

國立台灣師範大學設計研究所

碩士論文

表演藝術海報的視覺張力表現

Expressions of Visual Tension on Poster of Performing Arts

指導教授：梁桂嘉

研究生：鄭司維

中華民國九十七年五月

國立台灣師範大學設計研究所設計創作班

鄭司維 君 所提之論文

題目：表演藝術海報的視覺張力表現

經本委員會審議，認為符合碩士資格標準。

論文口試委員會

主任委員 許杏蕊 (簽章)

委員 張如舟 (簽章)

委員 梁怡嘉 (簽章)

中華民國 97 年 6 月 24 日

摘要

現代藝術不管在美學或是表達形式上，似乎都有追求視覺張力表現的趨勢。一幅好的表演藝術海報設計必須同時具有傳達功能與審美價值，在視覺上也同時具有一種張力及運動感。簡單地說，那是畫面構圖中，各個文字、影像元素互相對比、衝突、平衡、融合、分裂的種種交互反應。觀者能從靜態的畫面中得到動態的視覺效果，除了運動中的瞬間定格畫面以外，平衡與對比也是造成動感的原因，依照完形心理學的理論，張力及運動感的原則，在於破壞人類的視覺平衡，使人有想辦法回覆平衡的傾向。本研究透過張力的觀念應用於海報設計上，藉以強化作品的傳達性與美感。最後本研究共歸納出以下三項結論：

（一）藉由文獻探討，具體歸納視覺張力的產生取決於位置、色彩、形狀、運動等等引起，而產生各種張力的根源則在於知覺的作用。要讓一個版面產生視覺張力，可以透過適當的安排產生符合靜態張力之平衡性、動態張力之動態感、情感張力之對比性與色彩性來達到。其中最有效的就是要有張力的構圖，即使是不具動感的照片經過適當的裁切、擺在對的位置也能達到視覺張力的效果。

（二）經過蒐集與分析台灣表演藝術海報，得知造成一張海報具有視覺張力感的原因與特徵通常不只一項，它常同時具有動態與平衡的屬性，或同時具備三種屬性，而表現形式也同時呈現不同的特徵。這些特徵要能夠呈現真正的視覺張力，必須能夠達到統一性才行，統一性原則的目的使版面成為一個具有統一性的主體表現和層次感的設計，以連貫整體的視覺表現，進而使訊息的傳達效率更高。

（三）透過海報創作，發現具張力性的構圖在“平衡”上的要求超乎預期的重要，一張海報的構圖若失去了平衡感，或許得到一時的動態感與注目效果，但是這個注目性並不會是美的感受，它亦無法讓人耐看。但平衡之中沒有動態卻一片死寂。因此動態感與視覺平衡兩者間是呈現共生的依存關係，就像許多人常說的“恐怖平衡”，必須拿捏的恰到好處。

關鍵字：視覺張力、表演藝術、海報設計、完形心理、平衡、對比、動感、構圖

Abstract

Whether it is in the expression format or from aesthetic concern, modern arts seems to be in the trend of pursuing visual tension. A good design for performing arts poster must possess both transmitting function and aesthetic values simultaneously, especially with a kind of mixing in tension and athletic feeling for visual expression effect. Simply put, these are relative contrasts for each word and image element within the composition of picture, in addition to various interactions interplayed from standpoints of conflict, balance, fusion and disintegration. People can acquire the dynamic visual effect from still and static state of the picture itself. Therefore besides instantaneously still frames during athletic events, the balance and contrast are also the causes for creation of dynamic feelings. If following interpretations and theories from Gestalt psychology in principles for tension and movement, the whole idea was anchored on the assumption to destroy the visual balance of humans so as to trigger instinctively balancing tendency from human as result. This research therefore intends to apply these tension concepts unto the playbill design to enhance the transmission aspect of it, and the aestheticism. Lastly this research summarized into the following three categories for conclusion:

- (1) Through documentation exploration, this research summarized in concrete fashion regarding the occurrences for visual tension. This is determined and triggered by positioning, coloring, outer shape and movements, etc. Nevertheless those are responsible of generating the sources for each and every tension residing at consciousness level. Thus, the inducement of visual tension for any layout can be properly arranged to produce guidelines for contrast and coloring demands through the balancing quality for static display, and dynamic feeling for dynamic tension and the emotional tension. Amid all of these, the most effective one resides at the tension for picture composition. Even for those pictures lacking dynamics can be rectified through proper cutting and placed at the right location to achieve the effect for visual tension.
- (2) Through collecting and analyzing Taiwan's performing arts posters, it came to our attention that there were more than one single cause and characteristic accounting for any posters to possess visual tension. It normally possesses the dynamic and balancing attributes or all three of them. And the expression also exhibits different characteristics as well. For these characteristics to be able to really generate the desired visual tension, it must achieve the unity effect first. And the purpose of this guiding principle for achieving unity resides at having the layout possessing a kind of design through expression of main body with sense of unity in addition to the layering expression of the layout. Therefore this can integrate the overall visual expressions so as to enhance the transmission efficiency for imbedded messages.
- (3) Through posters creation, it discovers the demands for "balancing" on the picture composition with tension are so vital, even exceeding the anticipation as result. If the playbill's composition loses the balancing feeling or may even acquires an Instantaneous effect of dynamic and attention grabbing, nonetheless, this attention would not even come close to the esthetics feeling, but also lacks the capability of maintaining people's attention span. Nevertheless, balancing lacking dynamic feeling would fall flat on its face. Thus, both the dynamic feeling and visual balance exhibit some kind of coexistence relationship in the end, just like the commonly known "balance of terror". Consequently, this must be handled with utmost delicateness.

Keywords: Visual tension, Performing arts, Poster design, Gestalt psychology, Balance, Contrast, Movement

謝 誌

本研究論文能夠順利完成，首要感謝的是在研究過程中的指導教授梁桂嘉老師，是梁老師讓我從混沌中找到方法。還記得第一次校內論文審查時，有其他老師認為我的題目太大了！現在寫完後，才發現梁老師真的非常信任我們，這確實是個大又難寫的題目，稍有不慎就很難收拾，還好一路過來老師不斷地給我正確的方向，不至於偏離主題而能集中焦點。重要的是能將創作與理論做緊密的結合，而非硬掰或反果為因的自圓其說，真的要感謝梁老師。也要感謝口試老師張柏舟教授與許杏蓉教授所給予的寶貴意見，讓我的論文能夠修整的更完美。

再要感謝父母的養育與栽培，讓我能一路專心於課業與工作而無後顧之憂。他們除了默默支持我之外，父親還主動幫我繳了兩學期的學費，雖然我都已經成家立業十餘年了，負擔學費根本不成問題，不過他仍堅持努力扮演好父親的角色，讓我十分感動，也讓我非用功不可。也要謝謝所有台師大設計研究所的老師們，在我兩年求學過程中的教導與鼓勵，還有伊彬老師的研究方法課讓我建立良好的論文寫作態度，以及同學們彼此的關懷與鼓勵，特別是梁老師小組的同學家惠、萬忱、發祥，謝謝大家。最後要特別感謝同班的黃慧甄同學，她既是我們公司的同事，也是我的妻子，在兩年的研究生涯中，我們總是能夠彼此扶持與激勵對方，她努力上進與要求完美的精神也是我學習的榜樣，這種彼此既競爭又合作的關係實在是太難得了！這一切都是上帝的安排。感謝 主，榮耀歸於 主！

鄭司維 謹誌

民國九十七年七月於台師大設計研究所

目 錄

第一章 緒論

1.1 研究動機與背景	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究範圍與限制	2
1.4 研究流程	3

第二章 文獻探討

2.1 視覺原理	4
2.1.1 視覺形成與訊息處理	5
2.1.2 眼球運動	6
2.1.3 視覺認知	7
2.1.4 完形理論	9
2.2 視覺張力	11
2.2.1 視覺張力的解釋與探討	11
2.2.2 點、線、面與力的關係	14
2.2.3 視覺張力與平面設計的時代性	22
2.3 表演藝術海報	26
2.3.1 表演藝術的定義	26
2.3.2 表演藝術觀眾人口分析	26
2.3.3 海報設計	28
2.3.4 表演藝術海報的特色與功能	30
2.4 小結	32

第三章 張力的形成

3.1 靜態的張力	34
3.1.1 視覺力場	34
3.1.2 視覺平衡與構圖	36
3.2 動態的張力	41
3.2.1 有方向性的張力	42
3.2.2 運動感的形成	44
3.2.3 造形本身的張力	50
3.3 情感的張力	54
3.3.1 移情作用	55

3.3.2 光線與色彩	57
3.3.3 衝突與對比	62
3.4 小結	65

第四章 研究方法

4.1 表演藝術海報蒐集與分類	67
4.1.1 蒐集與整理	67
4.1.2 表現技法分類	68
4.2 海報設計的張力特徵分析	71
4.2.1 分析方法	71
4.2.2 張力特徵實例分析	72
4.3 文字編排與張力	83
4.3.1 主標題與副標題設計	83
4.3.2 訊息文字串與文字塊	84
4.3.3 書法的張力	84
4.4 小結	85

第五章 海報創作說明與討論

5.1 創作說明	88
5.1.1 海報創作（壹）：廣場藝術節開幕表演—風林火山	88
5.1.2 海報創作（貳）：朱哲琴演唱會—七日談	92
5.1.3 海報創作（參）：基頓克萊曼與波羅的海絃樂團	96
5.1.4 海報創作（肆）：舞蹈巨擘風華再現	101
5.1.5 海報創作（伍）：瑞典夏綠蒂安歌卡歌舞劇—SWEET	104
5.1.6 海報創作（陸）：Double C 舞團—反射	107
5.1.7 海報創作（柒）：果陀劇場—我的大老婆	110
5.2 作品分析討論	115
5.3 創作成果展出	122

第六章 結論與建議

6.1 研究結論	123
6.2 研究建議與後續研究方向	125

參考文獻	127
------------	-----

附錄	132
----------	-----

- 表目錄 -

表2-1 視覺張力的解釋與定義	12
表2-2 複數點的力作用	16
表2-3 線的力作用	18
表2-4 點線面與張力的關係	22
表2-5 現代藝術運動與視覺張力	25
表2-6 各類型表演藝術觀眾之「性別」百分比	27
表2-7 各類型表演藝術觀眾之「年齡」百分比	27
表2-8 各類型表演藝術觀眾之「教育程度」百分比	27
表2-9 各類型表演藝術觀眾之「藝術學習經驗」百分比	28
表3-1 視覺平衡Visual Balance 解釋與定義	37
表3-2 基本幾何及英文字型構圖形式分類	39
表3-3 運動感 Movement 解釋與定義	48
表3-4 Wei, Dimitrova & Chang 建立的色調與情緒氣氛之關係表	61
表3-5 視覺張力與視覺傳達設計之理論結構框架	66
表4-1 各類型表演藝術海報蒐集張數統計	68
表4-2 表演藝術海報主視覺表現技法分析	70
表4-3 各年代表演藝術海報表現技法張數統計	71
表4-4 視覺張力特徵分析基本架構圖	72
表4-5 海報視覺張力特徵分析（一）	75
表4-6 海報視覺張力特徵分析（二）	75
表4-7 海報視覺張力特徵分析（三）	76
表4-8 海報視覺張力特徵分析（四）	76
表4-9 海報視覺張力特徵分析（五）	77
表4-10 海報視覺張力特徵分析（六）	77
表4-11 海報視覺張力特徵分析（七）	78
表4-12 海報視覺張力特徵分析（八）	78
表4-13 海報視覺張力特徵分析（九）	79
表4-14 海報視覺張力特徵分析（十）	79

表4-15 海報視覺張力特徵分析（十一）	80
表4-16 海報視覺張力特徵分析（十二）	80
表4-17 海報視覺張力特徵分析（十三）	81
表4-18 海報視覺張力特徵分析（十四）	81
表4-19 海報視覺張力特徵分析（十五）	82
表4-20 海報視覺張力特徵分析（十六）	82
表4-21 海報視覺張力特徵分析（十七）	83
表4-22 海報視覺張力特徵分析（十八）	83
表4-23 海報視覺張力特徵分析（十九）	84
表4-24 海報視覺張力特徵分析（二十）	84
表5-1 創作作品張力特徵分析（一）	115
表5-2 創作作品張力特徵分析（二）	116
表5-3 創作作品張力特徵分析（三）	117
表5-4 創作作品張力特徵分析（四）	118
表5-5 創作作品張力特徵分析（五）	119
表5-6 創作作品張力特徵分析（六）	120
表5-7 創作作品張力特徵分析（七）	121

- 圖目錄 -

圖1-1 研究流程圖	3
圖2-1 完形心理學之同形論分析	11
圖2-2 點的力作用	14
圖2-3 點的力作用	15
圖2-4 點的力作用	15
圖2-5 線的力作用	17
圖2-6 線的力作用	19
圖2-7 視覺力量之張力平衡關係	21
圖2-8 幾何造型與知覺張力的構成	21
圖3-1 非居中心位置的點	35
圖3-2 西斯庭的聖母像	38
圖3-3 點與構圖的關係	40
圖3-4 雙腿交叉的裸婦	41
圖3-5 不同形狀的方向張力	42
圖3-6 力線主軸運動	44
圖3-7 擲鐵餅者	45
圖3-8 創造亞當	45
圖3-9 下樓梯女人	46
圖3-10 賽馬系列照片	46
圖3-11 空間連續的獨特形體	47
圖3-12 Alberto Giacometti 雕塑	51
圖3-13 梵谷《星夜》	54
圖3-14 《聖家族》油畫	59
圖3-15 互補色色譜	62
圖4-1 插畫為主之海報案例	68
圖4-2 攝影為主之海報案例	69
圖4-3 抽象圖案為主之海報案例	69
圖4-4 電腦合成為主之海報案例	70

圖5-1 海報主題：廣場藝術節開幕表演—風林火山	93
圖5-2 海報主題：朱哲琴演唱會—七日談	97
圖5-3 海報主題：基頓克萊曼與波羅的海絃樂團	102
圖5-4 海報主題：舞蹈巨擘風華再現	105
圖5-5 海報主題：瑞典夏綠蒂安歌卡歌舞劇—SWEET	108
圖5-6 海報主題：Double C 舞團—反射	111
圖5-7 海報主題：果陀劇場—我的大老婆	114
圖5-8 師大畫廊海報展出效果（一）	122
圖5-9 師大畫廊海報展出效果（二）	122
圖5-10 師大畫廊海報展出效果（三）	122
圖5-11 研究生與海報合影	122
圖5-12 與指導老師、口試老師合影	122
圖5-13 研究生與家人合影	122

第一章 緒論

1.1 研究動機與背景

張力這個形容詞原本應該是物理名詞，也常被用來形容一幅畫，一張照片，一齣戲，一段舞蹈或一首樂曲。人們雖然常會用它，但是它卻抽象地難以清楚描述。現代藝術不管在美學或是表達形式上，似乎都有追求視覺張力表現的趨勢。所謂的形式主義 (formalism)，其實就是透過線條、色彩、位置、空間、方向、張力、運動，讓畫面感到美的一種主張。完形心理學重要代表學者安海姆 (Rudolf Arnheim) 認為，一件好作品的生命力是在表達形象的動力與張力，一語道出張力在藝術作品的重要性。以筆者從事表演藝術設計工作多年的經驗來看，一幅好的表演藝術海報設計通常也同時具有一種張力及運動感。它必須同時具有傳達功能與審美價值，換句話說它應能恰當地表現表演主題、清楚地傳遞訊息與延伸隱喻性的深度意義，使觀賞者產生共鳴。又可以有效地應用元素與掌握原理，創造出使人驚訝、感嘆的視覺效果，讓觀賞者有想像的空間，並留下深刻的印象。這種“很有力”的感覺同時也是畫面構圖中，各個文字、影像元素互相對比、衝突、平衡、融合、分裂的種種交互反應。人們在完整地接收平面元素資訊時，視線會形成一個習慣性的流動順序：先落入視覺焦點，後隨各元素間的強弱變化而有序地流動，最後完成對全部分資訊的吸收。不僅是表演藝術海報，其他的平面視覺媒體也應該思索這個問題：具有聲光影像的電子媒體肯定是未來視覺傳達的主流，平面靜態的視覺何以能夠不被淘汰，尤其是僅有單一主視覺的海報。或許是因為人能從靜態的畫面中得到動態的視覺效果，除了運動中的瞬間定格畫面以外，平衡與對比也是造成動感的原因，依照完形心理學的理論，張力及運動感的產生，在於破壞人類的視覺平衡，因為不平衡，使人有想辦法回覆平衡的傾向。“張力”一詞在視覺心理學上用來表示物象形式之矛盾、差異、對比所產生的對抗振奮感和精神刺激力，差異越大，視覺張力也就越強。透過張力的觀念作用於各種媒體傳達上，將可以強化作品的傳達性與美感，其中所蘊含的諸多原因，應該有必要再進一步且深入地研究探討。

1.2 研究目的

有關本研究創作的主要研究與創作目的共分成下列三點：

- 1、藉由文獻歸納與資料分析，整理與視覺張力相關的文獻，並針對視覺張力產生的心理因素做深入的探討。
- 2、系統性的歸納出「視覺張力」之特徵與原則，並探討它實際於表演藝術海報設計上的應用與價值性。
- 3、在創作理論上則是以表演藝術海報為形式，利用文字、圖像的素材，結合視覺張力的特徵表現，建立一套印證理論的框架，藉以實際應用於畢業創作上，並提供表演藝術宣傳相關工作者參考。

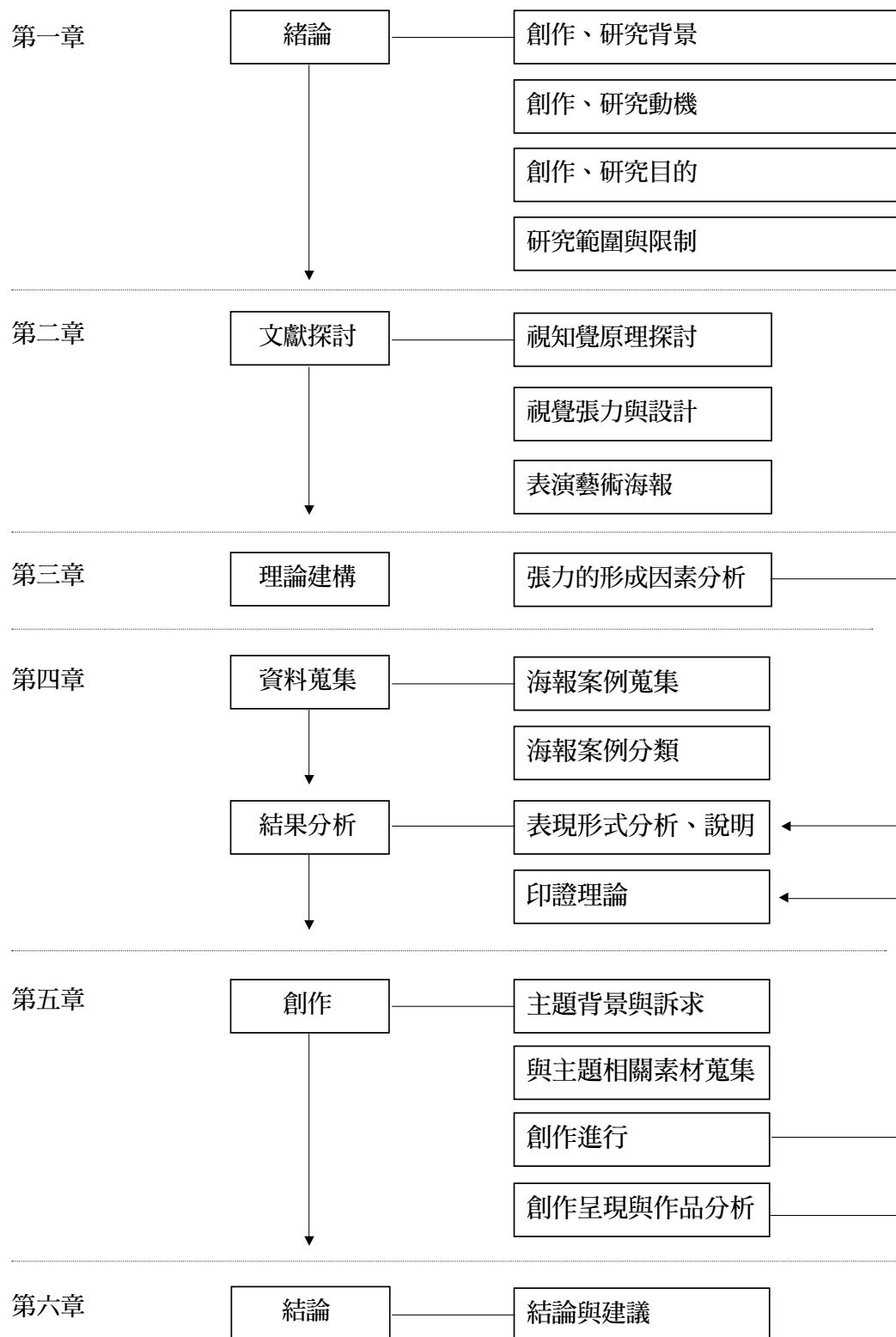
1.3 研究範圍與限制

關於視覺張力的研究範圍太廣，無法全盤研究。例如視覺張力對注目性的影響，這是屬於視覺傳達效能的部份，嚴謹的研究態度是應該要做量化調查研究，如此一來肯定無法在有限時間內完成。本研究既以創作目的為研究重點，經與指導教授討論後，將研究重點放在視覺張力的文獻探討與海報的整理分析上，從現有的理論架構進行創作。而在表演藝術海報的蒐集上，僅以國內海報為主，目的是將中文的文字編排也納入研究範圍，若要探討國外的海報唯恐牽涉議題太廣無法收拾。而影響海報之視覺張力的要素包含造形、編排、色彩…等，而本研究著重平衡、動態、對比屬性的張力要素，對色彩產生的張力部份則因時間有限之故而排除於本研究之重點以外。表演藝術海報經常使用攝影作為元素，而表演藝術的攝影本身就是一門專業，在柯敏弘（2003）的碩士論文中已做深入探討，本研究就不再針對攝影做個別研究。其它相關文獻範疇則以概括的方式研究，如與後續創作相關重疊者，則再加強探討。

1.4 研究流程

（圖1-1）

圖1-1 研究流程圖

第二章 文獻探討

在平面設計中，任何的形狀都會不同程度地對觀者產生或延續、或收縮、或膨脹、或外射、或旋轉之作用，而這種感覺來自於形內部與外部力的交互作用。我們視覺感知到的僅僅是形狀中潛在的一種向某些方向上的聚集、散發或傾斜的力，它並不是物理的力，而是視覺心理的力，是視覺活動不可缺少的內容之一，它們傳遞的是一種事件，而不是一種存在，我們把它稱之為“視覺張力”（周宏，2002）。這種視覺心理的作用，發生於眼睛觀看當時與之後的一連串大腦皮層接受刺激的知覺反應。知覺在早期對人而言是一種很自然的經驗法則，在哲學的心理學階段是不被重視的，然而在十九世紀末期時，完形心理學派特別著重在知覺方面的研究，並且作出了重要的貢獻（鄭肇楨，1989；蕭崇仁，2003）。1970年代起認知心理學開始蓬勃發展，完形心理學過去的研究成果也為認知心理學奠下了深厚的基石。因此，很多心理學家將完形心理學視為認知心理學的先驅。安海姆本身是完形學派心理學家，他特別著重於研究空間、形式、色彩、律動等在視覺上的作用，以及這些作用與藝術作品之關係，為藝術與心理學搭起溝通的橋樑。本章文獻將視覺張力拆成「視覺」與「張力」兩部份，針對視知覺作用與張力產生的因素做文獻探討，並試圖從藝術、設計史的角度推敲視覺張力在各時代背景中的軌跡與脈絡。

2.1 視覺原理

依據完形心理學的觀點，繪畫或平面設計的動態性效果其實都是視知覺的似動現象（Apparent Motion）。其實對象物本身是完全靜止的，但因為視知覺對物象移動性產生的錯覺判斷，卻反而引起運動知覺的連續刺激，使大腦中樞神經錯認為它正在運動。因此在視覺平面設計範疇中，許多設計在構圖所營造出之動態效果，其原理就是利用運動知覺使觀者感覺到畫面蠢蠢欲動。在日常生活當中，我們會以為由視覺所見的一切，就是對象存在的全部樣貌，但是實際上並非如此

，在觀看時視覺是有很高的選擇能力的。視覺活動並不像照相機般對外在對象全部消極地接受，而是一種積極的探索（Arnheim，1957）。在觀看的過程中，我們用的不只是眼睛，更是用心在看，用大腦皮質去看，它是視覺和知覺整體同時運作。舉一個常見的例子：在運動中的霓虹燈，實際上只是許多不同色彩的燈泡在不同時間的閃爍；一個連續青花圖案的花瓶，雖然在實際上是靜止的，然而它們看起來卻是不斷地運動著，這些似動現象引起了完形心理學家的關注，也經由這些現象證明了人的眼睛所看到的不只是單純的外在事物，知覺在觀看活動中也扮演了舉足輕重的角色，人的大腦皮層乃是一個有機的動力系統，在觀看時，大腦的機能不是消極被動的，反而是積極主動地組織或變更它所接受到的感覺要素，完形心理學家主張我們的視知覺看到的不是客觀的物體本身或數量的總和，而是由知覺加工處理後的結果（鄭素勤，2002）。

2.1.1 視覺形成與訊息處理

心理學家指出，我們認識周遭環境的過程，分為兩部分：感覺和知覺。感覺（Sensation），指的是感覺器官（如：眼、耳、鼻、口等）所接收到的訊息。感覺包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、膚覺（包括壓覺、溫度覺及痛覺）及體覺（包括我們的方位覺及機體運動覺）。

（一）感覺

是由眼、耳等感官相聯繫的過程產生的，並且是由簡單刺激（如顏色模式）引起的，各種感覺通道必須將其物理能重新編碼為神經衝動，這一換能過程是由感受器完成的，感受器及聯結神經通路是通過經衝動的頻率和模式來對刺激強度進行編碼的，通過其所含的特殊神經纖維及其活動模式來對刺激進行編碼的體覺，包括動覺、方位覺和機體運動覺（蕭崇仁，2003）。從感知活動一開始，視知覺就會把感性材料以儘可能簡化的結構組織或群化（grouping）起來，把刺激物簡化到知覺能夠理解的程度。因為沒有被簡化的外在世界是變動、混亂而沒有意義的，外在事物一旦進入人的意識之中，就會格式化成簡化的規律而後進入資料庫儲存。而在最初級的視覺活動、直接的知覺中，概括的辨識活動也在同時進行

(Arnheim, 1957、1969)。視覺在對知覺對象的認識過程，不僅對對象的型態會有所感知，同樣也會辨識對象並做分類的工作以便認識，這種視覺活動實際上包涵了直覺與辨識兩個層面 (鄭素勤, 2002)。

(二) 知覺

知覺是對感覺歷程所提供的訊息加工處理的過程，知覺運作的結果就是使人擁有「知識」，知道自己「看」到什麼，或「感覺」到什麼？知覺所涵蓋的範圍包括視、聽、嗅、味、觸覺等各種感覺的後續處理，直到各感覺的心理意義完全確定為止，知覺歷程不完全是由下而上的歷程，也包含了由上而下的歷程。知覺歷程開始時是進行一連串的屬性分析，然後將各屬性組合，這是一種由下而上的歷程，而從預期開始的知覺運作，則會選擇性的排除、選取一些屬性，配對組成符合預期的圖樣，這是由上而下的歷程，知覺歷程是包含了這兩個部分的一種複雜運作，而不是單純的由下而上或由上而下的運作 (蕭崇仁, 2003)。在真實的觀看活動中，直接知覺與辨識活動兩者是密不可分的，知覺與概念是相輔相成、一體兩面的，在欣賞一幅畫時，身體、知覺與思維活動幾乎是同時進行，而情感就伴隨著這個整體的活動產生 (鄭素勤, 2002)。

2.1.2 眼球運動

在視覺認知過程中，大腦獲取訊息的方式係由眼球之注視點移動到物體對照點的過程中，將視線聚焦於注視點上的影像，因此視覺運動的程序易受版面訊息方向性的指引 (柳閩生, 1992)。人類的大腦會根據觀看物體的移動線取得各種資訊 (劉明勳譯, 1997)，因而眼球運動被視為處理視覺訊息中最有效的方法 (朱滢, 2002)。視覺生理的研究指出，人類的視覺領域介於水平180度及垂直130度之間，即左右約90度、上下約65度的範圍內，且人類的視線範圍只有在眼球中央小窩 (fovea) 大約介於視角2度的範圍可以清楚地看到物體 (葉素玲, 1999)。Solso (1994) 更將視覺範圍概念化為一錐形的視覺領域，並提出敏銳的視覺雖限於中央小窩2度的範圍內，但在30度的視覺範圍內的物體仍可被辨識。柳閩生 (1992) 亦提及視覺神經接受刺激的視覺區域係以視野中心30度的範圍

為主，超過30度時就需要移動頭部或身體來尋找目標物。因此眼球的運動範圍應大致介於30度的視覺範圍內。眼球跳動是指觀者在觀察物體時先在某部分特徵上產生注視，再跳至新的特徵部位進行注視的方式，則與上述 Ganong 所提的跳視運動相似。而追隨運動是觀者在頭部維持不動的狀態下，為使注視點集中於物體上，以眼睛追隨目標移動的方式進行，即為 Ganong 所提的追蹤運動。由上述的眼球運動形式中，可大致將眼球運動分類為陳光大（2004）所提的兩種方式，一是以自主性的視線移動方式，另一種是被動式的追隨物體運動。此外眼球運動除了因視覺範圍因素影響外，亦會受到視覺線索所產生的注意而影響，Neisser 認為“觀者能看見什麼，取決於他如何分配注意力”。在視覺注意力的空間裏如果缺乏注意力，即使是顯而易見的物體也會產生視而不見的情況（葉素玲，1999），因此，經由視覺認知過程所接收的眾多訊息刺激，若能在極短的時間內得到快速、有效的處理，就必須經過注意力的選擇、過濾，使大腦進一步產生認知作用，也就是觀者將心力集中在某些特殊訊息上的現象（林佳音，2004）。

2.1.3 視覺認知

物理空間的物體稱之為遠側刺激（distal stimulus），存在於三度空間，不會因為觀者的角度或距離而改變其知覺。而在視網膜上的影像是二度空間的，稱之為近側刺激（proximal stimulus）。人類的知覺系統的恆常性能使我們能從網膜上一直在變動的影像，知道物體不變的屬性。我們的視網膜投影有如照相機般，忠實的呈現外在事物的影像，當我們變換頭部位置或移動視點時，視覺投影會連續地產生變化，對象物體也會發生變形的狀況，然而，為何我們會很少察覺到不斷變動的視網膜投影，完形心理學家發現，人類的視知覺具有一種讓事物維持恆常樣貌的能力，這種能力能讓人在生活中保持穩定而不會被千變萬化的影像所困擾。安海姆（1957-2007）指出，不管物體如何改變其位置或方向，我們的視覺對物體之把握還是盡量維持恆常，如此才能適應生活環境。即使一扇門在人的眼中有時看來是一個長方形，有時又變為一個梯形或一直線，但如果這種變形的情

況真得發生在我們每日的認知上時，就會使人陷入困境，所幸也令人驚奇的是這種情形並未發生，因為這個在觀察者的視網膜中永無休止地改變著形象的物體，客觀上的形狀還是會一直保持不變的（洪蘭 譯，1997；鄭素勤，2002）。

這種知覺恆常性的現象，證實了視網膜所呈現之投影像並非日常所見之影像，我們真正看到的是眼睛主動選擇之後，加上大腦皮質內的視神經，有一種儘量維持物體客觀之恆常趨勢所產生的印象。這說明了觀看不僅需要眼睛，還要大腦相互協作的整體感知才能掌握對象。因此總括來說，我們對一個物體的「知覺概念（perceptual concepts）」（Arnheim，1957，p.29）是視知覺的簡化、組織、分離等作用同時伴隨從多個角度進行觀察之後得到的總印象。所以藝術家持著他的真實標準，將紛流雜變的視覺對象做簡化以提煉出他的知覺概念在藝術形式上；觀賞者又因自己的真實性看法，把這些形式加以洗牌，重新做分離、組織等認知活動（鄭素勤，2002）。

張春興（1983）指出知覺恆常性是影響知覺結果的一項要素，它意指個人雖處於變動不居的狀態或情形下，對事物仍保持恆常或穩定的知覺。換言之，從不同的角度、不同距離、不同的物理環境下，看某一熟知的物體時，雖然該物體的物理特徵（大小、形狀、明度、顏色）受到環境情境的影響而有所改變，但我們對該物體的知覺經驗，卻有其固有特徵，而不隨之改變的心理傾向。蕭崇仁（2003）將知覺之中的恆常性的特徵歸納為以下四點：

（一）色彩恆常性

色彩恆常性指的是所接受的光線波長改變，可是卻知覺到相同的顏色。一位色彩視覺學家 Dortha Jameson 做了一個很生動的形容：「藍鳥不會因為被帶到充滿陽光的戶外就被誤認做金絲雀。」

（二）大小恆常性

大小恆常性是指，當同一物體在網膜上的成像因為距離不同而產生大小變化時，我們並不因而感覺到該物體的大小有所不同。大小恆常性的成因是，當我們在進行一個物體的大小知覺時，會同時考慮那個物體的距離線索。

（三）形狀恆常性

形狀恆常性是指，形狀知覺不會隨著觀看方向不同改變了網膜成像形狀而變動。例如不論從鉛筆的那個角度來看，儘管網膜上影像不同，但是我們不會因此認為鉛筆的形狀有所改變。心理學家相信，那是因為人在看東西的時候，會將觀看的方向一併納入形狀的考量之中，所以一個物體所被知覺到的形狀，並不因為觀看方向的差異而變動。

（四）亮度恆常性

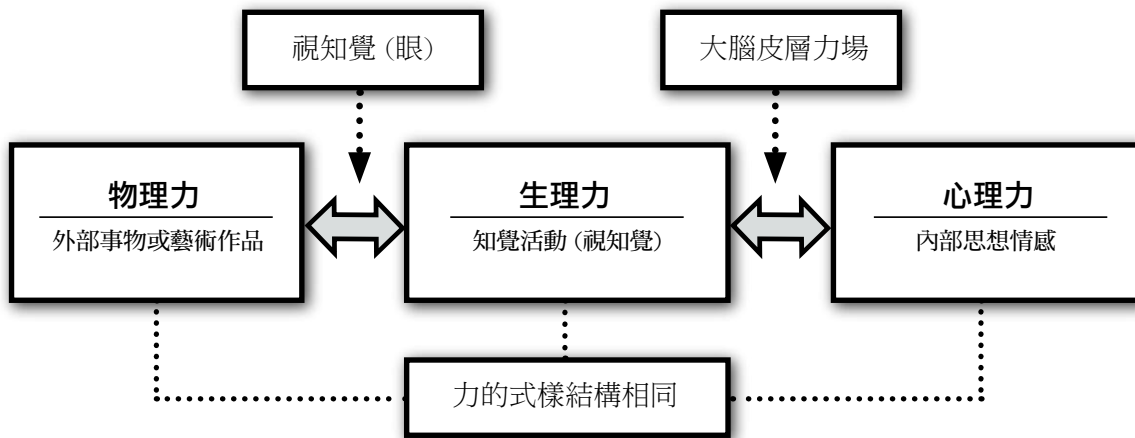
亮度恆常性是指在照明情況改變時，我們對同一物體的亮度知覺並不因而改變。物體的亮度是由反射率（albedo）決定，當光線照射在一個物體上的反射率小於10%，我們會覺得黑暗；當反射率大到 80%-90%，我們會看見白色；介在其間的反光率則使我們知覺到灰階的亮度。在亮度恆常性的情況之下，我們會覺得白紙在光線之下或在暗室之中都一樣白，即使在暗室中白紙所反射出的光的物理量遠小於光線之下。知覺恆常性可以讓我們所知覺到的世界變得穩定。

2.1.4 完形理論（Gestalt Psychology）

Gestalt這個字源自德文，它有兩種涵義：一是指形狀（shape）或形式（form）的意思，也就是指物體的性質；另一種涵義是指一個具體的實體和它具有特殊形狀或形式的特徵。Gestalt如果用在心理學上，它則代表所謂「整體」（the whole）的概念。而以Gestalt為名的「完形」心理學（Gestalt psychology）於20世紀初發源於歐洲，它主要是在研究人類知覺與意識上的問題，「完形」心理學反對結構學派（Structuralism）以自我觀察、自我描述等內省的方法分析意識經驗的成份，以及行為主義心理學派（Behaviorism）過份強調動物實驗，完全排斥心智歷程的作法。一般而言「完形」心理學視心智歷程和結構為心理學的內涵，企圖以比內省法更科學的方法，來分析瞭解人類如何對於視覺刺激產生視覺上的認知概

念。此一學派在國內有人以「完形」稱呼，也有人以其發音直譯為「格式塔」心理學。「完形」心理學派是以Gestalt作為其理論之主軸，他們認為人類對於任何視覺圖像的認知，是一種經過知覺系統組織後的形態與輪廓，而並非所有各自獨立部份的集合。易言之，「完形」心理學的基本理論認為：「部份之總和不等於整體，因此整體不能分割；整體是由各部份所決定。反之，各部份也由整體所決定」。由此一觀念推論，人們在欣賞一幅圖畫或一張攝影作品時，畫面裡的每一個部份形成了各自獨立之視覺元素，如果想讓觀者留下深刻的視覺認知，元素與元素之間必須彼此產生某種形式之關連，人類的認知系統，如何把原本各自獨立的局部訊息串聯整合成一個整體概念，正是「完形」心理學派主要的研究課題。雖然Gestalt這個字起始於視覺領域的研究，但是在實際應用上它卻超越單純的視覺甚至於整個感覺領域（蔣載榮，2006）。完形心理學派並繼承康德的先驅論和胡塞爾的現象學，吸收了現代物理學「力」和「場」的理論，主張物理——生理——心理三者之間的同形關係，強調人的心理完形功能。完形心理學認為外部事物和藝術形式之所以具有人的情感性質，主要是因為客觀事物（或藝術作品）（所謂物理性的力）、人的知覺（尤其是視知覺）活動（所謂生理性的力）以及內在思想感情（所謂心理性的力）之間存在著相似的動力結構，當他們的動力結構達到相似或一致（「同形同構」或「異質同構」）時，就會形成審美經驗（劉榮凱，1990）。安海姆提出一個假定：當所有外部事物的力結構呈現在眼前時，就會透過視覺神經系統傳達到大腦皮層區域，並在這個區域形成一個力場，使這個力場的結構與外部事物的力結構達到同形同構的現象。他還透過試驗證實，人的情感生活實際上是一種透過意志、思想、想像等心理因素，充分活動起來之後達到一種興奮狀態，而這種興奮狀態的本質上也是一種力的結構。各種不同的情感生活都有各自不同力的結構，當某一特定的外部事物在大腦力場中造成的結構與伴隨某種情感生活的力結構達到同構時，這種外部事物看上去就具有了這種情感性質（滕守堯，1987；陳鳳娟，2004）。

圖2-1 完形心理學之同形論分析

資料來源：陳鳳娟（2004），審美心理之移情說與同形論在海報設計上的應用—以文化海報為例（P25）。

2.2 視覺張力

2.2.1 視覺張力的解釋與探討

「完形心理學大師」安海姆（Rudolf Arnheim）認為：「作品的生命力，是在表達形象的動力和張力。」、「不論是形式或主題，都不是藝術作品最終極的內涵，它們都是藝術形式的工具，它們都是用來使看不見的普遍性具有軀體而已，這個普遍性即是動力和完形。」「主題」基本上都是抽象的，如靜物、母親等都是一個抽象的概念，但是透過具象的藝術形式而予以象徵性的形象化，才能進一步瞭解主題、內容的意義。「形式」之所以存在，無非是使「內容」更易於瞭解。「形式」是知覺的具象表現，藉形、色、位置、空間、光線的張力特質加以表現（劉思量，1992；安海姆，1957）。安海姆在《力量的中心—在視覺藝術中的構成研究》中指出：「視覺「組成」是將視覺元素作有組織的安排而形成一個完滿而平衡的整體。這種組成是以各種形貌位置的力量反映出藝術性描述的意義。「形式」之所以存在，無非是使「內容」更易於了解。」視覺的各種形色所傳達的意義，就是安海姆所謂的「內容」，藉著各種形色等元素，將各種動力（dynamic）加以安排，最後使得各種動力達到完滿而平衡的狀態（劉思量，1992）。藝術家們認為，這種狀態是藝術品的一種極為重要的性質，這種“不動之

動”的力，並不是真正的力，但具力的意味。它是一種心理力，一種心理暗示 (Innerstriving)。雖然是虛力，且來自主體，但卻是因對客體的觀照而生，因而它仍可設想為對象有種力的存在。而且對象中的力是在向主體作用。這種力區別於心理力，可以叫做物理力。這種物理力其實也是虛的，不過，它也能產生實際效果，這實際效果，就是主體心理力的產生。從這個角度說，張力是主客兩種力的作用。它表現為力的雙向反饋。處於雙向反饋中的張力，既是對立的，又是統一的，這中間有個衝突、對立、不平衡、調節、適應、平衡的過程，根據格式塔心理學的原理，在審美觀照中，審美對象的物理力與審美主體的心理力可以異質而同構 (Arnheim, 1957; 李公偉, 2005)。安海姆引用著名的格式塔心理學家詹姆斯的觀點說：“按照詹姆斯的見解，雖然身與心是兩種不同的媒質——一個是物質的，另一個是非物質的，但它們之間在結構上性質還是可以等同的。”安海姆以舞蹈為例說，“這些動作中所展示出來的結構性質都與它們所要表現的情感的結構性質有著一致性。”根據這一觀點，說明張力雖然可以表現為不同性質的力，但其結構可以一致。由於張力具有這種性質，亦可以運用其解釋美感的產生。

表2-1 視覺張力的解釋與定義

名詞	其他學者的解釋與定義	資料出處
張力 Tension	物體受到拉力作用時，存在於物體內部而垂直於兩相鄰部分接觸面上的相互牽引力。如：表面張力。移植於視覺藝術領域的解釋為：藝術作品中，介於抽象與具體之間、全體與各個之間、字語的狹義與廣義之間等的制衡力量。如：戲劇張力。	教育部國語辭典
張力 Tension	張力的表現是使我們看到運動的現象，而當一個構圖裡的各個部分的運動，合乎邏輯地融入整個作品的時候，此構圖的動力感則能成功。藝術作品是環繞著一個主要的動力的主題而組織起來的，而運動則是從這個主題向外擴散到整個作品裡。	安海姆著，李長俊譯，1985，藝術與視覺心理學，雄獅圖書。

<p>張力 Tension</p>	<p>它屬於一種非常具影響力的線性力線 (Lines of force) 隱藏於二次元的平面構圖當中，這些力線深深的影響每一平面設計作品的發展。它會產生吸引 (Attraction)、排斥 (Repulsion)、方位指示 (Direction) 心理力量，任何平面上出現的圖形、記號都具有視覺力量」。而這種看不見的視覺引力就決定了渦旋造形的重度 (Weight)，而隨著運行軌跡與旋轉方向等因素變化而影響了渦旋造形的動態。同時構成畫面內的物體也會受到無形的引力方向所影響，這種吸引力包括自身引力與各物體彼此間相互的吸引力，稱之為「張力」。</p>	<p>田覺民，1997，〈視知覺中的空間感和移動性應用於平面設計的研究〉，《1997 基本設計研討會論文集》，台中：朝陽科技大學出版組</p>
<p>張力 Tension</p>	<p>在藝術表現中，要使表現出來的東西能產生某種情感經驗，則必須透過一種十分活潑的力去構成具有情感表現的知覺式樣。安海姆認為現代藝術作品中蘊含的張力最為強烈，而現代藝術之所以引起嘩然和騷動，並不只是因為它的新奇而是因為它所顯示出的扭曲和張力。現代藝術的一個突出特徵就在透過對各形式結構進行結構重組或劇烈變形等方式，造成視覺效果上的極具矛盾衝突，產生強大的張力。</p>	<p>劉綱紀，1993，現代西方美學，湖北人民。</p>
<p>張力 Tension</p>	<p>在繪畫上所謂的量感，一如我們所看到的一座山、一座建築物或桌上的盆景，它是明確的支配著空間，由其形態直接給予人一種量的感覺，不論形狀簡單或複雜或大小，它所不同，只是大小而已。所謂「量」，就是給予人的一種精神的「力」量。至於繪畫的「量」，並非指畫面上所描寫各個東西的量，而是指畫面全體發出來的「力量」而言。所以量的含意與比例相似，同樣包括均衡、運動、色彩、佈局、質感等所有美的要素的構成。故量也是繪畫上的張力 (tension) 或一種緊張感。</p>	<p>劉其偉 (1991)，現代繪畫基本理論，台北：雄獅圖書 (p219)。</p>
<p>視覺張力 Visual Tension</p>	<p>在平面設計中，不論是什麼樣的形都會不同程度地作用於視覺而產生或延續、或收縮、或膨脹、或外射、或旋轉之感覺。這種感覺來自於形內部與外部力的作用。我們視覺感知到的僅僅是形狀中潛在的一種向某些方向上的聚集、散發或傾斜的力，它不是物理的力，而是視覺心理的力，是視覺活動不可缺少的內容之一，它們傳遞的是一種事件，而不是一種存在 我們把它稱之為“視覺張力”。</p>	<p>周宏，2002，平面設計中形的心理張力，2002包裝與設計第三期 (p80-82)。</p>

資料來源：本研究整理

2.2.2 點、線、面與力的關係

康丁斯基 (Kandinsky) 認為，不論視覺上任何一種現象，必具備兩種不可分離的本質，即外面性≡內面性，例如我們佇立窗前，外界雖然被一層玻璃隔著，可是它阻撓不了你對窗外景色的存在感的認知。又如一幅具有藝術價值的作品，雖然你本身無法與它直接接觸或進入畫面，可是它仍然能鼓舞你產生身歷其境的感受。「點、線、面」一直是造形的基礎，也是建構繪畫的組成元件。一幅作品，一尊雕塑以及一座建築的構成，是由這三種抽象的元素組合而成，如果我們能夠從中將其抽象形態加以分析，將不難從原理中創出新的抽象形態，而使作品富有上述鼓舞的力量，令觀賞者產生外在性與內在性—現象相互作用—的一種連鎖作用覺 (劉其偉，1991)。

(一) 點的力作用

「點」外在的大小決定它的形。抽象的想，或想像中，點是完美地小，完美地圓。它其實是完美地小圓圈，它的邊界 (輪廓) 就是它的大小。「點」理論上說，應該是：一個複合體，有明顯輪廓的體。幾何的點是肉眼看不見的東西。它必須定義為無形的東西，若當做物質來想，「點」就等於零 (吳瑪琍，1985)。如果點擴大，或由若干小密點集合成為平面，這時「點」與「面」的界限就沒有分別。因為點有以下兩種條件：

1. 點和基礎平面的關係
2. 平面形態和點的大小關係

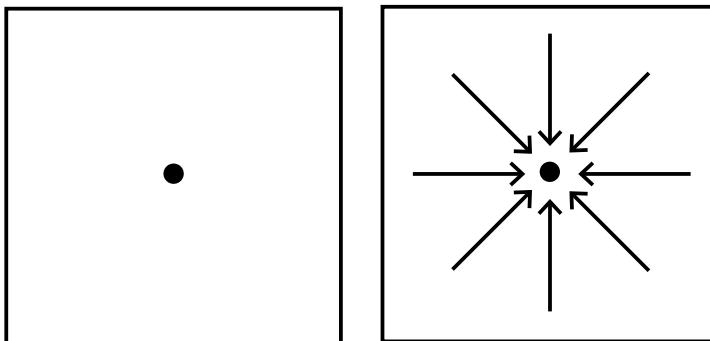
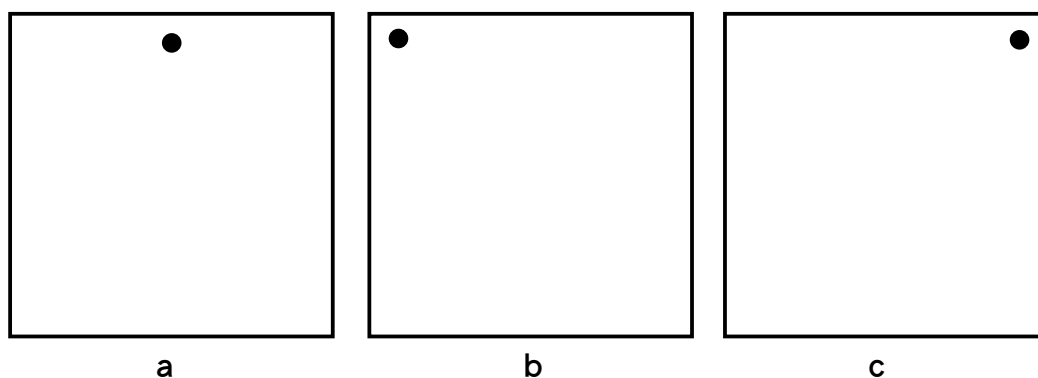

圖2-2 點的力作用

正方形中心的一點為最單純而簡潔的造型，而在基礎平面上依分布的形態不同又具有「求心」與「離心」兩種性質。另一方面，點又具有「位置」的特性，

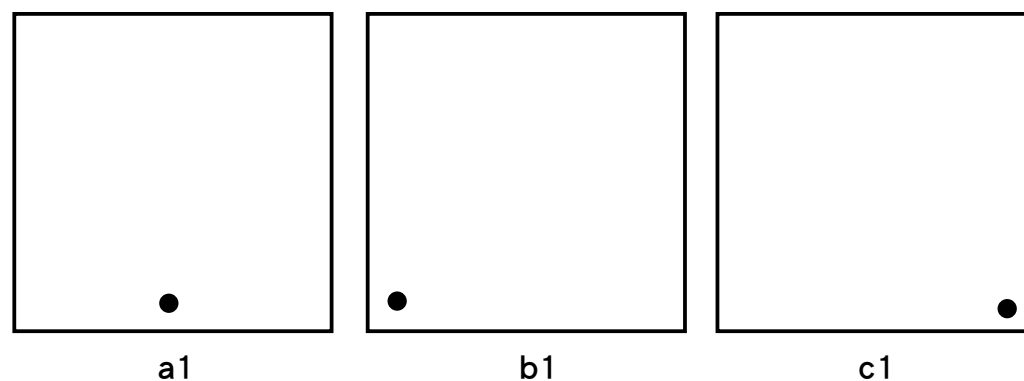
而無表示距離與方向之分，即點乃具有靜止的性質，且具有「堅強意志」的象徵意義（劉其偉，1991）。「點」所具有的緊張性是求心的，只有一個點的時候，我們的視線就集中在這個「點」上（王秀雄，1982）。

