

行政院及所屬機關出國報告

(出國類別：考察)

出席 USITT 美國技術劇場年會心得報告

出國人：黃惠玲

國立台灣戲曲專科學校 劇場藝術科

教師兼代戲服製作組組長

林宜毓

國立台灣戲曲專科學校 劇場藝術科

教師兼代燈光音響組組長

出國地區：美國 加州 長灘

出國期間：民國 90 年 03 月 18 日～民國 90 年 03 月 25 日

報告日期：民國 90 年 06 月 19 日

CO/
CO9001106

出席 USITT (美國技術劇場年會)

服裝部門心得報告

報告人：黃惠玲

一、目的

本次出席 USITT 年會，除參加會期內有關服裝技術部門之各項觀摩活動外，並於大會正式開始前，學習「道具翻模」及「舞台化妝」的最新技巧與觀念，獲益匪淺，對於教學資訊上的更新，具有重要的貢獻。

在技術交流之餘，加強與美國學術界優秀學人友誼關係的建立，也是此行重要的任務之一，由於國內技術劇場的教育仍落後美國許多，與外國學人建立良好關係，不但可規劃未來客座教授或交換學生計畫的可能性，並可藉此機會將本國傳統戲曲特色與本校各科介紹給外國友人，期待未來能有更多的文化交流，一方面提升臺灣技術劇場的水準，另一方面更能幫忙活絡本土文化之傳承。

二、過程

此次美國之行，於 3/18 抵達加州長灘的旅館，第二天隨即參加為期兩天的會前技術課程，3/21 年會正式開始，各技術部門安排有不同的講座及會議，供會員自由參加，3/24 參加完一場研討會後，便整裝前往洛杉磯，搭乘 3/25 凌晨零時二十五分的飛機返臺；全部參訪流程如下：

3/19 化妝課，翻模課一。

3/20 翻模課二。

3/21 長灘美術館，服裝技術部門聯誼會。

3/22 服裝結構觀摩展，有色人種化妝課，技術劇場博覽會。

3/23 舞衣結構研討會，技術劇場博覽會，電腦打版教學示範，新生代設計師展。

3/24 舞衣設計研討會。

三、心得

(一) 化妝課心得

Kate Best 為知名化妝設計師，除擔任百老匯舞台劇「日落大道」、「阿依達」及芝加哥音樂劇「蜘蛛女之吻」之化妝設計與執行，並曾為多齣電影與平面媒體設計化妝，「自然化妝術」是她一再強調與企圖推廣與更新的概念。

所謂「自然化妝術」並非一般所謂的日常淡妝，它依然可以適用於不同距離

及燈光強度的劇場或拍片場，其重點在於充分掌握骨骼與肌肉的結構，且利用暖色調色彩與肌膚及燈光之間的關係，造成適合不同距離需求的臉部立體感。

它最重要的技法在於混色技巧，遠重於傳統化妝法，多層次的上色，外加充分的打勻每一層色彩，是自然化妝術的基礎；它與傳統舞台化妝最大的不同點在於：自然化妝術能將肌肉及骨骼結構的特色傳神的表現出來，且無論遠近皆賞心悅目，不像傳統舞台化妝法只可遠觀，而不能近賞。

（二）翻模課心得

Thurston James 獲頒本屆美國技術劇場協會傑出成就獎，為道具製作界的大老，在兩天的課程中，他以深入淺出、詼諧幽默的方式，將其數十餘年的翻模技巧，帶領學員實際操作完成。

除了教授陰模與陽模不同的翻模法外，Mr. James 也分別介紹了不同介面劑的選擇方式，以及最新的變溫翻模材質，對於學員而言，可免去許多嘗試的麻煩，節省製作的時間與相關的成本。

然而他對學員最重要的貢獻，則是對「避免職業傷害」與「降低失敗風險」這兩方面的經驗傳承；由於 Mr. James 在劇場界工作數十餘年，深知職業傷害的可怕，因此他對於材質成分的特性，都加以認真探討，以做好保護措施且降低失敗可能，這一點是臺灣職場中少見的負責態度，十分值得吾人效法。

（三）長灘美術館心得

長灘美術館的館藏與規模遠不及大都會博物館，亦不如台北的歷史博物館與北美館，但是它對當地藝術家的重視與藝術教育的推廣，卻做得相當用心，雖然它的規模很小，卻也充分發揮了地方藝術教育的功能。

