

《開廂季》-劇在抽屜 藝啟學校園策展計畫

主辦單位：InTW 舞影工作室

辦理地點：藝啟學(南港區修德國民小學至真樓)

聯絡人：藝啟學管理中心

電話：02-2651-0271

一、起心

臺北市政府文化局與臺北市政府教育局合作辦理「藝啟學試辦計畫」，提供本市國中小餘裕教室予藝文團體進駐，作為排練場及行政辦公室使用。南港區修德國民小學為本計畫首辦學校，進駐團隊在協助學校帶領學童體驗藝術表演課程之餘，希望能更積極活化地使用校園空間，以創新的劇場策展方式提供學童多元角度認識表演藝術。

二、動念

【《開廂季》-劇在抽屜】的策展概念，是從學童課桌椅的抽屜出發，各自驚奇的寶物都藏在教室的抽屜中，團隊延伸了這個概念，以一個團隊一個排練室作為巨大的抽屜，將專業劇場場景、舞台道具搬入黑盒子排練教室裡。設計多元的靜態物件展示、影像投影、現場偶戲/舞蹈演出、互動裝置等，呈現四個藝文團隊的創作風格與其經典作品特色，彷彿是大型版的驚喜箱，吸引大家如探索般的走進舞碼/戲碼作品的奇幻世界中。讓不習慣進劇場看演出的大小朋友們，從自己熟悉的校園環境開始接觸，期待逐漸讓藝術走入每一個家庭中。

三、計畫內容

【《開廂季》-劇在抽屜】，聯合修德國小藝啟學進駐團隊，包括 InTW 舞影工作室、思樂樂劇場、Be 劇團、部落文化藝術團於藝啟學空間（四間中型排練教室）規劃出展期十四天的劇場特展，展期自 2019年10月14日到10月27日。

InTW 舞影工作室將重現舞碼《NARCOSIS》，重新轉化舞作道具為現場裝置作品，並以舞蹈影像、創作音樂作為呈現，搭配舞作道具可供觀眾與舞者互動。

思樂樂劇場以《多・少・有・無》為靈感，將陳設出「天神的需求陳列室」，讓參與者在戲劇情境中思考「擁有」及「選擇」的意義。

Be 劇團以《屬於我的宇宙奇想》為出發重製外太空景象，並以繪本讀劇方式領導聽者進入想像的空間。

部落文化藝術團《與 Amis 相遇》將呈現豐年祭的圍舞場景，並藉由阿美族特殊的複音歌謠播放，傳達出祖靈精神的信仰文化。

四、辦理方式

展演地點：南港區修德國小藝啟學排練教室（四間中型排練室）

實施對象：修德國小全體師生以及其家長、一般民眾、本市各國民中、小學

開放參觀日期：2019年10月14日～2019年10月27日

開放時段：周一~週日早上十點～下午六點

預約導覽：五人以上團體及機關學校

五、預期成效

● 展現專業劇場元素，開拓孩子對藝術的無限想像力

積極帶入創新的劇場手法，善用藝啟學的空間，以互動式多媒體劇場特展的模式，打破藝術單方向教學的手法，藉由“開廂”進入每個展區(排練室)的手法，刺激學生的求知慾和好奇心，讓主動探索藝術的領域成為好的經驗，進而成為習慣主動參與藝術活動，並開拓彌補學校教育無法提供的藝術教育，讓藝術教育能以多元化的方式呈現。

● 教學相長，擴散藝術教育新希望

將當代的劇場策展概念帶入校園，引介專業的劇場人才予學校老師，相互交流，讓當今實驗性質的劇場創新概念與現行的藝術教育做結合，激發現下所需之藝術紮根計劃。

● 表演藝術「點、線、面」方式連結學校與社區，形成南港藝術聚落

本計畫著重在藝啟學與修德國小之間的連結，無論是空間、人或是思想上的交流；下一階段可將此計畫與隔壁的成德國中尋求合作，成德國中同時也為南港社區大學，同時也有許多藝術教育的課程；再推廣至鄰近的成德國小、南港高級中學、福德國小、永春國小、永吉國小...一同參與藝啟學的活動，讓藝啟學成為南港區的藝術聚落，進而成為藝術創作、藝術教育的搖籃。

參展團隊與展出作品介紹

InTW 舞影工作室

「InTW Studio」成立於 2012 年，為藝術總監謝筱瑋與共同編創者謝筱婷於紐約所創立的團體。其作品於倫敦、紐約等多處大小劇場演出，並於 2012 年、2015 年舉辦整晚節目的演出製作，獲得極大的回響與報導。並連續 3 年於美國紐約和加州數個藝術中心獲選駐村藝術家、2015 年則獲選為 CUNY dance initiative 美國紐約州立大學皇后學院駐校舞團。

2015 年夏季回台後，2016 年於台灣註冊為「InTW 舞影工作室」積極參與台灣演出製作，包括連續三年獲邀大稻埕國際藝術節、連續兩年於臺南藝術節演出，其中，影像作品《52 Hertz》獲選於 2017 Moving Images International Video Dance Festival 展出。

