

(五)【2008 夏日·莎士派對—劇場時空錯置/設計展】作品導覽

現場平面圖：

A 區—崑山科技大學空間設計系

舞台設計指導：林蕙玳老師

展區設計與視覺統籌：林蕙玳老師

系簡介

隨著全球化資訊社會與半導體技術的進展，傳統廣義的建築設計專業面臨新的機會。因此崑山科技大學空間設計系的定位在於廣義的空間義涵中，數位思潮在空間設計上的運用與思考，是本系的關注焦點，而建築、室內、景觀、都市空間等基本知識和訓練，則成為重新建構的實質內涵。全系分為四組；城市與景觀設計組，建築與室內設計組，數位空間與環境設計組，展演藝術環場設計組。各組著重於培養具有創意研發、設計實務及企畫行銷的專業整合人才以及專業技術人才，使之成為具有人居空間設計、虛擬空間設計、互動式多媒體環境設計、數位內容設計、3D 動畫、行銷與企畫執行、媒材綜合運用能力等專業才能。未來將培育環境和數位空間設計能力的創意人才，並致力於空間創意設計相關議題的研究及發展。

設計理念

本次劇場設計作品展出以「環境劇場」(Environmental Theatre)為概念出發，強調南台灣在地環境之人文與歷史的寶藏與展演文化的密切關係，讓「環境」成為劇場空間的一部份，也讓充滿神秘卻又具創新與想像的劇場氛圍襯托在地的歷史，將南台灣的古都—台南府城的歷史區，以不同的樣貌呈現。

本次展覽共有 8 組環境劇場的作品，分別以「台南運河博物館」、「安平樹屋」、「安平港環港步道」、「孔廟文化園區」、「神農街」與「海安路」等具有歷史風貌與人文氣息的空间進行劇場的設計。並以英國劇作家莎士比亞的著名浪漫喜劇《仲夏夜之夢》作為環境

劇場的主題。讓展覽正值仲夏的熱情氣氛配合劇中充滿魔幻、精靈的奇異世界共同譜出南台灣展演的活力。

作品導覽

崑山科技大學空間設計系的展區是以環境劇場設計的概念作為主要的構想。為了呈現完整並具有整體之主題效果，將展示空間以呈現「環境劇場之地域性」與「魔幻與歡樂」的兩大方向進行作品的陳設，以創造舞台空間真實/虛幻的不確定性為出發，將8組不同的環境劇場特質同時呈現，卻又架構於表達仲夏夜之夢的強烈主題感。

設計者將莎士比亞的著名經典喜劇《仲夏夜之夢》以時間與空間全然不同的狀態之下表現出各有千秋的詮釋方式。包括將具有深厚歷史的安平區做作為舞台場景的作品，分別將安平樹屋視為精靈幻化的樹林，「仲夏夜之夢之老天自有安排」這件作品是把觀眾席架高在與榕樹糾纏的老屋屋頂；而「辦公室戀情之續舊的月光」則是將安平運河博物館外的開放空間儼然當成一個現代的辦公室空間，將莎翁愛情故事中的驚喜、懊惱與錯置連結到現代的辦公室戀情，發現當空間與時間再度受到挑戰的時候，居然能夠因為環境的改變，讓原本的防空洞和老建築所構成的舞台也能夠讓莎翁的愛情故事更加有趣。

而以台南的邱茂園海濱做為環境劇場的作品「仲夏夜之夢」也將特有的水岸空間在古城於過去、現在與未來的時空對話中展現出來，尤其是豎立在海灘上的巨大發光圓形結構，以及由無垠海平面延伸自沙灘的紅色斜坡，隨著夕陽的變換將古老的海洋帶入超現實感受的嶄新視界。「神農街的夜」則是將舞台呈現在府城的歷史河道-五條港的神農街上，以既有神農街上的老屋立面作為劇場表演空間，利用具歷史風味的街屋融入舞台設計當中，演員穿過屋頂降到設計者搭設的舞台空間中，在發光的塊體布景與結構之間穿梭，不只是與劇中人物對話，也與走在街道上的行人形成「一起演出」的畫面，不禁讓我們思考：「原來百年前的愛情故事其實恆久不變，經典的老故事與我們更加親近了！」

