

出國報告（出國類別：其他）

104 年赴大陸地區計畫

參與「新媒體演藝創新國際專家研討會」

服務機關：國立臺中科技大學

姓名職稱：蔡子瑋、趙樹人／副教授

派赴國家：中國

出國期間：民國 104 年 11 月 06 日—民國 104 年 11 月 11 日

報告日期：民國 104 年 11 月 17 日

摘要

本計畫執行設計學院 104 年赴大陸地區計畫，派任多媒體設計系蔡子瑋副教授及商業設計系趙樹人主任，應上海戲劇學院之邀參與「新媒體演藝創新國際專家工作坊」，洽談雙方日後長期互相交流辦理互訪及學生工作坊事宜。參與「新媒體演藝創新國際專家工作坊」結識來自歐洲、中國等在多媒體表演的專家，並互交換心得與結識，可作為日後擴展其他國際交流之初步基礎。此次計畫的執行與參與，獲得跨域的教學與創作思維、國際專家工作坊研討的方式、對外賓接待及規格教師、參與實務界的結合與新媒體的保存與展現等方面的心得。此外，了解上海戲劇學院創意學院，在設計課程及學生學習的過程，期日後在學生交換、展覽作品及見學工作坊上的推動。

目次

摘要	i
目次	ii
壹、 目的：	1
貳、 過程	2
參、 心得及建議	5
附錄	8

壹、 目的：

上海戲劇學院創意學院與本校設計學院自 2012 年簽訂合作備忘錄以來，一直維良好的交流關係。此次考察主要是執行 104 年赴大交流計畫，目的有二，其一為應上海戲劇學院創意學院之邀，參與「新媒體演藝創新國際專家工作坊」，其二為洽談雙方日後長期互相交流辦理互訪及學生工作坊事宜。

新媒體演藝創新國際專家工作坊

「新媒體演藝創新國際專家工作坊」為每年上海戲劇學院創意學院虛擬實驗室主辦的國際重要會議，此次由上海戲劇學院主辦、上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室承辦的“2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊——戲劇的轉折”於 2015 年 11 月 6 日至 10 日在上海戲劇學院虛擬實驗室演講廳召開。

上海戲劇學院是一所具有近七十年歷史的綜合藝術院校。學院依託橫向的綜合藝術學科專業群，縱向的創意、創作、管理等人才培養鏈，形成了有利於創意學科建設和對接產業發展的優越環境，在藝術科技和演藝設備研發、產業推廣方面，多年來發揮著促進和引領作用。在數字媒體藝術學科建設領域，建立了全國首家創意學院、上海市第一個由科委批准的科技與藝術結合的重點實驗室，擁有一批專業實驗室和研發機構，涉及數位演藝、燈光、音響、攝製等多個門類、在新媒體藝術方面，學院積極對接社會需求，重點建設了新媒體交互演藝、米亞藝術、情境體驗藝術、網路藝術創作傳播四個方面。

上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室成立於 2004 年 12 月，由上海市科委資助建立，並得到文化部、上海市教委的專項資助。實驗室以藝術和科學、內容和技術結合的理念，基於新媒體、虛擬實境、網路等數位技術，通過集成創新方式與藝術內容創作的結合，致力於演藝創作語彙、藝術形態創新及創作工具的革新。實驗室主要任務包括：科技與文化專案的融合與創新；新媒體演藝交互創作和實驗；創作系統工具優化與研發；數字媒體藝術學科的建設和人才培養。2014 年 11 月 4 日，文化部公佈首批文化部重點實驗室名單的通知，以上海戲劇學院為依託單位的“數位演藝集成創新文化部重點實驗室”成為首批認定的文化部重點實驗室。

本工作坊並請專家為研究生、大學生進行專題講座、主題研討、全校演講以及短期工作坊。此次工作坊邀請了來自英國、德國、巴西、美國等外國專家，以及國內戲劇和表演界的傑出藝術家和學者深入探討當代戲劇藝術發展的問題。

貳、 過程

本次主要參加 2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊，行程如下

日期	行程內容
11/6	到達上海戲劇學院，參觀虛擬實驗室與新空間
11/7	參與 2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊及開幕式
11/8	參與 2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊
11/9	參與 2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊
11/10	洽談合作會議及實地文化保存經驗交流
11/12	回程

