

科技表演藝術教師能力提升計畫 - 一鍵光雕 mapping 工作坊

企劃書

東南科技大學 表演藝術系

聯絡人：謝杰樺

連路電話：0939-675-941

聯絡地址：222 新北市深坑區北深路三段 152 號

一、計畫理念：

東南科技大學表演藝術系是大台北地區推動表演藝術產業連結與培育創意人才的重點科技大學。本系以國際化的師資團隊、藝術化的空間設計、精緻化的課程規劃，與最都市化的就業機會作為教育目標，培育與國際接軌的全方位表演藝術人才。東南表演藝術系在教學特色上，包括當代跨領域表演與創作的整合，以及幕後設計與技術的養成；涵蓋了流行音樂、戲劇、舞蹈、劇場、電影、新媒體以及科技藝術等範疇。東南科技大學表演藝術系以新興科系之姿，在全體師生攜手努力下，展現了最具活力與最貼近產業趨勢的學習成效，引領熱愛表演藝術的青年學子走在時代尖端，站上世界表演藝術舞台。

有感於科技時代日新月異，表演藝術產業也正面臨快速的進步，大型 LED 畫面、強烈而快速的聲光效果、尖端的互動科技到虛擬的舞台表演與轉播畫面，觀眾的口味越來越多元，表演藝術從業人員越來越需要相關的知識與技術去符合產業潮流。因此，在校內

課程規劃上即擁有多樣跨領域的藝術課程，以及對於互動科技應用在表演上的實務練習。

因此，針對 108 新課綱裡所提關於科技能力應用於各式專業領域之中，東南科技大學表演藝術系希望藉由自身能力與經驗，引進外部師資，一方面提升校內教師的專業能力，但更重要的是透過這次機會，將目前已經高度成熟的科技技術軟體介紹給在大專與國高中職表演藝術相關專業的老師們，讓老師們可以親自了解並操作這些不需要自己寫程式，僅需要簡單對於軟體的了解，就可以自行製作複雜的投影技術，去符合表演所需的創意。

二、 實施對象：

服務對象：對於光雕投影有興趣的全國大專院校及公私立中學教師。

三、 辦理時間、地點：

辦理地點：東南科技大學 表演藝術系 展演廳。

辦理時間：民國 109 年 4 月 11 日至 4 月 12 日，每日 9:00 到 17:00。

四、 活動內涵：

ArKaos Pro 軟體是一個介面簡易，但效果專業的光雕投影軟體。本工作坊預計利用兩天的時間，由國內享譽盛名的侑薏設計的設計總監宋方瑜帶領學員們學習 ArKaos 軟體，學習光雕投影技術。並搭配學習 After Effects 進行影像特效的製作，來讓參與學員皆可於第二日下午製作出屬於自己的光雕投影內容。

講師介紹

宋方瑜 / 現職為侑薏設計有限公司設計總監，專長表演藝術視覺設計。

設計領域涵蓋演唱會、劇場、商業演出及公共空間設計。設計作品曾多次參與國內外各大小藝術節演出，例如法國亞維農藝術節、英國愛丁堡藝術節、WDA2014 世界舞蹈節(法國)、WDA2016 世界舞蹈節(韓國)、馬來西亞 Tari'13 藝術節...等。近年參與許多「科技結合表演藝術計畫」並參與科技表演藝術節，例如外表坊時驗團「Overload」、栢優座「孫悟空勇闖水晶龍宮」、體相舞蹈劇場「Mr.R」、黑色流明「X_xrooms」...等。2016 年為星級度假村 Club Med 桂林於天然鐘乳石洞穴內設計製作[The Cave] 3d Projector Mapping，目前為 Club Med 桂林常設展。2017 年以體相舞蹈劇場「EDI」、「空間起點」入選[WSD 世界劇場競賽四年展]表演藝術設計及影像設計項目。此外還主導近期國內大型活動之燈光或視覺，包括 2019 台北時裝週 VOGUE FNO 開場秀

燈光影音同步製作、台北流行音樂中心 北流來襲 Kinetic Lights 開場秀裝置、冰雪奇緣 夢幻特展(上海) 燈光設計及影音同步製作、奧飛娛樂 IP 大會(廣州) 燈光設計及影音同步製作、九宮矩陣 MATRIX NINE(北京) 燈光設計及影音同步製作、2019 台灣燈會 迎賓門 燈光律動設計及影音同步製作、2018 新北耶誕城 迷幻星球燈光律動設計及影音同步製作等。

五、 實施方式：

本工作坊將公開招募對於光雕投影有興趣的全國大專院校及公私立中學教師，於 4/11-12 週末兩天，至東南科技大學表演藝術系，和國內首屈一指的專家學習，實際操作光雕投影的軟體，做出簡易的光雕效果。並計劃申請教師研習時數提供教師前來之誘因，讓有志於此的老師有著進修的空間。本工作坊全程免費，預計於 2/2 發佈相關消息，各位老師自備筆記型電腦，本計畫提供餐點與投影機等硬體器材。

