

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

「觀照人文·剪輯人生：
大師影像中的人間映象」
數位影音製作課程

成 果 報 告(公開版)

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：致理技術學院多媒體設計系

計畫主持人：林子忻

執行期程：2010年8月1日至12月31日

2011年2月28日

目次

計畫資料	3
一、學程內容	4
核心理念	4
課程目標	5
內容摘要	5
二、執行成果摘要	5
開設課程	5
課程大綱及每週	6
主題概要	
參考書目或指定閱讀	7
修課人數	7
成績評量方式	8
人員相關活動	8
與設備使用	
總體成效	8
三、課程成果介紹	9
課程具體實施策略或教學方法	9
「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作 坊	10
四、經費運用情形	13
五、課程目標達成情況	13

六、面臨問題與因應措施	.....	14
七、後續課程構想與進度規劃	.....	15
八、結論與建議	.....	15
九、附錄	.....	16
附錄 1—教學講義與參考資料	.....	17
附錄 2—教學意見調查結果	.....	24
附錄 3—數位化成果產出清單	.....	30
附錄 4—修課學生名單	.....	33
附錄 5—學生成果	.....	36
觀影心得與期末創作短片		
附錄 6—成果照片	.....	45

一、學程內容

計畫名稱	「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」數位影音製作課程				
執行類別	☐ 數位人文課程 ☐ 數位創作課程 ☒ 數位人文及數位創作整合課程				
執行單位	致理技術學院多媒體設計系				
計畫主持人	林子忻	電話		傳真	
	Email			手機	
指導單位	人文數位教學計畫辦公室				
課程／學程 網 址	http://play.md.chihlee.edu.tw/image				
計畫主持人 簽 章					

1. 核心理念

本計劃旨在結合數位技術與人文視野，希望在教授數位影音製作軟體技術與創作運用的同時，拓展同學的視野，以便在利用數位工具時，能夠妥切的呈現內心的思維，並且提升同學的人文素養，表達對生命更深刻的關懷。

在當今技職教育體系中，本校多媒體設計系課程之規劃向來要求在數位工具使用之外，加強人文的素養。目前設計相關科系當中，常以就業為導向，強調技術的訓練與養成，以證照的取得為目標，同學學成之後對於軟硬體的使用殊不陌生，但是因為較為缺乏經典人文的涵養，作品水準往往無法提昇。有鑒於政府大力提倡「數位內容」產業，而內容產業的品質取決於豐富的文化涵養，因此本系課程亦積極努力嘗試將人文素養導入專業課程當中。

技職教育系統的學生來自弱勢家庭的比例通常比較高，選擇技職系統就學也多著眼於就職需要，在學期間多數課餘時間均用來打工賺錢。因為來自弱勢家庭，通常可接觸的文化資源較少，也無大量閒暇和金錢培養所謂「文化資本」，殊不知反而在創作時無法提昇，在職場中與人一較長短。

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」計畫即針對本系「數位影音製作」課程所設計，擬透過一系列國內外電影大師作品的介紹與風格分析，並且邀請業界先進進行講座，讓同學除了熟習數位影音製作軟體的使用，更能體悟影像表現中的人文與關懷，提昇表現能力，增進創作內涵。

2. 課程目標

1. 熟習數位影音製作軟體操作。
2. 由觀摩電影大師作品中，認識影像表達之藝術風格，體悟影像表現之人文關懷。
3. 能夠適切使用數位剪輯計法表達意念，增進人文涵養，提升創作內涵。

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
數位影音製作	2	1	16	20	2	1
B.舉辦之學術活動						
場次			參與人次			
			男		女	
「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作坊			18		19	

二、執行成果摘要

1. 開設課程

本計劃案內容為搭配本系之「數位影音製作」課程(99 學年度第 1 學期)，課程由本計劃主持人擔任授課。「數位影音製作」為本系「數位影音學程」系列課程之一。在選修「數位影音製作」課程之前，同學已經修過「進階攝影」、「創意腳本與分鏡」、「數位剪輯」等相關課程，因此「數位影音製作」課程將視為影音敘事表現之小結，同學至此可以用影音作品表達完整意念。

2. 課程大綱及每週主題概要

(1) 課程大綱

本計畫擬將全學期課程劃分為三部份，共七大主題單元，規劃 18

週課程。分別為剪輯軟體介紹，電影名作觀摩，與密集工作坊。

配合本校電腦硬體設施，剪輯軟體之介紹除了將介紹目前業界大致趨向之外，主要操作整合應用之軟體為 Adobe Premiere CS4 與 Adobe After Effect CS4。

名作觀摩方面，分別選取侯孝賢、李安、尚皮耶·居內 (Jean-Pierre Jeunet)、阿莫多瓦 (Pedro Almodóvar) 四位導演的經典作品，作為經典鑑賞之主題。課程中將要求同學於課餘時看完此四位導演之重要作品至少各二部，並於課堂中講述分析作品中的文化意涵與剪輯風格。此四位導演作品均兼具藝術表現與商業導向，前衛風格化不致過於濃烈。

此外，本計畫擬舉辦短期工作坊，邀請國內著名新銳導演沈可尚老師，實際講述其影像表現之理念，並且示範剪輯操作。凡選修 99 學年度第 2 學期「數位影音製作」課程者，必須參加此一工作坊，同時亦開放名額，提供校內其他有興趣同學和跨校同學參加。

(2) 每週主題概要

第一週：課程介紹

第二週：數位影音製作軟體發展趨勢與介紹

第三週：Adobe Premiere CS4 應用介紹

第四週：Adobe After Effect CS4 應用介紹

第五週：介紹侯孝賢導演電影運鏡與剪輯風格

第六週：《風櫃來的人》討論及賞析

第七週：介紹李安導演電影運鏡與剪輯風格

第八週：《臥虎藏龍》討論及賞析

第九週：期中考試週

第十週：介紹尚皮耶·居內導演電影運鏡與剪輯風格

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」數位影音製作課程 成果報告

第十一週：《艾蜜莉的異想世界》討論及賞析

第十二週~第十四週：上課時間集中於密集工作坊

課餘則要求同學拍攝期末劇情短片

第十五週：介紹阿莫多瓦導演電影運鏡與剪輯風格

第十六週：《我的母親》討論及賞析

第十七週：同學作品映演與觀摩討論

第十八週：同學作品映演與觀摩討論

3. 參考書目或指定閱讀

- (1) 電影百年發展史(上)(下)，David Bordwell 著，廖金鳳譯，美商麥格羅希爾出版社
- (2) 電影藝術—形式與風格，David Bordwell 著，曾偉禎譯，美商麥格羅希爾出版社
- (3) Norman Hollyn 著，井迎兆譯《電影剪接概論》，台北：遠流 1995.
- (4) David Bodwell 著，曾偉禎譯《電影藝術--形式與風格》，美商格羅希爾
- (5) 井迎兆著《影視剪輯美學》，台北：五南 2002.
- (6) 白睿文《當代華語片導演訪談錄》，台北：麥田 2007

4. 修課人數

課程名稱	修課學生數	
	男	女
數位影音製作	16	20
「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作坊	參與人次	
	男	女
	18	19

5. 成績評量方式

- (1) 出席及上課狀況，佔總成績 30%。

- (2) 期中書面報告：包括觀看重要導演經典作品及心得（公播版影片，任選 2 部撰寫 1000 字心得），以及拍片計畫。佔總成績 25%。
- (3) 期中開始分組拍攝 8-15 分鐘劇情短片，期末重新剪輯後成為作業。佔總成績 45%。

