

課程編號：25N019

114 全國夏季學院課程計畫書

學校名稱	國立臺灣藝術大學
課程中文名稱	電影藝術的四個關鍵字
課程英文名稱	Film Art: an Introduction (four keywords)
授課教授中文姓名	李達義
授課教授英文姓名	
單位/系所	國立臺灣藝術大學/電影系
授課教授 e-mail	tayilee@yahoo.com.tw

課程規劃		
課程名稱	電影藝術的四個關鍵字	
課程類別	☒ C 類一般課	
授課方式	☒ 實體課程	
課程領域	跨領域	
與課程相關之聯合國永續發展目標(SDGs)	SDG3 良好健康和福祉 (Good Health and Well-being) SDG4 優質教育 (Quality Education) SDG5 性別平等 (Gender Equality) SDG6 潔淨水與衛生 (Clean Water and Sanitation) SDG10 減少不平等 (Reduced Inequalities) SDG11 永續城市與社區 (Sustainable Cities and Communities) SDG12 負責任的消費與生產 (Responsible Consumption and Production) SDG16 和平正義與有力的制度 (Peace, Justice and Strong Institutions)	
英文授課比例	☒ 全中文授課 (上課語言、教材皆無英文)	
修課人數上限	80 人	
特殊限制	是否開放高中生修課	☒ 是 ☐ 否
	是否開放準大學生 (高三升大一之新生) 修課	☒ 是 ☐ 否
	是否開放研究生修課	☒ 是 ☐ 否
學分數	2 學分 (每學分上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)	
上課起迄日	114 年 7 月 7 日至 8 月 13 日	
上課總週數	上課共 6 週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷 ☐ 否，中間中斷 週	
上課時間及節數	日期 07/07 星期 一 14：20 ~ 17：20 每次 3 節、共 6 次； 日期 07/09 星期 三 14：20 ~ 17：20 每次 3 節、共 6 次	7/7,14,21,28,8/4,11 星期一 14：20~17：20 每次 3 節、共 6 次； 7/9,16,23,30,8/6,13 期三 14：20~17：10 每次 3 節、共 6 次； 2 學分，上課時數共計 36 節
上課地點	□ 台灣 大學 校本部 校區	
上課教室	(未確定者，免填)	

課程目標		
1. 培養同學對電影的跨界理解能力，增進不同藝術領域同學合作的可能。2. 介紹電影（實際拍攝與理論）的重要關鍵字，讓同學以綜合性的眼光認識電影。3. 著重課堂分析討論，增強同學思辯與對電影的感受力。4. 經典影片介紹與片段放映，讓同學具備鑑賞電影史的基本能力。5. 熟悉電影工作術語，使同學具備參與電影拍攝工作的溝通能力。6. 介紹繼續進修電影藝術網路與實體教材，使同學之後能自力繼續鑽研。		
教學內容及進度		
次別	上課日期/時間	課程內容
1	114/7/7 (一) 14：20～17：20	<ul style="list-style-type: none"> * 課程導論：課程介紹、評量原則說明 * 參考書目：主要參考理論書籍，建議觀看相關書籍。 * 為什麼學習電影：一、電影的無所不在，在奇觀社會中（Society of spectacle），電影＝奇觀＝社會控制。 放映範例：Madonna & Michael Jackson MV 二、電影作為一種觀看方式 (way of seeing) 三、電影的三個特殊面向 <ul style="list-style-type: none"> 一、心理性 電影不同於戲劇之處，在於它強大的幻覺製造能力，以及將觀眾放置在親密觀看位置的特點。（範例 神鬼認證 44:30） 二、藝術性（美學） 1.電影的各種風格元素：鏡頭 2.剪接 3.場面調度 三、社會性 類型經驗、電影工業、夢工廠
2	114/7/9 (三) 14:20～17:20	<ul style="list-style-type: none"> * 場面調度元素解析 場面調度作為導演控制畫面內所有細節的手法，我們可從以下面向觀察： 場景：場景是電影不同於劇場的最大因子，如果電影銀幕上上演的是虛構的戲劇，那麼這樣的戲劇必須發生在真實的空間中；而此空間真實性讓電影的對象從「戲劇」轉向「生活」。範例放映：「輕蔑」、「德國零年」、「悲情城市」等 燈光與色彩：燈光與色彩的運用是電影與電視最大的不同之處，好的導演技法以銀幕為畫布，用「燈光」在畫布上作畫。介紹電影打光的基本原則與高反差、低反差攝影 範例放映：「壞痞子」、「刺殺傑西」、「驚狂」等 人物造型與運動：討論造型對於影片意義生產的貢獻，場面調度如何創造出角色心理深度。 範例放映：「八又二分之一」、「奇愛博士」、「藍絲絨」等
3	114/7/14 (一) 14:20～17:20	<ul style="list-style-type: none"> * 長鏡頭美學與場面調度之一 長鏡頭 (long duration shot) 是最容易表現場面調度的鏡頭選擇，由法國影評人安德烈巴贊 (Andre Bazin) 於戰後提出，成為有聲電影基礎美學，又稱為「新寫實主義」美學。 然而長鏡頭並不代表「寫實」（減低人為操弄），巴贊指出長鏡頭的特質在於尊重拍攝現場「時間空間的完整性」，許多導演利用長鏡頭展現場面調度功力，用以強調影像的敘事功能。 範例放映：「豔賊」、「德國零年」 * 畫框式的場面調度 於是鏡頭的框成為了畫框，影像的意義