（四）服裝技術部門聯誼會心得

在此聯誼會中，發現許多學術界的服裝人對於本國傳統戲曲的服裝意涵與容妝技術十分有興趣，在未來可透過 USITT 與本校之合作，舉辦講座或學人來臺參訪，將本國戲曲精華介紹給外國友人。

此外，更結識數位教育劇場中傑出人士，期盼未來有可能安排來臺講座的可能性，拓展本科學生視野，提升劇場服裝技術水準。

（五）服裝結構觀摩展心得

本次服裝展陳列品水準持平，唯三件作品較具參考研究價值。

一為鐵絲網面具、馬甲的收編方式：將周邊的緯線抽掉數排，剩下足夠長度的經線，做螺旋狀或任何經設計的織帶紋路，除具收編效果外，亦有裝飾功能。

二為十九世紀末期女子騎馬裙版型研究：在裙子的前方兩道裁線接近膝蓋部位，做出類似袋布裁剪的線條，平日步行時，袋布往裡收，與一般外出裙同，騎馬時，膝蓋則可由拉出的袋布覆蓋，由於袋布的弧度與膝蓋角度相同，當膝蓋為袋布覆

蓋時，可收固定之效，在騎馬時，裙子才不至於滑動，以免有不雅的畫面出現；三為快換式拉鍊的製作：演員或舞者有時必須在舞台上快速將衣服換下，用暗扣或子母氈，在動作上都無法達到一氣呵成的順暢效果，且會發出不悅且干擾的聲響，解決辦法則是利用夾克型分離式拉鍊，將其末端卡榫部分破壞，需要快換時，只需將衣服一拉，即可順勢脫下，是一個十分聰明快速的解決方法，相當符合舞台演出節奏的講求。

（六）有色人種化妝課心得

由於主講人 Marietta Carter-Narcisse 本身為黑色人種，因此她在示範與講解時，都以深色人種化妝技法為主，於本堂講座中，她給予學員兩個很重要的概念，是一般白色人種化妝師在處理深色人種表演者，常常會忽略的問題，十分具有參考價值。第一：在為不同人種化老妝時，不可一視同仁的處理；例如黑人因膚質不同於白人，所以臉部的皺紋不會如白人同年齡的人多。第二：在為深色人種化妝時，重點不在於企圖將膚色淡化，重要的是將臉上不均勻的色塊，混合成自然一致的膚色。

（七）舞衣結構研討會心得

本研討會主要討論範圍可分為三方面：古典芭蕾舞衣、浪漫芭蕾舞衣之結構，以及現代爵士舞衣問題的解決方式。

雖然主講者所介紹的芭蕾舞衣打版與製作方式較為簡便，但所呈現的型，卻沒有多年前本人在紐約市 Barbara Matera 所見的英式芭蕾舞衣（TUTU）美麗，如果要製作出精美挺立的 TUTU，本人以為：還是以英式作法為宗，配上法式 TUTU 的可換式底褲，才是最佳選擇。

在「現代爵士舞衣問題的解決方法」的議題上，所探討的主要是服裝機能性問題，也就是活動量以及作用力與反作用力平衡的關係，只要是經驗豐富的劇場服裝裁剪師，都會具備這樣的認知。這一部份的經驗分享，針對的聽眾應該是舞者與新生代的劇場服裝工作者。

（八）技術劇場博覽會心得

本次參加博覽會的單位，除了有教育學術機構，設攤介紹其科系特色，更有劇場設備零件廠商參展，與四年前相較，參加展覽的教育學術機構，比以往更多也更用心，這樣的招生宣傳模式，相當值得本科效法。

在廠商方面，雖然參展總數比四年前少了許多，但是確有更多新產品加入展覽的行列；以戲劇服裝資源為例：今年只有一家書商參展，但是它卻自歐洲進口許多不同族群及年代的服裝史書籍，並提供最新版的古裝結構書與其他相關技術工具書；此外，更有來自加拿大的馬甲、裙撐材料公司—PERIOD CORSET，（公司的網址為 www.periodcorsets.com。）該公司介紹並販賣目前市面上已漸消失的鋼骨材質，對於製作西洋古裝、高級訂製服與劇場工作者而言，是非常重要的—

個訊息。

（九）新生代設計師展心得

在參觀完這些甫出校門的設計師作品後，最大的感觸是：未來應該加強臺灣戲劇學群服裝設計組同學的美術基礎訓練，我國學生雖有想法，但是畫設計圖的能力卻有待加強，因此在未來的課程設計上，可能要在美學基礎上，多加著墨。