6. 人員與相關活動

參與授課教師二人：負責課堂教學、拍片企劃評量、及工作坊講座。
教學助理二人：負責課堂紀錄、網站維護、資料整理及收集。

7. 設備使用

教學使用：本校和平樓 D17 電腦教室，總計電腦 55 台。使用軟體為 Adobe Premiere CS4、Adobe After Effect CS4。

工作坊使用場地：本校綜和大樓 E23 階梯視聽教室。使用設備有數位講桌、螢幕及投影機。

學員拍攝作業影片使用：高解析度攝影機 Sony PD150，Sony PD170，Sony XZ1N 各一台。數位攝影機 Sony X500 一台，Sony SR12 四台。各配備收音指向麥克風等設備。

8. 總體成效

學生滿意度部份：

因應課程要求，同學在學習影像製作軟體之外還觀摩四位國際及導演作品，並針對影像風格和影片內容敘事進行深入的討論。對於技職系統學生而言技職系統學生而言是一種比較不同的學習經驗。尤其是工作坊請到新銳導演沈可尚，在課堂中與同學分享創作的技術與思考理念，同學普遍反應獲益良多。表現在課程滿意度調查的結果如下：

- (1) 學生對課程整體滿意度為 4.47 分（滿分 5 分，以下同）。學習本課程之後，學生認為自己影像綜合表達能力有進步的佔 93%。詳細滿意度統計參見附錄。
- (2) 學生對工作坊滿意度為 4.67 分。學習本課程之後，學生認為自己影像綜合表達能力有進步的佔 93.4%。詳細滿意度統計參見附錄。

具體實做部份：

- (1) 於 99 年 11 月 27-28 日舉辦「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作坊。參加人數男 18 人，女 23 人，共 41 人。
- (2) 修習本課程學生於學期進行中，由授課老師指導參加 NOKIA 創意廣告、客家音樂 MV、文建會文化資產全民影音競賽等比賽。其中 NOKIA 創意廣告獲得冠軍金獎。
- (3) 修課同學整合過去所學，分組創作劇情短片，短片成果請見 DVD 附件。

三、課程成果介紹

一、課程具體實施策略或教學方法

有關本計劃案執行方式與選課規定，說明如下：

1. 依照計畫單元進度授予課程：

- (1) 本計劃案配合校內「數位影音製作」課程授課，除按照上課時數進行規劃之授課內容外，並同時要求修課同學參加「密集工作坊」之研習。餘如期中、期末成績考查與出缺席狀況，均比照本校「學則」及相關規定辦理。修課完畢後給予學分。
- (2) 修課同學同時須於課餘時間，觀賞指定導演作品 8 部，經由教學助理認證，當作平時成績計算標準之一。

- (3) 有關本課程選修人數(及期末授予學分者)預定 50 人，其中保留 10 人給予校外選課同學。校外選課作業方式，則依據本校「校際選修學分採認辦法」規定辦理。

2. 辦理「密集工作坊」：

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作坊

· 時間：民國 99 年 11 月 27 日（週六）、28 日（週日）共一天半

地點：致理技術學院綜和大樓 2 樓視聽教室

- (1) 「密集工作坊」為課程中之單元，修課同學必須參加，但開放未修課同學額外報名參加。「作品觀摩討論」課程以討論修課同學作品優先，未修課同學全程參與工作坊結束後，另授予 12 小時之結業證書。

天	日期	時間	主題	主講/主持人
1	99 年 11 月 27 日（週六）	9:00—9:30	始業式、師資介紹 課程相關規定說明	主持人：林子忻
		9:40—10:50	導演實務	主講：沈可尙
		11:00—12:00	影像世界中的人生	
		13:30—15:50	觀賞《野球孩子》	主持人：林子忻
		16:00—17:00	討論《野球孩子》	主講：沈可尙
2	99 年 11 月 28 日（週日）	9:00—10:30	影音整合操作示範	主講：沈可尙

工作坊授課師資簡歷

沈可尚

沈可尚，電影、紀錄片、廣告導演兼攝影。
國立台灣藝術大學電影系講師。

早期作品「與山」除獲得金馬獎最佳短片，更代表台灣首度入圍法國坎城影展短片正式競賽單元。緊接著的「噤聲三角」，除獲金穗獎最佳實驗電影，並獲選日本山形影展亞洲焦點，及亞洲藝術雙年展。在此之後投身廣告界，開始在商業廣告片中擔任導演工作。

2002年，他開始關注紀錄片的領域，首部紀錄片「親愛的，那天我的大提琴沉默了」除參加加拿大HOT DOCS影展，在商業市場中發行亦獲佳績。

2003年，他在攝影上的表現亦開始被注目，「終身大事」一片獲得金鐘獎最佳攝影獎的提名。2004年擔任電影「神的孩子」攝影指導，再獲得金馬獎最佳視覺效果提名。2005至2008年期間，繼續擔任電影「流浪神狗人」「水岸麗景」「爸爸的手指頭」「一席之地」等片的攝影指導工作。

2006年，他所執導的紀錄片「賽鴿風雲」，是首批由美國國家地理頻道監製，全球一百六十個國家播映的台灣紀錄片，並榮獲金鐘獎非戲劇類最佳導演。

2008年完成兩部作品，短片「小城」獲香港獨立短片競賽Ifva評審團特別獎；紀錄長片「野球孩子」，獲國際紀錄片雙年展台灣獎首獎，及上海國際電視節亞洲最佳紀錄片銀獎的殊榮。此片並入圍金馬獎最佳紀錄片，更獲得亞太影展最佳紀錄片等獎項。這兩部作品同時入圍瑞士尼恩真實影展國際正式競賽

單元。

甫完成之電影「茱麗葉」為 2010 金馬影展開幕片。紀錄片「遙遠星球的孩子」將於 2011 年發行。現正籌拍電影長片「賽蓮之歌」(金馬創投百萬首獎)

紀錄片「幸福定格」(CCDF 華人紀錄片提案大會首獎)。紀錄片「Fighter!」(國家文藝基金會補助)

四、經費運用情形

五、課程目標達成情況

本課程最初設定目標有二，一是能夠整合之前所學的影音製作軟體與技術，適切的表達完整的意念。此一方面透過數位剪輯與後製軟體的介紹，輔以工作坊實地觀摩與討論演練，學習結束之後同學均繳交實做短片作為學習成果。與這些學生過去的作品相較，這次的作品普遍而言運鏡較成熟流暢，敘事理念也更具有邏輯性推進的概念；部份同學更跳脫過去簡單敘事短片只呈現 KUSO 橋段的淺層說故事方式，嘗試表現比較內心深層感情的反省與思考，這是比較值得肯定的進步。

課程目標的第二項主要目的，就是透過觀摩電影大師作品，討論影像表現之手法與內容，並配合參加密集工作坊，由專業導演指導，重新審視影像創作的層次，提昇創作之人文涵養。修課同學反應，除非少數極端對電影狂熱的學生，其他的同學較少接受非商業類型電影，更遑論系統性的介紹導演的風格與表現手法，本門課程的開設，為他們在影像表現的創作路途中打開另一扇門。

另一方面，在課程滿意度與工作坊滿意度調查問卷中，修課同學也普遍肯定這次課程的安排，對課程整體安排與修課後自身能力的提昇，都抱持肯定的看法（回饋問卷統計結果詳見附錄二）。