		由畫面上物件與畫框的相對位置來決定，畫面成為一封閉系統，而意義由創作者（人為地）賦予。 範例放映：「大國民」、「八又二分之一」、「蛇眼」 *綜合放映與討論
4	114/7/16 (三) 14:20~17:20	<p>*長鏡頭與場面調度美學之二 窗戶：鏡頭的隱喻</p> <p>除了畫框之外，鏡頭的另一個隱喻就是窗戶。出現在窗中的影像（世界）非人為創造，其意義也非由「構圖」決定。在這樣的美學想法之下，鏡頭所框住的不再只是導演賦予意義的創作畫面，而是「世界」本身。戲劇讓位，「生活」成為了電影最直接的對象，而鏡頭名符其實地成為「導演的眼睛」。</p> <p>*安哲羅普洛斯（Theo Angelopoulos）的流浪歷史之眼 希臘名導演安哲羅普洛斯是當代著名的長鏡頭大師，他的影像世界揉合了歷史、劇場、幻想與魔術，這神奇的組合在攝影機沈靜的凝視之下散發出殘酷與溫柔的美。</p> <p>範例放映：「霧中風景」</p>
5	114/7/21 (一) 14:20~17:20	<p>*剪接</p> <p>剪接改變了拍攝現場的時空，將所有的現實影像，變成導演可以再創作的素材，所以電影發展初期「蒙太奇」（Montage，也就是剪接）是最主要的美學手法。</p> <p>*默片蒙太奇理論 Kuleshov 實驗：奠基剪接重組空間的方式 愛森斯坦革命蒙太奇理論：愛森斯坦是最重要的蒙太奇理論與實踐家，他的引力蒙太奇、對位蒙太奇直接從現代主義美學取材，為電影與現代主義搭上橋樑，至今仍是重要美學理論寶庫。</p> <p>範例放映：「波坦金戰艦」</p> <p>*剪接的節奏關係 剪接已成為當代電影顯學，成為「電影魔力」的代名詞。本段講授討論剪接與影像節奏的關係，當代介紹最火紅的「Match Cut」、「Cutting in action」等令人眼花撩亂的剪接密技。</p> <p>範例放映：「現代啟示錄」、「終棘警探」、「帳影帳畫：成龍」</p>
6	114/7/23 (三) 14:20~17:20	<p>*剪接與時間 I</p> <p>剪接最初被發明，就是為了「縮短事件」時間，因此剪接和敘事時間的關係非常密切。</p> <p>*連戲剪接 (continuity editing)：一種最被廣泛採用的剪接法，已經成為電影文法。連戲剪接表示兩個鏡頭之間沒有任何縫隙，同時剪接的原則為「隱形剪接」，意指讓觀眾幾乎無法察覺到有剪接。</p> <p>範例放映：「V怪客」、「鐵面特警隊」</p> <p>*平行剪接與交叉剪接：一種用來「加速」事件發生的技法，用來創造節奏感或者對比事件 範例放映：「教父 I」、「沈默</p>