同時也積極參與國際藝術節，與世界藝術家做交流。2017 年首度以《Before Sunrise》獲選入保加利亞『The Black Box International Festival』、《CHI WEI》則於 2018 年受邀至紐約 St. Mark Church In-The-Bowery、2019 年至墨西哥『DZUL International Dance Festival』演出。

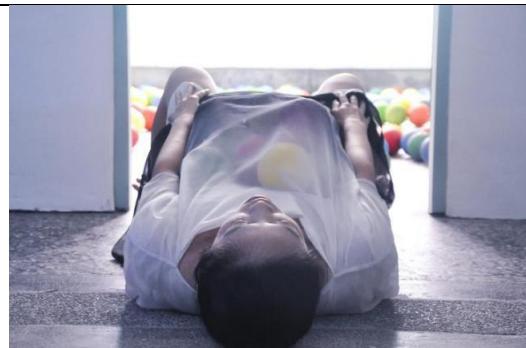
- ◆ 作品名稱：《NARCOSIS》
- ◆ 使用空間：藝啟學中型排練教室
- ◆ 作品簡介：此作品為 InTW 第二支與花蓮黑潮海洋文教基金會所合作之海洋作品，發展自 2018 年受邀於黑潮二十周年島航—藍色國土檢測計畫的部分航段，從台中梧棲港出發到澎湖、再從澎湖回到台南安平。視野所及海天一線、身體海陸變化，再再衝擊已歸化隱身於城市的我們。

於是，我們匐行；於是，我們氮醉；於是，我們搖浪；於是，我們私語。

《NARCOSIS》舞作劇照

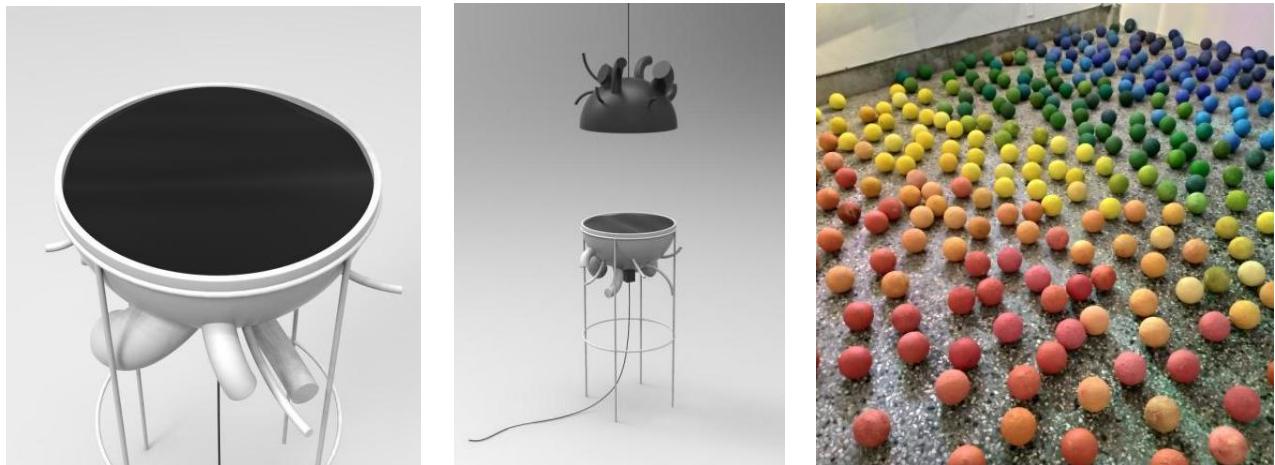
2018.12.01 北美館雙年展受邀演出

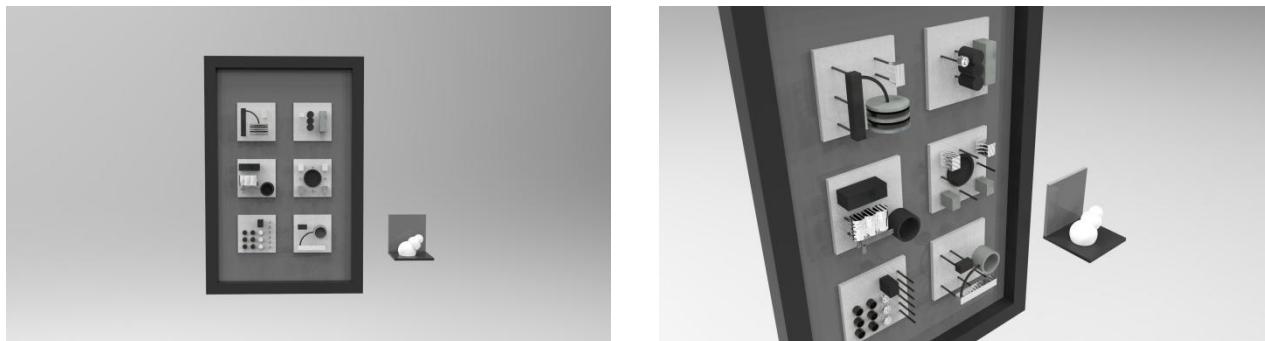
2019.05.12 台中群島國際藝術園區全版演出

◆ 呈現手法：

裝置一：本裝置著重於視覺的感官刺激，將舞作的道具壓克力透明半球為下半部、白色紙糊半球為上半部，下半部盛水為投影面，投影機架上於上半部半球內，往水面投影。投影內容為舞作《NARCOSIS》舞蹈片段，而道具彩球則散落在裝置附近。

