

傳統的變生：形體與音聲

研習手冊

日期：2019年5月～10月

地點：臺北、臺南

計劃主持人：高俊耀、鄭尹真 / 計劃統籌：盧崇瑋

主辦單位：窮劇場

贊助單位：國家文化藝術基金會

授課師資

陳偉誠

國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所與舞蹈研究所助理教授、人子身心劇場研究中心負責人。曾任美國加州厄爾宛(IRVINE)大學戲劇研究所研究員，雲門舞集首席舞者、編舞者、排練指導，世界戲劇大師Gortowski傑出弟子及私人助理，法國巴黎國際藝術村駐村藝術家，國立台灣藝術大學戲劇系兼任講師、臺北醫學大學通識中心講師。

京劇武功之動力思維課程表

Day 1

正腿、旁腿

雲手

「圓」的概念

造型結構與動力

Day 2

正腿、旁腿、十字腿

雲手

鴿子翻身

造型結構與動力

Day 3

正腿、旁腿、十字腿、片腿

雲手

武功動作組合

造型結構與動力

Day 4

綜合練習

京劇武功與華人身體美學分析

授課師資

林雅嵐

國立臺北藝術大學舞蹈學系助理教授。2001年起，為江之翠劇場團員，演出《朱文走鬼》、《陳三五娘》、《高文舉》等劇目，演出南管舞蹈版《朱文走鬼》獲第五屆台新藝術獎首獎，並受巴黎想像藝術節之邀，於法國巴士底歌劇院演出。2004年起，受文基會獎助赴友惠靜嶺與白桃房學習舞蹈，演出友惠靜嶺導演作品《蓮遙》、《朱文走鬼》。2008年起，為歐丁劇場合作藝術家演出 Eugenia Barba 作品《The Marriage of Medea》、《Ur-Hamlet》。曾於丹麥（2008）、法國（2009）、印尼（2011）、台灣（2012）等地國際藝術節教授京劇武功基本功、南管梨園戲表演工作坊。

梨園旦科與造型概念課程表

Day 1

呼吸律動

圓場、旦科腳步與吟唱

「水滴」擺動

基礎手姿

十八科母動作練習

Day 2

呼吸律動

圓場、旦科腳步與吟唱

「水滴」擺動

基礎手姿

《桃花搭渡》小旦練習

授課師資

魏美慧

國立臺北藝術大學傳音系講師，臺北南薰閣團長，江之翠劇場資深團員，國立臺北藝術大學傳音所碩士。演出南管舞蹈版《朱文走鬼》獲第五屆台新藝術獎首獎，並受巴黎想像藝術節之邀，於法國巴士底歌劇院演出。現任教于彰化縣文化局南管研習班，並屢受邀與國樂、當代劇場合作跨界演出。

梨園生科與造型概念課程表

Day 1

呼吸律動

小生「墓碑身」

基本步姿

圓場

十八科母動作練習

Day 2

呼吸律動

小生「墓碑身」

基本步姿

十八科母動作練習

出場、整冠

持扇練習

授課師資

鄭尹真

窮劇場聯合藝術總監，ACC 亞洲文化協會受獎人。現任職于臺北藝術大學戲劇系兼任講師。2007 年起，加入江之翠劇場，攻南管樂與梨園科步，並隨團赴福建泉州習藝。受學于周逸昌先生，潛心摸索脫胎于傳統戲樂之身度、聲法、氣韻，以形體之整為始，養氣貫通，制意于一，建立以靜為本的表演美學。2014 年，與創作夥伴高俊耀聯合創立窮劇場，創團作品《七種靜默：饕餮》獲當年度牯嶺街小劇場評審團大獎。2015 年，參演作品《大世界娛樂場 II》入圍台新藝術獎年度十五大作品，榮獲牯嶺街小劇場評審團大獎、年度演出大獎。2016 年，獲 ACC 獎助，赴印尼爪哇、韓國首爾進修當地傳統樂舞。2017 年，聯合創作之《諸神黃昏》獲得 WSD 世界舞台設計展聲音設計類金獎。2018 年，以南管聲響創作《懶繡停針》獲選松菸「LAB 實驗啟動計畫」展覽暨教學、演出並將於 2019 年透過國藝會 Artwave 組織，赴日本橫濱參與 TPAM 表演藝術年會 Fringe 單元。

「聲與文：從傳統到當代」課程表

Day 1

你的聲音歷史
呼吸·內在空間
基礎發聲講解

Day 2

呼吸·暖聲
臉部暖身
聲音的行住坐臥
共鳴

Day 3

呼吸、暖聲
運字行腔
音高：基礎音型
母音替換

Day 4

如何掌握古詩韻體
聲音與動力：推 / 拉
聲情大於詞情：單詞即興
「河流」

「音聲中的國族書寫」講座

主講：鍾玉鳳

台灣琵琶演奏家，曾獲金曲獎、金音獎。早期在「忘樂小集」擔任獨奏，進行中國音樂跨領域的計劃，曾至美國紐約林肯中心、民謠重要機構 Smithsonian Institute 演出，而後以獨立音樂家身份進行創作，受邀德國最大的 TFF Rudolstadt 進行魯特琴特別企劃演出。曾與印尼、巴勒斯坦、埃及、印度、菲律賓、瑞典、美國、德國等獨立唱作人、電影配樂者、傳統民謠樂團合作。數十年來在跨文化的計劃中接收異質、豐富構成，將琵琶從傳統獨奏的角色融入當代音場，努力在類型的束限裡淬煉新的語境。近期發行專輯《擺》為個人跨界十年的集成作品，榮獲 2018 年美國全球音樂獎金牌、台灣第九屆金音創作獎「最佳風格類型專輯獎」肯定。

「聆聽：物質與非物質」講座

主講：陳家琦（金石入木工作室）

臺灣大學外國語文學系畢業，臺灣大學音樂研究所碩士。2011年起，加入江之翠劇場，學習南管音樂。2013年，參與國家兩廳院 TIFA 國際藝術節《望明月》音樂會演出，並獲教育部「人文社會科學優秀人才跨國培育計畫」，赴加拿大多倫多大學訪問一年。2016年，隨南薰閣赴美國進行「古典·當代·跨文化音樂古曲今樂南管行」系列巡迴演出，擔綱主持與樂師。2017年，參與《聞聲薰和》南管音樂會演出。現就讀于臺灣大學音樂研究所碩士班。2016年於 AAS-in-Asia、ICTM-MEA 等研討會發表論文。2018年起，參與窮劇場《懶繡停針》作品，於臺北松菸 LAB 實驗啟動計畫、彰化等地演出，並透過國藝會 Artwave 組織，將於 2019 年 2 月赴日本橫濱參與 TPAM 表演藝術年會 Fringe 單元。

課程心得頁