圖2-3 點的力作用

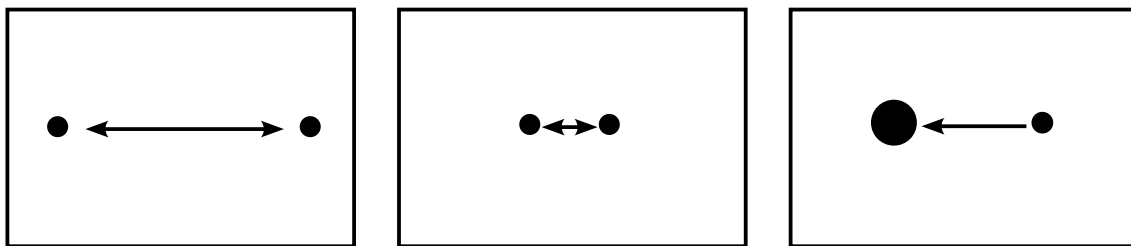
如〔圖2-3〕 a 所示，將點放在正上方，比重便會升高，而增加落下的力量，在不安定中給人一種動感。如 b、c 所示，將點移到左上或右上時，不安感便會加強。

圖2-4 點的力作用

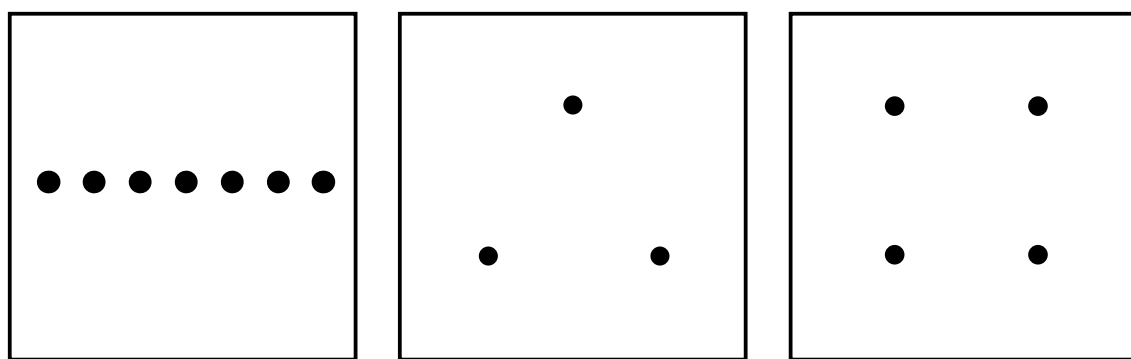
如〔圖2-4〕 a1 所示，將點放在正下方，比重便會降低，而給人腳踏實地的安穩感。如 b1、c1 所示，將點移到左下或右下時，雖然會產生同樣的感覺，但因增加了移動性，而使空間發生變化。

在紙上近距離的位置，畫上兩個以上的點，由於相互間的張力，會使人產生線或圖形的感覺（青木正夫，1988）。

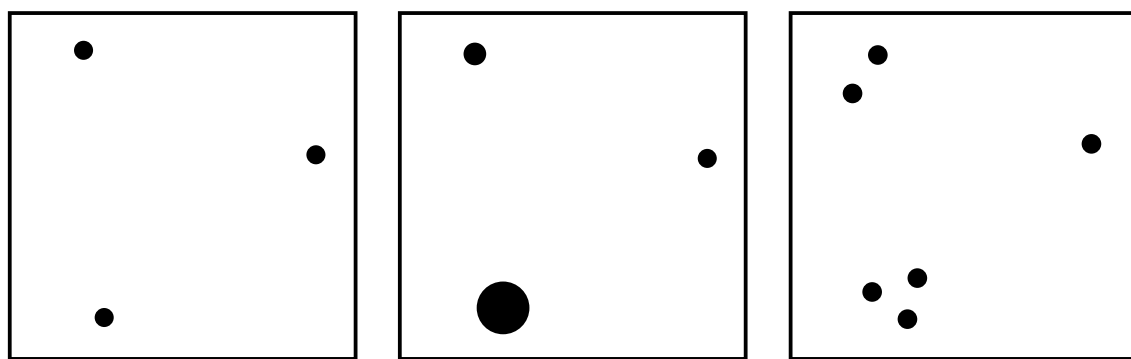
在近距離位置的兩個點，會因為張力作用，產生近似線的感覺，又依距離的長短，使強度也跟著改變。

大小關係：小的容易被大的吸收，大的點十分醒目。

同間隔的點排列在直線上，會產生線的感覺。

散在近距離的點，會因為線的感覺，產生類似三角形或是矩形的圖形。

如果將兩個以上的點分開放置，力量就會分散。

把點的大小改變，或把點的數量改變，力量也會跟著變化，而使單調的空間產生韻律感。

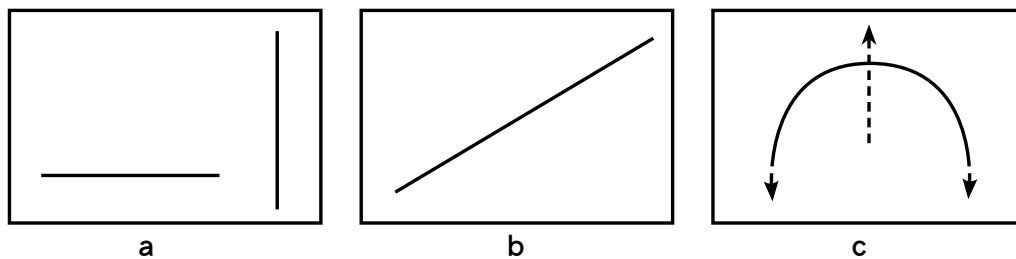
表2-2 複數點的力作用

資料來源：青木正夫（1988），*平面設計構成研究*，台北：武陵出版社。

（二）線的力作用

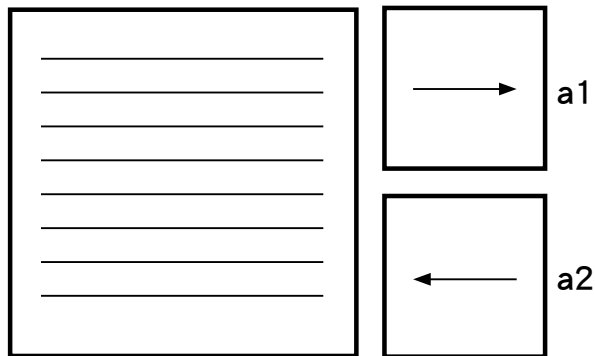
幾何「線」是看不見的東西，它是點移動的軌跡，是點運動的結果。它由於運動產生，它已不是穩定封閉的點。從靜態的跳到動態。由點變為線是需要外力作用才能產生的，同時依照外力給予點的方向不同，所產生的線的形態亦不同。我們知道的直線主要有三種類型：一是地平線、二是垂直線、三是對角線（吳瑪琍，1985）。水平線為無限冷的象徵，且為線運動中最簡潔的形態之一。垂直線表示無限暖的運動性，亦為簡潔形態之一。斜線與對角線具有冷暖均衡的性質，上述三者的直線，稱為純粹形態（劉其偉，1991）。

圖2-5 線的力作用

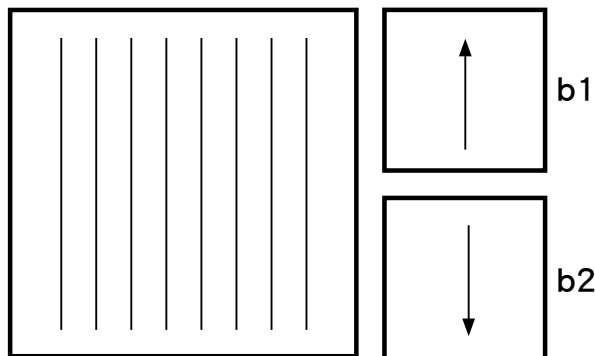
通常，直線走向與空間邊線的走向平行一致的話〔圖2-5〕a，表現出來的視覺張力必然是溫和內斂的。反之，脫離了空間邊線的軌跡並形成了相應的角度，其視覺張力開始出現。隨著這種角度的增大〔圖2-5〕b，形態在空間中所表現出來的不穩定也增強，張力也隨之上升。這種增長的極限一般在 90° 左右，也就是直線形態的邊線與空間邊線的角度，超過 90° 張力趨向緩和，隨著角度的歸復，張力也回復平靜。與直線不同的曲線〔圖2-5〕c其形態的本身就具備了相對不安定感。究其原因，是由於其起伏的變化與空間邊形產生了一定的差異，因而產生了一定的張力。如果我們再將曲線的角度進行移位，打破與空間邊線的平行關係，其視覺張力度將會進一步加強。此時曲線呈現出兩個興奮點：一是曲線與直線的差異；另一個是平線與斜線的角度差異。不同於以上二種形態的還有有序弧線形（圓形類）。該形態的外形特徵表現為循環與重複，沒有方向感。同時與空間邊形始終處於同一角度關係；其視覺力度情感表現不溫不火。由於該形態有序重複的節奏與人的心理運轉節奏基本趨於一致，並產生一種視覺慣性，因而表現在與視覺的走合中很快融匯一體。弧線形當屬中性張力型（戴光華，2004）。

表2-3 線的力作用

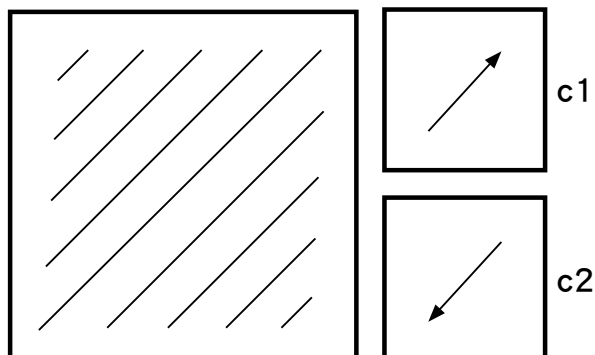
水平線的無限、永遠、平靜造成安定感

水平線給人的印象是，無止境的地平線、有安定感的大地及俯臥在床的安定感等。而安定、鎮定、平靜、無止境、永遠、無限等感覺，都是靜止內斂的。(圖a1)是最順暢的流程，表現出自然安定感，以及持續性與時間性的空間。(圖a2)是不自然的流程，對眼睛的移動會產生抗拒力。

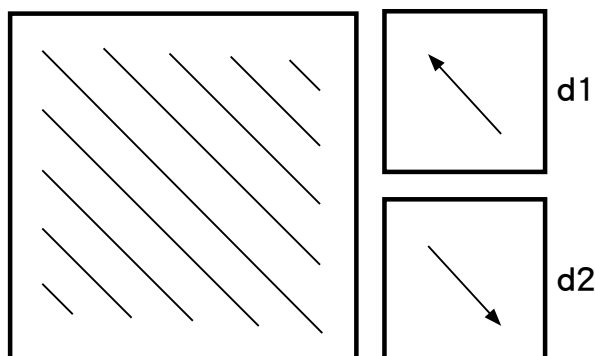
垂直線落下和上昇的動感，表現出直接的緊張感

垂直線給人的印象與水平線一樣，都強化了最基本的結構，具有直接、明快的感覺此外，它和其他線不同的特性是落下和上昇的動感，表現出直接的緊張感。(圖b1)的情形如果加上動作，會產生開朗、健康的意味。給人上昇、未來、生長、希望的印象。而(圖b2)向地性強，朝下給人的感覺是陰暗的、退後的。

協調性斜線有抒情性的緊張感（劉其偉，1991）

從平衡感看斜線時，給人一種傾斜的不安感，以及飛行時不停上昇或下降的動感，像是試圖突破空間限制般，在不安定中也會表現出活力與朝氣，視覺效果十分強烈。(圖c1)表現出自然、舒暢的動感，給人健康的、未來的、飛躍的、明亮的動感。(圖c2)因為是向下落下，會表現瞬間敏銳的速度。

非協調性斜線有戲劇性的緊張感（劉其偉，1991）

(圖d1)像是東西要倒下似的，給人不安定的感覺，並對往上移動的視線產生抗拒力，無法順利的通過。(圖d2)雖然給人強烈的刺激性，但動作卻步自然，呈現出沈滯、陰性和黑暗的一面。

資料來源：青木正夫（1988），《平面設計構成研究》，台北：武陵出版社。

在許多繪畫和素描中，紋路與肌理透過了傾斜的筆觸或陰影線而提供一種動力的因素。安海姆認為傾斜性能夠自發地被看成垂直與水平之基本空間架構的一個偏離。這包含了正常位置與其偏離之間的張力。傾斜性的效果有時也由於觀賞者有關對象物之正常位置的知識而加強了，它所觀察到的物象便是正常位置的偏離。一個Y字形的形象，當它表示一個舉起兩手的人時，其張力是比當它表示一棵樹時為大；因為此時樹枝是被看成為在其「正常」的位置，而我們知道手臂只是暫時舉起而已。不過，我們卻步能因此假設傾斜性是包含有動作的，因為我們是把它當作真正運動過程裡的一個暫時的態勢來了解的。在荷蘭風景畫裡的風車，其車葉如果被化成水平與垂直的位置〔圖2-6〕a，則看起來是靜止的。如果當它們是一對稱的對角方向的车葉時〔圖2-6〕b，則看起來有一點點動，而它們是在一個不對稱的，不均衡的位置時〔圖2-6〕c，其動力效果是最強的，雖然這三種方向都可能是真正的運動或靜止時的狀態（李長俊，1985）。

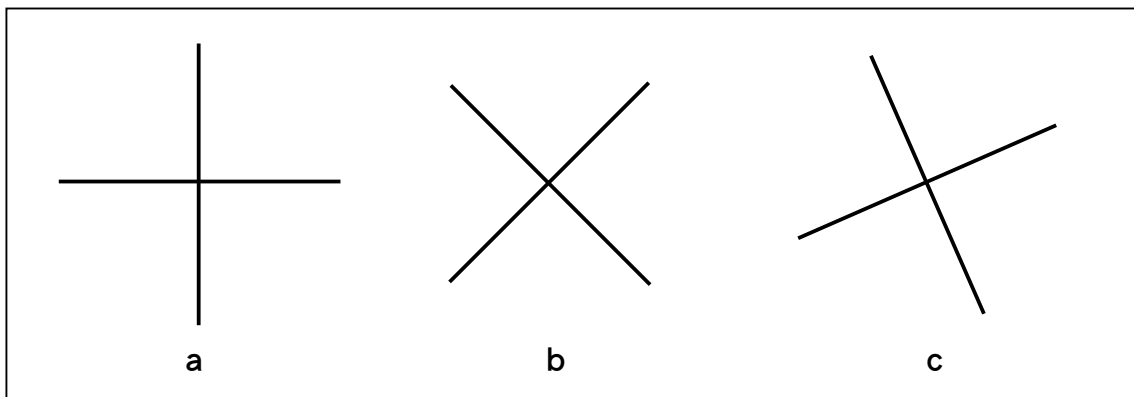

圖 2-6 線的力作用

（三）面的力作用--

幾何「面」是線移動的軌跡，是點運動的結果。，平移等長的線距會產生正方形；平移超過線本身長度會產生長方形；線端固定平移360度會產生圓形；傾斜角度移動的線會產生平行四邊形。面在空間上佔有的面積最多，具有較強的視覺性與個性特徵。在平面上，所有非「點」非線的平面形象都是「面」的形象。「面」是由邊緣範圍而成。邊緣是概念的線，其形狀及關係決定了「面」的形象。「面」的形狀種類甚多茲概列如下：（1）幾何的一由數學方式構成。（2）有機的一由自由弧線組成。（3）直線的一由直線不循數學方式構成（4）不規則

的一由直線及弧線不循數學方式構成。(5) 徒手的一書法的或不藉任何器具輔助繪成。(6) 意外的一即用特殊技法或材料意外偶得的(林俊成, 2003)。

在塗滿顏色的一塊面當中, 會讓人感覺到充實的飽滿力量。而單純沒有空洞或凹部的面形較能感覺出塊體(mass)的力量與量感(volume)的充實性。如果是封閉之線所造成的中空面形, 則應屬於二次元之形, 面的感覺稀薄, 而線形的感覺反而增強。正如線有許多表情一樣, 面的表情也十分多樣, 與此最有關係的是面的輪廓與其內部的質感等(呂清夫, 1985)。根據康丁斯基(Kandinsky)的理論, 當我們在面對一個平面的形態, 習慣會對它的上部有稀薄的觀念, 而對於平面的下部, 有濃密沈重的感覺。關於這種上下部的形態, 可以數字表現其兩種狀況—激動和靜穆。

① 戲劇性的效果：

〔上部〕 a. 基礎平面的重量 2
b. 形態的重量.....+2

4

〔下部〕 a. 基礎平面的重量 4
b. 形態的重量.....+4

Ratio 1:2   8

② 均衡的效果：

〔上部〕 a. 基礎平面的重量 2
b. 形態的重量.....+4

6

〔下部〕 a. 基礎平面的重量 4
b. 形態的重量.....+2

Ratio 1:1   6

上述所謂重量的概念, 並非物質的重量, 而是「內在的力」或「內部緊張」的力量(劉其偉, 1991)。一件物體, 一旦在自然空間中顯現, 就具備了一個基本屬性, 即方位。方位包括定向、方向與位置。定向是指物體空間中的正立、傾斜、平臥、倒立。方向是指在空間中物體的上下、前後、左右朝向。位置是物體在空間中所處的地位。這些均屬空間的知覺範圍。方位如果離開了參照物就無法判斷。

在平面設計藝術中, 方位是以平面設計的載體、紙的邊框為參照系的, 紙邊框又是以正立空間的人為參照系的。而紙框中(空間)視覺元素的上、下、左、右、正、倒、側、臥、斜等方位的變化, 均以紙的邊框為基準。構圖上任何隱

藏的結構點或實際可見的物體皆具有引力，並可連結周遭的事物給予方向性（Arnheim，1974），故其點、線、面所表現出的方向、形體及位置大小皆影響了構圖空間中所呈現出的動勢。

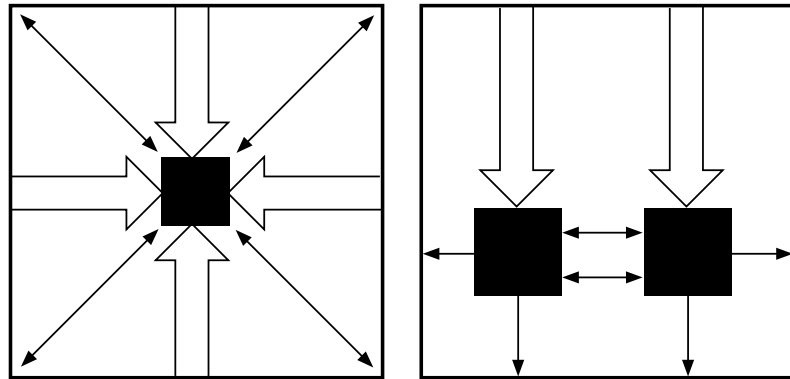

圖2-7視覺力量之張力平衡關係

資料來源：（王清良，2006，視覺動力設計概念相關理論之研究）

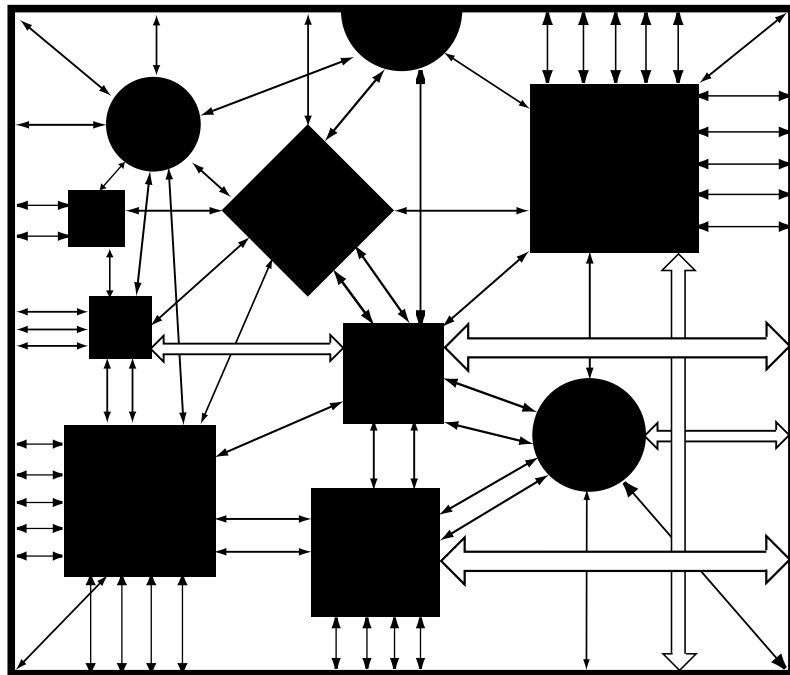

圖2-8幾何造型與知覺張力的構成

資料來源：（王清良，2006，視覺動力設計概念相關理論之研究）

通常，視覺元素在紙框中的排列、擺放、是根據形式美的多樣統一、節奏均衡的法則來表現畫面均衡點，均衡美是有整齊勻稱的統一性美感。均衡與平衡，其本質的內涵是一致的。其核心意義在於取得視覺感知的平穩性。平穩是傾斜的對立面，平穩代表緩和，傾斜帶來緊張。打破平穩與平衡，走向一定程度的極端是取得自然和視覺緊張的基本原理。將視覺元素偏離正常的結構軌跡，產生出其

不意的視覺效果，這樣才會使人產生新奇和震撼的視覺感受。平面設計與其他繪畫藝術一樣，最終都必須遵循比例與均衡的美學法則。不同的是如何在取得視覺平衡的基礎上，最大限度的發揮視覺張力，從而使平面視覺藝術盡可能地展示其最富魅力的一面（戴光華，2004）。

表2-4點線面與張力的關係

形態	點線面與張力的關係
單點	點的張力總是密集的，即使有反中心的傾向時，它就帶有集中與反集中的雙重音色。點是一個小世界—各個方向幾乎等距離地和它的周圍分開。它和周圍溶合的機會很小，而它是完美的圓時這個溶合則完全不存在。它沒有動向，既不朝水平向也不往垂直向。它沒有向前或向後的運動，張力是集成的。
直線	當一個外力不使點轉向移動時，便產生第一個線的類型。它的方向不變時，這條線就有直線的傾向，向無窮處延伸。這是直線，它的張力表現出無盡運動可能性的最簡形式。點帶有張力，而沒有方向。線不但有張力，也有方向。
基面	基面是指物質的面，用來表現作品的內容。一般基面是由兩條水平線和兩條垂直線圍成。水平具有冷而靜特質，垂直具有積極熱情的特質。在一個寬形的基面上，一群積極向上的張力堆積在冷性的基面，這些張力會變得越戲劇性或越少戲劇性，因為障礙有一股特殊的力量。這種超出邊界的障礙有時會給人一種痛苦、無法忍受的感覺。

資料來源：吳瑪俐譯（1985），康丁斯基著，《點線面》，台北：藝術家出版社。

2.2.3 視覺張力與平面設計的時代性--

設計史之發展來自於藝術史之啟蒙，尤其以平面設計而言，其表現風格更可追本溯源，而藝術作品之審美情感表現可謂藝術創作之基礎，藝術之情感傳遞則是一種雙向運動，一方面是創作主體所表現的情感，一方面是觀賞主體所體驗的情感，若將此種情感共鳴現象引用至海報設計之創作者與觀賞者之情感傳遞實為一致，在藝術表現中，要使表現出來的東西能產生某種情感經驗，則必須透過一種十分活躍的力去構成具有情感表現的知覺式樣。安海姆認為現代藝術作品中蘊含的張力最為強烈，而現代藝術之所以引起嘩然和騷動，並不只是因為它的新奇而是因為它所顯示出的扭曲和張力。現代藝術的一個突出特徵就在透過對各形式結構進行結構重組

或劇烈變形等方式，造成視覺效果上的極具矛盾衝突，產生強大的張力（劉綱紀，1993）。視覺張力除了在現代藝術中成為表現的重點（表2-5），也深深的影響了現代設計的美學觀，所以欲提升海報設計之審美情感與藝術價值，我們便可以以藝術為探討依歸，再將其要點轉借應用於海報設計上。

二十世紀初，在歐、美出現了一系列的藝術改革運動，特別是在1907年到兩次世界大戰之間，從思想方法、表現形式、創作手段、表達媒介上對傳統藝術進行了革命性的改革，結果完全改變了視覺藝術的內容與形式，這個龐大的熱潮被稱為現代主義藝術（modern art）。它的影響深遠，不僅改變了藝術的內容，也改變了藝術的表現形式（王受之，2000）。1900年以來，歐洲藝術基本上沿著兩條不同的路徑發展。一條是強調藝術家個人的表現，強調心理的寫照與人類的潛在意識，這是受了佛洛伊德的試驗心理學影響，從表現主義，到超現實主義，一直到戰後美國的抽象表現主義，這一體系的發展是反對一切存在的文明的結果，是虛無主義與無政府主義的反美學發展，它強調了自我感覺與想像，為現代藝術提供了進一步發展的重要基礎；另一條途徑，則力圖在形式上找到所謂「真實的」且能代表新時代的方式，例如立體主義、構成主義、荷蘭風格派、極限主義…等。現代主義一方面透過無政府主義表達對戰爭的反感，而在形式上探索平面上的偶然性、自發性；義大利的未來主義在意識形態上是企圖表現對工業化與機械美學的推崇，否定傳統文化的虛無主義，而形式上探索用平面表達時間觀與表現機械的美。這些眾多的現代藝術中，有不少對現代平面設計帶來相當程度的影響，特別是形式風格上的影響。其中以立體主義的形式、未來主義的思想觀念、達達主義的版面編排、超現實主義對插畫與版面的影響最大（王受之，2000）。

真正的現代平面設計是從十九世紀開始發展的，而主要是因為機械化的現代印刷技術的發展。新的印刷技術提供了設計師一個嶄新的舞台，而大量印刷的平面媒體也提供了高效率的視覺傳達功能，在現代平面設計的發展過程中，商業海報產生了重要的促進功用。不少早期的平面設計家都是從事海報設計開始的。從十九世紀下半期開始，商業海報很快地在歐、美蓬勃發展。這也與資本主義經濟的高速發展有密切的關係。科學技術才是推動人類歷史最大的引擎。“技術”在平面設計發

展歷史中的作用是不可替代的。譬如古騰堡金屬活字對印刷品推廣的促進，蒸汽機技術對印刷技術的推動，排版技術機械化對印刷技術的推動，攝影技術對平面設計方法的影響，石版技術發展對平面設計方法的推動，電腦技術對平面設計的影響……等。如同現代主義藝術家對新時代的嚮往，平面設計師無不對充滿張力的機械、科技、速度……等著迷，20世紀初，機械主義（Mechanism）的發生背負著人道主義的批判與民族良心的呼喚；但是此種代表未來的藝術形式卻在工業化下被贊美、被膜拜。機械的表現企圖喚起衰退、運動藝術（速度感）、想象力、對無法預測的未來高度興趣的構想。畢加索由機械的概念產生色塊靈感，創造出立體派畫風；未來派的繪畫努力表現時代的精神——高速運動的汽車、飛機，現代建築物等，並且強調描寫對象的移動感、震動感，而速度與運動正式未來主義的核心部份（王受之，2000）。構成主義藝術在精神上飽含著特定的激進性格和建構新社會的文化意識，在形式上展現工業意志所帶來的衝擊，如火車、汽車、飛機、鋼鐵、電話等現代產品所帶來的速度、聲音、能量、質感、強度、運動等現代感官經驗，崇拜機械結構中的構成方式和現代工業材料，並力圖廣泛地運用於造型藝術、建築工程、視覺設計、戲劇影像藝術等眾多的公共藝術之中。構成主義風格影響到許多歐洲國家的平面設計，如包浩斯的莫霍伊-納吉〔Moholy-Nagy〕的設計當中反映尤其明顯。他設計的包浩斯叢書、海報、拍攝的照片和制作的電影，都顯示了理性化對於設計造成的積極效果。他相信簡單結構的力量，利用平面來表達這種力量。當代美國的設計大師艾普瑞樂〔April Greiman〕版面的空間化設計，在一定程度上顯然是借鑒了構成主義大師李西茨基對於空間、平衡和造型的視覺思想。他強調人的直覺性對設計的決定作用，重視形式的表現力，主張為了表現可以犧牲可讀性。艾普瑞爾的版面設計，一方面強調視覺中的平面性表達方式，即運用平面化的語言。另一方面，他卻又利用編排方面的技巧，把深度感引進到版面中。重疊的造型，極具指示性和眾多性格不同的標記線，富有動感、方向感及空間懸浮感的幾何圖形，暗示出了強烈的透視關係。這是使她的設計作品充滿活力的關鍵所在（譚亮，2001）。機械美學的視覺，必突破只能表現空間，而不能表現時間的局限。利用機械美學形式的編排，成了最符合視覺傳達邏輯的視覺表現，在截彎取直的動線間展現機能之美。

本研究從深刻影響現代設計的藝術運動中，找出符合視覺張力的運動感與速度感特徵，製成表格如下：

表2-5 現代藝術運動與視覺張力

藝術、設計運動	視覺張力的主要特徵	代表作品	資料出處
未來派 Futurism 1909~1915	對運動的力和速度盡量興奮：如飛機、車輛的速度、工廠機械的高速旋轉等，都是未來派的題材。線條的力與色彩的強化：光是一種運動，是破碎物象的定形。由於物象的破壞，因而分解為許多線和面。因為運動是連續的，而那種破碎的形與線，是暗示運動無限的進行。將此動作力以線條表現出，加以整理、和諧與錯縱，以表現心中的激盪、驚亂或愉快。		劉其偉（1991），現代繪畫基本理論，雄獅圖書。
構成主義 Constructivism 1914~1925	構成主義藝術在精神上飽含著特定的激進性格和建構新社會的文化意識，在形式上展現工業意志所帶來的沖擊，如火車、汽車、飛機、鋼鐵、電話等現代產品所帶來的速度、聲音、能量、質感、強度、運動等現代感官經驗，崇拜機械結構中的構成方式和現代工業材料。		譚亮（2001），理性構成設計， http://www.dolcn.com
包浩斯 Bauhaus 1919~1933	主知派（合理主義）：那基的思想是對於新造型主義與構成主義極具好感，他認為當前的造型教育，應該朝向新材料的應用與幾何學的構造特性發展。他並認為空間是感覺經驗的事實，是人人具備的生理機能，也是造型表現的手段與素材，他在包浩斯時代堅守合理主義的原則，邁向新鮮的幾何形態的美，並追求明快的構成功力。		王建柱（1987），包浩斯，大陸書局。
裝飾藝術 Art Deco 1925~1942	「Art Deco」運動是對矯飾的「Art Nouveau」運動的一種反動。反對古典主義的、自然的(特別是有機形態的)、單純手工藝的趨向，而主張機械化的美。影響Art Deco運動風格形式的因素： 1.埃及等古代裝飾風格的實用性借鑒、2.非洲原始藝術的影響、3.簡單的幾何外型、4.舞台藝術的影響、5.汽車和現代工業的影響、6.獨特的色彩系列。裝飾藝術運動是影響二十世紀現代設計最重要的運動之一。		王受之，1997，《世界現代設計》，台北：藝術家出版社。

資料來源：本研究整理

2.3 表演藝術海報

2.3.1 表演藝術的定義

在本研究中，參考了羅皓恩（2000）的定義，「表演藝術」：由藝術家以藝術目的，在現場表演的精緻藝術演出。並分為三大類：音樂、舞蹈、戲劇。

1. 音樂：指有演出檔期並以演唱或演奏為主的動態表演活動。

細分為演唱會、演奏會（國樂、西樂、綜合、其他）、競賽、綜合、其他等。

2. 舞蹈：指有演出檔期並以舞蹈為主的動態表演活動。

細分為中國民族舞蹈（臺灣原住民舞蹈、綜合、其他）、外國民族舞蹈、芭蕾舞、現代舞、競賽、綜合、其他等類。

3. 戲劇：指有演出檔期並以劇情為主的動態表演活動。

細分為中國傳統戲曲（平劇、歌仔戲、客家戲、豫劇、粵劇、越劇、其他）、外國傳統戲曲、現代戲劇（話劇或舞台劇、兒童劇、默劇、其他）、偶戲、技藝、中外民俗活動、競賽、其他等類。

（桃園縣立文化中心委託國立中央大學藝術學研究所規劃，《桃園縣文化藝術長期發展計畫—先期規劃研究》報告。頁3-28~ 3-29。）

2.3.2 表演藝術觀眾人口統計分析

在台灣，表演藝術海報幾乎是以節目宣傳為目的，表演藝術活動在擬定宣傳與行銷計畫時，首先必須先了解組織現有的與潛在的觀眾，才能確定目標觀眾，進而發展行銷組合。因此，觀眾是誰？觀眾重視什麼？如何才能為觀眾創造最多的價值？便成了海報設計師與藝術行政人員採取行銷策略之前首當面臨的問題，而這些就是觀眾研究的內容與目的。對表演藝術團體而言，行銷的目標主要包括四種：觀眾的維持、觀眾的擴展、觀眾的發展、觀眾的滿足（陳亞萍，2000）。本研究所探討的重點並不在藝術行銷這個區塊，問卷與調查費時費力，因此透過次級資料的引用會是比較事半功倍的方式。

以下是根據陳亞萍（2000）對台北市表演藝術觀眾之生活型態所做的調查：

(一) 性別：

表2-6 各類型表演藝術觀眾之「性別」百分比

	音樂(%)	舞蹈(%)	戲劇(%)	傳統戲曲(%)	全部平均(%)
男性	40.4	19.6	29.9	34.6	32.1
女性	59.6	80.4	69.1	65.4	67.9
合計	100	100	100	100	100

資料來源：陳亞萍，2000，《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》

表2-6顯示，表演藝術觀眾以女性居多，男性與女性之比例約為3:7。

(二) 年齡：

表2-7 各類型表演藝術觀眾之「年齡」百分比表

	音樂(%)	舞蹈(%)	戲劇(%)	傳統戲曲(%)	全部平均(%)
18歲以下	13.1	7.1	10.3	7.7	9.3
19-25歲	36.4	28.6	32.2	26.9	31.0
26-30歲	15.2	41.1	27.7	23.1	25.5
31-40歲	17.2	16.1	16.1	23.2	17.5
41-50歲	11.1	3.6	10.3	11.5	10.4
51-60歲	5.1	3.5	2.3	7.6	4.9
60歲以上	1.9	0.0	1.1	0.0	1.4
合計	100	100	100	100	100

資料來源：陳亞萍，2000，《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》

表2-7顯示，台灣表演藝術觀眾普遍較年輕，年齡以19-25歲最多(32.0%)，其次是26-30歲(25.5%)。

(三) 教育程度：

表2-8 各類型表演藝術觀眾之「教育程度」百分比

	音樂(%)	舞蹈(%)	戲劇(%)	傳統戲曲(%)	全部平均(%)
國中	2	5.4	2.3	7.7	2.4
高中職	24.2	10.7	19.5	42.3	22
專科	13.2	12.5	19.6	11.5	15.5
大學	50.5	50	48.3	38.5	48.5
碩士以上	10.1	21.4	10.3	0	11.6
合計	100	100	100	100	100

資料來源：陳亞萍，2000，《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》

表2-8顯示，台灣表演藝術觀眾之教育程度普遍較高，將近一半的觀眾擁有大學學歷，若包含碩士以上則約有六成。

(四) 藝術學習經驗：

表2-9 各類型表演藝術觀眾之「藝術學習經驗」百分比

	音樂(%)	舞蹈(%)	戲劇(%)	傳統戲曲(%)	全部平均(%)
無	27.4	21.6	35.3	36.8	30
音樂	53.6	29.3	23.3	16.6	33.4
舞蹈	4.5	34.6	7.1	17.3	13.8
戲劇	4.5	1.3	18.1	17.6	10.1
美術	10	13.2	15.2	8.8	11.9
其他	0	0	1	2.9	0.8
合計	100	100	100	100	100

資料來源：陳亞萍，2000，《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》

根據百分比分析，表演藝術觀眾中，有七成表示曾有過藝術學習的經驗。

依照以上的調查結果分析，表演藝術觀眾以女性居多，男性與女性之比例約為3:7；教育程度普遍較高，將近一半的觀眾擁有大學學歷，若包含碩士以上則約有六成；有七成表示曾有過藝術學習的經驗。顯示表演藝術海報的傳達對象，對視覺美感與藝術性的要求更高，此時視覺元素的結構形式與張力強度就變得更重要。對設計者而言，極富個性、感情、可塑性的視覺元素，需在構圖中調整其相互引起的力的作用，使其產生美感和諧的力動性與節奏感，作品才能產生無限的連繫和深刻的感染力，讓觀眾在有限的版面中獲得表演藝術活動資訊的同時，也能產生認同，進而購票欣賞演出。

2.3.3 海報設計：

海報的定義--

本研究參考國語辭典、徐正浩（2005）的研究、網路（百度）蒐集的資料，將「海報」定義為：平面設計（Graphic Design）的一種，將圖像與文字適當的排列在一畫面上（包括文字圖像化），張貼在公共場所引起大眾注目與宣傳效果的平面媒體。海報具有畫面大、內容廣泛、藝術表現力豐富、遠視效果強烈的特點。「海報」在中國俗稱「招貼」屬於貼於街巷的廣告，英文稱「Poster」、法文稱「Affiche」、德文稱「Plakat」。其中英文「Poster」的解釋又有：「展示在公

共場合的告示」與「張貼於柱子的宣傳佈告」之意。另一種結合藝術的長期戶外宣傳方式，可以再從前的「演出海報」（play-bill）看到，也就是十八至十九世紀中以誇張且詞藻華麗的方式所致做的海報，目前已經成為收藏家的珍藏（Liz Hill，2004）。

海報設計的構成要素--

（一）圖形

圖形是海報設計主要的構成要素，它能夠形象地表現廣告主題和廣告創意。插畫可以是黑白畫、噴繪插畫、繪畫插畫、攝影作品等，表現形式有寫實、象徵、漫畫、卡通、裝飾、構成等手法。插畫是用視覺藝術語言來傳播信息，它具有形象化、具體化、直接化的特性，是一種世界性的語言，人人都可以看明白。插畫的設計是在整體廣告策略的指導下進行，表現的內容要緊緊圍繞廣告主題，突出商品信息的個性，設計創作新穎的、有訴求力的圖形語言。簡潔明快的圖形語言是達到強烈視覺衝擊力的必要條件，以便於公眾對廣告主題的認識、理解與記憶。

（二）文字

文字是海報設計不可缺少的構成要素，配合圖形要素來實現廣告主題的創意，具有引起注意、傳播信息、說服對象的作用。標題是文案中的關鍵元素，即為廣告的題目，有引人注目、引起興趣、誘讀正文的作用。標題在版面編排時，根據廣告不同的主題，配合圖形造型的需要，選用不同的字體、級數，運用視覺藝術語言，引導公眾的視線自覺地從標題轉移到圖形、正文。標題的視覺語言創作是廣告創意一方面，而標題文案的創作是廣告創意的另一方面。它將影響到廣告主題是否引起公眾注意的關鍵。

（二）色彩

圖形和文案都不能離開色彩的表現，色彩傳達從某種意義來說是第一位的。色

彩是由色相、明度、純度三個元素組成的。色相即為紅、黃、綠、藍、黑等不同的顏色。明度是指某一單色的明暗程度；純度即單色色相的鮮艷度、飽和度，也稱彩度。色彩在廣告中的運用，設計師要表現出廣告的主題和創意，充分展現色彩的魅力。首先必須認真分析研究色彩的各種因素，由於生活經歷、年齡、文化背景、風俗習慣、生理反應有所區別，人們有一定的主觀性，同時對顏色的象徵性、情感性的表現，人們有著許多共同的感受。在色彩配置和色彩組調設計中，設計師要把握好色彩的冷暖對比、明暗對比、純度對比、面積對比、混合調合、面積調合、明度調合、色相調合、傾向調合等等，

2.3.4 表演藝術海報的特色與功能

表演藝術海報與電影、商品廣告風格不同，它販售的商品是表演藝術活動；而與以展覽、比賽為目的之海報風格亦不同，它的實用與傳達訊息的要求又比較強。表演藝術的視覺設計物，預先揭示了一些訊息，這些片段傳遞了演出的精華之處，或是一個「線索」，這些線索即是吸引觀眾親身投入觀看的吸引處。好的視覺設計即包含了這些關鍵性的線索。除此之外，它還傳遞了表演之外的藝術精神，基於這些原因，觀眾得以感受表演之外的人文精神。表演藝術宣傳海報以及節目單的視覺設計精緻度，不只與設計者的風格有著密切關係，經費的多少更是直接影響這些視覺傳達媒介的設計品質。在台灣，許多規模不大的表演團體，在年度的行政支出以及一整個演出的製作費用上有限，往往必須是以最經濟的方式，達到最佳的演出狀態，大部分的演出團隊，經由票房收入來負擔整個舞團的營運，基於時空環境因素，在國內其實是很難有生存空間及條件，即便是國內最負盛名的雲門舞集亦是（柯敏弘，2003）。而表演團體之所以對海報這種宣傳媒體情有獨鍾的主要原因，就是海報的成本較低。

（一）訊息傳達：

海報與DM仍是台灣目前表演藝術團體散發消息的主要管道。對他們而言，海報與DM是自己可以掌握的散發訊息管道，至於媒體則較無法掌握。因此，即使

無法判斷出海報與DM是不是發揮最大效用，表演團體仍是會投注於海報與DM的散發，有效的宣傳品通路必須能接觸到組織的目標觀眾，也就是要選擇目標觀眾日常生活中常去的場所。根據陳亞萍（2000）所作的觀眾生活型態調查研究的結果，以書店、圖書館、美術館或博物館作為宣傳品流通的管道，最能有效接觸表演藝術的目標觀眾。另外，對於戲劇類觀眾，可多利用咖啡館、百貨公司、速食店。就音樂類而言，可運用唱片行作為宣傳品通路。演出印刷物的多元，可以從各個表演藝術中心或是大型書局前的廣告傳單攤位總是滿滿的宣傳訊息得到驗證，以台北誠品書局敦南店為例，玄關處的廣告物攤位，層層疊疊的宣傳刊物與DM，人們往往駐足瀏覽、蒐集，當中許多的藝術演出訊息，遍在的資訊幾乎讓人眼花撩亂。當閱讀者看到海報文字內容時，即代表著閱讀者已經由注意→興趣→需求→行動的程序中，進到需求的階段，因此如何讓閱讀者能夠快速搜尋相關資訊，使訊息正確的傳達給閱讀者，即是海報設計的重點。

（二）刺激需求：

再回到台灣的表演藝術環境—每每表演藝術活動在各個表演空間總是常態的定期演出，觀眾總是寥寥可數，觀眾群的拓展有限，卻也是台灣表演藝術界時常必須面對的課題，時常在演出後就地訪問觀眾，發現會被吸引進來觀看的新觀眾群，純粹只是因為受到海報以及DM的吸引。對於該團體或是該演出風格及內容，則是一無所知或是印象模糊。透過對於媒體傳達特性的掌握，表演藝術的新觀眾群雖然往往呈現緩慢的成長，但是對於創作者而言，與其他媒介的結合或多或少使表演藝術的空間活絡了起來。平面視覺設計在整個演出中的地位與重要性無形的被提昇。儘管成功的視覺設計並不能代表整個演出，但其前導以及見證價值，對於開拓新的觀眾群十分重要。

（三）形象建立：

整個設計界與表演藝術團體的合作，其實是呈現小眾的發展，與在商業廣告的獲利性質相比，表演藝術的視覺設計在功能性上即有著相當程度的差異，著重獲利以及立即性效果的設計方式，在表演藝術當中，著墨的方式不盡相同，然而

，表演藝術的視覺設計，往往也具有學術上的見證價值，表演是時間性的，時效性更短，表演的意義往往僅止於演出的當下，而這些不管是靜態或是動態影像，抑或是視覺設計傳達媒介所扮演的角色，是當演出結束後或演出前的一個「概念傳遞物」，從這些視覺設計當中，可以窺見每一個表演團體皆有其代表性的視覺語彙（柯敏弘，2003），例如雲門舞集與表演工作坊早期的節目海報，幾乎都是由劉開設計工作室所包辦，出自他手中的作品，往往意象精準、實驗風格強烈，還帶有一種極具人味的深厚人文氣質，觀眾從海報中獲得的視覺印象，同時也轉化累積成為對該表演團體的品牌形象。

（四）審美作用：

觀看經驗成為這些平面設計作品得以延續的一項經驗記錄。社存留在大眾的共同記憶即來自於這些物品的流通與保存，視覺設計物在此反倒成為一種最為普及化的蒐集品。表演藝術的視覺設計與其他類別的設計最為不同的地方，在於它的完整性是對於時空環境的變化所呈現的樣貌往往是最為多元，甚或沒有限制，從一張張簡單的影印到精美昂貴的印刷複合物，它都可以在同個類型的表演形式中被借用（柯敏弘，2003），經過專業設計師處理的海報，往往能讓觀看者在欣賞過程中達到宣傳的目的，言簡意賅，易於記憶形成印象。發揮說服功能時，以軟性感化的方式而不是強行灌輸的方式來進行的，從而在心理上產生認同感。

2.4 小結

對於阿恩海姆的「完形心理學」的基本內涵，將本章小結整理如下幾點：

（一）視知覺具有能動的基本特性。

視知覺式樣實際上是一個力場，而每一個視覺式樣都是一個力的式樣。將此知覺力運用於藝術領域裡，建立「藝術的表現性基礎在於張力」的論述。在安海姆的思想中，把審美創作當作是一種力的創造，把審美欣賞看作是一種對力的欣賞，把審美體驗看作是一種對力的體驗。審美欣賞對於對象而言無疑是一種情感體驗，而只有對象中所含有的那種「力」才能給主體以刺激，並產生情感體驗。

他並且強調對客體表現的把握，就是知覺的功能，認為知覺的本性就是一種整體性的結構把握。藝術建立在知覺的基礎上，知覺是對於力的式樣和結構的感知。藝術作品中各種張力的產生取決於位置、色彩、形狀、運動等等引起，而產生各種張力的根源則在於知覺的作用。海報的創作張力同樣以形式視覺上「形」與「色」的結構表現，其力的位置、特徵和強度的多樣化，乃至於視覺藝術的張力效果，也使得視覺張力產生更生動的傳達性與藝術性。

（二）事物的「力的結構」，是一切藝術表現性的真正奧秘所在。其認為「力的結構」不僅對客觀事物本身具有意義，並且對一般物理世界與精神世界均有意義，在我們的心目中，人與人的聯繫中，人類社會中，自然現象中都存在著這樣的基調，強調推動整個宇宙的力與推動人們情感活動的力是同一種力。任何一件藝術作品，其藝術價值無可避免地相關其深刻意義的表現。而安海姆則認為此深刻意義是知覺功能所帶來的形式與色彩的客觀屬性，他說：「…知覺力的基本性質——擴張和收縮、衝突和一致、上升和下降、前進和後退等等。當我們認知到這些能動性象徵著某種人類命運時，表現性就會呈現出一種更為深刻的意義。」在阿恩海姆的解釋中，藝術作品就是一個由豐富多采的力相互作用而形成的整體，而藝術家創作藝術的目的就是讓觀賞者經驗到「力」的作用式樣所具有的表現性。

（三）表演藝術海報與電影、商品廣告風格不同，它販售的商品是表演藝術活動；而與以展覽、比賽為目的之海報風格亦不同，它的實用與傳達訊息的要求又比較強。表演藝術海報所扮演的角色，以及基於它的「目的性」與「功能性」所傳達的影像「藝術」與「設計」特質，進而結合到影像與設計結合的可能性，將視覺設計的元素經過精簡、並應用在海報媒介上的意象，以區隔它在實用上的宣傳目的，強調實際宣傳效果的設計物，除了將創作核心摘要式的擷取主題來傳達，還需顧及創作者與大眾的視覺心理契合度。

第三章 張力的形成

3.1 靜態的張力

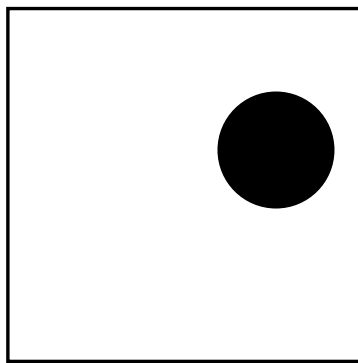
對於不運動之東西可是看來若有運動之感覺（假現運動），做實驗研究的第一位心理學家是德國「渥斯摩」（M·Wertheimer）。感覺到物有動之感覺，這是何種作用所致成的，似是一個平凡的問題，可是實際上是一件很棘手的難題。是由於網膜上之連續刺激所產生的呢？抑或眼球之運動所引起的？論說紛紛，沒有明確之答案。然而，渥斯摩用其著名之實驗證明：假現運動不能用部份之印象來說明，而是由於全體之性質，換言之，由於「形態性」（gestalt）所造成的。格式塔心理學發現，知覺活動本身有一種壓倒一切的傾向—簡化傾向。按照這種傾向，知覺盡量將外部刺激簡化，以組織成種種最簡化的形體—圓形、正方形、……等對稱，均衡和有機統一的圖形。知覺之所以具有這種傾向，有多方面，多層次的原因。從生理—物理層次上講；外部世界的物理力、化學力直至生物的生長力，都具有向簡化式樣生成的傾向，而決定知覺活動的內部的力，即大腦皮層中生理電力場中的力，同樣也具有這種傾向。在這一層次上，內外是對應一致的（或同構的）；從心理—物理層次上講，外部世界之簡化式樣，本身是穩定、永恆、難於改變的；而在人類的長期實踐活動中，這種簡化式樣總是為它提供安全、舒適、幸福的感受，久而久之，簡化的心理定向便生成了（王清良，2006）。

3.1.1 視覺力場

完形心理學家為把物理學中場的觀念融入心理學，提出有名的異質同構說（isomorphism）(Koffka, 1935, p.56)，假設大腦皮層也是一個力場，因此心理現象與一切物理現象一樣蘊含著某種動力結構。所以安海姆假設我們所面對的視覺框架中會有一個隱藏的力場，框架中心是所有力量的平衡點，當事物的中心與此中心重合時，所有的力將趨於穩定，而產生安定感；但若當框架中的事物偏離中心