六、面臨問題與因應措施

(1) 經費設備不足問題：本系因受限於校地空間與經費，各項硬體設備略嫌不足，在拍製影像專業器材方面，專業高畫質攝影機、燈光器材、專業腳架與吊臂、軌道等工具都無法購置，常常使得學生在創作時受到器材的限制，無法做出原本構想中的表現效果。

因應措施：鼓勵同學利用現有設備，以變通拍攝方式，或是利用後製特效完成作品。系上也會配合同學需求，逐年編列預算購買必備之影音創作器材。

(2) 學生文化資本不足問題：與一般高教系統學生相較，技職體系同學來自經濟弱勢家庭的比例較高，在此種情況之下，學生自幼所接觸的文化刺激就比較少，甚至因為經濟壓力，技職系統同學課後時間多被打工佔據，大多數同學課餘之暇既沒有時間，也沒有多餘的財力可供閱覽觀摩大師級經典作品。另一方面，技職系統的教育也鼓勵就業需求，教學上側重技術的傳授與證照取得。對未來設計或創作的生涯，將會是一種短多長空的情況。這門課程的實施，證明人文素養的薰陶可以在技術的訓練之外，大幅提升創作的品質與作品內涵。

因應措施：建議日後本系課程中，加入一門經典賞析選修課程，以提供同學有系統接觸大師級的作品，深入了解其作品之風格與內涵，強化同學的創作能力。同時建議學校通識課程中，減少部分實務性課程，加開人文經典賞析課程，並且邀請人文學門大師級藝術家指導同學，讓同學有機會接觸人文的環境與氛圍。

七、後續課程構想與進度規劃

將本系原有之數位影音課程擴充完備化，課程與時間安排如下：

第一階段：基礎影像表現技法

創意發展、數位攝影、表演技巧、基礎 2D 動畫、數位影像處理、電腦音樂與作曲、3D 角色動畫、電影攝影與燈光

第二階段：敘事影像表現技法

創意腳本與分鏡、進階攝影、編導實務、數位剪輯、數位影音製作、虛擬實境、進階3D動畫、動畫後製特效

第三階段：影像進階表現課程

電影風格分析、紀錄片研究、非敘事影片、當代影像美學理論

目前除第三階段影像進階表現課程之外，本系現有課程已涵蓋第一與第二階段課程。日後將視學生需要逐步開設第三階段課程，提供專注影像創作表現的同學選修。

八、結論與建議

對於藝術設計等學門的學生而言，技術是創作過程中必要的條件，但是由於現今教育體系中，高等教育學校系所數量暴增，爲了區分一般大學與技職體系，或是鼓勵各校發展特色，部分學校便加強證照取得等量化指標，這雖然無可厚非，但是過分強調技術或證照的結果，高等教育會逐漸淺薄化。

設計類科系學生的養成，原本就與美術能力息息相關，姑且不論目前少有適合的證照，即便有，客觀的評量與量化的記分也無法真正顯現出學生設計與創作的實力；但是爲了表現出具體的成績或績效，學校開課常常強調技術的養成，學校也鼓勵證照取得。殊不知在創作的生涯中，技術雖然是必備的敲門磚，豐富的人文素養與創作內涵才更是未來生涯可長可久的進步動力。

技職系統學生一般而言多數來自經濟或文化資本較爲弱勢的家庭，尤其是目

前當紅的設計類科系，強調立即可用的技術養成課程雖然看起來吸引人，但是若因此而忽略了人文素養的培訓，對於未來生涯的發展其實是短多長空的情況。

因此在課程設計時，建議適量加入人文素養培訓必修課程，例如大師作品分析或經典導讀導課程，並且建置豐富的資料庫，主動提供足夠的資訊，讓學生能隨時了解當今文化藝術的創作脈絡與趨勢，開闊學生的視野，豐富學生的文化資本，提升學生的創作內涵。

九、附錄

附錄一

教學講義與參考資料

數位影音製作 1：「觀照人文・剪輯人生：大師影像中的人間映象」syllabus Sept., 2010 林子忻 版權所有目標：

旨在結合數位技術與人文視野，希望在利用數位工具時，能夠妥切的呈現內心的思維，並且提升同學的人文素養，表達對生命更深刻的關懷。以侯孝賢、李安、尚皮耶·居內（Jean-Pierre Jeunet）、阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）四位導演的經典作品，作為經典鑑賞之主題。

教學計畫：

1. 舉辦短期工作坊，邀請國內著名剪輯大師廖慶松老師，實際講述其影像表現之理念，並且示範剪輯操作。
2. 共分 5 個單元，分別為：
  - 第一單元 數位影音製作軟體與應用趨勢(After Effect)(3 週)
  - 第二單元 成長的苦澀：侯孝賢(2 週)
  - 第三單元 傳統武俠片的再生：李安(2 週)
  - 第四單元 奇幻的悲喜人生：尚皮耶·居內（Jean-Pierre Jeunet）(2 週)
 主要觀摩影片：《艾蜜莉的異想世界》(Le Fabuleux Destin Amelie Poulain)》
 法國，(2001)
  - 第五單元 女性的代言人：佩卓洛·阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）(2 週)
 主要觀摩影片：《我的母親》(All About My Mother) / 西班牙，(1999)

指定上課內容：自編教材

參考書籍：

- a. 電影百年發展史(上)(下)，David Bordwell 著，廖金鳳譯，美商麥格羅希爾出版社

- b. 電影藝術—形式與風格，David Bordwell 著，曾偉禎譯，美商麥格羅希爾出版社
- c. Norman Hollyn 著，井迎兆譯《電影剪接概論》，台北：遠流 1995.
- d. David Bodwell 著，曾偉禎譯《電影藝術--形式與風格》，美商麥格羅希爾
- e. 井迎兆著《影視剪輯美學》，台北：五南 2002.

成績評量：

1. 出席及上課狀況。
2. 觀看重要導演經典作品及心得（公播版影片，任選 2 部撰寫 1000 字心得）。
3. 期中開始分組拍攝 8-15 分鐘劇情短片，期末重新剪輯後成爲作業。

數位影音製作 7—重要作品賞析

侯孝賢

1. 1983 年以《兒子的大玩偶》奠定地位，其實在此之前已經掛名《在那河畔青草青》、《風兒踢踏踩》、《就是溜溜的她》等片導演。
2. 1982 是台灣新電影的開始，此年由陶德辰、柯一正、楊德昌、張毅導演的《光陰的故事》為起點，之後陸續有其他作品。侯孝賢是新電影的核心人物之一；從《兒子的大玩偶》到《戀戀風塵》，以定鏡長拍「天底下大自然的人與物活動」，奠定其寫實風格。
3. 「固定鏡位」與「長鏡頭美學」甚至就已經被影評及觀眾視為侯孝賢導演的兩大風格。
3. 巴贊 (Bazin)：電影滿足人類把自己排除在外，單靠機械，以真實的自身之姿複製自身的願望。定鏡長拍保留下時間與空間的完整性，最符合上述美學觀。侯孝賢的電影通常沒有明顯而立即的衝突，而是強調事件的自然流程。
4. 電影的文本：影像、聲音、對白、音樂、動作.....

