

導師：梁順裕

活動主題：漫遊光影
年級/目標對象： 初一至三 課時： 40 分鐘
主題活動學習目標： 1) 透過對燈光設計，提高欣賞劇場創作的的能力。 2) 透過分享不同光影作品，學習觀察和欣賞生活中的美，提升對劇場及藝術的感受能力。
學習的概念： 1) 利用光創作出不同美感，豐富作品的生命。 2) 燈光並非純粹照明工具，更可利用燈光創作和傳遞信息。 3) 理解劇場創作和生活的關係，從自然中汲取靈感，融入藝術創作之中。
關鍵詞/藝術詞彙： 燈光設計、劇場、環境劇場、視覺藝術、攝影、光污染
學生具有的先備經驗或知識： 1) 日常生活經驗與審美分析經驗 2) 看過表演藝術
採用的教學策略/教學法： 透過照片、影片來輔助說明燈光設計的創作內容，並以作品做例子來延伸說明燈光設計與自然光影、文化、藝術及美感都有著密切的關聯，繼而引發學生發現生活中的美感。
輔助教學的教材資源： 相片： 布拉格劇場四年展 2019《Who we are?》，Kim 提供 《李爾王》澳門劇社，2019，澳門劇社 提供 《此時此刻》石頭公社，2019，石頭公社提供 《A life in jazz》澳門國際音樂節，2018，John 提供 《Miss 杜十娘》澳門演藝學院，2017，Nathan 提供 《青鳥》大老鼠兒童劇團，2017，大老鼠兒童劇團 提供 《搬！搬！搬！飛馳於過去未來的密斗貨車》友人創作劇團，2016，Sam 提供 《Blank》林怡棻，2016，林憶圻 提供 《半個阿嬤 My Dear Vuvu》，2017，陳擘瑩 提供 《Refection》台灣 焦點舞團，2015，彭俊銘 提供 《電梯的鑰匙》卓劇場，2014，王政中 提供 《覓工場》音波 453，2013 ，劉人豪 提供 影片：

「文化講堂」教案大綱

日出至日落：<https://www.youtube.com/watch?v=H5xBpjyHhi8>

澳門航拍：<https://www.youtube.com/watch?v=xCt2ilB4Ua4>

彩色影子：<https://www.youtube.com/watch?v=5Mjefp037wU>

《探索霓虹》：<https://www.youtube.com/watch?v=97Gwbl27w10>

《PQ2019 試展》舞台管理技術協會 提供

《PQ2019 展期紀錄》舞台管理技術協會 提供

《半個阿嬤 My Dear Vuvu》片段，2017 陳擘瑩 提供

《陽光普照》片段，2019 鍾孟宏（教學借用）

延伸閱讀建議：

《光·設計：光和色彩的藝術設計應用全書》Richard Yot (2012)，台灣：積木出版社
本書從自然光到人工設計的光，循序漸進教導讀者如何觀察光的角度、種類、不同物體與光的關係，並進一步解說如何利用光來營造不同氣氛，用大量圖像和淺白的文字來解說分析，簡單易明。

《陰翳禮讚》谷崎潤一郎(2018)，日本，大牌出版
本書從微觀的視角出發，在平淡的生活純然引出美的溫潤與風雅，提供讀者考察生活的線索。

《擬想·實像：意圖與觀演的對話 紀家琳劇場創作實錄》紀家琳（2019），Chi Chia-Lin 出版
一部關於燈光設計的歸納與分析，以及燈光發展史與意圖之論文。

《香港追憶》何藩（2006），Asia One Product & Publishing Ltd. 出版
何藩第一本攝影集，拍攝擁擠、混亂的街道、拍攝市井小民、還有香港的港口，當中光影、建築、人物構圖呈現被中外攝影界推崇、堪稱經典中的經典。

《都是愛迪生惹的禍：光害》（2009），林憲德、趙又禪，新自然主義出版社
光害效應科普書，並完整披露光害對健康的威脅，推廣綠色照明設計的教育實用書。

跨學科/跨領域的連結：

文化、視覺藝術、美術、戲劇、中文

教學流程

教師引導

教學引導細項的目的說明

開始（5分鐘）

Q1 曾經進劇場看過演出嗎？

- 介紹自己（投影片 2）
- 我的設計範疇
 - 演唱會/演奏會燈光（投影片 3）
 - 影視燈光（投影片 4）

目的：
「燈光設計」相對學生來說是一個相對陌生的職業，先以問題來初步瞭解學生對舞台的認識程度。
再以圖片形式簡單介紹平常燈光設計範疇上的不同類型，讓學生對是次課堂有初步概

