

編舞攝影剪接聲音/音樂

Choreography · Cinematography · Editing · Sound and Music

舞映島

舞蹈影像專業系列課程暨工作坊

策劃暨講師 | 彭筱茵 · 呂威聯 講師 | 黎宇文 · 陳逸書 · 曾煥忻 · 丘智華 · 鄭立曜 · Nigel Brown

10
SAT 16

▶ 臺北 思劇場
9:30-12:30 編舞：為鏡頭設計的舞蹈編創
14:00-17:00 攝影：舞蹈影像拍攝技巧實作

10
SUN 17

▶ 臺北 思劇場
9:30-12:30 剪接：舞蹈影像剪輯技巧實作
14:00-17:00 聲音/音樂與舞蹈影像的關係

11
SUN 14

▶ 臺中 藝術報國基地
9:30-12:30 剪接：舞蹈影像剪輯技巧實作
14:00-17:00 聲音/音樂與舞蹈影像的關係

12
SAT 11

▶ 臺東 迴廊
9:30-12:30 編舞：為鏡頭設計的舞蹈編創
14:00-17:00 攝影：舞蹈影像拍攝技巧實作

舞蹈生態系創意團隊

舞映島-舞蹈影像專業系列課程暨工作坊研習手冊

緣起

來自策劃暨講師彭筱茵、呂威聯的邀請

多年來投身舞蹈影像製作、創作與教育，團隊一直研究討論，如何更進一步透過專業的教學引導，讓舞蹈影像相關工作者／有志發展舞蹈影像創作者，有一個充電、深度交流的機會。蓄積多年的能量，我們針對舞蹈影像兩大特點：影像製作的技術需求、高度跨領域的創作思維，以舞蹈影像創作的核心要素「編舞、攝影、剪接、聲音／音樂」為四大主軸，設計規劃本課程。我們邀請了經驗豐富，在創作、製作、技術層面均表現優異，長於跨領域對話共創的講師群，透過第一手經驗／案例解析揭秘，和精心設計的專業實作流程，帶給參與者們：

- ＊基本技術、流程、觀念的建構
- ＊打開跨領域、創作自由度的挑戰
- ＊與來自相關領域的藝術工作者合作，累積專業的實作經驗
- ＊透過技術與觀念並進，去找到自己作品的定位，真正的聲音

「Free thinking and strong technical support in dance-film making」

「在舞蹈影像創作／製作中，建立扎實強大的技術，保有自由無限的創作思維與實踐力」

課程一 編舞：為鏡頭設計的舞蹈編創 Choreography for Camera

時間／地點：10/16(六) 09:30-12:30／思劇場（臺北市大同區迪化街一段 32 巷 1 號 3 樓）
12/11(六)9:30-12:30／迴廊（臺東縣臺東市四維路三段 148 巷 25 號）

講師：彭筱茵、呂威聯

由舞蹈影像導演／編舞彭筱茵和舞蹈影像導演／獨立影像工作者呂威聯擔任講師，透過案例分析和編舞實作，深入舞蹈與電影語彙交融的空間。

❖ 課程內容

- 一場域特定編舞：與空間、環境的深度對話
- 一鏡頭前的舞蹈觀點（案例分析／實作）：觀照鏡位、景框、重力、3D 空間等不同可能性。
- 一角色與敘事：鏡頭語彙運用與動作細節設計

