

出國報告(出國類別：業務洽談)

洽談 105 全民運動會表演服裝設計與製作

服務機關：國立臺灣體育運動大學

姓名職稱：詹佳惠副教授 潘莉君副教授

派赴國家：中國 上海

出國期間：2016/8/27 -2016/8/31

報告日期：2016/9/6

摘要

為完整呈現 105 全民運動會表演組開幕演出之完整性，尋求整體服裝視覺美感及舞蹈動作所需之特殊布料與剪裁，擬定前往上海進行業務洽談，拜訪知名舞蹈表演藝術服裝設計師，除給予服裝專業上的意見，讓節目更臻完美外，更藉由此次拜訪的機會，覺察服裝設計師的觀點進而反思自身創作想法中的盲點，厚實自身藝術感知能力，增添本系在全民運表演上的亮點，為校增光。

目 錄

壹、計畫緣起與參訪目的.....	1
貳、服裝設計師簡介.....	2
參、洽談過程.....	4
肆、心得與建議.....	7
伍、附錄.....	10

壹、計畫緣起與參訪目的

(一)計畫緣起

舞蹈服裝在舞蹈演出時是扮演著即為重要的外再造型角色，也是舞台綜合藝術不可分割的重要組成合，因為它能夠形象地說明角色的分野，同時又能凸顯出不同舞蹈作品的藝術個性，及增加作品的藝術感染力。有鑑於此，因應全民運動會開幕典禮演出，為求服裝視覺美感及舞蹈動作所需之特殊布料與剪裁，因此決定前往拜訪知名舞蹈表演藝術服裝設計師，給予服裝專業上的意見，讓節目更臻完美。

(二)參訪目的

舞蹈需要多方藝術的相互搭配才能更完整的呈現其創意氛圍，同時舞蹈服裝通過造型手段，以不同形式和色調去渲染角色的意想和情緒，烘托出不同舞蹈的不同情感色彩。更因此次創意發想的服裝需要包含多重概念的統整，所以如何能讓一套衣服就能涵蓋並完整呈現其創作意念，最好的方式就是由編舞者本身與服裝設計師進行面對面的溝通協商，彼此相互碰撞激發創意後並實踐。

貳、服裝設計師簡介

鍾君固 表演藝術服裝設計師，人稱豆豆老師

相關簡歷如下：

1.現職：風向藝術公司

2.作品與成就

2-1.電視公司：1980年起任華視《歡樂週末》等大型歌舞綜藝服裝設計，並創國內媒體「造型設計」之先河；1999年任台視八點檔連續劇《台灣情》、《乞丐與千金》、《梁祝》、《白髮魔女》等服裝設計，並擔任「民生報」特約國內舞台演出之服裝造型評論。

2-2.舞團：台北民族舞團《梵音樂舞—禮讚十方佛》、《跳神祭》、《華漫》、《牡丹紅》、《拈花》、《百年好合》、《台灣瘋》等年度製作，及蘭陵劇坊、游好彥舞團、身體氣象館之服裝設計

2-3.國家級團隊：擔任國家青年友好訪問團（現今稱為國際青年大使）

之服裝設計；陸光藝術工作隊服裝設計及造型統籌，連獲四屆「國家文藝金像獎」首獎。

2-4.海外：

1997 年應「北京中國青年藝術劇院」之邀，擔任台海聯合創作舞台劇《Tsau 伊底帕斯》服裝設計。

2004 年 上海夢工廠舞團 民俗 爵士 嘻哈綜合創作穿越舞劇 紫禁城
專場演出服裝設計

2005 年 杭州東坡劇院 中國印象 荷蘭巡迴演出服裝設計

2006～2008 年 湖南衛視 舞動奇蹟 在綫藝人舞蹈競演服裝總監

2004～2012 年 長春電影節開幕式大型歌舞 趙薇 黃曉明 劉嘉玲 舞
臺造型總設計

2012 中國好聲音 全國巡迴演唱會服裝設計製作

2013 年 中國夢之聲 歌手選秀服裝設計

2014 年 中國好歌曲 總決賽服裝設計

迄今恆任 上海樂濱文化傳播有限公司 藝術指導

參、洽談過程

一、行程說明

本次洽談從 27 日抵達上海後隔天就與服裝設計師碰面並交換意見，過程中更實地至當地的服裝布料行及材料行進行分析探索，直到 31 結束所有行程。以下針對三項主要活動進行介紹：

