

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

數位視訊剪輯

期 末 報 告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：國立高雄應用科技大學文化事業發展系

計畫主持人：黃琪

執行期程：98年08月01日至99年01月31日

2010年2月5日

目錄

一、課程內容.....	3
1.核心理念：.....	3
2.課程目標：.....	4
3.內容摘要：.....	5
二、執行成果摘要.....	5
1.開設課程：數位視訊剪輯.....	5
2.每週主題概要：.....	5
3.參考書目或指定閱讀：.....	6
4.修課人數.....	6
5.成績評量方式：.....	6
6.人員與相關活動.....	6
(1)相關活動.....	6
(2)人員運用情況：.....	7
7.設備使用.....	8
8.總體成效：.....	9
三、課程成果介紹.....	10
1.學生數位剪輯作品介紹.....	10
2.學生歷程平台網址.....	19
四、經費運用情形.....	22
1.學校配合款（自籌款）運用情形.....	22
2.經費運用情形一覽表.....	22
五、課程目標達成情況.....	22
1.達成情形.....	22
2.自我評估.....	22
六、面臨問題與因應措施.....	23
七、後續課程構想.....	23
八、結論與建議.....	24
九、附錄.....	25
附錄一 教學參考資料.....	25
附錄二 教學意見調查.....	26
附錄三 數位化產出清單.....	31

一、課程內容

1.核心理念：

以目前台灣技職體系的課程規劃狀況來看，文化類課程多半被歸納於通識課程，在這兩年教育部大力呼籲各校重視通識教育的重要性之前，一般並不受到學生以及學校的重視。因此，長久下來，技職體系的學生雖擁有職場所需的專業技能，但是在人文涵養方面的淺薄，一直是明顯存在的問題。相對的，傳統的大學體系雖擁有學問涵養深厚的文化類師資以及相關系所，但由於師生長期專注與於研究經典文學，卻往往流於與社會職場的需要脫節之缺憾。本課程規劃的出發點即在於彌補這樣的不足與缺憾，讓學生了解文化的真正內涵與其內在造因，從而分析其創意的規律與演化的動力，希望不僅能深耕學生的文化基礎，也能激勵同學效法傳統文化的高度創意理念，進而開發各種相關文化加值產品。

台灣大約從 1995 年以後便開始成立許多數位科技藝術科系，本計畫主持人在 1997 年於美國多媒體設計系畢業後便開始教授電腦多媒體藝術相關課程，深刻的體認到，台灣目前以數位藝術為主要的系所也不重視學生人文素養培養的問題，其訓練目的以及方法主要是提供給產業界一個優質的設計人才，因此，課程規劃的重點常是著重在於設計師所必備的專業能力，例如設計敏感度、工具的使用熟練度、美感經驗的增強、以及與顧客的溝通能力等等。因此，雖然在這些藝術相關科系的努力耕耘下，台灣目前的設計水準已經有大幅度的提升、設計能力也逐漸趨向國際化。但是以文化創意的角度來看，台灣設計科系學生的作品風格目前還處於追隨國外設計潮流的階段。國內學生設計的視覺畫面，有相當多的成分是直接或間接轉移國外的設計作品，畫面中充滿了其他文化的影子，這都起因於國內設計師養成的過程不重視理解自身文化的價值與力量，導致作品反映出來的問題就是缺少獨特的文化的定位，反而無法在國際設計中凸顯出其特殊性。

大學設立的目的不外乎是為社會培養未來的人才，但是傳統的課程設計，特別是技職體系所專注的技能導向課程，卻已漸漸無法提供現在知識經濟時代所需要的人才。因為知識經濟的重點在於創意，而創意的獲得常是來自於對事物深刻的探索後，透過沈澱，再從全新或另類的角度重新詮釋。而探索事物或知識的能力，通常需要從探討自身出發，這又與一個人對於自身文化的了解有關，也就是說人文素養的培養將會決定一個人思考的深度。至於獲得另類思考的能力則來自於主導創意為主的右腦，右腦的訓練則可以從藝術創造的過程獲得。因此，若我們能夠培養出具有文化涵養的”右腦”人才，就等於是在為社會準備有條件面對知識經濟世界的創意人才。

從藝術創作的過程啟動右腦的功能，啟發創意，不僅只是個理論或概

念，更已成為美國各商管學院以及企業的必要投資。IBM 以及通用汽車等大型企業也已將藝術的學習導入員工訓練中，希望藉由藝術能力的開發，幫助員工發展創造力、創造營收。著名趨勢專家平克（Daniel H. Pink）在新書《未來在等待的人才》（A Whole New Mind）中預告，所有的產業，終將成為藝術創意產業。2004 年 2 月出版的《哈佛商業評論》也指出，MFA(Master of Fine Arts) 將取代了傳統的 MBA 學位，成為最受企業重視的專業領域。這個理論可以從美國著名企業的管理階層開始出現了擁有 MBA 的人士以及美國各大企業爭相到各大藝術學院獵才獲得証實。分析認為，MFA 之所以被認為可以改變世界未來經濟的原因就在於，MFA 的訓練過程著重的是對事物一種深入觀察探討以及重新詮釋組合的能力，這樣的能力除了可以應用在藝術的創作之外，更可以應用在生活以及人生各個層面。轉化到商業行為，這樣的能力，就符合了新經濟世界所需要的創新能力。

以傳統學科規劃的思維來看，藝術以及商業是幾乎沒有交集的兩塊領域。因此競爭激烈的美國企業訓練人才方式以及選才條件的轉變，提供了我們一個相當重要的訊息：藝術訓練將成為培養創意的人才的重要方法。而這些包含各領域的人才，將應用創意為各個產業獲致最大的利益。本課程計畫的設計理念正是同步於這股思潮，課程設計重點就是以數位藝術中的視訊剪輯為切入點，教導本系以人文為底的學生，如何透過創意思考，將內涵深刻的中國詩詞以有別於傳統的方法，透過數位媒體表現出來，將得以訓練學生獲致將文化素材轉化為創意加值的思維能力。