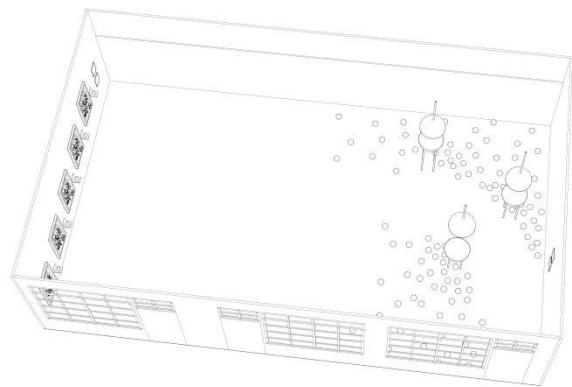

裝置二：本裝置著重在聽覺的感官刺激，牆上展示著由海洋廢棄物、照片重新組成不同的創作，搭配水下錄音(黑潮海洋文教基金會所提供之)與舞作的音樂創作，由海螺貝殼播放出來。

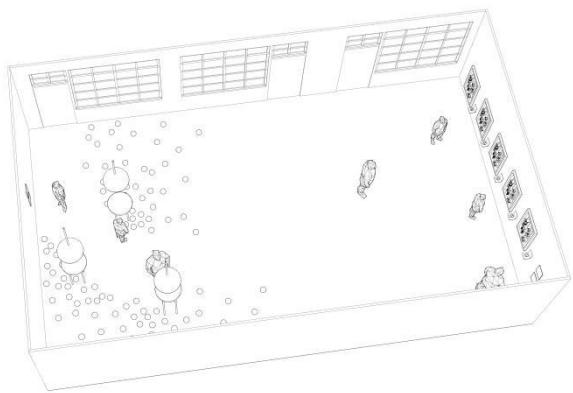

◆ 回饋課程活動：舞碼片段欣賞、舞碼解說、道具互動的創意發想

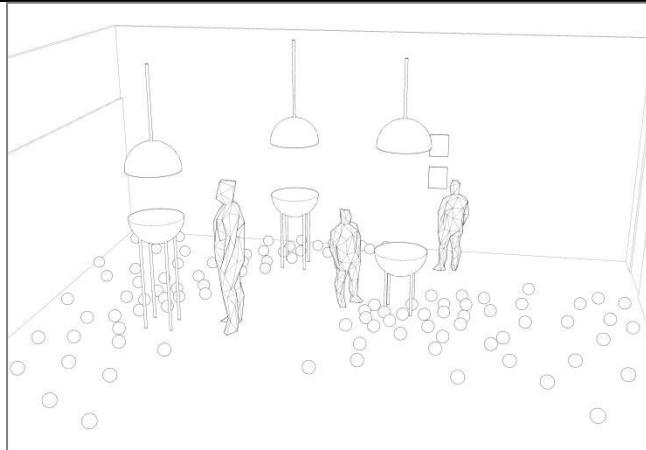
◆ 展場設計圖

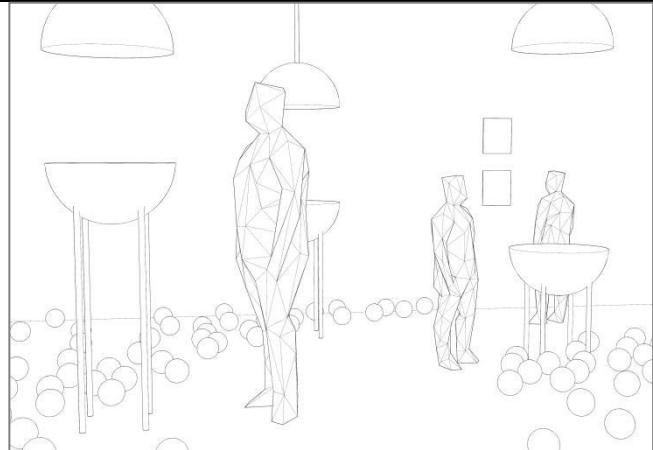
展間整體俯視圖

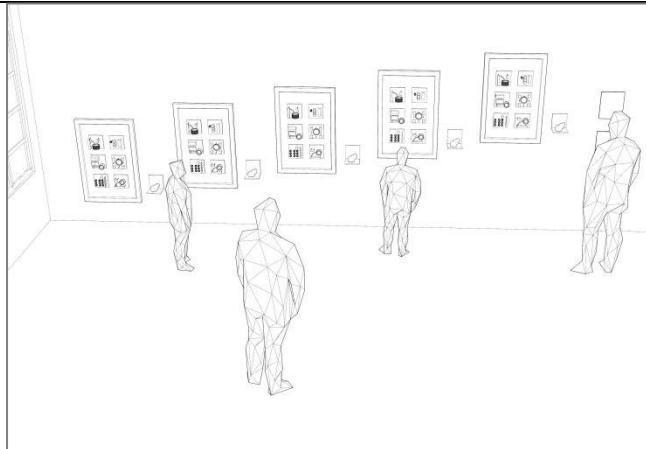
展間整體俯視圖

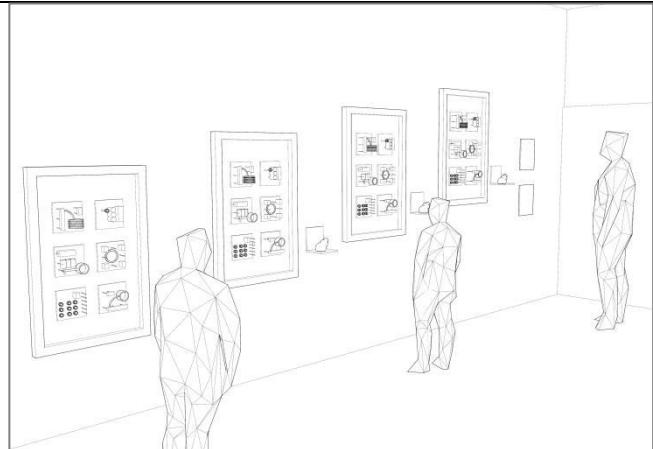
裝置一

裝置一

裝置二

裝置二

思樂樂劇場

「思樂樂」是由一群戲劇與公民教育工作者組成的團隊，嘗試利用劇場穿梭於虛實之間的魔力，創造一個讓青年學生、教育工作者及一般民眾可以快樂思考公民議題的另類空間，更希望搭建劇場工作者推動公民教育的合作平台。

