

教育部 96 學年度第一學期優質通識教育課程計畫
結案報告書

計畫名稱：影視藝術概論

計畫主持人：劉仲倫

共同主持人：陳明柔、奚浩

教學助理：高嘉風

單位名稱：靜宜大學 台灣文學系

執行日期：自 96 年 08 月 01 日起至 97 年 01 月 31 日止

網址：<http://2007.movie.idv.tw:16080/film/>

目錄：

- 一、計畫宗旨
- 二、計劃期程
- 三、基本資料摘要表
- 四、計劃目標與預期成果
- 五、計劃內容及執行情形
- 六、經費運用
- 七、執行成果分析
- 八、結論與建議
- 九、附錄
 - (一) 課程單元講綱
 - (二) 教學投影片例示
- 十、附件 (一) 二次討論課影音檔

一、計劃宗旨

「影視藝術概論」是一門帶領學生深入影像世界的課程，並且以影像與另外三門課程—從電影看哲學、電影與道德推理、台灣文學欣賞—相互串連，形成一組可同時涉獵影像美學、哲學、倫理學與文學的綜合性課程。

「影視藝術概論」通常被定位為藝術專業課程，學生學習之重點多著墨於美學。然而，影視美學通常奠基於文學與哲學（認識論、本體論）的基礎上，並因為政治與社會風氣之影響，產生出特定的價值判斷標準。若影像課程僅僅側重於美學層次，將會有「見其表」而未「通其裡」之虞。因此，本課程之設計，將與三位教師合作，借重課程伙伴之專業長才與教學技巧，希望能以靈活生動的教學方式，將廣泛而深奧之文史哲知識帶入藝術課程之中。

除了紮實的教學內容之外，引發學生學習興趣也是課程的重點。此部分我們設計三種執行方向：

1. 回到生活之中：教學之活動與作業均以「日常生活」為主題，無論平面攝影、劇本或短片，皆要求學生取材於自己的家人或生活。一則可以提高學生之參與興趣；二則可以讓學生體會藝術與生活背景之共生關係。
2. 汲取大師經驗：若由一位教師兼顧文史哲之知識，並同時教導實務與理論，難免會有缺迫之處。因此，本課程邀請相關領域素有名聲之教師、攝影師和導演與學生交流，不但擴大了視野，亦會於課程中注入新鮮感，激發學生興趣。
3. 從影像談哲思：西方之影像美學與西方哲學有密切相關。無論是創作者或理論學者，一旦思考「攝影與繪畫的差別」、「動/靜影像之殊異」或是「影像如何形成美感力量」諸問題時，經常汲取哲學理論作為基礎。為使學生深入掌握影像藝術之意含，課程中將會涉獵近代哲學理性經驗之爭，以及當代現象學、唯物辯證法、存在主義、結構主義、心理分析及解構等哲學議題。並希望藉此方式，充實專業課程中人文通識之深度。

在文獻教材方面，課程中將以自編之授課講義為主，並依照主題，指定同學研讀相關文本（目錄見指定閱讀教材），並以分組方式，由教師與教學助理協助同學消化討論。

活潑的學習過程、跨領域的資源、影像知識與人文素養並重，乃是本課程之精

神與特色。經過一學期的訓練，我們期盼學生不僅獲得知識，更養成思考與執行的能力，並將此能力發揮至實際生活中。

二、計劃期程

自 96 年 08 月 01 日起至 97 年 01 月 31 日止

	<p>教學助理之規劃與現況</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網站討論區：討論區與學生之互動以教學助理為主，教師為輔。 2. 帶領教學討論：助理於課前一天和教師討論上課內容，共同設計討論方式與議題。 3. 課程記錄：助理負責各次課程討論之影音紀錄。 4. 行政協助：協助教師處理課程所需之器材、經費核銷、場地借用等行政庶務。 <p>本課程之助理認真盡責，有效分擔教師行政準備之工作。課堂討論時助理與同學互動活潑，使課堂討論順利而有趣。惟同學仍習慣於下課時間與老師、助教提問討論，尚未習慣於善用網路討論區，此為下半學期加強宣導之重點。</p>
<p>■ 課程活動</p>	<p>(僅行動導向/問題解決導向通識課程填寫)</p>