主要觀摩影片：《風櫃來的人》(1983)

剪輯手法介紹重點：長拍、遠鏡頭、場面調度畫面的敘事剪輯應用

《風櫃來的人》是侯孝賢電影生涯中重要的作品，此片獲得法國南特三洲影展最佳影片的獎項。《風櫃來的人》是一個關於成長的故事，描述一個人的經歷和生活環境如何影響成長歷程。影片中同時關懷青少年認同、城鄉差異等議題。侯孝賢導演以長拍遠鏡頭的敘事風格聞名，寫實化的場面調度，以沉穩內斂的運鏡和剪輯表達出面對成長改變的無奈，和生命的韌性。同學在此部侯孝賢早期的作品中，可以窺見侯式風格的例證，認識台灣在 1980 年代經濟起飛時，城鄉差異造成的社會衝擊，同時在影片中感受導演對生命的熱情。

李安

1. 典型的通俗劇導演，善於補捉角色與故事情節之間的行進，人與人之間的衝突；並且充分掌握到人文環境下的情境。不管是英國鄉間、中國武俠世界、美國中西部牛仔生活、臺北的外省家庭日常等，都可以輕而易舉的拍出非自身成長或是自身成長的氛圍。
2. 節奏穩定、運鏡流暢、畫面構圖優美為期影片特色。
3. 新銳武俠片《臥虎藏龍》將中國道家思想，與武功、情節、人物命運有機地聯繫在一起，並兼顧華語武俠片所注重的東方「情義」主題。其實是一部披著武俠外衣的社會文藝片。
4. 李氏影片中都廣泛使用了類似國畫中「留白」藝術的白描手法，這種處理對於表述人物間錯綜複雜的關係時，給予觀眾無限的想像空間。
5. 能夠將所編或者改編的劇本採取各種合適的技巧進行情節處理，獨具匠心的人物的配置，蒙太奇轉換以及很好地做到了風景、人物、情感三者共融。

主要觀摩影片：《臥虎藏龍》(2000)

剪輯手法介紹重點：新武俠之剪輯風格

李安導演嘗試過的電影類型極多，但是電影中蘊含的濃厚中國式溫柔敦厚的宇宙觀則極為一致，他尤其善於處理傳統社會框架之中，人與人之間關係的進退應對與張力。《臥虎藏龍》除了維持這種特色之外，還加入了李安導演對武俠片的重新詮釋，在現代數位科技的幫助之下，這一部武俠片以新的數位特效，展現出傳統的武俠世界。打鬥場景中短而快速的切接與鏡頭移動，與他稍早的家庭倫理片--「父親三部曲：推手、喜宴、飲食男女」大異其趣。

同學在此可以同時研讀數位剪輯時代之前線性剪輯方式所呈現的武俠電影風貌，例如胡金銓、楚原等導演的作品，將這些電影的剪輯手法與人文蘊涵與李安導演的《臥虎藏龍》做一番比較。

尚皮耶居內 Jean Pierre Jeunet

1. 廣告導演出身，說故事的技巧—廣告導演出身劉，善於表現華麗幽暗的黑色童話。
2. 部份承襲新浪潮電影代表人物楚浮的晦暗風格，但是增加了明亮、溫暖、幽默的元素與色彩。
3. 獨特的影像風格，適時應用令人驚異的數位視覺效果，增添片中幽默的部份。
4. 風格：黑色幽默、冷調性、非寫實、嘲諷、色彩濃鬱華麗、影像風格繁複、和類童話的綺想等等。
5. 善於表現不見天日、奇詭畸零的小人物，懷抱愛與信念展開冒險旅程。

主要觀摩影片：《艾蜜莉的異想世界》(Le Fabuleux Destin Amelie Poulain) 法國，(2001)

剪輯手法介紹重點：拼貼奇幻的敘事

導演尚皮耶·居內為法國影壇中極受矚目的導演，他擅長黑色幽默，無論是成名作《黑店狂想曲》(Delicatessen, 1991)，或是叫好不叫座的《驚異狂想曲》(La Cite des Enfants Perdus, 1995)，他作品中無論是人物或者氣氛皆有些超現實的表現。

為了刻畫艾蜜莉天馬行空的幻想，《艾蜜莉的異想世界》跳脫了一般傳統電影嚴謹的時空結構框架及邏輯順序，明快的剪接風格、超現實的氣氛、略帶懷舊色彩構建出來畫面、拼貼式的時序表現和敘事，和看似抽離的第三人稱旁白，讓電影呈現出不同於好萊塢商業電影的另一種可能。許多單一畫面停格時就是一幅色彩繽紛、具有奇幻風格的藝術圖畫。

阿莫多瓦 Pedro Almodovar

1. 在許多女人環繞的家庭環境中長大，對女性角色們的描繪，讓我們體會在她們美麗外表下，感受到每一位女性情感豐富的心，在面對現實人生不順遂時的處理方式。
2. 擅長細膩描述女人情感與心理矛盾，並專注於呈現角色如何面對其意識形態的衝突。
3. 善於處理許多匪夷所思的人類情慾，以誇張、滑稽、熱情擁抱的態度刻劃他的人物。傳達角色壓抑的心靈狀態或較大層面的關切時，它便得在寫實的表像下伸張形式風格的表現度。

主要觀摩影片：《我的母親》（All About My Mother）／西班牙，(1999)

剪輯手法介紹重點：多線敘事的離散風格

阿莫多瓦代表一九八〇年代以降，西班牙社會文化大解放的現象，阿莫多瓦將佛朗哥威權時期所有的禁忌和壓抑進行全面性的反諷和揭露，是西班牙後現代藝術、消費文化的典型。阿莫多瓦在《我的母親》中修正了他對自己所熟悉的一貫主題，亦即姊妹間的內在維繫和家庭的力量的詮釋，結果成績斐然。他的作品充滿了對後現代的焦慮，對女性的細微觀察尤其令人折服，他以多線敘事呈現歌詠般的輕快節奏，讓觀眾在賞心悅目之餘，接受他娓娓道來的動人故事。

附錄二

教學意見調查結果

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」密集工作坊

學員滿意度調查表

99.11.28

一、基本資料：

1. 所屬系別：_____

2. 年級：一年級二年級三年級四年級3. 性別：男 女二、參加工作坊滿意度評估，請在內打勾

	5	4	3	2	1
	很滿意	滿意	尚可	不滿意	意 很不滿
1. 工作坊課程時間安排	☐	☐	☐	☐	☐
2. 講師安排之導演實務授課內容	☐	☐	☐	☐	☐
3. 講師安排之紀錄片實務工作討論授課內容	☐	☐	☐	☐	☐
4. 講師安排之攝影實務授課內容	☐	☐	☐	☐	☐
5. 講師授課方式及態度	☐	☐	☐	☐	☐
6. 工作坊講義安排及適用性	☐	☐	☐	☐	☐
7. 工作坊內容與實務經驗結合	☐	☐	☐	☐	☐
8. 工作坊場地合適性	☐	☐	☐	☐	☐

三、您認為課程何處尚待改善或建議之處？

結果統計

有效問卷共 37 份 男 18 女 19

三年級人數：33 四年級人數：4

	很滿意		滿意		尚可		不滿意		很不滿意	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1.工作坊課程 時間安排	11	29.7	20	54.1	6	16.2	---		---	
2.講師安排之 導演實務授課 內容	33	89.2	4	10.8	---	0	---		---	
3.講師安排之 紀錄片實務工 作討論授課內 容	33	89.2	4	10.8	---	0	---		---	
4.講師安排之 攝影實務授課 內容	32	86.5	5	13.5	---	0	---		---	
5.講師授課方 式及態度	33	89.2	3	8.1	1	2.7	---		---	
6.工作坊講義 安排與實務經 驗結合	27	72.3	8	21.6	2	5.4	---		---	
7.工作坊內容 與實務經驗結 合	30	81	5	13.5	2	5.4	---		---	
8.工作坊場地 合適性	17	45.9	16	43.2	4	10.8	---		---	