課程二 攝影：舞蹈影像拍攝技巧實作 Shooting Technique for Dance Film

時間／地點：10/16(六) 14:00-17:00／思劇場（臺北市大同區迪化街一段 32 巷 1 號 3 樓）

12/11(六) 14:00-17:00／迴廊（臺東縣臺東市四維路三段 148 巷 25 號）

講師：呂威聯、陳逸書（台北）、黎宇文（台東）

由舞蹈影像導演／攝影師／獨立影像工作者擔任講師，透過與專業舞者合作的實作練習，探索舞蹈影像拍攝的基本技巧和可能性。

◆ 課程內容

—鏡頭前的舞蹈觀點（案例分析／實作）：解析編舞結構、強化空間感受和動作力量的拍攝技巧

—舞作拍攝實作：抒情篇

—舞作拍攝實作：節奏篇

課程三 剪接：舞蹈影像剪輯技巧實作 Editing Technique for Dance Film

時間／地點：10/17(日) 09:30-12:30／思劇場（臺北市大同區迪化街一段 32 巷 1 號 3 樓）

11/14(日) 09:30-12:30／藝術報國（臺中市西區三民路一段 103 號 8F-2）

由舞蹈影像導演／獨立影像工作者擔任講師，透過講師經驗和案例分享和實作，啟發參與學員對於舞蹈影像剪接的觀念和哲思脈絡。

◆ 課程內容

—動作連接練習：剪接台上的重新編舞

—舞作剪接實作：抒情篇

—舞作剪接實作：節奏篇

課程四之一 聲音/音樂與舞蹈影像的關係（MV 篇） Sound and Music for Dance Film: Music Video

時間／地點：10/17(日) 14:00~17:00／思劇場（臺北市大同區迪化街一段 32 巷 1 號 3 樓）

講師：鄭立曜、彭筱茵

邀請 MV 導演鄭立曜擔任客席講師，探討聲音／音樂與舞蹈影像創作交會的各種可能性，以及搭配練習的實作。

◆ 課程內容

—講師經驗分享與案例分析：創作／製作流程、音樂與舞蹈和影像畫面的對話

—MV 拍攝實作

課程四之二 聲音/音樂與舞蹈影像的關係（聲音藝術篇） Sound and Music for Dance Film: Soundscape

時間／地點：11/14(日) 14:00~17:00／藝術報國（臺中市西區三民路一段 103 號 8F-2）
講師：Nigel Brown、彭筱茵

◆ 課程內容

- 講師經驗分享與案例分析：創作／製作流程、聲音／聲景與舞蹈和影像畫面的對話
- 舞蹈影像配音／配樂實作

講師介紹

策劃暨講師：彭筱茵

『舞蹈影像對我而言，是一個重新思考、觀看舞蹈，以及身體與空間關係的媒介，同時也是影像創作新的可能。』

舞蹈影像的魅力，在於讓舞蹈無所不在(透過影像捕捉，時空自由度更高，以及化瞬間為永恆)，以及結合舞蹈和電影的本質及語彙，帶來更多動的可能，更多觀看的可能。我期望並努力在舞蹈影像的創作中實踐，讓舞蹈自然而然地從角色和腳本中產生，讓身體自然而然地與場景共生，讓攝影者也如同一位舞者與表演者同步互動，讓影像的動態力量發揮極致。』

舞蹈生態系創意團隊藝術總監、舞映島—台灣舞影聚落創辦人。國立台北藝術大學舞蹈創作所碩士、國立台灣大學農藝系學士。曾任新古典舞團舞者。近年來主要以舞蹈影像和環境劇場形式創作，曾受邀參與美國維吉尼亞 Experimental Film Virginia 和香港西九文化區及城市當代舞蹈團合辦的「新作論壇：光影舞蹈」計畫，和國際知名舞蹈影像導演合作。

其導演作品曾於美國、義大利、韓國、香港、北京、馬來西亞、義大利、荷蘭、挪威和墨西哥等地國際影展放映。作品《Wanderer》獲 2018 跳格國際舞蹈錄像節一分鐘競賽首獎並獲得委約製作。2017 年開展與澳洲國寶級舞蹈大師 Elizabeth Dalman、舞蹈影像名導 Sue Healey 的合作計畫《Contours》(舞蹈影像和劇場作品)。2019 年《Contours 舞·界·線》獲選於國立台灣美術館 360 度環形影像展映。2020 年《純純種，源源生》獲邀於衛武營國家藝術中心展映。2016-17 與台北表演藝術中心合作開辦舞蹈影像工作坊，擔任總策劃暨導師，2018~19 受邀擔任澳洲墨爾本 PAVE 藝術節舞蹈影像工作坊導師，2018-19

於寶藏巖國際藝術村開設一系列舞蹈影像工作坊（一日、專業、親子等場次）。曾擔任嘉義女中、家齊高中、內壢高中等客座舞蹈影像工作坊講師。2020 發起第一屆「島嶼身景，舞影漫遊—環島舞蹈影像計畫」與呂威聯、黎宇文等國際舞蹈影像名導演合作，於台南、彰化、台東三地開設在地青年藝術家舞蹈影像工作坊以及駐地創作，並與衛武營、嘉義表演藝術中心、亞州大學、沙鹿深波電影藝術館等單位合作舞蹈影像推廣講座及工作坊。2021 環島舞蹈影像計畫將前進南投、宜蘭。

