

2020劇場面面觀

薪傳打擊樂團主辦

一齣戲的形成

杜思慧整理

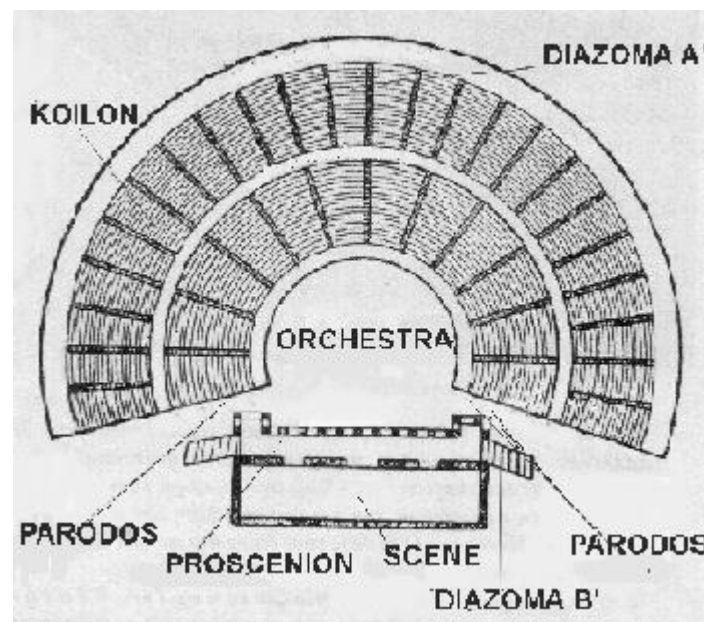
什麼是劇場？甚麼構成了劇場？

一個人在另一人的注視下
經過一個「空的空間」
就足以構成一個「劇場行為」
- **Peter Brook**-

劇場的起源

- ▶ 儀式
- ▶ 希臘劇場－酒神節
(神聖的，祭祀的)
- ▶ 羅馬劇場－競技場
(娛樂性的、通俗的)
- ▶ 各式演變至今

羅馬劇場、競技場

鏡框式舞台（國家戲劇院）

鏡框式或類三面式舞台

衛武營戲劇院

黑盒子劇場--駁二正港小劇場

黑盒子劇場（牯嶺街小劇場）

黑盒子劇場_四面舞台（國家戲劇院實驗劇場）

其他劇場空間（演）和觀眾（觀）？

「移動式劇場」

「沉浸式劇場」、「參與式劇場」

「非典型劇場空間」

「環境劇場」

「觀眾參與」、「互動」

當代觀演關係的變化

「美術館裡的表演展覽」

非典型表演空間

四四南村(信義公民會館)

嘉義鐵道藝術村五號倉庫

戲盒劇團 《湊熱鬧》

華山Legacy音樂展演空間

果實文教基金會 《你好嗎？》 (15:54起)