2.課程目標：

這堂課的宗旨是希望學生能夠運用數位科技靈活的影片處理功能來展現傳統詩詞之美。本系的課程規劃分為文化創意學群以及數位媒體學群兩大主軸，而本課程以往的教學重點集中在軟體操作上，目的在訓練同學影片剪輯及後製技巧。我們希望藉由本計畫的實施，將本課程深化轉型為培養學生藝術以及人文整合能力的課程，希望能夠訓練學生整合兩大課程主軸的能力，能夠以數位媒體為工具，將文化以創新的方式展現，進而培養學生成為擁有視覺藝術創作專業與素養的文化創意產業從業者。

在這樣的前提之下，本課程不再單純的著重於軟體技巧的訓練，主要的特色在於修課學生必須完成一個具有文化意涵的專題實作，本年度課程設定的主軸是”傳統詩詞的具象化”，課程的設計將逐步引導學生如何運用想像力將詩詞的意境透過數位視訊剪輯的方式，整合影片、音樂以及旁白，以動態多媒體的方式呈現出來。在創作的過程中，學生將學習如何將抽象的文字意義轉化成具體的視覺畫面，並運用數位科技將視覺畫面以動態敘述的方式，描繪出詩詞所蘊含的動人故事。藉由讓所有學生共同實作同一主題的專

題，學生得以互相觀摩學習，進而體會以不同影像形式表達觀點、詮釋意境、以及如何突破詩詞文學只限於印刷形式的窠臼。

3.內容摘要：

A. 開設課程摘要表						
課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
		1	11	49		1
B. 舉辦之學術活動						
場次			參與人次			
			男		女	
2			11		49	

二、執行成果摘要

1.開設課程：數位視訊剪輯

2.每週主題概要：

- 第一週：授課與討論:John Maeda 與 Media Lab 的作品介紹與啓發
- 第二週：授課: 文學中的藝術表現 vs 故宮數位典藏作品欣賞分析
- 第三週：授課與實做練習:概念的具體化 vs Visual communication (一)
- 第四週：授課與實做練習:概念的具體化 vs Visual communication (二)
- 第五週：詩的主題設定與創作提案報告
- 第六週：討論與分析:同學自拍影片的討論與分析
- 第七週：授課與實做練習: 使用 Adobe Premiere 剪輯自拍影片
- 第八週：授課與實做練習: 使用 Adobe Premiere 為影片加入音效
- 第九週：期中作品分析與討論
- 第十週：授課:文字藝術 vs Typography
- 第十一週：授課與實做練習:用 After Effect 處理靜態文字
- 第十二週：授課與實做練習:用 After Effect 處理畫面特效
- 第十三週：授課與實做練習:用 After Effect 處理動態文字
- 第十四週：授課與實做練習: 背景影片與動態文字的融合
- 第十五週：授課與實做練習: 音樂與動態文字的配合
- 第十六週：授課與實做練習: 後製特效(一)
- 第十七週：授課與實做練習: 後製特效(二)
- 第十八週：作品觀摩

3.參考書目或指定閱讀：

- (1) Ambrose, Gavin & Harris, Paul, *The Fundamentals of Typography*, Lausanne, Switzerland, AVA Academia, 2006.
- (2) Chris & Trish Meyer, *Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques, 4th Edition*, MA, Focal Press, 2007.
- (3) Jann Lawrence Pollard and Jerry James Little, *Creative Computer Tools for Artists: Using Software to Develop Drawings and Paintings*, new york, Watson-Guptill, 2001.

4.修課人數：文化事業發展系 60 人

5.成績評量方式：

- (1)提案報告：10%
- (2)課堂練習：30%
- (3)期中進度評量 20%
- (4) 期末作品 40%

6.人員與相關活動

(1)相關活動

- a.邀請業界專業導演-吳宏翔，教導學生數位攝影機的介面操作技術

b.邀請薩加瑪奇克創藝學院主任-陳怡靜，舉行「音樂創作真 EASY」講座，教導學生使用 music maker 音樂軟體製作配樂

(2)人員運用情況：

助理工作內容包含課程資料整理、網頁製作、活動紀錄、經費核銷

7.設備使用

教學使用

學生製作作品時使用

8.總體成效：

這是本系自 8 年前創系以來，第一次嘗試讓學生把文學跟科技做整合，師生在整個過程中都獲得很多得啟發，成果也出乎預期。

本系前身是共同科的國文組，擁有學識豐富的文學師資，因此本系學生得以有相當紮實的文學訓練。由於此特殊背景，在選擇詩詞的過程中，學生有相當多的資源可以運用，選出來的詩詞種類互異其趣，對於詩的表現也有別於傳統的解釋方式，十分有想像力。當沈浸在文學抽象之美時，學生跟文學的溝通幾乎全是運用文字以及語言，從來沒有機會嘗試將書本的文字之美視覺化。學生透過本課程的訓練，學習到如何將抽象概念具體化、視覺化，強化了藝術傳達的能力。

本系在轉型後，規劃了多面向的數位課程，數屆以來，學生也展現了在數位藝術方面的喜好。這次透過本計畫，我們得以重新思考本系課程的結構，並補以外聘專業導演以及音樂創作師資，傳授學生運用科技藝術，將深刻的詩詞文學運過視覺以及音樂語言呈現出來。對學生而言，這是他們第一次進行團體創作：從找尋詩到學習寫劇本、表演、拍攝，再學習音樂製作、配音、後製。為數不少的學生在學習心得中都提到這次的團體創作過程收穫很多。

最後，我們也要求同學將個人的心得放置到學生歷程平台 (E-Portfolio) 與所有學生分享、討論。學生歷程平台對於藝術創作的影響是本人近期的研究方向，透過本計畫，我們初次嘗試將學生作品放在公共平台展示，目前正在觀察對學生創作的影響。

整體而言，由於執行這次計畫，我們得以嘗試新的課程設計，以及真正身體力行的將文學與科技整合。學生在過程中，得以用全新的角度重新省思文學內涵，更在團體活動中學會完整的影片製作流程