策劃暨講師：呂威聯

『Choreography is an integral part in every film regardless what genre it is. It is how you arrange where everything is in your frame and how you move them in correlation with each other. When it comes to dance films, choreography becomes upfront and visual storytelling takes center stage.』

『Filming a dance can be tricky. Generally, I find filming a dance is a lot more technical than not. Watching a live dance performance is a multifaceted experience. When you contain it into a 2-dimensional screen with physical borders, there are many technical things to consider in order to deliver the same “story” without compromising the dynamic of the movements and the showmanship of the performers.』

舞映島-台灣舞影聚落共同創辦人。在台灣出生，先後旅居於印尼、美國及荷蘭，於美國查普曼大學(Chapman University Dance Performance)接受專業舞蹈訓練，並成為備受讚譽的美國當代舞團 Backhausdance 創始成員之一。曾擔任荷蘭 Cordarts 藝術大學、荷蘭舞蹈節、波蘭 Slansk Dance Company、Kelkope Dance Company、荷蘭 ArtEZ、美國 Mt. San Antonio 大學客座講師。2012 年開始創作舞蹈影像，透過極為細膩的舞蹈與身體動作，來引導出電影的敘事與結構。作品《Partita for One》，曾受邀於蘇格蘭舞蹈電影節及英國 BBC Big Screen 放映;作品《STILL》，曾在釜山國際短片電影節、墨爾本 Sandfly 電影節等多個影展放映，並獲得 2014 年國際無聲電影節(International Speechless Film Festival)「Best of the Fest」獎項、2015 年 Festigious 電影節的最佳音樂獎，以及西班牙 Festival Fiver 電影節的電影與舞蹈特別獎。2019-20 擔任舞蹈生態系創意團隊籌劃之舞蹈影像工作坊導師。2020 與周書毅合作衛武營委託製作舞蹈影像《當暖化之後，我住在……》。

講師：陳逸書

現任舞蹈生態系創意團隊團長、國內百大企業管理幕僚、劇場攝影工作者、獨立動態攝影指導
相關經歷：

2020~2021 「島嶼身景，舞影漫遊」環島舞蹈影像工作坊攝影顧問

台東藝穗節《膠有囍事》製作人

2018-19 澳洲 Circling the Brink 場域特定計劃舞蹈影像工作坊攝影指導

2016-17 臺北表演藝術中心「舞蹈影像工作坊」攝影指導

2019 《媽的，噓》製作人

2018 《日光，酸甜》製作人，台南藝術節城市舞台

澳洲 PAVE 藝術節邀請開設舞蹈影像工作坊以及邀請演出

2017 「身體系譜」舞蹈影像跨國計畫

師大附中七十周年校慶影片《回首是藍天》攝影指導

2016~17 擔任台北表演藝術中心「2016 舞蹈影像工作坊」攝影指導

2015-16 舞蹈生態系創意團隊舞蹈影片製作人、攝影指導

2015 受邀赴澳參與澳洲舞蹈劇場 ADT 五十周年紀念特別演出

台南藝術節城市舞台《蔓遊·府城》製作人

谷慕特舞蹈劇場十五周年田園劇場舞者

《舞生態—失濕，喚水》製作人

講師：曾煥炘

『劇場作品的靈光總是逐漸消逝，
舞蹈影像剪接卻讓你擁有重現靈光的可能。
每當你想緊緊握住...「它」卻也稍縱即逝，但
通常上個廁所或洗個澡回來它也許又似鬼魂般緩緩浮出剪輯台。
你不只能獲取重新編舞的基因改造成就，
你還將賦予作品：
全新意義。』

舞蹈生態系創意團隊導演暨錄像藝術家。以研究舞者肢體動態，投射於多元媒材為主要創作形式。曾為金枝演社團員，師法貧窮劇場理念，臺大化學系背景使其創作內涵兼具藝術與科學觀，常與編舞家及裝置藝術家合作，透過環境劇場概念融合影像、空間與現場表演者。作品曾受邀於義大利 ASOLO 國際電影藝術節、美國維吉尼亞實驗電影藝術節、關渡藝術節、臺北當代藝術館及紐約、澳洲、墨西哥、馬來西亞、香港、澳門、北京等地展映。近年積極參與舞蹈電影創作，專攻導演、剪接與後期製作，持續探索肢體表演在影像中的可能性。