- ◆ 作品名稱：《多・少・有・無》
- ◆ 使用空間：中型排練教室
- ◆ 作品簡介：概念衍伸自思樂樂設計給國小學童的世界公民教育戲劇教案《多・少・有・無》，透過兒童的角度，盤點個人成長發展過程所需的生理、安全、社會關係、尊重、自我實現等各層次的需求。參與者先透過「天神的需求陳列室」選取材料「創造人物」，而由不同人物所組成的「夢幻團隊」在追夢過程中卻遭逢困境，這些需求、特質各異的成員如何在阻礙中找到前進的最佳路徑。《多・少・有・無》讓參與者在戲劇情境中思考「擁有」及「選擇」的意義。

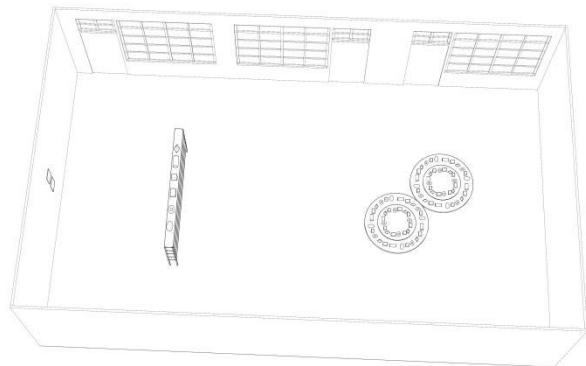
- ◆ 呈現手法：

裝置一：兒童的各種需求陳列(類似中藥房的藥櫃、藥罐、鬼怪裡的亡者茶室)

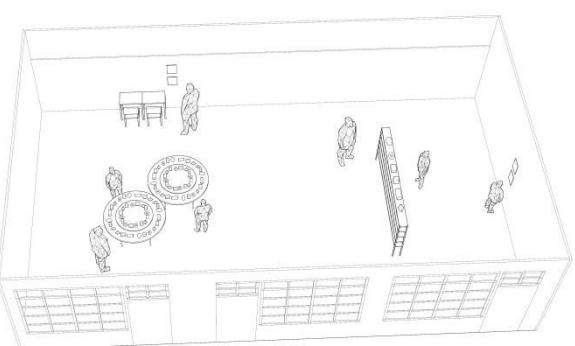
裝置二：人物的模型/素坯/素描模特兒(由小朋友自帶物件或使用現場物件，把素坯裝扮成自己想成為的樣子)