環境劇場之下或之後

特定地點展演Site-specific Staging

下圖：高雄文化局春天藝術節大戲
《見城》

高雄春藝首部歷史環境劇場《見城》，晚間在左營舊城門熱鬧開演。（記者黃佳琳攝）

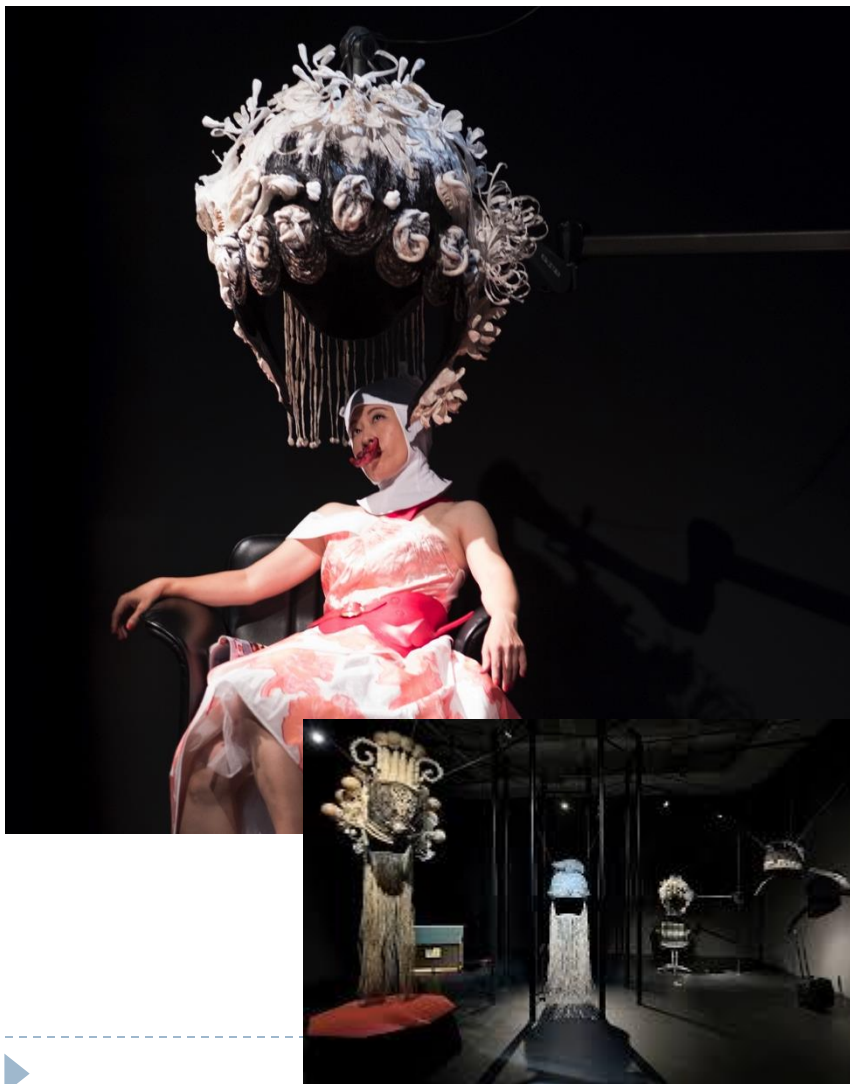
沉浸式劇場Immersive Theatre

下圖：里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）遙感城市，2020衛武營《高雄百分百》

《遙感城市》劇照。圖／臺北表演藝術中心提供

台北市立美術館

戲盒劇團《「」態百出》

柯旗化故居

高雄歷史博物館 《夢遊烏托邦2019》

劇場裡的人事分工

隱沒在劇場裡的英雌/雄

行政部門

- ▶ 製作人
- ▶ 執行製作
- ▶ 行政
- ▶ 公關
- ▶ 宣傳
