

果實藝術創作營

一、計畫概況

2020年公益平台與果實文教基金會共同主辦果實藝術創作營，以「用創意說好一個故事」的概念，課程內容橫跨戲劇、肢體、聲音、視覺等藝術項目的學習，並帶領學生走出教室，參訪在地藝術家工作室，從專業領域啟發高中生對未來的不同想像，嘗試從不同角度思考與學習；分組導師引導學員激發創意靈感，連結與營隊主題相關的想像與創意。

2021年因疫情嚴峻取消營隊。2022年5月~7月，新冠肺炎疫情確診人數持續增加，考量營隊以團體生活方式進行、均一隔離空間有限與台東醫療量能有限，一度決定停辦，但經過多次討論，一方面將學員人數由40位減少為20位，一方面加強防疫工作包括所有人員每日快篩及加強環境清潔消毒，最終營隊得以順利舉辦。

二、計畫目標

- (一) 透過課程安排及成果發表，激發學員的創造力、思考力、整合力、策畫力、溝通力、經營力，並學習團隊合作和在地文化交流。
- (二) 透過邀請老果實（指曾經參加過營隊的學員）擔任分組導師，讓老果實能精進自己於藝術帶領創作、領導與引導、籌辦活動等能力。
- (三) 成果發表打破傳統劇場形式，結合在地環境，探討社會議題與儀式行為，讓表演在任何場所發生。

三、主協辦單位

- (一) 主辦：果實文教基金會、公益平台文化基金會
- (二) 協辦：台東均一國際教育實驗學校

四、重要時程

- (一) 學員招募：3/3（四）- 6/6（一）
- (二) 工作人員培訓：6/21（日）
- (三) 工作人員營前準備：7/28（四）- 7/29（五）
- (四) 營隊期間：7/30（六）- 8/6（六）8天7夜
- (五) 成果發表：8/5（五）15:30-16:30

五、營隊地點

台東均一國際教育實驗學校

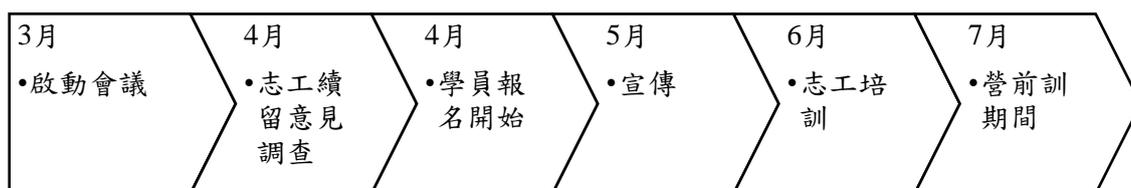
六、參與對象

過去未曾獲選參加果實藝術創作營者之全國各高中職學生(含2021年報名資格保留者)，共20位。

七、團隊成員

1. 總導師 2 位：王耿瑜、杜思慧
2. 導師 4 位：謝佑承、陳有德、王健銘、左涵潔
3. 大專志工 13 位：姚弘智、楊欣純、何先銘、朱致遠、鄭云筑、高證鎰、王皓明、杜佳馨、廖思瑋、盧珮瑄、邱建航、林柏泰、黃信修
4. 均一高中實習生 3 位：黃靖凱、許嘉宇、林昕妤
5. 技術&攝影 4 位：黃彥真、劉冠佑、陳又維、王智祥

八、計畫時程

九、組織架構

十、計畫/活動內容

(一)營隊內容

今年主題「我生氣了」，期待透過不同藝術領域專長的主題小組導師帶領，讓學員能嘗試以多元的方式表達「我生氣了」，學員需應用營期課程所學，透過小組討論、排練，探索發展出屬於自己與團隊的作品。此次作品打破傳統文本與劇場表演的侷限，以環境劇場的概念設計出戶外與室內的表演方式。

