術獎互動組銀獎。作品多著重於辯證科技與人類錯綜複雜的關係,且熱衷於探索新事物的存在意義。

戲劇學校

藝術總監:林于竝老師

課程簡介:劇場是一個平行宇宙

只要用心去觀察及體會,我們的日常生活其實無處不成戲劇。夏日戲劇學校讓學員從身體可能性的開發,開啟對表演藝術的新視野,進一步認識如何將日常中的火花帶進劇場,又將藝術中的亮點融入生活。更重要的是,學習透過劇場藝術的形式進行團隊交流與討論,整合自我及他人的意見,向世界發出青春無限的聲音。

	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12			
09:00 12:30		主題課程 劇場遊戲 與 團隊合作	主題課程 技體開發 與 聲音表情	主題課程 觀察 與 模仿	主題課程 故事情境 與 人物塑造	主題課程 環境劇場	排演練習 分組細磨	整排 (一)	整排 (二)				
	12:30—13:30 午餐												
13:30 15:30 16:00 17:00	始業式 校園巡禮 電影 賞析 (至 18:00)	藝術 超連結 瑜珈 身心導引	主題課程 空間創造與 物件實驗	動畫 幻想曲 瑜珈 身心導引	排演練習 分組排練	排演練習 分組排練	原住民舞蹈 一宜灣部落 年祭歌舞 瑜珈 身心導引	給筆記/ 分段細磨	技術彩排	. 成果 發表			
17.00	(12.13.03)				 18:30 晚餐								
18:30 21:00	學習預備 內務整理	排演作業 繪本解讀 與 發想試作	排演作業 校園生活 的 敘事重現	漫遊台北	排演練習 分組排練	排演練習 分組呈現	排演練習 分組細磨	星光舞會	彩排				

專業課程簡介

劇場遊戲與團隊合作

透過團體遊戲,從每位學員個別的選擇與臨場反應,讓學員發現自我的其他面向及更多的可能,並訓練學員體認劇場藝術中團隊精神的重要性,由此建立合作的基礎與默契;另一方面,也使學員們看見彼此身上不同的特質,學習如何在創造的過程裡發揮各自所長。

肢體開發與聲音表情

藉由肢體與聲音的訓練和開發,提升學員的專注力、敏銳度與創造力,打開對身體的覺察以及對空間的意識。每個人的身體都是一座無窮無盡的寶藏,引導學員一條通往這座礦藏的路,發掘自己身上珍貴的原石,加以琢磨發光。

觀察與模仿

讓學員從藝術的角度重新觀察這個世界與日常生活中的點點滴滴,並靈活運用自己的肢體與聲音進行模仿與再創造。觀察與模仿不僅是人類的原初本能,更是所有表演創作的第一步,因為在表演時需要暫時拋卻自身的身分,使觀者能感受並相信表演者欲模擬的對象。

環境劇場

改造學員對一個既定場所的印象,並學習如何運用且結合每個空間的特質進行創作與排演,使戲劇走出排練教室與劇場,帶入到生活的領域,以更自由、多元、開放的各種元素為演出內容增色,也讓學員試著讓自己融入周遭的景物並與之互動。

即興創作

考驗學員的反應能力,學習在即興中如何與他人交流、丟接,一起使一個戲劇呈現更形豐富。即興的過程充滿挑戰性,對手的每一個變化都是當下的靈鳳來源,參與者需對場上的氣氛走向作出快速且明確的判斷,有效地共同推動故事情節的發展。

觀點與詮釋

以當日的新聞報導為文本,嘗試從更深入的觀點切入,練習用不同的角度觀看社會上的各種議題,也學習傾聽與自己相異的意見;以劇場的形式加以詮釋、展現後,提出學員對時事的想法及建議,讓戲劇和生活的關係更加深化。

