

111學年度第2學期第1梯次五校策略聯盟彈性學習微課程大綱

課程名稱	劇場設計與舞台管理		
授課教師	劇場設計學系 曹安徽老師、林隆圭老師、劉達倫老師、謝建國老師、孫瑞鴻老師、楊淑雯老師		
服務單位	國立臺北藝術大學戲劇學院劇場設計學系		
修課人數	30人		
上課地點	國立臺北藝術大學戲劇舞蹈大樓TD102、TD107、TD105、TD109、TD302		
材料費			
課綱 核心素養	A自主行動	B溝通互動	C社會參與
	<ul style="list-style-type: none"> ■A1.身心素質與自我精進 ■A2.系統思考與問題解決 ■A3.規劃執行與創新應變 	<ul style="list-style-type: none"> ■B1.符號運用與溝通表達 ■B2.科技資訊與媒體素養 ■B3.藝術涵養與美感素養 	<ul style="list-style-type: none"> □C1.道德實踐與公民意識 ■C2.人際關係與團隊合作 □C3.多元文化與國際理解
<p>一、學習目標</p> <p>(一)課程內容涵蓋廣泛，從劇場設計出發到劇場表演，帶領年輕學子認識表演藝術在劇場環境及生態結構，引起對表演藝術的興趣與欣賞能力。</p> <p>(二)劇場設計系列課程以燈光、舞台、技術、服裝和影像五大設計講述抽象與具象的舞台如何從文字到圖像被建構完成演出。</p> <p>(三)透過舞台監督課程了解舞台管理如何組織執行、訓練反應與團隊合作能力。</p> <p>(四)藉由觀察生活中的元素與再創造，練習同理並感知他人與環境的能力。</p>			
二、課程內容			
週次	日期	課程主題	內容綱要
一	3/8	舞台光影的魔幻力量 燈光設計實驗課 曹安徽老師 劇設系系主任	因為現代科技的發展以及劇場視覺美學的改變，燈光設計師宛如舞台上的魔法師，魔法棒一揮，舞台上的時空就有無窮的幻化。教授將利用各種設計案例讓同學了解燈光設計師的力量。 戲劇舞蹈大樓TD102、TD109
二	3/15	劇場影像-打造奇幻空間 劇場影像實作課 孫瑞鴻老師	隨著時代進步，劇場設計無遠弗屆，新的概念與創意隨著科技與時俱進不斷地透過多元方式被呈現，影像設計更將表演藝術演出帶到新的境界。本次課程將介紹影像設計的概念與創意發想。 戲劇系館TD102
三	3/22	劇場空間說故事 舞台設計實作課 劉達倫老師	小說用文字說故事，漫畫用圖畫說故事，電影電視用影像說故事。那麼用空間說故事，是怎麼一回事呢？讓我們來體會什麼是說故事的空間！ 戲劇舞蹈大樓TD105
四	3/29	劇場技術的鬼斧神工 技術設計體驗課 林隆圭老師	舞台怎麼被建構？要先會拆才能組？技術設計是鐵工金工木工還是？以技術劇場發展為起點，了解技術劇場在各演出類型的應用及技術劇場需要之學習項目、分享發展與未來規劃。 戲劇舞蹈大樓TD102、107

五	4/12	成為舞台經理人 舞台監督體驗課 楊淑雯老師	舞台監督管理是時間大師，劇場各式各樣的創意與變化透過設計發想創意，技術執行實踐。而舞台監督則是最有效率完成計畫工作的主導者。 戲劇舞蹈大樓TD109
六	4/19	我們與角色的距離 服裝設計實作課 謝建國老師	劇場的服裝設計是時裝還是戲服呢？本次課程透過三個單元介紹「我們與角色的距離」、「從服裝風格看角色72變」以及飾品設計與手作帶領大家認識劇場服裝的魅力。 戲劇舞蹈大樓TD102、TD302

三、上課方式及成果要求

(1) 上課方式：

1.劇場設計系列課程以講座形式於國立臺北藝術大學校園上課，以劇場及實驗劇場空間為主軸，進行劇場導覽、通識介紹和表演課程。

※因本課程內容與場地安排，無法改由線上課程完成，如遇疫情影響則取消課程。

2.課程服裝穿著請避免襯衫類、無彈性衣褲(例如：西裝褲、牛仔褲)、短褲、短裙、過大領口等衣物。建議準備吸汗毛巾、飲水或隨行杯具，長髮的學生需將頭髮綁紮整齊，勿披髮或長瀏海。

3.創作部分將以小組進行，請準備個人筆記本與熟悉的書寫用筆。

(2) 成果要求：

1.書面心得及報告

2.在不同主題中，對劇場的創作元素及方式產生興趣，亦或發覺自身愛好與可能具備潛力的領域。

3.藉由參與劇場活動打破對戲劇的刻板印象，感受當代表演藝術的跨領域及跨文化特質，提升審美及藝術人文素質。

4.能與不同的團隊成員合作，共同發想設計一個屬於團隊的微型戲劇呈現，從中練習與他人溝通協調及表達能力。