三、課程成果介紹

1. 學生數位剪輯作品介紹

《相思》王維

《相思》王維

紅豆生南國 春來發幾枝
願君多采擷 此物最相思

創作理念

相思這首詩主要是表達朋友、男女之間的相思離別之情，我們主要是想以朋友的離別表達這首詩。

主角某天心血來潮想喝紅豆湯，看到紅豆時，卻引起了他的相思情懷，將相思寄託於紅豆上。MV 的背景音樂使用方大同於自選輯中重新詮釋的紅豆，由於歌詞的中的意境也提及了相思離別，將詩與音樂結合，讓整個影片更加有畫龍點睛之妙。

學習心得

這一次拍片結合了古詩，覺得題材很有趣，以前比較用畫來表示詩的意境，這次用影片的方法來表達有不一樣的感覺，然而也不一定要用非常唯美的方式呈現，再當中帶一點點趣味性會讓整個影片變的十分有趣。

《回鄉偶書》賀知章

《回鄉偶書》賀知章

少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催。
兒童相見不相識，笑問客從何處來。

創作理念

我們的背景音樂選擇周杰倫的「爸我回來了」和卓文萱的「回家」，因詩詞的第一句即是小孩在外地長大回到故鄉，故用「回家」的音樂來表達。此外，如果只是單純的回到家鄉那就太無聊了，於是我們藉由周杰倫的音樂比喻小孩在外地長大回家，卻看見爸爸在打媽媽，讓整首詩增添 kuso 的效果。

用這樣的主軸發展出一連串的情節，先是小孩有個幸福美滿的家庭，後來在外地受到老闆的責罵，歷經挫折之後回到家鄉，有群小朋友驚訝這個人是誰，而他回到家之後卻看見爸爸喝醉酒在打媽媽。藉由這首詩的改編，想要加以宣導防家暴及家和萬事興的重要性。

學習心得

我們是以高矮胖瘦的手指頭為演員，來詮釋回鄉偶書的意境。縱使手指無法表達喜、怒、哀、樂等臉部的情感，不過仍藉由伸展、扭曲的方式來表達不同的心境。以上課所學的運鏡，拉近拉遠來拍攝不同的家，運鏡的過程要一直注意場景，又要注意主角入鏡的狀況，很怕自己一不小心失誤。學到的是，遠景跟近景變換的過程要注意不可以轉換得太快，以免影響畫面呈現。

《遊子吟》孟郊

《遊子吟》孟郊

慈母手中線，遊子身上衣。
臨行密密縫，意恐遲遲歸。
誰言寸草心，報得三春暉。

創作理念

鏡頭為主角的第一視角，藉由交通工具表現離鄉的惆悵。拍攝都市與鄉村的景色，使都市的喧囂與鄉村的寧靜作為對比，表現從鄉村到大都市的轉變。

拍攝家鄉的母親殷殷期盼孩子回鄉的心情及關愛孩子的舉動，呈現母親關愛的情懷與母愛的偉大。

學習心得

透過拍攝景物，影像剪輯的技術化成實的意境，真切的感受到詩中所要呈現的感動。而在這拍攝中，遇到許多小插曲，很多要注意的細節。有時候我們腦中所勾勒的畫面是要去透過很多畫面去呈現，我們也發現想法跟要轉換成影像是有些落差的。經過這次製作影片的過程讓我們學到許多團隊合作的精神，由於是分組上第一次嘗試的組合，在溝通上也學習到很多。

危險告示牌(四面)林德俊

危險告示牌(四面)林德俊

1. 請勿開心地笑，用僵固砌成的牆如此薄脆一震就碎。
2. 請勿闖越生命的紅綠燈，你會露出年輕人的猴急尾巴。
3. 請勿將構圖以久的畫著色，你會害得畫外世界頓成黑白。
4. 請勿讀時，小心，詩會感動得以身相許。

學習心得

這首詩是一篇成人童詩，全詩很簡單明瞭，一看就知道作者想傳達的訊息，就因為這麼容易

讓人懂，所以我們利用這一點，以詩給人的第一直覺去詮釋這首詩的意境，因為這並非傳統的詩的樣模，而是新詩的形式，所以我們並不需要用一般詩給人優美的感覺去拍攝，而是用比較現代的方式去表達，讓這首詩比較生動活潑。

學習心得

因為文字通常只能呈現出意境，並不會明確的告訴你內容或是哪個場景，否則就會失去文字所帶給讀者的「美」。所以我們除了要了解詩中意境，還要去了解怎麼讓觀眾了解讀者的讀後感，讓觀眾也可以和讀者一樣，了解詩中意境。這項讓我們學到了原來文學也是可以跟攝影結合的。也因為這次的作業，讓我們意識到影片中的每一個畫面都是有意義的，所以在拍之前就要想清楚這一畫面是要帶給觀眾什麼感覺，而不是拍了之後才賦予涵意。而在這次的拍攝過程中，也讓我們了解到溝通的重要性，畢竟我們是由不同的個體所組成，每個人對於事情的看法與觀點都不一樣，對於事情的理解程度也不同，所以如果事先討論好、像是角度、畫面、地點...等，大家都有了共識，這樣才可以有效率的拍出我們想要的東西，想要的感覺。

《短歌·遠和近》顧城

《短歌·遠和近》顧城

你，一會看我，一會看雲。
我覺得，你看我時很遠，你看雲時很近。

學習心得

整首詩大概在敘述：兩人世界的複雜心理，飄忽不定及面臨選擇關口的心理狀態，看似平靜的狀態下，其實已經有東西在醞釀、形成。最後看「雲」時竟然比看「我」時的距離感近。擴大來說，其實正反映了人與人之間的疏離與冷漠，寫活了某種微妙而難以詮釋的社會氣氛與時代氛圍。