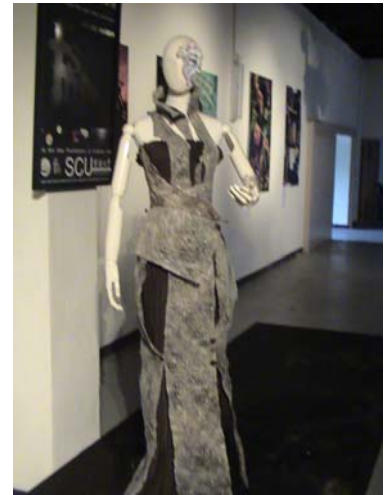

B 區—實踐大學高雄校區時尚設計與管理學系

服裝/造型設計:謝宜炆同學

指導老師:林恆正老師

視覺統籌:黃俊傑老師

系簡介

時尚設計與管理學系為 96 學年度新成立之學系，報到率居高雄校區之冠，發展方向以時尚造型專業及時尚傳媒專業為主軸，並以創意設計思維為本，人文美學與經營管理為輔。希望以務實嚴謹的學習，創造未來的競爭力。我們要培養思想創造的強者，因此相當重視美感的養成與設計思維的訓練，並以最趨勢之時代學門為目標，期使學生從生活中一開始體驗、恣意領會，並從生活中尋找商機。學生未來之發展為一形象顧問、整體造型設計、展演服飾設計、服裝設計、時尚預測分析、時尚攝影、展示空間設計、時尚編輯、時尚廣告設計、時尚公關與企劃、時尚品牌評論、時尚產業管理。期待學生，藉由文化的體認與生活的感動，以創造、引領、經營時尚風潮。<http://dept.kh.usc.edu.tw/fsm/>

設計理念

Shakespeare in Fashion

本系呈現之服裝造型設計作品選擇以莎翁四大悲劇之一【李爾王】為主軸；並以設計理念的延伸與應用加以串聯，第一部份為主結構—【李爾王】，以文本的鋪陳來塑造角色的視覺性格，並應用時尚的剪裁線條帶出— Shakespeare in Fashion 的主題。第二部份為設計概念的轉化，藉由【十字軍東征】的意象，來詮釋【李爾王】劇中角色性格之各面向，種種的爭鬥、心機、猜忌、私慾、權勢、殺戮…等人性展現，賦予整體設計上的多元化。第三部份選擇以 60 年代莎翁故鄉英國所提出之【POP ARTS】為背景，象徵時空的延續，輔以詼諧活潑的手法來跳脫傳統的負擔與框架。在劇場服裝設計的語彙裡，李爾王劇中的愛恨情仇是在任何時空下存在，並會發生的視覺印象，將這些因素賦予在整體造型設計上，希望服裝設計之視覺呈現能成為訴說這段悲壯氛圍的橋樑。

作品導覽

King Lear

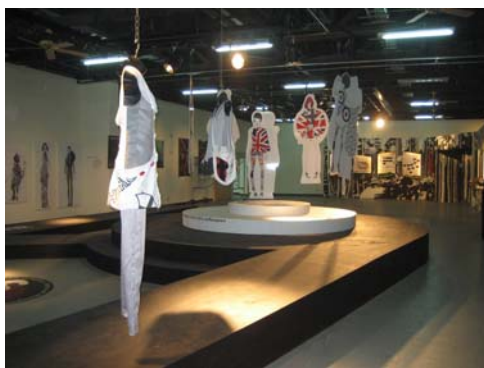
以清晰的泉水和污穢的沼澤的 對比形象 來詮釋這齣戲。整體感覺 詭異、混濁且脫離現實 的意識形態來表達。利用狒狒的臉部特徵 來聯結 lear 血親之間的關係，使用了許多動物的特徵 來賦予腳色形象，並用裂縫般 剪接線條 為重點設計 來詮釋 其腳色們的性格。將時裝的元素 融入傳統戲服中，希望翻新 king lear 的時空，讓觀眾能在觀賞此出戲劇的同時 也如同在欣賞一場時裝秀。