黃郁晴

國立臺北藝術大學戲劇學系、劇場藝術研究所表演組畢業。曾赴丹麥、法國參與2009歐丁劇場歐丁週(Odin Week)、2013國際戲劇/劇場與教育聯盟(IDEA)之工作坊研習,並於2010年至邦交國吉里巴斯進行文化交流。近年活躍於劇場表導演創作。目前擔任北藝大戲劇系兼任講師、清華大學中國文學系兼任講師、臺灣大學話劇社指導老師、北投國中表演藝術教師。教學經驗有:崇右技術學院數位媒體設計系兼任講師、光仁中學慶祝聖母聖心會150週年晚會之總導演、信義國小戲劇社指導老師、宜蘭三星國小兒童戲劇社指導老師、恁劇團表演指導與台大藝術季工作坊講師等。近期導演作品有:《心頭肉》、《活小孩》、《春眠》等。

姜睿明

國立臺北藝術大學戲劇學系畢業,主修表演。英國倫敦藝術大學,溫布頓藝術學院,劇場藝術研究所畢業。現為焦聚場團長、國立臺北藝術大學戲劇、舞蹈及新媒體藝術學系兼任講師。在劇場中的創作跨表演、導演及服裝設計。導演作品:《約瑟夫·維特杰》、《寂寞B姐俱樂部》。表演作品:白雪綜藝·劇團《風月救風塵》、新點子劇展一陳仕瑛導演《瑪莉瑪蓮·強尼強納森》、女節一趙逸嵐導演《搞不好我們真的很像》、陳仕瑛導演《三十而立》。教學經歷包括:交通大學外文系、樹德科技大學表演藝術系、果實藝術創意營等。

舞蹈學校(A):舞動青春

舞蹈專業學校 (B): 擁抱夏舞

藝術總監:何曉玫老師

課程簡介:炎炎夏日, 北藝大邀請你, 用不同的舞蹈課程享受青春!

	7/3	7	//4	7,	/5	7.	7/6		/7	7.	/8	7,	/9	7/	10	7/	11	7/12
09:00		傳統 戲曲	當代 舞蹈	舞動 現代	東方舞蹈	傳統 戲曲	當代 舞蹈	舞動 現代	東方舞蹈	傳統 戲曲	當代 舞蹈	舞動 現代	東方舞蹈	傳統 戲曲	東方舞蹈	舞動 現代	東方舞蹈	
12:30		舞動現代	芭蕾舞	傳統 戲曲	當代 舞蹈	舞動 現代	芭蕾舞	傳統 戲曲	當代 舞蹈	舞動 現代	芭蕾舞	傳統 戲曲	當代 舞蹈	當代 爵士	當代 舞蹈	傳統 戲曲	芭蕾舞	
			12:30—13:30 午餐															
13:30 15:30	始業式 校園 巡禮		/代 士		代士		畫	傳音 - 臺灣音 歷史	音樂的		际的 功能	原住 一宜 年祭		傳戲	統曲		代士	成果 發表
16:00	電影							/ <i>)</i> () () () ()										
17:00	賞析 (至 18:00)	芭	蕾舞		代蹈	瑜 身心	珈 導引	瑜珈 身心導引				東方 舞蹈		芭蕾舞		肢體 開發		
		17:00—18:30 晚餐																
18:30	學習預	當代	爵士	當代	爵士	(周)的	台北	傳統 排		當代	爵士	傳統 排		星	光	必	排	
21:00	備内務 整理	肢體	開發	東方	舞蹈	一/受炒	; 	肢體	開發	芭蕾 排	i 舞 練	東方	舞蹈	舞	會	朴	·17F	

專業課程簡介

傳統戲曲 (舞蹈學校 A)

梨園戲為漢文化保存至今最古老的戲曲之一,旦角動作具懸絲傀儡特色,精細中又見優雅、婉約。課程從呼吸練習展開,在南管樂聲中體驗寧靜之 美。十天的課程內容為獨角戲《玉真行》中的片段,描述一位女子千里跋涉尋夫的艱辛。

舞動現代 (舞蹈學校 A)