時，整個空間的平衡即開始被打亂，大腦皮層的力場就與相對於物理現象中的結構發生同樣的變化(Arnheim, 1957; 洪蘭 譯, 1997)，視覺也開始產生拉力與推力，也就是張力的來源。〔圖3-1〕正方形裡有一偏離框架中心的黑色圓面，看起來好像要離開原定位置向正方形中心運動的趨勢，又像是要往右邊邊線移動一樣，雖然黑色圓面永遠被限定在原定位置上，並不真正向某一方向運動，然而它看起來卻因為結構中隱藏的力量而使它看來像要逃離中心，又被中心拉回的現象。

圖3-1 非居中心位置的點

(來源：Arnheim, 1957, p.3)

安海強調所有的視覺形式都是一種力的形式，藝術品中的每個點、線、面都應被看成是作用於力場的干擾，如一塊石子投於湖面般造成變化。因此，當一個刺激物作用於視知覺時，畫面頓時產生一種拉力，大腦的力場與整個神經系統努力想將之回復平衡，這種生理的反抗則產生了畫面的張力，恢復平衡的努力也可被視為是向簡化的發展，平衡能消除構圖的模糊性與不穩定性。魏泰默(Max Wertheimer, 1880~1943)是完形心理學的創始人，他所從事的心理學研究受到當時新發現的物理學定律影響很大，19世紀著名的物理學家法拉第(Michael Faraday)、赫茲(Heinrich Rudolph Hertz)、赫姆候茲(Hermann L. Helmholtz)等多位，他們在電磁學與重力場的領域獲致十分顯著的突破及成就。電場、磁場與重力場的重要意義是在場中的所有元素會因為某種形式彼此共鳴的力量(sympathetic force)而凝聚在一起，場中的元素與元素間會彼此影響。它們不是彼此互相吸引，就是彼此之間互相排斥。這種彼此相互牽引的力量受制於元素之尺寸、質量、位置及靠近等因素。力的作用使場中的元素相互吸引和排斥作用，最終達成一種平

3.1.2 視覺平衡與構圖

在設計作品中，點、線、面、色彩等元素一經確立，任何改變都可以打破視覺的平衡，實際上，視覺平衡即是視覺傳達符號的諸元素在作品中構成的一種平衡的分布狀態。然而平衡又是由重力和方向兩個因素確立的。首先重力是由位置決定的，當設計的主要元素位於整個作品的中心位置或位於中心的垂直軸線上時，它所具有的結構重力就小於當其遠離主要軸線時所具有的重力；一個位於構圖上方的元素，其重力要比位於構圖下方的事物的重力大。同樣，一個位於構圖右方的元素，其重力要比左方的大。另外，我們還可以用物理學中的槓桿原理來解釋設計構圖中的重力現象：設計元素越是遠離平衡中心，其重力就越大。重力還取決於大小，在其它因素相差無幾的情況下，物體愈大，其重力就愈大。對明度來講，明度深的比明度淺的要重（劉永東，2005）。

（一）視覺平衡

視覺平衡（Visual Balance）是否才是人類知覺能感受到「動態感」的最主要原因。畢竟以審美性論之，人類在知覺上其實都有主動追求完形、完整、對稱、平衡、秩序、簡潔、均衡、整體等「共感覺」。因此，所謂的動態感，有可能是因為人類在知覺上感受到畫面構成的不平衡、不安定性，並在此情況下自動產生欲追求視覺平衡的「抗衡力量」。當造形中互相對抗的張力方向造成構圖中的動感作用，即為反均衡的心理張力所形成（楊清田，1997）。此種反均衡的心理張力與不對稱平衡設計及對比原則的應用原理相似，可利用視覺元素間的方向、位置、空間、重心的關係，在構圖中以不對稱及對比的配置方式建立具秩序性的和諧感，造成觀者的視覺張力與視覺刺激效果，以達到引起觀者注意與視覺引導的目的（林佳音，2004）。因此無論是利用造形、色彩、力線等方式來控制其動感效果而使心理層面產生“平衡感”或“安定感”，便是知覺所謂的平衡力學。平衡與動態乍看似乎是矛盾對立的兩個元素，事實上兩者的關係近乎統一與多樣性的關係，動態往往被統一於平衡之中，平衡之中沒有動態便呈一片死寂（呂清夫，1995）。因此動勢與視覺平衡兩者間是呈現共生的依存關係。視覺動勢屬於

「外在」的視覺表現；相對的，視覺平衡則屬於「內在」的知覺動力（陳瀚凱，2003）。否則沒有任何計算方法可以取代眼睛之直覺的平衡感（李長俊，1985）。

表3-1 視覺平衡Visual Balance 解釋與定義

作者	視覺平衡Visual Balance 解釋與定義	資料出處
劉思量	視覺平衡（Visual Balance）屬於一種「動態均衡狀態」，畫幅這邊各種繪畫元素的總體視覺重量、強度或吸引力，必須與另一邊約略相等，作品看起來才會處一種整體均衡狀態。而更微妙的視覺平衡則採取動靜互換，虛實互補、不平衡的平衡等方式。而對稱（symmetrical balance）與均衡（equilibrium）是視覺平衡的另一種描述。	劉思量，2001， <i>中國美術思想新論</i> ，台北：藝術家出版社，P239。
田覺民	移動感的產生大部分得自於吾人之視感覺的直接經驗，當我們眼睛順著一條線狀線條的軌道進行時，便會出現一種非常強的方位力量（Strong Directional Force）此視線稱為力線。無論使心理感受到靜止安定的畫面，都是運用這種力線效果造成的。因此無論是利用造形、色彩、力線等方式來控制其動感效果而使心理層面產生“平衡感”或“安定感”，便是知覺所謂的平衡力學。	田覺民，1997， <i>視知覺中的空間感和移動感應用於平面設計的研究</i> ， <i>基本設計研討會論文集</i> ，台中：朝陽科技大學出版組。
安海姆 Rudolf Arnheim	「均衡」是一種消除曖昧和不統一的步驟，人類在知覺上其實都有主動追求完形、完整、平衡的心理，而每一種心理範疇都是趨向於最單純，最均衡、最有秩序之組織可能性。	安海姆著，李長俊譯，1985， <i>藝術與視覺心理學</i> ，雄獅圖書。
Jurt Koffka	一切的知覺組織（Perceptual Organization）都是格局內的組織，換言之，視覺是具有恆常性的現象，包括形態、大小、顏色、方向、位置等，使人類知覺所察覺的任何事物趨向於最單純、平衡的狀態。	24Kurt Koffka，2000， <i>格式塔心理學原理-上冊</i> ，台北：昭明出版社，P337～338。
呂清夫	平衡與動態乍看似乎是矛盾對立的兩個元素，事實上兩者的關係近乎統一與多樣性的關係，動態往往被統一於平衡之中，平衡之中沒有動態便呈一片死寂。	呂清夫著，1995， <i>造形原理</i> ，台北：雄獅圖書出版社，P164～165。

資料整理自：（陳瀚凱，2003，渦旋造形之象徵意義與其在視覺動勢上的應用創作研究）

圖3-2 西斯庭的聖母像

資料來源：word-watcher.blogspot.com/2007/12/madonna.html

美術史家沃夫林（Wolfflin）特別強調，當一幅畫左右對調成為鏡射時，其外觀改變原意也喪失了。[圖3-2] 是拉斐爾（Raphael）所畫的「西斯庭的聖母像」（Sistine Madonna），其中原本在畫中左側的希斯多（Sixtus）因畫被翻轉後而移到右邊時，他忽然變得中了許多，以至使整幅畫看起來極不平衡。而造成這種現象的原因是在我們的感覺本質裡有著根深蒂固的經驗存在，由左而右的習慣是文字圖畫皆然的。而葛夫龍（Gaffron）認為這種現象是因為人的左腦皮層掌管了較高級的語言、書寫、閱讀等功能，所以左腦佔了優勢，人們才都有使用右手的傾向（李長俊，1985）。

（二）構圖

英國人類學博士賈克·馬奎（Jacques Maquet）在《美感經驗》一書中指出，構圖是美感特質的基礎，構圖也就是形式與形式間和諧共存的情形。構圖在十六世紀其實就是設計（design）的意思。曹諾（1993）亦指出構圖係指在特定的平面或空間對於視覺形象的安排和組合而形成之結構形式。總括而言構圖即為一種經由企圖式的安排各視覺元素，使版面產生美感，並符合觀者的最佳視覺流程，讓觀者在心理上產生共鳴，達到視覺傳達目的之設計。在構圖形式中，劉思量（

2002, p.325) 指出構圖提供視覺上一種有組織的無形參考架構，且“構圖系統基本上必須借助幾何輔助線，才能使人清楚「看到」”，繪畫中之構圖形式亦常以幾何線條或英文字型之構圖形式分類為主，

表3-2 基本幾何及英文字型構圖形式分類

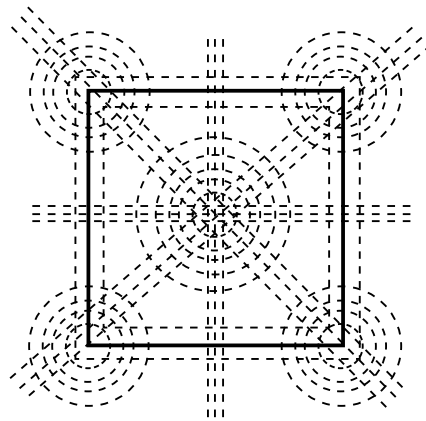
構圖形式	特色
水平線構圖	平靜、和平、安寧、穩定、舒展
垂直線構圖	上升、希望、宏偉、莊重、沉著、權威
斜線構圖	具強烈動感、方向性、不安定之感
十字形構圖	整齊、穩重、莊重肅穆、神聖
圓形構圖	具圓滿、完整、向心、循環、流動之視覺效果
三角形構圖	正三角形構圖具安穩、莊重聳立之感， 倒三角形構圖具動盪、不穩定感
S 形構圖	畫面首尾呼應具變化性、優雅柔軟、具延伸之空間感
C 形構圖	具流動之視覺效果，但無圓形構圖圓滿、完整之感
V 形構圖	動感、不穩定、活潑、富節奏變化
L 形構圖	畫面左右呼應、平靜、肅穆
X 形構圖	放射狀、延伸、擴散、穩定之感

資料來源：林佳音（2004），《視覺引導作用之設計傳達效應研究》

構圖上任何隱藏的結構點或實際可見的物體皆具有引力，並可連結周遭的事物給予方向性（李長俊 譯，1985），故其點、線、面所表現出的方向、形體及位置大小皆影響了構圖空間中所呈現出的動勢。動勢是繪畫構成的主要力量，是一種與觀者的心理認知形成的具有結構的秩序化運動（劉家鈞，2001）。因此動勢可因視覺元素的配置關係、形狀及色彩而產生（陸韜，1993；呂清夫譯，1985）配置關係即為構圖之形成。構圖動勢之安排在於誘導觀者的視線符合視覺思維的邏輯順序達到視覺傳達的目的；Lester 提出觀者所感受之視覺移動現象可分為真實性、外觀性、構圖性及暗示性四種現象（李鴻亮譯，2003），其中構圖性移

動與暗示性移動在構圖設計上具有相當的影響。安海姆指出決定畫面均衡與否的因素有兩個，即份量與方向。所謂份量不是由面積的大小，色彩的彩度明度所決定，而是其在力場結構的位置有關。安海姆認為份量是取決於所在的位置。在構圖上，凡是不在結構的地圖之線上的位置，要比那些在畫面中心或靠近畫面中軸的位置，其份量來得重些。構圖上方比下方的東西來得有份量些，右方的也比左方的來得有份些。換言之，離開平衡中心越遠，其份量也就成比例地加重。

圖3-3 點與構圖的關係

(來源：Arnheim，1957，p.3)

如 [圖3-3] 在結構線上的點雖不一定比中點有力，但是仍能產生引力，在結構線上的物體也能獲得較大的“份量”與“穩定”，但另一方面它也會受到來自中心點和角的引力影響，但是這四個交點較靠近中心點，因此放在此處的主題會覺的被拉向中心，而產生朝向中心的運動感（蕭崇仁，2003）。

傳統構圖為了達到符號學意義上的形象完整性，多採用封閉型構圖模式，畫面主體之外往往留有多餘的空間，沒有畫面與邊框之間的緊張關係，同時這種內在的自足產生的優雅的疏離感，使畫面處於一種適得其所的安然狀態。破格式構圖屬開放式構圖，其慣常手法往往是壓縮背景場，將描繪主體的邊緣擠壓到畫面以外，讓空間感在物件的層次（前後關係、明暗關係）處理中自然產生，畫面由此呈現奪框而出的效果。西方風景畫與中國山水畫都經歷了從全景構圖到局部構圖、從平遠到高遠的演變，這種形式變化從圖像學角度闡明了繪畫的演進是一個去描述化的過程，從形式美學角度分析，現代繪畫是一種“堵”的藝術，這種視覺的擁堵來自於繪畫空間的變化，對有限空間的追求實際上成了現代繪畫努力制

造視覺張力的手段，這一點無論具像繪畫還是抽象表現均是如此。具像繪畫的現代性正體現在通過巧妙的構圖手段使主題內容去描述化。美國超現實主義畫家菲利浦佩爾斯坦佩爾斯坦 Philip Pearlstein (1924-) 常將他作品中的人物的臉和肢體，大膽的破格出畫面的構圖中，如此一來，畫裡的人，便產生一種延伸的擴大感；而這些人體，也就更無個性，所呈現的表情是中性的、靜止的，既無會心的凝視，也無英雄的豪情。這種情緒冷卻的直接的寫實作風，表現了美國工業社會氣氛。這幅「雙腿交叉的裸婦」所敘述的裸女畫〔圖3-4〕，破格式構圖呈現的片段的、支離的、非完整的視覺形態作為一種有效的個人化描繪方式，在設置視覺解讀障礙的同時，也予人強烈的心理聯想空間（李凱洲，2006）。

圖3-4 《雙腿交叉的裸婦》

佩爾斯坦 Philip Pearlstein
1974 油彩.畫布 122X101.6

3.2 動態的張力--

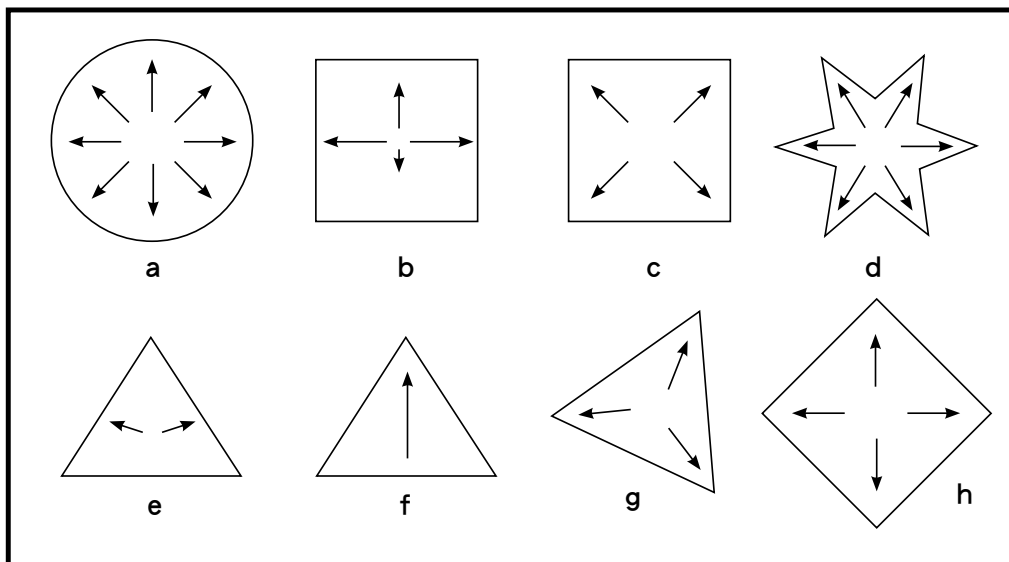
運動對於造形藝術來說是相當重要的。安海姆認為運動是最強的視覺吸引力，對於藝術家而言，掌握住那表現最大的動力活動力，即是“生命力”的再現。因此畫家無不在造形上和構圖上展現最大的運動。也只有當一個構圖裡的各個部分之運動，合乎邏輯地融入整個作品的時候，此構圖的動力感才能成功，藝術作品是環繞著一個主要的動力的主題而組織起來的，而運動則是從這個主題擴散到整個作品裡。十六世紀的一位作家兼畫家曾說到：「一幅畫所能獲得的最大的

優美及生命是它表現了運動，畫家們稱之為繪畫裡的靈魂」（李長俊 譯，1985）。

3.2.1 有方向性的張力

美國的格士塔心理學家安海姆說：「視覺刺激絕不安於靜止之狀態，只要外來之光，侵略在腦髓的視覺中樞時，鎮壓與伸張的這兩種相反之力量，繼續鬥爭著。其形態較安定，乃是意味著此兩種相反之力量，相互維持均衡之狀態而已。然而，其鬥爭之結果，沒有任何理由，把它假定只反映到視覺經驗而已。為何不把它假定生理上亦有這種力量，才會反映到視覺上的理由。我們感覺到的所謂的定向了的張力或無運動形態上的運動（Movement in immobile patterns）」。（王秀雄，1991）。這種論說，並不否定視覺可伴起運動感覺的事實。然而，運動感覺是視覺張力（Visual tension）先產生以後，或者是視覺張力被體驗了後才會產生。但你絕不可草率地認定這種運動感覺，對於視覺的動感成為不可或缺的東西。它只是副次性地強化了視覺的力動感而已。換言之，可說是一種共感的現象。它有時候（但不一定時常），發生在肌肉感覺的媒體之周圍上。

圖3-5 不同形狀的方向張力

資料來源：李長俊 譯（1985），安海姆（Rudolf Arnheim）著，《藝術與視覺心理學》，P-412。

（一）Gamma運動實驗

關於視覺形態本身就含蘊著「定向了的張力」。換言之，動感可由下述的兩

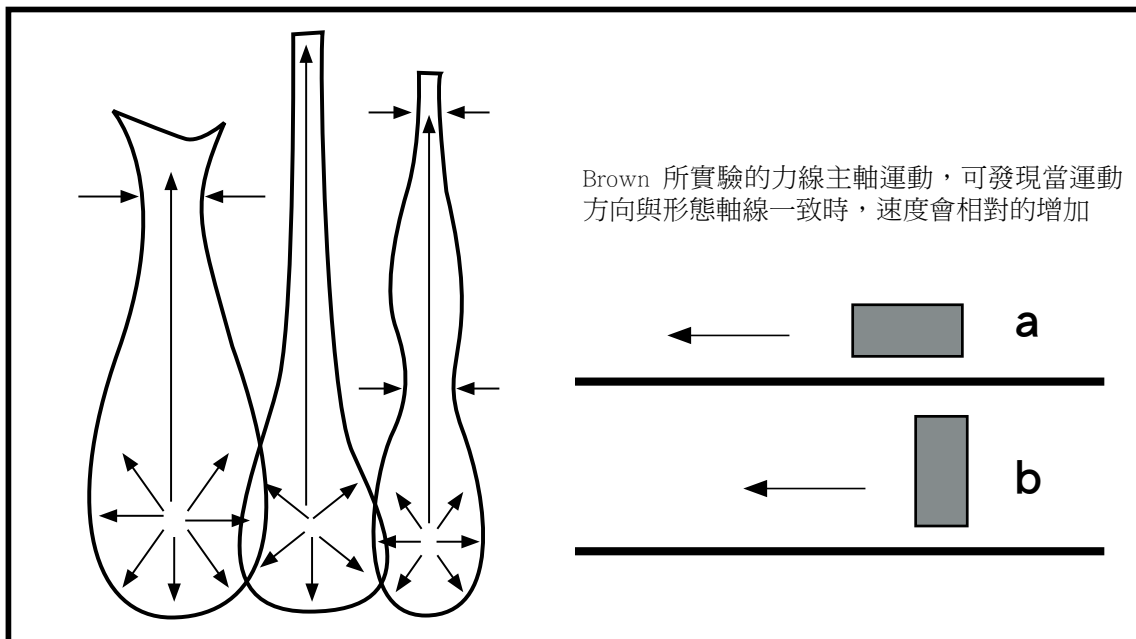
種實驗報告，可得到證實。第一是由林德曼（Lindenmann）與紐曼（Newman）兩位心理學家所試驗的「Gamma運動」（Gamma motion）。所謂「Gamma運動」，是物體突然出現或消失時，能見到的現象。夜晚，閃亮的紅綠燈，映在我們的眼光裡是從中心向外，往任何方向擴大；相反地其熄滅，從外向中心，向心地收斂。根據實驗，這種運動是依據物體之形態與方向而有所差異，不過大體上都沿著形態的構造骨骼，即軸而進行著。換言之，就著紐曼所說的力線而進行。從含混的中心，若是遇到圓形時，就往任何方向輻射符 [圖3-5] 之（a圖）。正方形或長方形的時候，就往四邊之方向展開（b圖），再不然就往角隅運動（c圖）。星形時，就向尖角突擊出去（d圖）。等腰三角形，若有一邊位於水平位置時，其運動則向兩條斜邊有力地擊出去（e圖），若是露出之時間很短時，其運動就從底邊往頂角方向上升（f圖）。正方形以及三角形，若用其尖點站立時，就與上述者不同，其運動方向都朝著角尖做對稱的突進；此時，水平方向之運動比垂直方向之運動來得強烈（g圖、h圖）。這種現象，尤其在正方形時更加顯著。其水平運動最大，上升運動稍弱了一點，下降運動就顯得微弱。紐曼認為形態裡所含蘊的這種Gamma運動，實際上是我們大腦皮質的神經中樞，當接收刺激時所發生的。我們不明其理，總認為它是一種錯覺，那就錯了。換言之，是一種視覺中樞的生理現象，影響到我們的視覺現象（劉思量，1992）。

（二）力線主軸運動實驗

由Oppenheimer 與Brown 兩位心理學家所實驗的力線主軸運動〔圖3-6〕，其實驗目的是為了解當物體運動方向與本身主軸向方向的相關性是否會影響視知覺的速度感。實驗結果顯示物體的運動方向與其形態之力線主軸相一致時，即速度感較大，反之則較小。其次若上升運動與水平運動其物理速度相同時，上升運動對觀者的眼光較水平運動較能產生速度快的感覺。同樣以平面構成而言，長寬皆相同的正方形，垂直方向總是比水平方向較長就與力軸原則有關。由紐曼的實驗，我們了解到，形態上的所謂力動感，實為我們的知覺力量作用於形態上的。而且，這種形態上之力學，亦可拿來解剖出平常靜止的形態，所含有的所謂「動

感」，或康丁斯基所謂的定向了的張力。圓形、正方形、三角形上的動感較少，乃是形態上之力線，做對稱性相等的輻射。因而這些形態就顯得較安定，或無動感可言。安海姆所謂的伸張力量，乃是紐曼在此所發現的形態上之力線，從外界向此形態擠壓的力量存在，使得垂直方向之運動，受到此種壓力之壓擠，更加敏銳了（李長俊，1985）。

圖3-6 力線主軸運動

資料來源：陳瀚凱（2003），《渦旋造形之象徵意義與其在視覺動勢上的應用創作研究》，P-80。

3.2.2 運動感的形成

（一）運動定格

表現物的生命性來自於「動」感，而畫面的空間是靜止的，為使畫作有「生」的表現效果，便選擇富有孕育性的靜止狀態來顯示運動的過渡性連續及張力，羅丹（Rodin, Auguste, 1840-1917）在《藝術論》中指出：「從一個姿態轉變成另一個姿態的過程轉變，謂之運動」，如古希臘雕塑家米隆（Miro, Joan 450 B.C）的《擲鐵餅者》〔圖3-7〕即是隱含動作過程的佳作，而此作品的傑出在於雕像凝結於「力」的轉折點上，卻能充分展示出人體的美；而凝結在半空中的鐵餅，卻留給觀賞者有自由運用想像完成連續運動的空間，這種階段性的連結特色，運用在群體動物「力」的奔跑美感表現上，所煥發出來的群體震撼效果，即是

圖3-7 《擲鐵餅者》

資料來源 www.artcn.cn

此過渡性的試驗。

(二)「靜」與「動」的相對運動

「靜」與「動」是一種現象，如同中國畫所表現的「虛」與「實」，米開朗基羅在《創造亞當》（The Creation of Adam）〔圖3-8〕的畫中描繪，上帝把手伸向亞當，亞當在夢幻中醒過來，並獲得上帝所賜予的力量和生命，整個畫面雖是寧靜，但藝術家刻意經營的創造精神賦予雕像似乎要迸發出無窮無盡的力量，使觀賞者可以把對象的靜態和隱喻的動態結合於一體。（沈美華，2003）

圖3-8 《創造亞當》

資料來源 www.public.asu.edu

相對運動是為客體不動而主體動的關係，即是對象物本身並沒有動，而是觀者本身移動但不自知的以為對象物正在移動。例如坐在一部緩緩前進的火車上，觀察旁邊靜止火車時，會以為自己旁邊的火車正在徐徐前進，原因乃是觀者坐在位子上視線不動，但旁邊窗戶的景色在網膜呈現的影像為從一邊移動至另一邊，由此產生移動知覺現象。現實生活的相對運動現象屢見不鮮，譬如人從橋中過，橋動水不動，或仔細觀察月黑風高時的月亮與烏雲時，當觀者把注意力放在烏雲

上就會發覺月亮正在移動，反之把注意力放在月亮時，就會覺察到烏雲的移動。由上所知，相對運動的產生與主客體性、圖與背景、動與靜的關係，以及因觀者關心之對象物不同而有所差異（劉思量，1992）。

圖3-9 《下樓梯女人》

資料來源：<http://emptyeasel.com/>

(三) 連續動作

在畫面上以群化類似形象原做反覆構圖與律動，也可產生視覺運動性。例如杜象（Marcel Duchamp，1887-1968）的畫作《下樓梯女人》的連續動作，就是「頻閃運動」的具體表現〔圖3-9〕。所以二維平面空間中的動態皆屬於錯覺現象，對象物本身其實都是靜止的；諸如紙張、圖形、人物等，至於會產生動感除了「頻閃運動」之視覺現象外，還必須配合群化原則（例如接近性、類似性、連續性、對稱性等），或律動、反覆、運動姿態的連貫性等情境，同時也要考慮視覺平衡與比例原則，使形、色、位置在變

化過程中產生秩序（陳瀚凱，2003）。運用未來派的「速度」和「進行」特色，使畫面產生速率美，並根據「視網膜的殘像」的原理，如同拍攝一個動作的連續畫面，在技巧上使用立體派對物像形體的分解方式，進而產生了「動」的感覺，使畫面更富有「生」的節奏感。

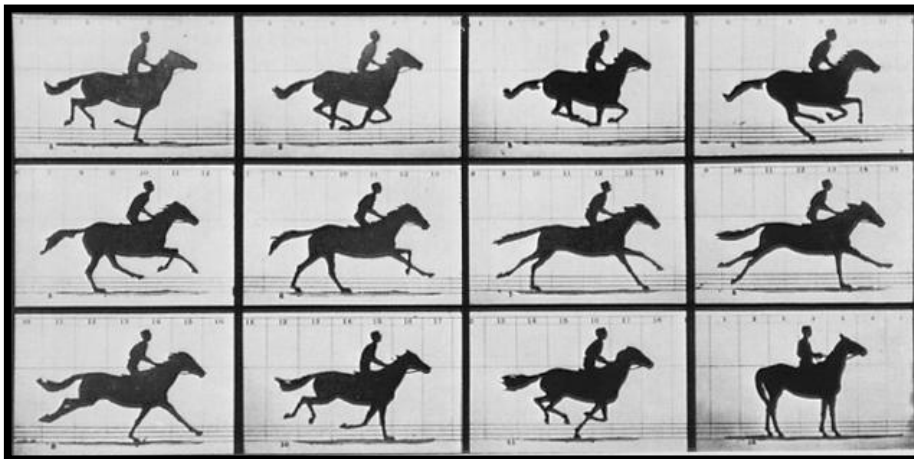

圖3-10 《賽馬系列照片》

愛德威德·幕布里其（Eadweard Muybridge）1872年《賽馬系列照片》的連續攝影作品

資料來源：
<http://deef23.stumbleupon.com>

(四) 力動性

所謂力量性原則，其實指人類視知覺對於觀測物，無論真實運動或經由似動現象感知物體移動性的強弱，並轉換成人類心理對動態性所能感受到的視覺能量訊息，並經由此視覺能量而影響人們對畫面不同的關注力程度。換言之，它屬於「視知覺」轉化「視感覺」所接收到物體移動的刺激，並經由運動速度產生一種心理上的動力歷程。力量性原則在藝術創作上又稱為力動性（Dynamic）〔圖3-11〕。薄邱尼（Umberto Boccioni）的人體運動能力之「實在」理念。像杜象，他也藉著把一個運動中的人形孤立在一特定的時刻裡來傳達其形體。他們認為運動是人形的主要方面。人體之「實在」是其會運動的能力；其視覺形體之「實在」則係其能不斷地肢解並重組自身的能力。因此，在其「在空間中獨特形式的延續」作品中，意圖傳達這個「實在」，減少我們與藝術品之間的幻覺作用（王清良，2006）。保羅克利（Paul Klee）認為創作就是尋找動力的法則，源自於觀察促使自然與萬物產生功能的內在本質，他認為功能就是自然事物的內在本質；表現在運動、生長，以及各種動力之間的關係（劉思量，1992）。

圖3-11 「空間連續的獨特形體」

資料來源：
www.doctorhugo.org

雕塑家Umberto Boccioni 的作品「空間連續的獨特形體」，藉由兩點間連續互動，使形體雕塑的能量源源不竭的發散出來。

表3-3 運動感 Movement 解釋與定義

作者	運動感 Movement 解釋與定義	資料出處
陳光大	<p>運動造形在視覺傳達中的特性，是以傳達為中心之目的為主要特徵，因此我們可將此種特性與視覺傳達原理相互呼應並發揮到極致。有關特性共分為以下三種：</p> <p>1.注目性：動態的造形比靜態的造形表現，較能夠引起人們的注意，而如何吸引注意在媒體設計上就變得格外重要。2.傳達性：動態較之靜態的傳達，具有較多樣性的變化。3.多樣性：運動的多樣性，可藉由不同動力與表現形態達到效果。</p>	<p>陳光大，1999，運動造型對視覺傳達設計的關係與應用，<i>跨世紀視覺設計研討會論文集</i>，台南：崑山科技大學出版組，P170。</p>
林品章	<p>通常所謂的運動造形表現，是指在三次元上再加上時間的要素，所以又稱為四次的表現方式。容易使人與運動發生聯想的通常有飛機、汽車、奔馬等，而把物體的運動現象記錄在平面上，也是表現運動感的方法之一。此外，在美的形式的律動（Rhythm），也和運動感具有部份的共通性，兩者的差別是前者是具由節奏的運動感，後者並不包含所有的律動性。一般來說，除了律動的反覆（Repetition）與漸變（Gradation）外，曲線、放射線、漩渦線等也能表現運動感。</p>	<p>林品章著，1990，<i>商業設計</i>，台北：藝術家出版社，P111~112。</p>
V.Hubel & D.Lussow	<p>運動即為實際的更動或圖像上、感覺上位置或形態的改變。運動涉及了兩種觀念「變化與時間」。舞蹈、歌劇及動態藝術，就像與物體移動有關的交通工具一樣，在這些形式中的運動模式都有一段持續的時間。由物理的靜態模式組成的造形，在實際的運動上最富意義。每一個點及線條均有其能量，當它們結合在一起時變創造了「視覺能量」。所以我們的眼睛對於「線性方向」的追求有非常穩定的彈性，而且能因此感覺出運動的特性。</p>	<p>V.Hubel& D.Lussow 著、張建成譯，1994，<i>基本設計概論</i>，台北：六合出版，P186</p>
藤澤英昭	<p>因為有了視線的移动，並在誘導觀者視線的移動下，才能產生運動感。因此表現運動的要素有以下四點：</p> <p>1.斜方向的線，具誘導視線效果。2.色彩或造形的漸層可感覺運動。3.重複出現具律動的造型或線條。4.具有銳角的形，可集中視線。</p>	<p>藤澤英昭著、林品章譯，1991，<i>平面構成</i>，台北：六合文化出版社，P78~80。</p>

朝倉直巳	<p>運動 (Movement) 精確的說法應稱為「運動感」。是指借助畫中的形象、色彩、空間位置之安排，使眼睛感受到圖像正在進行某種形式的位置、方向和速度的變化和轉換，因而在視覺上彷彿感覺到圖像在運動。運動感的產生，未必和作畫時線條與筆觸的運行方向一致，觀者看畫時，眼睛恆常是以跳躍的方式，搜尋形象和色彩彼此之間相對位置和方向的關係，以形成整體位置、方向和速度變化的印象，因而產生圖像類似位移的運動感。通常運動感的形成，都必須借助相反形象的反作用力 (Opposition) 予以增強，這與物理的作用力原則相同，反作用力愈大，運動感愈強。</p>	<p>朝倉直巳著、呂清夫譯，1985，<i>藝術與設計的平面構成</i>，台北：梵谷出版社，P-199。</p>
劉思量	<p>在繪畫上來說，Movement 一詞乃是意謂著「視覺動勢」的法文，是在作畫時表現動態時間的觀念，為表現對象物的動態要素，而以構圖、姿勢或筆法來表現之。此外在平面視覺構成上則是以下列元素諸如破壞造成的動態、傾斜效果、迴轉、透視集中、波狀、錯開、模糊、反覆、震動、弧形等所構成</p>	<p>劉思量，2001，<i>中國美術思想新論</i>，台北：藝術家出版社，P238。</p>
劉其偉	<p>現代藝術的表現中，藝術上的視覺已由「靜態」漸漸轉移到視覺的「動態」。時間是運動的象徵，因為運動必須伴隨著時間的過程，物體遂繼續地在變易其位置。空間是事物的無限包含，故空間是包容運動的現象。環境是時間與空間的內容，故環境是運動要投影的地方。故運動現象可分成兩點，即「靜的運動」感覺與「動的運動」感覺，完全是心理上依賴經驗的知覺所引起。此外，在形式上律動 (Rhythm) 是運動感覺表現的要素。靜態藝術主要是以形、色層次表現力動感性的構成，利用變形和歪的形式效果，利用有機形態作為暗示生命力的象徵。至於動態藝術表現屬於純客觀的活動現象，它屬於真實運動的記錄。</p>	<p>劉其偉，1991，<i>現代繪畫基本理論</i>，台北：雄獅圖書，p219。</p>

本表整理自：陳瀚凱 (2003)，渦旋造形之象徵意義與其在視覺動勢上的應用創作研究，P67-68。

3.2.3 造形本身的張力

當我們說繪畫作品中的某物呈現傾倒的態勢，相對的它的參考架構必是垂直與水平的；當我們認為畫面中的某具有朝某方向運動的趨勢，其參考架構必是靜止的。通常繪畫的架構指的是畫幅，它是一個完整封閉的“場域”，在這個場中的“力”被明確界定在一定的範圍中起作用。安海姆指出正方形為我們的視覺活動提供了一個穩定的對照場地。畫的框也有此作用，它使畫中的力量儘量在畫框的範圍內表現出來，而不受到外界的干擾。但是畫幅做為繪畫作品中張力運動的參照關係卻非是絕對靜止的狀態，因為畫幅本身亦具有造形的力，即渥夫林所稱“比例的張力”，它雖然不是畫面結構的主力，但是也會對畫面中的力產生影響。所以當我們注意到畫幅產生造形之力時，此時觀者本身便成為一個靜態的參照基準，相對於畫幅便成為一個次參照基準。事物在空間之位移是相對的，也是與參考架構比較的結果。雖然畫面中的造形實際上並非有發生真實物理空間的位移現象，但由於知覺的作用，也會讓觀者產生因力而產生的速度感。而影響繪畫中力的速度感有三個因素一是造形本身之力，二是造形和造形之間的張力的相互作用結果，三是造形之力與架構之力的作用結果（蕭崇仁，2003）。

（一）比例

所謂「比例」（propotion）在現代藝術的定義中，不單指「部份與部份」或部份與全體之間的「數」的關係，而是包含均衡（balance）、對稱（symerty）或均分、一貫，以至調和（harmony）等意義。構造上的均衡或調和，上下左右的均衡和立體的變化，都帶有力學的意義。繪畫上的構成（construction）、（composition）和色彩的明暗度，全都帶有比例上的問題（劉其偉，1991）。而具備秩序性的事物皆會自然產生視覺平衡。在自然界中它也到處可見，最有名的例子就是黃金比例（Golden Proportion），並以1:1.618 的數值支撐人體的結構。而它的動態表現形式上則建構在律動、漸變、反覆等美的形式。由上所述可知「比例原則」具秩序性與規則變化性，因此它同時具備視覺平衡與視覺動勢兩者的特

徵（陳瀚凱，2003）。而繪畫上的「量」也與比例相似，同樣包括均衡、運動、色彩、佈局、質感等所有美的要素的構成。故「量」也是一種張力（tension）或一種緊張感（劉其偉，1991）。空間給視覺元素的大小界定了一定的尺度與範圍。視覺元素如何在一定的空間範圍裡顯示其最合適的視覺張力及最佳的視覺效果。這裡有一定的科學規律可循，按照人的視覺生理，一定大小的物體會人的視網膜上體現出最符合視覺生理習慣的軌跡。人的眼睛呈球體狀，其視覺方式是以球體最凸出的部分來攝取視覺元素的，所以，當我們的眼睛觀察某一個物體的時候其周邊的物象是模糊的。在平面設計藝術中，視覺元素在空間中的大小將決定視覺效果的好壞。過大和過小都會影響視覺元素在視覺中的質量。過小的視覺元素會減弱物體在視覺中的張力。同樣，過大的視覺元素也會減弱物體在視覺中的張力。通常，一個視覺元素點在一定的空間範圍內，它的最佳比例約應該為三分之一左右。一定大小與空間關係的比例是決定視覺元素在空間位置中張力的關鍵（戴光華，2004）。

（二）由變形造成的張力

變形指原有的形狀經過變形後改變了視覺效果。在視覺效果上產生了向深度集聚的透視效果，這種透視收縮可以被知覺為運動力的收縮，因而知覺到一種與收縮力相對抗的反作用力，由此產生的張力增加了視覺式樣的衝擊力。雕塑家傑克梅第 Alberto Giacometti (1901-1966) 創作了一種風格，其特色是把人物塑造得又高又長（見圖3-12），整個造形由寬變窄、由粗變細，這種比例造形的轉換，也產生了造形瘦高向上延伸的張力；兩腿間的『陰』空間，亦有往上的動力走向；而形體輪廓多

圖3-12 Alberto Giacometti 雕塑

資料來源：people.ucsc.edu

處受力擠壓的結果，更強化了其往上的『視覺動力』。底座豐厚紮實的塊體，如此便形成了上、下，輕、重間的對比，在底座的烘托下，人體更顯得輕飄飄的感覺。在再現的藝術裡，某些造形扭曲的效果，不僅是這些形象知覺特質使然，同時也是由於它們偏離了人體造型熟悉的比例。

形的排列漸變造成的變形，同樣也能造成動感。同一視覺圖形在排列的過程中逐漸改變比例、間隔或排列狀態，使其力的運動呈現出緩急不同的節奏感。可以明顯地知覺到有一股內含的張力在涌動、排斥、擴張，迫使平靜的線條逐漸變形、動蕩而呈波浪狀的運動。當兩組線條在中段底部匯合時，似有一股巨大的迸發力向上釋放，周而復始。視覺式樣展現出其無窮的能量。

(三) 偶然性圖形

從某種意義上來說，偶然圖形就是自然之筆繪制的。如吸附圖形、飛白圖形、抗水圖形、蓋印圖形、炸裂圖形、轉移拓印圖形以運用撕、燒、吹、擦、彈、潑、劃、刮等法成就的這類偶然圖形。沒有矜持地思索，不用刻意地雕琢，一蹴而就，渾然天成。這種技術操作過程的貫通流暢感及源於自然造化的偶然性，使得整個圖形處於一種生機勃發的狀態，意趣盎然。安海姆認為：“一個視覺形象其實就是一種刺激，一種作用於有機體的活動”，“在視覺感受中，任何一條劃在紙上的線條，抑或是一種泥巴捏成的一種最簡單的形式，都象是拋入池塘中的石頭，它打亂了平靜，使空間運動起來”。引這種運動，亦即知覺式樣的張力所為。只要對偶然圖形稍加觀察，便不難感受到它作用於我們視覺裡的一種生理的力量，因為我們的視線被其圖形深深地吸引，一定是圖形所蘊含的某種沖力刺激了我們大腦的視覺中心。下面，我們將嘗試運用感知規律對偶然圖形所具有的視覺張力進行認知。

眾多偶然圖形中，存在著簡化性。所指簡化，不是簡單。作為造型藝術的一個極重要的特徵，我們把它描述為：將豐富性和多樣化的形式組織在一個統一的結構之中。一方面，偶然圖形因其成形過程一蹴而就的，令圖形呈現出統一結構的特徵，致使圖形傳達語言的簡化程度較高；另一方面，偶然圖形構成的自然秉

性，使得圖形具有肌理的性質與特徵，這種單位面積上知覺式樣的擴充，提高了視覺形象的強度。按照格式塔心理學家們提出的視知覺基本規律，從“簡單”的層面上來解釋，“簡化”意味著較為容易地從背景上分離；而在與“簡單”相對立的“簡化”層面上來看，它同時又意味著增加視覺形象的強度。這樣，偶然圖形視覺傳達的簡化性，從兩個不同的層面上都為這一知覺式樣加強了張力。偶然圖形所具有的張力，還可以來自圖形自然秉性的另一個層面。觀察偶然圖形，時常因其形態與不同事物的類似而產生視覺幻象，或稱之為視覺矛盾。拉包特在〈畢加索作品中的時空概念〉一文中，描述了這種視覺矛盾所造成的張力：“當幾種不同事物的形象熔合得最為緊密的時候，這個張力也就顯得最為強烈。”（呂唯平，2003）。

(四) 力的痕跡

安海姆認為視覺上的運動，常常是因為運動事實而發生的，它們的造形是物理上被施力過後的物理痕跡，它經由運動、延伸、收縮或成長過程而創造出來的。「一個海浪之高度動力的曲線，是海水上衝之力被地心引力所拉下的結果。海灘溼地上的波浪痕跡是水的運動的外緣輪廓…，自然是有生命的，一部份是由於它的造形使它們成為現在的樣子之諸事件的具體化。過去的歷史並不是僅僅在蛛絲馬跡上受到理性的推論，而是以其看得見的造形上所作用的力和張力，直接被我們經驗的。」，同樣的事情也發生在寫字上，筆跡可以充分顯示寫字者的性情或書寫的狀況，它是精神物理學的一種活生生的表現。藝術家知道，身體運動行為的動力特質會在他們的作品裡留下痕跡。包威（Bowie）在討論到日本繪畫的「生動」（Sei Do）原則時說：「日本繪畫的一個明顯的特色是筆力或筆勢。當他們要表現一個寓有力量的意義之題材時，當每一筆揮動的時候，它同時必須必含有力量的感覺在內才行。」（李長俊，1985）。

在梵谷這《星夜》幅畫裡 [圖3-12]，我們見到了線條是最具有方向性的元素，梵谷躍動細碎的筆觸以不安定的曲線呈現；漩渦式的雲形渦狀物，帶動了整張畫的『視覺動力』，而左前的柏樹、教堂尖塔、明亮的月牙兒揭示三角形之變形

，彼此之間又構成了有趣的三角關係；圓形的星星大小相異、散佈在畫面上方，形成點與點的互動；畫裡少數珍貴的直線，出現在右下方，是最令我們視覺神經感到安靜的方位。如此小部份的『靜』，烘托了整幅畫的緊湊張力與動感（王清良，2006）。

圖3-13 梵谷《星夜》

梵谷〈星夜〉The Starry Night,
油彩、畫布
73×92cm, 1889
紐約現代美術館

3.3 情感的張力

心理學家認為，情感是人對客觀事物是否符合人的需要而產生的一種心理體驗。它對人的社會行為有著積極的或消極的影響。一幅成功的設計作品，不僅取決於它能否吸引受眾者注意力，而且更重要的還在於它能否喚起受眾者積極的情感體驗，使之產生強烈的思想和情感共鳴。一旦設計者的意圖與受眾者的預測在解讀過程中相遇，也就達成了默契而相通。在設計中，向來有理性表現與感性表現之分，一個側重以理服人，一個擅長以情動人。作為訴求方式，應該說兩者各有洞天，但單從影響受眾情感態度而言，一般來說，感性表現比理性表現更加奏效。因為在態度的形成與改變中，最關鍵的因素在於情感，態度雖然包括認知，情感和行為三部分，但大多數情況下左右人們態度的還是情感。而在今天，只有那些與受眾主觀意願，認識相協調的信息才會被接受，並且是在感情因素滲入

的情況下被領悟的。一般來說，人們對事物的感知都是以某種早已形成的正常形態的表徵為參照圖式的，同時對於力的均衡也有一個大體的把握。與常態有距離的和超過心理“度”的刺激就會感覺有張力，拉開的距離越大，張力感就越強。對於視覺張力，它不僅是訴諸視覺的，而且是訴諸心靈的，是心靈與形式之間的一種感應。圖像的心理張力是在視覺張力的基礎上，由視覺張力所觸發的，可以說，圖像心理張力是視覺張力的延伸和深入（李公偉，2005）。構成視覺傳達設計之符號包括內容與形式，其傳達之意義與審美之價值則由兩者結構交互影響而成，具審美情感之內容應能恰當地表現主題，清楚地傳遞訊息，延伸隱喻性的深度意義，使觀賞者產生共鳴。具情感表現性之形式則是可以有效地應用元素掌握原理創造使人驚訝、感嘆的視覺新奇效果，讓觀賞者有想像的意境，並留下深刻記憶的印象。

3.3.1 移情作用

「移情作用」在德文中原為Einfühlung。最初採用它的是德國美學家羅·費肖爾（Robert Vischer, 1847-1933），而美國心理學家鐵欽納（E. B. Titchener, 1867~1927）把它譯為Empathy。所謂「移情作用」即感情移入，也稱為「移感」、「輪感」，是主體把感情投入(投射、移注)於客體中的意思。「移情說」其中又以立普斯為代表人物，他認為美學是關於審美價值的學說，也是一門美感心理學，其美感的泉源不是外物，而是主體自身內心情感、人格在外物中的投射。在立普斯的移情說中認為美感是一種同情的喜悅，審美的欣賞並非對於一個對象的欣賞，而是對於一個自我的欣賞，是一種位於人身上的直接價值感覺。審美欣賞的特徵在於把自我的各種思想感情和活動投射到對象上去，將無生命的對象看成有生命的東西，使自我與對象融為一體，達到物我同一，並從中體驗到審美的喜悅（李醒塵，2000）。所以在立普斯看來，審美欣賞的對象並非客觀的外物，而是「把自己對象化了的自我」，而其美感的產生則是「在一個感官對象裡所感到的自我價值感」。黃海澄（1987）先生綜觀立普斯移情說，則將其分為四種類型：整理自（陳鳳娟，2004）。

(一) 知覺的移情

源自於「陶立克式立柱」聳立上騰的移情作用。就如同我們觀看自然物中，山的巍峨佇立，海的汪汪宏肆，平原的寬廣豁達，森林的幽深寂靜，都是我們將昔日知覺經驗與之相融合所致。對於藝術作品之線、形而言，其曲、直、凹、凸…等表現，皆具有其柔弱、挺拔、後退、前進…等活動情感。就好比一個攝影者，運用移情拓展了在拍攝創作中的主觀視野，使岩石、垂柳、落日、裂縫、落，甚至抽象的線條、孤立的色彩，在攝影者的眼睛裏都可以視為有生命、有情趣、有意義的視覺符號。

(二) 自然的移情

指的是我們將自然物擬人化的情感。在日常生活中我們所看見的紅花中的紅，那只是我們的知覺與花的屬性，在心理感受中我們與花之間是兩個分別的個體。倘若我們可以感覺到花的喜怒哀樂等情態，這便是我們將內在心情的喜怒哀樂投射至花上，此時當我們凝神觀照，在心理的感受上我們與花將融為一體，因此，「花凝愁帶恨」我們也覺得愁、恨由然而生。此種擬人化移情在文學應用上極為廣泛，文學重修辭，詩詞重意境，自然移情更成為文人之人格特質。

(三) 心情投射的移情

近代實驗美學認為顏色、線條等等都可以起移情作用，例如紅色可以看成熱情的，藍色可以看成平靜的。英國美學家及心理學家愛德華·布洛(Edward Bullough, 1880-1934) 將色覺實驗結果分為四類，其中個別差益中性格類 (Character Type)，說明顏色的性格起於移情作用，把物理的性質 (如溫暖、沉重、力量等等) 轉化為心理的性格 (和藹、豪爽、狡猾等等) (朱光潛, 1987)。至於線形也可以具有姿態與性格，在立普斯的移情作用對線形所產生的情感影響詮釋中，我們往往也會將意象的活動移到線形身上去，於是直線有高聳剛勁的性格，橫線有平穩安逸的性格，又如直線挺拔、端正似大丈夫，曲線柔媚、窈窕如淑女。此類移情，我們在音樂表現上仍可產生相同情感，在絕大多數的音樂創作和演奏也都強調情緒與情感交流的重要性。作曲家們在他們的作品中，透過他們的

音樂總譜所有的表情符號來表現他們將感情移置於音樂的力量，讓情感體驗與藝術作品所體現的感情特徵一同出現，進而使聆聽者能產生共鳴情感。

(四) 內心表徵的移情

朱光潛先生在他的《文藝心理學》中則有類似的看法。就是基於我們對於旁人和他物的瞭解和同情，都有「設身處地」或「推己及物」的本能。本來每個人都只能直接地瞭解自己，知道自己所處的境地，所生的知覺，所動的情感。對於其他的人和物的處境、知覺、情感，則是憑自己的經驗所推測出來的（朱光潛，1987）。許多藝術感染人的重要心理機制就在於「移情」，在傳播媒體的互動中，移情就是設身處地體會別人的苦樂和際遇，從而產生情感上共鳴的能力。以電影為例，電影藝術以其可視性、直觀性的特點更便於觀眾產生移情。對觀眾而言，看電影是一種移情與投射，用故事印證生活經歷，同時用經驗感受印證故事。對電影共作者，發人深思、以情動人的電影畫面，從客觀事物與人的心靈相互關係中，所展開的某種矛盾發展變化而獲得的啟示，才具有深刻的藝術價值。