		<p>的羔羊」</p> <p>*作為創造性技法的剪接自從愛森斯坦之後，剪接一方面成為電影敘事最有力的手法，另一方面也變成「文法」，成為僵化的「技巧」，無法產生出新的意義。布紐爾與高達是有聲電影對剪接的潛在力量開發最力的創早者。</p> <p>範例放映：高達「斷了氣」、「狂人皮埃洛」</p>
7	114/7/28 (一) 14:20~17:20	<p>*剪接與時間 II</p> <p>倒敘：倒敘是電影常見敘事手段，通常倒敘會回到影片敘事時間中的「現在」。黑色電影是第一種以倒敘為特徵的電影分類。 創造性倒敘：創造性倒敘通常以視覺特徵來進行剪接，讓「過去」不止在敘事上具有意義，同時也對角色的內在衝擊更大。</p> <p>範例放映：「生之欲」、「壁花男孩」</p> <p>省略法與剪接：剪接讓影片得以在不同的時空自由進出，最後統一的時空幾近瓦解，「記憶拼圖」與「藍色恐懼」是這類電影的精彩範例。另外北野武的「花火」更進一步，自由在時空與主觀客觀的界限中跳躍，最後成功在觀者心靈創造出意象，被剪接省略掉的空白，倒過來成為最重要的意義根源。</p> <p>範例放映：「藍色恐懼」、「花火」</p>
8	114/7/30 (三) 14:20~17:20	參訪國家電影中心 or 專家學者演講(預計主題:台灣電影史)
9	114/8/4 (一) 14:20~17:20	<p>*經典三幕劇結構解析</p> <p>三幕劇被公認為撰寫劇本的基礎功夫，「鋪陳、衝突與解決」也已經變成大家朗朗上口的公式。三幕劇的源頭為 18 世紀寫實主義戲劇中的「佳構劇」(well-made play)，此種結構用意在讓事件一環接一環的發展，以此製造出令人無暇反思的情節節奏；而所有在第一幕出現過的微小元素（伏筆），一定要在第三幕出現，用來解決故事中呈現的衝突。</p> <p>閱讀範例：「玩偶之家」、「不可兒戲」</p> <p>*在電影中的運用 好萊塢電影承襲了戲劇的發展，將佳構劇轉化為三幕劇。可是電影沒有分幕（幕起、幕落），所以高明的三幕劇讓觀眾感受不到哪裡為「分幕」，但又讓故事順暢地且高潮迭起地一路發展到最後的高潮。</p> <p>範例放映：「終極警探」、「王牌天神」、「絕命追殺令」</p>
10	114/8/6 (三) 14:20~17:20	<p>*如果電影院像教堂</p> <p>三幕劇作為救贖 三幕劇不止是安排事件的方式，更重要的是事件必須緊貼人物內在發展，最後在經歷一連串遭遇之後，人物產生了徹底的變化，故事並非只是事件高潮迭起的鋪排，故事的基本定義是：使人物內在產生改變的一連串遭遇。從這個面向我們比較可以了解，為什麼有些故事明明使用了三幕劇結構，但看完後觀眾很難產生共鳴。因為所謂的共鳴一定是，觀眾對於角色有了深刻且同步的理解：觀眾與角色同步體會到改變。三幕劇的深層結構其實是「悔改劇」，角色在第一幕轉折點做出了「錯誤但合情合理的選擇」，之後在第二幕一方面享受這個選擇帶來的快感（成功），另一方面對抗的力量暗暗升</p>

		<p>起，在第二幕結尾處徹底擊垮角色，事情看起來遭透了且無人可以解決。最後第三幕才回到佳構劇的巧妙處理，「伏筆」在峰迴路轉之時出現，解決了角色的困境。所謂的「解決」不止是解決了角色的問題，同時更讓角色產生深刻的反省，從此有了內在的深刻轉變。</p> <p>範例影片：完整放映「王牌天神」</p>
11	114/8/11 (一) 14:20~17:20	<p>* 類型電影與電影類型</p> <p>類型電影是除了明星之外，觀眾買票進場的決定因子。我們往往會說：「今天我想看喜劇片、動作片、爽片或愛情片等等…」本堂課討論幾種電影類型的基本模式。</p> <p>瘋狂喜劇：「當哈利碰上莎莉」</p> <p>歌舞片：「La La Land」、「芝加哥」</p> <p>警匪電影：「熱天午後」、「致命武器」</p> <p>動作片：「激情與速度」</p>
12	114/8/13 (三) 14:20~17:20	期末課堂報告

指定用書	電影藝術；形式與風格（麥格羅希爾）
參考書籍	閱讀電影影像（積木文化）電影是什麼？（遠流）導演功課（遠流）解讀好萊塢（書林）
作業設計	1 撰寫影片觀看心得一篇（影評式，至少 1500 字，並附參考資料） 2 期末分組報告（PPT）或者分組拍攝影片
成績評定方式	課堂放映影片影評（20%） 期末分組報告（65%） 課堂參與（出席率與討論）（15%）
預估學生一週須投入時間	課堂：6 小時（2 學分，一週 3 次） 作業：3 小時（1.5 小時閱讀）
修課程度建議	☒ 無基礎要求，有興趣皆可修課 ☐ 建議說明：須具備相當程度之 ooooo 基礎，或於課程開始前先預習相關資料（請老師提供建議書籍或線上資源列表，讓同學預做準備）
課程文字介紹	你有看完一部片心中澎湃洶湧、但想要順暢地說出感想卻感到窒礙難行的經驗嗎？ 你想要在六週之內迅速地掌握 20 世紀最重要藝術的來龍去脈嗎？ 「電影藝術的四個關鍵字」課程帶領你以生動活潑的方式、明確掌握電影藝術 100 年的重大發展。課程特色歸納如下： 1、學理分析以影片片段放映為說明——包括電影符號學、長鏡頭美學與意識型態分析等，理論不至於太過艱澀，學生較易進入學習情境。 2、以現象觀察為基準——電影現象與影片案例分析，均是生活周遭隨手可得、但卻容易忽略的例證，藉由課堂討論，喚起同學對現實生活的關注不致只是，盲目的接收新訊息。
課程宣傳海報／影片連結（選填）	
其他補充資料	