(二) 課程規劃與說明

果實藝術創作營 課程表								
2022	7/30 (六)	7/31 (日)	8/1 (一)	8/2 (二)	8/3 (三)	8/4 (四)	8/5 (五)	8/6 (六)
7:30- 8:00	準備 時間	起床樂						
8:00- 8:30		活力早操						
8:30- 9:00		早餐						
9:00 12:00		豆豆芭蕾 李宗宏	劇本怎麼寫： 人物設定與情感 結構 吳明倫	體驗情緒 好好表達 羅品喆	戶外教學 樸門永續設計 (Permaculture)	小組討論 創作/排練	小組討論 技排/排練 一、二組交替 技排	9:00-11:00 學員 場復、清潔消毒
	音樂教室	師培教室	藝文中心		7A、7B	7A、7B 藝文中心	11:00-11:30 學員離營	
12:00- 13:20	午餐							
13:30 17:30	14:00-14:30 報到進校園	能量星球 古名伸 13:20 - 16:20	如果憤怒是一首 歌 李承宗 13:20 - 15:20	從擬真體驗 發現感官的奧秘 劉政暉	戶外教學 足渡蘭鄉村 手工皂製作	小組討論 創作/排練	總彩排 13:00-15:00	12:00-14:00 工作人員 最後整理/打掃 離營
	14:30-17:00 開幕式/破 冰	藝文中心	音樂教室		戶外教學 都蘭觀海平台		一般教室 7A、7B	
	藝文中心	導師時間 (二) 16:30-17:30	「身體和語言的 旅行」 杜思慧 15:30-17:30			結業式 16:30-17:30		
	17:00-18:00 參觀校園	藝文中心	舞蹈教室	音樂教室				
17:30- 18:30	晚餐							
18:30- 19:00	打掃時間							
19:00 21:00	導師時間 (一) 第一組 7A 第二組 7B	影片放映 <龍門客棧> 王耿瑜 師培教室	導師時間(三) 第一組 7A 第二組 7B	太陽生氣了與夏季星 空 王邦文 校內	小組討論 創作/排練 第一組 7A 第二組 7B	小組討論 創作/排練 一般教室 7A、7B	星光晚會 18:00-21:00 師培教室	
21:00- 21:30	今日回顧與分享 男宿1F						整理個人物品	
21:30- 22:30	盥洗時間+洗衣服							

(三)課程與講師

1. 導師介紹

(1)陳有德 (國立臺灣藝術大學 學士 / 國立臺北藝術大學 碩士)

1983 年出生於台北，1983 年出生於台北，從事過藝術村營運、生態藝術、視覺藝術家、高蹺演出、劇場演員、遊行踩街視覺藝術總監、社區藝術教學和紀錄片拍攝工作。曾任竹圍工作室經理、國際珍古德協會生態藝術家、二格山自然中心空間經營管理、新北市國際環境藝術節藝術家及其他各類展策展人，近年重心以推動社區藝術為主。

(2)謝佑承：國立臺北藝術大學新媒體藝術 碩士)

作品常以光和影像的角度思考視覺現象，藉以探索人與技術的既定關係。過去作品會展出於國內知名美術館，獲選臺北美術獎當代藝術賞首獎等多項國內外獎項。近年作品見於台灣燈會(2022)等藝術節。

(3)王健銘 (國立台北藝術大學劇創所 在學)

南投埔里人，希望自己有明亮的眼睛可以看見各種事情。喜歡人所以喜歡表演！#老果實

(4)左涵潔 (兩兩製造聚團藝術總監及團長)

從小跳舞，長大做劇場，當了媽之後帶著小孩一起在劇場中尋找身體更多的可能。近年主要推動嬰幼兒劇場相關國內外發展。

2. 課程介紹

(1)豆豆芭蕾

講師：李宗宏 (法拉撒手作工坊創作者)