3.3.2 光線與色彩

安海姆認為：「表情是所有知覺範疇的最高熱望。所有知覺都向表情的陳述提供它們的力量，以產生視覺張力。我們已注意形與色、位置。空間、光線等之張力的特質...」（李長俊 譯，1985）。他在《藝術與視覺心理學》書中，以兩個章的份量討論了「光線」與「色彩」，並強調它們在藝術作品中產生的情緒與情感的影響力。豐富的情感對一幅畫而言很重要，情緒、氣氛、某種無形的氣質藉由光線落在物體上的方向來表達。光線會影響一幅畫的明度和色彩，此兩者決定氣氛（mood），人是感官動物，藉由光線的變化使人投射出不同的情感，舉凡快樂、感傷、希望、黯淡...等。莫內（Monet）說：「對我而言，風景畫本來就不存在，因為它的外觀瞬息萬變，而周圍那些一直在變化的外觀以及光線形成的氣氛則帶給他生命。」（李長俊 譯，1985）。

(一) 光線

光線不只有最基本的照明功能，還可以決定色調的差別、輪廓、形狀、色彩、組織深度，同時還可建立構圖上的關聯性，帶出平衡、和諧和對比。光線更可以提供氣氛、情緒、以及視覺上的連續性，光線可以說是電影畫面的主要力量來源。除了支撐整體畫面各項要素以外，光影可以表達極廣的情緒反應，無論是從黑暗面、邪惡、威脅，到豪華、富裕、明亮的場景，靠著謹慎選擇的明亮處，還有妥善放置的陰暗區域，都可以建立情緒和意義（廖意蒼 譯，2005）。

光線有兩種意義，即物理性和心理性兩種：

- (1) 物理性：是指光能表現物象之型態和大小。光有兩種基本的光源：其一為自然光源，如太陽、月亮…。其二為人工光源，如電燈、燭光…等。在藝術的範疇中，投射在物象上的光線，反射在我們的視覺器官，能讓我們知道物體是平面的或是彎曲的，是凸面的或是凹面的，何處是亮面，何處是暗面以及各種物體藉由「光譜」中的色光所組成而呈現出來的色彩（張妍蓁，2007）。
- (2) 心理性：是指光有帶來表現上之效果的任務。在藝術的範疇中，光線照射方式，是包含於心理學領域中。藉著強光、弱光、硬光、柔光、溫和的光、冰冷的光、燦爛的光、黯淡的光……等不同的光線，來描繪出各種不同的情感。藉由光線照射方式的不同，可幫助我們表達出幸福、悲傷、心痛、安祥等感覺（曾文中譯，1997）。

無論是繪畫、攝影，經由光影可以顯示並表達一些訊息。而光源的不同會產生不同的視覺效果與環境氣氛：以下整理自（張妍蓁，2007）

- (1) 正面光：光線由前方正面照射，陰影在照射物體的正後方，觀視者看不見陰影，缺乏空間深度、立體感不佳。造成賓主不分。
- (2) 斜前光：光線以前上方45度角照射，一般攝影最喜歡、最常見的光源。因為可造成最佳的立體感和深度感。最適用於突顯物體的輪廓。

- (3) 仰角光：由下往上照明，光影十分特別，會產生較長、向上拉長延伸的陰影，形成虛幻、想像的立體感和恐怖、神秘的效果。
- (4) 俯角光：由上而下照明，物體陰影較短，物體細部較為模糊，強調主題量感，產生沉思凝重的氣氛。
- (5) 側方光：光線從側面直射，使另一側成影狀，也就是一半受光，一半背光。受光面的部分較為柔和；背光面的陰影增加戲劇效果，明暗對比特別強烈，創造立體感與深度感。
- (6) 背光：整個畫面幾乎籠罩在黑暗範圍，很難看出對象明顯的輪廓，物體細部較為模糊，隱含十分神秘及憂鬱的情懷。
- (7) 交叉光：以來自背後的光線為主，前方加輔助光，在前面形成影子。由於形成光暈，對象物之輪廓會顯得特別明顯。賓主間利用微妙的明暗變化，形成強烈而有趣的律動。

林布蘭（Rembrandt van Rijn）的作品中將戲劇性光影發揮的淋漓盡致，達到最高境界。他常將背景作暗色調處理，再將主題施以類似舞台的強光，於是形成動人的戲劇效果。暗面微妙的調子變化與主題光線強烈對比，這種強弱表現豐富了畫面的節奏與感情。《聖家族》〔圖3-14〕光線似乎從聖母馬利亞手中所拿的那本書發射出來，像這樣物象本身變成光源的繪畫技巧，光線變成物質。

圖3-14 《聖家族》油畫
林布蘭（Rembrandt van Rijn，1604-1669）

(二) 色彩

安海姆說：「色彩能傳達強烈的情感乃是毋庸置疑的事實」（李長俊，1985）。色彩在很多時候可以更好揭示出作品的張力、進退、膨脹及空間感、輕重、鮮灰、冷暖、強弱、情緒與協調性；而無色系卻無法拉開層次、無法傳遞出色彩能給人的正確信息，畢卡索說過：「色彩和形式一樣，與我們的感情形影不離，色彩是最富有表達作用的藝術語言」，能引起受眾不同的感覺和聯想，產生不同的情感，對色彩的認識和設計應用則構成了一種情感活動內容，其性質和價值是可以評說的。色彩作為一種設計語言，它較之造型和構圖來說更具有視覺衝擊力，更具有抽象性格特徵，與繪畫相比，視覺設計更注重醒目和對比、統一與變化、均衡與呼應、節奏與韻律、比例與分割關係等因素，色彩能積極產生心理作用活動，能準確傳達信息、激起消費者的審美情感，引起消費欲望，進而體現色彩的吸引力和感召力，更主要是能震撼人心（秦燕妮、李順華，2006）。

色彩感覺的發生，來自於人對事物直覺的認知，所以對色彩的自然感情，很倚重個人經驗所建立的印象。人對各種色彩固有的情感，也是多數人的聯想感情，色彩刺激也都帶有某些範圍的語意，即所謂的色彩語言，如：紅色有令人興奮的、衝突的心理感受。當色彩具有語言特徵時，色彩成為一種符號的範疇（張銘勳，1999）。因此，對人們而言，色彩是表達某種概念的符號，不同的顏色會傳達出不同的情感，某種色彩代表某些特別的意義，透過與色彩接觸的瞬間即可接收到其背後已經約定俗成的訊息，其訊息即是色彩的聯想和象徵意義。

各種色彩給予人不同的心理感受，其色彩意象也隨之有差異。Wexner (1954) 的研究實驗印證著色彩確實能影響到人的情緒，如顯示紅色和興奮是有關的，並且有高興和激動的感覺。藍色則有無慮、舒服、溫柔、平和的意思，並且有高興的感覺。橘色則有心神不寧、悲痛、心煩的意思，並代表著不悅的感覺。黑色是充滿力量、強壯、威嚴的意思，並代表高度地優勢。一般認為色相主要分為紅黃為主的暖色系、藍綠為主的寒色系兩大類，或是暖色系、寒色系和以綠色、紫色為主的中性色系三大類。暖色系給人溫暖的感覺，伴隨而來的是較為愉快、積極、活潑、危險、吵雜的感受，為興奮、爽朗的色彩；寒色系則與暖色系相反，

給予人寒冷的感覺，較為悲傷、消極、沉著、安全、安靜的感受，為沉靜、陰鬱的色彩。而中性色彩兼具寒暖兩色的特質，整體是較溫和、平靜的色彩（吳芳怡，2007）。

表3-4 Wei, Dimitrova & Chang 建立的色調與情緒氣氛之關係表

色彩	相關的情緒氣氛	色彩	相關的情緒氣氛
黑色	憎恨、哀痛、悲傷、不確定的	黃色	快樂、清楚的、愉快的
白色	哀痛、不幸、沮喪	綠色	平靜、和平、生命
紅色	愛情、憎恨、生命、高貴	藍色	和平、平靜、高貴
橘色	快樂、愉快的	紫色	愛情、高貴、權威的

資料來源：吳芳怡（2007），不同類型電影的用色特徵，P50。

(三) 互補色

安海姆說：「互補色是相對立的諸色之完滿的均衡，它們顯出構成整體的諸個特殊的力。穩定的成就是以相反的勢力之整合的姿態呈現的。一幅以互補色為主題所構成的繪畫，就能獲得這種生動的靜止。一種以一對極端相反的事物、一個戲劇性的對比為基礎的構圖，便能達到這個效果，我們能在整個作品的均衡感裡感到它的張力」（李長俊 譯，1985）。哥德（Goethe，1749-1832）認為色彩調和的問題牽涉到許多層面，應該考慮到色彩異常、殘像、錯覺、幻覺與想像等外在與內在的因素，尤其要重視對於現象的觀察與探討。歌德將調和分為有個性的色彩調和與無個性的色彩調和，有個性的調和建立在對比色上，大膽活潑而強烈；無個性的調和就是我們所說的類似色調和，溫和且平順；而真正調和的色彩，必須使正面的色彩與負面的色彩產生平衡的關係才會出現（陳思玫，2001）。

互補色，在色環中正好成 180 度角，幾何學中稱為補角。補色對比是色相對比中最強的一種對比。使色彩對比達到最大的鮮明度。從三原色看，補色關係是一種原色與其余兩種原色產生的間色對比關係，一般來說只有三對，即紅與綠、黃與紫、藍與橙。互補色相配，能使色彩對比產生強烈的刺激作用，對人的視覺具有最強的吸引力並獲得滿足。哥德在《色彩論》中說：「當眼睛看到一種色彩

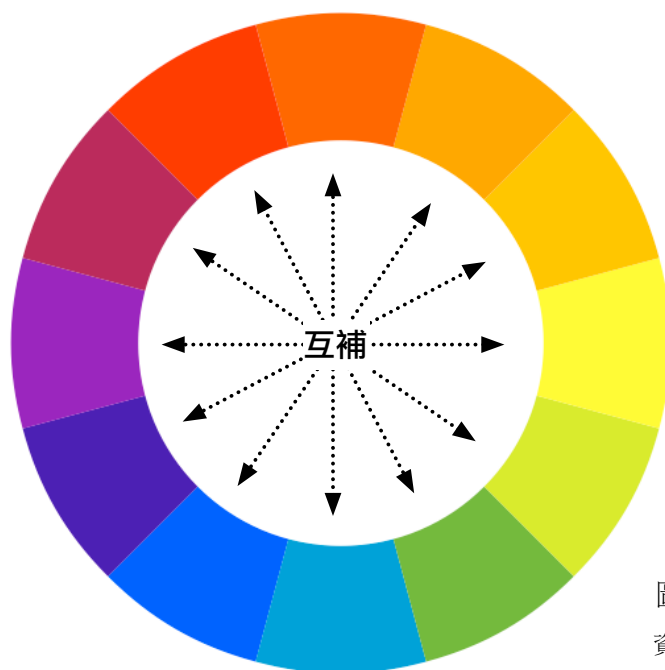

圖3-15 互補色色譜

資料來源：本研究整理

時，便會立即行動起來，它的本性就是必然地和無意識地立即產生另一種色彩，這種色彩同原來看到的那種色彩一起完成色輪的總和。」指的就是補色關係。伊頓（Joganneslitten，1888-1967）則在《色彩藝術》中進一步闡明：「互補色的規則是色彩和諧布局的基礎，因為遵守這種規則便會在視覺中建立精確的平衡」。

3.3.3 衝突與對比

不論是物理的、視覺的、戲劇的、文學的，衝突與對立都是造成緊張感與張力的重要原因。從物理學的角度講，張力是物體受到兩個相反方向的拉力作用時所產生於其內部而垂直於兩個部分接觸面上的互相牽引力，例如，懸掛重物的繩子或拉車的繩子內部就存在張力，我們平常還講水的表面張力等等。物理張力的特徵有二：其一，它產生於靜止或相對靜止的事物中，如掛重的繩子是靜止的，拉車的繩子於車是相對靜止的；其二，它是相互作用的力，不是單一方向的力，如拉車的繩子的張力就有向前和向後的兩個方向，假如繩子脫了鉤，就會失去向後的方向而被迅速地拉向前去，這時的繩子就是運動的，其內部的張力不復存在。文學張力與物理張力有相似的特質：平衡態中包容不平衡態，“不動之動”

的動態感；多種因素、尤其是相互矛盾因素的組合與相互作用力。我們可以對文學張力大致作這樣一個界定：在整個文學活動過程中，凡當至少兩種似乎不相容的文學元素構成的新的統一體時，各方並不消除對立關係，且在對立狀態中互相抗衡、沖擊、比較、襯映，使讀者的思維不斷在各極中往返、游移，在多重觀念的影響下產生的立體感受。矛盾、衝突的因素並置在一起，這是張力的動力所在，因為正是矛盾的雙方產生相對抗的力，共處一統一體中，才形成動態平衡的張力效果。

(一) 衝突造成的戲劇張力

黑格爾美學中的悲劇理論認為『美』是富有自身生命力的，是按依靠自身內部因素的差異和矛盾的對立所形成的否定式而發展、運動著的，是處在從低到高的變化發展之中的。對於黑格爾來說，真正理想藝術的展現是必須透過理念與外在世界的互動過程才能達成的，因此，就戲劇而言，理念若是要進一步轉化為具體的藝術作品，則必須藉由人與環境的辯證關係才能實現。所謂人與環境的辯證關係，簡單的說，就是理念透過外在環境所揭示的「衝突」和劇中人物所發出的「動作」，將自己具體化為藝術作品的過程。黑格爾將這樣的過程的過程分為三個層面來談，這三個層面分別是：一般世界情況 (the general state of world)、情境 (the situation) 及動作 (action)。一般世界情況 → → → (引發衝突的) 情境 → → → 動作 (情節) (吳玉霜，2004)。情境發展成為衝突可以歸納成兩個方面，一方面，一般世界情況在進一步化為具體的情境時，此刻的情境就提供一個衝突的場景，讓戲劇中的人物在此展開行動，並藉此顯現其獨特的人格；這也就是說，情境和人物之間的關係是相輔相成的，情境單從本身來看是不具任何意義的，只有透過人和情境之間的互動，情境才得以揭開衝突對立，並且在這樣的過程中實現自己，成為有定性的存在。另一方面，情境在得到定性時分化成對立衝突、阻礙紛擾甚至於破壞，因此人類的心靈在受到環境的牽動之後，不得不採取行動去對抗那些阻礙自己的目的和騷擾自己情緒的力量。就這個意義來說，只有當情境中所蘊含的衝突浮上台面的時候，真正的動作才算正式展開。但是因為衝突所引發的

動作破壞了與它相衝突的對立面，所以在這樣的衝突當中，就引起與之相對立的力量反擊，在此動作與動作反應是相連在一起的。但也唯有在此時，藝術理念才進入到完滿的定性和運動發展的階段。在這種情況下，因為兩種從和諧的狀態下分裂出來的力量相衝突著，所以這兩相對立的力量就必須獲得解決，必須達成和解。衝突演變至此，已經不屬於上述的情境及其衝突的範圍，而是進入到了所謂真正動作展開的階段（吳玉霜，2004）。“在反邏輯與合邏輯、反情理與合情理的對立中產生張力效果。矛盾、衝突的因素並置在一起，這是張力的動力所在，因為正是矛盾的雙方產生相對抗的力，共處一統一體中，才形成動態平衡的張力效果（孫書文，2007）。

衝突是兩股力量相當的力相抗衡，或是方向互相矛盾的力對立著。這種衝突感對於觀者而言其實是一直想消除的。安海姆主張：「所有的知覺都傾向於最大的可能的單純性，由任何刺激所引起的非同質性（non homogeneity）都會造成張力，使得大腦視覺區變成比較不單純。有機體在參與物理世界之普遍的消滅張力的努力裡，各種刺激將被化約到它最單純的可能形式。」（李長俊 譯，1985）。

（二）對比形式

在視覺構成上，不平等的對比元素，以西方「二元論」的概念作發展，將更能刺激人們的視覺注意力、擁有強大的視覺張力及動感、不安定性，非常適於應用在視覺傳達設計中，在此所提到之「平等式對比」，係基於顏國榮（2001）；徐正浩（2005）所定義「視覺元素的對比」之延伸解釋，而「不等式對比」則等同於其所謂「關係元素的對比」，「對比形式」的各種內容在視覺傳達設計領域均屬於「視覺元素的對比」，而「關係元素的對比」乃是其中視覺效果最為強大者，因兩元素的配置構成畫面上嚴重失衡、不等的情況時，才會更突顯兩元素之間的差異關係，也從而產生「長—短」、「高—低」、「輕—重」等具有動感與活力之視覺效果。以下是常利用於設計上的對比形式：整理自--顏國榮（2001）

- （1）形狀的對比——完全不同的形狀，固然一定會產生對比，但應注意統一感。在幾何形、有機形、直線的形、曲線的形都可禁止互產生對比關係。

- (2) 大小的對比：畫面的面積大小不同，線的長短不同抽形成的對比。
- (3) 色彩的對比：色彩由於色相、明暗、濃淡、冷暖不同所產生的對比。
- (4) 肌理的對比：不同的肌理感覺，如粗細、光滑、紋理的凹凸感不同所產生的對比。
- (5) 位置的對比：畫面中形狀的位置不同如上下、左右、高低、偏側、中內、前後感覺的不同所產生的對比。
- (6) 重心的對比：重心的穩定、不穩定、輕重感不同所產生的對比。
- (7) 空間的對比：平面中的正負、圖底、遠近及深度不同所產生的對比。
- (8) 虛實對比：畫面中有實感的圖形稱之為實，空間是虛，虛的地方大多是底。

3.4 小結

客觀事物本身的固有屬性就具有其情感表現力的存在，而事物本身力的結構可以在主體的大腦皮層中找到生理力的心理相對物。即審美經驗的產生是由客觀事物(或藝術品)的物理力、知覺（視知覺）動的生理力和思想感情的心理力三者達成結構上的一致性。藝術作品透過「形式」，才能使作品本身成為可見的，經由形式我們才能面對精神的意識。精神透過作品的具體化，才能與作品之形式相合。藝術貴乎創作，設計著重創意，而創作與創意的實現皆有賴形式的表現。創意擷取靈感生於無形，海報設計師必須掌握各種表現技巧的原則，培養自己的藝術品味，以推陳出新的手法使創意生命綿延不絕。如某些圖像歷經社會的約定俗成雖具有它固定的象徵意義，也為許多設計師所共同採用，但設計師還是可以運用自己新的技巧和新的概念，將這些圖像設計新的造型，同時賦予新的含義，其重點在於設計師是否發揮其豐富的想像力，是否蘊含其藝術的品味力，是否掌握其形式的表現力。

總結「張力」之相關理論文獻，是以完形心理學為主要理論基礎，並加上移情論屬於情感張力的部份。共歸納出以下三大部份：第一部份是「靜態」的張力探討。第二部份是「動態」的張力理論探討。第三部份是「情感」與張力相互關

係，這三部份提供視覺傳達設計在功能與美感上的養分，其彼此相互關係架構整理如下〔表3-5〕所示。具有視覺張力的海報設計應符合以下幾點特徵：不對稱平衡、動感、對比，而這些都屬於美的要素（青木正夫，1988），由於海報設計屬於一種視覺傳達的情報溝通行為，所以在設計時就必須考慮所有透過視覺傳遞情報而產生的機能性問題，這些視覺情報包括了文字、圖形、顏色、造形等。好的海報能夠強烈喚起人們視知覺注意的程度，與引誘觀者好奇心的心理機能，進而達成視覺傳達的目的（陳瀚凱，2003）。

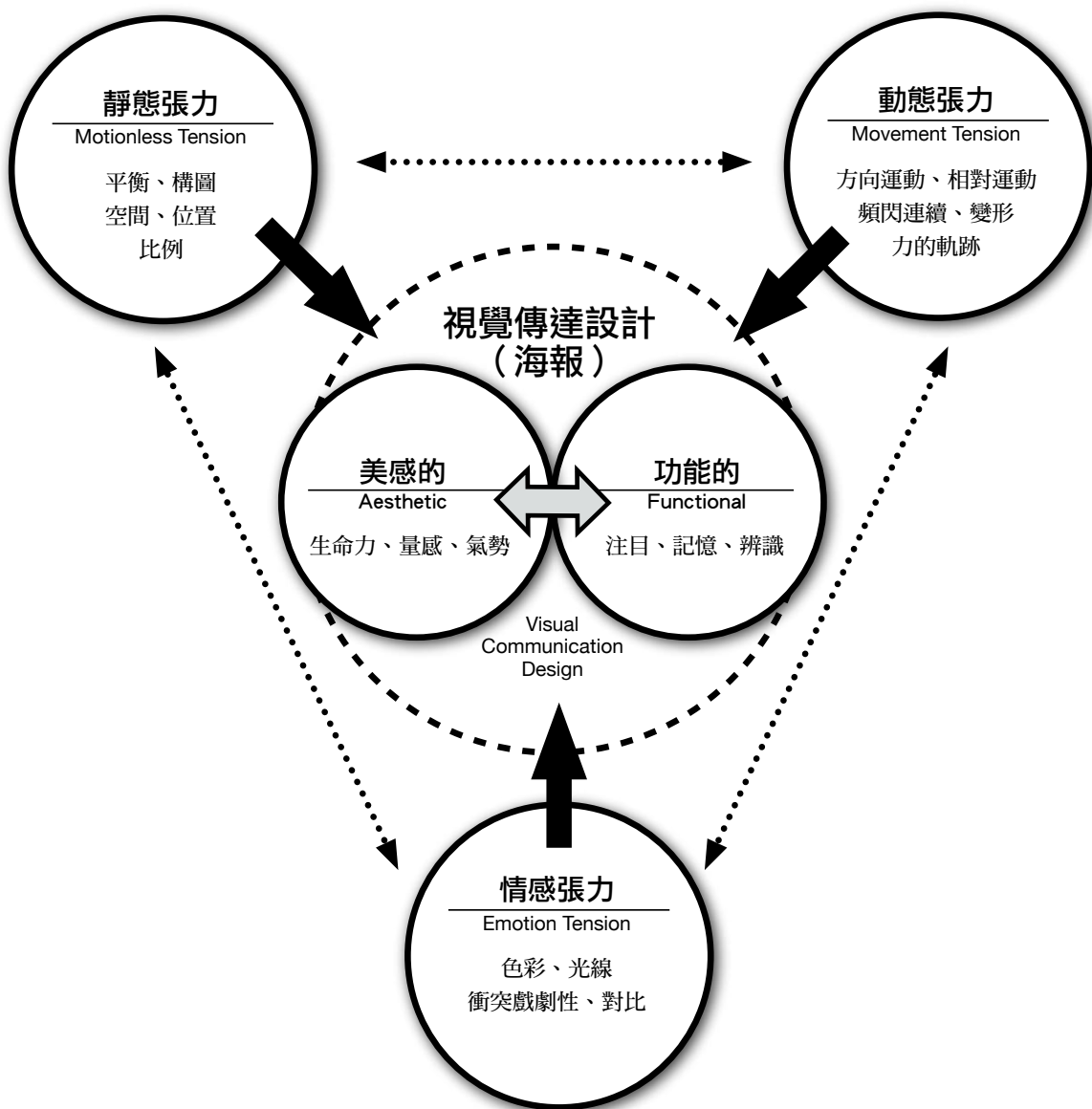

表3-5 視覺張力與視覺傳達設計之理論結構框架

(來源：本研究整理)

第四章 研究方法

海報的設計包含「形式」和「內容」，其基本要素即是形、色、意。關於「內容」是人們藉由物件或圖形的造形知覺、思考及判斷其蘊含著某種意義的感覺歷程，而「形式」則是直接從作品中觀察到的形、色與技法，是藝術美學涵養所自然而成，其兩者間必須相互輝映，才能傳達創作者本身真正的情感意念，並且讓審美者獲得情感感知產生共鳴，提高設計作品的藝術價值（陳鳳娟，2003）。本研究第四章則針對台灣的表演藝術海報做蒐集與分類，除了一窺台灣表演藝術的發展概況，也能從海報的表現形式上得知近代台灣平面設計的風格演變。經由第二章的文獻探討、第三章的張力形成的原因分析，根據這些理論基礎，對張力的特徵做分類，本章研究重點則是--以實例探究視覺張力以何種形式面貌與特徵現形於海報的視覺上。

4.1 表演藝術海報蒐集與分類--

4.1.1 蒐集與整理

國立中正文化中心（簡稱為「兩廳院」），於1987年10月成立以來，無論在音樂、戲劇、舞蹈等的演出，從節目企劃、行銷、推廣、到舞台演出，都是經過長久精細且專業的規劃與設計，往往一場演出後，許多精彩的回憶都深印在人們心中，但演出稍縱即逝，真正存留下來的的是演出相關的圖書文物，如：海報、劇照、節目單、劇本、樂譜、各類設計圖及模型...等。所累積的相關資料非常豐富，並持續在成長中，為了保存這些文化資產，及落實行政院積極推動之「挑戰2008：國家重點發展計畫」之「數位台灣」計畫，兩廳院目前正進行資料數位化工作，將表演藝術資源做完整的典藏並提供學術研究之用。本研究欣逢其時，有幸能利用剛建構完成數位典藏的豐碩資料庫，透過網際網路共蒐集下載海報圖檔資料879張（1987-2006年，縮圖見附錄A-1~B-11），每張海報檔案依比例之高度為640像素，足以清楚分辨其特徵。

根據所蒐集到的海報〔表4-1〕顯示，自1987-2006年整體台灣表演藝術活動有逐年增加與蓬勃的趨勢；而三大類中又以音樂類佔65%最多，其次是戲劇類22%，而舞蹈類12%最少。

表4-1 各類型表演藝術海報蒐集張數統計（統計張數：879張）

年代 \ 分類	音樂	舞蹈	戲劇	小計
1987~1991年	115	26	32	173
1992~1996年	115	19	35	169
1997~2001年	127	23	50	200
2002~2006年	217	39	74	330
合計	574	107	191	872
百分比	65%	12%	22%	99%

資料來源：本研究整理

4.1.2 表現技法分類

本研究根據海報的主要視覺表現技法，分為四大類：

（一）以插畫為主：早期電腦應用於設計尚未普及的時代，設計是屬於手工時代，即使攝影已經大量運用在印刷製版與設計上，許多設計師期待達到的視覺效果仍然無法有效且立即的看到，必須透過完稿紙上的描圖紙做色彩、效果的標示，經過印刷打樣後才能得知結果。所以插畫成為當時平面設計師普遍使用的技法。即便是現在電腦設計已經很普遍，但是表演團體的燈光、舞台、服裝等分工進度，常也趕不上文宣品的宣傳照的攝影，設計師有時也會以插畫來表現，畢竟插畫不至於太真實，讓人對表演內容有比較大的聯想空間。

（音樂類）

（舞蹈類）

（戲劇類）

圖4-1 插畫為主之海報案例

(二) 以攝影為主：由於攝影有著能正確的呈現物體的特質，所以無須其它的說明即可傳達清楚的訊息。當攝影者提出一張視覺張力很強或是構圖優美的肢體靜態影像時，必須清楚認知其中的差異性，畢竟當動態轉換成平面視覺化的語彙時，與一連串連續的動作並不同，照片僅提供一個靜態的平面影像，一個片段仍無法去說明一整個事件，因此選擇能夠具有說服力的宣傳用照片便成為重點。

(音樂類)

(舞蹈類)

(戲劇類)

圖4-2 攝影為主之海報案例

(三) 以抽象圖案為主：透過色塊、文字塊、線條...等視覺元素的組合，常能在海報上造成現代感的效果，也能符合單純醒目之功能目的。不過在台灣早期藝術表演風氣尚未養成前，太過抽象與生硬的視覺表現容易造成與觀眾間的距離。

(音樂類)

(舞蹈類)

(戲劇類)

圖4-3 抽象圖案為主之海報案例

(四) 以電腦影像合成為主：用電腦合成的圖像兼具插畫和攝影的優點，電腦技術和手繪結合的設計讓作品更有可看性與豐富的層次，海報設計所使用的圖像，必須完全消化表演的主題，圖像必須具有強烈的說明，才能發揮有力的訴求效果。就是因為電腦影像合成技術能處理複雜的視覺元素，所以在某一時期曾經被平面設計師大量使用在海報上。現在的平面設計潮流似乎又回溯到手繪感、單純化等以前手工時代的風格，當然這也許是像各時期的美術運動一樣，新的風格總是透過對舊的不滿或反動的結果。

圖4-4 電腦合成為主之海報案例

表4-2 表演藝術海報主視覺表現技法分析 (統計張數：879張) 單位：張

技法 \ 分類	音樂	舞蹈	戲劇	其他	合計
插畫為主	103	6	46	8	163
攝影為主	287	60	63	0	416
抽象圖案為主	66	6	7	3	82
電腦影像處理為主	115	29	73	1	218

資料來源：本研究整理

根據〔表4-2〕統計結果得知，音樂、舞蹈這兩大類都是以攝影為主要的海報表現技法，而電腦影像處理之素材也多是攝影而來，因此影像是表演藝術海報設計最主要的視覺元素，海報設計師在從事設計時，如果能得到好的攝影素材幾乎是事半功倍。不過好的材料也需要好的功夫料理，否則非常有可能糟蹋了好的攝影素材。

本研究整理海報資料時發現，多數以插畫為主的海報的傳達對象是兒童，像是兒童劇團的演出；戲劇類海報最少使用抽象圖案為主視覺，最多使用電腦影像處理方式呈現演員角色陣容，這部份應受電影海報影響很大。音樂類早期的海報多為音樂家的照片，晚期則多為音樂家們的電腦影像處理。舞蹈類海報多為舞者的肢體動作照片。

表4-3 各年代表演藝術海報表現技法張數統計（統計張數：879張） 單位：張

年代 \ 分類	插畫為主	攝影為主	抽象圖案為主	電腦影像處理為主
1987~1991年	35	126	11	0
1992~1996年	30	127	10	2
1997~2001年	39	86	9	66
2002~2006年	72	126	25	106

資料來源：本研究整理

在本研究的資料整理過程中，深深察覺平面設計的風格會隨著表現技法的演進而改變，如〔表4-3〕從1987~1996年這段期間，表現技法多屬於以攝影為主的表現形式。1996~2006年則因為電腦應用於設計的普遍，使用電腦合成為主的表現十分蓬勃。早期手工時代的海報設計師受限於印前作業的不便，許多設計想法與效果趨於單純化，攝影照片僅能做製版時的有限調整，例如調色、刷淡、裁切、去背景後的拼貼…等，反而能呈現某種視覺的單純性與視覺張力。今天雖然電腦為設計師帶來了許多作業的方便，不過有時使用多餘的濾鏡效果或不考慮構圖的過度重疊反而讓畫面複雜，不但失去美感也難達到清楚傳遞訊息的效果。

4.2 海報設計的張力特徵分析

4.2.1 分析依據之架構

本小節延續4.1所蒐集的表演藝術海報資料，並根據第二、三章相關文獻的探討，歸納整理關於海報之視覺張力構成的設計元素，依視覺張力屬性、表現形式、張力原則等找出符合視覺張力特徵的海報代表，分析整理出以下表格（見4-4）以作為海報設計張力特徵分析之基本架構：

表4-4 視覺張力特徵分析基本架構圖

屬性	設計元素	表現形式	視覺張力原則
1. 平衡性 Balance	文字、圖像 攝影、形狀 色彩	斜線構圖、文字編 排、圖像破格、視 覺引導線	位置穩定原則、方向張力性原則、視線引 導性原則、非對稱平衡原則、比例形式原 則、留白之面積原則
2. 動態性 Movement	線條、圖像 書法、攝影 形狀	瞬間定格、連續動 作、肢體肌肉、線 條筆觸、變形	頻閃運動連續性原則、真實運動主體性原 則、相對運動客觀性原則、物體之力動性 原則、楔形運動之方向性原則、定向運動 之張力性原則
3. 對比性 Contrast	文字、圖像 色彩、攝影 形狀	高反差、互補色、 大量留白、字體對 比、情境、衝突	形狀的對比性原則、明暗的對比性原則 色彩的對比性原則、肌理的對比性原則 衝突的對比性原則、空間的對比性原則
4. 色彩性 Color	文字、圖像 色彩、攝影	對比色相為主的配色、互補色相為主的配色、強調為主的配色、 律動為主的配色原則、高彩度為主的配色	

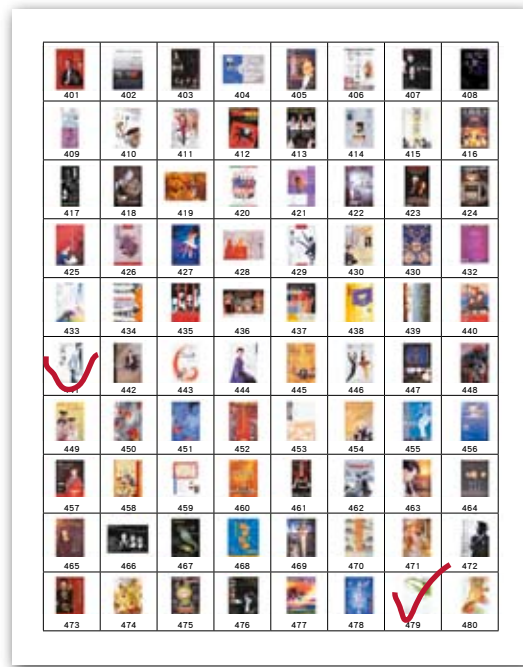
資料來源：本研究整理

以個案分析海報的視覺張力及其表現形式，可以檢視文獻理論的真實性。規劃第四章架構是根據不同的屬性與特徵進行個案分析解說，希望找出具構圖張力的數張海報說明構圖如何讓其畫面產生張力，或是找出具動態屬性的海報說明動態的張力特徵。經整理資料與分析前的準備，發現通常造成一張海報有視覺張力感的原因與特徵不只一個，它常同時具有動態與平衡的屬性，或同時具備三種屬性，而表現形式也同時呈現不同的特徵。各特徵有時互相輝映相得益彰，但有時卻彼此阻礙干擾。也就是說，這些特徵要能夠呈現真正的視覺張力，必須能夠達到統一性才行，統一性原則的目的在於使觀者對於組織視覺版面中不同的視覺元素（Gilson & Berkman, 1980；林佳音，2004），使版面成為一個具有統一性的主體表現和層次感的設計，以連貫整體的視覺表現，進而使訊息的傳達效率更高，以達到視覺引導的目的。而且要能夠懂得讓屬性單純化才行，這也是落實個案分析時才發現的現象。

4.2.2 分析樣本的選擇與過濾

本研究採用焦點小組「表演藝術海報之視覺張力樣本」調查的方式進行，以焦

點小組的共同意見進行判定，而有意見相左時，則以討論方式再次對調查結果進行分析，並於調查、討論前再次確定專家身分是否與設定條件相符。而焦點小組成員採用經過基礎造形訓練之設計相關背景人士，並在設計相關領域有5年以上之經驗者進行過濾，最後選出成員4名（附錄C）幫助研究者進行研究樣本之選擇與過濾以及最終分析結果的確認，研究者並從旁協助焦點小組進行討論。此階段經研究者蒐集之表演藝術海報樣本總計共879張，每張海報檔案依比例之高度為640像素，足以清楚分辨其特徵，呈現樣本媒介為17" Apple MacPro 筆記型電腦螢幕，透過內建預覽程式以每張2秒之停格速度播放，而焦點小組則在預先發給的樣本縮圖表內勾選具有視覺張力特徵的樣本（如下圖）

樣本縮圖勾選表

4.2.3 分析樣本

透過焦點小組的勾選，統計出得票最高的前20張海報為分析樣本，這20張海報所代表的意義是專家的眼光認定具有視覺張力特徵的海報設計，亦為符合平衡性、動態性、對比性、色彩性等視覺張力特徵。本研究在本小節針對學者文獻之理論基礎、專業人士之焦點小組票選而出的樣本，進行評論式的個案分析，從當下的真實案例中印證與回顧文獻之研究，並藉以建立海報創作時的正確態度。

以下是票選出的20張具有視覺張力特徵的表演藝術海報：

以下是20張具有視覺張力特徵的表演藝術海報分析結果：

表4-5 海報視覺張力特徵分析（一）

舞蹈／台北越界舞團2002年夏季製作	演出／台北越界舞團		地點／實驗劇場		時間／91.06.06
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、高反差、肢體肌肉	
	次要屬性	對比性 動態性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、物體之力動性、明暗的對比	
	<p>海報畫面中舞者雖然並非做出十分具有動感的姿態，但是由於動作造成幾乎對角線的構圖，使人為了要得到平衡感而產生反饋的張力作用。舞者肌肉產生了內在的力動感；高反差的處理也讓畫面的明暗對比性加強，左上方的留白處理也讓構圖集中於右下方，產生不平衡感，還好斜線視覺導引至左下的兩個紅色字【越界】，得到瞬間平衡的效果。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-6 海報視覺張力特徵分析（二）

舞蹈／竹夢	演出／雲門舞集		地點／國家戲劇院		時間／90.04.21
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、大量留白、字體對比	
	次要屬性	對比性 動態性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、物體之力動性、空間的對比	
	<p>海報畫面主要視覺焦點為【竹夢】兩書法字，清楚傳達節目名稱，特別的是海報中並沒有任何跟舞蹈相關的舞者或肢體影像，而以竹葉形象與主標題字輝映，讓人產生很大的想像空間。竹葉佔構圖的右上方並與主標題字重疊，讓出左下方整塊留白，利用左下方整塊演出訊息做平衡。竹葉姿態具有動感，且放大去背景處理後與白色背景、副標文字產生強烈對比，整張海報亦傳達出十分濃厚的東方禪意。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-7 海報視覺張力特徵分析（三）

舞蹈／雲門2001年秋季公演 行草		演出／雲門舞集		地點／國家戲劇院		時間／90.11.20	
	主要屬性	平衡性 對比性	表現形式	斜線構圖、圖像破格、高反差、肢體肌肉、線條筆觸、變形			
	次要屬性	動態性	張力原則	方向張力性、視線引導性、物體之力動性、明暗的對比			
	<p>舞者肢體因透視效果產生極大變形感，高反差負片處理加大了對比性，具律動感的書法筆觸與其陰陽疊印又讓影像具有圖騰化的效果，斜線構圖使畫面產生心理平衡反饋的張力作用。唯一美中不足的是【行草】二字安排的位置，阻礙了整個肢體往右上方伸展的視覺動線。</p>						

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-8 海報視覺張力特徵分析（四）

舞蹈／花神祭		演出／無垢舞蹈劇場		地點／國家戲劇院		時間／89.09.07	
	主要屬性	平衡性	表現形式	圖像破格、大量留白、線條筆觸			
	次要屬性	對比性	張力原則	非對稱平衡、空間的對比			
	<p>畫面的右半邊濃縮了密度很高的舞者影像合成，在男女舞者肢體親密的動作有著極高的性暗示，這種暗示也會對人的心理產生聯想的張力，在構圖上利用【花神祭】三個字做平衡，除了有對比作用外，也將東方水墨感融入。而唯一的色彩是兩片位於舞者臉龐似落花瓣的紋樣，具有水墨畫押硃砂印章的趣味。</p>						

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-9 海報視覺張力特徵分析（五）

音樂／Zappa與摩登樂集的現代搖滾		演出／法蘭克·歐克指揮；歐瑪·艾布拉辛 男中音；摩登樂集		地點／國家音樂廳		時間／93.01.04	
	主要屬性	動態性	表現形式	連續動作、字體對比			
	次要屬性	對比性	張力原則	頻閃運動連續性原則、色彩的對比性原則			
<p>這張海報在構圖上切割成三塊不等比的區塊，其實並不具有張力的屬性。本研究要探討的是其中影像部份，設計者拼貼了指揮家手勢的連續動作，很容易讓人有像動畫般的錯覺，這就是安海姆所謂的頻閃運動，這種錯覺也正是張力作用的成因之一。值得一提的是因為拼貼造成高低起伏的邊緣形狀，讓人有高樓大廈的聯想，在符號上又與節目主題【摩登樂集】的 "morden" 做了巧妙的連結。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-10 海報視覺張力特徵分析（六）

音樂／2006兩廳院夏日爵士派對		演出／鮑伯·詹姆斯納森·伊斯特拉瑞·卡爾頓等		地點／國家音樂廳		時間／95.08.11	
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、文字編排、圖像破格			
	次要屬性	動態性 對比性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、方向張力性、衝突性			
<p>以英文為主的節目標題名稱幾乎佔了構圖的主要位置，斜線構圖越顯得重量極為不平衡，而文字閱讀方向是由左而右，與上方只剩下半身的行走人物朝相反的視線運動，傾斜本身就已經造成不平衡感，運動方向相反更加大了衝突性，是典型的斜線構圖張力的表現。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-11 海報視覺張力特徵分析（七）

舞蹈／雲門舞集2005秋季鉅獻【狂草】		演出／雲門舞集		地點／國家戲劇院		時間／94.11.19	
	主要屬性	動態性	表現形式	瞬間定格、線條筆觸、肢體肌肉、圖像破格			
	次要屬性	平衡性 對比性	張力原則	真實運動主體性、物體之力動性、非對稱平衡原則			
<p>為了表現海報主題【狂草】的特色，主視覺是穿著黑色褲子肢體動作非常強的破格照片，踢腿動作帶動的黑紗就像書法的飛白一樣，襯在白色的背景上與【狂草】書法相得益彰。此張海報幾乎沒有完整的肢體照片，都是破格處理，設計者營造視覺張力的企圖十分明顯。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-12 海報視覺張力特徵分析（八）

音樂／霍爾斯特號行星漫遊		演出／國立實驗合唱團 國家交響樂團		地點／國家音樂廳		時間／92.10.24	
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、瞬間定格、變形			
	次要屬性	動態性	張力原則	位置穩定性、物體之力動性、定向運動			
<p>此張海報是以一張負片效果的照片為主，推估原本照片應該是白底，作成負片能有宇宙感，藍色主題帶有科幻的味道。照片中的人因透視效果而產生變形的張力，從腳底往上仰角拍攝原本就很有漫畫感，斜線構圖更造成了失衡的動感，與主題的【行星漫遊】產生很好的連結，大量的文字訊息也能做有效的對比處理，</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-13 海報視覺張力特徵分析（九）

舞蹈／白浪濤天		演出／金英順現代舞團		地點／國家戲劇院		時間／78.07.08	
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、圖像破格、連續動作			
	次要屬性	動態性 對比性	張力原則	位置穩定原則、頻閃運動、定向運動、空間的對比			
<p>這張海報是由一張照片為主，很難推定是原攝影的構圖還是經過裁切後的結果。整張畫面的地板佔了四分之三，其餘也只見到舞者下半身的連續動作，不但造成頻閃效應，也透過破格處理讓張力感產生，破格除了有破繭而出的力量聯想，也讓人有想一窺究竟的慾望，進而產生意象聯想的張力。白色書法字【白浪濤天】與深色背景產生的對比性很強，幾乎是整張海報最引人注目的焦點。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-14 海報視覺張力特徵分析（十）

舞蹈／2006舞蹈春天 《身體重組/郭德堡變奏曲》		演出／瑪麗·書娜舞團		地點／國家戲劇院		時間／95.06.09	
	主要屬性	動態性 平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、肢體肌肉、大量留白			
	次要屬性	對比性	張力原則	非對稱平衡、楔形運動之方向性、物體之力動性、空間的對比			
<p>如果這張海報中的舞者照片是完整的，放在構圖中間應該是最安穩的，不過標題與文字訊息就必須放到中央上方的位置，那就正好壓在舞者的背上妨礙了視覺伸展的動線，舞者的拿拐杖的姿勢形成了楔形運動，方向感覺是朝下，不過被地板阻礙，心理上是受阻的；也與副標【挑釁、衝撞、撼動的美學驚艷】相呼應。目前將右方破格處理或許可以平衡一些受阻的心理感受。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-15 海報視覺張力特徵分析（十一）

音樂／NCO管管交鋒 薩克斯風 vs. 梁祝		演出／國立實驗國樂團		地點／國家音樂廳		時間／94.10.09	
	主要屬性	動態性	表現形式	斜線構圖、線條筆觸、高反差、方向張力			
	次要屬性	平衡性 色彩性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、定向運動、色彩的對比			
<p>具速度感的光束線條風格在一兩年前十分流行，甚至當時影像光碟也收錄這類看起來科技感十足的光影交錯影像素材供設計師使用。此張海報利用這種風格與管樂器做影像合成，也巧妙呼應了主題【管管交鋒】，而強烈的色彩對比、速度線、對角斜線構圖等形式也讓畫面產生很大的視覺張力。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-16 海報視覺張力特徵分析（十二）

戲劇／閻羅夢		演出／國立國光劇團		地點／國家戲劇院		時間／91.04.26	
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、線條筆觸			
	次要屬性	動態性 對比性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、定向運動、色彩的對比性			
<p>閻羅夢是以穿越陰陽時空為題材的京劇戲碼，黑色背景象徵夢境與地府，而上方的像是漂蕩的絲帶的斜線讓人有穿梭的意象聯想，與坐在畫面左方的京劇演員形成一動一靜的對比。而京劇多彩的戲服也與黑色形成強烈的對比。畫面的文字全部安排在右側與右下方，讓左上方的空間留給斜線去表現。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-17 海報視覺張力特徵分析（十三）

舞蹈／秋季雲門新作—前瞻篇《風·影》	演出／雲門舞集		地點／國家戲劇院		時間／95.11.25
	主要屬性	對比性 平衡性	表現形式	斜線構圖、視覺引導線、字體對比	
	次要屬性	動態性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、明暗的對比	
	<p>風與影的意象是這張海報的表現重點，似絲綢隨風飄動的殘影，又像火焰燃燒，這抽象的圖形跟下方戴墨鏡的舞者相形下顯得十分巨大。【風影】兩字捨掉書法字而用印刷體楷書來變體，畢竟畫面中的碎形體已經很多，若再使用書法字恐怕失去肌理的對比，整張畫面的明暗對比很強，雖然舞者只是站著不動，卻有蓄勢待發之勢。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-18 海報視覺張力特徵分析（十四）

戲劇／暴風雨	演出／當代傳奇劇場		地點／國家戲劇院		時間／93.12.30
	主要屬性	對比性	表現形式	情境、線條筆觸	
	次要屬性	色彩性	張力原則	強調為主的配色	
	<p>不知是否因為徐克與劇場合作的關係，這張海報的電影感十足，紅色與藍色營造出魔幻感，場景的氣氛營造的很像暴風雨要來的感覺。雖然畫面構圖屬於四平八穩形的正三角構圖，閃電與書法破除了一些構圖太穩定的感覺，為氣勢加了不少分數。畫面的白框留得很好，若影像的局部（像是裙擺）如能像書法破格一樣將更有視覺張力。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-19 海報視覺張力特徵分析（十五）

音樂／NSO名家系列【琴聲·情深】		演出／國立實驗國樂團		地點／國家音樂廳		時間／94.03.26	
	主要屬性	對比性	表現形式	高反差、情境			
	次要屬性	色彩性	張力原則	高彩度為主的配色			
<p>這張海報也是屬於平穩構圖型，不過鮮豔的桃紅色與黑色形成強烈的對比，而橋上最右方的一對戀人將畫面點綴得很有意境，在空中漩渦狀的音符是讓畫面有動感的原因之一。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-20 海報視覺張力特徵分析（十六）

舞蹈／納丘·杜亞托與西班牙國家舞團		演出／納丘·杜亞托與西班牙國家舞團		地點／國家戲劇院		時間／93.04.22	
	主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、情境、文字編排、肢體肌肉			
	次要屬性	對比性 動態性	張力原則	非對稱平衡、明暗的對比、物體之力動性			
<p>這張海報的視覺焦點會是那道光束，因為它居中又最亮眼，順著這道光就會看見舞者站著不動的姿勢。讓我連想到漫畫【七龍珠】的主角在發功集氣的場景，有蓄勢待發的預期心理。不過上方那個巨大的圓形色塊有點阻礙了光束的運動方向。文字以斜線構圖方式編排，雖然增加了動感，可是也與光束的方向有點干擾。兩者之間若能僅取一項應該會讓畫面的視覺張力純粹一些。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-21 海報視覺張力特徵分析（十七）

戲劇／少林傳奇系列【禪武不二】		演出／優表演藝術劇團		地點／國家戲劇院		時間／94.06.02	
	主要屬性	對比性 動態性	表現形式	高反差、瞬間定格、大量留白、視覺引導線、線條筆觸			
	次要屬性	平衡性	張力原則	非對稱平衡、視線引導性、真實運動、空間的對比			
<p>利用演員的白色披風與黑色的背景形成圖地反轉的對比效果，而下方白色構圖有一位騰空飛起的執劍者瞬間暫停，劍的方向與白色披風一致，產生方向性的張力效果。筆者猜想海報設計者保留了樹林或許是想做“勢如破竹”的語意連結，不過直線條的樹幹阻擋了視線方向的去路，也干擾了畫面的單純性，若是能將它去除或是移至下方應該會比較好。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-22 海報視覺張力特徵分析（十八）

戲劇／羅生門		演出／國立復興劇團		地點／國家戲劇院		時間／87.05.15	
	主要屬性	對比性	表現形式	衝突（表情）			
	次要屬性	平衡性	張力原則	衝突的對比性、方向張力性			
<p>魏台墨（Wertheimer）認為“表情”是最直接有力的情感投射。尤其是戲劇性的表演海報，直接將演員之間的衝突感擴大以強化表情，是最有效的方法。羅生門的故事架構原本就是透過三個不同的觀點與視角來看同一件事，這張海報的畫面正好符合了戲劇的主題：三張臉，三個視角。無關構圖的張力性，而強調戲劇的張力。</p>							

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-23 海報視覺張力特徵分析（十九）

戲劇 / 《水滸傳》	演出 / 林奕華、王耀慶、朱宏章、張孝全等		地點 / 國家戲劇院		時間 / 95.12.23
	主要屬性	對比性	表現形式	衝突（表情）、文字編排、字體對比	
	次要屬性	平衡性	張力原則	衝突的對比性原則、視線引導性原則	
	<p>這張海報的構圖重心放在下半部，屬於穩定型構圖，不過它的張力感來自角色的衝突性，通常一齣戲的海報僅會放幾個演員，像這種超過十個演員要擠在一張海報而且採取同一種透視的觀點幾乎是很困難的，因為處理不好就變成排排站的團體照。水滸傳海報設計者將群像之間的關係位置處理的十分精彩，透過演員的視線方向來交代彼此的關係，這種視線方向的衝突也造成了極大的戲劇張力。中文標題字切割成“擬日文化”的處理也頗富新意。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