舞蹈,是一種身體和思想並行的完美搭配。藉由基本肌力訓練強化身體的敏銳度,透過基礎現代舞技巧以及肢體開發認識肢體的限制性與可能性, 並且發現身體遠比我們想像中的靈巧與聰明。也許讓舞蹈成為我們日常生活中表達自己的另一種語言。

當代爵士 (舞蹈學校 A)

當代爵士,綜合了基本身體開發、肌力訓練、節奏律動來強化身體的敏銳度的舞蹈風格,並期待透過類現代舞的編排手法,來突破原有對街舞的可能性與想像力。身體遠比我們想像中的靈巧與聰明,身體也有非常豐富的情感想要透過舞步來訴說:一種快樂、一種溫柔、一種悲傷....;當代爵士讓舞蹈成為我們日常生活中表達自己的另一種語言,身體自由便是最大的滿足!

當代舞蹈 (舞蹈學校 B)

當代舞蹈是一種屬於每個人的獨特肢體語言,如何在舞蹈課程練習中找到每個舞者自己的潛能與風格特質。同時學習善用身體呼吸,讓空氣能量由內而外流暢的動作。課程內容也著重在身體的韻律與節奏,運用節奏感與音樂性讓肢體更豐富且富有戲劇張力。

芭蕾舞 (舞蹈學校 B)

以 Bellet 基本動作訓練為主更加深技巧上的練習,強調身體的穩定性、重心在腳的各個位置上的移動、重視整個身體的協調性,訓練主力腿與工作腿的能力及雙臂與上身的訓練。透過 port de bras 的運行融合上半身舞姿(包含頭部的方位與視線),讓整個身體參與動作組合的練習,達到全身各個部位的充分協調並增加動作的形式美和表現力。

肢體開發(舞蹈學校 B)

以肢體的發展和空間的牽引為主軸,強調各自身體特點的舞動方式。通過一系列的引導互動,喚醒身體各部位的敏感度,以及空間流動。從簡單的暖身,帶入練習,以當下肢體累積的記憶,進行動作創作與發展。

東方舞蹈(舞蹈學校 B)

中國古典舞的舞姿和身法都離不開圓的規律。足要在踝關節處作勾、撇、繃;小腿要在膝關節處作跨、蹁;大腿在髖關節處作環動;手在腕關節處作上盤、下盤;前臂要在肘關節處作晃手;上臂要在肩關節處作搖臂;腰、胸、頸要迴旋……都在圍繞一個"圓"字。此課程在加強學者的特殊能力。本課程分為五個面向:關節柔韌的幅度;舞姿身法的迴旋與環旋;跳的爆發力;轉中的三種不同的舞姿的重心;翻中的水平線。

林雅嵐

國立臺北藝術大學舞蹈表演所碩士畢,目前擔任國立臺北藝術大學舞蹈學院兼任講師。曾參與江之翠劇場十年學習並演出南管、梨園戲,代表作品為《朱文走鬼》,期間亦學習印尼宮廷舞並演出。目前就讀於國立臺北藝術大學戲劇博士班。曾任教於國立台灣戲曲學院、中正高中、竹北高中,並於丹麥、法國、印尼、台灣等地教授京劇武功動作、梨園戲表演工作坊。

羅瑋君

國立臺北藝術大學舞蹈系畢業,英國倫敦當代舞蹈學院特優碩士。曾任教於英國皇家芭蕾舞學校、倫敦當代舞蹈學院推廣教育中心以及劍橋 Cambridge Bodyworks 舞蹈學校。英國皇家劇院約聘舞者並且參與英國皇家劇院演出,隨英國 Henri Oquike Dance、Darshan Singh Singh Bhuller、Yorke Dance Project 等舞團到世界各地巡演。2012 年回台受邀參與鈕扣計劃,現於 MeimagDance 舞團擔任排練指導及舞者。

楊乃璇

國立臺北藝術大學舞蹈創作所畢業。近年來,受臺灣著名的街舞老師 Alumi Lu 的影響之下,在爵士舞、街舞等元素的衝擊中,發展出屬於自我獨特 風格的當代爵士(Contemporary Jazz),每年固定在臺北享譽盛名的街舞工作室 LUMI DANCE SCHOOL 中,發表當代爵士舞的作品。