- ▶ 票務
- ▶ 財務

Théâtre Nouveau Relax Chaumont

站在前線的創作者們

藝術群及設計部門

- ▶ 編劇
- ▶ 導演
- ▶ 演員/表演者
- ▶ 舞台設計
- ▶ 服裝、化妝設計
- ▶ 燈光設計
- ▶ 音效、音樂設計
- ▶ 舞蹈設計

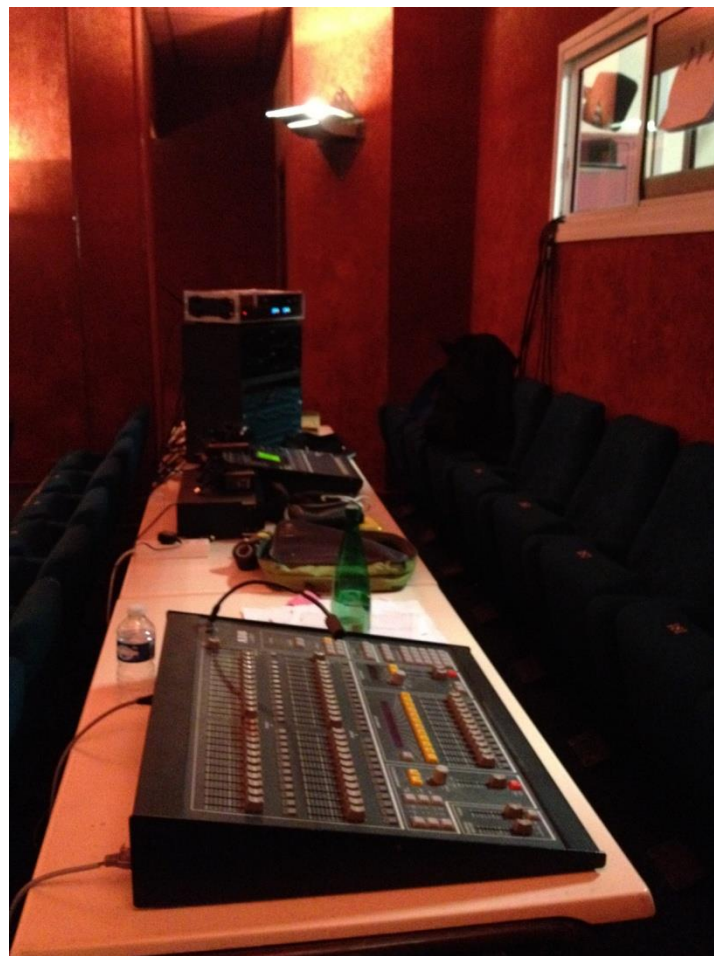
《島語錄》

Theatre de la madeliene, Troyes

後端不能沒有他們_設計技術部門

- ▶ 舞台設計
- ▶ 舞台技術指導(TD)
- ▶ 舞台製作及執行
- ▶ 道具製作及執行
- ▶ 燈光設計
- ▶ 燈光技術指導(ME)
- ▶ 燈光執行
- ▶ 音樂設計及音樂執行
- ▶ 音效製作及執行
- ▶ 服裝設計
- ▶ 服裝製作與執行
- ▶ 化妝執行