內容：擷取台東的鳳凰行道木樹果實為素材，佐以簡單的圖騰裝飾，回歸自然的靈動，用真誠的面貌呈現一份質樸的質感。

(2)能量星球

講師：古名伸 (臺北藝術大學舞蹈系兼任教授、第二十一屆國家文藝獎得主)

內容：每個人都像星球一樣擁有多變的能量，藉由肢體練習讓同學明白身體如何隱藏了情緒的變化及一起找出轉換的方式。

3. 影片放映

《龍門客棧》1967/35mm/110min/color

講師：王耿瑜 (資深影展策展人、電影評審、製片、導演。曾任「台北金馬獎國際觀摩影展」、「台灣國際兒童電視影展」策展人)

內容：在港台創下票房盛況，帶起當代武俠片的新浪潮，胡金銓奠定美學地位也像是座時代的分水嶺，從此深深影響日後的所有的武俠片創作。片中的客棧主景，由內而外，展現多層次的場面調度；從石雋的儒俠、上官靈鳳的俠女到大反派蕭少鎡的造型，都深具代表性；當然還有和過去截然不同的打鬥拍法與剪接節奏。這是部劃時代的經典，一看再看都仍有收穫。

4. 劇本怎麼寫：人物設定與感情結構

講師：吳明倫（台大戲劇所畢業。現為阮劇團駐團編劇）

內容：1. 什麼是人物設定？
2. 人物設定的選擇與搭配：「扁平人物」與「圓形人物」
3. 角色的成長與轉變是必要的嗎？
4. 「說出來的話」要表達的是什麼？
5. 「沒說出來的話」如何表現？

5. 如果憤怒是一首歌

講師：李承宗（Circo 樂團團長兼專任班多鈕手風琴手。2018 年以班多鈕手風琴手演奏榮獲第九屆金音獎最佳樂手）

內容：音樂是最能牽動我們情緒的刺激。音樂不止記錄了我們的喜怒哀樂，音樂活動作為一個人類社群普遍的行為，也提供了社群中個體之間彼此感受對方心情的媒介。如果憤怒是一首歌，你的憤怒之歌有什麼樣的質地呢？是嘶啞、是怒吼、是炸裂、是巨響、是激動，還是深沈？人們如何在音樂裡表達憤怒的情緒？以什麼樣的音樂元素？不同的音樂表達憤怒的方式不同，但彼此之間有沒有一些共同的特徵？人類音樂文明的歷史中有哪些經典的作品傳達出憤怒？什麼樣的情況人們會傾向以音樂來表達自己的不滿？這些作品能夠得到什麼樣的共鳴呢？這堂課我們會先收集大家在感到生氣時，或者是感覺到心理有什麼不滿時，會去聽的音樂來探討憤怒之歌的力量。

6. 身體和語言的旅行

講師：杜思慧（劇場編導及演員。國立中山大學劇場藝術系助理教授）

內容：戲劇表演裡面包含身體和語言，語言又包含呼吸、聲響和語言，此次課程嘗試從身體地移動出發試著發聲和說話，並反之透過這些聲響或語言啟發身體的移動並創造更多旋律及節奏的可能

7. 太陽生氣了與夏季星空

講師：王邦文（花蓮自然與生活科技輔導團團員）

內容：1. 阿美族的星空—太陽月亮星星的誕生（十個太陽的故事）
2. 太陽生氣了—太陽黑子的產生、恆星的死亡
3. 夏季星空—使用星座 Stellarium 進行夏季星空教學、夜觀星空。

8. 體驗情緒好好表達

講師：羅品喆（30年廣告導演資歷）

內容：生氣是因為安全距離被侵犯，安全感消失了，在互動中常常會變動的結果。傷害輕重不一，影響深遠或輕微。個人如此，國家如此，地球與宇宙也是如此。所以，回到個人，怎樣去體驗自己的界線，身體上的、觀念上的，從自己出發。然後在互動上，透過肢體練習，去察覺「關係中的界線」。接受自身的體驗與界線，觀察對方的界線與原則，在互動中尊重並找到共識，表達自己、接受不同，甚至體驗共感建立共感。這就是在身體層面對生氣的轉換。