林佳良

國立臺北藝術大學舞蹈系(主修武功教學、現代表演)畢業。前雲門舞集舞者。目前就讀國立臺北藝術大學舞蹈學院舞蹈表演創作研究所(主修舞蹈創作),並擔任李柏君老師傳統戲曲基本功課程助教。

許耀義

國立臺北藝術大學舞蹈碩士,捷克布拉格國家芭蕾舞團團員(Ballet of the National Theatre in Prague),現職德國劇院芭蕾舞團獨舞者(Theater Koblenz)。 曾擔任編舞助理,、排練指導以及芭蕾教師、德國 Eisenach 劇院芭蕾舞團客席芭蕾教師、台北芭蕾舞團創始團員、雲門舞集 2 及台北越界舞團客席舞者。

張慈妤

大學畢業於國立藝術學院舞蹈系,目前就讀國立臺北藝術大學舞蹈學院研究,並在就讀國立藝術學院舞蹈系期間隨雲門舞集至歐、美、澳巡迴演出。以及參加「羅斯帕克斯回顧展」「羅曼菲與新生代舞者聯展」和國際舞蹈節演出。畢業舞展中演出著名編舞家安那、索克洛之作品「房間」的女獨舞。

阿民•法拉那度

卑南族,「原舞者」創團團員,國立臺北藝術大學舞蹈系兼任助理教授。曾參與《山水篇》、《年的跨越》、《矮人的叮嚀》、《VuVu之歌》、《牽INA的手》、《祭》、《誰在山上放槍》、《再・懷念年祭》、《迷霧中的貝神》、《太陽與貝神》及《海的記憶》演出,並負責展演道具設計及製作。 現為「原舞者」特約團員。

傳音學校

藝術總監:吳榮順老師

課程簡介: 東拉西扯, 南說北唱

帶領您深入淺出的認識及演奏臺灣『古典音樂』-南管樂及北管樂,搭配身段課程、布袋戲課程的運用。除此之外,我們亦會跨出腳步,透過聆賞與實際演練中國的非物質文化遺產-古琴、泰國的傳統音樂-Piphat 樂團,以及印尼的傳統音樂-Gamelan!

	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12		
09:00—10:00		示範音樂會 相見歡	古琴 滄海一聲笑	中爪哇 甘美朗	中爪哇 甘美朗	布袋戲	戲曲身段 戲夢一場	梨園身段 戲遊梨園				
10:10—11:10		南管、難管	南管 譜添樂	南管 指定你玩	南管 十指欲動	南管 唱遊人生	南管 念歌唱曲	南管 收穫趣	排練			
11:20—12:20		北管、別管	北管 六乂五	北管 匡完了沒	北管 牌排戰	北管 譜安奏	北管 絃東絃西	北管 戲細品味				
		12:30—13:30 午餐										
13:30 15:30	始業式 校園巡禮	藝術 超連結	當代戲劇 的 創作實驗	集體創作	傳音-戲 說臺灣音 樂的歷史 足跡	藝術的社會功能	集體創作	排練	排練	· 成果發表		
16:00 17:00	電影 賞析 (至 18:00)	瑜珈 身心導引	瑜珈 身心導引	排練時間	瑜珈 身心導引	瑜珈 身心導引	排練時間					
		17:00~18:30 晚餐										
18:30 21:00	學習預備 内務整理	夜間課程	夜間課程	漫遊台北	夜間課程	夜間課程	夜間課程	星光舞會	排練			

專業課程簡介

南管樂

南管戲又稱梨園戲,是中國由人演的戲曲中,去偶化最少的戲劇。本課程將透過實際操作,親近多項具歷史意義的珍貴樂器,感受其所包含的中國文人思想與禮儀精神的實踐。

北管樂

北管可在廟會、婚喪喜慶、踩街陣頭、宗教儀式、各類戲曲的後場伴奏聽見,內容包括鼓吹樂的牌子,絲竹樂的絃譜,一人執板唱加絲竹樂伴奏的細曲,包含吹、拉、彈、打、唱、身段動作、口白的戲曲,豐富的音樂、多樣的樂器都可以在這裡學習到。

