

START to play 藝地嬉遊-中小學藝術紮根計畫

壹、計畫概述

關渡藝術節自 1993 年開辦起，身為目前國內唯一有能力定期辦理的國際藝術節活動；辦理藝術節、推廣藝術教育、及分享藝術資源的大學，我們始終相信，藝術必須與社會脈動相互依存才能長久經營。因此，除了每年提供優質節目，創造環境讓民眾互動、參與，在教育中紮根更是我們責無旁貸的使命。

秉持今年「Start 啟動-2015 年關渡藝術節」的主題「START」，START 分別可代表了 Switch、Thought、Arouse、Reverse、Trend，我們期盼，走入藝術展演現場不再是個口號，今年配合推出『START to play 藝地嬉遊』-中小學藝術紮根計畫；透過演前導聆欣賞演出、示範講堂解析演出、及音樂舞蹈體驗工作坊等一系列活動，主動親近青年學子，結合藝術節演出節目、校內師資與教育資源，讓學子在走入展演現場前後，能近距離認識節目或者和藝術家、作品對話，而消弭彼此的不熟悉，翻轉展演空間成爲最好的藝術教育場域，使學子因爲了解而更深刻體驗藝術之美。

沒有什麼比藝術本身更能觸動人心。而一次成功、美好的聆賞經驗，將給予學子絕佳的動機；透過這樣的接觸，使學子們在生活中願意持續、主動親近藝術展演活動，是我們最大的期盼與目標。

貳、計畫目標

1. 提供走入藝術場館的契機

透過活動規畫與專人帶領、解說，藝術場館不再是神聖、遙不可及的場域，給予每個學子相同的機會，能實際擁有表演藝術的觀賞經驗；此外，也能走入場館了解其運作方式、觀賞注意事項等，給予親近、了解的機會，是養成藝術習慣的開始。

2. 深化藝術教育

藝術涵養是需要落實在生活之中的，藝術教育的深化不該只憑藉學校的課堂教育；在課堂上雖然能有系統、有規劃地進行學習，但仍有其侷限性。有時候，講解的再豐富都比不過藝術親自給予的震撼與感動。持續走入展演場域中，讓藝術自己說話，培養藝術素養的過程中，現場經驗絕對無可取代。

3. 培養持續參與藝術展演的動機

承襲前兩項目標，我們相信，接觸、了解是下一次行動的開始。以活動規劃爲誘因，展演節目爲內容，我們最希望達成的，是能夠喚起學子再參與的動機。藝術節是一年一度，但藝術涵養卻是能一輩子帶著走的能力；好的藝術家需要觀眾的欣賞，反之，有涵養的觀眾也促使藝術家們不斷精進。觀眾的持續參與才能使藝術深根、永續發展。

參、計畫內容

配合 2015 年關渡藝術節主題與節目內容，『START to play 藝地嬉遊』-中小學藝術紮根計畫，提供兩個主題性的表演活動，三種藝術推廣教育方式開放學生參與。

一、活動主題與設計：

(一)、『手藝遊乾坤』：戲劇與舞蹈類節目。今年特色包含，法國藝術家手戲《互視 Vu》，山西孝義市皮影木偶劇團、廣東五華提線木偶劇、雲林新布袋戲《救母小金剛》等。

主題一、手—藝遊乾坤					
A. 演出導聆：關渡藝術節售票演出節目					
活動流程: 演前 40 分鐘集合→開演前 30 分鐘導聆(20-30 分鐘)，講解觀賞節目之特色、重點、藝術家亮點等→開演前 10 分鐘，進入展演場中聆賞表演→演後 10 分鐘開放 QA 問答(20 分鐘)，並依據表演內容、類型設計學習單，與學員做進一步地討論學習。繳交學習單兌換精美小禮。現場每班安排輔導員 1 名。					
編號	節目名稱	參與學員班次	日期	時間	演出場地
1	《互視 Vu》	2 班(約 60 人)	10 月 9 日	19:30	戲舞大樓曼菲廳
2		2 班(約 60 人)	10 月 10 日	13:30	戲舞大樓曼菲廳
3		2 班(約 60 人)	10 月 11 日	16:30	戲舞大樓曼菲廳
4	山西孝義市皮影木偶劇團 I	3 班(約 90 人)	10 月 14 日	19:30	戲劇廳
5	山西孝義市皮影木偶劇團 II	3 班(約 90 人)	10 月 15 日	19:30	戲劇廳
6	雲林實驗布袋戲《救母小金剛》+ 廣東五華提線木偶	3 班(約 90 人)	10 月 25 日	16:00	戲劇廳
C. 藝術新鮮人工作坊：焦點舞團工作坊由本校舞蹈系焦點舞團主持，透過有系統的活動設計、學習單、以及親身的參與，進行半日的工作坊。同時，關渡美術館開館時間 10:00~17:00，如需導覽服務須先行預約。					
活動流程: 14：30~14：50 集合發放學習單、活動簡介→15：00~15：50 工作坊→16：00~16：30 開放 QA 問答(15~20 分鐘)，繳交學習單兌換精美小禮。→16：30 賦歸。現場每班安排輔導員 1 名。					
編號	節目名稱	參與學員班次	日期	時間	場地
1	焦點舞團工作坊	2 班(約 60 人)	10 月 7 日	15:00	舞蹈學院
2		2 班(約 60 人)	10 月 14 日	15:00	舞蹈學院
3		2 班(約 60 人)	10 月 21 日	15:00	舞蹈學院
4		2 班(約 60 人)	10 月 28 日	15:00	舞蹈學院