你認為課程何處尚待改善或建議之處？

1. 課程內容對我有很大的幫助，很多觀念都很有用，希望往後有更多的機會，學習專業方面的課題。
2. 可再多辦一些類似的活動。
3. 能夠增加類似的活動，讓學生吸收更多的經驗。
4. 希望能有再多一點時間和機會可以和導演接觸。
5. 講師非常專業，給我們看他拍的片子，並從頭到尾講解，前置作業及拍片技術和心得，學到了很多東西，希望有機會還可以再上他的課。
6. 演講很精彩，希望有機會可以看看實際現場實務狀況，讓我們可以更了解。

7. 導演生動的演講與豐富經驗的分享，讓我在這兩天獲益良多。
8. 導演自身經驗毫不保留的分享，讓我學到很多。
9. 很好啊！希望這種機會可以多多增加！
10. 時間有點早之外都很好，老師上的很好，是我覺得上大學以來學過最多的課，有機會希望可以多上幾堂或找他兼課！！！！
11. 時間長度及課堂次數可增加。
12. 餐點。
13. 無需改善，非常好！BRAVO！（但時間好像有點不妥）
14. 無，導演講的話受益良多，感觸很多。
15. 沒有，很高興能參加本次課程。
16. 很棒。
17. 時間好像有點早，應該選擇合宜的時間。沈可尚導演很強欸！好想去你工作室掃地！！希望可以再上你的課！！！！THANK YOU SO MUCH！！
18. 聽完講師專業的攝影講解，覺得以後出社會應該很實用，但是現在致理技術學院上課卻沒有攝影的相關器材可以應用或學習，真的覺得學校在這方面需要多補助學生有內容上課的教材設備可以使用，尤其是被講師說繳了4萬6的學費還沒有教材設備能用真的很可悲！！！！

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」

數位影音製作課程學員滿意度調查表

100.1.10

一、基本資料：

1. 所屬系別：_____ 2. 年級：一年級二年級三年級
四年級
3. 性別：男 女

二、對於「數位影音製作課程」，請在內打勾

	5	4	3	2	1
	很滿意	滿意	尚可	不滿意	很不滿意
1.課程內容安排	☐	☐	☐	☐	☐
2.課程教室安排	☐	☐	☐	☐	☐
3.課程進度安排	☐	☐	☐	☐	☐
4.教師授課方式及態度	☐	☐	☐	☐	☐
5.課程講義安排及適用性	☐	☐	☐	☐	☐
6.課程內容與實務經驗結合	☐	☐	☐	☐	☐
	很同意	同意	尚可	不同意	很不同意
7.學習課程之後，我的影像敘事表達有進步	☐	☐	☐	☐	☐
8.學習課程之後，我的影像製作數位技巧有進步	☐	☐	☐	☐	☐
9.學習課程之後，我的影像綜合表達能力有進步	☐	☐	☐	☐	☐

三、您認為課程何處尚待改善或建議之處？

結果統計

問卷調查共 30 人 男 12 女 18 三年級人數 30 人

	很滿意		滿意		尚可		不滿意		很不滿意	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1.課程內容安排	16	53.3	12	40	2	6.7	---		---	
2.課程教室安排	17	56.7	12	40	1	3.3	---		---	
3.課程進度安排	18	60	9	30	3	1	---		---	
4.教師授課方式及態度	17	56.7	12	40	1	3.3	---		---	
5.課程講義安排及適用性	15	50	14	46.7	1	3.3	---		---	
6.課程內容與實務經驗結合	15	50	14	46.7	1	3.3	---		---	
	很同意		同意		尚可		不同意		很不同意	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
7.學習課程之後,我的影像敘事表達有進步	15	50	11	36.7	4	13.3	---		---	
8.學習課程之後,我的影像製作數位技巧有進步	16	53.3	11	36.7	3	1	---		---	
9.學習課程之後,我的影像綜合表達能力有進步	17	56.7	11	36.7	2	6.7	---		---	

你認為課程何處尚待改善或建議之處?

19. 目前就很好。
20. 希望下次有更多這種課程。
21. 還不錯。
22. 無，請繼續保持。
23. 很好。
24. 沒有，老師教得很好。

附錄三

數位化成果產出清單

教學網頁

<http://play.md.chihlee.edu.tw/image>

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」

最新消息 計畫說明 研習教材 活動成果 友善連結

「觀照人文·剪輯人生」

大師影像中的人間映象 數位影音製作課程

研習營課程資訊與最新動態

- 99.11.1 活動預告：11月27日、28日工作坊，由新銳導演沈可尚主講，請看[工作坊報名資訊](#)
- 99.11.1 期中考要到了，期中考要到了沒看電影的同學快去看
- 99.10.4 Adobe After Effect CS5應用教學（二） [活動紀錄](#)
- 99.9.28 公播版電影已購買，請同學利用時間觀看 [片單](#)
- 99.9.27 Adobe After Effect CS5應用教學（一） [活動紀錄](#)
- 99.9.13 正式上課，上課地點和平大樓D17電腦教室
- 99.7.26 觀照人文 剪輯人生：大師影像中的人間映象」數位影音製作課程計畫核定通過

Copyright © 2010 Chihlee Institute of Technology. All Rights Reserved. Design by Jerome, Chang.

file:///C:/Documents and Settings/csm/桌面/「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」.htm [2010/12/29 下午 03:28:43]

最新消息

計畫說明

研習教材

活動成果

友善連結

「觀照人文·剪輯人生」

大師影像中的人間映像 數位影音製作課程

研習教材

課程教材、影片片單及劇照欣賞

課程大綱

第二單元 成長的苦澀：侯孝賢(2週)

主要觀摩影片：《風櫃來的人》(1983)

剪輯手法介紹重點：長拍、遠鏡頭、場面調度重圍的故事剪輯應用

第三單元 傳統武俠片的再生：李安(2週)

主要觀摩影片：《臥虎藏龍》(2000)

剪輯手法介紹重點：新武俠之剪輯風格

第四單元 奇幻的驚喜人生：尚皮耶·居內 (Jean-Pierre Jeunet) (2週)

主要觀摩影片：《艾蜜莉的異想世界》(Le Fabuleux Destin Amélie Poulain)

法國, (2001)

剪輯手法介紹重點：拼貼奇幻的敘事

第五單元 女性的代言人：佩卓洛·阿莫多瓦(Pedro Almodovar)

主要觀摩影片：《我的母親》(All About My Mother) / 西班牙, (1999)

剪輯手法介紹重點：多線敘事的離散風格

影片片單

	片名	出品年份	出品國家	導演	規格
1	戀戀風塵	1987	台灣	侯孝賢	DVD
2	風櫃來的人	1984	台灣	侯孝賢	

File:///C:/Documents and Settings/.../「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映像」.2.htm 第 1 頁 / 共 2 頁 (2016/12/28 下午 03:27:53)