古琴-滄海一聲笑

您看過「笑傲江湖」、「功夫」,還有紅透半邊天的「後宮甄嬛傳」嗎?您知道主角彈奏的那樣樂器就是古琴嗎?我們讓您變身為劇中主角成為功夫高 手及與果郡王深情合奏的嬛嬛,您還可以當個小偵探,找找碴!看看劇中錯置了些什麼!

布袋戲

您知道如何讓像真人大小的偶看來活靈活現嗎?您知道布袋戲又分為金光布袋戲、霹靂布袋戲、傳統布袋戲…嗎?透過布袋戲教學,讓您認識臺灣的傳統戲曲之一的布袋戲,且在戲偶的「一舉一動」之中,讓您『運用五指,操縱「它」的人生。』

中爪哇一甘美朗

甘美朗(gamelan)是印尼的代表性樂隊與音樂;其組成以各式鍵類及鑼等打擊樂器為主。它之於印尼音樂的地位與意義,相當於管弦樂團之於西洋音樂。本課程以峇里島的安克隆甘美朗(gambelan angklung)為主,從實際的演奏練習中認識甘美朗的基本技巧、精神與規矩,以及其音樂文化等。

吳榮順

巴黎第十大學民族音樂學博士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院音樂學研究所專任教授,並兼任音樂學院院長暨傳統音樂學系系主任。其學術成就以民族音樂學為基礎,縱橫於南島音樂、客家音樂、原住民音樂、世界音樂、複音音樂等研究領域數十載。

李婧慧

美國夏威夷大學音樂哲學博士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系專任副教授。專長於民族音樂學、亞洲音樂研究、南北管音樂研究、甘美朗(gamelan)、日本清樂等領域。

潘汝端

國立臺灣師範大學音樂研究所碩士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系專任副教授。專長於中國音樂史、臺灣音樂、南北管音樂概論、北管實務與理論研究、北管樂、北管音樂專題研究等領域。

林珀姬

國立臺灣師範大學音樂研究所碩士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系兼任教授。專長於南管音樂系統研究、臺灣民歌研究、陣頭音樂研究、中國音樂文獻研究、中國記譜法研究、戲曲唱腔研究(崑曲、京劇唱腔、北管戲、南管戲)等領域。

盧盈妤

國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系南管樂兼任講師。學習南管音樂期間曾師事林珀姬、黃承冰、張鴻明、張再興、蔡青源、蘇榮發、吳素霞、陳枝財、潘潤梅。

魏美慧

國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班演奏組學生,學習南管與梨園戲至今已逾20年,為【江之翠劇場】的資深團員。自1993年加入江之翠劇場至今。南管音樂方面,以南管唱腔與琵琶彈奏為主要,近年來更著重於簫絃操作與理論方面的學習與探討;南管梨園戲方面,則以男性演員為主要。

謝琼崎

現任職於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系北管樂兼任講師、臺北木偶劇團執行長、延樂軒北管劇團企劃、北市日新國小北管社團指導老師。

林宏洋

畢業於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系主修北管樂、國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班演奏組主修北管樂,2011年擔任楊秀卿說唱藝術團藝生。現任職於臺北木偶劇團行政,且參與延樂軒北管劇團多場演出。

蔡婷如

畢業於國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系,現就讀國立臺北藝術大學音樂學院傳統音樂學系碩士班演奏組,主修北管樂,為鄭夏苗老師指導。

