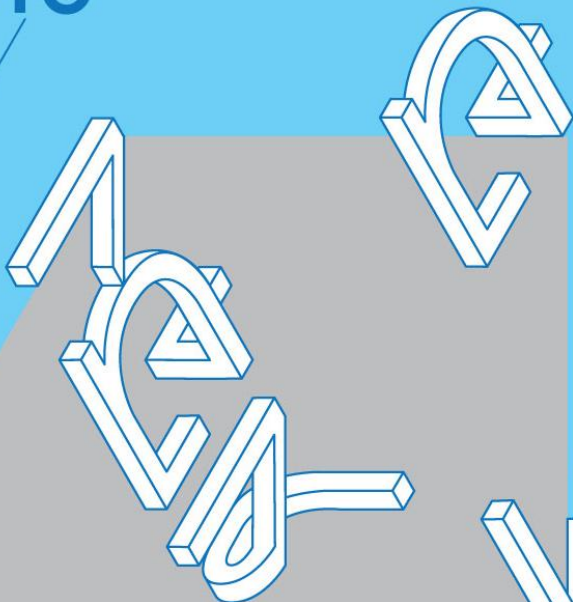

2013

國立臺北
藝術大學

7.18 – 7.27

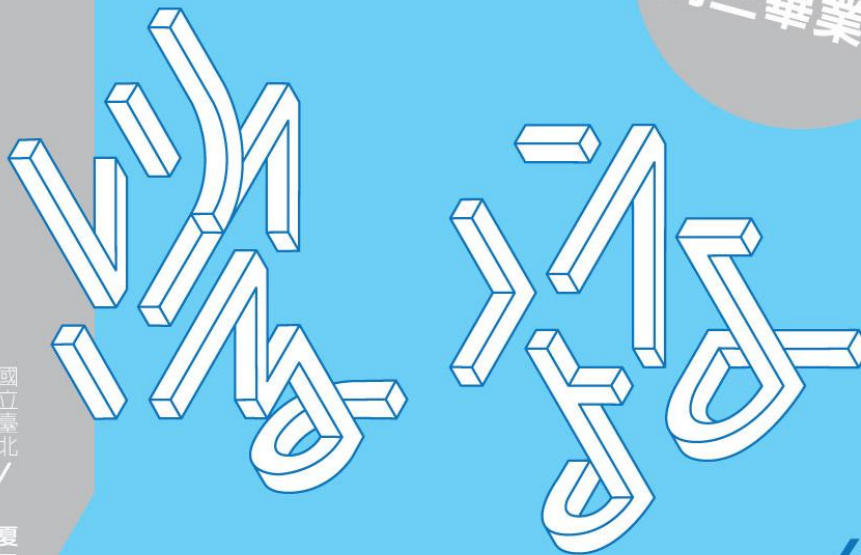
十天九夜藝術學校

a.美術學校 b.動畫學校 c.戲劇學校

7.19 – 7.24

跨領域藝術營

招收對象
九年級—
高三畢業生

2013 TNUA

Summer
School

國立臺北
藝術大學
／
夏日
學校

報名網址：<http://aaa.tnua.edu.tw>

洽詢電話：02-2893-8888

主辦單位：國立臺北藝術大學

6.15
前報名享
早鳥價

臺北藝術大學夏日學校 2013 TNUA Summer School 2013 活動簡章

主辦單位：國立臺北藝術大學

執行單位：美術學系 動畫學系 戲劇學系 藝術資源暨推廣教育中心

招收對象：九年級~高三畢業生

類型主題：

I. 十天九夜藝術學校 7/18~7/27 (10 天 9 夜，含食宿) 7/25 舉辦星光舞會、7/27 聯合成果發表藝術季

A. 美術學校—大腦轉換術-藝術創作與實踐

從「平面」與「立體」藝術作品創作中，進行意念發想與實踐，進而策展、佈展的完整創作過程，發現藝術家從零到極限的創作生命。

B. 動畫學校—24 分之 1 秒

以迪士尼水準的教學方式，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」！

C. 戲劇學校—人生/戲劇-真實世界的詩意轉化

戲劇如何呈現人生，如何呈現「真實」？讓我們從劇場的本質：「演員身體」和「戲劇空間」來著手，利用最簡單的元素去引發想像力和創造力，讓觀眾跟著我們一起在故事中旅行。

(額滿加開則第 2 梯次，8/1~8/10) 定價：\$33,000 早鳥價 (6/15 前)：\$29,800

II. 跨領域藝術營 7/19~7/24 (當日往返，無食宿，每日 14:00~17:00)

美術、戲劇、動畫，一次了解三大藝術的輪廓，跨領域整合藝術概念，啟發藝術眼光，發現創作潛能！

(額滿加開則第 2 梯次，8/2~8/7) 定價：\$5800 早鳥價 (6/15 前)：\$4600

以上課程結束皆含成果集或作品光碟。(本活動招生未達開課人數則不開課並全額退費)