(二)、『管巧鳴天籟』：音樂類節目。日本長笛之華三場、長笛女神、北市青年管樂團、傳音系南北管戶外音樂會到現代阿卡貝拉；橫跨東方與西方、古典與創新的音樂表演內容，將提供豐富的聆賞體驗。

主題二、管一巧鳴天籟

A 演出導聆：關渡藝術節售票演出節目

活動流程：演前 40 分鐘集合→開演前 30 分鐘導聆(20-30 分鐘)，講解觀賞節目之特色、重點、藝術家亮點等→開演前 10 分鐘，進入展演場中聆賞表演→演後 10 分鐘開放 QA 問答(20 分鐘)，並依據表演內容、類型設計學習單，與學員做進一步地討論學習。繳交學習單兌換精美小禮。現場每班安排輔導員 1 名。

編號	節目名稱	可參與學員數及場次	日期	時間	演出場地
1	日本長笛之華 II	3 班(約 90 人)	10 月 17 日	14:30	音樂廳
2	長笛女神高木綾子	3 班(約 90 人)	10 月 18 日	14:30	音樂廳
3	《不負責童「畫」故事》	3 班(約 90 人)	10 月 24 日	14:30	音樂廳

B 示範教學演出：示範演出由藝術家演出，並同步搭配解說，本校師生配合主持。講演進行中，則搭配學習單設計提醒聆賞重點。透過近距離與藝術家互動，在輕鬆的氛圍中接近藝術展演。同時，關渡美術館開館時間 10:00~17:00，如需導覽服務須先行預約。

活動流程：演前 30 分鐘集合發放學習單、活動簡介→演出及解說→演後 10 分鐘開放 QA 問答(15~20 分鐘)，繳交學習單兌換精美小禮。現場每班安排輔導員 1 名。

1	南北管戶外音樂會	2 班(約 60 人)	10 月 17 日	15:30	水舞台
2	南北管戶外音樂會	2 班(約 60 人)	10 月 18 日	15:30	水舞台
3	阿卡貝拉	2 班(約 60 人)	10 月 25 日	15:30	水舞台

C. 藝術新鮮人工作坊：管樂工作坊由本校音樂系師生主持，透過有系統的活動設計、學習單、以及親身的參與，進行半日的工作坊。同時，關渡美術館開館時間 10:00~17:00，如需導覽服務須先行預約。

活動流程：13：10~13：30 集合發放學習單、活動簡介→13：30~14：20 工作坊→14：30~15：00 開放 QA 問答(15~20 分鐘)，繳交學習單兌換精美小禮。→15：00 賦歸。現場每班安排輔導員 1 名。

編號	節目名稱	可參與學員數及場次	日期	時間	場地
1	管樂工作坊	2 班(約 60 人)	10 月 7 日	13:30	音樂系 II 館 M601
2		2 班(約 60 人)	10 月 14 日	13:30	音樂系 II 館 M601
3		2 班(約 60 人)	10 月 21 日	13:30	音樂系 II 館 M601
4		2 班(約 60 人)	10 月 28 日	13:30	音樂系 II 館 M601