吳聲杰

畢業於國立臺北藝術大學傳統音樂學系主修北管樂。就學期間,專攻北管音樂並於布袋戲選修課程中向黃僑偉老師學習傳統布袋戲之操作。畢業後曾於亦宛然掌中劇團擔任前場助演,並向李傳燦老師學習戲偶製作。2013年進入臺北木偶劇團擔任前場演師,並陸續向各布袋戲名師請益,如廖昆章老師學習臺語漢文、鄭安成老師學習戲竅等,以提生累積自我能力。

林法

國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班演奏組學生,臺灣新生代古琴演奏家。自小深受薰陶,12歲始學習古琴,15歲起赴上海、北京等地,先後師從於葛翰聰、吳自英、李鳳雲、劉赤城、李祥霆、王海燕教授等兩岸古琴名家。於古琴演奏之外,林法更傳承父親林立正之斲琴、修琴技藝,所製之琴多次在臺灣古琴展會上展出,廣受好評。2007年成立「太古琴館」。

張雅涵

國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班音樂理論組學生,曾師事李秀琴、蔡淩蕙教授。大學期間多次參與音樂會中擔任協演人員,也參與多次傳統音樂學系開設的各國音樂大師班課程,2013年隨同系上及傳研中心參與夏威夷「檀香山藝術節」交流活動。

電影學校

藝術總監:沈聖德老師 課程簡介:鏡頭魔術師

從編寫一個劇本,與演員的磨出心目中的場景,使用各種攝影與錄音器材記錄下當下,到利用剪接技術將每個片段串成一個動人的故事,電影人就像是魔術師一般將故事變了出來,你,也能成為一個魔術師。

	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12			
09:00 12:30		劇本結構 與 編劇方法	編劇方法 與 提案討論	電影拍攝提案討論	經典作品 模擬一	經典作品 模擬二	模擬作品 檢討 與前導	短片拍攝	後期製作				
		12:30—13:30 午餐											
13:30 15:30 16:00 17:00	始業式 校園巡禮 電影 賞析 (至 18:00)	藝術 超連結 瑜珈 身心導引	當代戲劇的 的創作實驗 瑜珈身心導引	動畫 幻想曲 瑜珈 身心導引	經典作品 模擬一	經典作品 模擬二	短片拍攝	短片拍攝	後期製作	成果 發表			
				17:00—18:30	挽餐								
18:30 21:00	學習預備 內務整理	攝影器材 使用	聲音器材 使用	漫遊台北	剪接課程	剪接課程	剪接操作	星光舞會	彩排				

專業課程簡介

劇本結構

故事的組成有一定的排列方式,好萊塢三段式結構則是目前最常見的劇本結構,藉由學習三段式結構,使學員們能夠安排出具有戲劇張力的情節,編出一個好看的故事。

編劇方法

劇本的製作可分為主題的設定、人物的設定以及衝突的設定,藉由設定出主題、人物性格與故事的衝突點後,讓劇中人物依照故事的發展,依照個人的性格去行動,便能讓角色栩栩如生,完成一個故事。

攝影器材使用

教導學員正確的操作攝影器材,了解相關的基礎原理,並能有執行的能力。

聲音器材使用

讓學員了解基本的聲音、音樂及音響的設計原理,並能夠操作相關器材。

經典作品模擬

藉由模仿拍攝好萊塢電影的經典片段,讓學員們能夠瞭解經典電影的精隨所在,在仿拍的過程中,熟練器材使用以及電影拍攝的流程,並在拍攝完成後,檢視仿拍作品的問題,做為實際拍攝的借鏡。

短片拍攝與剪接

在經過教師討論修改後,學員們將把編寫的劇本實際拍攝出來,教師們也將於拍攝的過程中指導學員應該注意的細節,並指導學員們進行剪接工作,完成作品也將於最後一天的課程中公開發表。

廖慶松

國立臺北藝術大學電影創作學系副教授,臺灣資深電影工作者,1974年進入中影公司製片廠,任職剪輯,1987年執導第一部電影《期待你長大》。 1980年代替台灣新電影時期的新銳導演剪接影片如楊德昌、侯孝賢、張毅等,被稱為台灣新電影的「褓母」。廖慶松老師曾擔任第三十八屆金馬獎執委,2002年獲頒第39屆金馬獎年度最佳台灣電影工作者獎,2006年獲得國家文藝獎。