六、 課程內容與流程：

第一天：109/04/11

08:30-09:00 學員報到

09:00-09:30 課程說明、講師與環境介紹、軟體安裝

09:30-12:00 ArKaos Pro 基礎介紹 1

12:00-13:30 午餐休息，交流時間

13:30-15:00 ArKaos Pro 基礎介紹 2

15:00-15:30 午茶休息

15:30-17:00 影像創作概念實作

第二天：109/04/12

08:30-09:00 學員報到

09:00-10:30 AE 基礎課程

10:30-10:50 Tea Break

10:50-12:30 ArKaos Pro 進階課程

12:30-13:30 午餐

13:30-15:30 實作課程

15:30-16:00 午茶時間

16:00-17:00 小組呈現

七、計畫參與人員名單：

計畫主持人/東南科大專技助理教授謝杰樺

現任安娜琪舞蹈劇場藝術總監，東南科大表演藝術系專任助理教授。畢業於臺灣國立成功大學建築學系，因為對當代舞蹈的興趣與喜好，爾後於國立臺北藝術大學舞蹈創作研究所修習現代舞創作。在建築與舞蹈的雙重背景之下，其作品顯現獨特的創作思維。在他的作品中，獨特的空間概念以及鮮明的肢體風格成為其作品中最為人津津樂道的部份。著名的編舞作品包括獲得國藝會與兩廳院所贊助並獲選為該年度新人新視野專案優良作品的《安娜琪的夢想》(2009)和《1980的安娜琪》(2008)、受邀為北藝大舞蹈表演研究所畢業生賴炫均所編創並深獲好評的《Anarchy》(2008)、獲得由文建會所主辦 2008 舞躍大地

(National Creative Dance Competition, Taiwan)優選獎的《Falling Kiss》(2006)，還有獲得 世安美學獎(S-AN Artistic Creation Award, Taiwan)的現代主義作品《灰階混亂》(Gray Mass)(2006)，等...。2009 年秋季獲邀前往美國 Colorado College 擔任客席教師，並獲選為臺北國際藝術村出訪藝術家，受邀於 2010 年在 Texas Christian University 和 Colorado College 發表新作。作品《安娜琪的夢想》受邀於美國科羅拉多舞蹈節、紐約 2010 年全球舞蹈藝術節、印度加爾各答演出。並於 2010 年秋天，受邀前往為新加坡 Frontier Danceland 舞團創作新作，並於新加坡濱海藝術中心 Studio Theater 發表。2011 年發表了舞蹈與科技跨界製作《第七感官》環境建制計劃的呈現作品，廣受國際好評，於 2013 年「世界劇場設計展」(World Stage Design)擔綱開幕節目，至今仍邀演不斷。除了劇場內的藝術作品，杰樺也參與 2009 年高雄世界運動會開幕演出的舞蹈統籌與編排的工作。

計畫主持人/東南科大專技助理教授陳雪甄

劇場導演、電影演員、及表演教師。其表演及教學橫跨劇場及電影圈，同時也是一位集編導舞演於一身的表演藝術家。畢業於英國 Brunel University 當代表演藝術碩士，主修單人表演及創作。並受訓於法國 Philippe Gaulier 國際表演學校。自 2008 年連續三年獲選為國藝會兩廳院新人新視野創作者後，其導演作品已受邀演出於各地藝術節，包括韓國首爾、葡萄牙 Evora、英國倫敦、中國北京等，並於 2012 年以單人表演作品"黑白過"獲選為台灣代表之一前往法國外亞維儂藝術節連演 23 場。國際藝術駐村則有 2011 年法國巴黎西帖藝術村，及 2012 年台灣寶藏巖藝術村。2013 年更獲國藝會獎助前往法國跟隨歐洲表演大師 Philippe Gaulier 進修表演導演。雪甄的創作型式以非語言之形體戲劇劇場為基礎，尤其擅長單人表演創作、特殊場域空間表演、與多媒體視覺互動之表演。法國自由報插畫評論報導：「來自台灣，才華洋溢的女演員」。所主演的電影也已多次入圍國際電影節並獲獎，包含釜山影展最佳短片【妮雅的門】、入圍主競賽【菠蘿蜜】，並擔任多部台灣知名電影的表演指導，最近指導作品有 HBO 亞洲影集【通靈少

女】、九把刀最新電影【報告老師，怪怪怪怪物!】等。現任 魔梯形體劇場藝術總監，及東南科大表演藝術系專任助理教授，統籌策劃及教授戲劇表演學程。

八、預期效益：

透過本次的工作坊，讓有志踏入表演與科技結合的大專與中學老師，可以快速的建構起對於科技軟體的基本了解，包含對於設備的需求、工作的過程、創意所需的工作方式等。工作坊結束，老師可以利用這套軟體，實際帶入自身教授的課堂上。一方面因為光雕所產生的炫目效果以及高科技的感受，誘發出學生的興趣。另一方面也因為對於表演與科技的結合有著基本的概念，因此在後續規劃相關課程或是資源時，更能夠切中要害的去安排，讓科技介入表演藝術的可能性開枝散葉，實際發生在具有創意的年青人身上，達到科技表演 2.0 的理想。