(一) 創作理念的碰撞

地點：工作室

由於創作意念上需要藉由服裝來完成其意念，然而有時創作者過於天馬行空的想像則必須由服裝設計師抓回實際實踐層面的考量，再根據舞蹈表現方法上的虛擬、誇張、濃縮其創意來更具特色，使之達到與舞蹈表演協調，進而提高其審美價值。因此在第二天便前往豆豆老師的工作室進行討論。

編舞者創意發想：

臺中市承載著歷史重要的川流，如同臺中市長林佳龍先生表示希望能營造一個河域城市、水岸花都的城市風貌，因此我們結合市長對這城市的願景來做我們整體開場的舞蹈創意主軸，勾起市民對都市的濃郁情懷。

編舞者創作理念：

柳川為台中市區分布最廣的支流，綠川河畔曾經是匯集表演藝術的舞台，這兩個重要河川演化的根源涵蓋著臺中人成長的歷史，為此，我們從孕育的河川開起創作的源頭，結合民間信仰、藝術、人文的多元面相，以現代舞創作思維及編排手法來呈現這文化樣貌，除讓傳統注入新元素意欲著創造新臺中、新地標的新紀元外，更藉由此概念來點亮臺中，為臺灣祈福。

編舞者創作形式：

由鼓陣結合地面投影帶起河川的甦醒做為開端，經由音樂的注入搭配投影的轉化，場景改變成大甲馬祖出巡造福的概念，影像所投射出的臺中洲際棒球場、勤美草悟道、東海教堂、臺中歌劇院及湖心亭等，將這些充滿臺中地標的都會意象藉由影像及舞蹈的結合穿透整個劇場視覺感官，進而將水岸花都的城市意象環繞整個劇場空間作為整支開幕舞的句點。

(二) 服裝意象的探索

地點：1. 上海南外灘輕紡面料市場(十六鋪)

2. 曹家渡花市

此次創作希望能融合深度在地文化意義元素之舞蹈作品，彰顯臺中在地的文化特色，讓參與的民眾更能瞭解臺中市的歷史脈絡及台灣傳統文化之廣度與深度。因此在運用傳統文化融合現代因素而創作的思維上，服裝的角色如何將具體符號抽象化，是此次創作符旨最艱鉅的課題。因此我們便安排了兩天的行程與豆豆老師實地走訪布料行及園藝裝飾，除了解布料材質讓我們可以更多元思考外，更從實體店面大型呈設的裝置中尋求創作的突圍，打破劇場美學框架的設計概念，尋找能兼顧在地文化特色與觀賞觀眾產生共鳴的創造性。

二、參訪人員、日期：

(一)參訪人員

人數	姓名	職稱	參訪日期
2人	詹佳惠	副教授	8/27-8/31
	潘莉君	副教授	8/27-8/31

(二)交流活動行程

日期	洽談過程	地點	備註
8/27(六)	抵達上海	臺灣-上海	
8/28(日)	拜訪服裝設計師	上海	
8/29(一)	拜訪服裝設計師	上海	
8/30(二)	拜訪服裝設計師	上海	
8/31(三)	抵達臺灣	上海-臺北	

肆、心得與建議

一、心得

經由與服裝設計師碰撞後的服裝概念設計如下：

第一段

女舞者-水的意象

服裝概念

- 服裝布料：布料本身可以呈現膨鬆、波動的感覺(類似三宅一生的布料)，隨著舞者的肢體而舞動，透過旋轉的動作可以產生放射狀的視覺放大效果，拖曳的方式亦可產生延長及蔓延的空間變化。
- 服裝色系：顏色以淺色為主，希望服裝顏色可以有深淺2組變化，如此在空間與舞蹈編排上比較有層次，同時投影的效果也比較有層次。
- 服裝樣式：上半身貼身乾淨以凸顯軀幹舞動的動態，下半身裙可盡量發揮。