主題類型

I. 十天九夜藝術學校 7/18~7/27

- A. 美術學校—大腦轉換術-藝術創作與實踐
- B. 動畫學校—24 分之 1 秒
- C. 戲劇學校—人生/戲劇-真實世界的詩意轉化

II. 跨領域藝術營 7/19~7/24

美術、動畫、戲劇，三大藝術跨領域課程。

A-1

美術學校—大腦轉換術—藝術創作與實踐

教學總監：劉錫權教授

從「創作發想」開始到「展覽完成」，結合當代藝術創作者的創作分享，以最完整的操作訓練開啟你對當代藝術的認知與具體實踐。

本課程內容包含：前段—概念思考技術，中段—實際創作的實踐，後段—實踐修正及展呈的模擬與佈置。三階段教學進程，讓你完整學習到藝術創作的全面向。（採小班制教學，每班 15 人）

	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27
09:00 ~ 12:30		A 班	誰的 自畫像	版印 無限大	陶塑 大地震 I	陶塑 大地震 II	版印 印花樂 I	版印 印花樂 II	展場 規劃 佈置	作品 履歷 製作 教學
12:30 ~ 14:00		B 班	版印 無限大	誰的 自畫像	版印 印花樂 I	版印 印花樂 II	陶塑 大地震 I	陶塑 大地震 II		
12:30 ~ 14:00	午餐與午休									
14:00 ~ 17:00	始業式 校園巡禮破 冰活動	當代戲劇的創 作實驗	當代藝術幽 默感的呈現 方法	動畫幻想曲	隱喻和幻想 的變形劇場	藝術潛能開 發	動畫原理	展場 規劃 佈置	展出 作品 資料 整理	成果 發表
17:00 ~ 18:30	晚餐									
18:30 ~ 21:30	學習預備課 內務整理	作業 練習	作業 練習	作業 練習	作業 練習	作業 練習	作業 練習	星光舞會	展出 作品 整理	

A-2

課程簡介：

學員將分成兩小班分別進行「版印」、「陶瓷」創作媒材訓練，從圖像製版與版印樣式發現創作樂趣，經由陶瓷雕塑體會末梢神經的自我探索，帶領你學習團體合作與個人分享，累積藝術的能量，完成作品進行佈展，呈現藝術生命的精彩面向。

陶藝創作課程

「誰的自畫像」

透過陶板雕刻自畫像，引導自我意識，進行觀看跟想像。

「陶塑大地震 I」

基本陶塑技法與集體創作：透過更開放自由陶塑技巧，讓你不再受制於燒製之技術限制，發現新的創作方法。

「陶塑大地震 II」

基本陶塑技法與集體創作：充分認識陶土材質與身體接觸可能性的探索，學習集體創作的互動性。

版印創作課程

「版印無限大」

認識及體驗版印樣式，瞭解各式凹、凸、平、孔版印刷及轉印技巧等。

「版印印花樂 I」

動手創作與轉化應用：從日常生活中發現各種版印的運用，進而找到新的可能性。

「版印印花樂 II」

動手創作與轉化應用：透過版畫模式的呈現，將自然物件轉化為版印圖樣，從中發現有趣的變化及想像。

B-1

動畫學校—24 分之 1 秒

教學總監：曲德益教授

小而美的教學系統，以「動畫製作流程」做為教學主軸，包括製前規劃、製作技術、後製剪輯，讓你在過程中領略動畫之美，同時學習到專業的動畫技術，更進而擁有一份令人羨慕的動畫作品。本課程兼具理論與實務，針對動畫流程關鍵核心技術進行深入剖析，探討動畫與各領域藝術的密切關係。豐富有趣的創意方法和教學模式，讓你在充滿玩趣的過程中深刻學習。