9. 從擬真體驗發現感官的興秘

講師：劉政暉（足跡達六十餘國。曾出版《學校最該教什麼》等書）

內容：以「擬真體驗」的戲劇展演模式，作為課程主軸，從自我感知的測試，引導學員對於身體感受的提升。接著以國際新聞事件，引導學生透過「身體」來增進國際觀的認識，並讓學員矇上眼睛、真正體驗移工與難民的處境，進而引發其學習動機，設計出屬於自己關注的國際議題之擬真體驗。

10. 戶外教學

(1) 大地旅人台東樸門教育基地

位於都蘭山與太平洋的山海之間，是大地旅人親手打造讓自己的生活及土地都獲得呵護的地方，應用「樸門」，將一片荒廢的稻田轉變為食物森林，將只有單一草相的土地經營為蟲魚鳥獸與人共存的家園。「樸門」是一種巧妙運用自然、模擬自然，以提供人們生活需求的設計系統與技術，是一種生活態度與藝術，更是每個人都能參與的全球永續生活運動。由澳洲生態學家比爾·墨利森 (Bill Mollison) 和大衛·淇葛蘭 (David Holmgren) 於 1970 年代所共同提出的「生態設計架構」。樸門 Permaculture 為：Permanent (永恆的)、Agriculture (農業) 和 Culture (文化) 的合體字。透過樸門，學習運

用聰明又省力的方法，留住陽光、雨水等各種能源；學習在都市、鄉間自耕自食；就地取材，設計自己的永續家園；運用創意，與自然和人群重新連結，找回生活的自主權。認識樸門永續設計(Permaculture)與基地環境介紹(自然建築為主)40分鐘，自然建築體驗：竹編牆結構實作體驗(2小時)

(2)都蘭足渡蘭鄉村手工皂樸門永續

「凡事不要太計較，(否則你就會...)歸欄爬火足渡蘭(台語)」。「足渡蘭」創辦人以前工作中，同事拿來互相打氣，調侃的一句話。雖有詼諧的口吻，卻有正面教育紓壓作用。「足渡蘭」也代表著這一家人「足跡移渡至都蘭」，勇敢跨出人生理想步伐的精神。十幾年前，老闆 Dagula(青蛙)認識了一位老牌知名大廠的肥皂老師傅，在傳承了老師傅古老精實的傳統煮皂技術後，有著理工背景的Dagula，花了一年多的時間以現代的冷製手法結合傳統的紮實製皂功力，保存了肥皂裡易流失的養分，亦有別於一般易溼軟，坍塌的手工皂，加上都蘭聖山無污染的水質與陽光，創造出屬於東台灣後花園的手工皂。Dagula 為了瞭解自己辛苦研發的成果，在不用解釋的情況下，也能信服於使用者，在2014年送檢了自家手工皂，經SGS檢驗證明足渡蘭手工皂可以被大地吸收及分解，屬於食品級的手工皂，並具有植物抗菌的功效。Dagula 每做完一批皂時，都會親嘗味道，以味覺來分辨每一批皂的品質及狀況。

十一、執行概況：

(一)學員甄選

(1)繳交資料

- 自我介紹，形式媒材不拘，可採用文字、影像、音樂、戲劇、美術、舞蹈等，讓我們認識你，如以影像呈現作品，限2分鐘以內。
- 以「我生氣了!」為題，影像呈現，可以是抽象的、寫實的...，或描述印象深刻的生氣畫面!生氣的界線在哪裡?限1分鐘以內，內容形式不拘。