表4-24 海報視覺張力特徵分析（二十）

音樂 / NSO發現馬勒系列之七 【巨人的歡呼】	演出 / 國家交響樂團		地點 / 國家音樂廳		時間 / 94.04.17
	主要屬性	對比性 動態性	表現形式	斜線構圖、線條筆觸、文字編排、高反差	
	次要屬性	平衡性	張力原則	非對稱平衡、物體之力動性、肌理的對比性	
	<p>NSO【發現馬勒系列】海報使用了非常多的插畫表現技法，此張海報中以紅色素描式筆觸描繪的左手為主視覺，造型與筆觸本身就產生了強大的力動性。襯在白色的底上對比性更強烈；充滿畫面的手也簡單有力的呼應了標題【巨人的呼喚】。構圖使用斜線構圖法，文字安排上也考慮了大小粗細的對比原則，除了張力以外，我還蠻喜歡這張海報呈現的手繪感。</p>				

表格為本研究整理，圖片來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

4.3 文字編排與張力

經過本章第二節的海報作品深入分析，發現表演藝術海報具有與其他類型海報不同的一大特徵，就是文字訊息扮演了十分重要的角色，而從事文化相關產業的視覺設計例如：書籍設計、表演藝術文宣品設計、唱片封套設計…等，尤其著重字體方面的設計。饒真強（2005）也認為，當我們在行進間經過身旁的宣傳海報時，經常都只投以短暫的目光注視後便匆匆離去，視覺停留在海報文案上的時間都極為短暫；因此如何在這瞬間將海報文案上最重要的文字訊息傳達給閱讀者，使閱讀者能夠在短時間內掌握訊息中主要的意涵，進而引發閱讀者對於海報文案內容的興趣，實為設計師在進行海報文案編排時的一項難題。

4.3.1 主標題與副標題設計

由於海報具有宣傳與說服的特性，是以讓閱讀者能夠直接、快速的瞭解海報所要傳達的訊息內容為目的，因此一張成功的海報，除須考慮畫面的美感與注目性之外，對於傳達的訊息內容之編排，也是一項不可忽視的關鍵。主標題文字尤其是一張海報對閱讀者說的第一句話，更須正確地傳達溝通的態度與語氣，通過對文字視覺特徵的個性化設計，可以幫助受眾把握視線的節奏來增強其對信息的感受力。漢字具有非常豐富的表情變化，其體態動向、間架結構、橫豎撇捺的視覺流向等均可呈現出個性化、風格化的視覺語言形式，這些都有待我們不斷地深入研究探索。加強、減弱的表現形式。如（表4-6）《竹夢》的海報設計作品中，設計師為了強調文字的圖形功能，除必須傳達信息的文字外，削弱其他文字元素的閱讀功能，而以其造型美感取勝，在實際應用中，這是有意識地運用誇張手法處理的加強、減弱關係。在對版面整體風格把握的基礎上，通過局部的變化，遠近字體的不同表現方式，體現加強與減弱的對比關係，營造出字體獨特的視覺空間，突出個性化的版面效果，創造出一種具有獨特魅力的視覺語言。如（表4-23）《水滸傳》海報，設計者通過剖析“漢”字的字體結構，加強某些局部筆劃的形態，減弱其他比劃，有效運用圖底虛實的關係實現以強化筆劃的視覺張力為主要表現形式的目的。同時，當筆劃在版面中置於不同的版面位置而與背景形成虛實的對比時，筆劃之間就形成一種

空間存在和一種內在的關聯性。解構這一有效的作法就是從畫面文字的構成形式與編排上進行深入，這樣做既能突出產品的特點，又可以提升視覺的亮點。當然，不同的編排方式會給受眾傳達不同的視覺信息，如：文字與文字之間的大小、間隔、比例、以及文字點、線、面間靈活有機的編排，都會產生多種可能的個性化表現形式（梁昭華，2006）。

4.3.2 訊息文字串與文字塊

海報文案編排所形成的文字群集，也是海報編排元素的一種，在進行海報編排設計時，設計師是將之視為一種造形元素的個體，而不是個別單純的文字，這種文字群組的類似化稱之為「感覺群集」（sensory grouping）（Kohler，1998）。經過「感覺群集」後，其文字字群本身的外圍輪廓儼然也已成爲一個造形單位。在完形法則中是比線段更具有群化作用的。而其中線框式輔助線索與文案編排所形成的外形輪廓，同樣屬於封閉形，因此推論，海報文案編排形狀也屬於編排輔助線索的一種，同樣也具有影響閱讀者注意與判斷的相同作用（饒真強，2005）。例如（表4-10）《2006兩廳院夏日爵士派對》海報，設計師可將字數多的訊息文字當成線或塊面來處理，此時必須考慮點、線、面的張力表現，例如平衡作用與對比性。在設計中相同的字體或不同字體組成行與段落，處於畫面中不同的空間位置，與其他視覺元素之間產生大小不同的空間張力，不同的位置組合就會自然觸及人們的多種視覺聯想，而視覺傳達的標準就是作品所要傳達的思想感情是否能在受眾的心理產生共鳴。

4.3.3 書法的張力

在表演藝術海報的設計上，書法的應用是非常廣泛的。不管是主標題字或是當成圖形來應用，自古以來書法確實是一門可以獨立的藝術形式，在探討書法的視覺張力時，可以從幾個面向來分析：

書法筆畫構成的點、線本身，垂線使人產生肅穆、水平線使人感覺寧靜，曲線猶生律動，銳角讓人緊張，鈍角萌生豁朗……。結構”是指由一定數量的筆畫、線條在一定的空間內按照一定的規則擺放而形成的一種筆畫線條動態張力關係。實際上

，它是一種通過空間而體現出來的書法傾訴語言。它和筆畫線條的點畫儀態一樣，也是書法家表現情感的一種手段。筆畫和線條以長、寬、高及由此而形成的形狀、厚度來表現力量，展示藝術家情感，而“結構”則以其點畫之間的張力關係，一定結構格局中的點畫之間的拉扯、抗衡，這也是視覺張力產生的原因。之所以人們會覺得這樣處理有張力、那樣處理張力不夠，是因為在我們思維的平台上，原先已經存在這樣一個參照物；因為它的存在，新發生的具體漢字形象，在其發生過程中，由人的視覺、思維系統不斷往返反饋、輸送具體形象創造信息，這樣紙面上的書法形象，和心理的作為思維基礎的抽象漢字形象就不斷形成一種“距離”對照。在這樣一種運轉飛快、瞬息萬變的思維心理狀態下，可以創造出生動活潑、充滿力量感的書法形象。在書法欣賞的過程中，抽象漢字也同樣起了這樣一種參照作用。人們欣賞書法，之所以感到這種書法平和、那種書法激越，是因為心中早已存在一種漢字形象的“穩定模式”，此亦即抽象的漢字。抽象漢字的獨立性和完整性構成漢字觀念中的形象感，它對一切書法活動都具有約束力和影響力。在草書〔特別是狂草〕的欣賞過程中，相信不辨讀漢字的欣賞〔純粹感受線條運動節奏、力度〕和尋求讀懂詩文的欣賞，其力量感受是不一樣的。“不見文字”、“唯觀神采”的欣賞方法，感覺是純形式的，只是運動；而顧及字義、尋找漢字“意群”的欣賞，伴隨著造型整體性的不斷“發現”，鑒賞活動會自然形成更明顯的節奏和間歇，這就使欣賞主體產生更多的審美心理回旋和起伏，視覺對節奏、張力的感受會更明確，欣賞者所感受到的美感也就會更強烈（鄭曉華，2007）。

4.4 小結

透過海報蒐集、整理、分析的過程，可以發現因為不同時期的設計工具的使用，而呈現出的設計結果有不同的特色。從1987~1996年這段期間，海報設計多是以攝影為主要視覺設計元素，海報設計師如果能得到好的攝影素材幾乎是事半功倍。而由於許多印刷效果無法達到及時可以預視結果，所以文字、插畫、影像之間的關係比較各自獨立與分離，攝影照片僅能做製版時的有限調整，例如調色、刷淡、裁切、去背景後的拼貼…等，反而能呈現某種視覺的單純性與視覺張力。1996~2006

年則因為電腦應用於設計的普遍，使用電腦合成為主的表現十分蓬勃。今天雖然電腦為設計師帶來了許多作業的方便，不過有時使用多餘的濾鏡效果或不考慮構圖的過度重疊反而讓畫面複雜，不但失去美感也難達到清楚傳遞訊息的效果。當然越來越方便的設計工具才能真正讓設計師出份發揮創意與想法，電腦技術和手繪結合的設計讓作品更有可看性與豐富的層次，海報設計所使用的圖像，必須完全消化表演的主題，圖像必須具有強烈的說明性，才能發揮有力的訴求效果。

海報設計基本上是在一個版面上做元素的排列組合，這些元素有文字、圖像、攝影、形狀、色彩…等。要讓一個版面產生視覺張力，可以透過適當的安排產生符合平衡性、動態感、對比性與色彩性來達到。基本上要達到這幾種屬性的表現形式在設計上最重要就是要有張力的構圖，即使是不具動感的照片經過適當的裁切、擺在對的位置也能達到視覺張力的效果，當然能得到動感十足的照片對設計師來說是可預不可求的事情，設計師通常也透過線條筆觸或變形來增加造型的張力，加強各元素間的對比也是非常重要的，如影像的高反差、運用互補色、大量留白…等。

造成一張海報有視覺張力感的原因與特徵不只一個，它常同時具有動態與平衡的屬性，或同時具備三種屬性，而表現形式也同時呈現不同的特徵。各特徵有時互相輝映相得益彰，但有時卻彼此阻礙干擾。也就是說，這些特徵要能夠呈現真正的視覺張力，必須能夠達到統一性才行，統一性原則的目的在於使觀者對於組織視覺版面中不同的視覺元素，使版面成為一個具有統一性的主體表現和層次感的設計，以連貫整體的視覺表現，進而使訊息的傳達效率更高，以達到視覺引導的目的，而且要能夠懂得讓屬性單純化才行。

表演藝術海報具有與其他類型海報不同的一大特徵，就是文字訊息扮演了十分重要的角色，而從事文化相關產業的視覺設計例如：書籍設計、表演藝術文宣品設計、唱片封套設計…等，尤其著重字體方面的設計。海報是以讓閱讀者能夠直接、快速的瞭解海報所要傳達的訊息內容為目的，因此一張成功的海報，除須考慮畫面的美感與注目性之外，對於傳達的訊息內容之編排，也是一項不可忽視的關鍵。主

標題文字尤其是一張海報對閱讀者說的第一句話，更須正確地傳達溝通的態度與語氣，通過對文字視覺特徵的個性化設計，可以幫助受眾把握視線的節奏來增強其對信息的感受力。設計師可將字數多的訊息文字當成線或塊面來處理，此時必須考慮點、線、面的張力表現，例如平衡作用與對比性。在設計中相同的字體或不同字體組成行與段落，處於畫面中不同的空間位置，與其他視覺元素之間產生大小不同的空間張力。不管是主標題字或是當成圖形來應用，書法確實是一門可以獨立的藝術形式，筆畫和線條以長、寬、高及由此而形成的形狀、厚度來表現力量，展示藝術家情感，而“結構”則以其點畫之間的張力關係，一定結構格局中的點畫之間的拉扯、抗衡，這也是視覺張力產生的原因。

第五章 海報創作表現與說明

5.1 創作說明

本章延續第四章的分析與歸納，將所得之視覺張力之特徵原則，實際應用於表演藝術海報的設計與創作上。本研究之創作預計將取材自歷年來筆者曾經做過的表演藝術文宣，將過去的影像、文字素材重新設計修改過而成為新的海報。在視覺上增加了以視覺張力為主的表現形式，減少了一些多餘的文字資料，從這些海報的再設計中，也期待能獲得不同的製作經驗，最終亦能驗證研究主題。

5.1.1 海報創作（壹）：廣場藝術節開幕表演—風林火山

（一）創作背景與目的

歷年來兩廳院廣場藝術節的戶外演出總吸引了超過二十萬人參觀表演，連續兩年都以「新馬戲」為主軸。值得一提的是，集合加拿大、美國等地演員，共同參與開幕節目「風·林·火·山」演出，已經成為最受歡迎的招牌節目。在靈魂人物—知名加拿大新馬戲及多媒體導演杰瑞·斯奈爾（Jerry Snell）率領下，跨國結合國際一流藝術家與台灣新秀，擷取東西方特技劇場，融合動感的街舞炫技、剛柔並濟的功夫武術、追求速度的高空特技、講求流暢的地板體操、高難度的中西雜耍等，炫以多媒體影像，及東西方器樂交織出獨樹一格的搖滾嘻哈，激發疾如風、攻如火的動感能量，徐如林、穩如山的磅礴氣勢，挑戰不可能的體能極限與全方位的視覺饗宴。本創作海報即以「風·林·火·山」之一的「山」作為表現主題。穩如山是形容地板特技家James的平衡感，不管是單手或雙手倒立，都讓人驚呼連連。本海報試圖用James的兩張靜態倒立肢體影像，營造具有非對稱平衡的張力構圖，也藉此呼應「平衡」這個視覺張力產生的主要因素。也企圖跳脫讓一向讓人有熱鬧喧騰的廣場藝術節文宣，而以簡潔乾淨的視覺風格營造出讓人稟氣凝神的視覺感受。而在訴求對象的設定上，當然理想上希望營造出無年齡限制都可參與的活動，不過既然兩廳院廣場藝術節已經有了歷年來的口碑做支撐，因此本創作並不太需要刻意設定觀看族群。

(二) 創作流程

1.創作素材

文字：主標--風林火山 Festival's Commissioned Performance

副標--戶外特技飆演場

主要演出訊息--10/28-29 (Sat-Sun) 9:00pm，兩廳院藝文廣場主舞台

圖像：

(影像素材1)

(影像素材2)

(影像素材3)

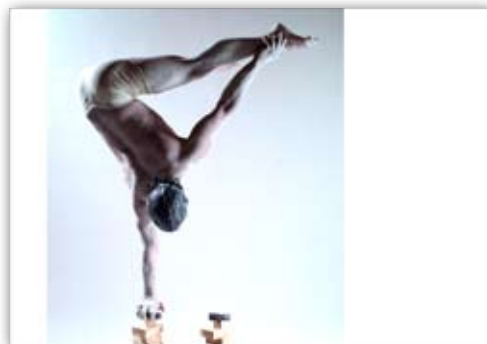
影像來源：兩廳院

影像來源：兩廳院

影像來源：兩廳院

2.海報設計與修正過程

(步驟1)

(步驟2)

◆將影像素材1置入新開photoshop頁面中並調整大小與位置

◆將影像素材2之去背景圖檔也置入相同頁面並調整大小與位置

(步驟3)

◆ 試試將版面做鏡射處理，重心在右邊，感覺極不平衡。

(步驟4)

◆ 將版面恢復為重心在左，並調整影像素材2之上下位置，並預留文字位置。

(步驟5)

◆ 將影像合成後的photoshop檔案存檔後置入Indesign中進行排版，並置入影像素材3。

(步驟6)

◆ 調整影像素材3的大小與位置，使版面造成平衡感。

(步驟7)

◆ 試著加入文字的設計，James並不在原先文案當中，適度將英文字放大可營造國際感。

(步驟8)

◆ 加入風林火山與演出訊息與副標，刻意將“山”字加粗與放大與右方的JAMES呼應。

(三) 作品呈現▲
圖5-1 海報主題：廣場藝術節開幕表演—風林火山
海報尺寸：100X70 CM
發表時間：2008年6月

5.1.2 海報創作（貳）：朱哲琴演唱會—七日談

（一）創作背景與目的

「七日談」原是我替風潮音樂做裝幀設計的一張唱片，睽違樂壇10年之後，1995年以「阿姐鼓」震撼世界樂壇的音樂奇才朱哲琴、何訓田，終於在高度期盼下推出新作。演唱者朱哲琴是第一位真正走向世界的中國樂壇奇才，她製作、演唱專輯《阿姐鼓》，為中國和世界樂壇締造了音樂里程碑，以其獨特嗓音和與不同的哲思，成為中國樂壇傳奇式人物，素有「天籟」之稱。1996---獲美國MTV台特別成就獎、臺灣金鼎獎最佳專輯獎。1997---專輯《央金瑪》再次在世界五大洲的65個國家和地區同步發行，美國MTV頻道亦在81個國家作世界同步首播，成為全球第五位獲此殊榮的藝人。朱哲琴的聲音表現比10年前更為自然，輕巧、婉轉、魔幻式的演唱方式，創造出另一個全新的朱哲琴式唱法，像開啟音樂的靈鑰，走入更為純粹的音樂境界。作為中國歌壇的一個神祕的符號，朱哲琴充滿張力的歌聲與獨特演唱風格激發了我創作此張海報的靈感，我將以原「七日談」內的影像素材，虛擬出朱哲琴演唱會的海報。「七日談」唱片原始的宣傳攝影極富東方的色彩，而時空情境上也有超現實疏離感。我希望透過她富有戲劇張力的表情照片，加上具有東方意味的水墨效果，也就是視覺張力形成原因中的偶然形狀，並利用構圖的非對稱平衡原理，發展出具視覺張力特徵的海報。訴求對象以喜愛世界音樂與支持獨立唱片的樂迷為主。

（二）創作流程

1.創作素材

文字：主標--七日談 Seven Days

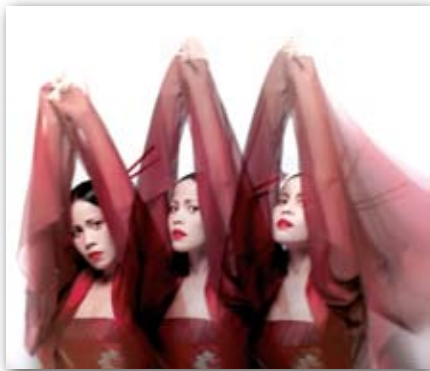
副標--朱哲琴演唱會

小標--七天，每天開啟一個覺悟。當你獲得，苦難離你而去。

主要演出訊息--風潮二十週年慶wind's 20th Anniversary

圖像：

(影像素材1)

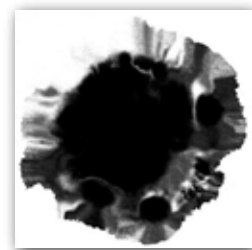
影像來源：風潮音樂

(影像素材2)

影像來源：風潮音樂

(影像素材3)

影像來源：本研究

(影像素材4)

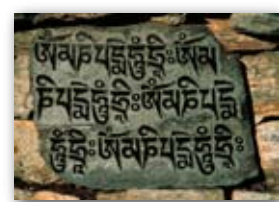
影像來源：本研究

(影像素材5)

影像來源：<http://wdfw.wa.gov/>

(影像素材6)

影像來源：www.wou.edu

2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

◆將影像素材3置入新開photoshop頁面中並調整大小與位置後，將重心偏右破格。

(步驟2)

◆將影像素材4也置入相同頁面並調整大小與位置，並將圖層效果設為色彩增值。

(步驟3)

◆將影像素材1局部置入潑墨圖形中，圖層效果設為“變亮”，並調整大小與位置。

(步驟4)

◆將影像素材2也如法炮製，目的在製造演唱者不同表情與面向產生衝突性的張力。

(步驟5)

◆將影像素材5調整為高反差並安排在視覺引導線上，企圖讓鳥的連續動作產生視覺動感。另外疊上石刻的藏文增加神秘感。

(步驟6)

◆從右至左拉一塊灰色漸層做色彩增值，並將臉部的灰擦掉，做出聚光的氛圍效果，增加戲劇感。

(步驟7)

◆將當初設計的“七日談”標準字於Indesign排版軟體中置入並調整位置，與英文標題做字體對比的編排。

(步驟8)

◆最後將演出訊息與朱哲琴的符號放在左下方，考量重點是位置的平衡效果。

(三) 作品呈現 ▲ 圖5-2 海報主題：朱哲琴演唱會—七日談
海報尺寸：100X70 CM
發表時間：2008年6月

5.1.3 海報創作（參）：基頓克萊曼與波羅的海絃樂團

（一）創作背景與目的

2007年五月左右，我受兩廳院委託製作基頓克萊曼第二次來台灣演奏的文宣物設計。很多報導指出，「基頓」是個有怪癖的人，打破傳統是他的樂趣，他經常演奏一些前衛作曲家的作品，常讓一般的聽眾不知所措。所以，他的經紀人非常苦惱，老是要擔心票房成績。對此，「基頓」的看法是：「為什麼要煩惱？空盪的大廳，音響效果反而更好，不是嗎！」「基頓」的音樂表現相當鮮活，他從不讓觀眾失望，整場演奏會下來，總是從頭到尾絕無冷場。「基頓」的風格相當獨特，完全無法模仿。在演奏的過程「基頓」時常動作很多，跳來跳去，但厲害的是「基頓」總是在跳躍中，拉的相當平穩，不會因為身體的搖擺，而影響整體的表演呈現。「基頓」完全為了音樂、為了藝術而活，他是個完美的藝術家，他對自己的每個音符施展了魔法，因為聽了「基頓」的音樂，驚訝永遠在下一個音符發生。

以下是兩廳院對此次表演文宣的訴求重點：

1、主打小提琴家基頓克萊曼。(知名度夠)

2、主要吸引觀眾重度古典迷、白領上班族、學生

但希望主視覺是非常特殊的

因為基頓長的不好看，所以主視覺要很有自己的特色，有自己的風格

他的音樂充滿新奇、創新、想法但因為好聽，所以市場接受度很大

可以是充滿意像又藝術性，但又不能太不商業

3、設計風格高品味、高質感、個性化

該場節目不同以往的古典節目，但由於演出者個性特殊創作出的音樂創新

所以雖是古典音樂但我們要走變種古典

不是純古典在設計上一定要創作出他的獨特的個性

不要只是放大頭跟樂團，這樣很難出色跳出來

（二）創作流程

1. 創作素材

文字：

主標-- 上帝也迷戀的魔鬼提琴手

基頓·克萊曼與波羅的海絃樂團

Gidon Kremer & Kremerata Baltica

副標-- 無人能出其右，驚訝永遠在下一個音符發生！

訊息-- 國家音樂廳 10/27 (六) 7：30PM

小標-- ◎ 提到皮耶佐拉，誰能不想到基頓·克萊曼

◎ 榮獲帕葛尼尼大賽、伊麗莎白皇后大賽、柴科夫斯基大賽首獎

◎ 卡拉揚盛讚：「同輩中最傑出的小提琴家」

◎ 基頓·克萊曼與波羅的海絃樂團，曾獲得葛萊美獎的殊榮

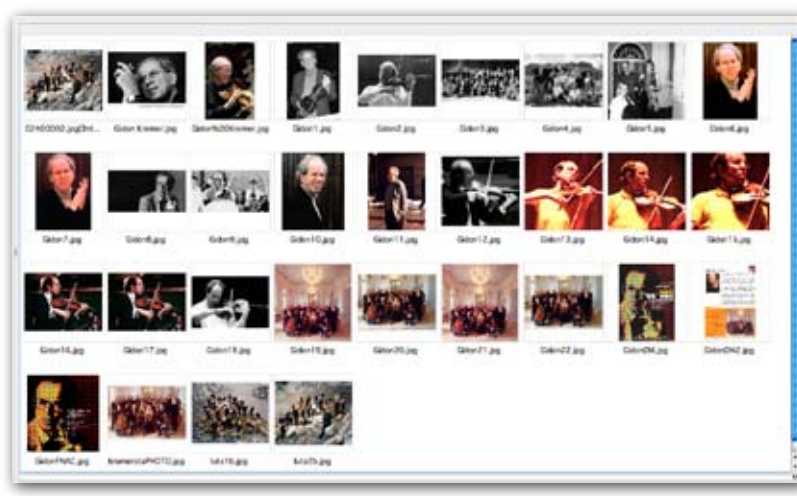
基本資訊--

◆主辦單位：國立中正文化中心(logo) www.ntch.edu.tw

◆票價：500/800/1200/1600/2000/2500

◆售票處：兩廳院售票系統 www.artsticket.com.tw 02-33939888◆官網：www.kremerata-baltica.com

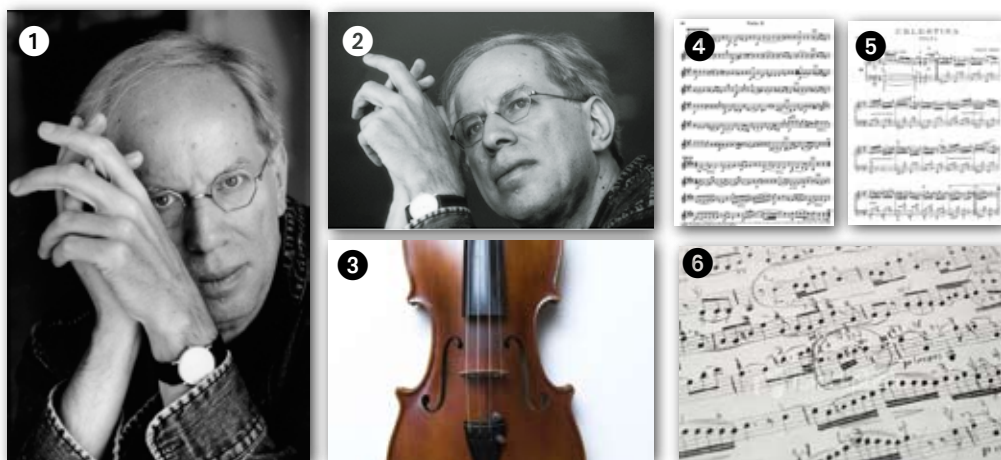
圖像：（全部可用影像素材）

影像來源：兩廳院

(過濾後之影像素材)

影像素材1、2來源：兩廳院

影像素材3~6 來源：istock photo

2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

(步驟2)

◆由於此演出是以小提琴為主，不免俗的試圖以小提琴圖像為主要畫面中心。

◆將彩色轉為灰階，作為海報基調，看看有什麼可能性？

(步驟3)

(步驟4)

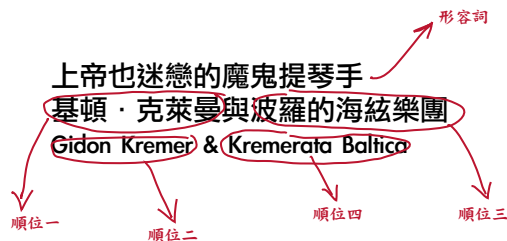
◆將基頓的肖像置入，並用小提琴遮掉半張臉，一來增加神祕感，二來讓他的眼神成為焦點。

◆文案中有“迷戀”二字，因此將左半邊加上桃紅色，增加對黑白的對比性。

(步驟5)

(步驟6)

◆由於畫面有點中規中矩，加上垂直走向的琴譜交疊，產生雜亂與動感，呼應“驚訝永遠在下一秒發生”的文案。

◆由於主標與副標字數很多，試圖分析其重要順序，由此亦可幫助文字產生對比感。

(步驟7)

GIDON KREMER
基頓·克萊曼
& 波羅的海絃樂團 KREMERATA BALTICA

GIDON KREMER
基頓·克萊曼
波羅的海絃樂團 KREMERATA BALTICA

◆表演的標準字試排列。

◆轉為直排試試看，或許有不錯的效果。

(步驟9)

(步驟10)

◆將標準字置入底圖上，並調整大小位置，最後決定居中放置。

◆將小標與資訊陸續安排在適當的位置，由於畫面右重左輕，所以文字安排時，平衡感是考慮的重點。

圖5-3 海報主題：基頓克萊曼與波羅的海絃樂團
海報尺寸：100X70 CM
發表時間：2007年6月

(三) 作品呈現

5.1.4 海報創作（肆）：舞蹈巨擘風華再現

（一）創作背景與目的

表演藝術圖書館典藏音樂、戲劇、舞蹈、舞台、劇院管理等主題相關資料為主。其中，國立中正文化中心自製節目之海報、節目單、錄影帶及數位光碟為館方特藏。此外並建置「表演藝術期刊目次檢索系統」、「表演藝術期刊節目單傳記人名索引」及「藝文剪輯資料庫」等三個專門資料庫，提供民眾經由網路查詢使用。2007年七月左右，我曾受兩廳院表演藝術圖書館委託製作一張海報。館方為響應兩廳院二十週年慶的活動，舉辦一系列曾經在兩廳院表演過的舞蹈大師的精彩節目回顧，海報的目的是吸引觀眾與讀者到圖書館來欣賞影片及參加講座。這是屬於一種知性的訴求，我的初步想法是將這些大師們的照片做一個組合，並且在照片旁邊放上他們的名字。一來可以考考觀眾認得多少大師，二來讓畫面的豐富性產生熱鬧感，希望觀眾也能被海報視覺張力吸引。

（二）創作流程

1. 創作素材

文字：

主標-- 舞蹈巨擘 風華再現

副標-- 12位 駐足國家劇院大師 12齣 編舞傑作回顧

1堂 舞作導讀賞析 9部 影片欣賞

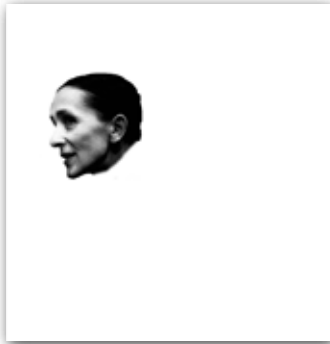
主要訊息-- 兩廳院表演藝術圖書館 2007.9.15~10.3

圖像：

由於館方並未提供任何可用之影像素材，因此我必須自己去上網搜尋相關的圖片，穆勒咖啡館、怪魚、季利安黑白芭蕾、馬茲艾克的睡美人、「羅莎」跳「羅莎」、曹丕與甄宓、瑪莎·葛蘭姆舞作、薪傳、模斯·康寧漢的空間定點....等大師作品。基於表演藝術圖書館屬於非營利單位，此活動也非營利性質，屬於藝術教育推廣活動，而且海報緊貼在圖書館門口，在圖片使用上應不至於侵犯著作權。花了兩天從網路上搜尋到這些大師的相關圖片共88張，在此就不一一列出。

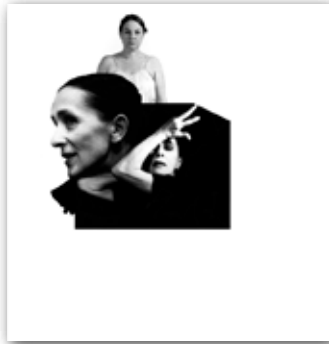
2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

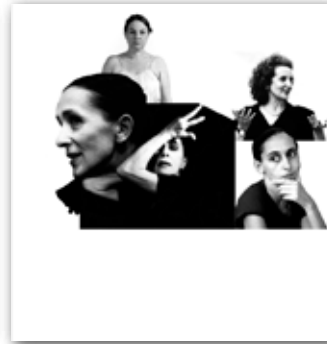
◆置入肖像調整大小位置

(步驟2)

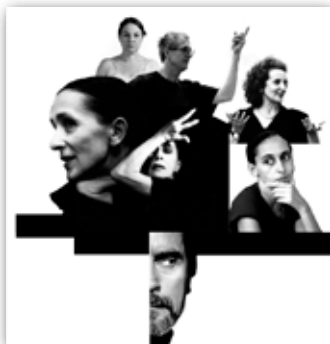
◆置入肖像調整大小位置

(步驟3)

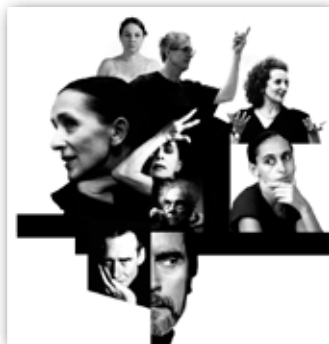
◆置入肖像調整相關位置

(步驟4)

◆置入肖像調整相關位置，考慮圖像彼此的方向與關係

(步驟5)

◆置入肖像調整相關位置，注意視線與動作的呼應

(步驟6)

◆繼續置入肖像並調整大小與相關位置，注意視覺平衡

(步驟7)

◆影像的疏密與韻律感是最後考量的重點，因為這會影響到視覺張力的呈現。

(步驟8)

◆置入標題字，將八個字的主標拆成兩區塊，以免長串字無法產生大小對比。

(步驟9)

◆置入小標與訊息文字，並將各節目的影像放到最下方，並讓它們高低起伏排列。

(三) 作品呈現 ▼

圖5-4 海報主題：舞蹈巨擘風華再現
海報尺寸：70X100 CM
發表時間：2007年9月

5.1.5 海報創作（伍）：瑞典夏綠蒂安歌卡歌舞劇—SWEET

（一）創作背景與目的

瑞典夏綠蒂安歌卡演義（Charlotte Engelkes）夏綠蒂·安歌卡曾經參與劇場名導羅伯·威爾遜（Robert Willison）的演出，是一個有歌劇演唱能力、芭蕾舞肢體能力、有觀眾魅力的全方位演員，自創的獨腳戲故事，一個人使用極大的舞台也不會覺得空曠。安歌卡也非常關注世界及社會脈動，她擅長的獨角秀經常取材至社會大眾的生活面並偶爾針砭時事，創作的同時仍能展現獨特且強烈的表演風格。2004年《糖》在加拿大藝術博覽會演出，讓所有人驚豔。這個節目也在2005年的兩廳院廣場藝術節中受邀演出，當時我擔任美術設計的工作，對於夏綠蒂安歌卡極具張力的表演劇照留下深刻的印象，因此在這張海報創作上，希望透過她像孟克的畫作“吶喊”般的表情，傳達出情緒的張力性。而訴求對象以實驗劇場的喜好觀眾為主。

（二）創作流程

1. 創作素材

文字：

主標-- Sweet

Charlotte Engelkes

主要訊息-- 11/04~05 19:00 帳篷劇場B

圖像：

（影像素材）

影像來源：台北藝術推廣協會

2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

◆雖然原本的照片已經很有戲劇張力，仍然希望能將它作一些改變，選擇使用斜向切割的方式將畫面重組。希望能製造頻閃效果。

(步驟2)

◆我將此張海報的重點放在字的表現上，以特殊英文空心字來設計的方式是現在十分流行的，我也來嘗試看看，或許能得到一些新的經驗與感受。

(步驟3)

◆將空心字再轉外框線，形成新的空心字，將兩者再作重疊，一虛一實產生對比性，並加上中文字作搭配。

(步驟4)

◆步驟5的文字雖然也是斜線構圖，不過文字塊形成的尖角有點壓迫到頸部，試著將它放到左上方去。

(步驟5)

◆試著縮小文字塊，讓肢體露出多一點伸張的動作。

(步驟6)

◆將文字塊放到最底下，主標題字轉成橫放，如此表演者肢體得到完全的舒展，也保留斜線構圖的效果。

(三) 作品呈現▼

圖5-5 海報主題：瑞典夏綠蒂安歌卡歌舞劇—SWEET
海報尺寸：70X100 CM
發表時間：2008年6月

5.1.6 海報創作（陸）：Double C 舞團—反射

（一）創作背景與目的

雷雨天，汽車疾駛經過，我們下意識快速跳躍閃避水花；在暗戀對象面前，我們吐舌頭眨眼睛，撒嬌動作豐富的連自己都覺得驚訝…。人體是世界上最複雜的機器，許多身體與心理的反射動作，完全不需經由大腦思考，在千萬分之一秒間自動發生。前雲門舞集獨舞者吳俊憲與碧娜·鮑許烏帕塔舞蹈劇場獨舞者Chrystel Guillebeaud於2001年共同成立Double C舞團。兩廳院在2008年舉辦以“舞蹈春天”的舞蹈系列節目，其中由埃森編舞中心委託創作的舞碼《反射》，企圖發掘人體中不受大腦控制的本能反應，運用精練而純粹的手法，將「反射」動作堆積出分秒精采的身體圖像。本海報試圖以肢體的瞬間動作為主要視覺動態的表現目的，也嘗試加入目前流行的有機紋飾圖騰元素，期待讓這齣《反射》達到動態的視覺張力效果。訴求對象以舞蹈科班學生、喜愛實驗舞蹈的觀眾為主。

（二）創作流程

1. 創作素材

文字：

主標-- Double C 舞團《反射》Reflex

副標-- 擺脫大腦控制、肌肉束縛 展現千萬分之一秒的人體反射動作

主要訊息-- 5/16-17 Fri-Sat. 7:30PM

圖像：

（影像素材1）

（圖像素材2）

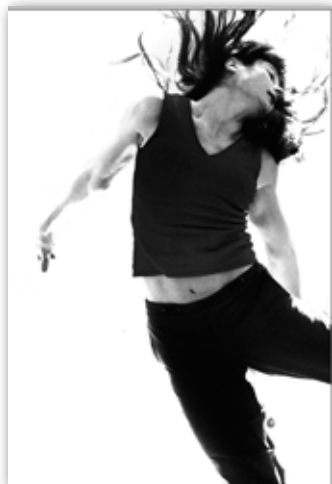
影像來源：兩廳院

影像來源：www.createsk8.com

2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

◆將影像素材1調成灰階並去背景，讓圖像單純化。去背景需要一些技巧以免不自然，要保留髮絲的飄逸動感，因此使用的是photoshop擦亮工具。

(步驟2)

◆為了讓文字發揮更大的功能，將主要的底圖當成背景處理，主要的目的是增加文字的對比性。

(步驟3)

◆置入圖像素材2，將其填上白色，並在圖層調整透明度，讓紋飾圖騰產生如浮水印的效果。

(步驟4)

◆放棄浮水印改做圖地反轉效果，並調整紋飾的大小與位置，放上文字並做字形上的改變與設計。將“反”字反做，增加文字的趣味，這也是現在很流行的做法，此時的文字是垂直走向。

(步驟5)

◆將底圖做鏡射處理，試試看不同方向是否產生更大的張力，而原先置於左方的文字拉到右方的邊界，再拉一塊白底放置訊息文字，企圖增加黑色文字的對比性。

(步驟6)

◆垂直走向的文字群雖然與舞者方向是一致的，但無法與舞者的肢體形成很好的均衡感，因此改將它做水平走向，將主標置於黑色的衣服上亦有比較好的對比效果。

(三) 作品呈現▼

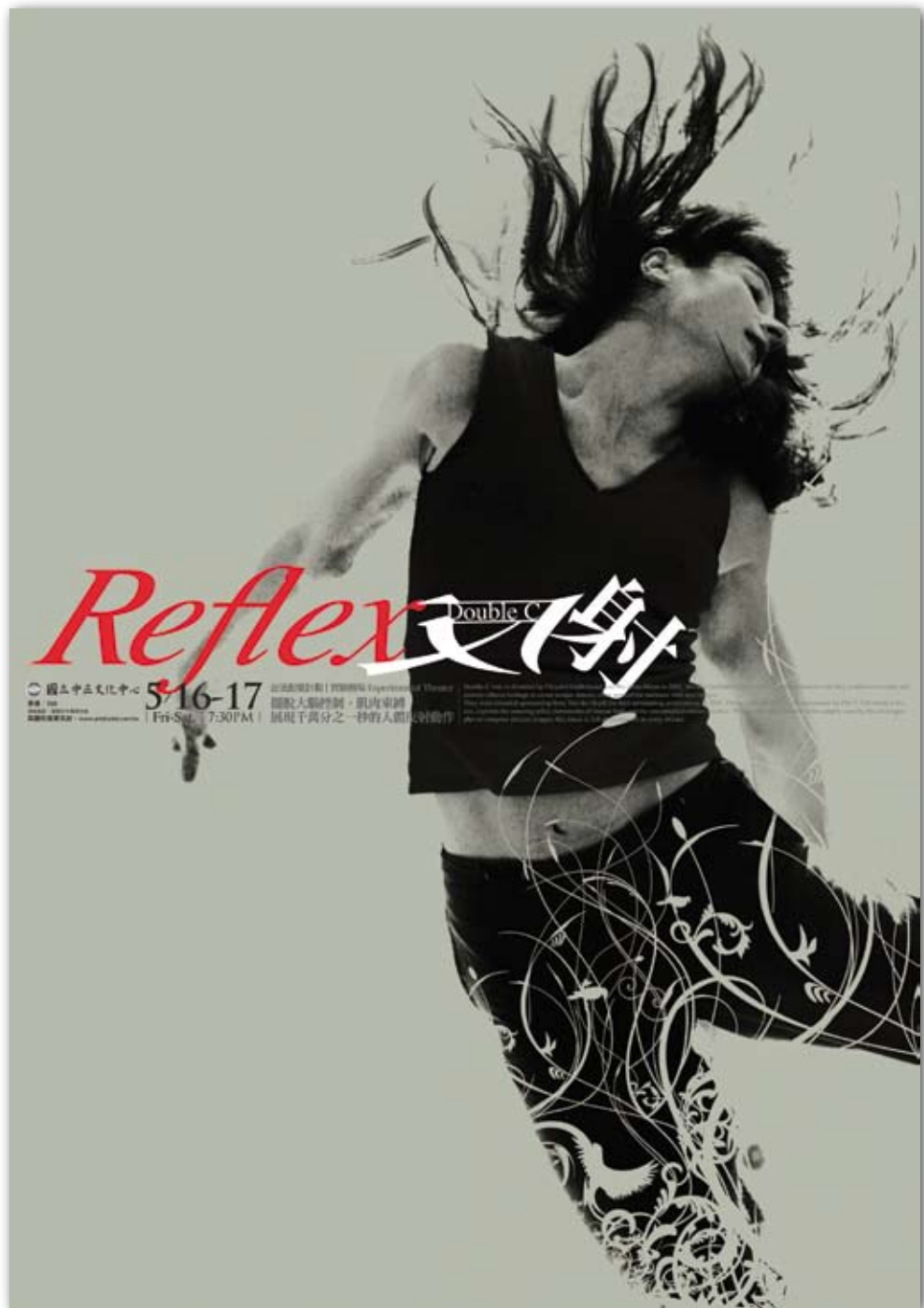

圖5-6 海報主題：Double C 舞團—反射
海報尺寸：70X100 CM
發表時間：2008年6月

5.1.7 海報創作（柒）：果陀劇場—我的大老婆

（一）創作背景與目的

創作靈感取材自《大老婆俱樂部》的《我的大老婆》，敘述三個大學時代的姐妹淘，幾年後在不同領域裡獲得成就，確同樣在家庭生活上觸礁，從自我欺騙、自我放棄，到重拾自信、最後用各自的方法面對與解決問題。而由同一位演員扮演三個丈夫的角色，身份迥然不同但又在某方面異中有同，這三位不同家庭、不同職業、不同性格的女性，她們之間共同之處，就是同時面臨到了婚姻的瓶頸，三人的老公都在正常的婚姻關係外，各自發展出了另一條出口，於是她們決定連成一氣，聯手抓出幸福危機的真兇！。全劇的衝突氣氛與演員讓人期待的精湛演技是這齣戲最吸引人的地方。而本創作希望與原表演之海報有非常不同的嘗試，是將原本以票房為主要考量的目的降低，加入較高的當下的設計語彙，把海報的藝術性的層次提升卻又保留原戲的戲劇張力感，畢竟此戲之主角李立群已經是票房的保證。

（二）創作流程

1. 創作素材

文字：

主標-- 我的大老婆 My first Wife

副標-- 李立群 黃韻玲、姚黛瑋、呂曼茵 國家戲劇院 聯手出擊

主要訊息-- 6/10-8/14

圖像：

（影像素材）

影像來源：果陀劇場

2. 海報設計與修正過程

(步驟1)

◆將影像素材1做裁切，以讓影像破格與充滿壓迫感與張力。並調整色調讓它符合現代感（低調）的色彩。

(步驟2)

◆將影像素材1調成灰階並去背景，讓圖像單純化。再做網點化處理，使影像有報紙感。

(步驟3)

◆在調整圖像中，意外獲得一條黑色塊，試著將它遮蓋主角的眼睛，得到不錯的效果，像是新聞畫面中為了保護當事人所作的處理。

(步驟4)

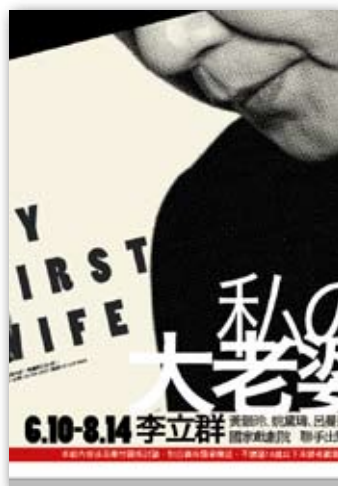
◆將完成的影像鋪上一層淡淡的黃色底，希望讓它看起來有報紙的顏色。再將英文標題置入，我刻意使用流行的英文字體，而且將字距拉開，而且與那條黑色塊平行斜置，希望產生一點傾斜的動感。

(步驟5)

◆再將中文標題置入，“我的大老婆”五個字怎麼放都不好看，試著將它拆成兩行，所幸就把“我的”二字改成日文，這是我一意孤行且率性的做法，意圖讓它跟色情做連結（通常接觸日文是因為色情）。

(步驟6)

◆放上副標與一些訊息做視覺點綴，此張海報只為滿足自我對新設計語彙的實驗，創作性比傳達功能強烈。當然這樣的提案是不可能為客戶所通過的。

(三) 作品呈現▼

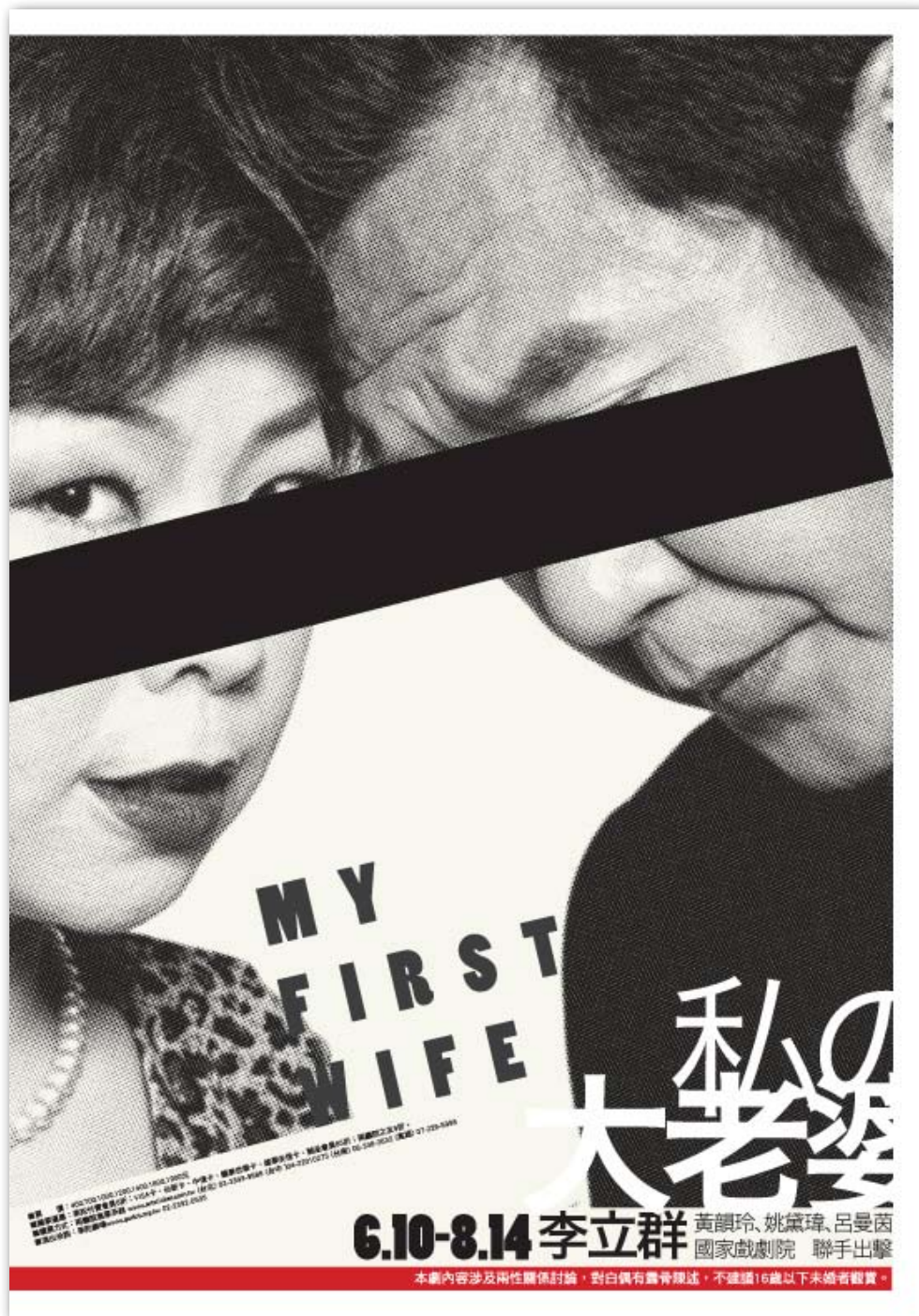

圖5-7 海報主題：果陀劇場—我的大老婆
海報尺寸：70X100 CM
發表時間：2008年6月

5.2 創作作品分析與討論

本研究從完形理論的文獻探討，歸納出視覺張力的形成原因，再透過海報的蒐集整理、焦點小組的票選而挑出20張具視覺張力代表性的海報，經過張力特徵的分析後形成創作時的養分與依據。此小節是將創作結果如同第四章一樣做張力特徵分析，目的是印證先前理論之研究是否符合視覺張力的特徵。以下為分析結果：

表5-1 創作作品張力特徵分析（一）

			
主要屬性	平衡性	表現形式	斜線構圖、文字編排、圖像破格、空間對比、肢體肌肉、大量留白、字體對比
次要屬性	對比性	張力原則	位置穩定、非對稱平衡、物體之力動性、形狀的對比性、楔形運動之方向性
<p>這張海報其實是藉由非動態性的圖片營造幾乎失衡的動感，原本左邊的表演者是完整的照片，但在本作品中卻將其大部分裁切藉由破格（出血）的表現製造張力的效果，這也是以完形心理為基礎的表現形式之一。而右邊的表演者則相對縮小與左邊的照片做對比，也意外的得到空間遠近的對比，因此在背景的處理上另外拉了一道由上往下的淡灰色漸層，營造出棚內攝影的感覺，而這種處理方式比起完全留白更具有現代感。在構圖上佔畫面幾乎二分之一的左邊倒立表演者幾乎呈倒三角形狀，而右邊的倒立者的傾斜度與左邊呼應平行，亦產生了符合視覺張力特徵的斜線構圖。在畫面的穩定與平衡性上，運用對齊基準線的兩組字塊做畫面的平衡，左方因有較具份量的倒三角形，因此字塊則比右方的要小，這樣才能維持畫面的穩定性。另外倒立表演者雖然是靜止不動的，但是他身上的肌肉展現了物體本身的力動性，又倒立這個動作本可勾起人們自身的運動知覺與經驗，那是非常需要力量的一種動作，我們彷彿可以感受到表演者正稟氣凝神且專注地保持穩定與平衡。總之，有了這兩張倒立的照片當素材，視覺張力的表現幾乎事半功倍。</p>			

