

研習手冊：

主題一：敘事經驗-課程大綱

教案製訂；葉家銘

共八堂，每堂互動討論 2~3 小時，研習時數共十六小時

課程一、真心話大冒險

究竟真實來自於何處？我們又將如何尋找真實？在工作營的初始階段，我們將透過「真實與謊言」這項歷史悠久的破冰遊戲，作為認識彼此的開場白。

課程二、竹圍的前世今生

竹圍為什麼叫做竹圍？鄰近的樹梅坑溪又有著什麼樣的傳奇故事？我們將以居德波的《景觀社會》所啟迪的思路為經，竹圍的人文歷史與地理面向為緯，一同探索屬於竹圍在地知識的景觀時間。

課程三、哈拉：敘說與實踐 I-III

透過彼此深入淺出的交談過程中，工作營學員將更了解自我、他者以及環境三者彼此之間的關係與聯結，也將從中思考個人與集體、私密性與公共性之間自我所感興趣發展的創作議題。

課程四、漫聊：開放式訪談

在開放式訪談的過程中，我們需要注意哪些細節才能協助訪談進行更為順利？什麼是應該要問，而且需要不斷追問？什麼是應該忽略，或是割捨的片段？訪談與閒聊究竟異同之處為何？我們將試圖在這門課中進行一些深入的討論、溝通與釋疑。

課程五、聲音漫步與飄移行動 I-II (與 Yannick Dauby、柯智豪共同授課)

聲音漫步 (Sound-walking)與飄移行動，主要是將所有人分成 2~3 人組成的小組，在活動的時間限制內以竹圍工作室為中心，自由選擇不同的交通工具(步行、自行車、捷運等)移動於竹圍生活圈各區域(大賣場、傳統市集、學校、社區等)進行實地聲音採樣與測繪訪調行動，實際演練、探索自身與環境之間，學習從探索、對話以至於溝通、理解的過程中，開展創作的思路。

參考書目：

中文

羅斌·唐魁爾著；洪莉譯，哈拉與抓虱的語言，台北：遠流出版社，2002

居伊 德波 著；王昭風 譯，景觀社會，南京：南京大學出版社，2007

英文

David Dunn, Why do Whales and Children Sing?—A Guide to Listening in Nature, New York: Earth Ear, 1999, ISBN 0945401035

主題二：聲音科學與音景實踐-課程大綱

教案製訂：Yannick Dauby & 柯智豪

共七堂，每堂授課 1 小時，實作與討論 2 小時，研習時數共二十四小時

課程一、音景概論 I-II

何謂音景 (soundscape)? 音景有什麼不同的類別? 音景作為一種聽覺景觀, 與視覺景觀之間的差異與連結? 我們將從介紹回看工作室歷年來於台灣所製作關於動物及文化節慶音景專輯作品談起。

課程二、聲音功能與聲音原理

從生活空間中的聲音符號, 到各年代時間的聲音符號, 與電影, 戲劇, 電玩, 工程中的聲音與音樂、波的元素, 聲音如何架構, 音樂如何架構, 學習 puredata 的基本操作。

課程三、聲音與複合媒體的整合實作 I-V

主要側重錄音企劃與工程、n/s 比、麥克風教學、檔案管理、聲音正規化, 軟體 Vegas、Audition、puredata 界面整合操作

主題三; 當代雕塑-課程大綱

教案製訂: 席時斌

共五堂, 每堂授課 2 小時, 實作與討論 6 小時計, 研習時數共二十四小時

課程一、雕塑的現代性: 危險的理解媒介與體驗。

練習一、經驗材質與人「材」經驗。

這本書完成後不久, 我親愛的兒子馬克離我而去了, 當時他只有五歲。我將《一切堅固的東西都煙消雲散了》奉獻給他。他的生與死使書中如此多的觀念與主題貼近了家, 例如: 現代世界中那些像他一樣在家中最快樂的人, 最容易纏繞著現代社會的各種惡魔的攻擊; 例如, 在運動場上運動、騎自行車、購物、吃喝、搞衛生、擁抱和接吻等日常活動可能不僅是無限快樂和美麗的, 而且也是無限不安全和脆弱的; 又例如, 要維持這樣的生活也許需要拼死的英勇鬥爭, 可有時候我們仍然失敗了。伊凡·卡拉馬佐夫說, 沒有什麼東西比兒童的死亡更加使他想把自己的入場卷還給這個世界。但是他沒有還。他繼續在戰鬥在愛著; 他繼續不停地繼續著。