Mods

以 60 年代 mods 風格的代表樂團 the who 為靈感來源。利用 the who 的經典海報上四人披著國旗並混合了 op art 還有 pop art，在失序的混亂中尋找制序，創造出新的 mods 風格

L' orient des Croisades

以耶路撒冷之名
捨去爭戰的冰冷
擷取榮耀的圖騰
天使的號角響起
十字軍的步伐
邁開在伸展台的前方

C區—高雄師範大學藝術學院 視覺設計系/美術系

指導老師:林維俞老師

視覺統籌:林維俞老師

系簡介

高雄師範大學藝術學院 視覺設計系/美術系以視覺文化與藝術的基礎課程為發展核心，將學生導向文化藝術為設計的主要基礎之理念，方可解決未來多變的技術革新下，延續就業能力的生命及相關問題的解決能力，並積極加強與業界合作，落實設計與藝術工作實習，以提升相關實務能力，本系設置於藝術學院，旨在著重藝術品味與美感素養，並以人文科學之精神與哲學論證的學論來強化高階藝術與設計教育的本質：

- (一) 課程、設備與空間的規劃強調務實的、開放的特點。
- (二) 以啟發引導方式鼓勵學生思考和想像，從而發揮學生的創造力。
- (三) 配合數媒發展，運用尖端科技手法，開放設計新風格與方向。
- (四) 培育具當代藝術品味的設計創作人才與視覺藝術理論的研究人才。

設計理念

國立高雄師範大學藝術學院 視覺設計系/美術系 在本次參與活動主軸以創意思考的概念出發，將戲劇以視覺化、圖像化、概念化的轉換，妥善運用視覺藝術相關觀念來結合當代科技成就，以塑造新的文化價值。輔以概念性思考角度，結合劇場元素的三度空間與時間，跳脫出原有限制不限於水平或垂直思考，以此為發想而不做直接性的描述，表現出現在、過去與未來的不確定性呈現卻仍不違背莎士比亞劇作主題之內涵。以電腦多媒體軟體之應用將構想整合起來，作品將以平面輸出於展場中呈現出來。

作品導覽

本校創作作品共九件介紹如下：

主題一：「北國復仇記」 參照：「哈姆雷特」劇本

作品場景：第一幕之第一場「艾爾希諾城堡前的露臺」、第二場「城堡中的大廳」 **創作理念：**作品場景的設定是文藝復興時期的丹麥皇宮，因此賦予更多的北歐神話色彩。以寒色系的藍白作為基調；造型則利用華麗的洛可可式曲線來雕塑。氣氛的營造為劇本所求以濃濃的霧氣渲染，強調第一幕的神祕和詭異。

主題二：「有著仙王與仙后的秘境」 參照：「仲夏夜之夢」劇本

作品場景：第二幕「森林場景」

創作理念：

場景刻劃精靈居住的真實感，設置了房屋甚至是休閒用的鞦韆，並利用藤蔓加強了森林的罕無人跡的特色，若是這四人來到這樣的奇妙之地，想必愛情花這種奇幻之物的真實效用能夠更加以強調，並且以神秘的燈光加以強調這種迷幻的氣氛。