（十）電腦打版教學示範心得

電腦網路教學已成為未來教學的一種選擇，Jennifer Smith 在佛羅里達大學以網路教授打版課程，深受好評，學生每週交作業一次，並於特定時間上網，與授課教師討論問題，據 Mrs. Smith 表示：這樣的學習方式，對於新世代的年輕人而言，吸收效果大於傳統的課堂教授打版方式，學生的學習意願及動力都比以前提高許多；或許在不久的將來，我國教育體制，也可將網路教學視為正式教學的方式之一。

（十一）舞衣設計研討會心得

舞者是一群對肢體十分敏感的表演工作者，在設計舞衣時，設計師對機能性的考量與設計線的拿捏，無不影響舞者的表現，因此設計師必須在事前與編舞者做充分且良好的溝通，並且針對舞意及動作的特質，選擇最適合的材質與設計線，藉此協助舞者傳達舞意。

本場研討會的主講者們，各自秀出自己的設計作品，並分享他們歷年來的經驗，由幻燈片資料與實物展品中，不難發現他們選才的多樣性，是目前臺灣大部分舞蹈服裝設計師所缺乏的特點，值得我們思考與學習，進而豐富我們舞蹈劇場的視覺效果。

四、建議

本次出席 USITT 年會，參與各項觀摩活動及課程，對於教學資訊更新與國際學術交流，助益良多。

為提昇國內劇場技術水準，並將傳統劇藝精華推向國際舞台，建議國內劇場界人士多參與此類國際會議，並規劃劇場學術交流活動，諸如：交換學人、專題講座……等，藉以達到雙方互惠的目標。

出席 USITT (美國技術劇場年會)

燈光部門心得報告

報告人：林宜毓

一、目的

本次出席 USITT 年會，除參加會期內有關燈光技術、燈光設計、舞台設計之各項觀摩活動外，並於大會正式開始前，參與國際燈光設計大師所舉辦的燈光設計研討會，學習最新的燈光設計理念，受益良多，對於今後教學資訊上的更新，具有重要的貢獻。

在技術交流之餘，加強與美國學術界優秀學人建立良好的友誼關係，也是此行重要的任務之一。由於國內技術劇場的教育仍落後美國許多，如何提升技術劇場教育品質，有賴於與外國學人建立良好關係，並藉由文化藝術的交流，提升臺灣技術劇場的水準，活絡本土文化藝術之傳承。

二、過程

此次美國之行，於 3/18 抵達加州長灘的旅館，第二天隨即參加為期兩天的會前技術課程，3/21 年會正式開始，各技術部門安排有不同的講座及會議，供會員自由參加，3/24 參加完一場研討會後，便整裝前往洛杉磯，搭乘 3/25 凌晨零時二十五分的飛機返臺；全部參訪流程如下：

3/19 燈光設計研討會。

3/20 燈光設計研討會。

3/21 技術劇場博覽會、燈光設計講座。

3/22 技術劇場博覽會、燈光設計講座。

3/23 技術劇場博覽會、舞台設計講座、新生代設計師展。

3/24 舞台設計講座。

三、心得報告

(一) 燈光設計研討會：

這是由美國燈光設計師 Michael Ramsaur 所主持的國際燈光設計大師光設計經驗分響與研討，會中同時邀請德國設計師 Max Keller、荷蘭設計師 Hank Vander Geest、及美國燈光設計師 Thomas Munn，這幾位燈光設計師均已在燈光的專業領域上工作多年，受到劇場界同業的相當敬重。

首先談談 Max Keller 的設計理念，他是一位相當大膽的設計師，從他

的作品中可看出光影明暗的對立，極度使用色彩，被喻為非傳統性的燈光設計。一般的傳統型的燈光設計藉由各種光源的角度與顏色，達到或模仿平衡和諧的自然光線，然而 Keller 的設計卻是主光源始終強烈，彷彿黑暗中一股強力光束，演員並未清楚的被呈現，甚至臉部表情亦模糊，但整體的舞台效果是絕對正面的，有層次、立體，並具有現代感。大膽的用色，令正人出呼意料之外，深藍、正紅、黃、純白，幾種顏色的選擇與搭配，造就舞台效果，更顯示濃郁的戲劇氛圍，堪稱燈光設計當代大師。另外 Keller 對燈具的選擇亦不同於一般傳統型的燈光器材，他使用的是 HMI 大型燈具，類似 5K Fresnel，相當有威力，主要的用意在於應用同方向來源的光線，顯示所謂的主光源，以對比其他的輔光源，造成舞台視覺的極度感官，以豐富其戲劇效果。