- ◆ 回饋課程活動：可觸摸移動的互動裝置/道具/或場景 讓小朋友運用，進行戲劇活動和扮演

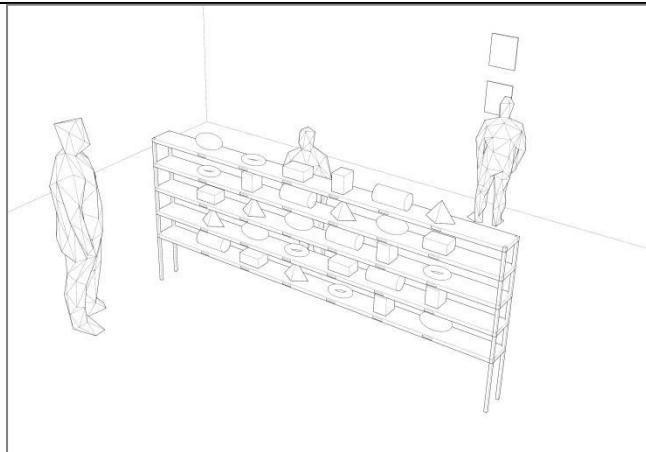
◆ 展場設計圖

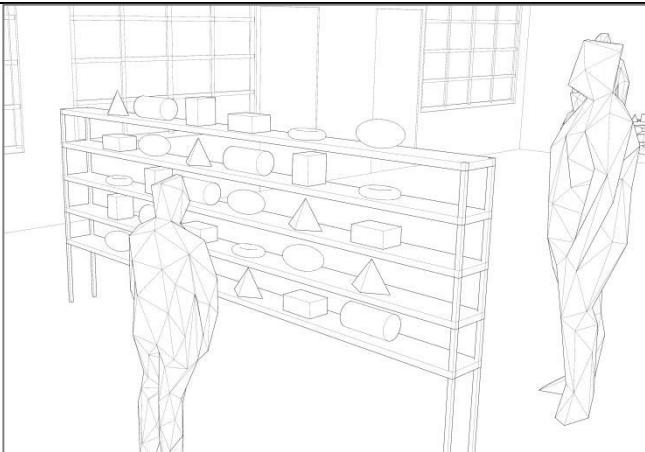
展間整體俯視圖

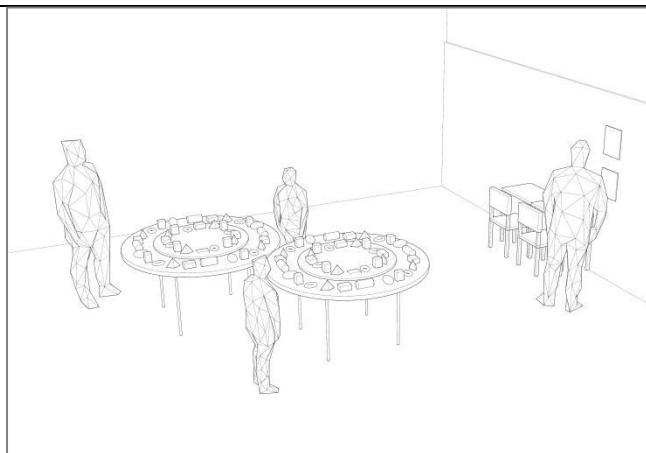
展間整體俯視圖

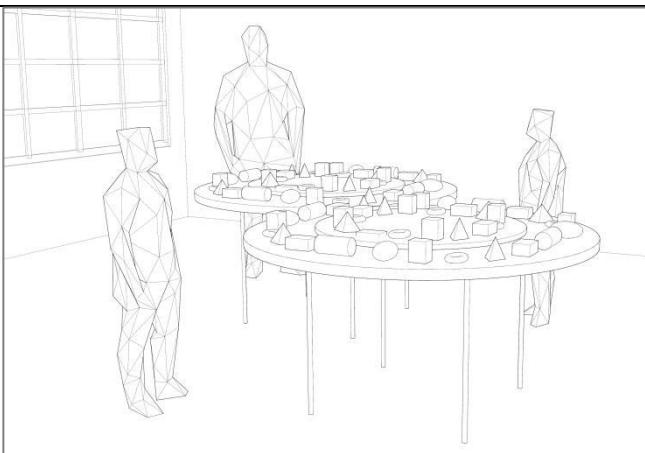
裝置一

裝置一

裝置二

裝置二

Be 劇團

Be 劇團於 2009 年由一群熱愛戲劇、關懷生命的人創立。致力於將表演藝術推廣至偏遠地區小學或育幼院，讓孩子們藉由活動提升自信、了解自己、懂得如何和他人相處、看見他人身上的美，進而分享自己的生命故事。劇團也以創意當籌碼，膽識當糧食，勇於嘗試不同形式的表演方式，不再侷限於演戲，而是「活」出一齣齣好戲。