主題三：「故事的序章」 **參考：**法國音樂劇《Romeo & Juliette》，2000年巴黎

作品場景：第一幕「敘述兩家族之芥蒂」之場景

創作理念：

作品藉由三百六十度的環繞效果在舞台上可以給觀眾無死角的視覺驚奇，並可藉由轉動的舞台達到新穎的出退場方式，死神依舊再高處獨舞，而卡布雷特夫人與蒙特鳩夫人則各執舞台的兩端高歌，希望可以帶給觀者更新穎活潑的觀賞方式。

主題四：「風暴序曲」 **參照：**「暴風雨」劇本

作品場景：第一幕之第一場

創作理念：

作品的第一幕即是以暴風雨的場景揭開序幕，一行人漂流至充滿飛舞的隱形精靈、怪異畸形的半人半獸的奇幻島。該場景的背景以暴風雨過後的夕陽營造出寧靜且詭譎的氣氛，而逆光且蜿蜒的怪草和樹木，正好與精靈怪物的調性不謀而合，而故事就在人們之間的暴風雨前，悄悄地展開序幕。

主題五：「密謀」 **參照：**「馬克白」劇本

作品場景：第一幕之第五場「殷弗納斯·馬克白的城堡」、第六場「城堡之前」

創作理念：

將場景設定於懸崖邊，險露出危機感。夏日傍晚，太陽西沉，紫色渲染了面向前方的馬克白城堡。堡壘前的路燈點亮火光，彷彿城堡正等待人進入，進入一個密謀的陷阱。

主題六：「精靈的饗宴」 **參照：**「仲夏夜之夢」劇本

作品場景：第二幕之第一場 雅典附近的森林

創作理念：

作品場景設定在森林中，由一群精靈佈滿整個場景，色彩使用繽紛的色調，來表現仲夏夜之夢這齣劇，精靈世界給人的色彩鮮明的感受。

主題七：「殞落在水中的花朵-奧菲莉亞」 **參照：**「哈姆雷特」劇本

作品場景：第四幕之第七場

創作理念：

奧菲莉亞因為採花而失足落水的橋段，為這齣悲劇增添了浪漫的詩意，讓許多詩人及畫家充滿無限的想像並成為靈感的來源，而故事的背景也穿越時空來到了現代，倒影中的城市和屬於南島的木棉花，能讓人更深切的感受到，即使時代變遷，仍舊不變的是那顆純真的心和那一縷苦澀的靈魂。

主題八：「審判伊吉 (Egeon)」 **參照：**「錯中錯」劇本

作品場景：第一幕「伊吉在 Ephesus 被審判」

創作理念：

場景設計審判的地方，刻意使用天秤以代表公正之意，伊吉就是在這種氣氛下得到審判長的網開一面，最後因而可以籌錢以挽救自己的生命，在場景兩旁設有可讓人圍觀的椅子，設計規則的柱子有順序的排列，讓場景的氣氛更加莊重。

主題九：後現代之樓台會 參照：羅密歐與茱麗葉劇本

作品場景：樓台會 (the balcony scene)