1981 年 1 月于紐約市

今天, 全世界的男女們都共享一種重要的經驗——一種關於時間和空間、自我和他者、生活的各種可能和危險的經驗。我將把這種經驗稱作“現代性”。所謂現代性, 就是發現我們自己身處一種環境之中, 這種環境允許我們去歷險, 去獲得權利、快樂和成長, 去改變我們自己和世界, 但與此同時它又威脅要摧毀我們擁有的一切, 摧毀我們所知的一切, 摧毀我們表現出來的一切。現代性的環境和經驗直接跨越了一切地理的和民族的、階級的和國籍的、宗教的和意識形態的界限: 在這個意義上, 可以說現代性把全人類都統一在一起。但還是一個含有悖論的統一, 一個不統一的統一: 它將我們所有人都倒進一個不斷崩潰與更新、鬥爭與衝突、模稜兩可與痛苦的大漩渦。所謂的現代性, 也就是成為一個世界的一部份, 在這個世界中, 用馬克思的話來說, “一切堅固的東西都煙消雲散了”。

Marshall Berman 記於《一切堅固的東西都煙消雲散了》中

課程二、個人與社會概念; 雕塑的現代性或社會雕塑的當代性。

練習二: 10 分鐘當代藝術。

“藝術對於美學就是禽鳥對於鳥類學。” ~某人(Testadura)

藝術世界的體制開始急遽地變化, 以往我所稱之為的, 我們已經進入「後歷史」時期出現的極端多元主義。例如, 在美術學院裡, 技能不在被教授。學生一上來就被看作是藝術家, 教師在那裡只是幫助學生實現他們的創意。這種態度就是學生可以學習任何他或她需要的東西, 為的是創作他或她想創作的東西。人人都可以使用一切東西或任何東西——如音響、影像、攝影、表演、裝置。學生如果願意的話, 他們可以成為畫家或雕塑家。但是重要的事情是找到哪些手段來表現他們感興趣傳達的意義。美術學院的氛圍不再是一群學生站在畫架前畫模特或畫靜物, 旁邊有一個「大師」從一張畫布走到另一張畫布前提一些意見。在高級的美術學院, 學生有他們自己的工作

室，而教授們---也是藝術家---定期來觀摩，看一看正在做什麼，給出一些指導。

藝術成為在某種程度上屬於一切人的東西。數以千計的博物館修建了起來，但不是展出那些「經過了時間考驗」的珍寶，而是展出當下正在做的事。

Arthur Danto 記於《藝術終結之後》中

課程三、轉換系統：愛莉絲夢遊仙境與羅丹。

練習三、轉換系統：驢耳國王與它的創作者。

以小說書寫文本與雕塑創作技法的對照與轉換，結構性的討論當代雕塑的指涉、載體與意涵。本課程透過李維斯托《野性的思維》文中提出「轉換系統」的研究方法，由普遍的「一致性」分離出當代雕塑與社會關係的「特殊性」，進而討論與研究雕塑多元技法與其存在的必須性。

專題研究與製作 I-VI

學員可分組針對課程中所討論之議題內容製作計劃進行研討與實作，講師將從旁帶領。

參考書目：

外文

1. Herbert Read, Modern Sculpture: A Concise History, London: Thames & Hudson; Reprint, 1974 edition, 1985, ISBN 05199413
2. Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air, MA : Peter Smith Publisher, 1995, ISBN 0844666815

中文

1. 赫伯特 里德著；林榮森 譯，現代雕塑簡史，湖南：湖南美術出版社，1988
2. 馬丁 海德格 著；孫周興 譯，藝術作品的本源(收錄於林中路)，台北：時報出版社，1994
3. 加斯東 巴舍拉 著；劉自強 譯，夢想的詩學，北京：三聯書店，1996
4. 李維史特勞斯 著；李幼蒸 譯，野性的思維，台北：聯經出版，1989