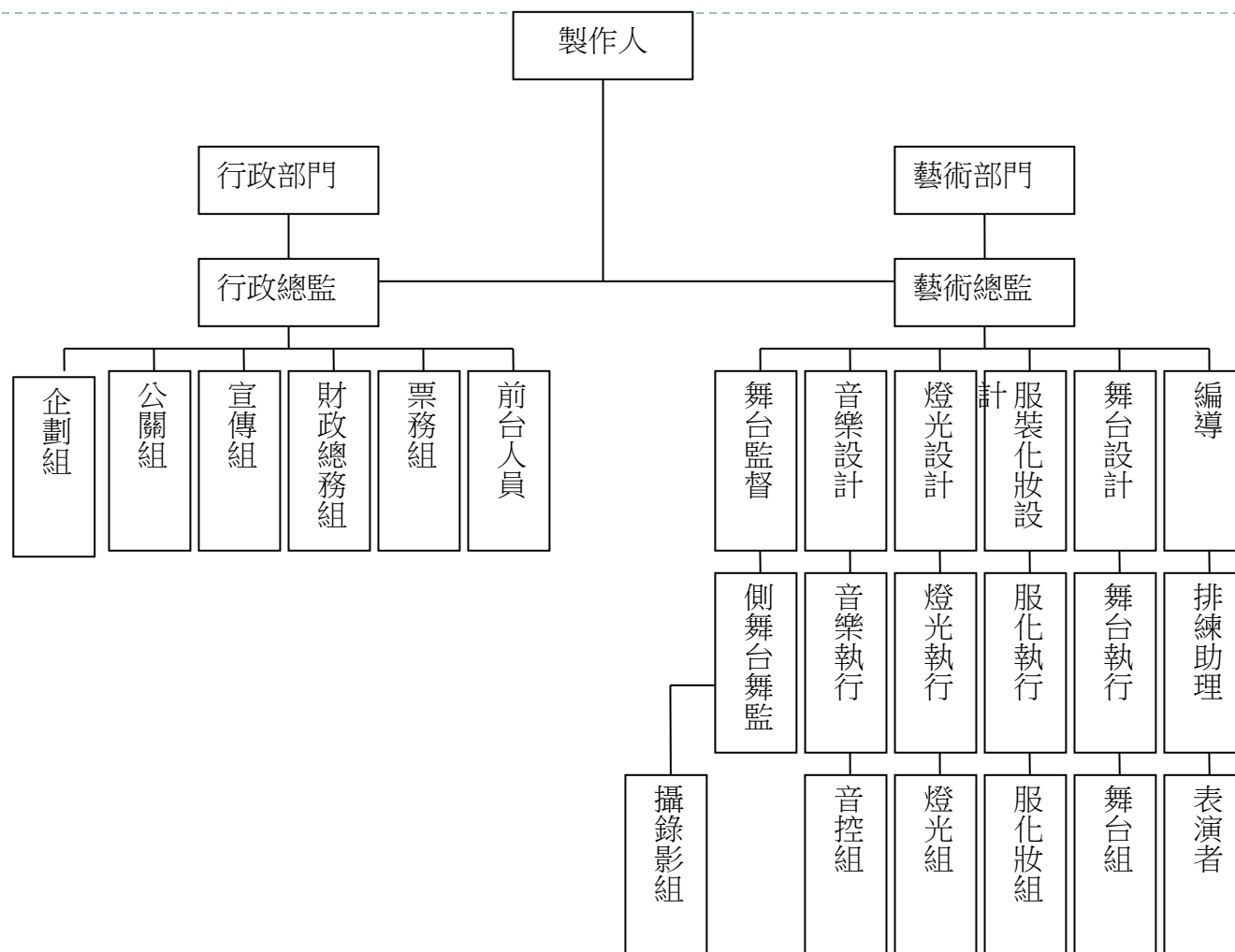

進劇場時的靈魂人物

舞台監督(Stage Manager)

工作分層圖（團隊型）

劇場主要工作職務及內容

工作職稱	工作內容
藝術總監	掌握團體藝術層次的動態及決策
導演	創作、完成一齣戲的藝術概念
製作人	控制預算、尋求經費、決策及監督整體製作
執行製作	製作之實際執行者
編劇	演出劇本、台詞編寫
設計群	舞台、燈光、服裝、音樂音效設計
技術總監	戲劇演出在技術層面的執行及創意構成
舞台監督	藝術概念及技術的合成執行者
TD 及ME	舞台技術指導(Technical Director)及燈光技術指導(Master of Electrician)
財務經理	收支平衡及紀錄
公關宣傳	負責活動對外形象包裝、尋求贊助以及宣傳品設計、網頁架設
行銷及票務	票務處理及推廣
助理群	排演助理、導演助理、助理導演、設計助理，協調幫助導演、設計與演員
演員	表演及演出

現代劇場建築一覽

Selected by *Telegraph UK*, "Travel"

亞塞拜然，巴庫阿利耶夫中心

法國，巴黎歌劇院

美國，Albany巨蛋劇院

挪威，奧斯陸國家歌劇院

美國，Walt Disney Concert Hall

法國，巴黎愛樂

澳洲，雪梨歌劇院

台灣，台北兩廳院

衛武營國家文化藝術中心

小作業：分組企劃

企劃題目：「美好生活」

1. 3人一組
 2. 高雄的室內外空間選擇中擇一固定空間
 3. 10分鐘長度的表演內容概述（可以是任何形式）
 4. 時間（夏季？冬季？）
 5. 預計參與觀眾人數
 6. 技術上可能需求或設置，雨天備案或是依照所選季節的設想
 7. 「自由索票入場」，請訂定現場觀眾人員的動線和相關措施
 8. 討論時間15分鐘
 9. 每組有三分鐘的報告時間
-