其實文學意境要用攝影方式來呈現，本來就很

不容易,所以選詩是很重要的關鍵。兩者要具體的融合,角色的形象要明確,而取景則是要符合背景內容,拍出我們感受到的意境,才能明確的傳達觀眾。

學習心得

這次拍攝讓我們了解完整的拍攝程序、景物與人物的取向。也讓我們學到了如何團隊合作去拍攝影片,也因為這次的作業深刻體會到要在畫面中讓觀眾感覺到我們想表達的東西真的不容易,另外不只是攝影方面,還有找景點、人物場景的光線掌握、光線的種類強度、如何補光、白平衡等...讓我們了解到這些雖然都只是些小細節的東西,但也必須細心去觀察,才可以看出探測中的奧妙。

《春曉》孟浩然

《春曉》孟浩然

原文：

春眠不覺曉，處處聞啼鳥。
夜來風雨聲，花落知多少。

改編版：

春眠不覺曉，老師點名了。
夜來魔獸聲，學分少多少。

創作理念

藉由大學生的日常生活，以校園、住家為主要拍攝地點。闡述大學生因為沉迷於網路遊戲而荒廢功課，導致後來被退學的結果，讓學生們能在看影片的同時有所警惕。

由於整首詩改了大部份，所以和原作相同點很少。改編版的最末句「學分少多少」，非常符合現在學生的心情。學分及魔獸的詞語，也符合當代現今用語。

學習心得

自從接觸到這門課之後，就覺得，拍影片真的很不簡單。從最基本的DV操作、基本的拍片、剪輯軟體的應用等，從前製到後製，都相當的

複雜，也讓我們了解到團隊合作的重要，一個人是很難去做好這些工作，透過大家互相討論，哪個地方比較適合當影片場景、哪個角度比較適合等，雖然在討論的過程中，大家的意見難免會有不同，但是這樣的討論，也會發現到意想不到的收穫，像是自己沒想到的，另一個人卻想到了。藉由這次的影片剪輯課程，了解到每一個職務都是重要的，每一個細節都有可能是讓這部影片成功的關鍵。

〈念〉

〈念〉

總想輕風吹起，你髮梢揚起的那般溫。
總想微雨飄落，妳眼中流落的那抹絲綢。
總想太多的妳，當我淺淺嚐過情深濃酒。
總有太多落寞，當我隱隱揮過淡泊雲袖。

創作理念

為配合整首詩的風格，尋找適合的服裝讓主角搭配再開始進行拍攝，拍攝的時候採近距離特寫拍攝以及遠距離的拍攝，想拍出對比的感覺，而我們想拍攝的感覺不是一般的淒美感，是想加入一些詭異的感覺，所以拍攝的主角則是放在畫面的旁邊，而光線的部分則是營造出憂鬱、幽暗的感覺，因為我們想拍出一個人正在思念某件事時的難過、感嘆的心情，剪輯這部片則是會用較慢的節奏，來傳達。

學習心得

這次拍攝影片也讓我們了解到原來一部好的影片，幕後的工程也是很重要的，一個光線的好壞，可以決定影片的質感以及畫面，比如打光的角度、找光線的方法，對我們來說這些學習都很重要也很有意義，希望之後可以學到更多拍攝的技巧。在影片拍攝過程的合作，大家各司其職，遇到問題組員彼此互相砥礪，一起集思廣益，一起設想解決方法，整個合作過程也很順利。

《春燈》向明

《春燈》向明

你就是那盞 高掛在野曠處
顫抖著誘惑的 春燈麼？

旅人的心 梨花般的
開了

羈泊中 祇要有一線光
就是一個方向

祇要有一盞燈 就可把頹長如蛇腹的夜
渡成 一宿無話

創作理念

這首詩有兩種涵義，一種是情詩；另一種則是勵志詩，其中不同的意境會由不同的人心中的思緒變化而有所差異。我們想要營造出其中勵志詩的氛圍，挑選的地點是在景色變化多元的宜家居。

結局的部分由春燈所象徵的“希望”也成為他這趟旅程中的明燈，為他指引了迷濛不清的路途，在這趟旅途的終點茅塞頓開，把所有的不確定及迷失拋諸腦後，想通了自己的未來，勇敢的朝著目標邁進。

學習心得

這次拍片要將一首詩其中的意境透過鏡頭表達出來，這並不是一件容易的事。做這樣的拍攝之前先了解這首詩的內容與涵義是十分重要的，而且每個人看畫面的角度不同，所感受到的詩意也不同，如果沒有先深入了解拍出來的結果必定是相當粗淺且欠缺內涵，所以我們這次的拍片也將這首詩仔細的揣摩了一番再來才開始運鏡拍攝，而在燈光方面也讓我們學習很多，燈光打的好，在後製的處理上面就會顯得很輕鬆，而且畫面的明亮也會很自然。

〈一棵開花的樹〉席慕容

〈一棵開花的樹〉席慕容

如何讓你遇見我
在我最美麗的時刻 爲這
我已在佛前 求了五百年
求祂讓我們結一段塵緣

佛於是把我化作一棵樹
長在你必經的路旁
陽光下慎重地開滿了花
朵朵都是我前世的盼望
當你走近 請你細聽
那顫抖的葉是我等待的熱情
而當你終於無視地走過
在你身後落了一地的
朋友啊 那不是花瓣
是我凋零的心

創作理念

大致上依照原本的詩意，然後加上我們自己改編的故事，想要呈現出主角前世（蘭花）今生（開花的樹）的不同。用擬人化的蘭花、開花的樹來貫串故事脈絡，其中一部分攝影鏡頭所看見的人事物，是以它們的內心情緒去拍攝的，這也是最難表達的地方。

學習心得

我們這次選擇〈一棵開花的樹〉重新詮釋，文學作品的理解是主觀的，在不同人的眼中就有不同的結果，所以有無窮的變化，自由度非常高。從決定要以什麼方式來詮釋到真正拍攝，需要經過很多的討論。而且演員、導演、攝影師之間的彼此溝通，扮演很重要的關鍵，才能兼顧到所有小細節。剛開始拍攝的過程中，畫面常常因爲手震而模糊，也無法表達出詩中的情感，但經過大家一起討論和修正，漸漸抓到拍攝影片的要訣，並能完整傳達出我們想表達的文學意境。