講師：丘智華

『影像的「剪接」、「拍攝」如同表演者一樣，需要動機作為身體的選擇及發展。
而迫使攝影機啟動的，還是作品本身的概念
影像並非只是再現一段真實，而是讓當下，成為新的現場。』

丘智華的作品，一直致力於影像相關的研究，早期為紀實影像所啟蒙，從事以 城市為視角的單頻道錄像拍攝，之後逐漸發展以真實場景轉化為模型製作的創作形式。並陸續與不同國家的編舞、舞者合作新的影像作品。近年則是將影像、劇場的元素拆解再重新組合，模糊不同形式間的邊界，也試圖在人物與空間中，找尋社會、環境與信仰的印記。

講師：黎宇文

畢業於香港演藝學院電影電視學院，獲電影製作藝術碩士。游走於錄像、舞蹈、戲曲及飲食文化之間。現為桃花源粵劇工作舍董事會副主席及舞台技術統籌、不加鎖舞蹈館董事會主席、康樂及文化事務署節目與發展委員會戲劇小組委員、香港舞蹈年獎評審委員。2015 年，獲香港舞蹈聯盟，頒發香港舞蹈年獎-「最值得表揚舞蹈錄像及攝影」。2017 年獲城市當代舞蹈團頒發「城市當代舞蹈達人」。2018 年憑西九文化區《觀··影—香港舞者》與蘇·希莉一起獲得香港舞蹈年獎-「傑出視覺設計」。參與錄像設計的舞蹈作品《紫玉成煙》在 2019 年獲香港舞蹈年獎-「傑出中型場地舞蹈製作」。2020 擔任「島嶼身景，舞影漫遊」環島舞蹈影像計畫導師暨導演，衛武營委託製作《四國駐地交流呈現-與身體、空間的情感對話》紀錄片導演。

客席講師：鄭立曜

『對我而言，音樂與舞蹈影像，兩者都是節奏般的存在。
MV 是音樂優先，歌曲的元素會讓我思考如何編排影像中的表演（舞蹈）節奏；
而我的舞蹈影像創作則是完全不先碰觸音樂，剪輯完後，才會進行音樂環節。
兩者的關係可以說是相輔相成，只是製作流程中介入順序的差異。』

羽日映像負責人，實踐大學時尚媒體設計研究所碩士畢業，影像導演。透過主修動畫的背景，探索角色及表演質地的各種可能性。跨足於藝文及商業之間，於就讀碩士期間開始拍攝影片，並於北藝中心舞蹈工作坊進修後，持續嘗試將舞蹈元素發揮於現代舞影展以及流行音樂之商業作品；近期以執導 MV 為主，合作的藝術家包含金曲獎得主 Chick en Chicks、金曲獎得主麩先生、獨立大團甜約翰、嘻哈天團玖壹壹、聲林之王新人艾文、新人組合西屯純愛組、新人歌手王振諾、新人歌手繙等等。

客席講師：Nigel Brown

『*A moving body is in a dynamic relationship with space through the sounds it produces and the interaction of these vibrations with surfaces, materials and other sounds. As well as revealing the space and environment beyond the frame, sound and music can layer the past, or the future onto the present moment, or extend our perception into emotional and psychological domains.* 』

獨立聲音藝術家／音樂設計。現為台南「聽說工作室」負責人，持續在台灣和國際進行實驗音樂創作與推廣，以及跨域合作擔任音樂／聲音設計等。從 2004 年大學畢業後，就一直在聲音和實驗音樂領域工作，Nigel 於 2006 年於澳洲皇家墨爾本科技大學 (RMIT) 完成了純藝術碩士。他的廣泛興趣讓他於各界都很活躍，如即興音樂表演、錄音出版製作、展覽裝置、舞蹈和劇場的聲音設計。他這十年來於澳洲、歐洲與東亞各地表演，小型獨立演出到大型音樂藝術節皆有。他的作品專注於實質物體的物理實驗發展，從既存的樂器或物件中找出意外的聲音可能性。