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映像」

3	悲情城市	1989	台灣	侯孝賢	
4	推手	1992	台灣	李安	
5	臥虎藏龍	2000	美國	李安	
6	俠女	1971	台灣	胡金銓	
7	黑店狂想曲 Delicatessen	1991	法國	尚皮耶居內	
8	艾蜜莉的異想世界 Amélie	2001	法國	尚皮耶居內	
9	未婚妻的漫長等待 A Very Long Engagement	2004	法國	尚皮耶居內	
10	我的母親 All About My Mother	2000	西班牙	阿莫多瓦	
11	完美女人 Valver	2006	西班牙	阿莫多瓦	
12	悄悄告訴她 Talk to Her	2002	西班牙	阿莫多瓦	

附錄四

修課學生名單

099 學年度 第 1 學期

科目：【選】數位影音製作 開課代碼：0991321024 學分數：3
 授課教師：林子忻 開課班級：設三 A (13231) 修課人數：36 人

學員名單

所屬班級	學號
設三 A	19632137
設四 A	19632151
金三 B	19707210
設三 A	19712115
設三 A	19732101
設三 A	19732102
設三 A	19732103
設三 A	19732104
設三 A	19732107
設三 A	19732108
設三 A	19732109
設三 A	19732110
設三 A	19732115
設三 A	19732116
設三 A	19732117
設三 A	19732120
設三 A	19732122
設三 A	19732124
設三 A	19732126
設三 A	19732131
設三 A	19732133
設三 A	19732134

「觀照人文·剪輯人生：大師影像中的人間映象」數位影音製作課程 成果報告

設三 A	19732138
設三 A	19732139
設三 A	19732141
設三 A	19732143
設三 A	19732144
設三 A	19732146
設三 A	19732147
設三 A	19732149
設三 A	19732150
設三 A	19732154
設三 A	19732155
設三 A	19732156
設三 A	19732157
設三 A	19732158

附錄五

學生成果：

觀影心得與期末創作短片

學生期中觀影心得觀摩

觀影心得

多媒體設計系三年 A 班

19732116

以國外導演來說，我最喜歡的莫過於尚皮耶居內和提姆波頓，兩位都被稱做鬼才導演，作品都有種詭譎華麗的風格，散發著黑色幽默的劇情，總令我捧腹大笑之餘，還體悟到一些事情，和好萊塢的商業片有所區別，總是看完電影笑完之後，感動的感覺很容易隨著電影散場而消失！我覺得提姆波頓的劇情，感覺比較偏向奇幻又天馬行空，就像帶我們到另一個綺麗瘋狂充滿奇幻的世界！而尚皮耶居內作品剛好相反，我個人覺得他是比較偏向內斂奇幻的感覺，劇情一開始的設定通常是周遭的人物，不像提姆波頓是比較天馬行空偏向童話故事的劇情，小人物的故事，看似平凡卻又不凡！我反而覺得，就是因為發生在周遭，藉由尚皮耶居內特別的觀察視角，藉由幻想，藉由回憶，每一幕都精彩滿分！在幻想的世界裡，是可以更加天馬行空，思考可以不受拘束的奔騰，奇幻的視角因此更廣更深，越貼近生活的劇情，反而更身歷其境，也許你周遭就有個艾蜜莉，也許在你不知道的地方就有家黑店，專門吃人肉的村落，也許現在正在戰爭的國家，有位正在尋找丈夫的未婚妻，有好多也許也許…供人無限的遐想！

其實我最愛尚皮耶居內莫過他的作品用色，有種濃濃發郁的色彩，像是相機調成了鮮豔模式，濃郁的發色，令人第一眼就會知道是他的作品！但遇到回憶卻又調成黑白模式，讓人有所區隔，有時劇情支線太過複雜時，黑白模式讓人清楚易懂，我覺得有時黑與白的世界，反而更加鮮明的加深印象！雖然目前為止，我只看過艾蜜莉的異想世界、未婚妻的漫長等待和黑店狂想曲，但我覺得他的劇本真的選的很棒！老師之前在課堂上也有跟我們提到，尚皮耶居內會一起參與編劇，每看完一部作品，心田就會投下一顆震撼彈，重新去思索很多事情，令人餘韻無窮，我覺得他的劇情都是很有想法，每個分鏡都是很有意義的，沒有過多的冗長和等待，簡潔而有力的透過鏡頭，帶我從尚皮耶居內的視角重新看這個世界！

艾蜜莉的異想世界我大概看過 4 次了吧！幾乎要成為老師們愛播放的首選電影，但令人感到訝異的是，每看一次都會有一番全心的感受，國中第一次在美術課看這部片，當時我只是覺得劇情超有趣，女主角俏皮又可愛，令人不停的捧腹大笑，是部十分可愛歡樂又充滿想像的浪漫愛情喜劇！第二次看這部片是在高中的色彩學課，老師希望我們注意這部片的配色，當時我覺得尚皮耶居內好厲害，用色好大膽，非常有自己的個人風格，整部片採用溫馨的黃色貫穿，暖色基

調，鮮豔的紅色和綠色讓女主角肌膚看起來更加雪白！第三次看這部片是在大學的法文課，就深深對女主角著迷，可愛又俏皮的音樂，配上女主角古靈精怪的表情和聲音，讓我愛上奧黛莉朵杜，她舉手投足間都散發著屬於法國女人的性感又自信風采，她的五官借由大螢幕觀看，顯得更加精緻立體，期中我覺得這部片的旁白，配的超棒！一開頭就用快節奏的男音敘述，像唱歌又像講話，黑白畫面敘述小艾蜜莉的生長過程，原本悲慘的童年，都被描述成快樂的兒歌般，輕快愉悅的聲音搭配像快轉似的悲慘童年，有種衝突的美感！第四次看這部片，就是現在，老實說我原本不抱甚麼期望，因為看過那麼多遍應該沒甚麼驚喜吧！沒想到看完後卻獲得一個 *Pleasantly surprised gift* ！，前幾天去辦公室找老師討論劇情，對老師所要的感覺還是有的模糊，老師說：「*even* 只是去跟拍一個人的一天，在把它剪成片段，都會是一部很棒的影片！」當下真的有點納悶，好像有點懂是甚麼意思，卻又不完全懂是甚麼感覺？紀錄片不是容易很無聊嗎？腦海中盤旋著許多問號，直到看完這部片後，突然恍然大悟，混亂的思緒頓時茅塞頓開，原來是指拍攝的手法，而不是單單指劇情，就像是透過樓下畫畫的老伯伯視角偷窺艾蜜莉一整天在做甚麼，而艾蜜莉也透過家裡的窗戶偷看老伯伯在畫甚麼，再次對這位鬼才導演佩服的五體投地，有時言語無法表達的意思，是真的要看身體感官去感受！難怪老師總是要我們都去看片，多去感受，其中的意義就在於此吧！艾蜜莉的異想世界之所以成為經典的電影，果然有它經典的所在，看完愛蜜莉內心會充滿著歡樂幸福的感覺，所有的不完美，只要去改變，最終會成為完美！

設三 A -19732107

我選擇”侯孝賢導演”

1. 爲什麼選這個導演？

我認爲他是台灣影史上，很特別的一位導演，他有自己獨特的想法和風格。覺得侯孝賢導演，他獨特的拍攝手法充滿特別的美感。

2. 爲什麼喜歡這個導演？

因爲他的作品都很有特色，像是紀錄片一般，彷彿風景會說話，紀錄著台灣的時代背景。看著侯孝賢的電影，有時能發現一些，當時正在流行什麼、當時台灣經歷什麼文化變化……等等。