	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	
09:00 ~ 12:30		動畫原理	創意發想	角色設計	定格動畫	構圖設計	風格設計	佈展或排練	佈展或排練	成果發表	
12:30 ~ 14:00	午餐與午休										
14:00 ~ 17:00	始業式 校園巡禮 破冰活動	當代戲劇的 創作實驗	當代藝術幽 默感的呈現 方法	動畫幻想曲	隱喻和幻想 的變形劇場	藝術潛能開 發	動畫原理	佈展或排練	佈展或排練		
17:00 ~ 18:30	晚餐										
18:30 ~ 21:30	學習預備 課/內務整 理	作業練習 逐格走路 (動畫紙)	作業練習 腦力激盪 (卡片歸類)	作業練習 角色創作 (角色剪影)	作業練習 卡片定格 動畫	作業練習 卡片定格 動畫	作業練習 卡片定格 動畫	星光舞會	彩排		

B-2

課程簡介：

「動畫原理」

搭配影片與實例解說，以多元的方式認識動畫的分類與形成，了解動畫製作原理，如：電腦動畫的製程、手繪動畫的製作原則、實驗動畫在多種媒材上的運用與屬性...等，從啟發到認識，最後規劃出個人的動畫創作。

「創意發想」

創意不僅只是天馬行空，如何收納、整理、歸類各種奇幻想法，更是重要的過程。運用簡單易得的工具進行創意開發，改變一般人使用左腦(邏輯)思考的慣性，以視覺取代文字，將右腦(創意)的潛能活化激發出來。本課程以動畫創作為主題，引導你以更有系統、有脈絡的發想過程來激發創意，管理創意。

「角色設計」

每部動畫片的題材、風格都不盡相同，不同主題類型的影片，就必須有不同的造型。因此動畫創作者都應該具備角色設計的基本功，在影片的繪製之前就能熟練地掌握角色造型。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...讓你找到最有個性的角色。

「定格動畫」

「定格動畫」是以單格單格拍攝的方式，來呈現另一種視覺趣味，透過每格畫面的巧妙安排，展現出創作者的概念與創意。跟手繪動畫和電腦動畫比起來，定格動畫充滿無限可能的生命力，常常拿來做各種實驗性的創作。讓我們用最普通的數位相機搭配適當媒材，來拍攝出最特別的定格動畫。

「構圖設計」

動畫片中的場景該如何安排？主角該站在哪個位置？人物佈局與畫面的比例該如何設計？動畫的構圖肩負著推展故事情節的任務，所以需要更有系統的整體計畫，課程內容包括：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...

等，以故事場景作為設計企劃與構圖訓練，從構圖設計的形式來了解藝術發展的歷史，並了解動畫創作的各種可能性。

「風格設計」

不同國家不同題材的動畫常常呈現出不同的風格與情調，例如：日本宮崎駿、美國皮克斯...，針對什麼樣的故事題材設定什麼樣的風格，是傳達整部動畫精神與美術表現的重要關鍵。課堂上將著重於動畫美術與風格上的研究，從如何準備好的故事題材、設定有特色個性的人物角色、規劃可讀性的分鏡與構圖，來創作一部優質的動畫。

C-1

戲劇學校——人生/戲劇-真實世界的詩意轉化

教學總監：蔣薇華副教授

本次課程的組成分為兩大部分：主題課程與作業練習。課程目標是希望學員能夠透過實作經驗來認識戲劇從排演到呈現的過程。

其中主題課程方面著重「表演」的訓練，從基礎的身體及聲音開發訓練，到培養專注力，團體合作感的劇場遊戲，再進入到刺激想像力及創造力的劇場即興練習，讓學員可以在此過程中激發出個人的潛在能力。作業練習方面則著重在「排演」，讓學員們學習運用從主題課程裡習得的概念去進行實務排練，並以團隊合作的方式去完成一齣作品的呈現。

	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	
09:00 ~ 12:30		身體 與聲音 基礎訓練	空間 與節奏	接收、反應 與行動	觀察與模仿	想像與創造	說故事	整排I	整排II	成果 發表	
12:30 ~ 14:00	午餐與午休										
14:00 ~ 17:00	始業式/ 校園巡禮 破冰活動	當代戲劇的 創作實驗	當代藝術幽 默感的呈現 方法	動畫幻想曲	隱喻和幻想的 變形劇場	藝術潛能開發	動畫原理	分段 排練	技術 彩排		
17:00 ~ 18:30	晚餐										
18:30 ~ 21:30	學習預備 課/ 內務整理	排演作業 I：讀劇與 討論	排演作業 II： 角色分析	排演作業 III： 角色揣摩	排演練習I： 分段練習	排演練習II： 初呈	排演練習 III：細磨	星光 舞會	彩排		