參觀虛擬實驗室

上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室成立於 2004 年 12 月，由上海市科委資助建立，並得到文化部、上海市教委的專項資助。實驗室以藝術和科學、內容和技術結合的理念，基於新媒體、虛擬實境、網路等數位技術，通過集成創新方式與藝術內容創作的結合，致力於演藝創作語彙、藝術形態創新及創作工具的革新。實驗室主要任務包括：一、科技與文化專案的融合與創新；二、新媒體演藝交互創作和實驗；三、創作系統工具優化與研發；數字媒體藝術學科的建設和人才培養。

圖 1 參觀虛擬實驗室專家會前交流會

參與 2015 新媒體演藝創新國際專家工作坊

參與工作坊期間結識主辦者漢斯，是上海戲劇學院名譽教授，其夫人是蕾曼莎舞實驗室主持人田蔓莎，著名川劇表演藝術家、一級導演、一級演員，主要從事導演、

戲曲表演、戲曲教育和藝術管理工作，此外，劉志新上海戲劇學院創意學院副院長，文學博士上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室，張敬平，上海戲劇學院創意學院副教授，數位演藝集成創新文化部重點實驗室技術總監，是主要過去熟識及洽談交流事宜者，也是此次工作坊主辦及邀請者。本校二位教師亦於會中列為專家，於會間與其他國際專家對創意表現進行交換意見。

圖 2 工作坊辦理地點新空間

圖 3 參與開幕式活動

圖 4 參與開幕式活動與全體成員合影

圖 5 和主辦者漢斯及英國藝術家 Philips 於活動中合影

圖 6 國際工作坊會議進行全景

會議期間，交流最多的是來自德國 Manos Tsangaris，為柏林藝術學院（2011 年出任音樂系主任）。作曲家，鼓手，裝置藝術家，實驗音樂劇領域最重要的代表人物之一。臧加利創作的音樂作品受到國際好評，曾在多個知名音樂/ 戲劇節和劇場上演。其發表的主題「如何在表演中擴大和改善不同媒體的使用」，利用生活中不同器物，從不同地點發出的聲響，構成一演出，很創意的作品，雖看似荒謬的結構，但在舞台上的構成是非常有趣的。在活動亮光的移動，加上人聲講話，變成一完整又和諧的聲音演出。許多不經意的聲音，皆是經過仔細的安排計算安排，非即時偶然的演出，讓觀眾可省思留意周遭本為噪音或平淡無奇的器物聲音，如何成為表演又悅耳的一項表演作品，此可延伸為記錄生活中的聲音，如座談者 Sabine Heymann 所說，使物體變成一種聲音，是使用低技術(low technology)的新媒體表現形式。這些器物的聲音所構成的音樂，事實上是經過作曲的過程，使用不同物品聲音的語法來創造音樂。在現場表演時，這些器物都放在一旅行箱中，隨時可成為表演的舞台。

圖 7 參與國際工作坊情形：Manos Tsangaris 聲音表演

另一作品，其影像的敘事方式，提供多媒體設計教育很具創意性的啟示。以不同影像格之間的互動，利用影像間自我對話，各自的畫面也是一種表達，攝影機在船上拍攝兩岸的影像，將看到的影像重組，加上故事、想像、創作，也是岸上人(作為觀眾)

的自述。

圖 8 影像對話創作

參、心得及建議

跨域的教學與創作思維

參加此會議，雖是結合媒體與表演藝術，與本校設計學院主軸不全相同，但參加心得感到介入不同領域也是好的，透過他人不同領域的思維與經營，找到自身的困境的癥結，也找到解決問題的方法，而有機會開創新的方向。像是英國專家飛利浦介紹的：另類戲劇藝術，精神物理的訓練。以及，比利時的專家魯克，介紹的楊。法布雷及其劇團的一場 24 小時的表演，就顛覆了一個所謂戲劇的概念與形態，讓表演多了許多的可能與發展。還有楊。羅威斯的作品介紹，在講台上遊走，以豐富的表情與手勢，闡述作品內容，讓人有聆聽詩的感動。就如參與的國際專家們，都是多重身份者，他們皆表達樂於任為多重角色，也樂於和不同領域，如社會學家…討論合作，不給自己定位，多參與跨域合作，這正是新媒體時代教育的精神。