3. 他拍片有哪些風格？

侯孝賢拍片的最大風格就是「寫實」，就是他的「固定鏡位」語「長鏡頭美學」。鏡頭長時間定拍一些事物，是侯孝賢導演詮釋一個時空背景的方法。他想「拍出自然法則底下人們的活動」，看過他幾部作品，《兒子的大玩偶》、《咖啡時光》、《戀戀風塵》……等，都有這種長時間固定拍攝的手法。

侯孝賢的風格其實在不同的片中也具有不同的意義。例如《悲情城市》中同樣固定鏡位下的吃飯鏡頭，每一次出現如何傳達整個林式家族的沒落。

這個以長鏡頭爲主的風格，不願以主觀的切割去干擾，所達到的效果就是「維持時空的完整性」的一種呈現，拍出來的效果，常讓人覺得真實感十足，真的好像紀錄片一般啊！

真的覺得侯孝賢拍出的電影讓人有一種特別的樸實感。

尚皮耶·居內 (Jean-Pierre Jeunet) 導演 研究心得

19732157

1. 為什麼選擇這個導演？

尚皮耶·居內我選擇這個導演，很喜歡導演的拍攝手法，都把鏡頭多少帶到臉部特寫或是局部位置，讓我感覺到鏡頭的活躍跟演員呈現故事的味道，也非常喜歡導演把劇情拍得很緊湊，會讓人很期待下一個高潮再現，給我有很多興奮又驚喜的氣氛，導演在敘述故事時都用了很多小細微，平常不容易發現或是不會被看見的景致，偷偷透露後面劇情跟這個小地方都會有關係，也讓大家知道不被看見的地方其實很有可能充滿生命力，導演對英雄跟拯救者都有一總特別的呈現方式，跟以往超人那種方式不太一樣，比較屬於摩登大聖那種英雄，不想被人知道默默的幫助大家，對每個角色刻畫都很明顯，對每一個場景詮釋都很到位，不管是戰爭劇情、餐廳場景、每一個角色的家裡，都明顯做出不同角色有不同的個性跟興趣，導演的鏡頭呈現的顏色很豐富又寫實，相當生活化，在每個細微景象都像是渾然天成，看到導演對未婚妻的漫長等待這部戲女主角也是漫長等待，體會到導演執著跟赤子之心，讓我也心動了，原來一件事可以做到這麼大的犧牲，導演曾說過他等女主角時畫的分鏡可以在拍三部電影，每一件事要做到那幾分都是看自己對事情認真的態度，導演可以用時間換得作品的完美，給我好大的榜樣，學習導演那份執著，所以我選擇這個尚皮耶·居內導演。

2. 對導演作品呈現的感覺？

看完了未婚妻的漫長等待，讓我很興奮回去看了艾蜜莉的異想世界，未婚妻的漫長等待這部戲是浪漫又執著的愛情故事，導演把女主角瑪蒂德刻畫為為愛犧牲、為愛努力，看到最後他的未婚夫那一幕，怵目驚心，不用相認，把女主角的臉部表情全寫下美麗的結局，而且也非常寫實，男主角從軍時那一些戰爭情節，每個畫面敘述戰爭無情又殘忍，完全用寫實方是呈現戰爭的可怕，每一幕都讓我有做嘔的感覺，這就是我喜歡導演尚皮耶·居內的風格，也會把很多鏡頭離演員很近，好像我也在故事現場發生的事情在眼前，艾蜜莉的異想世界雖然是誇張天馬行空的戲，表達出艾蜜莉不想平凡也想拯救每個人，導演跟奧黛莉朵杜演員配合得很好，導演想要的幽默感覺，女主角都把每個細小的地方呈現到位，在電影開頭，小朋友的天真又愛惡作劇一幕一幕透露女主角的個性、興趣，故事中也引用了小時後童心未泯的舉動，成為了艾蜜莉拯救世界懲罰的方法，像艾蜜莉惡整柯立紐，不是血腥暴力而是一種幽默的另類懲罰，我非常喜歡有一幕男主角尼諾第一次到咖啡店，艾蜜莉表現出非常高興又退縮，那個氛圍令人有種遇到情人般心跳的加快，還有喬姬跟約瑟因為艾蜜莉的湊合，然後在咖啡廳的廁所擁有兩人激烈邂逅，導演把這個翻來覆去情節用很幽默跟誇大方式表現，所有架上杯子等都在跳躍，雖然誇張，但不會粗俗而是另一種幽默，最後用那個名冊作為結尾有呼應故事跟開場，兩部戲裡都可以看出導演很注重每一個細節，每一個細節又關聯了下一個高潮，也會把鏡頭拉到身在此境的感覺，對於英雄呈現的方式也都是脫俗不凡，當然看完了電影會體會到導演對作品的執著跟永不放棄的精神，從每個片段每一幕都可以看出導演很用心且不馬虎如此細致。

數位影音製作期中心得

設三 A 19732101 鄭佩儀

其實我開始對侯孝賢導演（以下簡稱侯導），產生興趣的機緣，是在台北電影節看完李屏賓（以下簡稱賓哥）的紀錄片《乘著光影旅行》之後的事，紀錄片裡記錄著侯導的堅持和賓哥的信賴合作關係。印象最深刻的，莫過於在一場《海上花》的室內吃飯場景，侯導要用長鏡頭以放著飯菜的畫面為中心拍攝，一面強調說，燈光要暗暗暗再暗，不夠不夠暗。賓哥說，不行不行！要是再暗就沒光了。沒光就拍不成了，最後侯導仍是不肯，賓哥只好偷偷上濾鏡去帶氣氛同時帶出光的情節。

侯導原來因為不得以而演變出的長鏡頭，成了侯導的正字標記，意即尊重客體，所謂的形式則會應著你對客體的感覺而生。《悲情城市》，就是一個很經典的案例，除了梁朝偉的啞巴情節之外，在我看完劇本之後更是大感意外。廖慶松先生（以下簡稱小廖）就對侯導說：『你沒拍，怎麼剪？』悲情城市這部片的編劇編得很長，從朱天文充滿畫面詩意的分場到吳念真充雜人情味和人與人之間對白的劇本，我們都可以很輕易的看到故事的前後連貫性與事情緣由種種元素。只不過，侯導開拍時，意外就發生了，這部很長的戲，侯導實際上只拍了一部分，他是跳著拍，侯導就這麼拍一拍不拍了，譬如一到五場拍，六到八場就不拍了。於是，小廖就剪不下去了。

『我覺得囉嗦，沒什麼味道，不想拍了。』沒料到侯導回答得更絕。

『你沒拍，故事接不起來阿！』最後呢，窮則變，變則通。有什麼就剪什麼，有什麼變什麼。小廖設計了『聲音導前』來解決故事（因為侯導突發的任性）而無法連接的問題。

因為這些意外，創造了我們看悲情城市。成品和原本的劇本幾乎成了兩篇故事，也一度引發劇本等不等於電影的質問。至於小廖的掙扎則是要親自看完劇本才能夠深刻體會了，那所為大塊大塊的剪接，不流暢的剪接，根本就是某種奇蹟式的挑戰。

小廖說：『因為侯導不拍啦！一看到醫生，後面的戲他就不拍啦，他覺得無聊；我察覺那是他的直覺、導演的直覺。』原本劇本真實得有點像部非常精彩的電視劇。經過這麼一改，竟變得頗得詩意。故事不一定要有頭有尾，有時候能帶給觀眾一種感受一些認同，一瞬間的感動，都是成功。