C-2

課程簡介：

「身體與聲音基礎訓練」

演員的身體是什麼？演員的聲音可以做多少種變化？以有趣的劇場遊戲來瞭解自己的身體與聲音，開發各種表現的可能，培養專注力、反應力、靈活度，並發展出絕佳的團體默契與團隊合作。

「空間與節奏」

舞台、場景、環境...人們在不同的空間會產生細微的身體變化，打開對空間的意識，感受環境、找到自己身體的節奏感，讓你更懂得如何在戲劇空間中使用演員的身體。

「接收、反應與行動」

在生活中我們隨時在接收各式各樣的訊號，並對這些訊號產生反應與行動，從接受、反應與行動的概念，發展彼此（人物、角色）的關係與互動

「觀察與模仿」

表演從觀察與模仿開始，觀察周遭事物的小細節，模仿身邊人物的情緒與動作，打開自己的感官仔細觀察，培養感受周遭事物的敏感度，透過模仿的過程激發每個人運用身體的各種可能性。

「想像與創造」

「想像力」跟「創造力」是演員非常重要的能力，如何透過想像創造出戲劇的情境進而建立角色？讓我們透過戲劇活動的刺激，把想像力化作實際的執行力，進而開展屬於自己的創造力與表達。

「說故事」

「把故事說好」是做一齣好戲的第一步，說故事的方式除了語言之外，還包括肢體、聲音...甚至可以用「調度空間」來說故事！培養你戲劇寫作、故事編排的能力，更進一步能將平面的文字以及圖像進行轉化，創造更立體的說故事空間。

II 跨領域藝術營

教學總監：劉錫權教授、曲德益教授、蔣薇華副教授

美術、戲劇、動畫，一次了解三大藝術的輪廓，跨領域整合藝術概念，啟發藝術眼光，發現創作潛能！

	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24
14:00 ~ 17:00	當代戲劇的創作 實驗	當代藝術幽默感 的呈現方法	動畫幻想曲	隱喻和幻想的變形劇 場	藝術潛能開發	動畫原理

課程簡介：

美術

「當代藝術幽默感的呈現方法」

以具有輕鬆幽默特質的當代藝術作品為範例，探討創作介入生活的有趣模式，帶領你尋找如何從自身生活中，發展出新的藝術創作方法以及思考邏輯，並進一步瞭解什麼是「藝術的時代性」。

「藝術潛能開發」

透過具有立即互動性的藝術行為活動，在參與過程中激發你的想像力，進一步提出分享與分析結果，引導你認識自己的藝術能力，發掘你的藝術潛力。。

動畫

「動畫幻想曲」

從默片時期的凱蒂恐龍開始，一直到迪士尼的幻想曲，音樂與動畫在近 100 年來如何相互影響、共同發展？本課將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，開創出全新風貌的動畫視覺，也因此開啟了一條探索形態與音響緊密結合的創作之路。

「動畫原理」

以國際優質動畫影片做為實例來研究影片的優劣，分析動畫架構與導演觀點，分解各個創作環節，學習如何欣賞好的動畫作品，並提出問題與鑑賞觀點，以討論的方式看見每個人不同的角度，發現新的觀點與趣味。

戲劇

「當代戲劇的創作實驗」

如果戲劇就是說故事，那麼它和電影、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？隨著歷史發展，今日的戲劇不再只追求交代劇情，當代劇場更試圖發展出各種可能性與創作面貌。從多位導演和劇團的作品出發，了解當代戲劇不同手法與形式，從中認識當代戲劇的美學實驗。

「隱喻和幻想的變形劇場」

過去被視為邊緣的劇種，如：偶戲和馬戲，到了今日因為不同的美學實驗，已經進入新的藝術創作階段，科技藝術的加入，也讓戲劇創造出更多新的空間和可能。當代戲劇的形式豐富，創作者喜歡運用多重融合，激盪出獨特的象徵和隱喻。帶你認識二十世紀下半葉開始興起的創作形式，如何悄悄地產生神奇的化學作用，打破你對劇場的制式觀念，劇場不再是你想像的劇場，戲劇也不再是你以為的戲劇。