(2)招募結果

2021年52位報名者保留報名資格，2022年報名56位。因疫情考量，為降低學員人數，減少確診風險，僅錄取20位學員(男女比例2:18)，備取20位。

(二)招募/志工培訓規劃

邀請 2021 年志工優先參與，僅有少數時間安排無法配合外，其餘志工繼續參與營隊活動執行。由於學員人數減半，人力充裕，未再對外招募。

1. 第一次培訓 6/21 (日)

時間	流程	內容
14:00	暖身遊戲	暖身活動
14:20	環境介紹	介紹校園規範、垃圾分類
14:35	營隊規則	提醒志工需注意的事情
15:20	Role play	模擬營隊課程、生活上發生的狀況
15:40	分組討論	細部流程分工
16:10	各組進度報告	生輔組、活動組進度報告
16:40	結語 場復	填寫回饋單、確認集合時間

2. 營前培訓

時地：2022/7/28 (四) - 7/29 (五) 均一學校

內容：開幕場佈、動線規劃、開幕彩排、燈光音效等技術準備……

(三) 參加者回饋

1. 學員

20 位學員全數填寫。對各課程的滿意程度 95%。對教學的滿意程度 94%。

Q1：印象最深刻的事情

1. 我之前很崇拜古名伸老師，所以她說因為疫情不上「接觸即興」讓我有點小失望，但我很喜歡不在乎動作，只專注在感受夥伴，從給予阻力，到最後變成互相帶領和扶持，完成一段有質感的舞蹈/身體對話。
2. 杜思慧老師說「不要後悔過去做錯的地方」，即便是演戲，也沒時間沉湎於懊悔，要繼續往前。
3. 李承宗老師說的話：「在破碎的共同媒體中，音樂是感受彼此最溫柔的方式。」對於現代人來說，在生活中尋求彼此的共感，並非輕易的事情；但也許透過藝術我們能夠拉近彼此的距離，用最溫柔的方式觸碰彼此。

4. 所有的情緒都是可以有很多的樣貌的，或許有些情緒的表現，沒辦法被一般人接受、欣賞，但在創作的過程中，都是很重要的養分。還有也讓我可以去了解別人的故事，真的覺得「共感」是一個很酷的詞，好像可以解釋很多心情和想法。同時，也讓我可以自在的敢於去為自己爭取。

Q2：從成果發表中學到的事情

1. 我學到探索自己的肢體，發現自己的身體有很多可能性，透過肢體創作，突破自己原先舒適的藝術領域，看見藝術更加不同的面貌。
2. 從音樂結構或質地來分析它對情緒的感染力；撰寫劇本、塑造人物時著墨的重點；太陽黑子與極光的關係、增進觀星技巧
3. 我學會真誠喜歡自己的創作。當自己的創作都無法說服自己時，那些行為就不被賦予意義，所呈現的東西也就不再擁有靈魂。在短時間內，將大家的想法濃縮整合，難免會失去一些想要的東西，但在這樣的碰撞下，反而創造出充滿驚喜的事物，也讓我很喜歡我們共同的創作。

2. 志工

Q：針對組內規劃、工作任務分配有什麼建議？

1. 原本覺得初始的工作任務沒問題，但執行後發現負擔有點重，所以營期第二天便在會議中提出，營隊並立即做出調整。另一方面，因為疫情的影響，這次需要負責防疫相關工作，工作內容有些瑣碎
2. 團隊介紹時，組與組之間的工作釐清、分配與協調可以更深入討論一點，讓營期的工作更順暢。
3. 培訓或許能規劃2天1夜，迅速增進彼此熟悉度與進入狀況，有更多時間與夥伴相處、討論相關工作，或許也能降低培訓放棄參加營隊的機會。

十二、 活動照片

果實藝術創作營

1	2
3	4
5	6

1. 工作人員培訓-破冰活動練習
2. 課程-能量星球 | 古名伸老師
3. 戶外課程-樸門農法
4. 戶外課程-足渡蘭手工皂
5. 成果發表-戶外表演
6. 成果發表-藝文中心表演