提一下關於《戀戀風塵》最讓我驚豔的兩個長鏡頭都和光有關係，一個是一開始火車過山洞時車內瞬間暗掉又再度明亮數次後的轉場，配合火車的喀答喀答聲響真的超有意境的，另一個，是男主角寫信時一旁白檯燈一邊故障的畫面，對我而言那樣的畫面呈現是一種驚喜，在長拍的鏡頭裡用光的明暗變化給觀眾帶來意外的衝突。除了角色本身的自然表現外，怎麼拍到想傳達的感覺也是一種難得的技巧。

朱天文說《好男好女》就像告別了一個老朋友。侯導同樣是在長拍，以前總是人在動，《戲夢人生》的鏡頭是極度不動，現在侯導開始用搖鏡、推軌，用升

降機，保持著連續性。侯導實現了過去的諾言，開始拍人，緊緊盯著女主角拍。這齣戲可怕的地方是，從頭到尾只有五十七個鏡頭，竟比《戲夢人生》，的一百個還少。戲裡混合戲中戲的情節，讓我想到另一齣以戲中戲出名的經典《暗戀桃花源》。《好男好女》這齣戲我只閱讀了劇本，不過裡頭有一段女主角日記被偷，日記以傳真的方式回到女主角手裡，以這種被迫的形式回顧自己的過去，最後以傳真紙耗盡的表現去詮釋出犯人對女主角挑戰和偷窺的極限，女主角對自己回憶的極限等等的強烈印象。

我覺得侯導用的都是非職業的演員，但演員本身都有各自經歷的年代與時間培養出的特質，好比說李天祿大師，他表現出的『我』或許比演出來的『我』更加真實，而那正是侯導想要的。《好男好女》的劇本前言裡，朱天文冒出了一句：『拍到什麼就剪什麼』。最近，進行了很多的實地攝影作業，雖然很忙很累很瘋狂，不過也非常有成就感。《不一鼓》的部分比較屬於記錄的性質，在拍攝的當下我只能拼命的拍，表演只有一次，掌聲只有一次，笑聲只有一次，沒人會等你，錯過了就沒有了，沒拍到就是沒得剪了。不過，那也同時是最真實的場景，手中拍到的歡笑、感動、緊張、努力，都是驚喜，都是意外收穫。

毛片多表示光要看毛片就得看得久，剪的話也要剪很久。我這樣上山下山跑，就拍了三個小時，基於比賽的限制我最多也只能剪三十分鐘，我當然也想，剪那麼長，誰看的下去。我開始遇到一些問題，首先沒劇本當然不能照著劇本剪，要照時間順序剪也同樣行不通，真的是難以忍受的枯燥乏味，而且如果不先介紹我拍攝的主題，那看的人不就得一頭霧水的看下去了。我的主題正好有鼓聲，因此可以用鼓聲去做準備工作中的搭配。如果不知道這是不一鼓，我正好拍到有一段主持人歡迎不一鼓的片段，不如將他提前吧！沒有辦法貼出不一鼓的標準字，那麼我有拍宣傳布旗啊！就這麼兵來將擋，水來土淹的緊急狀況之下，我突然領悟到了朱天文說出那句話的真意。

我想侯導演裡的劇本就是一本侯導看過的故事書，電影作品則是侯導憑藉著曾經看過那本故事書與自己的人生記憶說出的故事。在最後的最後，你要靠手裡擁有的畫面來說故事，有什麼，剪什麼，剪出一番屬於自己的風味來。就算打開的是陌生人的冰箱，也要能做出屬於自己的菜。

另外，這學期短片作品剛好熱呼呼地殺青，等《不一鼓》完成後，即將進入剪輯階段，關於這個作品給自己增加了許多挑戰，先是正式的劇本寫作，完成後有許多希望未來能改善的地方，例如把分鏡劇本和劇本本身分離、將鏡頭與顏祥鏡描述等等，還有比過去增加角色，營造角色各自的自我特質，試圖去增加以前較沒有的角色對話和角色之間的關聯性。

最後，以目前的我來說，各種不能掌控的人事時地物實在超乎想像，因此拍攝影片作品就像是一場出征前要祈禱天時地利人合，打仗的時候也要祈禱天時地利人合，打完這場仗之後還要擔心下一場仗是否能天時地利人和的戰爭。但是，我玩得很愉快也很盡興同時樂在其中！

那麼，我們黃昏賓果見囉！

臥虎藏龍 心得

19732101

記得第一次看臥虎藏龍的時候是在國中的時候吧！當時和家人一起看！完全全被李安導演的運鏡手法以及現場環境的美妙給吸引住！那時候的我雖然懂得不多，但我印象很深刻，他們在空中飛來飛去的輕功非常厲害，對所使用的兵器也相當的精湛，那時候的感覺大概是這些。

不過之後長大了一點，又看了一次臥虎藏龍，這時候的我對於拍攝是黑有興趣的！從一開始長鏡頭角度拍攝輕功到之後一望無際的沙漠，還有環繞的山巒，雲霧，流水，都是我非常佩服導演表現出中國山水畫淋漓盡致的呈現呢！！至於劇情部份，從主角為尋找青暝劍，愛情，以及武打的部分分配得宜，在加上其中中國傳統音樂的配樂，還有每一樣武器相擊時發出的不同聲響，也令我感到非常震撼！以中國人的視角拍出好萊塢的手法！李安導演做到了！他把唯美的場景，流暢的武打以及環環相扣的劇情完美的結合，這部以一把劍作為出發點的劇情，引發出一連串的事，其中我最喜歡的是玉嬌龍！！偷劍、欺騙師傅、逃家、悔婚、和李慕白過招，這個女孩子看似柔弱但卻做了這些大逆不道但卻又表現真的自我的性格讓我非常激賞！以前武俠小說中都是男生與男生搶奪密笈或是寶劍，但這次卻是由一位女子所演出，一切事情都變得格外有趣，我認為這也是李安導演想和我們說的話吧！

其中我認為很有趣的一點是秀蓮和玉嬌龍爭奪那把劍時！我認為那把劍已經是李慕白的象徵了！秀蓮是有地位的女性，相較之下和玉嬌是個女子，不能大方的吃醋，所以就表現在武打之上，尤其秀蓮說出不許碰！感覺就像是在說不許碰我的男人的感覺，對於古時社會的女生，這種不能完全表達心裡想法的拘束完全也顯現在這部臥虎藏龍中。

我想李安導演要傳達給我們的不只是他的拍攝手法或是劇情的精采，而是要我們看到故事背後，所象徵的東西吧！對於我們學生，其中的故事也告訴我們，成長的過程中，也許我們都是有能力而且有潛力的！但是缺乏了良師的引導，便會把所學之用用在不法的用途之上，就像玉嬌龍，本來就是個武功高強之人，但她不服弱濟貧卻是去搶了青暝劍，把她的所長用在不法的地方之上！，也許在她心中有許多矛盾以及創傷！但如果當時她的師傅是善良的引導，我相信她也會走上正途的！

最後我永遠記得那個男生在說完（心誠則靈）之後跳下瀑布！這一幕讓我也感觸良多！心誠則靈，當我們在作什麼事情的時候！就是要相信這是會成功的！我們會做的到！這件事情在無形之中，便已經漸漸成就！這是我所深信的！心誠則靈。

學生期末創作短片

組員名單	片名
第一組	豆腐金剛
第二組	系辦一天
第三組	Highway61 Revisited*
第四組	阿喜人生*
第五組	執念*
第六組	流俗
第七組	小器

*燒錄於附件 DVD 中

附錄 6

成果照片