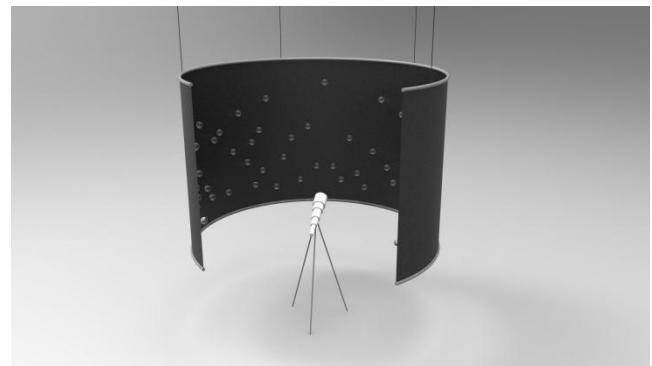
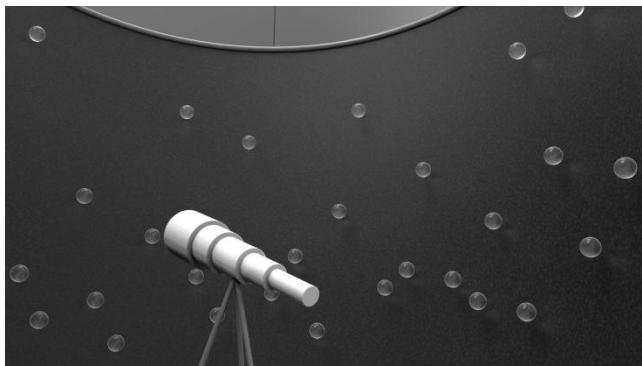
- ◆ 作品名稱：《屬於我的宇宙奇想》
- ◆ 使用空間：中型排練教室
- ◆ 作品簡介：遙遠的宇宙裡有些什麼？那些星星有什麼故事？當我們抬頭看見星空，一場宇宙的大冒險已經展開。Be 劇團延續紙箱小劇場《潛水夫》的概念，這次將在藝啟學運用紙箱與回收物，打造神秘太空艙，並透過星空的故事想像，帶領孩子來一場宇宙奇想。