拍片期間很耗費體力和時間，要找景、找演員，也要安排時間拍片。不過這些過程中，也累積了團隊裡的默契和信任感，大家分工合作，就不會浪費多餘的時間與人力，也才能順利完成。

《青玉案》辛棄疾

《青玉案》辛棄疾

東風夜放花千樹，更吹落星如雨。
寶馬雕車香滿路，鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。
蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。
眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。

創作理念

以紙人偶、佈景拍攝偶動畫，就詞中敘述發揮，以戲劇手法連貫。

學習心得

若說感觸最深的，那應該就是「溝通與合作」吧，在拍攝過程中，一旦發現畫面有缺點就會希望重拍，但有的人重效率，就會說「這樣就好了幹麻要重拍！？」這時要跟組員們好好的溝通，並清楚指出哪裡不好、具體改進的方法如何，這樣說服大家的機率就會大些，事後看著那些大家同意重拍的畫面，就會很慶幸當初有好好溝通，所以真的很感謝組員能夠寬容我的龜毛，而當我提出的做法不可行時，還耐心解釋拍攝技術哪裡有困難、所以要換個方式拍，彼此都能夠尊重不同的意見，那種討論的過程格外重要，也因為經過不斷的討論和修改，才有了最後的成品。

2. 學生歷程平台網址

學生姓名	歷程平台網址
吳奕賢	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163101/
施依婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163109/
徐譽庭	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163158/
曾武昭	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163142/
陳尹筑	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163124/
吳筱筠	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163112/
陳韻慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096191124/
林揚智	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163138/
蘇佩君	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163145/
楊佳昇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163149/
劉燕如	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163102/
吳芷函	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163146/
蒲琦丹	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163127/
朱芝萱	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163103/
郭子澂	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163141/
吳欣宜	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163134/
莊玉婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163122/
鄭雅心	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163148/
黃秉芊	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163118/
黃秀娟	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163133/
范曉瑩	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163150/
蔣艾璇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163105/
簡佩玉	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163121/

江惠鈺	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163137/
陳于平	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163135/
謝昱婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163108/
林宗賢	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163120/
吳珮慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163119/
吳丹玉	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163123/
許家綾	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163107/
陳彥棋	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163111/
郭金琴	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163113/
許耀心	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163147/
陳頌慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163117/
林貝珊	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163128/
賈珮甄	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163144/
林紘甄	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163129/
范雯菁	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163131/
黎倩文	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163130/
黃凱琪	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163160/
翁瑞蓮	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163132/
徐寶貴	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163157/
顏筱梅	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163116/
李心慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163143/
劉晁希	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163140/
張元隆	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163153/
方郁婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163106/
徐文人	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163110/

林佩姍	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163125/
尹曉薇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163114/
陳珮妤	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163156/
朱語涵	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163155/
劉文婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163104/
林建福	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163152/
陳欣宜	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163154/
陳秀蓮	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163136/
郭樺錚	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096191127/
蔡孟琳	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096192112/
孫詩淇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163115/

五、課程目標達成情況

1. 達成情形

- (1) 學生藉此課程學習了如何將人文學科以及數位藝術做整合。
- (2) 學生學習如何創意思考，並善用數位科技所帶來的在創作上的便利性。
- (3) 透過實務操作，學生學習到軟體間互相搭配操作的重要性。
- (4) 學生學習了如何團體溝通、合作。

2. 自我評估

這次課程的執行算是相當成功，不但讓本人獲得很好的教學經驗，也影響了本人對未來課程的規劃。舉例來說，本人正開始嘗試與文學類的老師共同開課，希望進一步透過前端的師資整合，更深入的將文學以及數位藝術做媒合。我們希望可以藉此合作，讓我們有實務的整合經驗，設計出更具創意

的人文數位藝術教學課程。

六、面臨問題與因應措施

1. 本系師資問題之因應措施

由於本系並非專業設計科系，在數位藝術師資結構上，並不如一般設計科系般完整。因此，在學生創作過程中，會有師資專業不足以滿足學生需要的情形。

我們的因應方式為，商請業界具實務教學經驗的師資來密集授課。由於這些師資均經過嚴格挑選，他們有能力在有限的時間內，以最淺顯易懂的方式，將專業知識傳授給學生。以本計畫為例，透過外聘師資，學生在短短一學期內便學會拍片技巧以及數位音樂的製作的基本技能。並將這些專業知識應用到創作上。

2. 少數學生會因個性或能力問題，無法對團體產生具體貢獻

團體創作可訓練學生分工以及合作，是從事專題製作的必要訓練。但其缺點是少數學生會因個性或能力問題，無法對團體產生具體貢獻。為了讓學生都可以投入團體創作，我們的因應方式為，讓學生在專題之初，依能力及興趣，自行分配個人工作範籌以及負責細項。有了明確的責任範圍，學生在某項工作上就有一定的職權，因此會產生責任感。這責任感就會驅使同學看重自己的工作，積極投入。

七、後續課程構想

本”數位視訊剪輯”是本系三年級上學期的必修課。以本學期實際執行狀況看來，為了在一學期內完成所有計畫內容，在教學進度上其實相當緊湊。雖然如此，我們卻發現同學的作品超乎預期的活潑、多樣性，可見學生對於此課程懷抱很大的興趣。因此，我們設想，要是讓學生有更充分的時間接受專業訓練，並拉長學生的創作時間，同學的作品應該會更完整，更多元。因此，目前在課程設計上，有意將這門課延伸成兩學期。

未來在課程上的規劃，我們會做以下的調整：原本排在三年級上學期的”數位視訊剪輯”不變。但授課內容會著重在將文化課程導入。我們會借重系上文學老師的專長，導引同學深入研究某個文學專題。並將此專題的內容以劇本跟腳本方式呈現出來。之後，便引進攝影師資，教導同學基本拍片的概念，並參與實務拍攝。