張展

國立臺北藝術大學電影創作學系助理教授,著名攝影師,曾榮獲第四十七屆金馬獎最佳攝影獎。1978 年考進中央電影公司, 1980 年轉任為攝影組工作人員,開始了他的攝影生涯,擔任過許多資深攝影師如陳坤厚、楊渭漢的攝影助理。第一部攝影師執鏡作品為楊德昌所執導的《恐怖份子》,之後的《怨女》曾入圍亞太影展最佳攝影獎,亦曾榮獲第四十七屆金馬獎最佳攝影獎,《忠仔》獲得中國第二屆珠海影展飛龍獎最佳攝影。

沈聖德

國立臺北藝術大學電影創作學系助理教授,資深聲音工作者,原在香港為電影製作音樂及配樂,而後來台擔任音樂錄影帶導演,以及為許多電影製作配樂與錄音工作。其中為電影《阿嬰》、《愛在他鄉的季節》製作的聲音,獲亞太影展最佳配樂及金馬獎最佳錄音獎,亦多次入圍國內各獎項之音效獎。

雷震卿

國立臺北藝術大學電影創作學系兼任助理教授,自1991年起開始為擔任電影剪輯工作,知名作品有《熱帶魚》、《魔法阿媽》、《囧男孩》等…亦為負責多部公視人生劇展影片之剪輯工作,並以《最愛就是你》與《我倆沒有明天》兩片兩度榮獲金鐘獎殊榮。

徐華謙

國立臺北藝術大學電影創作學系專任講師,現為專業演員,同時也是「外表坊時驗團」之表演指導,有「小金世杰」的稱號。作品種類十分豐富, 包含電視劇、電影、舞台劇、音樂錄影帶等…曾演出舞台劇《暗殺 O1》、電影《廢物》等。

跨領域藝術課程簡介

7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9
電影賞析	藝術 超連結	當代戲劇的 創作實驗	動畫 幻想曲	戲說臺灣音樂的 歷史足跡	藝術的 社會功能	原住民舞蹈— 宜灣部落年祭歌舞
瑜珈	瑜珈	瑜珈	瑜珈	瑜珈	瑜珈	瑜珈
身心導引	身心導引	身心導引	身心導引	身心導引	身心導引	身心導引

【電影】電影賞析

透過放映電影史上重要經典影片,使學員了解經典名作能夠傳頌許久的原因,再由老師帶領學員們進行映後討論與分析,增進學員生對於電影欣賞的視野,並能了解電影背後所欲傳達的想法。

師資 徐華謙 國立臺北藝術大學電影創作學系專任講師,為專業演員,曾演出電影、電視劇、舞台劇等許多作品。

【新媒】藝術超連結

將新媒體藝術領域中的「錄像藝術」類型視為當代視覺藝術表現的重要與基本手法,由當代錄像藝術發展脈絡出發,結合創作實務,在觀念、內容與當代視覺語言之間達到綜合能力的平衡。

師資 袁廣鳴 國立臺北藝術大學新媒體藝術學系專任教師及兼任系主任。專長為媒體藝術、錄像藝術、複合媒體裝置、數位影像。

【戲劇】當代戲劇的創作實驗

如果戲劇就是說故事,那麼它的敘事策略和電影、小說有什麼不同?戲劇如果不說故事,它要呈現的又會是什麼?戲劇的面貌經過歷史的多番變革,目的、定義和美學也有極大的差異。本課程從多位導演和劇團的作品出發,概觀當代戲劇所觸碰到的不同手法與形式,無論是歷史再詮釋、另創神話、顛覆經典、運用多媒體或行為藝術的介入等等,從中認識當代戲劇的美學實驗與追問。