裝置參考圖示

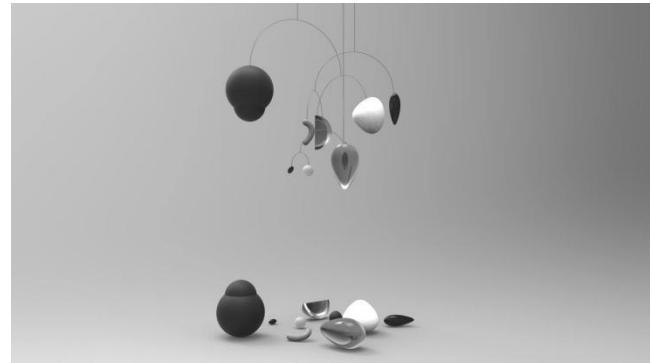

- ◆ 呈現手法：

裝置一：中型排練教室的一角以紙箱布置成外太空，並繪製星座，邀請觀者進入外太空世界，藉由錄音的播放來認識星空。

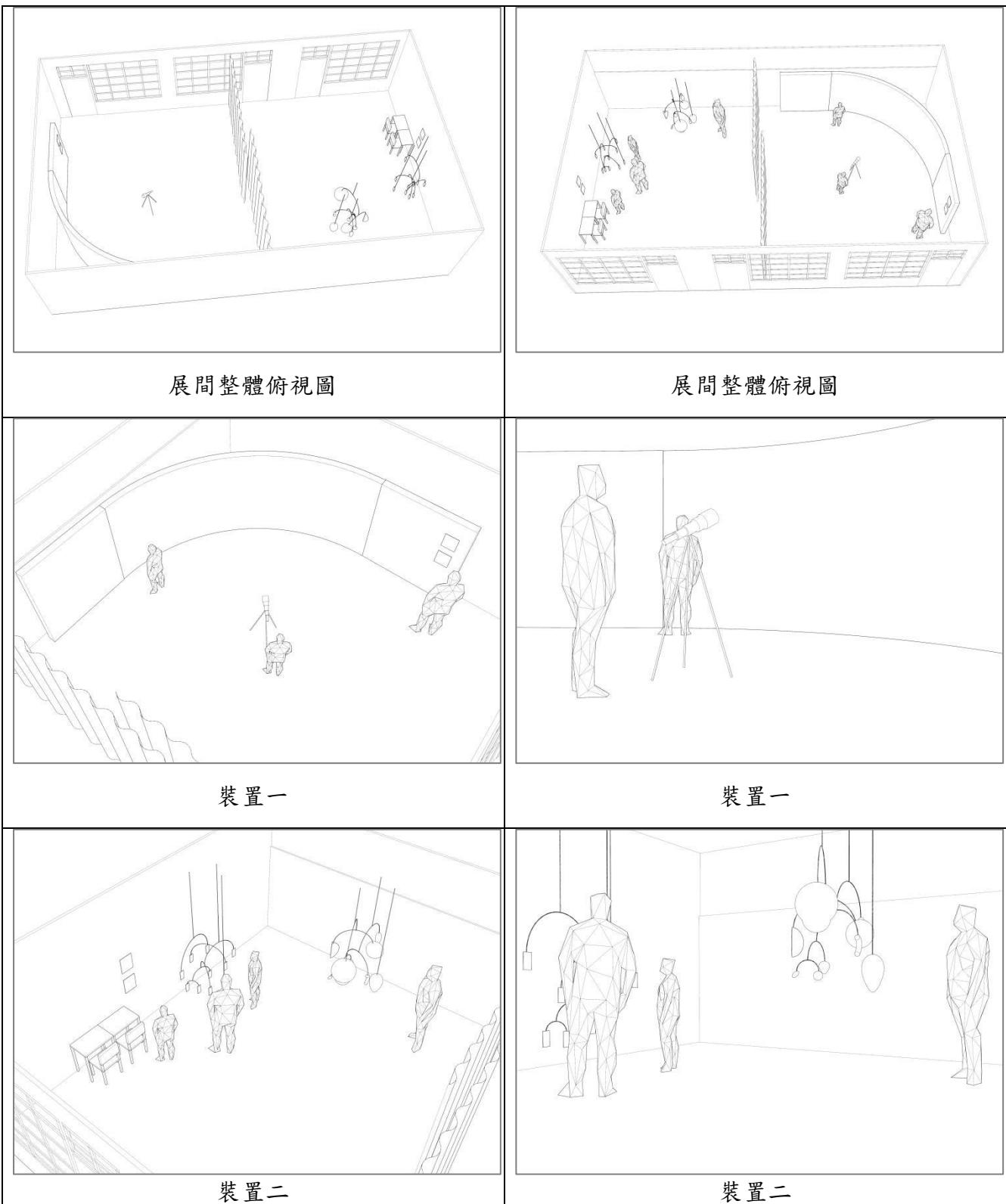

裝置二：從天花板垂吊展品，並藉由懸吊各種不同的物件，來呈現重量的主題。觀者也可以於現場自行創作出屬於自己的紙卡，並懸吊於展品上。

◆ 回饋課程活動：藉由童書繪本說故事，引導學童的想像力，進入太空劇場並帶入天文知識。

◆ 展場設計圖

部落文化藝術團

部落文化團，是一群來自台灣各地的阿美族人，和熱愛阿美文化的朋友們組織而成。我們大家來自各行各業，對於阿美文化團體具有強大的向心力。團員年紀平均在四十歲(或以上)，但是文化團員們擁有著，永遠二十五歲的熱情。

◆ 作品名稱：《與 Amis 相遇》

◆ 使用空間：中型排練教室

◆ 作品介紹：阿美族的文化豐富，一張張垂掛的圖片看似無關，最後組成一個阿美族的手作情人袋。以大會舞牽手圍圓的作品透過光影變換，展現阿美族人在豐年祭時穿著傳統服飾，按照年齡階級長幼有序的牽手圍圓。其團結不受外力侵擾，隨著節奏不斷前進形成螺旋形、蛇形等不同隊形變化，非常靈活機動。在動作上豐年祭歌舞的腿部動作有走、踏、點、跑、跳，訓練族人的體能守護部落。阿美族有舞必有歌，許多歌謠用應答唱法，有人領唱，由眾人答唱，象徵人際間的親密互助，達到部落團結和諧。開廂季另一作品為樹葉編織，是為阿美族的生活藝術，這次則展現出大型作品迴廊裝置。

◆ 呈現手法：

裝置一：入門垂掛著的一張張大型紙片印出十字繡、毛球、吊飾、馬鬃般的黑絲線照片，似乎沒有太大的關聯，走到最後看見一個由這些物件組合出來的情人袋。

裝置二：設置在天花板牽手圍圓的人形透過光影投影的方式將人的光影映照於地面，搭配音響播放傳統歌謠，呈現出豐年祭的氛圍。應用投影的形式，空出場地形成一個舞台讓來參觀的觀眾及學童們和投射在地面的人物一樣牽起手圍成圈跳舞。