二、活動時間表

2015 年關渡藝術節：『 START to play 藝地嬉遊』-中小學藝術紮根計畫 活動/課程規劃總表						
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11
		13：30 管樂工作坊 I 15：00 焦點舞團工作坊 I		19：30 《互視 Vu》	13：30 《互視 Vu》	16：30 《互視 Vu》
10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18
		13：30 管樂工作坊 II 15：00 焦點舞團工作坊 II 19：30 山西偶劇院 I	19：30 山西偶劇院 II		15:30 南北管 戶外音樂會 14：30 日本長笛之華 II	15:30 南北管 戶外音樂會 14：30 長笛女神 高木綾子
10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25
		13：30 管樂工作坊 III 15：00 焦點舞團工作坊 III			14:30 《不負責童 「畫」故事》	16：00 雲林實驗布袋戲 《救母小金剛》+ 廣東五華提線木偶 15：30 阿卡貝拉人聲饗宴
10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	11/1	11/2
		13：30 管樂工作坊 IV 15：00 焦點舞團工作坊 IV				

三、演出節目簡介

(一) 日本長笛之華 I、II、III

金昌國 (Chang-Kook Kim) 是亞洲長笛界最有影響力的代表性人物！

他以一位來自韓國的學生，贏得全日本音樂大賽冠軍，成為東京藝術大學的首席長笛明星。於 1969 年贏得日內瓦國際大賽優勝第二名（第一名從缺）並於德國擔任漢諾威國家歌劇樂團首席長笛。

金昌國創立了東京合奏團；成立神戶長笛大賽，為現今世界最重要的長笛比賽之一；發起亞洲長笛聯盟，將亞洲的長笛界緊緊結合在一起。2015 年金昌國將率領日本長笛界最重要的 40 位長笛教授與職業樂團長笛演奏者來台參加關渡藝術節之演出與教學活動。

(二) 日本長笛女神高木綾子

高木綾子 (Takagi Ayako) 是一位極有才華的長笛演奏家，以無可挑剔的演奏技巧與感動人心的音色與音樂性，風靡了日本，亞洲與全世界！高木綾子不侷限於傳統古典音樂的框架內，她經常以不同的領域出現在電視與廣播節目中。

高木綾子畢業於日本最優秀的東京藝術大學，學生時代即贏得許多競賽和獎勵，包括皮埃爾·朗帕爾國際長笛大賽，日本每日報全國音樂大賽，日本音樂大賽，神戶國際長笛大賽，日本長笛大賽，日本管樂器大賽，寶塚維加大賽，NTT Docomo 獎學金與 Antaku 獎……等等。

高木綾子錄製過許多廣受歡迎的 CD，目前是東京藝術大學專任教授，也是日本首屈一指的長笛女神，在臺灣亦有極高的知名度。

(三) 台北青年管樂團 《不負責童「畫」故事》

廣受大小朋友歡迎的節目，將於關渡藝術節再度搬演！

台北青年管樂團和當紅插畫家 Cherng 合作，共同打造一場精彩又"不負責"的童「畫」音樂會！跟著馬來貘一起闖入拜訪森林/愛麗絲夢遊仙境/葛列佛遊記/小飛俠彼得潘/灰姑娘/綠野仙蹤/小木偶奇遇記中和主角們玩耍，經歷一場最詼諧、最逗趣的童話之旅吧！

(四) 中國山西孝義市皮影木偶劇團

I 《義虎千秋》、 II 《三晉奇葩花盛開》木偶特技表演

孝義市皮影木偶劇團組建於 1954 年，是山西省唯一的皮影木偶藝術專業表演團體，以其精湛的表演技巧，刻意求工的雕簇技藝傾倒了國內外無數觀眾，素有「三晉奇葩」之美喻，被列為國家級非物質文化遺產保護名錄。《義虎千秋》是孝義市皮影木偶劇團在 2014 年投資 300 餘萬元人民幣新拍大型木偶神話劇，赴四川參加首屆中國南充國際木偶藝術周展演獲優秀劇目獎。取材於廣泛流傳在

孝義民間的“義虎救樵夫”。這齣木偶劇為觀眾展示了一幅多彩的、特有的“孝”“義”文化畫卷。以木偶的形式講述了書生沈興為治母病進山採藥，不慎跌落獵人所設陷阱，幸被老虎所救，從此與老虎結下奇緣的故事。