創作理念：

將劇中背景搬至現代，茱莉葉變身成為雜貨商之女，與海灘男孩羅密歐在陽台互訴情衷；場景設計使用後現代反透視拼貼法呈現，同時反映出台灣的鄉土民情。

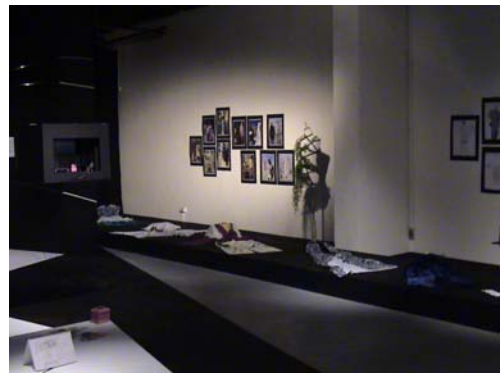
D 區—台南大學戲劇創作與應用學系

指導老師:梁若珊老師

視覺統籌:梁若珊老師

系簡介

台南大學戲劇創作與應用學系，將教育目標放在國民中小學及幼稚園之美感教育、藝術教育乃至戲劇教育之發展。在課程、教學與師培部分進行相關的教學與研究。並發展青少年及兒童劇場，培育劇本創作人才，且回應國際趨勢，發展跨領域應用，結合心理衛生、潛能發展、多媒體科技、遊戲軟體設計等多元方向，培養學生得以運用戲劇能量，將戲劇拓展至不同領域，並期望連結社區發展，拓展戲劇與社區之關係。未來發展也希望能夠結合戲劇與社區及文化資源，針對南臺灣地區戲劇資源加以統合，以行銷推廣之概念，開拓本土與多元文化劇場之可能願景。

設計理念

根據彭鏡禧教授翻譯的《威尼斯商人》作為設計概念的基礎，將劇中人物角色分為六大群組來作造型設計，將劇中相關的人物作群組連結，學生創作以群組來發展劇中人物角色共同的風格型態；學生透過對劇中人物的個性分析，運用色彩與造型設計原理，將劇中人物服裝造型以拼貼的手法，及個我風格的表現技法作平面視覺的造型展現。展場中將學生創作過程中的劇中人物造型圖，將不同表現技法作品分類懸掛於白色牆面上；立體服裝的展示是將服裝運用裝置藝術方式擺置於有如冬季被海水淹入的威尼斯聖馬可廣場上海岸碼頭的黑色平台上。

作品導覽

以劇場創作與應用系的學生為主，林禹茜同學設計群組是以追求女主角的異國王子們為出發，以劇中《阿拉岡王子》個性發想，帶入日本武士風格，服飾上的圖案表現出角色詼諧的性格；林汶樺同學將劇中時空轉化為接近本地觀眾熟悉的圖騰，運用了台灣代表性的紅色花布來表現劇中人物《波黠》的個性；劉心瑗同學則是以拼貼手法，將中國的旗袍與西方波浪裙結合作出中西合併的效果；張庭激同學專注於西方剪裁的特點，用簡單的線條型塑出女性柔美的特質；數位藝術系呂明怡同學運用簡潔線條及黑白兩色強調劇中女主角《波黠》聰明慧黠的性格。此次參與平面作品還有美術系學生郭怡君、洪于婷...等。

E 區—「中山大學劇場藝術學系」

指導老師：梁若珊老師

視覺統籌：梁若珊老師

系簡介

成立於民國 92 年，並於民國 96 年併入藝術管理研究所，除了成為具有藝術管理組碩士生的劇場藝術學系外，更將於 98 年度招收展演設計組碩士生。本系是台北地區之外，國內綜合型研究大學唯一設有劇場藝術相關系所之學校。本系的設立，以劇本及戲劇史作為出發點，結合視覺美學、音樂、空間、肢體及多媒體應用等各方面領域，經由文本與舞台之聯繫，培養戲劇理論、創作、設計及表演之人才。除此外，也重視藝術與管理的銜接與結合，以提昇劇場展演及研究之潛能，培育多面向、結合理論與劇場實務的專業人才，以融合藝術與人文為終極目標。

設計理念

《威尼斯商人》(The Merchant of Venice) 是莎士比亞的喜劇作品，場景發生在 16 世紀的威尼斯；中山大學的學生作品創作，將時空跨越至各個年代與不同場所，從經典的劇作中體會劇作家創時的理想，並加入學生個人生活經驗。設計發展透過對文學作品的理解，轉換至視覺畫面，再進一步延伸到立體的舞臺空間型塑。展場的佈置運用細繩線條與薄板，將一個個模型懸吊至半空中一如被海水托起，漂浮在水面上的城市島嶼。而一致主題《威尼斯商人》的舞台設計創作，希望能讓參觀者深刻感受到，不同創作者不同的設計理念，及劇場設計的豐富性。