圖 9：奧林匹斯山。對悲劇美的崇尚。
楊法佈雷及其劇團的一場 24 小時表演

圖 10 主題：楊羅威斯，尼德公司及其舞臺美學

國際專家工作坊研討的方式

此次參與工作坊，也見識到不同的講座安排方式，在每一場的專家演講中，皆安排了四至五人的參與座談者，其中包含一位主持人，在主講者分享完之後，立即以座談的形式，由其他參與座談專家，提出看法或和主講者討論的議題，而引發更多主講者談論的內容，也使台下聽者更從不同面向來解讀演講內容，及提出問題，使講座內容更能充分得到迴響。是值得學習辦理講座的方式。

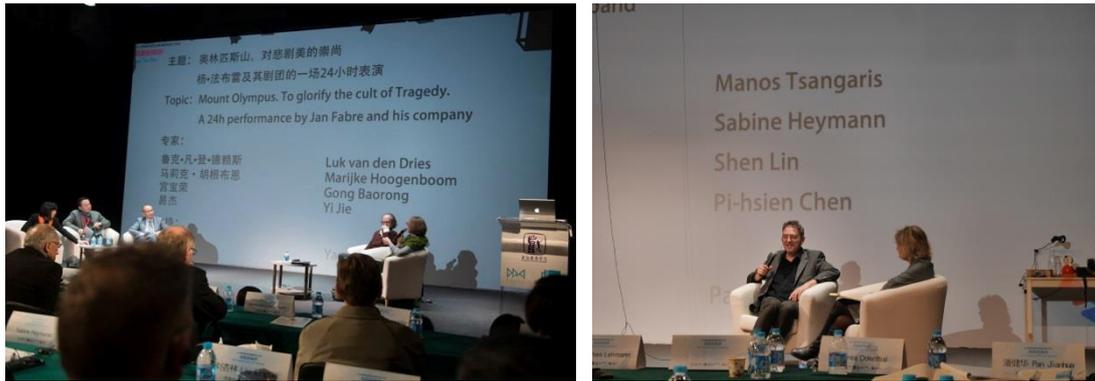

圖 11 講座與座談的合併方式

對外賓接待及規格

此次國際工作坊是由上海戲劇學院虛擬實驗室(負責媒體)蕾曼莎實驗室(負責表演者)合作負責，校方全力的資協助，主要人力甚少，除少數志工外，參與的為主辦單位的人員學生，以辦理大型國際會來說，工作人員不多，即便大二生對接送機的接待及應對服務，都能做得很好。並且為期多日的國際工作坊，每場會議出席率皆很高，很多學生也都是來自學校各科系，主動參與此次校內舉辦的國際會議，其主動學習的精神，值得國內學生學習。

教師參與實務界的結合

上海戲劇學院教師多強調教學與實務結合，校內實驗室也多自主營運，如上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室、數位演藝集成創新文化部重點實驗室，都承接許多城市的大型投影及多媒體表演業務，蕾曼莎實驗室主要則以川劇為主，也有許多邀至各城市表演的經驗，並與台灣劇團也多有交流。校內鼓勵教師產學合作的風氣，甚至在外執業，也在行政上多有支援，是目前技職體系學校朝向教學實務合一，可借鏡努力的目標。

新媒體的保存與展現

上海戲劇學院創意學院，主要以多媒體及視覺設計為主，其校本部也位於城區，校地十分有限，因此展覽地區也很少，很本校情形極為相似。其中多媒體投影與表演等，為能重製至各地展示成果，則以微型投影機等設計的立體投影播放裝置，可至唐地重現多媒體的展演作品，值得學習。

圖 12 新媒體的保存與展現

建議

上海戲劇學校與本校已簽定有合作備忘錄，從參與期間，學生們也表示對來自至灣中短期學習，抱高度興趣與熱忱。因此於洽談合作交流事宜，雙方皆樂見未來在學生作品展覽交換，交換學生，並建議可從辦理年度兩校交流見學工作坊事宜開始，促進學生互相交流共同學習，城市體驗的目的。惟本校對學生國際交流資源有限，盼國際事務處能提供更多校內外可供爭取的資源，建立推動機制，校系合作，使國際交流可有實質進展。

圖 13 與上海戲劇學院張敬平副教授洽談後續合作事宜

附錄

附件一、上海戲劇學院虛擬實驗室簡介

上海市多媒體演藝虛擬空間合成重點實驗室成立於 2004 年 12 月，由上海市科委資助建立，並得到文化部、上海市教委的專項資助。實驗室以藝術和科學、內容和技術結合的理念，基於新媒體、虛擬實境、網路等數位技術，通過集成創新方式與藝術內容創作的結合，致力於演藝創作語彙、藝術形態創新及創作工具的革新。