荷蘭設計師 Hank Vander Geest 個性相當可愛，他的作品更是奇發突想，首先他在湖上搭一座長達一百米寬一米的平台，並裝置有色的日光燈，讓日光燈的光線由下而上的照射演員，而演員則漫步於平台上高歌，形成一個相當奇特的畫面，其他演員更是乘船進場表演，而觀眾則是在湖畔上欣賞演出，在日出之時太陽光照射湖泊，更添加氣勢萬千。劇場本身就是一個實驗的地方，無論是戶外或室內的演出，都可應用想像能力創造藝術，Hank Vander Geest 就是秉持這種理念來完成他的作品，並得到一般觀眾的熱烈迴響。在會中 Hank Vander Geest 以一句話來結束他的演講，那就是「You must have an artist's eye, in order to make art」(你必須要有藝術家的眼光，才能創造藝術)。的確，做藝術並非是一蹴可幾之事，而是經年累月的實驗成果，更須有藝術的天份。

最後介紹的是美國燈光設計師 Thomas Munn，Mr. Munn 的作品可說是標準型的美國燈光設計師，作品多元化、用色洽當自然、立體並有層次，但有些保守，呈現寫實主義等風格，以講求面光、背光、高側光等不同的光源的搭配，達到和諧自然的視覺效果，會中並有幻燈片為輔助資料，讓人更能了解整體的設計理念。

此次的燈光設計研討會給與本人重大的啟發，因為一向接受美式訓練，設計路線較為保守，然而經過歐洲燈光設計師的經驗分享，彷彿在專業的領域又增加了新的思考方向，這不僅對本人今後的設計有相當性的啟發，並且在教學上亦有莫大的幫助。

(二) 技術劇場博覽會：

技術劇場博覽會是美国技術劇場年會美年必定舉辦的活動，會中仍是以舞台佈景技術、燈光器材、音響科技、服裝科技為主要展示內容，並有教育學術機構，設攤介紹其科系特色，更有劇場設備零件廠商參展，及設計師作品聯展，本人亦參加此展，並與其他設計師討論作品，分享工作和教學經驗。美國舞台設計大師李名覺更應本人之邀請，親自到場指導、評論本人的作品，實為獲益匪淺。

在廠商方面，燈光器材部份有不少的新燈具出產，其中以 ETC 新出品的 Parnel 為最強眼，它兼具 Par 及 Fresnel 的功能，另外 ETC 新的電腦控制器

也比舊型號更具備多重功能，參觀新的燈光器材，有助於本校未來設備採購。

教育學術機構攤位以詳細的書面資料，並有專人解說，介紹各校的特色，這對本校學生，未來出國升學機會有所幫助。

其他的還有劇場方面的專業書籍，有關舞台佈景、燈光設備、服裝科技，也是外面一般書店較為罕見。

(三) 新生代設計師展心得

新生代設計師指的是即將畢業的 MFA 學生作品展，這些甫出校門的設計師想法和創意基本上都比本國學生優秀，主因是美式的教育以啟發為原則，及學生的自動自發學習意願強，環境和設備亦較為優異，人文素養高，這些條件都促成人才的訓練與養成。然而這些因素都是臺灣戲劇教育未來應該加強的部份，尤其在美學和技術基礎訓練更有待努力；我國學生雖有些想法，但是較為粗淺且局部，臺灣戲劇教育文學素養較差、眼光淺，以致無法有更進一步的成就，今後在課程設計上及設備上應精心設計，並參考國外之教學模式，以強化臺灣的戲劇教育。

(四) 舞台設計手稿研習會心得

這是一場十分有趣的研習會，首先主持人將研習者分為六組，每組大約十人左右，然後每組進行抽籤，而籤可分為三種：戲名、場地、風格等，例如劇名是羅密歐與茱麗葉，場地在三邊式舞台，而風格是達利的超寫實主義，請開始設計舞台；這完全是一個腦力激盪的研習會，每位組員便隨手提筆開始起稿，而每人只有五分鐘，意想不到的是五分鐘內便有一堆草圖出現，主持人挑選了幾個作品，並讓作品人談論其創作理念，如此遊戲反覆幾遍，讓每位組員盡興的玩玩。其實這場研習會注重啟發，每個人將心中最原始的想法，用最簡單的方式畫出，而這些想法有時是創作的重要根本，美國人非常重視想法，嘗試著了解每個人不同的思考方式，並藉由不同的想法去構思事情，也就是說借用或綜合人才來完成大事，有心胸並廣納人才。然而劇場藝術更是如此，一些志同道合的藝術家和技術人員以一起合作，無中生有，創造舞台藝術。