<p>- 劇場燈光（投影片 5）</p> <p>Q2 為什麼我們能在舞台上見到演員/歌手？</p> <p><u>發展（30分鐘）</u></p> <p>Q3 燈光設計除了照明，在演出中還可以做什麼？（投影片 6）</p> <ul style="list-style-type: none">- 焦點（集中注意力與選擇性的可見度）- 《Miss 杜十娘》（投影片 7-8）- 呈現時空狀況（投影片 9）- 《半個阿嬤 My Dear Vuvu》看不見的窗和時間暗示- 塑造空間環境（投影片 10-11）- 《Blank》形狀切割空間和柱子- 營造氛圍（投影片 12-13）- 《李爾王》不同場景氛圍對比- 五個基本特性（投影片 14） <p>燈光設計操控燈光的五個基本特性：亮度，顏色，形狀，動作，方向來建構畫面及效果。以其中三點：亮度、顏色、形狀，作簡單說明。</p> <p>Q4 日常生活中的「自然光」（投影片 15）</p> <p>Q5 同一日的光線變化是怎樣的？</p> <ul style="list-style-type: none">- 陽光—亮度、顏色、角度（投影片 16-18）- 播放影片（拉斯維加斯的一日）- 《覓工場》、《電梯的鑰匙》配合日光和月光演出（投影片 19-22，23-26） <p>Q6 這棵樹原本長怎樣？（投影片 27）</p> <ul style="list-style-type: none">- 光和影的關係（投影片 28）- 陽光—形狀（投影片 29-31）- 《青鳥》的影子使用（投影片 32-33）- 《陽光普照》的影子的深層意義（投影片 34）	<p>念。</p> <p>目的： 讓同學各自講出他們想像中的燈光設計是怎樣的工作。然後再以自己的過往的一些燈光設計作品相片來講解說明何謂燈光設計，有什麼藝術作用等，互動討論。讓同學們基礎認識燈光功能作用。</p> <p>目的： 讓同學們說一下平常生活中的一些光影例子。從學生的日常經驗帶入主題，配合自己拍的一些相片和以往的作品來分析解釋，傳達其實靈感就源於生活中，燈光設計並沒有很複雜。</p>
--	---

「文化講堂」教案大綱

<p>- 《此時此刻》的光點使用（投影片 35-37）</p> <p>Q7 日常生活中的「人造光」？（投影片 38）</p> <p>- 播放影片（澳門航拍）（投影片 39）</p> <p>Q8 大家上一次看到星星什麼時候嗎？</p> <p>- 光污染，光的使用發展由需要到裝飾，再到泛濫變成光暴力。（投影片 40）</p> <p>- 播放影片（《探索霓虹》）（投影片 41）</p> <p>- 《搬！搬！搬！飛馳於過去未來的密斗貨車》把城市意像的轉化成為佈景中的燈箱。（投影片 42-44）</p> <p>- 《who we are》鏡面反射（投影片 45-48）</p> <p>「布拉格劇場設計四年展」為四年一度的劇場盛事，以空間美學、表演藝術相關設計及建築為主要展出類別。「布拉格劇場設計四年展」是世界上最具有代表性的舞台美學展覽。</p> <p>- 竹棚至今仍出現在澳門的大街小巷中，它象徵著建造、修復、拆卸，工人攀爬其上既要清拆過去，同時建設未來。</p> <p>- 竹棚倒影在金黃色的地板中，看見我們竹棚也看見我和你，我們用鏡面和光將參觀者和我們的作品重新融合一起，會產生一種意料之外的效果，它讓人們用新的方式來看待城市和彼此。</p> <p>Q9 對於金色地板與竹棚模型兩者放在一起，大家有什麼感覺？</p> <p>Q10 這個作品沒有見到燈具，但光發揮了什麼作用？</p> <p>當我們開始觀察自己的周圍，自己的城市時，就要嘗試開始去反思和關心社會。不要少看自己，也不要輕視藝術的力量。</p> <p>結束(知識鞏固)(5 分鐘)</p>	<p>目的：讓學生思考城市燈光的使用如何可以避免造成環境污染、避免干擾我們的日常生活和健康等。</p> <p>目的： 作為創作者可以利用藝術創作來回應生活和社會上的現象。以過去兩個作品當中的設計理念來解說講者如何利用燈光設計來加強和表達個人看法和感受。其實生活和創作是分不開的。</p> <p>目的： 觀察生活，藝術源於生活。多嘗試以不同的方法紀錄生活，培養美感的觸覺，多去發現生活中的細節之美，再進而懂得欣賞劇場和其他藝術作品之美。</p>
---	---

「文化講堂」教案大綱

<p>Q9 記錄日常生活的方法？（投影片 50）</p> <p>多點觀察，多點想像，多點記錄，發現和欣賞生活中的美。</p> <ul style="list-style-type: none">- 攝影（何藩）（投影片 51-53）- 文字（《陰翳禮讚》）（投影片 54-55）	
--	--