我們希望將下學期的延伸課程為”多媒體實務創作”，為選修課。提供真正想要從事數位藝術創作的同學更深入的專業知識。本課程的重點在於將上學期的文化創意劇本跟腳本創作出來。在師資上傾向於請專業的數位影像、數位音樂師資來授課。創作的重點則在於如何用有效的視覺語言，將文學意涵做充分表達。

有了這樣接續的課程安排，我們希望同學可以同時在文化以及數位內涵上做更深入的探討跟實驗，更希望能以此做為本系文學與數位結合的典範課程。

八、結論與建議

1.由文學老師導入詩詞意境，數位設計老師接手視覺創造

本次課程中並沒有限制學生詩詞的種類或文體。讓學生自由發揮固然產生的不少創意火花，但也容易失去焦點，有不夠深入之感。建議類似的課程在設定發展題目的階段時，可以導入文學老師，讓專業老師引導同學的主題、表現內涵以及應有的意像。之後，再由數位設計老師接手，協助同學將視覺畫面呈現出來。

2.因應智慧財產權的重視，應鼓勵學生創作自己的音樂素材

音樂是所有動態影像重要的一個情緒表現要素，但一般學生對於音樂的取得缺乏智財權概念。因此經常可見學生的配樂是取自網路音樂或沒有獲得授權的音樂作品。雖然一般而言，創作者對於學生非法使用音樂並不會多加追究，但長遠來看，這無助於文化創意人才的養成。

本人留意到，這兩年由於政府大力推行文創事業，坊間數位音樂創作工作室、數位音樂軟、硬體的成長相當快速。數位音樂的製作的門檻至今已可以普及到一般學生。本計畫便嘗試讓沒有音樂背景的一般學生受短期數位音樂創作訓練，運用 **Music Maker**，**Protools** 這類相當人性化、容易操作的軟體，協助學生自行製作影片所需的配樂。由於成果頗佳，本人將持續推動，也建議未來開設類似課程時，也可將數位音樂訓練納入課程中。

九、附錄

附錄一 教學參考資料

資料內容	資料來源	備註
教師上課錄影檔	教師自製教材	燒錄於光碟
外聘教師授課內容	吳宏翔導演 薩加瑪奇克創意中心	如下圖

1. 專業導演-吳宏翔，教導學生數位攝影機的介面操作技術

2. 薩加瑪奇克創藝學院主任-陳怡靜，教導學生使用 music maker 音樂軟體。

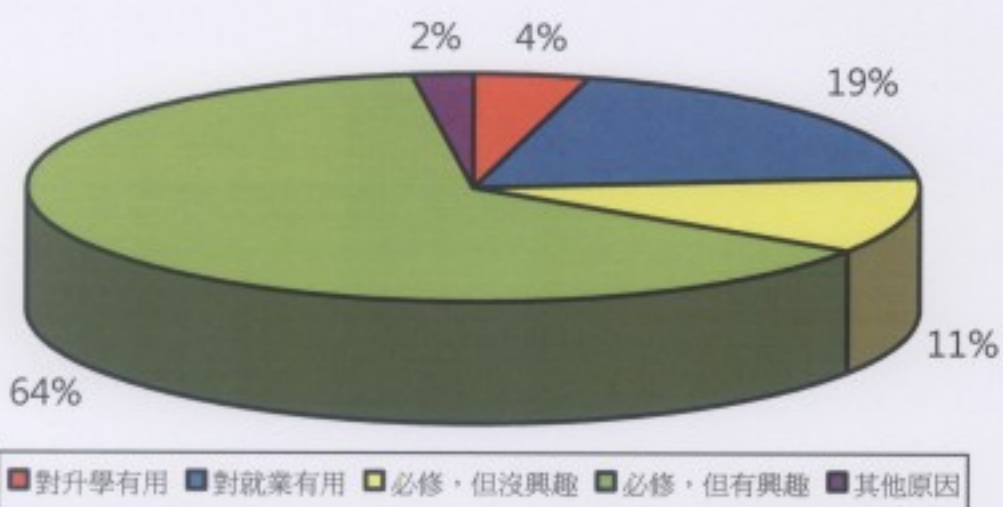

- 1.課程內容要調整
- 2.教學進度要調整
- 3.教學技巧要調整
- 4.教學熱忱要提昇
- 5.都很好，不需要調整

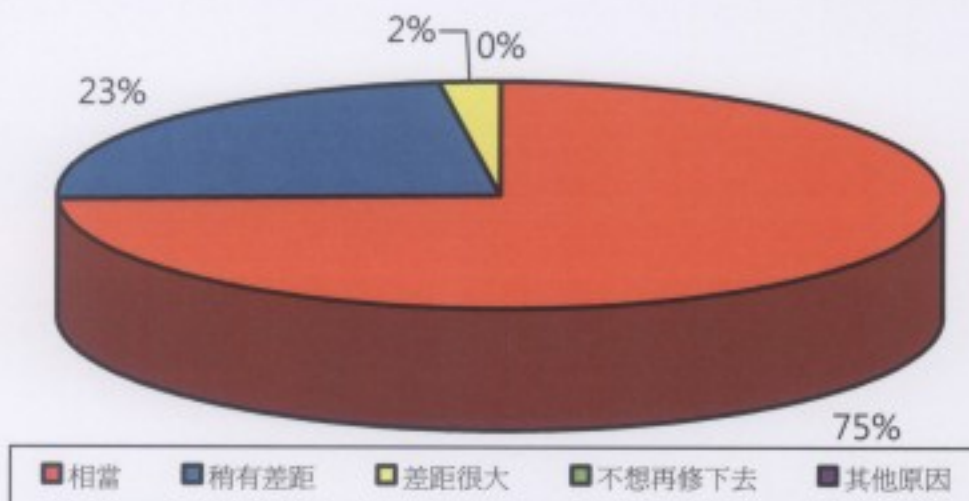
八、 我還有話要說.....