(五) 建言 (如何強化臺灣的戲劇教育)

臺灣的表演藝術雖然有所進步，但臺灣的戲劇教育卻不如歐美先進國家，其原因有下列幾點：(1) 加強文學素養 (2) 注重美學訓練 (3) 提升師資水準與硬體設備

(1) 加強文學素養

學生從小課外讀物不多，一般都賴以教課書為重，不易養成讀書習慣，因此無法在文學上有所修為；不分古今中外，戲劇本身的起源就是文學，因此民眾文學素養不夠，將局限整個戲劇藝術的推廣，致使臺灣

的表演藝術無法日趨完善，又因臺灣的填鴨式的教育及升學主義，抹煞部份學生對戲劇藝術的興趣，取而代之的是以市場需求而所作的教育選擇，學生似乎無自我的面對未來生涯，本人有幾位好友便處於這種狀況，他們感慨的說：「所謂的為五斗米折腰」，但最終還是選擇了藝術當作副業。其實「天生我才必有用」，每個人都有長才，只要認清自己的性向，便能發揮自己的才華，何況最近政府也積極的推廣多元化教育方案，學生升學管道不再靠考試而決定，所以選擇適合自己的科系就讀，才是明智之舉。然而加強文學素養必須藉由家長、學校師長及學生本人的共同參與，經常閱讀一些書籍、欣賞文學性電影及表演藝術；學校方面可規畫課程，或藉由學生社團成立文學欣賞社，導引學生如何欣賞文學。

(2) 注重美學訓練成立

臺灣的教育一向不重視美學，從日常生活中的每種事物可看出，以建築物舉例而言，有那一棟建築物可堪稱是臺灣的驕傲？應是了了無幾。總統府算是有特色，但它是很多建築風格的混合而成，實無特色；中正紀念堂是現代的中國建築風格，應可算是臺灣的地標；然而很多民初的建築物因現代化之故而紛紛遭拆除。學生從小的生活空間裡無美感，又如何期待他們將來會提升美學的品質？日前臺灣一味的倒向哈日風，不也是美學教育出問題，毫無自己的特色，只會模仿他人，這不也是一種警訊嗎？為何臺灣人無自己的品味？這正是政府機關和教育人士值得深思的問題。注重美學教育並非是將每個人訓練成藝術家，而是教育多數人欣賞與鑑賞藝術，介紹中西方藝術發展史，了解每個年代的政治、宗教背景，藝術家的創作過程與理念。除了教育上的努力外，同時在整個大環境亦需調整，例如都市計畫、對建築物的要求、市容整頓等多項工作。因為只有生活在具有美感的環境中，才能感染藝術的氣息，進而讓藝術成爲生活的一部份。

(3) 提升師資水準與硬體設備

臺灣的表演藝術三十年來前後進步迅速，之前是土法練鋼，而現在則是專業化的時代，因此全面提升軟體與硬體的硬體更是刻不容緩。在提升軟體須要提升師資及培養戲劇專業人才，表演藝術在有心人士的大力推動之下，已迅速成長，致使一些老藝人無法接受前衛做法，或因缺乏某些專業資訊，以致在表演方面跟時代有些差距，其實三十年前，藝人們所學習的是有關前台表演，致於後台技術和行政管理則不甚了解，這些老藝人其實不仿參考年輕人的做事方式，或直接修課，增強專業技能。另外學校教師更應該經常充實本職學能，出國進修或做學術研究。藝術本身有階段性的，藝術家隨時創作，掀起所謂的藝

術風潮，也正因如此藝術是永不停蹄，教師們應是創作或是教導學生創作，畢竟他們是藝術教育的工作者。再者談及提升硬體設備，目前國內的表演場地雖不少，但不符所需，表演藝術工作者經常為演出場地的檔期而大傷腦筋；而在學校方面則情況更遭，上課場地不足，專業教室嚴重缺乏，這些都影響到教學品質，而解決之道則是投資更多的財力增添設備。

（六） 結論

本次出席 USITT 年會，參與各項觀摩活動及課程，對於教學資訊更新與國際學術交流，助益良多。

為提昇國內劇場技術水準，劇場界人士應多參與此類國際會議，並規劃劇場學術交流活動。