實驗室主要任務包括：

- 一、科技與文化專案的融合與創新；
- 二、新媒體演藝交互創作和實驗；
- 三、創作系統工具優化與研發；數字媒體藝術學科的建設和人才培養。

實驗室近年來取得主要成果有：新媒體舞蹈詩《極境》獲得 2012 上海國際科學與藝術展創新獎；新媒體舞臺幻影成像裝置《文明·圖騰》獲 2011 上海設計展銅獎；新媒體舞蹈詩《文明·圖騰》獲 2008 年上海國際科學與藝術創新獎；自主研發《虛擬排演系統》(VIRP)獲 2011 年國家技術發明專利；多媒體音樂演奏會《樂·影》獲 2007 年上海科學與藝術創新獎；研究專案《演藝虛擬空間合成研究與應用》獲 2006 年第二屆文化部創新獎。2013 年創作的新媒體舞臺劇《愛情書簡》和新媒體情景詩《追夢中國》獲得良好的社會反響。《DTAM 多維度戲劇藝術博物館》項目獲得了國家文化創新工程項目立項，該項目以“E 演”平臺為核心，推進戲劇藝術在多維度的環境中實踐應用；為推進文化與科技的融合創新，《多用途新媒體上戲劇院示範工程》獲得 2013 上海市科委“科技創新行動計畫”專案立項。

附件二、工作坊邀請函

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY
中国上海 华山路 630号 200040
电话: 021-62482920 传真: 021-62482646
630 Huashan Rd. Shanghai 200040 CHINA
Tel.: 021-62482920 Fax: 021-62482646

2015 新媒体演艺创新国际专家工作坊
邀请函

尊敬的 蔡子璋 先生:

由上海戏剧学院主办、上海市多媒体演艺虚拟空间合成重点实验室承办的“2015 新媒体演艺创新国际专家工作坊——戏剧的转折”将于2015年11月6日至11日在上海戏剧学院虚拟实验室演讲厅召开, 诚邀您出席。

上海戏剧学院是一所具有近七十年历史的综合艺术院校。学院依托横向的综合艺术专业学科群, 纵向的创意、创作、管理等人才培养链, 形成了有利于创意学科建设和对接产业发展的优越环境, 在艺术科技和演艺设备研发、产业推广方面, 多年来发挥着促进和引领作用。在数字媒体艺术学科建设领域, 建立了全国首家创意学院、上海市第一个由科委批准的科技与艺术结合的重点实验室, 拥有一批专业实验室和研发机构, 涉及数字演艺、灯光、音响、摄制等多个门类、在新媒体艺术方面, 学院积极对接社会需求, 重点建设了新媒体交互演艺、米亚艺术、情境体验艺术、网路艺术创作传播四个方面。

上海市多媒体演艺虚拟空间合成重点实验室成立于2004年12月, 由上海市科委资助建立, 并得到文化部、上海市教委的专项资助。实验室以艺术和科学、内容和技术结合的理念, 基于新媒体、虚拟现实、网络等数字技术, 通过集成创新方式与艺术内容创作的结合, 致

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY
中国上海 华山路 630号 200040
电话: 021-62482920 传真: 021-62482646
630 Huashan Rd. Shanghai 200040 CHINA
Tel.: 021-62482920 Fax: 021-62482646

力于演艺创作语汇、艺术形态创新及创作工具的革新。实验室主要任务包括: 科技与文化项目的融合与创新; 新媒体演艺交互创作和实验; 创作系统工具优化与研发; 数字媒体艺术学科建设和人才培养。

2014年11月4日, 文化部公布首批文化部重点实验室名单的通知, 以上海戏剧学院为依托单位的“数字演艺集成创新文化部重点实验室”成为首批认定的文化部重点实验室。

本工作坊并请专家为研究生、本科生进行专题讲座、主题研讨、全校演讲以及短期工作坊。此次工作坊邀请了来自英国、德国、巴西、美国等外国专家, 以及国内戏剧和表演界的杰出艺术家和学者深入探讨当代戏剧艺术发展的问题。

我们诚挚邀请华中科技大学多媒体设计系 蔡子璋 副教授参加参加本次工作坊, 望拨冗出席。

上海戏剧学院副院长、教授 **葛宝荣**
2015年9月25日

附件三、帶回資料

工作坊議程專書、嘉賓證件及手提袋各一