表5-2 創作作品張力特徵分析（二）

			
<p>主要屬性</p>	<p>對比性</p>	<p>表現形式</p>	<p>情境、衝突、線條筆觸、視覺引導線 大量留白、字體對比、連續動作</p>
<p>次要屬性</p>	<p>平衡性</p>	<p>張力原則</p>	<p>頻閃運動連續性、非對稱平衡、留白之面積原則、頻閃運動連續性、衝突的對比性</p>
<p>這張海報主要是由右邊的女藝人臉部表情製造出的戲劇張力，尤其是她的眼神，驚懼中帶著盼望，讓人留下深刻的視覺印象。根據安海姆引述聯想學派的說法，表情的知覺包括了所有力的活動，這也是以感情移入為基礎的表現形式之一。而右邊較小的吶喊表情則相對縮小與左邊的照片做對比，也得到方向的衝突感，當然若以吶喊這張為主要視覺焦點更能製造緊張感，不過那似乎會比較像是驚悚片的海報，而不是演唱會。在構圖上佔畫面幾乎二分之一的右邊不規則水墨形狀，由於形狀本身的偶發圖形即符合了視覺張力的表現，像是書法般有著力的痕跡，並且將它破格（出血）處理。在畫面的穩定與平衡性上，運用對齊基準線的左邊標準字與文案形成一條線做畫面的平衡，而左上方一群在空中的飛鳥則像是有著連續動作般的產生動感，它的方向由左至右產生方向的動感與張力，並由它運動的軌跡產生一條視覺引導線，將其視線引導至主要的海報標題“七日談”三個紅色的書法字上。書法、水墨與字體的運用都營造一種東方且神秘的氣氛，這種感覺也是一種具張力的情境。在色彩的運用上亦刻意降低彩度，讓紅色成為主要強調的顏色，這也是東方水墨常用的色彩表現方式之一。</p>			

表5-3 創作作品張力特徵分析（三）

			
<p>主要屬性</p>	<p>平衡性</p>	<p>表現形式</p>	<p>文字編排、圖像破格、字體對比 強調為主的配色</p>
<p>次要屬性</p>	<p>對比性</p>	<p>張力原則</p>	<p>非對稱平衡、色彩的對比性 明暗的對比性</p>
<p>這張海報主要是由右邊的音樂大師臉部表情製造出的戲劇張力，他銳利的眼神展露出充滿自信的感覺，除了讓人留下深刻的視覺印象外，幾乎也要被他的琴藝所懾服。其實如果按照主辦單位之承辦企劃人員最早的要求，是不打算用音樂家肖像當主要的視覺表現，因為這位音樂家由於長相並不賞心悅目。研究生在這張海報上利用小提琴遮住了音樂家大半部的臉，而額頭以上也做大量的破格處理，經過這般修飾後反而將原本的缺點變成了優點。所以難怪新聞攝影家McDOUGALL在《視覺震撼》這本書中強調“要怎麼收穫，先要怎麼栽”，懂得適當的裁切比拍照構圖還重要。在構圖上以直立破格的小提琴身居中央位置，由於提琴形狀邊緣較曲折，所以居中間放置不至於太過呆板，主標題與襯底的琴譜呈垂直走向壓在琴身上，齊頭隱藏線一直延伸至左右，到左邊的是圓形黑色塊，到右邊的則是音樂家的鏡框，字塊尾與這兩點形成隱藏倒三角構圖，企圖打破原本左右對稱的平衡感。在色彩的運用上以桃紅色與黑色為主要色彩，並且以中線為界分成兩塊對比區塊。其實這張海報所使用的語彙並不是創新的，很容易就落入俗套，因此在主標的字體運用上必須十分精準地傳達出大師的氣質與風範，而楷書字體近幾年來一直為誠品書店或豪宅的房地產廣告所常使用，因此在字體的性格上已經被定型化，所以亦搭配十分文氣的明體字則能對整張海報的文化藝術性加分。</p>			

表5-4 創作作品張力特徵分析（四）

			
<p>主要屬性</p>	<p>平衡性</p>	<p>表現形式</p>	<p>視覺引導線、文字編排、圖像破格 大量留白、字體對比、衝突</p>
<p>次要屬性</p>	<p>對比性</p>	<p>張力原則</p>	<p>位置穩定、非對稱平衡、形狀的對比性 視線引導性</p>
<p>安海姆曾在《藝術與視覺心理學》中主張人的知覺都有單純化的傾向，這也是差異對比造成視覺張力的主要因素。這是張結構複雜的海報，十位舞蹈大師齊聚一堂，又各又各的視線與表情，記得在大學上油畫課時，老師曾說過群像最難畫，現在我終於可以深刻地體會這句話的意義。主要肖像構圖集中於上半部，上種下輕基本上是不安定的構圖。此時右下方的組圖就有穩定重心的作用，與這次創作研究的其他海報一樣，我使用降低彩度統一色調的方式讓畫面單純化，畫面構圖中，各個文字、影像元素互相對比、衝突、平衡、融合、分裂的種種交互反應，元素構成的新的統一體時，各方並不消除對立關係，且在對立狀態中互相抗衡、沖擊、比較、襯映，使觀者的視線不斷在各極中往返、游移，在多重觀念的影響下產生的立體感受。矛盾、衝突的因素並置在一起，這是張力的動力所在，因為正是矛盾的雙方產生相對抗的力，共處一統一體中，才形成動態平衡的張力效果。觀者能從靜態的畫面中得到動態的視覺效果影像的疏密與韻律感是最後考量的重點，因為這會影響到視覺張力的呈現。</p>			

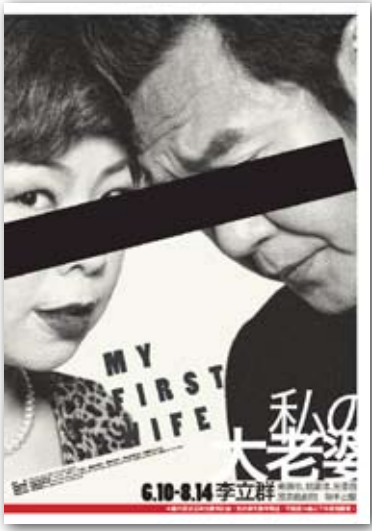
表5-5 創作作品張力特徵分析（五）

			
<p>主要屬性</p>	<p>動態性</p>	<p>表現形式</p>	<p>斜線構圖、文字編排、圖像破格變形、字體對比、衝突</p>
<p>次要屬性</p>	<p>對比性</p>	<p>張力原則</p>	<p>頻閃運動連續性、物體之力動性 形狀的對比性、定向運動之張力性</p>
<p>這張海報使用了一張極具爆炸性的圖片為主要構圖，這個女表演者有著孟克似的吶喊，動作表情十分誇張，幾乎不需要怎麼處理就非常有張力，雖然本研究之創作還是為她做了一些影像加工，例如切割錯位變形的處理，而其實也僅是順勢而為罷了。分析這張幾乎所有人看了都會覺得有視覺張力的照片，除了表情的戲劇感十足外，在構圖上也採取斜線構圖，另外披在身上的黑袍也讓這位吶喊者增添了幾許神秘感，一堆問號便隨之而興起，對眼前狀況的不明朗亦是造成緊張的重要原因。除了佔畫面四分之三的表演者外，左下方的英文字體排列也佔了重要的表現角色。以特殊英文空心字來設計的方式是現在十分流行的，我也來嘗試看看，希望能得到一些新的經驗與感受。主標題字轉成橫放，如此表演者肢體得到完全的舒展，也保留斜線構圖的效果。在視覺上，左下方的英文字組合就像一個喇叭放射出巨大的聲波，與吶喊者正好做一個呼應，不過，這是事後才發現的，在設計的當時並沒有想到可以這樣解釋它。這張海報在色彩上以藍色為基調，藍色在色彩心理上學上的詮釋象徵憂鬱，恰好也呼應了表演的主題。</p>			

表5-6 創作作品張力特徵分析（六）

			
主要屬性	動態性	表現形式	肢體肌肉、文字編排、圖像破格 字體對比、線條筆觸、變形
次要屬性	平衡性	張力原則	非對稱平衡、物體之力動性 真實運動主體性、定向運動之張力性
<p>這張海報以右邊舞者為主要視覺焦點，至於會將她靠右邊放的原因，其實原始照片就是如此，當然也可以考慮使用鏡射的方式放到左邊去，不過經過試驗的結果還是原始的方向比較順眼。也或許這張照片在拍攝時就是很即興的捕捉瞬間那一刻，這種運動中定格的畫面本身就帶有非常強烈的運動感，而運動感又是視覺張力的主要形成原因之一。不過從這張照片很難判斷舞者運動的方向，她應該是跳躍起來呢？還是正落下呢？從頭髮飄散的方式判斷她應該是落下，不過肢體彎曲的感覺卻又像是正要彈跳起來的那瞬間，若要順應主標題“反射”的話，視她為觸地反彈的瞬間應該比較切題。舞者身體的彎曲形成角度往上的力線主軸，在第二章探討點線面與力的關係時，這種力線角度的張力最大。此時文字的安排變得十分棘手，目前這種編排的方式是經過好幾次不同嘗試的結果，如果純然以觀者的角度來批評的話，這個排列方式並沒有太多新意，其實還有改進的空間。平時研究生在做平面設計時，常常會假想如果是某位大師時會如何設計呢？這個字他會如何處理呢？這都是希望突破與提升自我的現象。右下方的花草圖騰是近年十分流行的，在這個創作中我也試著將它當作素材來使用，效果很兩極，喜歡與不喜歡的壁壘分明。</p>			

表5-7 創作作品張力特徵分析（七）

			
主要屬性	對比性	表現形式	斜線構圖、文字編排、圖像破格 字體對比、情境、衝突
次要屬性	平衡性	張力原則	非對稱平衡、物體之力動性 衝突的對比性
<p>這張原本是極具商業娛樂性的一齣戲的海報，但是是研究生卻用非常實驗性的的方式來重新設計，例如大膽的除去色彩變成黑白為主，使用大顆粒網點處理照片，以及用黑色塊遮住主角的眼睛...等。在構圖上最具有張力特徵的就是男女演員壓迫且破格的肖像，在調整圖像中，意外獲得一條黑色塊，試著將它遮蓋主角的眼睛，得到不錯的效果，像是新聞畫面中為了保護當事人所作的處理。一層淡淡的黃色底看起來有報紙的顏色。英文標題刻意使用流行的英文字體，而且將字距拉開，而且與那條黑色塊平行斜置，產生了傾斜的動感。有經驗的設計師通常會將字數多的訊息文字當成線或塊面來處理，此時必須考慮點、線、面的張力表現，例如平衡作用與對比性。在設計中相同的字體或不同字體組成行與段落，處於畫面中不同的空間位置，與其他視覺元素之間產生大小不同的空間張力，不同的位置組合就會自然觸及人們的多種視覺聯想，而視覺傳達的標準就是作品所要傳達的思想感情是否能在受眾的心理產生共鳴。此張海報只為滿足自我對新設計語彙的實驗，創作性比傳達功能強烈。當然這樣的提案是不可能為客戶所通過的。</p>			

5.3 創作成果展出

本創作結果呈現方式為噴墨輸出70x100cm之海報，並以霧面黑色鋁框外罩壓克力裝裱，配合本班之畢業作品展，展出主題為No.5，展出地點為師大畫廊，展出日期為2008年6月21日~6月27日。以下為展出現場的照片。

圖5-8 師大畫廊海報展出效果（一）

圖5-9 師大畫廊海報展出效果（二）

圖5-10 師大畫廊海報展出效果（三）

圖5-11 研究生與海報合影

圖5-12 左起：指導老師梁桂嘉、研究生、口試老師許杏蓉、口試老師張柏舟

圖5-13 研究生與家人合影

第六章 結論與建議

6.1 研究結論

在本研究中，首先透過文獻探討了解視覺形成與訊息處理的過程，而在畫面中的動態性效果其實都是視知覺的似動現象，在欣賞一幅畫時，身體、知覺與思維活動幾乎是同時進行，而情感就伴隨著這個整體的活動產生。知覺恆常性是影響知覺結果的一項要素，它意指個人雖處於變動不居的狀態或情形下，對事物仍保持恆常或穩定的知覺。畫面裡的每一個部份形成了各自獨立之視覺元素，如果想讓觀者留下深刻的視覺認知，元素與元素之間必須彼此產生某種形式之關連。人類的認知系統，如何把原本各自獨立的局部訊息串聯整合成一個整體概念，正是「完形」心理學派主要的研究課題。視覺張力是主客兩種力的作用。它表現為力的雙向反饋。處於雙向反饋中的張力，既是對立的，又是統一的，這中間有個衝突、對立、不平衡、調節、適應、平衡的過程。平面設計與其他繪畫藝術一樣，最終都必須遵循比例與均衡的美學法則。不同的是如何在取得視覺平衡的基礎上，最大限度的發揮視覺張力。藝術建立在知覺的基礎上，知覺是對於力的式樣和結構的感知。藝術作品中各種張力的產生取決於位置、色彩、形狀、運動等等引起，而產生各種張力的根源則在於知覺的作用。海報的創作張力同樣以形式視覺上「形」與「色」的結構表現，其力的位置、特徵和強度的多樣化，乃至於視覺藝術的張力效果，也使得視覺張力產生更生動的傳達性與藝術性。

安海姆認為現代藝術作品中蘊含的張力最為強烈，而現代藝術之所以引起嘩然和騷動，並不只是因為它的新奇而是因為它所顯示出的扭曲和張力。現代藝術的一個突出特徵就在透過對各形式結構進行結構重組或劇烈變形等方式，造成視覺效果上的極具矛盾衝突，產生強大的張力。視覺張力除了在現代藝術中成為表現的重點，也深深的影響了現代設計的美學觀，所以欲提升海報設計之審美情感與藝術價值，我們便可以以藝術為探討依歸，再將其要點轉借應用於海報設計上。表演藝術海報所扮演的角色，以及基於它的「目的性」與「功能性」所傳達的影像「藝術」

與「設計」特質，進而結合到影像與設計結合的可能性，將視覺設計的元素經過精簡、並應用在海報媒介上的意象，以區隔它在實用上的宣傳目的，強調實際宣傳效果的設計物，除了將創作核心摘要式的擷取主題來傳達，還需顧及創作者與大眾的視覺心理契合度。

海報設計基本上是在一個版面上做元素的排列組合，這些元素有文字、圖像、攝影、形狀、色彩…等。經過第三章的視覺張力形成理論探討可以得知：要讓一個版面產生視覺張力，可以透過適當的安排產生符合靜態張力之平衡性、動態張力之動態感、情感張力之對比性與色彩性來達到。基本上要達到這幾種屬性的表現形式在設計上最重要就是要有張力的構圖，即使是不具動感的照片經過適當的裁切、擺在對的位置也能達到視覺張力的效果。設計師通常也透過線條筆觸或變形來增加造型的張力，加強各元素間的對比也是非常重要的，如影像的高反差、運用互補色、大量留白…等。經過本研究第四章分析與歸納八百多張表演藝術海報，可以印證文獻中完形理論對張力的論述，然而造成一張海報有視覺張力感的原因與特徵不只一個，它常同時具有動態與平衡的屬性，或同時具備三種屬性，而表現形式也同時呈現不同的特徵。各特徵有時互相輝映相得益彰，但有時卻彼此阻礙干擾。也就是說，這些特徵要能夠呈現真正的視覺張力，必須能夠達到統一性才行，統一性原則的目的在於使觀者對於組織視覺版面中不同的視覺元素，使版面成為一個具有統一性的主體表現和層次感的設計，以連貫整體的視覺表現，進而使訊息的傳達效率更高，以達到視覺引導的目的，而且要能夠懂得讓屬性單純化才行。表演藝術海報具有與其他類型海報不同的一大特徵，就是文字訊息扮演了十分重要的角色，海報是以讓閱讀者能夠直接、快速的瞭解海報所要傳達的訊息內容為目的，因此一張成功的海報，除須考慮畫面的美感與注目性之外，對於傳達的訊息內容之編排，也是一項不可忽視的關鍵。主標題文字尤其是一張海報對閱讀者說的第一句話，更須正確地傳達溝通的態度與語氣，通過對文字視覺特徵的個性化設計，可以幫助受眾把握視線的節奏來增強其對信息的感受力。設計師可將字數多的訊息文字當成線或塊面來處理，此時必須考慮點、線、面的張力表現，例如平衡作用與對比性。在設計中相同的字體或不同字體組成行與段落，處於畫面中不同的空間位置，與其他視覺元素

之間產生大小不同的空間張力。不管是主標題字或是當成圖形來應用，書法確實是一門可以獨立的藝術形式，筆畫和線條以長、寬、高及由此而形成的形狀、厚度來表現力量，展示藝術家情感，而“結構”則以其點畫之間的張力關係，一定結構格局中的點畫之間的拉扯、抗衡，這也是視覺張力產生的原因。

透過以視覺張力為主要目的的創作過程，除了應用文獻中歸納出符合張力屬性與特徵的表現形式外，也一一檢驗其效果與真實性。結果發現具張力性的構圖在“平衡”上的考量超乎預期的重要，一張海報的構圖若失去了平衡感，或許得到一時的動態感與注目效果，但是這個注目性並不會是美的感受，它亦無法讓人耐看。此時再回顧文獻中視覺平衡（Visual Balance）。畢竟以審美性論之，人類在知覺上其實都有主動追求完形、完整、對稱、平衡、秩序、簡潔、均衡、整體等「共感覺」。因此，所謂的動態感，有可能是因為人類在知覺上感受到畫面構成的不平衡、不安定性，並在此情況下自動產生欲追求視覺平衡的「抗衡力量」。當造形中互相對抗的張力方向造成構圖中的動感作用，即為反均衡的心理張力所形成。此種反均衡的心理張力與不對稱平衡設計及對比原則的應用原理相似，可利用視覺元素間的方向、位置、空間、重心的關係，在構圖中以不對稱及對比的配置方式建立具秩序性的和諧感，造成觀者的視覺張力與視覺刺激效果，以達到引起觀者注意與視覺引導的目的。因此利用造形、色彩、力線等方式來控制其動感效果而使心理層面產生“平衡感”。平衡與動態乍看似乎是矛盾對立的兩個元素，事實上兩者的關係近乎統一與多樣性的關係，僅有動態往往讓畫面無法耐看，但平衡之中沒有動態卻一片死寂。因此動態感與視覺平衡兩者間是呈現共生的依存關係，就像許多人常說的“恐怖平衡”，必須拿捏的恰到好處。

6.2 研究建議與後續研究方向

本研究將重點放在視覺張力形成的視覺與心理原因，並歸納其張力特徵與表現形式，應用於表演藝術海報的創作上。視覺張力的研究範圍其實非常廣，本研究著墨範圍僅冰山一角，無法全盤研究。又表演藝術海報雖然兼具藝術特質，有高度美感的要求，實質上也具有傳達表演訊息之重要任務，而視覺張力對注目性的影響，

應該要加做量化調查研究，關於這個問題，國內研究者多以版面安排的構圖與視覺動勢為主要研究範圍。由於視覺張力牽涉到的除了注目性之外，還有美感的問題，美感是十分主觀的一門學問，不容易以量化的方式做調查。期待未來的研究除了完形理論的基礎外，能突破現有研究的盲點，在主觀與客觀的天秤上得到平衡點。長久一來人們一直在探討設計與藝術的異同，強化設計的功能性與目的性，然而在科技高度發展的今天，文化的提升與發展成為設計價值的精髓。平面設計是繪畫藝術的延伸，海報設計是平面設計的最佳傳達者，期許設計者在區分藝術與設計之餘，也能將藝術美學精神融入海報設計中。另也希望台灣的表演藝術團體能透過優秀的視覺設計讓表演藝術更蓬勃發展。

參考文獻

中文書籍--(依照年份排序)

- GERALD D. HURLEY ANGUS McDOUGALL 著，嚴凱毅 譯，1981，《視覺的震撼》，台北：時報文化。
- 馬場雄二 著，王秀雄 譯，1981，《美術設計的點·線·面》，台北：大陸書局。
- 康丁斯基 著，吳瑪俐 譯，1985，《藝術的精神性》，台北：藝術家出版社。
- 康丁斯基 著，吳瑪俐 譯，1985，《點線面》，台北：藝術家出版社。
- 朝倉直巳 著，呂清夫 譯，1985，《藝術·設計的平面構成》，台北：梵谷圖書。
- 安海姆（Rudolf Arnheim）著，李長俊 譯，1985，《藝術與視覺心理學》，台北：雄獅圖書公司。
- 克理斯提安·哥爾哈爾 著，吳瑪俐 譯，1987，《保羅克利—生活與作品》，台北：藝術家出版社。
- 王建柱 著，1987，《包浩斯》，台北：大陸書局。
- 呂清夫 著，1987，《造型原理》，台北：雄獅圖書公司。
- 黃海澄 著，1987，《系統論、控制論、信息論美學原理》，湖南：人民出版社。
- 朱光潛 著，1987，《文藝心理學》，台北，金楓出版社。
- 滕守堯 著，李澤厚 主編，1987，《審美心理描述》，台北，漢京文化。
- 青木正夫 著，1988，《平面設計構成研究》，台北：武陵出版社。
- 李澤厚、汝信 編輯，1991，《美學百科全書》，北京：社會科學文獻出版社。
- 劉其偉 著，1991，《現代繪畫基本理論》，台北：雄獅圖書。
- 王秀雄 著，1991，《美術心理學》，台北：北市美術館。
- 周 實 著，1991，《西方著名美學家評傳》，安徽，安徽教育。
- 劉思量 著，1992，《藝術心理學—藝術與創造》，台北：藝術家出版社。
- 柳閩生 著，1992，《版面設計》，台北；幼獅文化事業股份有限公司。
- Gleitman·H.著，洪 蘭 譯，1997，《心理學》，台北：遠流出版公司。
- 王受之 著，1997，《世界現代設計》，台北：藝術家出版社。
- 曾文中 譯，1997，《光與影的秘密》，台北：三民書局。
- 安海姆（Rudolf Arnheim）著，滕守堯、朱疆源 譯，1998，《藝術與視知覺》，四川：人民出版社。

- 柯勒 (Wolfgang Kohler) 著, 李珊珊 譯, 1998, 《完形心理學》, 台北: 桂冠圖書。
- 田中正明 著, 蘇守政 譯, 1999, 《視覺傳達設計》, 台北: 六合出版社。
- 楊裕富 著, 1999, 《視傳設計概論與方法》, 台北: 田園城市出版社。
- 王受之 著, 2002, 《世界現代平面設計》, 台北: 藝術家出版社。
- 賈克·瑪奎 (Jacques Maquet) 著, 武珊珊、王慧姬 譯, 2003, 《美感經驗》, 台北: 雄獅圖書公司。
- 莉茲·希爾 (Liz Hill) 等著, 林潔盈 譯, 2004, 《如何開發藝術市場》, 台北: 五觀藝術事業有限公司。
- Ward, P. 著, 廖意蒼 譯, 2005, 《影視攝影與構圖》, 台北: 五南。
- 蔣載榮 著, 2006, 《觀。念。攝影---影像的視覺心理剖析》, 台北: 雪嶺文化事業有限公司。

中文論文-- (依照年份排序)

- 田覺民, 1997, 《視知覺中的空間感和移動性應用於平面設計的研究》, 1997 基本設計研討會論文集, 台中: 朝陽科技大學出版組。
- 羅皓恩, 2000, 《表演藝術團體與新聞傳播媒體之互動研究》, 碩士論文, 中國文化大學新聞研究, 台北。
- 陳亞萍, 2000, 《北市表演藝術觀眾之生活型態與行銷研究》, 碩士論文, 國立中央大學藝術學研究, 中壢。
- 顏國榮, 2001, 《對比形式應用於銀飾造形設計之研究》, 碩士論文, 國立台灣師範大學設計研究所, 台北。
- 陳思玫, 2001, 《色彩與城市意象—以台中車站週邊道路為例》, 碩士論文, 私立東海大學工業設計研究所, 台中。
- 鄭素勤, 2002, 《探討透視的空間表現的繪畫動力結構—以達文西與克利的作品為例》, 碩士論文, 國立屏東師範學院視覺藝術教育研究所, 屏東。
- 葉政鑫, 2002, 《運用完形心理學探討介面形態組織關係對注意力之影響》, 碩士論文, 國立雲林科技大學 工業設計研究所, 雲林。
- 蕭崇仁, 2003, 《以視覺心理學探討氣韻生動意涵之研究》, 碩士論文, 臺北市立師範學院視覺藝術研究所, 台北。
- 陳瀚凱, 2003, 《渦旋造形之象徵意義與其在視覺動勢上的應用創作研究》, 碩士論

- 文，中原大學商業設計系，中壢。
- 李美惠，2003，《由歐普藝術探討形狀與色彩對比對於視覺知覺立體感之效果》，碩士論文，國立台灣科技大學設計研究所，台北。
- 林俊成，2003，《點線面的繪圖軌跡研究》。國立台灣師範大學美術系研究所碩士論文，台北。
- 沈美華，2003，《奔騰一靜與動的迸裂與綻放》，碩士論文，中國文化大學藝術研究所美術組碩士在職專班，台北。
- 柯敏弘，2003，《表演藝術之平面影像視覺設計表現研究—以體相舞蹈劇場之平面設計為例》，碩士論文，國立台灣師範大學設計研究所，台北。
- 陳鳳娟，2004，《審美心理之移情說與同形論在海報設計上的應用—以文化海報為例》，碩士論文，國立臺灣科技大學設計研究所，台北。
- 蔡佩倫，2004，《物體為基之注意力選擇的限制》，博士論文，國立中正大學心理學研究所，嘉義。
- 林佳音，2004，《視覺引導作用之設計傳達效應研究》，碩士論文，銘傳大學設計管理研究所，台北。
- 吳玉霜，2004，《黑格爾美學的悲劇理論研究》，碩士論文，南華大學美學與藝術管理研究所，台北。
- 李公偉，2005，《論平面設計中的圖形張力》，碩士論文，東北師範大學美術系，吉林。
- 饒真強，2005，《海報文案編排設計與文字色彩對視覺掌握廣度的影響》，碩士論文，國立台灣科技大學設計研究所，台北。
- 徐正浩，2005，《對比形式於海報設計之創作研究》，碩士論文，國立臺灣師範大學設計研究所在職進修碩士班，台北。
- 吳芳怡，2007，《不同類型電影的用色特徵》，碩士論文，國立交通大學應用藝術研究所，新竹。
- 張妍蓁，2007，《光線與色彩的對話—張妍蓁繪畫創作論述》，碩士論文，大葉大學造形藝術學系，彰化。

中文期刊與雜誌-- (依照年份排序)

- 林金台，1999，《藝術形式中「漸層」美感的研究》，1999跨世紀人文·科技國際設

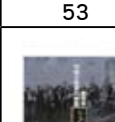

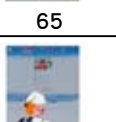

- 計學術交流研討會論文集，中原大學商業設計系暨研究所，P189-197。
- 戴光華，2004，《視覺·張力·空間》，裝飾2004年2期，P76-77。
- 周 宏，2002，《平面設計中形的心理張力》，2002包裝與設計第三期，p80-82。
- 陳瀚凱、張謙允，2003，《視覺平衡影響視覺動勢強弱之視覺原則探討》，藝術學報第73期，p75-88。
- 呂唯平，2003，《偶然形態特定的語言傳達作用之探尋》，孝感職業技術學院學報六卷第一期，p68-71。
- 秦燕妮、李順華，2006，《淺議色彩設計中的人本主義影響》，黃岡職業技術學院學報第8卷第3期，p59-61。
- 陳瀚凱、管倖生，2007，《以信息熵理論探討視覺特徵信息對審美性與注目性之影響—以海報設計為例》，設計學報第12卷第2期，p53-70。

網路資料--（依照年份排序）

- 王秀雄，1991，《日據時期（1895-1945）台灣西洋美術鑑賞教學輔助系統》。
- 譚 亮，2001，《理性構成設計》，http://www.dolcn.com/data/cns_1/article_31/paper_311/pgen_3119/2001-12/1007515991.html。
- 孟 建，2002，《視覺文化傳播時代的來臨》，2002上海第一屆數字藝術節演講稿，http://static.chinavisual.com/storage/contents/2002/12/15/5273T20021215080408_1.shtml。
- 劉劍榮，2004，《讀圖時代的新聞圖片策略》，http://www.xjjb.com/bxjs/2004-09/17/content_13365.jsp。
- 劉永東，2005，《設計中的視覺平衡》，裝飾2005年02期，<http://qkzz.net/Announce/announce.asp?BoardID=20100&ID=65737>。
- 王清良，2006，《視覺動力設計概念相關理論之研究》，<http://www.id.yuntech.edu.tw/display/graduate/dc118-wangcl/the3rd/1.htm>。
- 孫 武，2006，《構成主義與十月革命》，http://www.dolcn.com/data/cns_1/article_31/paper_311/pgen_3119/2006-04/1145498857.html。
- 李凱洲，2006，《趨大的描繪與抽象的意境——關於截取式構圖在繪畫中的應用》，藝術與設計出版聯盟，<http://www.artdesign.org.cn/ShowArticle.aspx?id=171&kind=>。
- 梁昭華，2006，《文字視覺語言的力量》，www.dolcn.com。
- 孫書文，2007，《論文學張力》，文化研究網：<http://www.culstudies.com>。

鄭曉華，2007，《點線的組合、漢字形體的“完整性”和視覺張力》，<http://www.tianxiabbs.org/viewthread.php?tid=11566>。

附錄A-1

							
1	2	3	4	5	6	7	8
							
9	10	11	12	13	14	15	16
							
17	18	19	20	21	22	23	24
							
25	26	27	28	29	30	31	32
							
33	34	35	36	37	38	39	40
							
41	42	43	44	45	46	47	48
							
49	50	51	52	53	54	55	56
							
57	58	59	60	61	62	63	64
							
65	66	67	68	69	70	71	72
							
73	74	75	76	77	78	79	80

*本頁附錄之海報資料為1987年~1989年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-2

 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88
 89	 90	 91	 92	 93	 94	 95	 96
 97	 98	 99	 100	 101	 102	 103	 104
 105	 106	 107	 108	 109	 110	 111	 112
 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119	 120
 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128
 129	 130	 131	 132	 133	 134	 135	 136
 137	 138	 139	 140	 141	 142	 143	 144
 145	 146	 147	 148	 149	 150	 151	 152
 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159	 160

*本頁附錄之海報資料為1989年~1990年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-3

							
161	162	163	164	165	166	167	168
							
169	170	171	172	173	174	175	176
							
177	178	179	180	181	182	183	184
							
185	186	187	188	189	190	191	192
							
193	194	195	196	197	198	199	200
							
201	202	203	204	205	206	207	208
							
209	210	211	212	213	214	215	216
							
217	218	219	220	221	222	223	224
							
225	226	227	228	229	230	231	232
							
233	234	235	236	237	238	239	240

*本頁附錄之海報資料為1990年~1994年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-4

 241	 242	 243	 244	 245	 246	 247	 248
 249	 250	 251	 252	 253	 254	 255	 256
 257	 258	 259	 260	 261	 262	 263	 264
 265	 262	 267	 268	 269	 270	 271	 272
 273	 274	 275	 276	 277	 278	 279	 280
 281	 282	 283	 284	 285	 286	 287	 288
 289	 290	 291	 292	 293	 294	 295	 296
 297	 298	 299	 300	 301	 302	 303	 304
 305	 306	 307	 308	 309	 310	 311	 312
 313	 314	 315	 316	 317	 318	 319	 320

* 本頁附錄之海報資料為1994年~1996年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

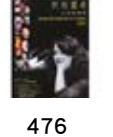

附錄A-5

 321	 322	 323	 324	 325	 326	 327	 328
 329	 330	 331	 332	 333	 334	 335	 336
 337	 338	 339	 340	 341	 342	 343	 344
 345	 346	 347	 348	 349	 350	 351	 352
 353	 354	 355	 356	 357	 358	 359	 360
 361	 362	 363	 364	 365	 366	 367	 368
 369	 370	 371	 372	 373	 374	 375	 376
 377	 378	 379	 380	 381	 382	 383	 384
 385	 386	 387	 388	 389	 390	 391	 392
 393	 394	 395	 396	 397	 398	 399	 400

*本頁附錄之海報資料為1996年~1999年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

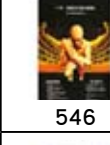

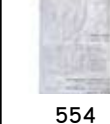

附錄A-6

							
401	402	403	404	405	406	407	408
							
409	410	411	412	413	414	415	416
							
417	418	419	420	421	422	423	424
							
425	426	427	428	429	430	430	432
							
433	434	435	436	437	438	439	440
							
441	442	443	444	445	446	447	448
							
449	450	451	452	453	454	455	456
							
457	458	459	460	461	462	463	464
							
465	466	467	468	469	470	471	472
							
473	474	475	476	477	478	479	480

*本頁附錄之海報資料為1999年~2001年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-7

 481	 482	 483	 484	 485	 486	 487	 488
 489	 490	 491	 492	 493	 494	 495	 496
 497	 498	 499	 500	 501	 502	 503	 504
 505	 506	 507	 508	 509	 510	 511	 512
 513	 514	 515	 516	 517	 518	 519	 520
 521	 522	 523	 524	 525	 526	 527	 528
 529	 530	 530	 532	 533	 534	 535	 536
 537	 538	 539	 540	 541	 542	 543	 544
 545	 546	 547	 548	 549	 550	 551	 552
 553	 554	 555	 556	 557	 558	 559	 560

* 本頁附錄之海報資料為2001年~2002年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-8

 561	 562	 563	 564	 565	 566	 567	 568
 569	 570	 571	 572	 573	 574	 575	 576
 577	 578	 579	 580	 581	 582	 583	 584
 585	 586	 587	 588	 589	 590	 591	 592
 593	 594	 595	 596	 597	 598	 599	 600
 601	 602	 603	 604	 605	 606	 607	 608
 609	 610	 611	 612	 613	 614	 615	 616
 617	 618	 619	 620	 621	 622	 623	 624
 625	 626	 627	 628	 629	 630	 631	 632
 633	 634	 635	 636	 637	 638	 639	 640

*本頁附錄之海報資料為2002年~2003年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

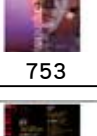

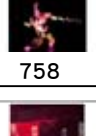

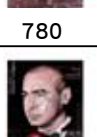

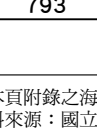
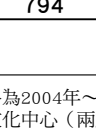
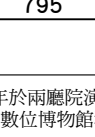
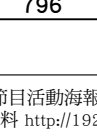
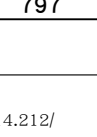

附錄A-9

 641	 642	 643	 644	 645	 646	 647	 648
 649	 650	 651	 652	 653	 654	 655	 656
 657	 658	 659	 660	 661	 662	 663	 664
 665	 666	 667	 668	 669	 670	 671	 672
 673	 674	 675	 676	 677	 678	 679	 680
 681	 682	 683	 684	 685	 686	 687	 688
 689	 690	 691	 692	 693	 694	 695	 696
 697	 698	 699	 700	 701	 702	 703	 704
 705	 706	 707	 708	 709	 710	 711	 712
 713	 714	 715	 716	 717	 718	 719	 720

*本頁附錄之海報資料為2003年~2004年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

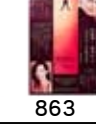

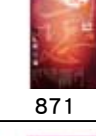

附錄A-10

 721	 722	 723	 724	 725	 726	 727	 728
 729	 730	 731	 732	 733	 734	 735	 736
 737	 738	 739	 740	 741	 742	 743	 744
 745	 746	 747	 748	 749	 750	 751	 752
 753	 754	 755	 756	 757	 758	 759	 760
 761	 762	 763	 764	 765	 766	 767	 768
 769	 770	 771	 772	 773	 774	 775	 776
 777	 778	 779	 780	 781	 782	 783	 784
 785	 786	 787	 788	 789	 790	 791	 792
 793	 794	 795	 796	 797	 798	 799	 800

*本頁附錄之海報資料為2004年~2005年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄A-11

 801	 802	 803	 804	 805	 806	 807	 808
 809	 810	 811	 812	 813	 814	 815	 816
 817	 818	 819	 820	 821	 822	 823	 824
 825	 826	 827	 828	 829	 830	 831	 832
 833	 834	 835	 836	 837	 838	 839	 840
 841	 842	 843	 844	 848	 846	 847	 848
 849	 850	 851	 852	 853	 854	 855	 856
 857	 858	 859	 860	 861	 862	 863	 864
 865	 866	 867	 868	 869	 870	 871	 872
 873	 874	 875	 876	 877	 878	 879	

*本頁附錄之海報資料為2005年~2006年於兩廳院演出之節目活動海報
資料來源：國立中正文化中心（兩廳院）數位博物館海報資料 <http://192.192.14.212/>

附錄B-1

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
1	戲劇	傳統戲劇展	陸光、海光、大鵬、復興劇校、飛馬豫劇隊、明華園歌仔戲團	國家戲劇院	761006
2	音樂	歡騰：新紀元的讚禮	聯合實驗管絃樂團、國立台灣師範大學實驗合唱團	國家音樂廳	761007
3	音樂	克里夫蘭絃樂團 = The Cleveland orchestra	克里夫蘭絃樂團	國家音樂廳	761009
4	音樂	易曼君獨唱會	易曼君	國家音樂廳	761011
5	戲劇	驢頭公主 = Theatre du Nombre d' Or Peau d' Ane	法國古典金碼劇團	國家戲劇院	761011
6	音樂	國家音樂廳開幕季節節目系列-仲秋的邀請	辛永秀、黃耀明、劉塞雲、金慶雲	國家音樂廳	761012
7	音樂	耶佩斯的吉他世界	納西索.耶佩斯	國家音樂廳	761013
8	音樂	完美的組合-史坦、馬友友、愛克斯三人行	史坦、馬友友、愛克斯	國家音樂廳	761017
9	音樂	俄羅斯的浪漫與激情	台北市立交響樂團、台灣省交響樂團	國家戲劇院	761023
10	音樂	特克鋼琴演奏會	詹姆斯.特克、聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	761024
11	音樂	賀佛特管風琴演奏會：樂器中的貴族-管風琴	賀佛特	國家音樂廳	761027
12	音樂	中華頌歌	聯合實驗管絃樂團、復興崗合唱團、國立台灣師範大學實驗合唱團	國家音樂廳	761031
13	音樂	南管琴箏之夜	南聲社	演奏廳	761103
14	音樂	國樂聯展	國立藝專實驗國樂團	國家音樂廳	761104
15	音樂	國樂聯展	劉俊鳴、實驗國樂團	國家音樂廳	761104
16	舞蹈	韓國國家舞蹈團 = National dance troupe of Korea	韓國國家舞蹈團	國家戲劇院	761106
17	音樂	室內樂的詩情	鋼琴五重奏、知音室內樂集、台北弦樂四重奏	演奏廳	761106
18	音樂	寇楚巴斯獨唱會：抒情女高音之后	寇楚巴斯	國家音樂廳	761107
19	舞蹈	荷蘭舞蹈團 = Netherlands dance theatre	荷蘭舞蹈團	國家戲劇院	761112
20	音樂	台北長笛室內樂團演奏會 = Taipei flute ensemble academy	台北長笛室內樂團	國家音樂廳	761115
21	音樂	神采飛揚	聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	761119
22	音樂	柯萊克管風琴獨奏會 管風琴與小喇叭的對話-柯萊克與葉樹涵	柯萊克	國家音樂廳	761121
23	音樂	擊樂舞台	朱宗慶打擊樂團	國家音樂廳	761125
24	音樂	中國當代作曲家作品聯展	國立藝術學院音樂系執行製作	國家音樂廳	761129
25	戲劇	紐約市立歌劇團：波希米亞人、茶花女、學生王子	紐約市立歌劇團	國家戲劇院	761203
26	音樂	悠揚的金號角：法國號大師塔克威爾與聯合實驗管絃樂團	塔克威爾(BARRY TUCKWELL)、聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	761207
27	音樂	豎琴奏斗查巴雷塔(NICANOR ZABALETA)	查巴雷塔、聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	761212
28	戲劇	西遊記 = Journey to the West	表演工作坊、國家交響樂團、國立實驗合唱團	國家戲劇院	761218
29	音樂	歲末的饗宴	杜黑指揮；李靜美等演出	國家音樂廳	761225
30	音樂	懷念與感恩：紀念經國先生追思音樂會	台北市立交響樂團	國家戲劇院	770214
31	音樂	舊金山交響樂團 = San Francisco symphony	舊金山交響樂團	國家音樂廳	770215
32	音樂	大鍵琴之美	宋允鵬、顏曉霞、陸一輝、張式明	國家音樂廳	770227
33	舞蹈	李家舞蹈團 = Lim' on dance company	李家舞蹈團	國家戲劇院	770309
34	戲劇	香港自由粵劇團：再世紅梅記、樊梨花、白兔會	紅棉粵劇團	國家戲劇院	770409
35	音樂	傅聰、胡乃元聯合演奏會	傅聰、胡乃元	國家音樂廳	770428
36	音樂	1988迎接音樂新鮮人	朱宗慶	國家音樂廳	770512
37	戲劇	文樂：日本人形淨瑠璃(木偶)劇 = Bunraku 曾根崎殉情記	日本國立文樂劇場	國家戲劇院	770604
38	戲劇	白蛇傳 中國創作歌劇	黃耀明、李宗球、辛永秀等演出	國家戲劇院	770612
39	舞蹈	美國碧洛舞蹈團：Pitobulus dance theatre.	美國碧洛舞蹈團	國家戲劇院	770621
40	舞蹈	台北國際舞蹈學院舞蹈節	國立藝術學院等六大舞團	國家戲劇院	770725
41	舞蹈	吉賽兒GISELLE荷蘭國家芭蕾舞團	荷蘭國家芭蕾舞團、聯合實驗管絃樂團、國家交響樂團	國家戲劇院	770910
42	戲劇	陸文龍、美猴王、西廂記國劇系列【一】復興劇團	復興劇團	國家戲劇院	770922
43	戲劇	實驗劇場系列 一張藝術劇坊：生命印象、方原劇場：搖滾伊底帕斯王、隨意工作劇團：今晚夜色如何、娘子？、人子劇場：鏡子	不詳	實驗劇場	771022
44	音樂	朱宗慶打擊樂團1988年度公演	朱宗慶打擊樂團	國家音樂廳	771210
45	音樂	美國鋼琴巨擘【一】伊士託敏與聯合實驗管絃樂團【二】伊士託敏鋼琴獨奏會	伊士託敏、聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	771217
46	音樂	實驗國樂團演奏會-關山月圓良宵夜	實驗國樂團	國家音樂廳	771218
47	音樂	陳慕融小提琴演奏會	陳慕融	國家音樂廳	771221
48	音樂	耶誕夜的傳奇 = Magic of X' mas evening concert	朱宗慶打擊樂團、中廣兒童合唱團、藝術家室內樂團、保力達藝術家合唱團	國家音樂廳	771225
49	音樂	假日音樂會	不詳	中正廣場	780115
50	音樂	蜀宮夜宴：實驗國樂團新春音樂會	國立藝專實驗國樂團	國家音樂廳	780126
51	音樂	蜀宮夜宴：實驗國樂團新春音樂會	李時銘、實驗國樂團	國家音樂廳	780126
52	音樂	台北聯合打擊樂團：創世紀新樂篇	台北聯合打擊樂團	國家音樂廳	780127
53	音樂	歌劇選粹之夜 = Operatic concert	范宇文等	國家音樂廳	780218
54	舞蹈	韓國四人鼓舞隊 = Samul Nori	韓國四人鼓舞隊	國家音樂廳	780227
55	音樂	彼得與狼：兒童音樂劇歡樂遊	聯合實驗管絃樂團、魔奇兒童劇團	國家戲劇院	780309
56	音樂	魏爾奇管風琴獨奏會 = James Welch organ recital.	魏爾奇	國家音樂廳	780319
57	音樂	龍士蘭與聯合實驗管絃樂團	龍士蘭、聯合實驗管絃樂團	國家音樂廳	780401
58	音樂	1989迎接音樂新鮮人	不詳	國家音樂廳	780403
59	舞蹈	韓國鳳山假面劇舞	韓國鳳山假面劇舞團	國家戲劇院	780422
60	舞蹈	西班牙國家劇院芭蕾舞團 = Ballet del teatro lirico nacional	西班牙國家劇院芭蕾舞團	國家戲劇院	780427
61	戲劇	黃梅調-梁山伯與祝英台 大鵬國劇隊	大鵬國劇隊	國家戲劇院	780430
62	戲劇	神乎其技話人生：皮影戲 傀儡戲 布袋戲	東華皮影戲團、新福軒傀儡劇團、陳家八音團、小西園掌中劇團	國家戲劇院	780510
63	舞蹈	菲律賓國家芭蕾舞團 = Ballet Philippines	菲律賓國家芭蕾舞團	國家戲劇院	780520
64	音樂	Dr. David A. Grayson 音樂講座	張己任	國家音樂廳	780521
65	音樂	北管大戲	新美國劇團	國家戲劇院	780523
66	音樂	不屈的蘇武(胡琴之夜)	實驗國樂團	演奏廳	780525
67	音樂	司圖卡特室內樂團 VS 章雨亭	司圖卡特室內樂團、章雨亭	國家音樂廳	780526
68	戲劇	螢火	蘭陵劇坊	國家戲劇院	780601
69	舞蹈	法國當代舞團：情感之舞 = Compagnie temps present	法國當代舞團	國家戲劇院	780609
70	音樂	聯合實驗樂團之夜 = A Concert by experimental symphony orchestra	聯合實驗樂團	國家音樂廳	780616
71	戲劇	能劇之美：能 / 狂言 = Noh/kyogen	觀世流台灣公演能樂團	國家戲劇院	780624
72	音樂	秦王破陣樂	林昱廷、霍世潔、邵淑芬、向新梅、實驗國樂團	國家音樂廳	780630
73	音樂	樂壇新秀系列	不詳		780630
74	音樂	秦王破陣樂	國立藝專實驗國樂團、霍世潔	國家音樂廳	780630
75	音樂	天使之音：摩納哥兒童合唱團 香港兒童合唱團	摩納哥兒童合唱團、香港兒童合唱團	國家音樂廳	780704
76	舞蹈	白浪濤天：金英順現代舞團	金英順現代舞團	國家戲劇院	780708
77	戲劇	明妃曲	紅棉粵劇團	國家戲劇院	780715
78	音樂	華夏之音：香港中樂首席與實驗國樂團聯合公演	香港中樂首席、實驗國樂團聯合公演	國家音樂廳	780722
79	音樂	廣陵散對話：古琴 名曲 名家展演	方明崇指揮：陳晉士、孫毓芹、唐健垣、唐世璋、葛瀚聰、陳奕、麥芝顏、國樂團	國家音樂廳	780822
80	舞蹈	紅鼻子	劉鳳學、姚一葦、陳玲玲	國家戲劇院	780822