男舞者-水岸邊柳樹的意象

服裝概念

- 服裝布料：以能讓男舞者產生巨大視覺印象為主要選擇，不只以能呈現柳樹的意象外，並可以有向上空間延展的枝末擴張線條，讓舞者在簡單的肢體語彙擺動下，呈現出多焦且多樣的空間視覺感官。
- 服裝色系：以深淺的綠色及土色為主要概念。
- 服裝樣式：樣式不拘。整個段落服裝視覺為主要的統籌概念，藉由服裝的整體效果營造出綠意盎然的景色。
- 服裝需求：服裝最後能從舞者身上脫下，披掛在大型骨架上，形成由服裝所形成的立體裝置藝術。

第二段

女舞者-移動的城堡

服裝概念

- 整體延伸第一段女舞者的服裝概念，增添由舞者聚集、堆疊，彼此相互連結所構成延伸、蔓延的立體空間，連結影像所呈出的主要視覺，藉由舞者軌跡的運行，形成移動的城堡。

男舞者-神將的意象

服裝概念

- 服裝布料：從服裝樣式的理念下盡情選擇。
- 服裝色系：服裝色系鮮豔、多彩，呼應神將的色彩樣貌。
- 服裝樣式：以單邊長袖的設計為主，上半身希望能以貼身加上彩繪的民俗意象呈現男性肌力線條。水袖的變化方式，希望能在舞者舞動軀幹時跟舞者長袖往外拋出的瞬間，能有不一樣的延展及顏色變化的效果，讓動靜之間能有所區別下盡情發揮。

第三段

女舞者-人的意象

服裝概念

- 服裝樣式：以閩南女服飾為主自由創意發揮。

男舞者-人的意象

服裝概念

- 服裝樣式：以閩南男服飾為主自由創意發揮。

二、建議

此次業務洽談最主要源自於全民運動會之服裝所需，在未抵達上海跟服裝設計師會面前，彼此試圖用電話溝通雙方的理念與想法時，均不能理解對方所要傳遞的設計理念實際為何，因此為求服裝整體性決定親自拜訪設計師，而有了此次面對面進一步協商了解的機會。

舞蹈藝術涵蓋的層面很廣，需要多方面的相互搭配、統整，理念才能備完整呈現，雖說現在網路發達，但仍建議本系師生在將來面對創作時，能有面對面跟設計群共同討論的空間，才能經由即時的腦力激盪促進更多創作的火花。