(五) 雲林縣實驗布袋戲團《救母小金剛》+廣東五華提線木偶戲

《救母小金剛》故事源自《寶蓮燈》或《劈山救母》傳統民間故事。故事講述三聖母在華山投胎人間，與書生劉彥昌相愛而生下沉香，其兄長二郎神奉玉帝令將三聖母鎮壓在華山黑風洞中受苦難，沉香出生後即由華山土地神抱給劉彥昌撫養，16歲經修練拜霹靂大仙為師，學得一身本領，最後沉香在孫悟空幫助下決戰二郎神，劈開華山救出母親。

有別以往傳統的布袋戲，《救母小金剛》導入現代劇場元素，將原本平面式設計的舞台，改用現代劇場模式，增添許多層次感與深度，打造各戲偶專屬的服裝凸顯劇中各角色獨特性；音樂則在原先南北管的基礎上加入打擊樂手法，傳統與現代的創新結合，顛覆觀眾對傳統布袋戲的刻板印象。

梅州市五華縣的提線木偶戲，民間又稱“懸絲戲”，明初由福建輾轉傳入，已有六百餘年歷史，清末民初十分興盛。五華提線木偶戲演出的傳統劇目分傳本戲和雜耍戲兩類，傳本戲有較為規範的傳統劇本，多以著名的民間傳說故事為題材，雜耍戲則來自社會日常生活，以滑稽諷刺手法褒貶人情世態。提線藝人運用手指、手腕及手掌關節操作，既能表演偶人上天、入地、下海、跑馬、射箭、降龍、伏虎、鬥妖等高難度動作，又能把握筆、拔劍、甩發、梳頭、拭淚、斟酒、紡紗、駕車、吹笛、拉弦、搖扇、吐煙等情態細節表現得出神入化，還能操縱偶人表演各種如真似幻的雜耍。2008年，五華提線木偶戲入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。

(六) 南北管戶外音樂會

南管與北管皆為台灣傳統音樂的一大系統，也是一種群體性音樂。南管是流行於沿海地區經濟發達的城市，是一種具有藝術內涵的休閒生活；北管的曲目分佈比南管更廣，演出形式也較為複雜，一般民眾容易於民俗活動中接觸到鼓吹類音樂及戲劇表演為多。本校傳統音樂學系長期以戶外假日音樂會的輕鬆方式，顯現南管與北管音樂的本土性與在地性，也藉由新一代的演出者，將南北管樂曲的動聽之處，用小而美的演奏方式，為他們譜出新的生命。

(七) 阿卡貝拉人聲饗宴

本次示範音樂會由The Corner擔綱演出，將帶來一系列的阿卡貝拉創作作品。

The Corner成立於2012年，除了耕耘現代阿卡貝拉，亦為創作樂團，歌手兼樂手的團員們默契十足。成立當年即獲漢光教育基金會主辦之「舊愛新歡」創作比賽「新歡組」狀元獎、臺灣合唱中心主辦之「國際重唱節」重唱比賽，社會組

金牌獎與最佳中文歌曲詮釋獎。

2012-2014 年以詩詞入樂為主，參與藝穗節等演出，曲風融合古典、爵士、流行與拉丁，屢獲好評。The Corner 用熱情與豐沛的創作能量，將音樂的各種可能性調和，持續努力帶給大家更多動聽的樂曲。

肆、 辦理方式

一、執行進度

- 6 月底 確認活動內容、執行方式、參與活動辦法、及經費預算
- 7 月中 徵募工作人員：領隊輔導員、導聆解說員、攝錄影工作紀錄、學習單整理及成果報告撰寫
- 8 月 與關渡藝術節總宣傳活動手冊一起放送活動消息
- 9 月 票券販售開始/設計指示牌及紀念物/學習單設計及撰寫/培訓輔導人員
- 9 月 15 日 關渡藝術節總記者會
- 9 月 20 日 與教育部確定參與活動班次
- 10 月 執行工作坊/收集學習單/攝錄影紀錄/
- 11 月 結案/成果報告書/

二、活動期程表

工作項目	完成	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
企劃撰寫	6/20						
招募執行人員	7/15						
報名	9/20						
學習單編撰	9/30						
活動細流	8/30						
活動執行	10/25						
結案報告	11/15						

附件一 學習單

2015 關渡藝術節：START to play 藝地嬉遊

學校：

年/班級：

姓名：

我今日參與的節目是：

一、QA 問答

1.

2.

3.

二、演出的內容中，令我最印象深刻的部分是：

三、對於今天節目，我：(請圈選)

非常喜歡

還不錯

不喜歡

非常不喜歡

最後，我還想對藝術家說：