附錄B-2

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
81	音樂	1989年第一屆台北愛樂節系列音樂會	不詳	國家音樂廳	780826
82	舞蹈	法國芭蕾舞團：水族館般的舞台	法國芭蕾舞團	國家戲劇院	780902
83	音樂	聯合實驗管弦樂團：'89' 90年度秋冬定期演奏會	聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	780916
84	音樂	龍的傳奇	陳能濟、陳哲鴻、劉寶瑋、實驗國樂團	國家音樂廳	780925
85	戲劇	台灣歌仔戲專題：傳統篇	宜蘭漢陽歌劇團	國家戲劇院	781003
86	戲劇	實驗劇場系列外一章藝術坊【二】—美麗之後、優劇場—鍾馗之死	不詳	實驗劇場	781009
87	舞蹈	法國北方芭蕾舞團 = Ballet du nord	法國北方芭蕾舞團	國家戲劇院	781011
88	音樂	西雙版納的晚霞：實驗國樂團	實驗國樂團	國家音樂廳	781019
89	音樂	台北獨奏家室內樂團音樂會	台北獨奏家室內樂團	演奏廳	781022
90	不詳	畫圖比賽 彩色筆加減乘除	不詳	中正廣場	781031
91	音樂	光彩奪目：瑪塔森演唱會	瑪塔森	國家音樂廳	781102
92	舞蹈	羅密歐與茱麗葉 = Romeo and Juliet 澳洲芭蕾舞團	澳洲芭蕾舞團	國家戲劇院	781104
93	音樂	蘇聯達小提琴獨奏會	蘇聯達	國家音樂廳	781111
94	音樂	哈納尼大提琴獨奏會	哈納尼	國家音樂廳	781112
95	音樂	長笛大師威廉班奈特獨奏講習協奏	威廉班奈特	國家音樂廳	781115
96	戲劇	新編國劇紅樓夢 盛蘭國劇團	盛蘭國劇團	國家戲劇院	781116
97	音樂	班奈特與聯合實驗管弦樂團	班奈特、聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	781117
98	舞蹈	力與美的表現 蒙特婁艾迪杜桑芭蕾舞團	蒙特婁艾迪杜桑芭蕾舞團	國家戲劇院	781124
99	音樂	賀佛特管風琴獨奏會 = Peter Hurford organ recital	賀佛特	國家音樂廳	781128
100	戲劇	劉海戲金蟾：湖南花鼓戲	絲竹雅集	國家戲劇院	781203
101	音樂	弦上的情操	孫毓芹等獨奏；余光中等吟詩；余梅芳、馬筱華演唱；孫慶瑛舞蹈	演奏廳	781203
102	舞蹈	最深沉的聲音：安娜索克洛及其舞團	安娜索克洛及其舞團	實驗劇場	781204
103	音樂	荒蕪的竹韻—吹管篇	劉治、蔡介誠、張慶隆、實驗國樂團	演奏廳	781204
104	音樂	夢幻卡門：克里多弗·布里耶小提琴獨奏會	克里多弗·布里耶	國家音樂廳	781210
105	戲劇	國劇之美：生旦淨丑講座	曹駿麟等	實驗劇場	781216
106	音樂	陳泰成鋼琴獨奏會	陳泰成	國家音樂廳	781218
107	音樂	中國詩樂之旅：實驗國樂團	實驗國樂團	國家音樂廳	781221
108	戲劇	台灣歌仔戲專題：脫離篇；明華國歌劇團	明華國歌劇團	國家戲劇院	781223
109	音樂	歲末音樂會	施帕諾(Robert Spano)指揮；李靜美、林惠珍女高音；黃耀明男高音；陳榮貴男中音；聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	781231
110	音樂	天生的組合：江天與應氏四重奏	江天與應氏四重奏	演奏廳	790102
111	音樂	伊斯托敏鋼琴獨奏會	伊斯托敏	演奏廳	790106
112	音樂	歌劇選粹系列：義大利歌劇篇	歌劇工作室	演奏廳	790111
113	音樂	聯合實驗管弦樂團定期音樂會：民國79年1月至6月	聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	790112
114	音樂	迷人的弦樂四重奏	新古典弦樂四重奏	演奏廳	790113
115	音樂	來自維也納的新春獻禮：維也納市立歌劇交響樂團	維也納市立歌劇交響樂團	國家音樂廳	790120
116	戲劇	相聲國劇：三不願意	龍說唱藝術實驗群	國家戲劇院	790120
117	音樂	蓬島新歌：實驗國樂團音樂會	實驗國樂團	國家音樂廳	790123
118	音樂	趙楚芭斯演唱會	趙楚芭斯	國家音樂廳	790125
119	音樂	美妙的銅管世界：彼得與狼	葉樹涵銅管五重奏	國家音樂廳	790203
120	音樂	日出.希望.布達佩斯：新布達佩斯弦樂四重奏	新布達佩斯弦樂四重奏	國家音樂廳	790206
121	戲劇	王魁負桂英 青英棒打程咬金	飛馬豫劇隊	國家戲劇院	790207
122	音樂	呱呱嘎嘎過山河	葉樹涵銅管五重奏	國家戲劇院	790208
123	音樂	昇華之夜：台北愛樂室內樂團	台北愛樂室內樂團	國家音樂廳	790211
124	音樂	綺想：協奏曲之夜	簡名彥指揮指揮小提琴獨奏；王唯唯大提琴獨奏；陳丹穎鋼琴獨奏；名絃室內樂團	國家音樂廳	790216
125	戲劇	此生此世：普賽爾歌劇 狄朵與安幼斯	歌劇工作室	實驗劇場	790221
126	舞蹈	西班牙國家劇院芭蕾舞團 = Ballet del teatro lirico nacional	西班牙國家劇院芭蕾舞團	實驗劇場	790223
127	音樂	悠揚的訊息：雅韻室內樂集	徐芝?長笛；王敏蕙鋼琴；宋俊錚小提琴等	演奏廳	790223
128	音樂	維也納古樂器室內樂團 = Wiener akademie orchester	維也納古樂器室內樂團	國家音樂廳	790227
129	音樂	星光燦爛：中韓音樂家聲樂盛筵	鼓幸有、盧珠采男高音；李永龜、李孝煥男中音；李秉斗男低音等	國家音樂廳	790228
130	音樂	熱情：布賀賓德鋼琴獨奏會	布賀賓德與聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	790302
131	戲劇	王子復仇記	當代傳奇劇場。	國家戲劇院	790306
132	音樂	2E2D現代樂團音樂會 = 2E2D contemporary music ensemble	不詳	國家音樂廳	790308
133	音樂	中國古典詩詞之美	實驗合唱團	國家音樂廳	790311
134	音樂	實驗國樂團音樂會：風前橫笛斜吹雨	實驗國樂團	國家音樂廳	790315
135	戲劇	李爾王 = King Lear	冬青劇團	國家戲劇院	790317
136	舞蹈	台北國際舞蹈季 = Taipei international dance festival 1990	台北國際舞蹈季籌備委員會主辦	國家戲劇院	790322
137	音樂	朱台麗演唱會	朱台麗	國家音樂廳	790323
138	音樂	春之禮讚 = In praise of spring	國立藝術學院管弦樂團	國家音樂廳	790329
139	舞蹈	翼之聲：菲律賓傳統民俗舞	菲律賓巴雅尼漢民俗舞團	國家戲劇院	790329
140	音樂	韓德爾神劇「彌賽亞」 = Handel's "Messiah"	保力達藝術家合唱團、獨奏家室內樂團	國家音樂廳	790331
141	音樂	馬水龍樂展 = An evening of music by Ma Shui-Long	馬水龍	國家音樂廳	790407
142	音樂	藝術室內樂團音樂會	藝術室內樂團	演奏廳	790407
143	音樂	章雨亭演奏會	章雨亭	國家音樂廳	790408
144	音樂	結合傳統與現代：日本音樂集團	日本音樂集團	國家音樂廳	790416
145	音樂	華美愛樂室內樂團演奏會	華美愛樂室內樂團	國家音樂廳	790419
146	音樂	法國合唱音樂的建音：三隻美麗的天堂鳥	勃朗指揮；蘇慶俊指揮；華爾希管風琴；林麗瑛演唱	國家音樂廳	790421
147	音樂	法國華森韓室內樂團	法國華森韓室內樂團	國家音樂廳	790425
148	音樂	採擷思古之幽情：郭亨基、麥芝顏與實驗國樂團	郭亨基、麥芝顏與實驗國樂團	國家音樂廳	790427
149	舞蹈	樂舞劇：動物狂歡節 = Dance drama: animal carnival	新台北管弦樂團、明日之星舞蹈工作室	國家戲劇院	790427
150	戲劇	國劇之美 = The beauty of chinese opera	龍套劇團。	實驗劇場	790504
151	音樂	愛之歌國舞曲 = Liebeslieder waltzes	新古典室內樂團。	國家音樂廳	790506
152	音樂	實驗國樂團音樂會 = Experimental Chinese Orchestra	實驗國樂團	演奏廳	790510
153	音樂	布拉姆斯之夜 = An evening of Brahms' works	陳必先、李逸寧、張正傑	國家音樂廳	790512
154	音樂	加拿大多倫多交響樂團 = The Toronto Symphony Orchestra	加拿大多倫多交響樂團	國家音樂廳	790515
155	音樂	瓜奈里弦樂四重奏 = Guarneri String Quartet	瓜奈里弦樂四重奏	國家音樂廳	790524
156	戲劇	胡伯定克歌劇：糖果屋 = Humperdinck's opera: Hansel und gretel	新台北管弦樂團、中視兒童合唱團、天主教關陽青年會舞蹈團	國家戲劇院	790526
157	音樂	許常惠鋼琴樂展 = An evening of piano music by Hsu Tsang-Houe	許常惠	國家音樂廳	790531
158	戲劇	好戲開鑼	再興青年越劇團等	國家戲劇院	790602
159	戲劇	非是黃梁夢：越劇 = Shao-Hsing opera	再興青年越劇團	國家戲劇院	790602
160	戲劇	為了藝術，為了愛：中義名家歌劇之夜	任蓉女高音；陳榮貴男中音；尼柯羅西鋼琴；傑凱雷男高音	國家音樂廳	790610

附錄B-3

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
161	音樂	圓荷新露：樂壇新秀系列音樂會	林惠珍等	演奏廳	790610
162	音樂	潘皇龍樂展 = An evening of music by Hwang-Long Pan	潘皇龍	國家音樂廳	790616
163	舞蹈	唐吉訶德：比利時法蘭德斯皇家芭蕾舞團	比利時法蘭德斯皇家芭蕾舞團	國家戲劇院	790621
164	舞蹈	日本大歌舞伎 = The grand kabuki	尾上菊五郎、東八十助、東正之助	國家戲劇院	790704
165	音樂	柏林廣播電台青少年合唱團 = Radio Children's Choir of Berlin	柏林廣播電台青少年合唱團	國家音樂廳	790707
166	戲劇	魔奇愛玉兵. II. = Mokit jelly parfait II	魔奇兒童劇團	國家戲劇院	790720
167	音樂	1990台北愛樂節 = Taipei philharmonic festival.	不詳	國家音樂廳	790818
168	音樂	中華民國79年文藝季—國樂創作聯合發表會	實驗國樂團	國家音樂廳	791130
169	音樂	傅聰、華沙管弦樂團巡迴演出	傅聰、華沙管弦樂團	國家音樂廳	800126
170	音樂	卡瑞拉斯演唱會 = Jose Carreras recital	卡瑞拉斯	國家音樂廳	800411
171	音樂	簫音之夜：張慶隆的管樂藝術	張慶隆、實驗國樂團	演奏廳	800427
172	舞蹈	夢去旅行 曾明生與舞者	曾明生	實驗劇場	800523
173	戲劇	呂布與貂蟬：楊麗花歌仔戲	楊麗花歌仔戲團	國家戲劇院	801025
174	音樂	新春獻禮	李時銘、張中立、蕭鳳晴、實驗國樂團	國家音樂廳	810113
175	音樂	望你嚙通個金魚：新春合唱音樂會 = Chinese New Year choral concert	台北藝術家合唱團、朱宗慶打擊樂團	國家音樂廳	810208
176	戲劇	天鵝宴：歌仔戲	中視河洛劇團	國家戲劇院	810213
177	音樂	國立台灣藝術專科學校交響樂演奏會	國立台灣藝術專科學校	國家音樂廳	810311
178	戲劇	回到魔奇屋 = Return to Moki House	益華文教基金會魔奇兒童劇團	國家戲劇院	810328
179	音樂	長笛奏鳴曲的傳奇與新生命：王文儀長笛獨奏會	王文儀	演奏廳	810407
180	音樂	觀世音—蘇文慶與實驗國樂團	蘇文慶、實驗國樂團	國家音樂廳	810409
181	音樂	傳統樂器族群：實驗國樂團音樂會	實驗國樂團	演奏廳	810422
182	音樂	古韻·響：國樂演奏會	凌嵩郎演出；陳裕剛執行演出；林昱廷指揮	國家音樂廳	810429
183	音樂	舊金山交響樂會	舊金山交響樂會	國家音樂廳	810506
184	音樂	雙溪樂響：東吳大學音樂系女聲合唱團演唱會	東吳大學音樂系女聲合唱團	演奏廳	810507
185	音樂	山歌水韻話當年	杜豐成演唱；蔡福柱大提琴；羅吟芬聲樂	演奏廳	810513
186	舞蹈	現代舞之母伊莎多娜·鄧肯的舞作，死亡與童女之美美國甘姆森舞團	伊莎多娜·鄧肯	演奏廳	810519
187	音樂	八千里路雲和月—邊陲音畫	李時銘、崔洲順、女敬樂、謝欣慧、劉寶瑋、鄭玉琴、實驗國樂團	國家音樂廳	810520
188	音樂	燦爛的巨星：史柯朵女高音獨唱會 = Renata Scotti soprano recital	史柯朵	國家音樂廳	810604
189	戲劇	魔戒 = The lord of the rings 加拿大偶劇團Theatre sans fil	加拿大偶劇團	國家戲劇院	810624
190	舞蹈	加拿大國家芭蕾舞團 = The National Ballet of Canada	加拿大國家芭蕾舞團	國家戲劇院	810630
191	舞蹈	台灣原住民民族樂舞系列：卑南篇(1992/橘)	不詳	國家戲劇院	810821
192	舞蹈	台灣原住民民族樂舞系列：卑南篇(1992/綠)	不詳	國家戲劇院	810821
193	音樂	前輩足跡：光華的果實	馬水龍、中華民國作曲家協會製作	國家音樂廳	810918
194	戲劇	牡丹亭：崑劇	華文漪等主演	國家戲劇院	811003
195	音樂	傑利畢達克 & 慕尼黑愛樂交響樂團	傑利畢達克、慕尼黑愛樂交響樂團	國家音樂廳	811010
196	音樂	石信之與實驗國樂團	石信之、實驗國樂團	國家音樂廳	811015
197	戲劇	荒野之狼 = Steppenwolf	方圓劇場	實驗劇場	811106
198	音樂	柏洛斯基弦樂四重奏 = Brodsky Quartet	柏洛斯基	國家音樂廳	811107
199	戲劇	人間孤兒：1992枝葉版	汪其楣編劇導演	國家戲劇院	811121
200	音樂	米倫茲與聯合實驗管弦樂團 = Sherrill Milnes & NSO	米倫茲與聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	811126
201	音樂	新瓶新酒舊情懷 = An exploration of chinese instrumental music	台北市立國樂團等團	國家音樂廳	811201
202	音樂	新瓶新酒舊情懷	吳大江、顧麗毓、郭聯昌、陳中申、溫金龍、實驗國樂團等	國家音樂廳	811201
203	舞蹈	法國馬賽國家芭蕾舞團 = Ballet National De Marseille	法國馬賽國家芭蕾舞團	國家戲劇院	811205
204	音樂	八千里路雲和月：實驗國樂團音樂會 = Experimental Chinese Orchestra	實驗國樂團	國家音樂廳	811216
205	音樂	今夜星光燦爛：兩廳院的年終獻禮歲末音樂會	聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	811230
206	音樂	芭芭拉·韓翠克絲女高音獨唱會 = Barbara Hendricks	芭芭拉·韓翠克絲	國家音樂廳	820110
207	戲劇	陳三五娘：歌仔戲	薪傳歌仔戲劇團、台北絲竹室內樂團	國家戲劇院	820219
208	音樂	詩人之戀：卡瑞拉斯音樂會	卡瑞拉斯	國家音樂廳	820222
209	戲劇	孫毓與龍涓	李寶春等主演	國家戲劇院	820319
210	音樂	程影鋼琴獨奏會 = Chen Chang piano recital	程影	國家音樂廳	820319
211	戲劇	兒童節：神奇的玩具屋	紙風車劇團	國家音樂廳	820403
212	音樂	四支飛揚的棒子 = The magic of Keiko Abe：安倍圭子與聯合實驗管弦樂團	安倍圭子與聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	820416
213	戲劇	曹禺名著-中國戲劇經典雷雨	不詳	國家戲劇院	820417
214	音樂	音樂花束：給勞工朋友的音樂盛宴	聯合實驗管弦樂團	國家音樂廳	820501
215	戲劇	白蛇傳 川劇	四川省川劇院	國家戲劇院	820521
216	音樂	九哥：梁銘越越劇音樂會	梁銘越	國家音樂廳	820523
217	舞蹈	美國帕森斯舞團 = The Parsons dance company	美國帕森斯舞團	國家戲劇院	820610
218	音樂	鄉土的芬芳：實驗國樂團音樂會	實驗國樂團	國家音樂廳	820612
219	舞蹈	九歌：雲門劇團20年紀念舞劇	雲門舞集	國家戲劇院	820814
220	音樂	爵士瘋：Jazz in town = 逍遙音樂週	台北愛樂室內及管弦樂團	國家音樂廳	820819
221	戲劇	北京人在台北	財團法人兩岸關係文教基金會、鄧志鴻等	國家戲劇院	820909
222	音樂	心靈樂篇. 5	音契合唱管弦樂團	國家音樂廳	820912
223	音樂	古青?鋼琴獨奏會 = Ku Ching-Yen piano recital	古青?	演奏廳	820928
224	音樂	在那銀色月光下：中秋節戶外音樂會	聯合實驗管弦樂團	中正廣場	820930
225	戲劇	荊釵記：新編國劇	國立復興劇團	國家戲劇院	821007
226	音樂	亞雷格利弦樂四重奏 = Allegri string quartet	亞雷格利弦樂四重奏	演奏廳	821007
227	音樂	國慶音樂會：謝艾琳與台北愛樂管弦樂團 謝艾琳鋼琴獨奏會	謝艾琳與台北愛樂管弦樂團	國家音樂廳	821010
228	舞蹈	台灣原住民民族樂舞系列：鄒族篇 1993(紅)	不詳	國家戲劇院	821015
229	舞蹈	台灣原住民民族樂舞系列：鄒族篇 1993(黑)	不詳	國家戲劇院	821015
230	音樂	胡乃元與海頤愛樂節慶樂團	胡乃元與海頤愛樂節慶樂團	國家音樂廳	821022
231	戲劇	葉青歌仔戲：再再紅塵	葉青歌仔戲團	國家戲劇院	821022
232	舞蹈	睡美人 = The Sleeping beauty	澳洲芭蕾舞團、聯合實驗管弦樂團	國家戲劇院	821031
233	戲劇	蝶戀花：新編國劇	賀夢梨導演；高鳴編腔；嚴蘭靜等	國家戲劇院	821111
234	音樂	維也納愛樂管弦樂團 = Vienna Philharmonic orchestra	維也納愛樂管弦樂團	國家音樂廳	821112
235	音樂	琴聲情懷	陳哲鴻、吳冠英、張中立、實驗國樂團	國家音樂廳	821119
236	舞蹈	新西伯利亞國家芭蕾舞團芭蕾舞劇：天鵝湖	新西伯利亞國家芭蕾舞團芭蕾舞劇	國家戲劇院	821222
237	音樂	呂文慈、楊金峰作品發表會	呂文慈、楊金峰	演奏廳	821222
238	音樂	陳幼媛小提琴獨奏會 = Catherine Chen violin recital	陳幼媛	演奏廳	830121
239	音樂	訴傳統下的獨白：賴秀網琵琶獨奏會	賴秀網	演奏廳	830128
240	音樂	約書亞·貝爾小提琴獨奏會	約書亞·貝爾	國家音樂廳	830130

附錄B-4

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
241	音樂	李韻雪獨唱會	李韻雪	國家音樂廳	830218
242	戲劇	金殿抗婚、王魁負桂英、唐伯虎點秋香	飛馬豫劇隊	國家戲劇院	830218
243	戲劇	海鷗 莫斯科藝術劇院	莫斯科藝術劇院	國家戲劇院	830309
244	音樂	洛杉磯愛樂 = Los Angeles Philharmonic	洛杉磯愛樂管弦樂團	國家音樂廳	830317
245	音樂	管風琴奇緣：柯林安德魯與珍娜費雪 = Colin Andrews & Janette Fishell	柯林安德魯與珍娜費雪	國家音樂廳	830326
246	音樂	母親節音樂會：把溫馨帶回家	不詳	國家戲劇院	830402
247	戲劇	戀馬狂=Egus	表演工作坊	國家戲劇院	830423
248	音樂	再見康橋：國王歌手 = The King's singers	國王歌手合唱團	國家音樂廳	830512
249	音樂	貝多芬的音樂世界：田園的風光	台北市立交響樂團	國家音樂廳	830514
250	音樂	賴承儀BOE獨奏會 雙簧管與弦樂的對話	賴承儀	演奏廳	830520
251	戲劇	漢文皇后	賀夢梨導演；費玉明作曲；劉光明製作；王海波等演出	國家戲劇院	830528
252	音樂	仲夏之邀：台灣絃樂四重奏樂團夏季巡迴音樂會	台灣絃樂四重奏樂團	演奏廳	830605
253	舞蹈	紅樓夢：雲門舞集夏季公演	雲門舞集	國家戲劇院	830610
254	音樂	皇家利物浦愛樂管弦樂團 = Royal Liverpool Philharmonic	皇家利物浦愛樂管弦樂團	國家音樂廳	830617
255	音樂	拿布果音樂會：威爾第著名合唱歌劇	實驗合唱團、台北歌劇合唱團、師大女聲合唱團合唱；台北歌劇管弦樂團	國家音樂廳	830618
256	音樂	柏林愛樂的12把大提琴	柏林愛樂的12把大提琴	國家音樂廳	830630
257	音樂	亞洲青年管弦樂團 = Asian Youth orchestra	亞洲青年管弦樂團	國家音樂廳	830819
258	戲劇	鄭元和與李亞仙：歌仔戲	中視歌仔戲團	國家戲劇院	830825
259	音樂	辛幸純鋼琴獨奏會	辛幸純	國家音樂廳	830911
260	音樂	1994台北國際藝術節開幕音樂會 = TIFA' 94 opening concert	不詳	中正廣場	830918
261	音樂	盧瓊蓉獨唱會 = Les Nuits d' Ete : Chung-Jung Lu soprano recital	盧瓊蓉	演奏廳	830921
262	舞蹈	沈默的杵音：劉鳳學作品107	劉鳳學編舞；新古典舞團	國家戲劇院	830923
263	舞蹈	新古典舞團：沈默的杵音 加拿大瑪麗書娜舞團(春之祭(牧神的午后))	加拿大瑪麗書娜舞團	國家戲劇院	830923
264	音樂	傑利畢達克與葛尼黑愛樂管弦樂團	傑利畢達克與葛尼黑愛樂管弦樂團	國家音樂廳	831010
265	音樂	李寶春與兩岸國劇巨星：交響樂下唱皮黃	李寶春等演唱；中國京劇院文武場暨國家音樂廳交響樂團伴奏	國家音樂廳	831012
266	戲劇	紅虹粵劇團：莎翁經典喜劇<<第十二夜>>	紅虹粵劇團	國家戲劇院	831013
267	音樂	史特拉汶斯基的另一章：大兵的故事 陳揚版	台北獨奏家室內樂團、綠光劇團	國家音樂廳	831022
268	音樂	世紀之星：史畢瓦柯夫 = Vladimir Spivakov & Moscow Virtuosi	史畢瓦柯夫、莫斯科名家合奏團	國家音樂廳	831024
269	音樂	王典、劉千碧聯合演唱會：1994台北愛樂新人系列秋季篇	王典、劉千碧	演奏廳	831024
270	音樂	鋼琴、幻想、印象：郭曉玲鋼琴獨奏會	郭曉玲	演奏廳	831104
271	音樂	柯林寇鋼琴演奏會	柯林寇	國家音樂廳	831112
272	音樂	漂泊的荷蘭人演唱會 = The Flying Dutchman ; R. Wagner's opera	國家音樂廳交響樂團、大台北合唱團、台北歌劇合唱團、師大音樂系女聲合唱團	國家音樂廳	831115
273	音樂	男聲合唱的魅力 台北男聲合唱團	台北男聲合唱團	演奏廳	831201
274	戲劇	潘金蓮：一個女人與四個男人的故事 = A Woman and four men	復興劇團	國家戲劇院	831216
275	舞蹈	法國瑪姬·瑪漢舞團	法國瑪姬·瑪漢舞團	國家戲劇院	831223
276	音樂	一夥朋友的談話 = The conversation of music	梁建楓中提琴；何信宜小提琴；熊士蘭大提琴；羅致雅鋼琴	演奏廳	831226
277	音樂	味華爾滋 台北漢聲合唱團	台北漢聲合唱團	國家音樂廳	831228
278	音樂	素描：賴如琳鋼琴獨奏會	賴如琳	演奏廳	831230
279	音樂	范德騰鋼琴獨奏會 = Dr. John D. Vaughan piano recital	范德騰	演奏廳	831231
280	音樂	音的交會	阮馨儀長笛；楊惠祺豎笛；葉思嘉鋼琴	演奏廳	840103
281	戲劇	中國京劇院：1995訪台公演	不詳	國家戲劇院	840105
282	音樂	國家音樂廳交響樂團 生命的謳歌 音樂的童話世界	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	840114
283	戲劇	婆媳風雲：來自茶山的客家原音 榮興客家採茶劇團	榮興客家採茶劇團	國家戲劇院	840210
284	音樂	故國三千里：金慶雲中國歌獨唱會	金慶雲	國家戲劇院	840218
285	音樂	德勒斯登國家交響樂團 = Sinopoli & Staatskapelle Dresden	德勒斯登國家交響樂團	國家音樂廳	840224
286	音樂	張碧珊鋼琴獨奏會 = Pi-Shan Chang piano recital	張碧珊	演奏廳	840302
287	戲劇	王熙鳳 青蛇傳	飛馬豫劇隊	國家戲劇院	840310
288	音樂	法國印象九五 = French impression '95	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	840311
289	戲劇	一夫二主 表演工作坊	表演工作坊	國家戲劇院	840318
290	音樂	二十世紀的浪漫 = A touch of 20th century romance	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	840324
291	舞蹈	模斯·康寧漢舞團 = Merce cunningham dance company	模斯·康寧漢舞團	國家戲劇院	840413
292	舞蹈	模斯·康寧漢舞團 = Merce cunningham dance company	模斯·康寧漢舞團	國家戲劇院	840413
293	音樂	歌聲樂韻民謠情	蕭白鏞南胡；成明合唱團、實驗國樂團	國家音樂廳	840421
294	舞蹈	林麗珍的舞：醜	林麗珍	國家戲劇院	840505
295	音樂	台灣思想之夜	張己任、邱玉蘭、諸大明、王瑋娟、實驗國樂團	國家音樂廳	840513
296	不詳	表演視界：台灣現代表演藝術攝影展	不詳	文化藝廊	840519
297	戲劇	小李子不是大騙子 鞋子兒童實驗劇團	鞋子兒童實驗劇團	國家戲劇院	840526
298	音樂	三B樂宴	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	840603
299	音樂	洪麗珊鋼琴獨奏會 = Li Shan Hung piano recital	洪麗珊	演奏廳	840609
300	音樂	李珮瑜鋼琴獨奏會 = Pei-Yee Lee piano recital	李珮瑜	演奏廳	840625
301	音樂	亞洲青年管弦樂團：歡樂頌	亞洲青年管弦樂團	國家音樂廳	840731
302	戲劇	歌仔戲-什細記	復興劇校歌仔戲科	國家戲劇院	840818
303	音樂	王郁雅大提琴獨奏會	王郁雅	演奏廳	840818
304	音樂	台灣風情畫	林昱廷、桑慧芬、趙劍華、陳思?、張中立、實驗國樂團	國家音樂廳	840827
305	不詳	95台北國際藝術節 = Taipei international festival of the arts	不詳	不詳	840920
306	戲劇	美國A.R.T.劇團《六個尋找作者的劇中人》《樂鹿國王》	美國A.R.T.劇團	國家戲劇院	840923
307	音樂	台灣光復五十週年紀念史蹟圖展：音樂篇	不詳	文化藝廊	841006
308	音樂	千人交響曲 = Symphony of a Thousand	國家交響樂團等	國家音樂廳	841010
309	音樂	葉乃菁鋼琴獨奏會	葉乃菁	演奏廳	841022
310	音樂	發現台灣歌謠之美	實驗國樂團	國家音樂廳	841025
311	戲劇	楊麗花歌仔戲：雙槍陸文龍	楊麗花歌仔戲團	國家戲劇院	841025
312	戲劇	國劇：十五貫	李寶春等演出	國家戲劇院	841102
313	舞蹈	雲門舞集：夢土	雲門舞集	國家戲劇院	841124
314	音樂	聖馬丁學會管弦樂團	聖馬丁學會管弦樂團	國家音樂廳	841125
315	音樂	禱歌：閻惠昌與國立實驗國樂團	閻惠昌與國立實驗國樂團	國家音樂廳	841215
316	音樂	林奕利豎笛獨奏會：來自紐約茱麗亞的訊息	林奕利	演奏廳	841218
317	音樂	江佳穎長笛獨奏會 = Chia-ying Chiang flute recital	江佳穎	演奏廳	850120
318	音樂	音樂台北音樂創作比賽：評審委員會室內樂作品發表會、評審委員會作曲研討會	不詳	演奏廳	850204
319	音樂	新春音樂會：元宵夜記趣	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	850301
320	音樂	樂團三人行：三峽王氏兄妹演奏會	三峽王氏兄妹	演奏廳	850302

附錄B-5

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
321	音樂	世界民族鼓樂大展：鼙鼓	世界鼓樂團	國家音樂廳	850317
322	音樂	安地斯山的回響：巴洛克安地斯樂團演奏會 Barroco Andino Concert	巴洛克安地斯樂團	國家音樂廳	850324
323	戲劇	情聖正傳 = Last of red hot lovers	表演工作坊	國家戲劇院	850326
324	音樂	八方韻、四方情：中國少數民族音樂巡禮	實驗國樂團	國家音樂廳	850328
325	戲劇	貓捉老鼠：兒童樂舞劇	紙風車劇團、台北市立國樂團	國家戲劇院	850403
326	音樂	聽我把大地吹響	幼獅音樂團	國家音樂廳	850406
327	音樂	維也納系列國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	850412
328	音樂	蝴蝶情夢：牽手音樂會	國立實驗國樂團	國家音樂廳	850413
329	音樂	林杏娟鋼琴獨奏會 = Hsing-Chuan Lin piano recital	林杏娟	演奏廳	850427
330	音樂	甘肅省京劇團：夏王悲歌 原野	甘肅省京劇團	國家戲劇院	850509
331	音樂	中國器樂名家之夜 = Meet the Chinese instrumental masters	采風樂坊、國光劇校、台北藝術家合唱團	國家音樂廳	850517
332	音樂	慶典與榮耀 = A glorious evening	台北愛樂合唱團、國立實驗合唱團、國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	850520
333	音樂	五嶋綠小提琴獨奏會 = Midori violin recital	五嶋綠	國家音樂廳	850521
334	音樂	長干行：覆春泉與實驗國樂團	覆春泉、實驗國樂團	國家音樂廳	850614
335	音樂	尋十美 國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	851004
336	音樂	節慶音樂會 世界著名慶典樂巡禮光復音樂會台灣之愛	國家交響樂團等團	國家音樂廳	851010
337	音樂	聖彼得堡絃樂四重奏 = St. Petersburg string quartet	聖彼得堡絃樂四重奏	國家音樂廳	851019
338	戲劇	青天難斷：陳世美與秦香蓮	中視歌仔戲團	國家戲劇院	851024
339	音樂	澳洲雪梨交響樂團 = Edo de Waart & Sydney Symphony Orchestra：南半球明珠	澳洲雪梨交響樂團	國家音樂廳	851105
340	音樂	敦煌印象—張中立與實驗國樂團	張中立、實驗國樂團	國家音樂廳	851123
341	音樂	抒情花腔女高音：詹怡嘉獨唱會	詹怡嘉	演奏廳	851213
342	音樂	國家音樂廳周五有約：俄羅斯巡禮，不朽的英雄，浪漫與詩情	國家交響樂團	國家音樂廳	851213
343	戲劇	夢幻京劇團：金陵京劇團訪台聯演特輯	山東省京劇院	國家戲劇院	851213
344	音樂	郭馥玖低音提琴：古典響宴	郭馥玖	國家音樂廳	851227
345	戲劇	四季花神 九歌兒童劇團	九歌兒童劇團	國家戲劇院	860404
346	音樂	美女與野獸：百老匯兒童歌舞劇	美國閩家歌劇團、台北市立國樂團	國家戲劇院	860417
347	戲劇	敘頭鳳、崑劇 = The phoenix headdress：陸游與唐婉	國立國光劇團	國家戲劇院	860509
348	音樂	笛韻唱心聲	李鎮笛、琴園國樂團	國家戲劇院	860510
349	音樂	霍格卡男中音獨唱會 = Håkan Hagegard bariton recital：斯堪地那維亞<<詩人之戀>>	霍格卡	國家音樂廳	860524
350	音樂	協奏曲之夜	不詳	國家音樂廳	860530
351	戲劇	呂布與貂蟬：楊麗花歌仔戲	楊麗花歌仔戲團	國家戲劇院	861023
352	音樂	歡騰：十週年的禮讚 國家音樂廳交響樂團與台北愛樂合唱團	國家音樂廳交響樂團與台北愛樂合唱團	國家音樂廳	861031
353	舞蹈	跳動的搖籃旋轉的天堂 風動舞蹈劇場	風動舞蹈劇場	實驗劇場	861031
354	戲劇	秀色江山：新編國劇	國立國光劇團、中國廣播公司國樂團	國家戲劇院	861031
355	戲劇	牛的禮讚：我們一車都是牛 = Hommage au boeue	紙風車劇團	國家戲劇院	861118
356	音樂	男高音許萊亞演唱會 = Son of Mase-Peter Schreier recital：舒伯特、布拉姆斯經典輯	許萊亞	國家音樂廳	861119
357	音樂	康澤爾與辛辛那提大眾管絃樂團：電影金曲之夜，一八一二的震撼	康澤爾與辛辛那提大眾管絃樂團	國家音樂廳	861128
358	音樂	琴逢笛手：國立實驗國樂團 98年開春音樂會	國立實驗國樂團	國家音樂廳	870215
359	音樂	她們。一生的愛—張秋月、徐俊萍聯合音樂會	張秋月、徐俊萍、實驗國樂團	演奏廳	870921
360	音樂	古典、搖滾、思想起：國立實驗國樂團音樂會	潘玉嬌、邱火榮、王心心、陳筱紋、實驗國樂團	演奏廳	870503
361	戲劇	羅生門	國立復興劇團	國家戲劇院	870515
362	音樂	星空下的夢—林靜慧琵琶、柳琴獨奏會	林靜慧、實驗國樂團	演奏廳	870607
363	戲劇	中國京劇院1998訪台公演	中國京劇院	國家戲劇院	870623
364	戲劇	小飛的天空 = Little frederik	鞋子兒童實驗劇團	實驗劇場	870724
365	戲劇	霹靂英雄榜之狼城疑雲 = Pi-Li glove puppet theater	霹靂布袋戲團	國家戲劇院	870828
366	音樂	廖皎含鋼琴獨奏會	廖皎含	演奏廳	870830
367	音樂	伯牙三重奏1997創團音樂會 = Pro arte trio 1997 premiere	黃貞綾鋼琴、劉妹嫻大提琴、李俊穎小提琴	演奏廳	871002
368	音樂	台灣省第七屆音樂藝術季	台灣省立交響樂團	國家音樂廳	871014
369	音樂	雙燕樂器68週年慶系列活動	台北長笛室內樂團、加拿大銅管五重奏	國家音樂廳	871023
370	音樂	今夜與絲竹有約—教育部88年度小型專題音樂會	實驗國樂團	演奏廳	871108
371	音樂	實國春秋·飛躍15音樂會—實驗國樂團15週年慶	實驗國樂團	國家音樂廳	871127
372	音樂	姚碧青、挑撥三弦—教育部88年度小型專題音樂會	姚碧青、實驗國樂團	演奏廳	871206
373	音樂	加拿大北之光藝術節(一)(二) = Canadian true north festival I&II	伯揚、羅斯穆森鋼琴、喬伊·凱茲男低音等	演奏廳	871207
374	音樂	陳奕伶鋼琴獨奏會	陳奕伶	演奏廳	880102
375	音樂	江蕙君小提琴獨奏會	江蕙君	演奏廳	880107
376	戲劇	花燈姻緣	榮興客家採茶劇團	國家戲劇院	880312
377	音樂	上海名家之夜	國立實驗國樂團	國家音樂廳	880417
378	音樂	東京青春物語：服部克久與國家音樂廳交響樂團 = katsuhisa Hattori with N.S.O.	服部克久與國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	880501
379	戲劇	傳染病 = Endemic：文化戲劇1999畢業公演	中國文化大學戲劇系影劇組	實驗劇場	880507
380	戲劇	大將春秋：蕭何與韓信	國光劇團	國家音樂廳	880507
381	音樂	鼓動童心：母親節親子音樂會 = Mother's Day family concert	台北打擊樂團	國家音樂廳	880509
382	戲劇	河洛歌子戲：秋風辭 = Holo Taiwanese Opera：requiem for a royal family	河洛歌仔戲團	國家戲劇院	880514
383	舞蹈	雲門舞集：1999春色系·白之白·黑之不定空間·非紅之太陽懸止時	雲門舞集	國家戲劇院	880521
384	戲劇	除了錢其餘免談	文化大學 戲劇學系 中國戲劇組	實驗劇場	880605
385	戲劇	天津京劇院名角大匯演	天津京劇院	國家戲劇院	880608
386	戲劇	朱彤中國廣播交響樂團：東方明珠·再續前緣	朱彤中國廣播交響樂團	國家音樂廳	880615
387	戲劇	孩子王夏日歷險：以色列孩子王默劇團	以色列孩子王默劇團	國家戲劇院	880813
388	舞蹈	天鵝湖、卡門、羅密歐與茱麗葉、俄羅斯明星節慶芭蕾舞團 = Russian festival ballet	俄羅斯明星節慶芭蕾舞團	國家戲劇院	880831
389	音樂	旅人之歌雙鋼琴獨奏會	鄭錦芳、大衛·哈蘭德	國家音樂廳	880905
390	音樂	半世紀的榮耀：海軍陸戰隊慶祝成軍五十二週年音樂演奏會	海軍陸戰隊軍樂隊	國家音樂廳	880907
391	音樂	陳曉芸中提琴獨奏會	陳曉芸	國家音樂廳	880909
392	音樂	中英風情女高音陳雪燕獨唱會	陳雪燕	演奏廳	880918
393	音樂	陳建宜雙簧管演奏會	陳建宜	演奏廳	880922
394	音樂	加拿大DUO古典爵士長笛、吉他二重奏	瑪格·瑞道爾(Margot Rydall)長笛、艾文·日爾門(Ivan Zilman)吉他演出	國家音樂廳	880924
395	音樂	陳淑杏鋼琴獨奏會：拉丁風情 = Musica Latina	陳淑杏	演奏廳	880926
396	音樂	巴林特長笛演奏會 = Janos Balint	巴林特	演奏廳	880927
397	音樂	國際扶輪第3520地區第八分區關懷青少年“龍騰千禧”慈善音樂會暨台灣青少年音樂協會管絃樂團赴馬其頓行前音樂會	台灣國際青少年音樂協會管絃樂團	國家音樂廳	880929
398	音樂	郭姿好鋼琴獨奏會 = Juliet kuo piano recital：音樂天長地久	郭姿好	演奏廳	880930
399	舞蹈	舞光時攝：在邊界前後左右·黑潮	舞蹈空間舞團、光環舞集	國家戲劇院	881001
400	音樂	彈撥之聲：教育部八十八年度小型專題巡迴音樂會	國立實驗國樂團	演奏廳	881003

附錄B-6

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
401	音樂	吳旭玲獨唱會：西班牙歌曲集	吳旭玲	演奏廳	881004
402	音樂	國慶音樂會：璀璨的樂音國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	881010
403	戲劇	新編本土京劇廖添丁	國立國光劇團	國家戲劇院	881012
404	音樂	向書中鋼琴獨奏會= Shu-Chung Shiang piano recital	向書中	演奏廳	881013
405	音樂	山下和仁與台灣絃樂團	山下和仁與台灣絃樂團	國家音樂廳	881017
406	音樂	波音'99年秋季音樂會= Capric chamber player 1999 autumn concert	波音木管室內樂團	演奏廳	881022
407	音樂	胡乃元以樂會友系列音樂會= Nai-yuan Hu and friends	胡乃元	國家音樂廳	881031
408	音樂	安德石1999長笛獨奏會= Anders Norell 1999 Flute recital	安德石	演奏廳	881101
409	音樂	律動秋風, 吹笛人室內音樂會= Rhythm of Autumn kaves: Joueurs de flute ensemble	吹笛人室內樂團	演奏廳	881103
410	舞蹈	馬其頓國家芭蕾舞團= The ballet of Macedonian National Theatre	馬其頓國家芭蕾舞團	國家戲劇院	881104
411	音樂	契德利·狄貝兒鋼琴獨奏會= Cedric Tiberghien	契德利·狄貝兒	國家音樂廳	881107
412	音樂	The State Russian Orchestra "Boyan": 我的祖國	俄羅斯國立管絃樂團	國家音樂廳	881108
413	戲劇	懷念張君秋 張派經典名劇大匯演	不詳	國家戲劇院	881108
414	音樂	華信·安泰鋼琴藝術節 = SinoPac Aetna piano festival: 安涅斯鋼琴獨奏會	安涅斯	國家音樂廳	881118
415	音樂	天音：來自世界屋脊的歌	黃溫配、劉念劬、實驗國樂團	國家音樂廳	881127
416	音樂	國姓爺鄭成功	台北愛樂合唱團、南管樂團、國家音樂廳交響樂團	國家戲劇院	881127
417	音樂	被丟棄的寶貝：台北打擊樂團年度公演·拾荒樂集	台北打擊樂團	實驗劇場	881203
418	音樂	張中立排笛演奏會：世界電影漫遊	張中立	國家音樂廳	881206
419	戲劇	超炫變身秀：青蛙 蜥蜴 大球滿場團滾滾= Frogs, Lizards, orbs and slinkys	億默國面具劇團	國家戲劇院	881207
420	戲劇	中國京劇院1999訪台大公演= China Peking Opera Theater	中國京劇院	國家戲劇院	881211
421	音樂	梅花三弄 = A dance of Chinese pipa and flute	林谷珍導聆、賴秀綉琵琶、劉富吉笛、琴園國樂團	演奏廳	881211
422	音樂	十全十美十大獨奏室內樂團	十全十美十大獨奏室內樂團	國家音樂廳	881213
423	音樂	北國風光：韓國四人鼓舞隊與實驗國樂團	韓國四人鼓舞隊與實驗國樂團	國家音樂廳	881218
424	音樂	提琴手的夢想= Cross-era dreams of a fiddle: 廖嘉弘小提琴獨奏會	廖嘉弘	演奏廳	881218
425	音樂	蘇毓婷法國號獨奏會	蘇毓婷	演奏廳	881219
426	戲劇	出埃及 = Exodus	國立戲曲專科學校國劇團	國家戲劇院	881224
427	音樂	帝國銅管五重奏：帝國聖誕大餐	帝國銅管五重奏	國家音樂廳	881227
428	音樂	古典音樂一千年：跨年馬拉松音樂會	國家音樂廳交響樂團、台北愛樂合唱團、台北愛樂室內合唱團	國家音樂廳	881231
429	音樂	俄羅斯天籟：俄羅斯男低音尤里·費德瑞雪夫獨唱會	尤里·費德瑞	演奏廳	890107
430	音樂	愛樂管絃樂團 阿肯肖納吉 阿格麗希	阿肯肖納吉、傅聰、阿格麗希	國家音樂廳	890115
431	音樂	德國德勒斯登國家交響樂團= Sechsische Staatskapelle dresden: 迎千禧 頌和平	德國德勒斯登國家交響樂團	國家音樂廳	890119
432	不詳	刺桐花開	不詳	文化藝廊	890131
433	舞蹈	極至體能劇場：沙漏 = Sandglass	極至體能劇場	實驗劇場	890226
434	舞蹈	俄羅斯明星節慶芭蕾舞團= Russian Festival Ballet	俄羅斯明星節慶芭蕾舞團	國家戲劇院	890306
435	戲劇	鞦韆架·紅樓夢：安徽省黃梅戲劇院抵台千禧盛宴	安徽省黃梅戲劇院	國家戲劇院	890314
436	舞蹈	學生	肢體音符舞團	實驗劇場	890323
437	音樂	音畫俄羅斯 = A Russian tableaux	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	890505
438	音樂	實驗國樂團八十九年度菁英系列音樂會：四合一，似不像	實驗國樂團	國家音樂廳	890507
439	音樂	第二屆國際巨星音樂節	節慶室內管絃樂團	國家音樂廳	890512
440	舞蹈	千禧年千紙鶴 = Millennium & a thousand birds	稻草人藝術舞蹈團	實驗劇場	890512
441	音樂	台北愛樂青年音樂節：第二屆樂壇新秀系列活動	不詳	國家音樂廳	890526
442	戲劇	凡尼亞舅舅	莫斯科藝術學院	國家戲劇院	890526
443	戲劇	京豫滿堂：國光五年	國立國光劇團	國家戲劇院	890608
444	音樂	永遠的杜蘭朵：世紀女高音伊娃·瑪頌	伊娃·瑪頌	國家音樂廳	890708
445	戲劇	第三屆華文戲劇節	國立藝術學院	國家戲劇院	890722
446	音樂	拉繆之聲：拉繆人男聲暨成功高中合唱團聯合音樂會	拉繆人男聲暨成功高中合唱團	演奏廳	890724
447	戲劇	中國公主杜蘭朵：新台灣豫劇主義	國立國光劇團	國家戲劇院	890811
448	舞蹈	花神祭	無垢舞蹈劇場	國家戲劇院	890907
449	音樂	范姜毅鋼琴演奏會 = Fan Chiang Yi piano concert	范姜毅	演奏廳	890916
450	戲劇	東北民俗劇場·二人轉 = Folk theater from Northeast China	吉林、龍江聯合民間藝術團	實驗劇場	890922
451	音樂	祝心怡鋼琴獨奏會 = Gloria Hsin-yi Chu piano recital	祝心怡	演奏廳	891007
452	音樂	新世界慶典：國慶音樂會 = From the new world: national day's concert	國家音樂廳交響樂團、台北愛樂合唱團	國家音樂廳	891010
453	舞蹈	美國芭蕾舞團	美國芭蕾舞團	國家戲劇院	891010
454	舞蹈	莫斯科市立芭蕾舞團= Moscow City Ballet: 天鵝湖, 吉賽兒	莫斯科市立芭蕾舞團	國家戲劇院	891017
455	舞蹈	狂想年代= Taiwan Dance Umbrella 2000	古名伸舞蹈團	實驗劇場	891020
456	戲劇	楊麗花歌仔戲<<梁山伯與祝英台>>：歌仔戲天王巨星楊麗花千禧年鉅獻	楊麗花歌仔戲團	國家戲劇院	891027
457	音樂	春風幻想：劉文金與實驗國樂團	劉文金與實驗國樂團	國家音樂廳	891104
458	音樂	何婉甄鋼琴獨奏會	何婉甄	演奏廳	891105
459	戲劇	禧新鑿舊：跨世紀千禧兩岸國劇大聯演	丁揚士等人	國家戲劇院	891106
460	戲劇	我們在這裡 = We are here	歡喜扮戲團	實驗劇場	891109
461	音樂	您喜愛的古典金曲：國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	891111
462	舞蹈	雲門舞集2000回家演出 = The best of the best : 家族合唱	雲門舞集	國家戲劇院	891123
463	音樂	木琴天后·安倍圭子與朱宗慶打擊樂團	安倍圭子與朱宗慶打擊樂團	國家音樂廳	891125
464	戲劇	徽州女人：安徽省安慶市黃梅劇團	安徽省安慶市黃梅劇團	國家戲劇院	891206
465	戲劇	跨世紀千禧崑劇菁英大匯演	丁揚士等人	國家戲劇院	891211
466	音樂	謝宛璇雙簧管獨奏會	謝宛璇	演奏廳	891230
467	音樂	跨世紀國樂嘉年華：三大國樂團邀您共渡千禧夜	國立實驗國樂團、中廣國樂團、台北市立國樂團	國家音樂廳	891231
468	音樂	朱宗慶打擊樂團創團十五週年音樂會	朱宗慶打擊樂團	國家音樂廳	900105
469	音樂	愛的圓舞曲：匯豐銀行慈善音樂會：廖嘉弘、s.陳冠宇	廖嘉弘、陳冠宇	演奏廳	900105
470	音樂	木笛的故事 = A story of recorder	台北木笛室內樂團	國家音樂廳	900115
471	戲劇	老舍三部曲	北京市市劇團	國家戲劇院	900116
472	音樂	陳淑婷2001鋼琴獨奏會 = 2001 Su-Tin Chen piano recital: 深情千禧	陳淑婷	演奏廳	900117
473	音樂	世紀更迭·瀚音首演：台北瀚音三重奏創團音樂會	台北瀚音三重奏	演奏廳	900118
474	音樂	魔法之歌 = Magic songs：拉繆人男聲合唱團演唱會	拉繆人男聲合唱團	國家音樂廳	900220
475	音樂	愛管絃事：音契暨青少年管絃樂團音樂會	音契暨青少年管絃樂團	國家音樂廳	900221
476	音樂	鋪軌：新世代搖滾音樂劇 = Making tracks : a new rock musical	第二代百老匯劇團	國家戲劇院	900221
477	音樂	迎向新世紀·音樂大使V：2001年全省巡迴演出	台北銅管五重奏團、采風二團、亞太弦樂四重奏、波音木管室內樂團	戶外廣場	900221
478	音樂	走過前輩的足跡 = 台灣早期國樂作品展	實驗國樂團	演奏廳	900304
479	音樂	馬友友與絲路合奏團：中華開發絲路之旅音樂會	馬友友與絲路合奏團	國家戲劇院	900306
480	音樂	馬友友與絲路合奏團：中華開發絲路之旅音樂會	馬友友與絲路合奏團	國家音樂廳	900307