伍、附錄

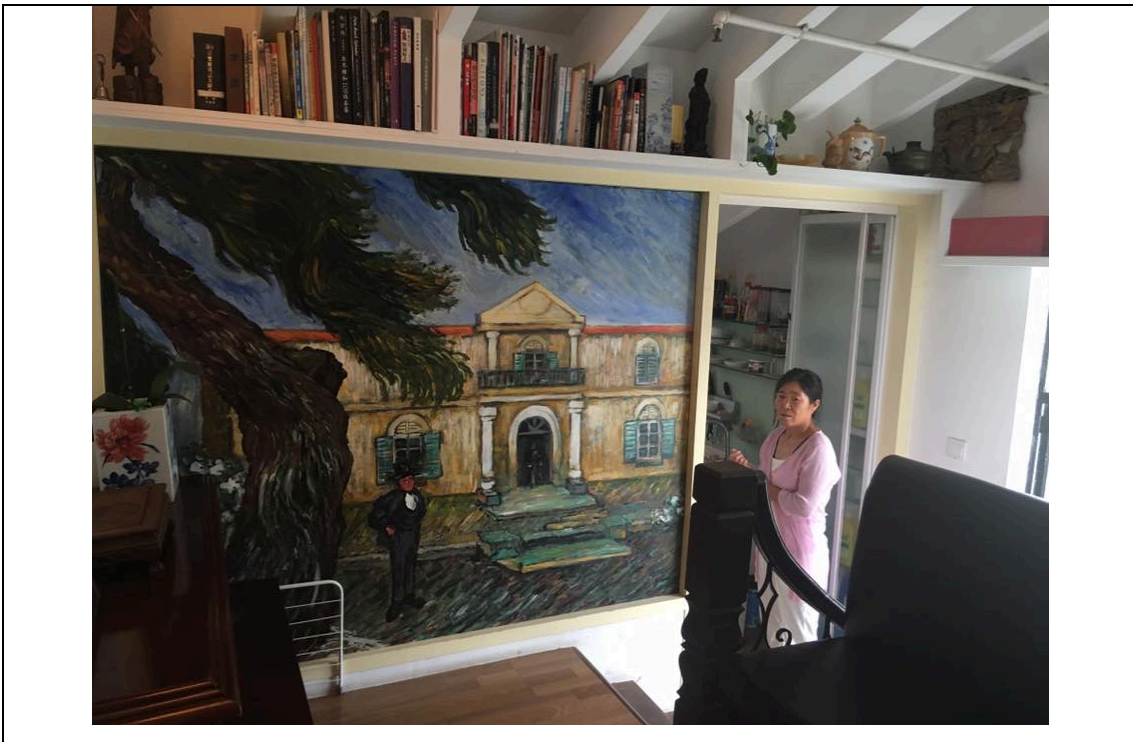
一、 服裝工作室

服裝工作室大門

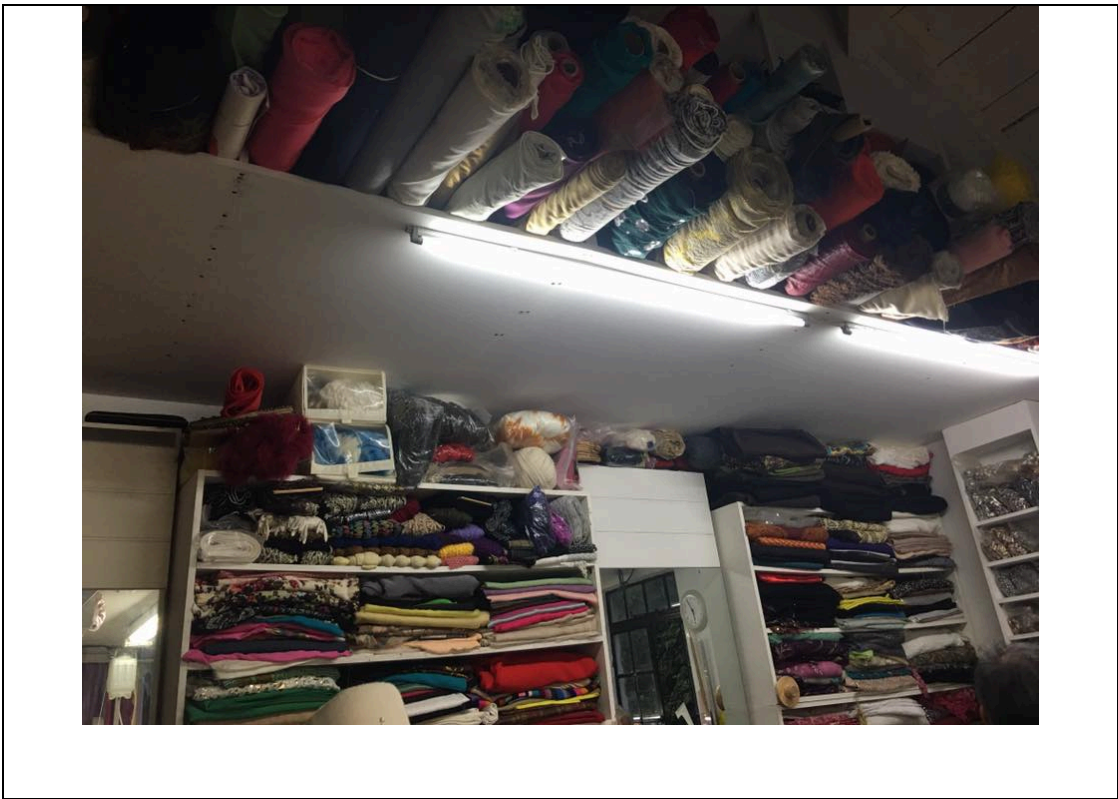
服裝工作室玄關 1

服裝工作室玄關 2

服裝工作室會客廳

服裝工作室布料擺放區