三、教學意見調查統計

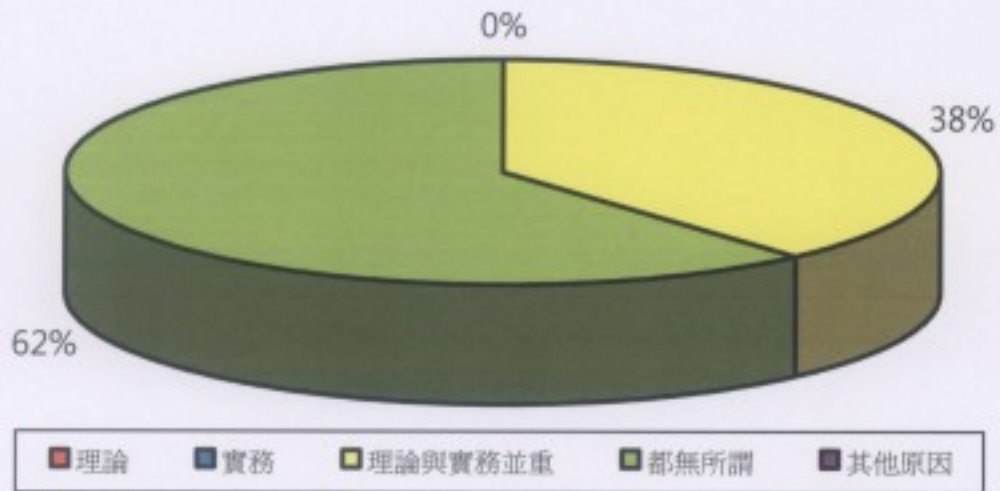
(一)選修這門課是因為

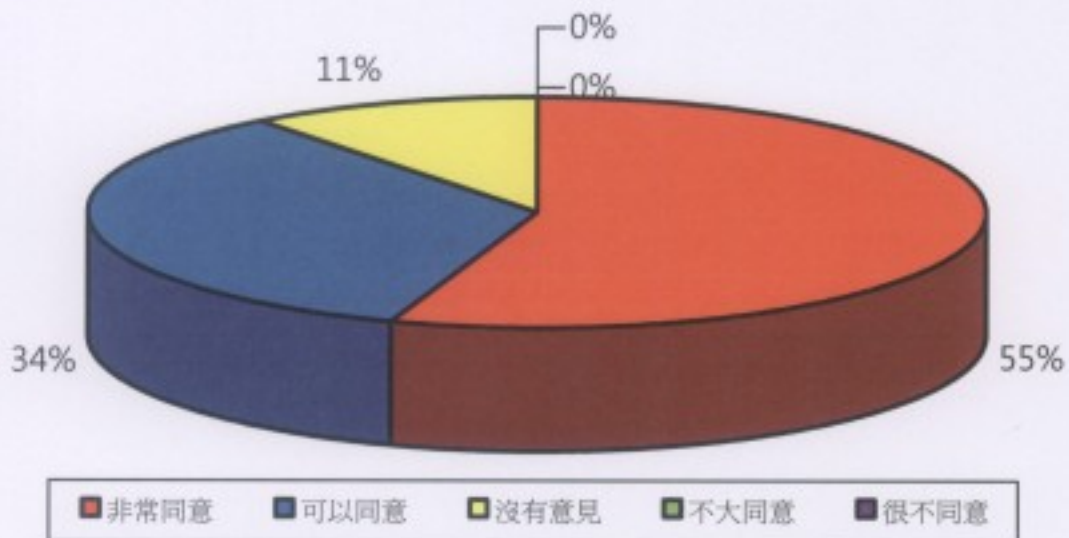
(二)這門課跟我預期的上課內容

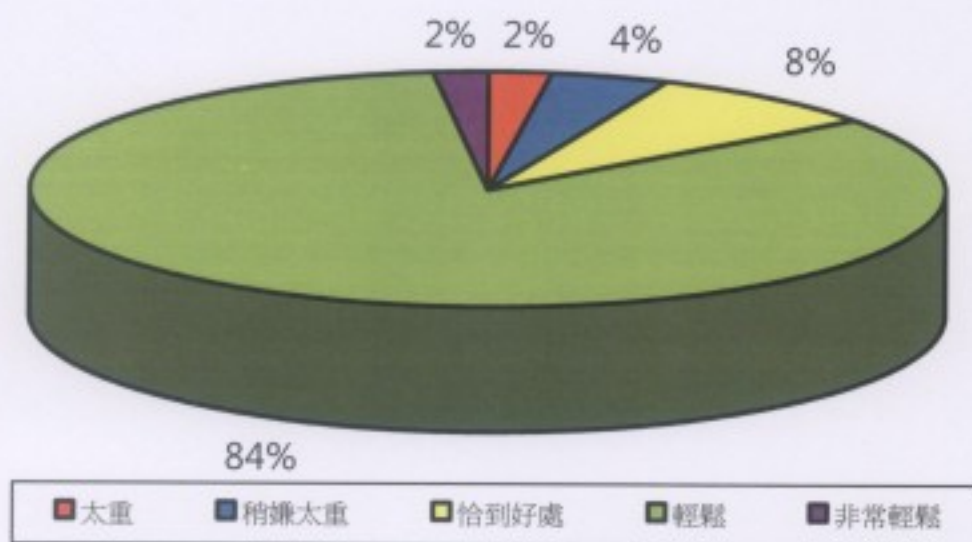
(三)我認爲上課內容應著重於

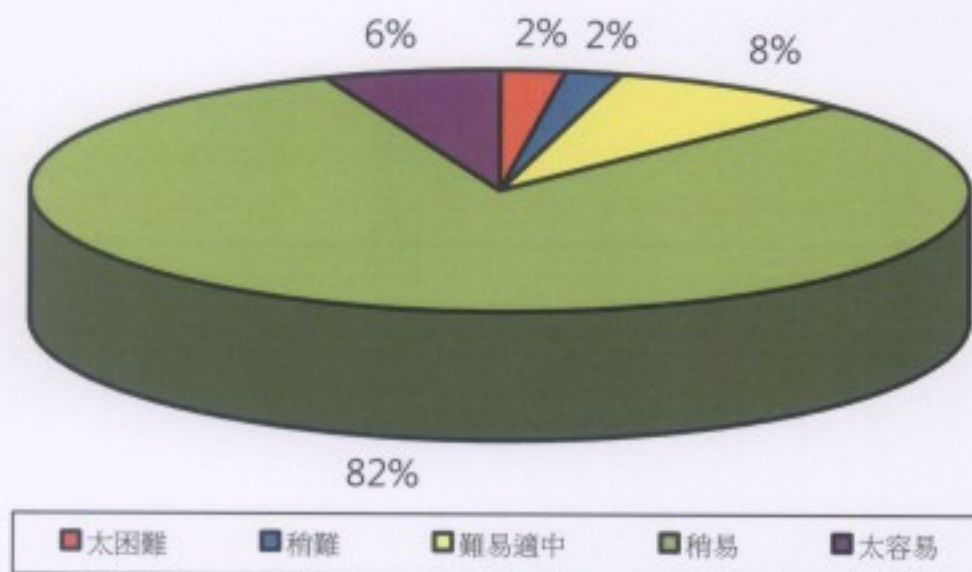
(四)我覺得老師的教學態度很認真，並樂於解答學生疑惑

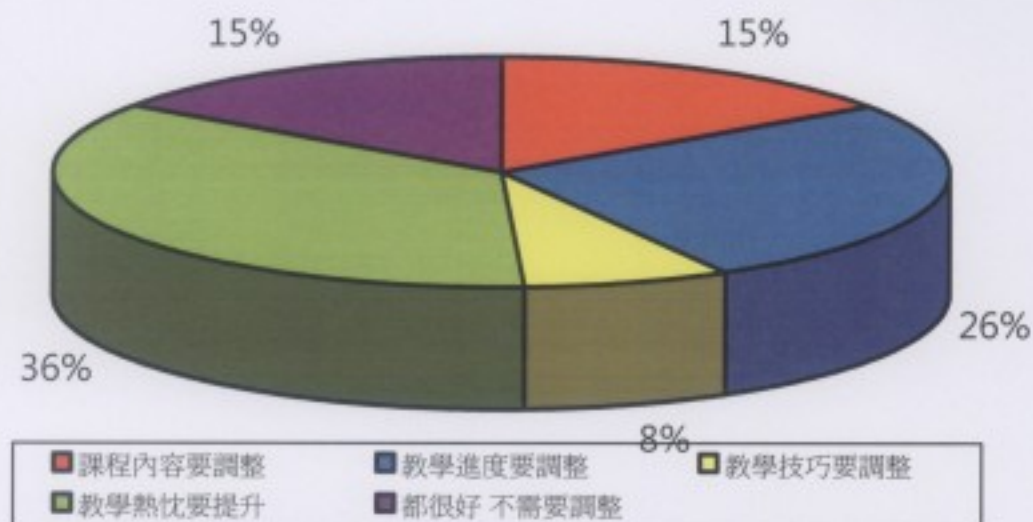
(五)到目前為止，我覺得本課程的負擔

(六)到目前為止，我覺得本課程的教材

(七)到目前為止，我對這門課的建議是(可複選)

(八)我還有話要說.....

- 開始學一些基礎,下學期要好好努力了!
- 希望能有多一點教學
- 對影片剪輯本來興趣不大,但由於本組是做偶動畫,本身對手工製作、攝影、偶動畫拍過程以及後製都頗感興趣,也很高興能如願全程參與,因此課程上來說很充實很開心,拍片過程中老師也都盡最大努力給予指導幫助,期末影片才能完成而沒讓辛苦白費。
- 黃琪老師,謝謝您不吝提供給我們的資源,您一路給的鼓勵與指導影響我們很大,讓我們完成了一項以前從來沒有嘗試過的作業。雖然它還是有很多修改進步的空間,但是能接觸到一樣新的領域,過程中累積的經驗將是大學生活裡深刻而珍貴的片段。
- 偶動畫真的很花時間,但努力是會有收穫的。
- 老師進度不快讓同學可以跟上很好,但後面幾乎都在看同學的影片進度似乎有點浪費時間。
- 教學進度上可以在密集一點。不過老師教得很仔細。

附錄三 數位化產出清單-學生歷程平台網址

學生姓名	歷程平台網址
吳奕賢	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163101/
施依婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163109/
徐譽庭	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163158/
曾武昭	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163142/
陳尹筑	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163124/
吳筱筠	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163112/
陳韻慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096191124/
林揚智	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163138/
蘇佩君	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163145/
楊佳昇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163149/
劉燕如	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163102/
吳芷函	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163146/
蒲琦丹	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163127/
朱芝萱	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163103/
郭子澂	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163141/
吳欣宜	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163134/
莊玉婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163122/
鄭雅心	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163148/
黃秉芊	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163118/
黃秀娟	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163133/
范曉瑩	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163150/
蔣艾璇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163105/
簡佩玉	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163121/

江惠鈺	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163137/
陳于平	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163135/
謝昱婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163108/
林宗賢	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163120/
吳珮慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163119/
吳丹玉	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163123/
許家綾	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163107/
陳彥棋	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163111/
郭金琴	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163113/
許耀心	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163147/
陳頌慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163117/
林貝珊	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163128/
賈珮甄	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163144/
林紘甄	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163129/
范雯菁	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163131/
黎倩文	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163130/
黃凱琪	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163160/
翁瑞蓮	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163132/
徐寶貴	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163157/
顏筱梅	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163116/
李心慈	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163143/
劉晁希	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163140/
張元隆	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163153/
方郁婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163106/
徐文人	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163110/

林佩珊	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163125/
尹曉薇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163114/
陳珮好	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163156/
朱語涵	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163155/
劉文婷	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163104/
林建福	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163152/
陳欣宜	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163154/
陳秀蓮	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163136/
郭樺錚	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096191127/
蔡孟琳	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096192112/
孫詩淇	http://ep.kuas.edu.tw/myep/1096163115/