附錄B-7

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
481	音樂	2001年首屆台北阿格麗希音樂節	國立藝術學院管絃樂團	演奏廳	900407
482	音樂	青少年音樂會—國樂名曲嘉年華	實驗國樂團	國家音樂廳	900407
483	戲劇	牛郎織女天狼星	國立國光劇團	國家戲劇院	900413
484	音樂	新世紀名家協奏之夜	國立實驗國樂團	國家音樂廳	900421
485	舞蹈	竹夢	雲門舞集	國家戲劇院	900421
486	舞蹈	雲門：生命·由25歲起跳	雲門舞集	國家戲劇院	900423
487	舞蹈	海闊天空實驗舞展	皇冠劇場劇團	實驗劇場	900427
488	音樂	艾薇塔：備受爭議的阿根廷奇女子 = Evita	國家巡迴音樂劇團	國家戲劇院	900501
489	音樂	簡文彬與紐約愛樂法國號首席梅爾	簡文彬與紐約愛樂法國號首席梅爾	國家音樂廳	900504
490	音樂	媽媽愛聽的歌：母親節特別獻禮感恩音樂會	實驗國樂團	國家音樂廳	900513
491	音樂	五月管風情：科林與珍妮特管風琴二重奏	柯林·安德魯、珍妮特·費雪	國家音樂廳	900518
492	戲劇	人間條件-滿足心中缺憾的幸福快感	綠光劇團	國家戲劇院	900524
493	音樂	二胡薈萃系列II	實驗國樂團	演奏廳	900603
494	舞蹈	西藏秘寶-金剛舞 = The Mystical Music and Dance of Tibet	寶吉祥文化藝術坊	國家戲劇院	900604
495	戲劇	俄國契訶夫名作<櫻桃園>	國立台灣大學戲劇系所/國立藝術學院戲劇系所	實驗劇場	900622
496	音樂	看得到的聲音-朱宗慶打擊樂團<音樂劇場>	朱宗慶打擊樂團	國家戲劇院	900628
497	戲劇	北京歌仔戲= Chinese Ping Opera	紅劇場劇團	國家戲劇院	900705
498	音樂	留慈芳小提琴獨奏會 = Tze-fang Liu violin recital	留慈芳	演奏廳	900715
499	戲劇	領帶與高跟鞋 = Neckties & High-heeled shoes	綠光劇團	國家戲劇院	900719
500	舞蹈	中央芭蕾舞團—大紅燈籠高高掛	中央芭蕾舞團	國家戲劇院	900725
501	音樂	二十世紀男聲合唱團(二)：拉祿人男聲合唱團演唱會	拉祿人男聲合唱團	演奏廳	900725
502	戲劇	下雪了一斯拉法	Slava 斯拉法	國家戲劇院	900802
503	音樂	樂壇新秀 陳佳琦鋼琴獨奏會	陳佳琦	國家音樂廳	900803
504	音樂	樂動時情	實驗國樂團	國家音樂廳	900804
505	戲劇	黑色喜劇、白色幽默：2001果陀劇場全新舞台狂笑喜劇	果陀劇場	國家戲劇院	900808
506	音樂	愛麗莎·帕克小提琴獨奏會 = Alyssa Park violin recital	愛麗莎·帕克	國家音樂廳	900816
507	戲劇	兩岸會彈	台北曲藝團、北京市曲藝團	國家戲劇院	900823
508	不詳	七夕戶外派對	不詳	藝文廣場	900824
509	音樂	NSO七夕情人節音樂會	國家交響樂團	國家音樂廳	900825
510	音樂	彈撥之聲系列II	實驗國樂團	演奏廳	900825
511	音樂	<<恆河之聲>>：美加梵唄巡迴音樂會：Voice of the Ganges	美加梵唄	國家戲劇院	900901
512	戲劇	歡喜鴛鴦樓：Love's True Value	春不劇團	國家戲劇院	900907
513	音樂	林望傑與新世代鋼琴才女歐莉·夏漢：國家音樂廳交響樂團音樂會	林望傑、歐莉·夏漢、國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	900909
514	戲劇	<<我是一隻狗>>：狂視電影影像及現場樂團的肢體延伸劇場	外表坊時驗團	實驗劇場	900913
515	音樂	風華雪樂-王明華首次胡琴獨奏會	王明華	演奏廳	900916
516	音樂	風華雪月—王明華首次胡琴獨奏會	王明華、實驗國樂團	演奏廳	900916
517	音樂	哈根絃樂四重奏 = Hagen Quartet	哈根絃樂四重奏	國家音樂廳	900920
518	舞蹈	神曲2001：令人目眩神迷的神聖舞蹈：Divine Comedy 2001	光環舞集	實驗劇場	900920
519	音樂	陳必先鋼琴獨奏會 歐亞管絃樂團「二十一世紀歐洲獨奏家系列」	陳必先	國家音樂廳	900922
520	音樂	浦契尼歌劇蝴蝶夫人 = Puccini's Madama Butterfly	台北市立交響樂團	國家戲劇院	900922
521	音樂	石 茜鋼琴獨奏會台北愛樂—台灣樂壇新秀系列鋼琴組音樂會：	石 茜	演奏廳	900923
522	音樂	中國的阿格麗希-陳薩鋼琴獨奏會 國際蕭邦大賽與里茲大賽第四名	陳薩	國家音樂廳	900925
523	音樂	梁祝 美麗的哀愁：國家音樂廳交響樂團音樂會	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	900929
524	戲劇	味道 = Delicacy	陳淑香暨琴：楊士平導演；凌凡多媒體	實驗劇場	900929
525	戲劇	少帝福臨	國立台灣戲曲專科學校 國劇團	國家戲劇院	900929
526	音樂	月來樂爵士中秋節音樂會	EQUINOX爵士樂團、國立實驗國樂團演出	國家音樂廳	900930
527	音樂	兩廳院中秋音樂會	不詳	藝文廣場	901001
528	戲劇	上海京劇院百人大公演：貞觀盛事	新象文教基金會主辦	國家戲劇院	901003
529	音樂	法國香榭麗舍管絃樂團：Orchestre Des Champs Elysees	法國香榭麗舍管絃樂團	國家音樂廳	901009
530	音樂	國際樂壇雙傑：簡文彬與黃心芸：NSO國慶音樂會	簡文彬與黃心芸	國家音樂廳	901010
531	音樂	跨世紀巨星 特菲爾與NSO	特菲爾與NSO	國家音樂廳	901013
532	不詳	幻想·羅密歐與茱麗葉	不詳	國家音樂廳	901019
533	音樂	南音新唱：國立實驗國樂團 V.S. 漢唐樂府	實驗國樂團	國家音樂廳	901020
534	戲劇	臺灣告白(七)：母親 = Echoes of Taiwan (Part Seven)：Mothers	歡喜扮戲團	實驗劇場	901101
535	音樂	凡格爾 & 名家樂集	格羅夫小提琴、巴里恩鋼琴、名家樂集	國家音樂廳	901102
536	戲劇	秦少游與蘇小妹 = Chin Shao Yu Hsiao Mai：新編豫劇——輕喜劇	國立國光劇團豫劇隊	國家戲劇院	901102
537	音樂	狂戀	國家交響樂團	國家音樂廳	901109
538	舞蹈	流浪者之歌 & 水月—雲門舞集	雲門舞集	國家戲劇院	901113
539	音樂	世紀女高音-伊娃·瑪頓	伊娃·瑪頓	國家音樂廳	901116
540	舞蹈	雲門2001年秋季公演行草	雲門舞集	國家戲劇院	901120
541	舞蹈	生命之舞 = BALLET FOR LIFE	洛桑貝嘉芭蕾舞團	國家戲劇院	901122
542	音樂	維也納琴深-麥森伯格與NSO = Oleg Maisenberg and the NSO	麥森伯格與NSO	國家音樂廳	901130
543	戲劇	黃色小船	故事工場劇團	實驗劇場	901130
544	音樂	急管繁絃兵車行	陳澄雄、俞永明、劉月明、實驗國樂團	國家音樂廳	901215
545	音樂	神劇<彌賽亞>：國家音樂廳交響樂團音樂會 = Messiah：NSO concert	國家音樂廳交響樂團	國家音樂廳	901222
546	音樂	帝國銅管五重奏：聖誕好快樂	帝國銅管五重奏	國家音樂廳	901223
547	不詳	兩廳院藝術跨年總動員New Year's Eve Count Down with Art	不詳	國家音樂廳	901231
548	音樂	紐約·紐約：NSO歲末音樂會	國家交響樂團	國家音樂廳	901231
549	音樂	許常惠教授逝世週年紀念音樂會	國立台北藝術大學管絃樂團、台北華新兒童合唱團	國家音樂廳	910101
550	音樂	林克昌與NSO：走在浪漫的感動中	林克昌與NSO	國家音樂廳	910121
551	音樂	經典「四季」柏林愛樂巴羅克獨奏家團	柏林愛樂巴羅克獨奏家團	國家音樂廳	910131
552	音樂	傅聰鋼琴獨奏會 = Fou T' song Piano Recital	傅聰	國家音樂廳	910321
553	舞蹈	交際場 = Kontakthof	荷蘭鮑許烏帕塔舞蹈劇場	演奏廳	910323
554	音樂	管樂名家協奏之夜	瞿春泉、詹永明、劉貞伶、林子由、安敬業、實驗國樂團	國家音樂廳	910324
555	音樂	蒼原	遼寧歌劇院、遼寧歌劇院交響樂團	國家戲劇院	910329
556	戲劇	銀河天馬與唐古柯德冒險故事	紙風車劇團、風之藝術工作室、聚光工作坊	國家戲劇院	910404
557	音樂	拉弦名家協奏之夜	閔惠芬、瞿春泉、實驗國樂團	國家音樂廳	910413
558	音樂	動物狂歡節 = The Carnival of the animals	國家交響樂團	國家音樂廳	910420
559	戲劇	閻羅夢	國立國光劇團	國家戲劇院	910426
560	音樂	國人作品發表系列音樂會(二) = Taiwan composers series II	國家交響樂團	演奏廳	910427

附錄B-8

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
561	音樂	女武神 - 簡文彬的華格納印象 = Wagner : Die walkure	國家交響樂團	國家音樂廳	910503
562	音樂	黃維明小提琴獨奏音樂會	黃維明	演奏廳	910503
563	音樂	布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞 = Maria de Buenos Aires	比利時佛蘭德樂團	國家戲劇院	910510
564	舞蹈	海闊天空舞展	不詳	實驗劇場	910516
565	戲劇	他和他的兩個老婆 - 表演工作坊	表演工作坊	國家戲劇院	910516
566	音樂	彈撥名家協奏之夜	龔一、黃溫配、紀永濱、實驗國樂團	國家音樂廳	910519
567	戲劇	張愛玲·請留言 - 表演工作坊	表演工作坊	國家戲劇院	910525
568	音樂	期待&魅力 = Julian Rachlin & NSO	朱里安·拉赫林小提琴; 葉詠詩指揮; 國家交響樂團	國家音樂廳	910531
569	戲劇	長生殿	國家交響團、台灣歌仔戲班	國家戲劇院	910531
570	舞蹈	台北越界舞團2002年夏季製作 = Bevy	台北越界舞團	實驗劇場	910606
571	音樂	文建會2002年民族音樂合作獎決賽音樂會	實驗國樂團	國家音樂廳	910606
572	戲劇	鴉母王 - 明華園歌仔戲團	明華園歌仔戲團	國家戲劇院	910627
573	音樂	紐約愛樂交響樂團 = New York Philharmonic Orchestra	紐約愛樂交響樂團	國家音樂廳	910628
574	舞蹈	滿婦卡門、羅密歐與茱麗葉 = de Danza Espanola	西班牙路易西羅佛朗明哥舞團	國家戲劇院	910706
575	音樂	聽戲弄樂韻自來!!	瞿春泉、任眼心、單仰萍、茅善玉、潘玉嬌、實驗國樂團	國家音樂廳	910706
576	戲劇	陝西省戲曲研究院 -- 秦腔團青年團	化武、張蓓、耿建華、孫存蝶、馬友仙、李小鋒等	國家戲劇院	910712
577	戲劇	兩岸戲曲大展	化武、張蓓、耿建華、孫存蝶、馬友仙、李小鋒等	國家戲劇院	910712
578	戲劇	湖南省湘劇院 = Hunan Opera	春泉、左大珩、賀小漢、唐伯、陳愛珠、王陽娟、李開國、龐煥羅、徐君演	國家戲劇院	910718
579	音樂	第四屆台北國際合唱音樂節 = 4th Taipei International Choral Festival	台北愛樂合唱團等	國家音樂廳	910721
580	音樂	威尼斯商人 = The Merchant of Venice	大風音樂劇場	國家戲劇院	910802
581	音樂	劉貞伶、林明慧、邱婉怡聯合音樂會 - 漆青春漣漪	劉貞伶、林明慧、邱婉怡	演奏廳	910824
582	戲劇	永遠的微笑	表演工作坊	國家戲劇院	910907
583	音樂	2002發現貝多芬 = Open your Beethoven vision	國家交響樂團、國立實驗合唱團	國家音樂廳	910913
584	音樂	璀璨的年代 = Anton Reicha and the Development of Woodwind Chamber Music	音樂九重奏團	實驗劇場	910913
585	音樂	經典絲竹名曲音樂會	陳哲鴻、實驗國樂團	演奏廳	910914
586	音樂	江樓望月：中秋的浪漫與感懷	林谷芳、俞遜發、張方鳴、嚴潔敏、忘樂小集、實驗國樂團	國家音樂廳	910921
587	戲劇	再見女郎 = Love or dream and the city	果陀劇場	國家戲劇院	910927
588	音樂	英國伯明罕市立交響樂團 = City of Birmingham Symphony	英國伯明罕市立交響樂團	國家音樂廳	911003
589	戲劇	等待狗頭	表演工作坊	國家戲劇院	911010
590	音樂	葛濟夫與基洛夫交響樂團 = Valery Gergiev & Kirov Orchestra	葛濟夫與基洛夫交響樂團	國家音樂廳	911011
591	舞蹈	季利安芭雷旋風 = Nederlands Dans Theater I-Jiri Kylian's Ballet	荷蘭舞蹈團	國家戲劇院	911011
592	音樂	荷西庫拉演唱會 = Jose Cura Recital	荷西庫拉	國家音樂廳	911016
593	戲劇	求你騙騙我 - 朱陸豪京劇團	朱陸豪京劇團	國家戲劇院	911017
594	音樂	梁祝與黃河的邂逅 = Night of Oriental Famous Concertos	黃曉同指揮; 李堅鋼琴; 謝精小提琴; 國立實驗國樂團	國家音樂廳	911019
595	音樂	您喜愛的國樂名曲	林昱廷、實驗國樂團	國家音樂廳	911102
596	舞蹈	唐樂舞-唐大曲<<蘇合香>> = Tang Grand Piece, Liquidambar Orientalis	新古典舞團	國家戲劇院	911122
597	音樂	羅傑·布堤與天使之翼交響管樂團	羅傑·布堤與天使之翼交響管樂團	國家音樂廳	911218
598	舞蹈	命運之力 = Gaelforce Dance	愛爾蘭命運之力踢踏舞團	國家戲劇院	911231
599	音樂	鄉音鄉土情	陳哲鴻、姜雲玉、林秀英、陳俊憲、劉貞伶、實驗國樂團等	國家音樂廳	920121
600	音樂	郭芝苑樂展 = Chih-Yuan Kuo Music Festival	國家交響樂團、國立實驗合唱團	國家音樂廳	920124
601	舞蹈	再現-2003 = The Wind	太陽舞蹈劇場	實驗劇場	920124
602	音樂	第三屆國際巨星音樂節 = The 3rd International Music Festival	ISS獨奏家合奏團、節度管弦樂團	國家音樂廳	920317
603	音樂	李雲迪鋼琴獨奏會 = Yun-di Li Piano Recital	李雲迪	國家音樂廳	920323
604	音樂	明日之星全新出擊 = Peng-jing gu-zheng recital	張佳韻指揮; 魏薈薇低音提琴; 戴翠瑩打擊樂; 袁唯仁鋼琴	演奏廳	920323
605	戲劇	巴山秀才 = The Scholar of Ba-shan	台北新劇團	國家戲劇院	920327
606	戲劇	雪結 = Neouds de neige	日本青年團、身體氣象館、法國音點劇團	實驗劇場	920328
607	音樂	鋼琴指術：年輕與傳統的較視	瞿春泉、彭景、陳崇青、實驗國樂團	國家音樂廳	920330
608	音樂	2003兩廳院非常現代音樂節	簡文彬、拉亨曼、郭貝爾	國家音樂廳	920404
609	戲劇	強盜的女兒 = The Robber's Daughter	九歌兒童劇團	國家戲劇院	920404
610	舞蹈	<<天鵝湖>>：一場瀕臨瘋狂的天鵝幻境 = Swan Lake	瑞典庫柏格現代芭蕾舞團	國家戲劇院	920410
611	音樂	上海民族樂團	王紹清指揮; 閔惠芬、馬曉輝二胡; 俞遜發、唐俊喬笛子; 羅小慈古箏	國家音樂廳	920412
612	音樂	法國史特拉斯堡打擊樂團經典出擊	法國史特拉斯堡打擊樂團	國家音樂廳	920414
613	舞蹈	拭窗者：一個城市繁華與孤寂的曖昧 = The Window Washer	碧娜·鮑許編舞; 烏帕塔舞蹈劇場	國家戲劇院	920418
614	音樂	須川展也與台北青年管樂團 = Nobuya Sugawa and Taipei Wind Orchestra	須川展也與台北青年管樂團	國家音樂廳	920419
615	音樂	E世國樂走透透	實驗國樂團	國家音樂廳	920421
616	戲劇	太子回朝 = Crown prince's triumphant return	河洛歌仔戲團	國家戲劇院	920425
617	音樂	繁與簡 = Between Simplicity and Complexity	顏華容鋼琴	國家戲劇院	920428
618	戲劇	莎士比亞在台北 Shakespeare in Taipei	僑僑偶戲	實驗劇場	920501
619	舞蹈	@夢 = @Dream not a love story II /	古名伸、編舞; 影舞集表演印象團	實驗劇場	920501
620	音樂	2003兩廳院獨奏家系列一重量級演奏家原音重現	蘇聯達小提琴; 辛幸純鋼琴	演奏廳	920502
621	戲劇	<<在那遙遠的星球,一粒沙>> = Sand and a Distant Star /	表演工作坊	國家戲劇院	920509
622	音樂	海地樂團：加勒比海的浪漫熱情 = Groupe Racine Mapou de Azor /	海地樂團	國家音樂廳	920514
623	音樂	史蘭德絲卡鋼琴獨奏會 = Ruth Slenczynska piano recital /	史蘭德絲卡	國家音樂廳	920518
624	音樂	<<葬花吟>>：歌樂之夜 = Sonnet of the Blossom Burial /	忘樂子集	國家音樂廳	920523
625	戲劇	<<王熙鳳-大鬧寧國府>>	國立國光劇團	國家戲劇院	920523
626	音樂	世界歌謠之旅 = National experimental chorus concert /	國立實驗合唱團	國家音樂廳	920525
627	戲劇	<<人間條件>> = Human Condition /	綠光劇團	國家戲劇院	920612
628	戲劇	<<<劍神呂洞賓>> = Master of Sword - Lu Dongbin /	明華園歌劇團、國立實驗國樂團	國家戲劇院	920619
629	音樂	大兵的故事：樂興2003創意賞	樂興之時管絃樂團	實驗劇場	920620
630	舞蹈	初心 - 幽玄·意動 /	潔兮杰舞團	實驗劇場	920627
631	舞蹈	火舞 = Fire of Dance	不詳	國家戲劇院	920704
632	舞蹈	荷西·葛雷戈佛朗明哥舞團：舞王 = Jose Greco II Flamenco Dance Company; 舞王-荷西·葛雷戈二世：King of Flamenco	荷西·葛雷戈佛朗明哥舞團	國家戲劇院	920707
633	戲劇	喜脈風雲 = The Pregnancy Saga	榮興客家採茶劇團	國家戲劇院	920718
634	音樂	<<幾米「地下鐵」：一個音樂的旅程	創作社劇團	國家戲劇院	920724
635	舞蹈	雲門舞集30週年特別公演 - 薪傳：Legacy Cursive II	雲門舞集	國家戲劇院	920821
636	音樂	舞弄清泉	陳哲鴻、實驗國樂團	演奏廳	920823
637	音樂	柴科夫斯基之夜 = The Night of Tchaikovsky /	長榮交響樂團	國家音樂廳	920824
638	舞蹈	雲門舞集30週年特別公演 - 行草賦：Legacy Cursive II	雲門舞集	國家戲劇院	920830
639	音樂	彈撥之聲II	陳哲鴻、林意容、王瑋嬪、劉寶瑋、實驗國樂團	演奏廳	920905
640	音樂	上海民族樂團：名家萃萃中秋夜樂	上海民族樂團	國家音樂廳	920911

附錄B-9

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
641	音樂	梁祝音樂劇= ChiNESE Romantic Musical--Butterfly Lovers	愚韻室內管弦樂團	國家戲劇院	920911
642	不詳	英國劇場藝術節	不詳	實驗劇場	920912
643	戲劇	下雪了= Slava's Snowshow	斯拉法	國家戲劇院	920917
644	音樂	吳瓊與國立實驗國樂團音樂會	吳瓊、實驗國樂團	國家音樂廳	920920
645	音樂	第一屆台灣國際鋼琴大賽	不詳	演奏廳	920925
646	音樂	迪里拜爾·花腔女高音的偉大藝術	克拉斯指揮; 迪里拜爾女高音; 國家交響樂團	國家音樂廳	920926
647	戲劇	<<曹公外傳>>; 台灣豫劇五十年兩岸匯演= The Story of Tsao Kung	國立國光劇豫劇隊	國家戲劇院	921003
648	音樂	名家會萃維也納	國家交響樂團	國家音樂廳	921009
649	音樂	星樂交輝	瞿春泉、Christian Wirth、黃純鈴、和諧薩克斯四重奏、實驗國樂團	國家音樂廳	921010
650	音樂	采風絲竹音樂祭(一 - 二) China Found Silk and Bamboo Music Festival	采風樂團	演奏廳	921011
651	音樂	契可里尼鋼琴獨奏會/兩廳院「銀色傳奇」系列III	契可里尼	國家音樂廳	921016
652	音樂	狂戀布拉姆斯	樂興之時管弦樂團	國家音樂廳	921019
653	音樂	霍爾斯特號行星漫遊	國立實驗合唱團、國家交響樂團	國家音樂廳	921024
654	音樂	葬花吟	忘樂小集、國立師範大學音樂系合唱團	國家音樂廳	921025
655	戲劇	女兒紅/屏風表演班三四回作品愛的故事	屏風表演班	國家戲劇院	921031
656	音樂	弦韻	馮智皓、實驗國樂團	演奏廳	921101
657	音樂	香堤克利合唱團/Chanticleer Concert	香堤克利合唱團	國家音樂廳	921101
658	音樂	NDR Symphony Orchestra Hamburg北德廣播交響樂團	北德廣播交響樂團	國家音樂廳	921102
659	音樂	馬水龍樂展	國立實驗合唱團、國家交響樂團	國家音樂廳	921106
660	音樂	羅傑·布堤與天使之翼Roger Boutry&Wings of the Angel Symphonic Band	羅傑·布堤與天使之翼交響樂團	國家音樂廳	921107
661	音樂	穆洛娃&啟蒙時代樂團	穆洛娃&啟蒙時代樂團	國家音樂廳	921111
662	戲劇	正紅旗下	上海話劇藝術中心	國家戲劇院	921113
663	音樂	江河水的故事：程秀榮與實驗國樂團	程秀榮、實驗國樂團	國家音樂廳	921115
664	音樂	英國合唱經典	國立實驗合唱團	國家音樂廳	921116
665	音樂	2003啟動台灣的聲音/台北人室內樂團	台北人室內樂團	演奏廳	921120
666	舞蹈	團亂旋/新古典舞團	新古典舞團	國家戲劇院	921121
667	音樂	白遼士合唱響曲—羅密歐與茱麗葉/台北愛樂合唱團	台北愛樂合唱團	國家音樂廳	921121
668	音樂	周文中樂展	十方樂集擊樂	國家音樂廳	921124
669	音樂	走在海與田園之間	國家交響樂團	國家音樂廳	921128
670	不詳	2003新點子舞展	不詳	實驗劇場	921128
671	音樂	NSO：白遼士的幻想之旅Berlioz Takes a Trip	國家交響樂團	國家音樂廳	921204
672	音樂	劉孟捷鋼琴獨奏會—生命的變奏曲	劉孟捷	國家音樂廳	921205
673	音樂	國立實驗國樂團九十二年大型專題音樂會：龍舞《王甫建與NCO》	國立實驗國樂團	國家音樂廳	921206
674	音樂	帕胡德與柏林愛樂巴羅克獨奏家團	帕胡德與柏林愛樂巴羅克獨奏家團	國家音樂廳	921207
675	音樂	電光石火LUMINOUS/敬使川原三郎SABURO TESHIGAWARA	渡鳥舞團	國家戲劇院	921219
676	音樂	聲樂家與器樂家的歌劇對話	曾道雄指揮：徐以琳、陸蘋、羅明芳、袁尚芬、林錦如等人	國家音樂廳	921221
677	音樂	兩廳院獨奏家系列史特拉溫斯基：大兵的故事	蘇顯達小提琴、饒大鳴低音提琴、陳威棧單簧管等	國家音樂廳	921224
678	音樂	耶誕節談情說愛聖誕聖誕音樂會—音聚合唱管弦樂團	音聚合唱管弦樂團	國家音樂廳	921225
679	音樂	NSO歌劇系列：浮士德的天譴	國家交響樂團	國家音樂廳	921231
680	音樂	2004製樂小集	亞太絃樂四重奏、樂享室內樂團	演奏廳	930101
681	音樂	Zappa與摩登樂集的現代搖滾	法蘭克·歐克指揮；歐瑪·艾布拉辛 男中音；摩登樂集	國家音樂廳	930104
682	音樂	NSO鍵盤雙傑I—貝洛夫	貝洛夫	國家音樂廳	930109
683	音樂	魔鬼小提琴手基頓·克萊曼與克萊曼絃樂團	基頓·克萊曼與克萊曼絃樂團	國家音樂廳	930224
684	音樂	維也納愛樂管絃樂團	維也納愛樂管絃樂團	國家音樂廳	930302
685	音樂	爵士人聲·紐約之聲	不詳	國家音樂廳	930304
686	音樂	特菲爾演唱會	特菲爾	國家音樂廳	930306
687	音樂	兩廳院·實驗劇場「異想三度」系列·范雅志—Raw Fish歌劇四重奏	范雅志	實驗劇場	930309
688	舞蹈	竹夢	雲門舞集	國家戲劇院	930312
689	音樂	講座音樂會：春遊布拉格	不詳	實驗劇場	930318
690	戲劇	2004國際劇場藝術節—悲歌錄	山羊之歌劇團	實驗劇場	930325
691	戲劇	幾米《地下鐵》一個音樂的旅程	創作社劇團	國家戲劇院	930325
692	音樂	「鋼琴音樂之美」青少年音樂會	塞吉歐·田波鋼琴	國家音樂廳	930326
693	音樂	2004年樂壇新秀系列 明日之星綻放熱力	李靜芬等人	演奏廳	930328
694	戲劇	孫悟空大戰牛魔王	紙風車劇團	國家戲劇院	930402
695	音樂	生命不曾後悔—英雄生涯	國家交響樂團	國家音樂廳	930403
696	音樂	天籟之憶—生命之歌：李抱忱逝世二十五週年紀念音樂會	不詳	國家音樂廳	930408
697	戲劇	日本Ku Na' uka劇團：泉鏡花《天守物語》	日本Ku Na' uka劇團	國家戲劇院	930409
698	音樂	兩廳院聲樂家系列·理查德·史特勞斯的歌劇世界	國家交響樂團	演奏廳	930416
699	舞蹈	納丘·杜亞托與西班牙國家舞團	納丘·杜亞托與西班牙國家舞團	國家戲劇院	930422
700	不詳	唐·喬望尼	不詳	國家音樂廳	930423
701	音樂	夏盛東滿 日昇月恆	陳哲鴻、劉寶瑋、霍世潔、楊飛怡、陳俊奮、吳宗憲、林雅雪、黃純鈴、實驗國樂團	國家音樂廳	930427
702	戲劇	白先勇的青春夢·牡丹亭	白先勇；蘇州崑劇院；華瑋；張淑香；辛意雲 等	國家戲劇院	930429
703	音樂	康澤爾與NSO的聲音夢工廠—發燒電影院	康澤爾與國家交響樂團	國家音樂廳	930521
704	音樂	皮凱森的巴赫音樂全集—小提琴無伴奏全集	台灣絃樂團	演奏廳	930605
705	戲劇	半生緣	中國國家話劇院·香港進念二十面體	國家戲劇院	930609
706	音樂	2004兩廳院樂壇新秀與NSO	國家交響樂團	國家音樂廳	930618
707	戲劇	白蛇傳	明華園	藝文廣場	930620
708	音樂	NSO永遠的童話 神奇吹笛人	國家交響樂團·如果兒童劇團	國家音樂廳	930625
709	音樂	楊呈偉的百老匯奇緣	楊呈偉	國家音樂廳	930710
710	戲劇	威尼斯雙胞案	表演工作坊	國家戲劇院	930730
711	戲劇	上海京劇院《菊壇群星大匯演》	上海京劇院	國家戲劇院	930810
712	音樂	2004兩廳院夏日爵士派對	不詳	國家音樂廳	930820
713	戲劇	春禾劇團有錢沒命花	春禾劇團	國家戲劇院	930820
714	戲劇	原創中國歌劇·瑤姬傳奇	台北市立交響樂團附設合唱團、長榮交響樂團	國家戲劇院	930904
715	不詳	2004兩廳院秋季廣場藝術節	舞鈴少年等團	生活廣場	930910
716	戲劇	唐美雲歌仔戲團無情遊	唐美雲歌仔戲團	國家戲劇院	930910
717	音樂	2004台北市立交響樂團音樂季系列	台北市立交響樂團	國家音樂廳	930911
718	音樂	發現馬勒系列 影音特展	國家交響樂團	國家音樂廳	930912
719	舞蹈	雲門《風景·在高處》	雲門舞集	國家戲劇院	930918
720	戲劇	天堂邊緣	友輝、編劇：冉天豪、音樂：李建常、導演	實驗劇場	930923

附錄B-10

編號	分類	演出名稱	演出單位	演出地點	演出日期
721	舞蹈	卡洛塔舞團-噯噯族	卡洛塔舞團	國家戲劇院	931001
722	音樂	畫與樂—筆墨與樂音裡的人文	瞿春泉、實驗國樂團	國家音樂廳	931007
723	戲劇	屏風表演班-西出陽關	屏風表演班	國家戲劇院	931008
724	戲劇	世界之窗 法國系統：一隻帶手套的鳥	法國土哈客劇團等	實驗劇場	931008
725	音樂	史特拉斯堡打擊樂團	史特拉斯堡打擊樂團	國家音樂廳	931021
726	音樂	經典名曲協奏之夜—黃河 梁祝	瞿春泉、石叔誠、彭廣林、實驗國樂團	國家音樂廳	931023
727	戲劇	現代新樂劇-莎樂美	城東劇團	實驗劇場	931029
728	舞蹈	蘇黎世芭蕾舞團	黎世芭蕾舞團	國家戲劇院	931029
729	音樂	拉薩人男聲合唱團音樂會暗戀男聲(十一)	拉薩人男聲合唱團	演奏廳	931030
730	不詳	神秘西藏文化全國首度巡迴展	不詳	中正藝廊	931103
731	戲劇	新點子劇展	國光劇團豫劇對等	實驗劇場	931111
732	音樂	雅克·塔第管風琴獨奏會	雅克·塔第	國家音樂廳	931113
733	音樂	瑞典真實之聲演唱會	真實之聲	國家音樂廳	931114
734	音樂	黑盒子講座音樂會—威尼斯	不詳	國家戲劇院	931114
735	音樂	來自德國口琴博物館世界巡迴展覽會	不詳	文化藝廊	931115
736	戲劇	家庭三部曲終篇<好久不見>	紀蔚然, 編劇; 馬汀尼, 導演; 戴立忍; 趙自強 等	國家戲劇院	931118
737	音樂	飛雲流水夏飛雲與實驗國樂團	夏飛雲與實驗國樂團	國家音樂廳	931119
738	音樂	親子音樂會動物狂歡節	實驗國樂團、紙風車劇團等	國家音樂廳	931127
739	音樂	斷頭台上的修女	國立台灣師範大學音樂系管絃樂團暨合唱團	國家戲劇院	931127
740	戲劇	明華園歌仔戲—韓湘子	明華園歌仔戲	國家戲劇院	931203
741	音樂	琴聲,情深雙鋼琴演奏會	克利絲丁娜與馬可	演奏廳	931204
742	音樂	琴聲·情深雙鋼琴演奏會	克利絲丁娜與馬可	演奏廳	931204
743	音樂	天使之翼交響樂團—布蘭詩歌	天使之翼交響樂團	國家音樂廳	931205
744	音樂	俄國音樂巨擘巴夏與NSO(一)	巴夏與國家交響樂團	國家音樂廳	931208
745	舞蹈	《舞者阿月》台灣舞蹈家蔡瑞月的生命傳奇	朱陸豪; 李靜美; 李玉琥; 張曉雄; 吳義芳等	國家戲劇院	931209
746	音樂	台灣風情: 朱昌耀與國立實驗國樂團	瞿春泉、朱昌耀、實驗國樂團	國家音樂廳	931210
747	戲劇	大宅, 門都沒有	101相聲劇團	國家戲劇院	931218
748	音樂	NSO發現馬勒系列之四 盼望與苦難	國家交響樂團	國家音樂廳	931219
749	音樂	歐洲經典合唱巡禮—人聲驚艷	馬庫思·胡伯 指揮; 國立實驗合唱團	國家音樂廳	931220
750	音樂	兩廳院聖誕音樂會 聖誕前夕到底發生什麼事?	台北愛樂合唱團, 台北愛樂?童合唱團	國家音樂廳	931224
751	音樂	冷山寒水照離人: 王明華胡琴獨奏會	王明華、實驗國樂團	演奏廳	931225
752	戲劇	暴風雨	當代傳奇劇場	國家戲劇院	931230
753	音樂	NSO歌劇系列 歌劇女神《諾瑪》	國家交響樂團	國家音樂廳	931231
754	音樂	NSO發現馬勒系列之五【被遺忘的天使】	國家交響樂團	國家音樂廳	940109
755	音樂	匈牙利揚琴炫技之夜	國家交響樂團	國家音樂廳	940114
756	音樂	NSO的年輕旅人之歌: 1.當呂紹嘉遇上嚴俊傑; 2.弦鼓交錯的東西場域	呂紹嘉; 嚴俊傑; 葉樹涵; 國家交響樂團	國家音樂廳	940311
757	音樂	姚碧音、林明慧音樂會—黑娃娃布態舞	姚碧音、林明慧、實驗國樂團	演奏廳	940311
758	音樂	【黑盒子講座音樂會】1.Cats的故鄉—倫敦; 2.記憶的紋理—台北4/23; 3.世界最遠的地方—布宜諾斯艾利斯7/23; 4.去聽美人魚唱歌—北歐8/13; 5.走進教堂遇見巴哈—萊比錫9/10; 6.神秘的大地之歌—印度11/12	樂與之時管絃樂團	實驗劇場	940312
759	戲劇	如果兒童劇團【通通不許動—豬探長秘密檔案】	如果兒童劇團	國家戲劇院	940318
760	音樂	NSO發現馬勒系列之六【深沉的永恒】	國家交響樂團	國家音樂廳	940320
761	音樂	NSO名家系列【琴聲·情深】	國立實驗國樂團	國家音樂廳	940326
762	音樂	NSO永遠的童話【森林裡的秘密—遇見幾米】	國家交響樂團; 朱陸豪等	國家音樂廳	940401
763	音樂	樂壇新勢力—2005兩廳院樂壇新秀與NSO(940528同一張海報)	張佳韻; 鄭亞青; 張嘉珍; 范美毅與國家交響樂團	國家音樂廳	940407
764	戲劇	千禧蟲蟲歷險記	如果兒童劇團	國家戲劇院	940407
765	音樂	潘皇龍管絃樂作品—花甲回顧展	林玉卿; 馬帝亞斯·黑爾曼; 國家交響樂團	國家音樂廳	940408
766	舞蹈	英國DVS肢體劇場	英國DVS肢體劇場	國家戲劇院	940408
767	戲劇	浙江小百花越劇團【陸游與唐婉】	浙江小百花越劇團	國家戲劇院	940414
768	音樂	NSO發現馬勒系列之七【巨人的歡呼】	國家交響樂團	國家音樂廳	940417
769	音樂	NSO銅管名家競奏之夜【國長號封神榜】	邦迪·溫格西Bardis Ungrangse, 指揮; Four of Kind長號四重奏; 國家交響樂團	國家音樂廳	940423
770	戲劇	賴聲川的劇場史詩【如夢之夢】	賴聲川編導; 金士傑; 丁乃箏; 湯志偉; 徐堰鈴; 黃士偉等	國家戲劇院	940424
771	音樂	法國小提琴家杜梅與小山實稚惠	杜梅; 小山實稚惠	國家音樂廳	940426
772	戲劇	國光十年 經典大戲回顧篇一【天地一秀才·關羅夢】2【王熙鳳·大鬧寧國府】	國立國光劇團	國家戲劇院	940512
773	音樂	NSO發現馬勒系列八【夢·宇宙·奧秘】	國家交響樂團	國家音樂廳	940515
774	音樂	嚴潔敏 激情的二胡大師—東方的奧伊斯特拉夫	嚴潔敏、實驗國樂團	國家音樂廳	940520
775	音樂	當代名家與NSO小提琴奇才明茲的浪漫情懷	盧浩莫·明茲與國家交響樂團	國家音樂廳	940521
776	戲劇	優表演藝術劇團—少林傳奇系列【禪武不二】	優表演藝術劇團	國家戲劇院	940602
777	音樂	山聲海潮	台北愛樂合唱團與國立實驗樂團	國家音樂廳	940604
778	音樂	NSO發現馬勒系列之九【搏擊命運的人】	國家交響樂團	國家音樂廳	940612
779	音樂	法斯塔夫	國立實驗合唱團與國家交響樂團	國家音樂廳	940624
780	音樂	NSO銅管名家競奏之夜低音號世界高峰會	歐斯坦·巴德斯維克等人與國家交響樂團	國家音樂廳	940702
781	音樂	NSO發現馬勒系列之十【千人歡頌】	國家交響樂團	國家音樂廳	940710
782	音樂	鄧雨賢百年紀念音樂會	范宇文、謝艾潔、袁長穗、巫白玉璽、原野三重唱、實驗國樂團等	國家音樂廳	940729
783	舞蹈	嬉遊舞鈴	舞鈴劇場	國家戲劇院	940826
784	音樂	王心心與NSO南管音樂之美	心心南管樂坊與國立實驗國樂團	演奏廳	940827
785	戲劇	幾米【幸運兒】	未來製作劇團	國家戲劇院	940902
786	音樂	2005製樂小集	大地合唱團等	演奏廳	940906
787	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列一【生死對決】	國家交響樂團	國家音樂廳	940911
788	戲劇	唐美雲歌仔戲團黑色喜劇【人間盜】	唐美雲歌仔戲團	國家戲劇院	940916
789	音樂	多媒體幸福音樂劇場【銀河?道之夜】	外表坊時驗團	實驗劇場	940923
790	舞蹈	【環繞】亞洲首演 法國 瑪姬·瑪漢舞團	瑪姬·瑪漢舞團	國家戲劇院	940923
791	音樂	NSO親子音樂會【虎姑婆的故事】	紙風車劇團與國立實驗國樂團	國家音樂廳	941001
792	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列二【勝利的凱歌】	國家交響樂團	國家音樂廳	941002
793	戲劇	【昨夜星辰】	屏風表演班	國家戲劇院	941007
794	音樂	NCO管管交鋒 薩克斯風 vs. 梁祝	國立實驗國樂團	國家音樂廳	941009
795	音樂	李泰祥樂展	李泰祥指揮; 十方樂集室內樂團; 十方樂集擊樂團	國家音樂廳	941014
796	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列三【人性的榮光】	國家交響樂團	國家音樂廳	941016
797	舞蹈	舞蹈大師安娜索克洛名作重現【夢魘】	安娜索克洛	國家戲劇院	941028
798	音樂	台北愛樂室內合唱團穿越時空的絢爛人聲	台北愛樂室內合唱團	國家音樂廳	941106
799	戲劇	國立國光劇團豫劇隊荒誕歷史劇【少年齊桓公傳奇】	國立國光劇團豫劇	國家戲劇院	941111
800	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列四 憂鬱的熱情	國家交響樂團	國家音樂廳	941113

附錄B-11

801	舞蹈	雲門舞集2005秋季鉅獻【狂草】	雲門舞集	國家戲劇院	941119
802	音樂	國樂名家薈萃音樂會	吳玉霞琵琶；宋飛二胡等人	國家音樂廳	941119
803	音樂	擊樂才女林雅雪與NCO一雪之鼓	林雅雪、實驗國樂團	演奏廳	941119
804	音樂	NSO的伯恩斯坦音樂入門 踮起腳尖的跳躍音符	國家交響樂團	國家音樂廳	941120
805	音樂	台灣發聲系列 狄羅倫佐與青管之夜	羅倫佐與青管之夜	國家音樂廳	941125
806	音樂	基頓·克萊曼與波羅的海絃樂團	基頓·克萊曼與波羅的海絃樂團	國家音樂廳	941201
807	戲劇	明華園歌仔戲【王子復仇記】	明華園戲劇團	國家戲劇院	941202
808	音樂	粵劇大師李肇芳與NCO—廣東薈萃小曲	李肇芳、實驗國樂團	演奏廳	941203
809	舞蹈	聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團—全本芭蕾舞劇【柴科夫斯基-生死謎團】	聖彼得堡艾夫曼芭蕾舞團	國家戲劇院	941207
810	音樂	國人樂展 許博允之樂	臺北市立國樂團；亞太弦樂四重奏團；朱宗慶打擊樂團等	國家音樂廳	941209
811	音樂	NSO 發現蕭斯塔可維奇系列五【智慧的發跡】	國家交響樂團	國家音樂廳	941211
812	音樂	NCO撼動與魅力擊樂地圖	瞿春泉指揮；阿巴斯·科斯基夫手鼓；陳佐輝潮州鼓王；國立實驗國樂團	國家音樂廳	941216
813	音樂	登峰造極天使之翼系列音樂會	天使之翼交響管樂團	國家音樂廳	941217
814	戲劇	中國京劇院一名角名劇大匯演	中國京劇院	國家戲劇院	941220
815	音樂	百老匯華裔巨星—楊呈偉最新音樂劇【尋找家園】	楊呈偉	國家音樂廳	941224
816	音樂	兩廳院莫札特250週年系列	國家交響樂團、維也納愛樂管樂獨奏家、李靜美等	國家音樂廳	950106
817	音樂	名家系列—王者再現【梅爾與柏林愛樂巴羅克獨奏家團】	阿爾布萊特·梅爾、柏林愛樂巴羅克獨奏家團	國家音樂廳	950223
818	戲劇	2006國際劇場藝術節《敲天堂之門》	法國首點劇團	實驗劇場	950225
819	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列六—《展翅的巨鷹》	國家交響樂團	國家音樂廳	950226
820	音樂	名家系列《蕾昂絲卡雅鋼琴獨奏會》	伊麗莎白·蕾昂絲卡雅	國家音樂廳	950308
821	音樂	NSO與拉歇爾薩克斯風四重奏《四支漫舞的煙斗》	國家交響樂團、拉歇爾薩克斯風四重奏	國家音樂廳	950310
822	音樂	NCO精緻系列《英雄·美人·花月夜》	國立實驗國樂團	演奏廳	950311
823	音樂	指揮大師馬捷爾與NSO	國家交響樂團、馬捷爾	國家音樂廳	950317
824	音樂	線性與意境《書法、文學與音樂會的交會》	國立實驗國樂團、瞿春泉、杜忠誥	國家音樂廳	950324
825	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列七《謎樣的永恆》	國家交響樂團	國家音樂廳	950326
826	戲劇	2006國際劇場藝術節《安徒生之夢》	歐丁劇團	實驗劇場	950329
827	音樂	NSO永遠的童話—頑皮搖擺·無獨有偶《火鳥》	國家交響樂團、無獨有偶工作室劇團	國家戲劇院	950331
828	舞蹈	2006舞蹈春天《布蘭詩歌》	新古典舞團	國家戲劇院	950407
829	音樂	2006黑盒子講座音樂會	逐火佛拉明哥舞坊、詹哲雄、陳志民、臺北四重奏等	實驗劇場	950408
830	音樂	名家系列—《Sumi Jo 周淑美演唱會》	周淑美	國家音樂廳	950410
831	音樂	NCO台灣真美系列《客家風情畫》	國立實驗國樂團	國家音樂廳	950413
832	戲劇	《梨園天祥佳郎君》	唐美雲歌仔戲團	國家戲劇院	950414
833	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列八—《命運的軌跡》	國家交響樂團	國家音樂廳	950416
834	舞蹈	雲門舞集2006春季公演《白*3 美麗島》	雲門舞集	國家戲劇院	950422
835	音樂	NSO阿瑪迪斯狂想世界 維也納愛樂管樂獨奏家	國家交響樂團、維也納愛樂管樂獨奏家	國家音樂廳	950426
836	戲劇	綠光劇團—世界劇場《求證》	綠光劇團	國家戲劇院	950505
837	音樂	NSO年輕旅人之歌《在波光流轉的聲音裡》	國家交響樂團	國家音樂廳	950505
838	音樂	NSO發現蕭斯塔可維奇系列九—《生命的光輝》	國家交響樂團	國家音樂廳	950514
839	戲劇	台法跨國製作—新浪漫管樂舞劇《洛神賦》	盧卡斯·漢柏、漢唐樂府	國家戲劇院	950519
840	音樂	NCO名家系列—嗶嘰第一吹：郭雅志	瞿春泉、郭雅志、林子由、姚碧青、實驗國樂團	國家音樂廳	950519
841	音樂	俄國放樂巨擘巴夏與NSO《靈動心弦》NSO發現蕭斯塔可維奇系列十《和平的鐘聲》	國家交響樂團	國家音樂廳	950602
842	舞蹈	2006舞蹈春天《身體重組/郭德堡變奏曲》	瑪麗·書娜舞團	國家戲劇院	950609
843	舞蹈	2006舞蹈春天《Rain》	ROSAS比利時羅莎舞團	國家戲劇院	950615
844	戲劇	《公孫春光》	果陀劇場	國家戲劇院	950623
845	音樂	兩廳院莫札特250週年系列—阿瑪迪斯狂想世界NSO歌劇《費加洛的婚禮》	國家交響樂團	國家音樂廳	950630
846	戲劇	《京艷—裴艷玲演京劇》	國立國光劇團、裴艷玲、魏海敏、唐文華等	國家戲劇院	950809
847	音樂	2006兩廳院夏日爵士派對	鮑伯·詹姆斯、納森·伊斯特、拉瑞·卡爾頓等	國家音樂廳	950811
848	音樂	NSO歌劇神話 尼貝龍指環	國家交響樂團、簡文彬	國家音樂廳	950915
849	音樂	NCO精緻系列《笑傲江湖》	國立實驗國樂團	演奏廳	950916
850	舞蹈	與你共舞	優表演藝術劇團	國家戲劇院	950921
851	舞蹈	醜	無垢舞蹈劇場	國家戲劇院	950929
852	音樂	2006 兩廳院名家系列《哈丁與馬勒室內樂團》	丹尼爾·哈丁、拉斯·沃格特、馬勒室內樂團	國家音樂廳	950929
853	音樂	NCO經典系列《你喜愛的國樂名曲》	國立實驗國樂團	國家音樂廳	950930
854	音樂	NSO 20週年歡慶系列名家與NSO的對話—《北國烈焰》	國家交響樂團	國家音樂廳	951004
855	戲劇	《女兒紅》撼動版	屏風表演班	國家戲劇院	951006
856	音樂	十方樂集十週年音樂會《奇異的對話—台法知音》	迪亞哥·馬頌、佳洛絲·羅格·阿爾那、十方樂集打擊樂團、小太陽親子音樂劇場等	國家音樂廳	951010
857	音樂	兩廳院名家系列《維也納·柏林木管五重奏》	沃夫岡·舒茲、漢斯約克·雪倫伯格、諾貝特·托依伯等	國家音樂廳	951011
858	音樂	NSO伯恩斯坦音樂入門《理查史特勞斯如是說》	國家交響樂團	國家音樂廳	951013
859	舞蹈	兩廳院世界之窗《身體協奏曲》《大師選粹》	巴伐利亞國家芭蕾舞團	國家戲劇院	951017
860	音樂	發現理查·史特勞斯系列一《英雄的信號》	國家交響樂團	國家音樂廳	951022
861	戲劇	2006兩廳院世界之窗《玩偶之家—娜拉》	托瑪斯·歐斯特麥耶	國家戲劇院	951027
862	戲劇	2006兩廳院世界之窗《那一夜，在台北》	卡斯登劇場	實驗劇場	951027
863	音樂	NSO 20週年歡慶系列 發燒電影院《康澤爾的聖誕派對》	國家交響樂團	國家音樂廳	951027
864	戲劇	兩廳院廣場藝術節 魔幻新馬戲《七指派對》《人間物語》	七手指特技劇場、巴羅克特技劇場	藝文廣場	951027
865	戲劇	八仙傳奇系列《何仙姑》	明華園歌仔戲團	國家戲劇院	951102
866	音樂	NCO名家系列—王中山、解瑋—華麗競奏	瞿春泉、王中山、解瑋、實驗國樂團	國家音樂廳	951103
867	音樂	發現理查·史特勞斯系列二《狄爾的惡作劇》	國家交響樂團	國家音樂廳	951105
868	舞蹈	傾情舞夜	羅蘭·佩蒂、草刈民代、路易吉·博尼諾 等	國家戲劇院	951106
869	舞蹈	2006兩廳院世界之窗《肉體Körper》	莎夏·瓦茲	國家戲劇院	951110
870	音樂	2006兩廳院名家系列《今井信子中提琴演奏會》	今井信子	國家音樂廳	951112
871	音樂	2006兩廳院世界之窗 德勒斯登國家交響樂團	德勒斯登國家交響樂團	國家音樂廳	951114
872	戲劇	《胡雪巖》	國立國光劇團	國家戲劇院	951116
873	音樂	蒙古草原傳奇	烏雲桑、金巴、畢力格巴特爾、內蒙古民族曲藝團等	國家音樂廳	951124
874	舞蹈	秋季雲門新作—前喻篇《風·影》	雲門舞集	國家戲劇院	951125
875	音樂	發現理查·史特勞斯系列3《戲謔的唐璜》	國家交響樂團	國家音樂廳	951126
876	音樂	NCO深情系列《冬之戀曲》	國立實驗國樂團	國家音樂廳	951202
877	舞蹈	秋季雲門回顧篇《白蛇傳與雲門精華》	雲門舞集	國家戲劇院	951206
878	音樂	NSO發燒電影院2《卓別林與雪人》	國家交響樂團	國家音樂廳	951208
879	音樂	NCO精緻撥弦—月夜·再別康橋	瞿春泉、實驗國樂團	演奏廳	951216
880	音樂	發現理查·史特勞斯系列4《唐吉訶德》	國家交響樂團	國家音樂廳	951217
881	音樂	曠世神劇—韓德爾《彌賽亞》	葛羅斯曼、多娜·布朗、國立實驗國樂團、國家交響樂團等	國家音樂廳	951220
882	音樂	《百老匯耶誕Party》	楊呈偉、安東尼·瑞普	國家音樂廳	951222
883	戲劇	《水滸傳》	林奕華、王耀慶、朱宏章、張孝全等	國家戲劇院	951223
884	音樂	NSO跨年輕歌劇《風流毒婦》	國家交響樂團	國家音樂廳	951231

附錄C

表A1 第3.2.4 章節之焦點小組名單

編號	姓名	年齡	學經歷	設計年資
1	胡X祥	43	台灣師範大學設計研究所 現任職於李奧貝納廣告公司	15
2	王X忱	39	台灣師範大學設計研究所 現任職於技嘉科技股份有限公司	12
3	黃X甄	43	台灣師範大學設計研究所 現任職於點石設計有限公司	16
4	孫X惠	35	台灣師範大學設計研究所 現任職於南山人壽股份有限公司	10

作者簡歷

鄭司維

Degree

- 1991 國立藝術學院（現台北藝術大學）美術系畢業
- 2008 國立台灣師範大學設計研究所在職進修碩士班畢業

Experience

- 1995-now 風潮音樂外聘唱片包裝美術設計
- 1999-2006 果陀劇場諸多演出配合平面美術
- 2000-2003 台北國際城市藝術節視覺統籌
- 2005-2007 兩廳院廣場藝術節視覺設計
- 2006-now 兩廳院行銷部、節目部外聘文宣美術設計

Award

- 1997 台北國際視覺設計獎書籍類創作金獎
- 1997 第一屆EPSON電腦繪圖孔雀大賞佳作
- 2006 新聞局年度最佳兒童讀物創作類金獎
- 2007 台灣國際視覺設計獎活動識別類金獎
- 2007 台灣師範大學96學年度第一學期在職進修碩士學位班優秀研究生
- 2007 第三屆我是創意達人大賽佳作
- 2008 台灣師範大學96學年度第二學期在職進修碩士學位班優秀研究生

Exhibition

- 1999 台北華人名家書籍設計展
- 2000 華人名家月曆創作邀請展
- 2005 花蓮縣文化局紙藝個展
- 2005 台北袖珍博物館紙模型特展策展與展出
- 2007 國立中正文化中心國際紙藝邀請展出

Product

- 2003 台北國家劇院紀念品設計
- 2004 台北縣十三行博物館紙紀念品開發
- 2005 台北101大樓觀景台紀念品開發