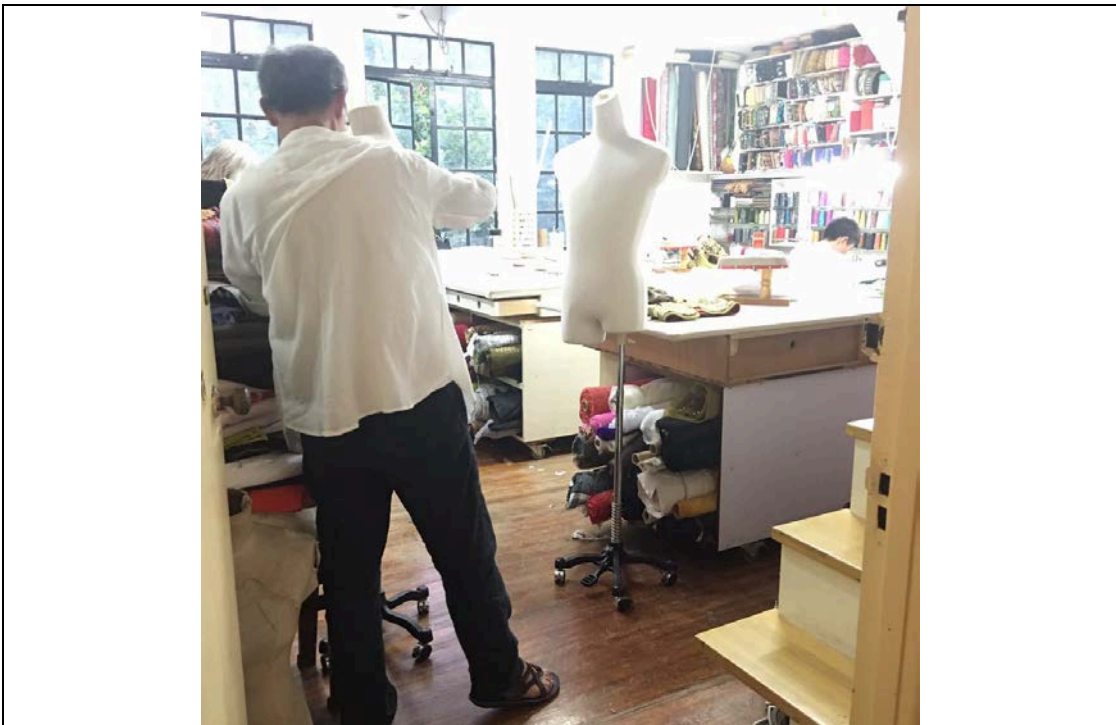
服裝工作室飾品擺放區

服裝工作室打版、製衣區

服裝工作室工作情形

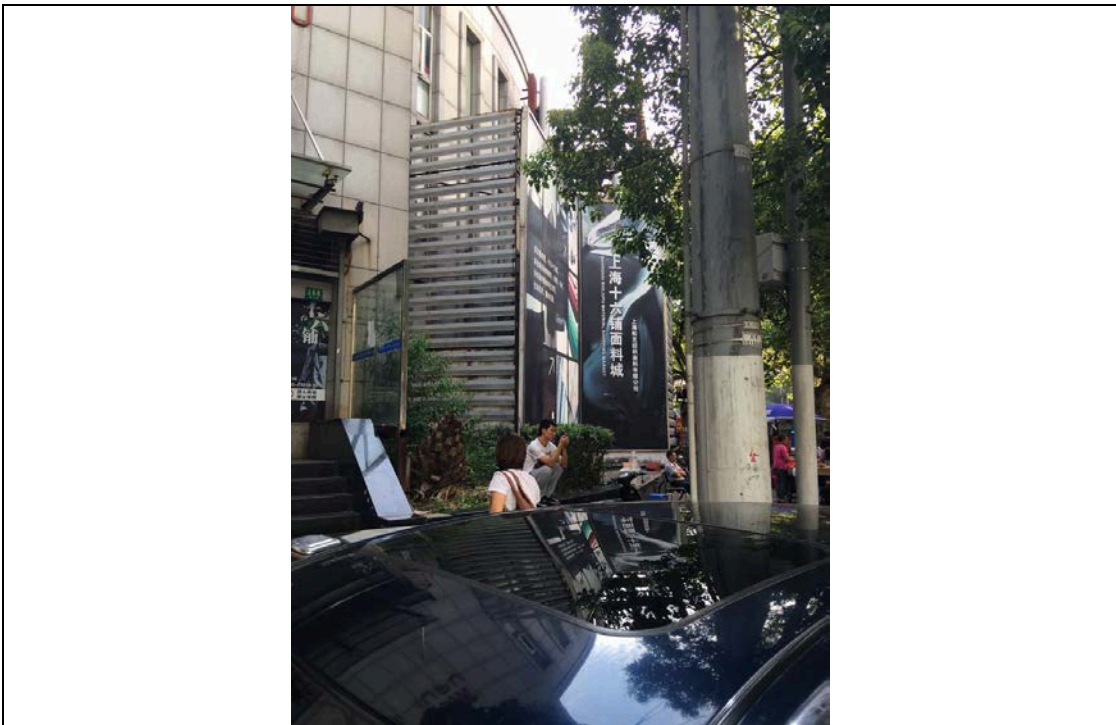

服裝工作室負責人豆豆老師思考中的樣貌

與服裝工作室負責人豆豆老師及董成瑩老師合影

二、

上海南外灘輕紡面料市場外觀 1