師資 周伶芝 巴黎一大美學學士、法國雷恩二大劇場研究碩士班畢業。

【動畫】動畫幻想曲

屬於跨領域的動畫欣賞課程,從默片時期的凱蒂恐龍開始,一直到迪士尼的幻想曲,將介紹音樂與動畫在近100年來的相互關係與發展。並深入探討華德迪士尼先生和動畫元老們如何以音樂為啟發而開發出不同於以往的動畫視覺,也因此開啟了一條探索形態與音響緊密結合的創作之路。

師資 史明輝 現任於臺北藝術大學動畫學系,專長於動畫製作、電腦動畫、動畫導演與編劇。

【傳音】戲說臺灣音樂的歷史足跡

在歷史的長河裡音樂無時無刻不存在,他伴隨著您度過生命中的每個重要時刻,您想知道臺灣音樂有著哪些劃時代的過程?曾以臺灣傳統音樂及原住民音樂製作,獲得金鼎獎及金曲獎的吳榮順教授,將以深入淺出的解說,重新為他們譜出新的生命。

節資 吳榮順 巴黎第十大學民族音樂學博士,現任職於國立臺北藝術大學音樂學院音樂學研究所專任教授,並兼任音樂學院院長暨傳統音樂學系系主任。

【美術】藝術的社會功能

深入了解視覺藝術作品的環境意涵與聯結性,藉此認識藝術如何作為個人對於所處環境的回饋。

師資 朱百鏡 國立臺北藝術大學美術學院講師,淡江大學建築學系博士候選人

【舞蹈】原住民舞蹈—宜灣部落年祭歌舞

台灣保有豐富的原住民文化,透過儀式性歌舞,可以體會舞蹈最初原型與精神,也能學習身體與歌聲的結合;另外,也可藉團體共舞相互合作與配合,深入淺出地展現表演藝術跨領域學習精神。

此次以官灣部落年祭歌舞為主,體驗不同族群文化,達到藝術與人文本質的跨域思考,並為此次活動畫下完美句點。

師資 阿民·法拉那度 卑南族,「原舞者」創團團員,國立臺北藝術大學舞蹈系兼任助理教授。

身心放鬆

課程簡介

瑜珈/張慈妤

瑜珈是少數能促進整理健康的運動之一,當中包括身體和心理兩方面,而且不會對身體造成任何傷害和引起併發症等。本課程體式和呼吸相結合的基礎課程,緩慢而穩定的練習,對身心靈均有正面幫助與影響,適合初學者參加。

身心導引/余建宏

以太極導引的概念為基礎,當代舞蹈放鬆技巧為輔。透過意念觀察自我肢體的肌理與空間,運用呼吸連結外在與內在的精力,達到身體與心理平衡放鬆的狀態,並運用延伸動作的小組合,拓展與調整肢體上的柔軟性與協調性。

教師簡介

張慈妤

大學畢業於國立藝術學院舞蹈系,目前就讀國立臺北藝術大學舞蹈學院研究,並在就讀國立藝術學院舞蹈系期間隨雲門舞集至歐、美、澳巡迴演出。以及參加「羅斯帕克斯回顧展」「羅曼菲與新生代舞者聯展」和國際舞蹈節演出。畢業舞展中演出著名編舞家安那、索克洛之作品「房間」的女獨舞。

余建宏

國立台北藝術大學舞蹈系畢業,2002年七月加入雲門舞集至今,2002年臺北越界舞團張曉雄「Bevy」擔任蘋果兒童劇團一「獵人&貓頭鷹」舞蹈設計總監,2000年代表學校赴法國音樂高等學院交換學生,2001年代表學校赴德國參加第二屆青少年文化聚會。

在大學期間曾參與的作品演出:林懷民 「薪傳」、「白蛇傳」、羅曼菲 「天空之城」、羅斯・帕克斯(Ross Parks) 「加州日記」、「潮汐」、霍華・拉克(Howard Lark)「秘密日記」、羅擎徽(Delina Law) 「Phases」、古名伸「 行雲」、「聲聲慢」、「三個樂章」、張曉雄 「絶別」、「悲歌」、「莊子曰」及郭曉華「 劍」。