作品導覽

魏丞專同學的舞台設計概念，建構在海港碼頭步道區不同場景則利用家具與牆面上開口做不同場景換置；許涵宣同學運用色彩與材質變化空間場景；何佳臻同學在法庭場景中運用黑白地磚與巨大的人形頭像，以極簡方式呈現舞台設計風格；吳柏翰同學運用機械劇場中的圓形轉盤特性，將三個不同室內與戶外的場景設置於圓形轉盤上，視覺上以五、六 0 年代的上海風來呈現。詹惠淳同學將水都威尼斯轉換到港都高雄，將高雄港口著名的貨櫃化身為一個個場景的設計，以此方式將莎士比亞經典的文本轉換為適合本地觀眾欣賞的風格。參展學生共有林杰、翁靖惠、郭禹惟、陳思樺、王書環，其作品集放置於下方白色平台，參觀者可以透過學生作品集，更了解設計創作理念。

F 區—樹德科技大學室內設計系

整體展場設計:徐偉碩同學

指導老師:梁若珊老師

視覺統籌:梁若珊老師

系簡介

樹德科技大學室內設計系成立於民國 86 年，為大高雄地區唯一之室內設計（系、所）高等學府。因應國際性高品質生活環境的發展需要，以及永續環境與居住空間的前瞻性政策，本系集結產、官、學、職、研五個面向的人才及資源，透過系上各實驗室和研究室的運作，積極培育具本土關懷和國際宏觀的國家級室內設計師（爭取中）及相關專業技術人才。其教學特色重視學習成果展覽：學生每學期須於校內或校外發表學習成果及心得。未來將以「人因環境模擬」科技和設備輔助傳統人工設計，進行教學規劃、學術研究、推廣教育和社會服務等四方面的整合。

設計理念

從實質空間介入虛擬的空間世界，樹德科技大學室內設計系的同學們運用對空間的解讀方式，介入劇場設計領域；舞台設計創作概念發想來自於莎士比亞的劇作中，學生以多人為一組共九組作品，每組學生選擇其中一劇本方式共同創作，學生事先研究劇場硬體空間的特性，如鏡框式機械劇場設備圓形轉盤、懸吊系統、移動式平台等設備，再以《羅密歐與茱麗葉》、《第十二夜》與《哈姆雷特》等文本為發想的題材，雖沒有根據文本逐字直接的描述，但場景卻都是針對劇中敘述以跨時空場景的方式做整體的呈現。

整體展場設計是由徐偉碩同學設計，以單面式劇場方式做為主舞台區有著黑色空間加入銀色線條強調空間延伸性、有如水面上的另一座島嶼的圓形副舞台區、及走秀步道區的意象概念來自於冬季威尼斯漂在水面上行人步道；學生舞台設計作品展示在具有透視效果的主舞台空間的左方牆面上。

作品導覽

梁文閣/鄧怡貞/江文馨/何思瑩/沈欣儀這一組的作品《羅密歐與茱麗葉》，舞台設計，想表達出劇本初始那種毫無根據的仇恨，而將場景整體表現出一種頹廢未修飾的殘破意象。將場景以象徵性手法打破既有的形式與規則。傳達出愛是不受控制與不穩定的狀態；葛庭汶/黃巧惠/王家蓁/曹惠貞/方于文/陳佳琪這一組的作品將《羅密歐與茱麗葉》改編成東方現代化 Kuso 版，場景拉到台北 101，舞台前端設計成電腦螢幕，而觀眾是最後藉由影像才會瞭解，這是一場線上遊戲，而觀眾們就是故事主角。藉此影射現代人倚賴電腦的普遍性，在線上也能談場虛擬的戀愛或是置身故事主角的心境，也是現代人填補心靈空虛的一種工具。陳佳漢/林家郁/黃志宏、張慧玉/麥淑薇兩組學生作品《哈姆雷特》，舞台設計則是以莎士比亞時期時空背景做為轉換創作。