上海南外灘輕紡面料市場外觀 2

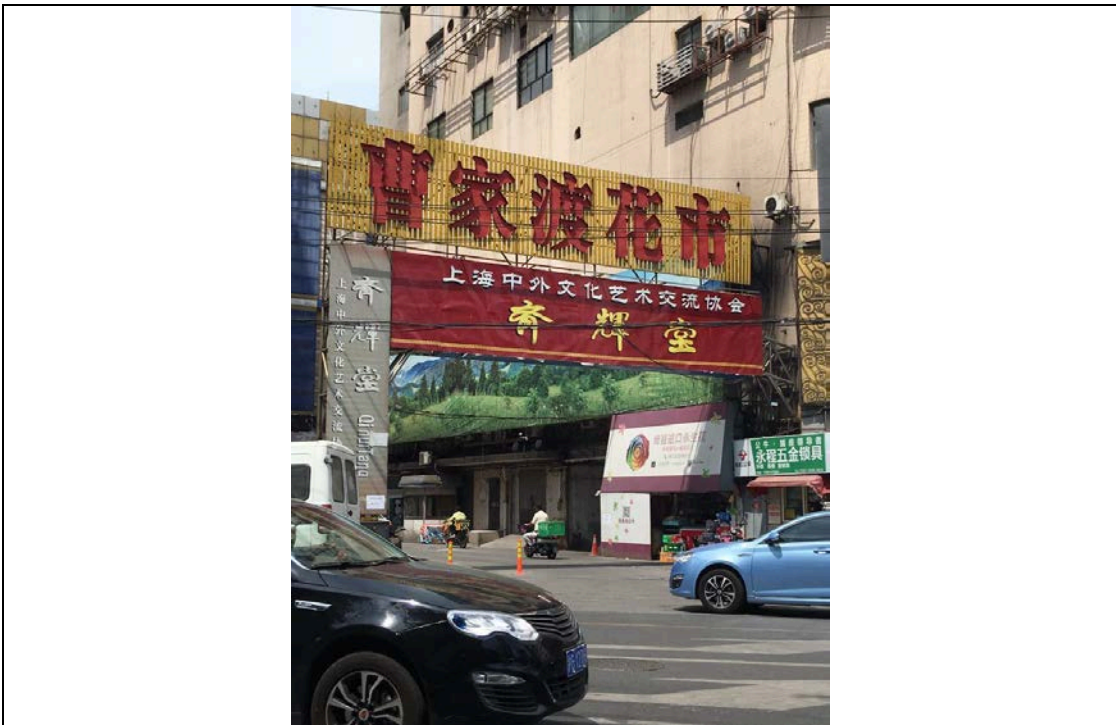
上海南外灘輕紡面料市場

上海南外灘輕紡面料市場

服裝設計師豆豆老師與莉君老師合影於上海南外灘輕紡面料市場

曹家渡花市入口

曹家渡花市-樹栽裝置藝術

曹家渡花市-樹栽裝置藝術

曹家渡花市-樹栽裝置藝術

曹家渡花市-紙雕裝置藝術