裝置三：植物編織成隧道，隔出一個如同被植物環繞，森林般的獨立空間，不僅讓觀眾們體驗植物帶來的觸感，也感受自然編織創作所能展現的變化性。

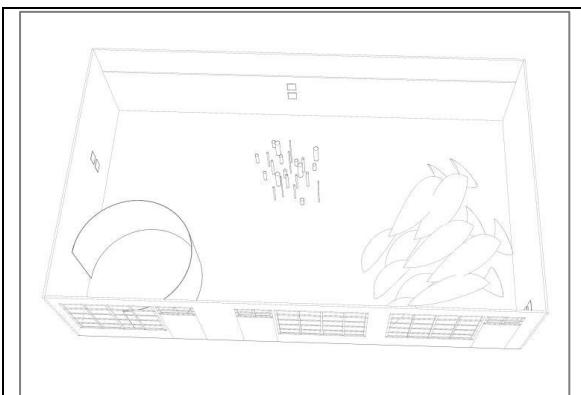
◆ 回饋活動

低年級：牽手圍圓舞蹈，體驗大家齊心跟著節奏前行與學習各種腳步動作。

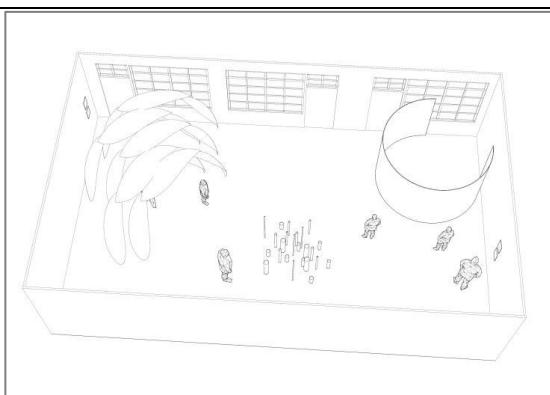
中年級：歌謠領唱與答唱，練習聽領唱做應答，在唱之前先學聽。

高年級：大會歌舞謠與節奏練習，學習腳步動作及歌謠，練習動作與節奏的搭配。

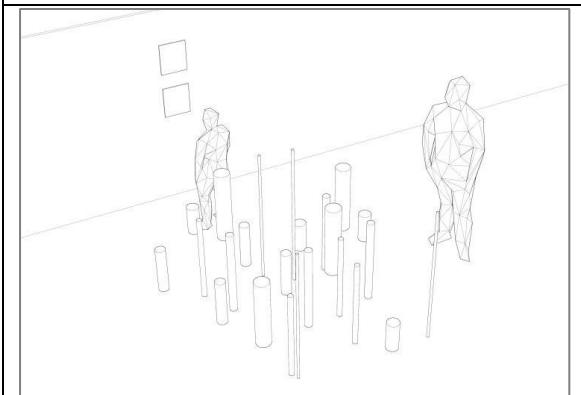
◆ 展場設計圖

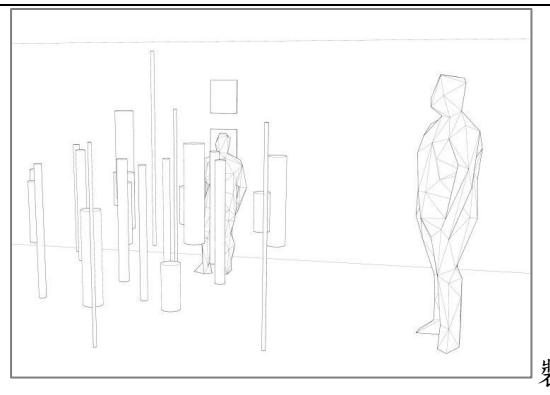
展間整體俯視圖

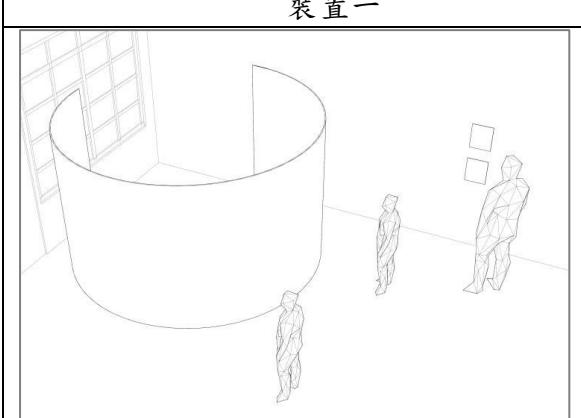
展間整體俯視圖

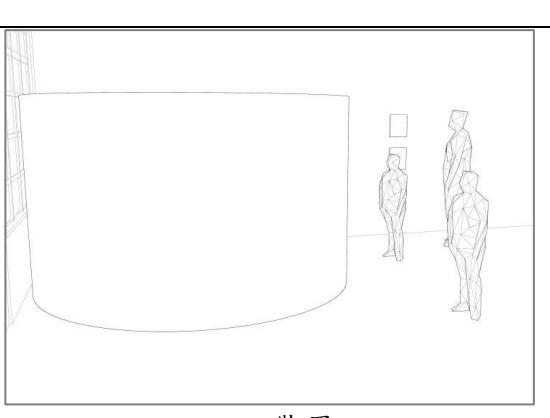
裝置一

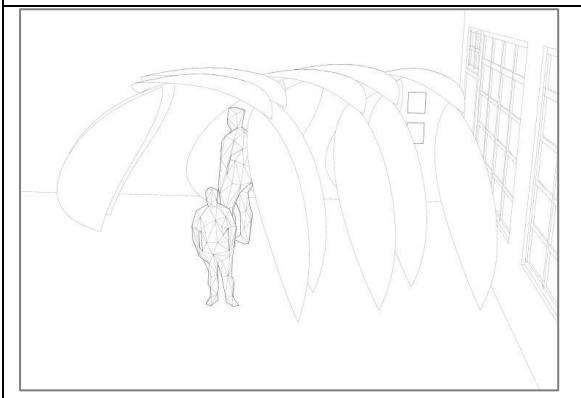
裝置一

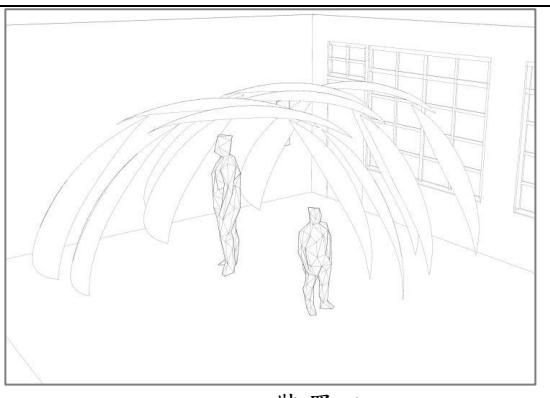
裝置二

裝置二

裝置三

裝置三