四、計劃目標及預期成果

(一) 計畫目標：

影視藝術是一門同時涉及「創意面」與「知識面」的藝術。在知識面部份，我們規劃跨領域的知識傳授，讓同學掌握影視潮流背後之人文影響。在創意面部份，我們希望能以人文為基礎，透過完整的實作，讓同學體驗技巧經驗。

影視藝術的特性是綜合性強，在藝術中被譽為是第八藝術。在此特性下，我們希望修正過去技術本位之課程設計，加強文學、哲思、歷史等層面。活用這些背景知識，在加上技術面的磨練，方有可能實現創意。

在技術面方面，我們的目標是做中學，從企劃、劇本、拍攝、後製一氣呵成，雖不能期待學生在短短一學期內創出成熟驚艷之作，但唯有透過實做，學生才能發現、探索創作之問題，並懂得欣賞之門道與技巧。

(二) 預期成果：

針對上述的課程目標，本課程所預期達成的成果有下列四點：

1、設計跨領域之教材。本課程由陳明柔老師主導「文學與電影」單元，針對敘事模式、解析技巧等議題授課。劉仲倫老師設計「戲劇劇本」單元，教導劇本設計的元素與模式，認識不同類型的劇本與其效果。奚浩老師設計「電影與思潮」、「圖像思維」等單元，讓同學了解影像風格背後之理念及人文圭臬，並引導劇本之影像化、風格化。透過跨領域之設計，俾使同學獲得較全面而紮實之創作養分。

2、落實 TA 輔助教學，以分組討論的方式來強化學生們的參與討論的意願。本課程之修習同學多數未具影視知識基礎，亦未曾經歷影像思考之訓練。因此，對於許多影片之分析詮釋，以及圖像思維之創作倍感吃力。在此情形下，小組討論可發揮集思廣益之功效。為提高討論效率，課程中請具影視背景之研究生擔任 TA，引導學生討論之議題與方向，作為學生與教師之間溝通橋樑。

3、透過網頁、討論區的交流平台設置，讓分組討論與上課教材有個延續的

對話空間。網際網路是個既開放又私密的空間，它具有全年無休、不受時空限制的特質，能彌補授課時間的不足與分組討論的倉促。同學們手邊已經有專題講義，並在分組討論時已將議題強調出來，接下來的工作便是將議題放入討論區中，從同學們個別的回應文章中檢視他們的理解度，而同學間亦可透過網站橫向對話、交互觀摩。

4、藉由實作，領略技術面的樂趣。本課程所規劃的時作項目大致有：平面影像練習、拍攝企畫書撰寫、組織拍攝小組、劇（腳）本撰寫，DV 攝影練習、剪接後製等。短短十八週中，實施如此多之項目確有其困難，但我們之目標是確使同學完整經歷影視創作之過程，其成果品質可採寬鬆標準，但過程中的投入和學習，以及同學從實作中所發現的問題深度，將是評分的主要依據。

五、計劃內容及執行情形

(一) 計劃內容：

「從電影看哲學」、「電影與道德推理」、「影視藝術概論」、「台灣文學欣賞」是四門綜合且有內在關連性之人文通識課程。其設計共同目的，乃是希望透過電影、哲學、美學與文學，培養學生人文素養，並將之體現於實際生活之中。此優質通識及夥伴課程之內容涉及哲學、道德、藝術、歷史、文學等領域之基礎知識，教導學生觸類旁通地活用這些知識。而為了消除學生對人文理論之艱澀、嚴肅與陌生與消極印象，並提昇其學習興趣，我們設計一系列較為靈巧之課程結構。

在「影視藝術概論」課程中，主要涉獵之領域有四：

1. 影像藝術發展史：平面影像與電影之發展與社會、政治以及藝術史之變革息息相關。舉例而言，平面攝影曾經被摒棄於藝術領域之外，被視為是魔幻或低俗的技藝，或只是繪畫的輔助工具。而電影在不同時期，則曾被定位為是政宣工具或大眾商品。然而，現今以無人會否認攝影與電影之藝術地位，這其中的價值轉換並非單由藝術史便可說明，而是必須參照社會、哲學思潮的推波助瀾。諸如班雅明（W. Benjaming）從政治的角度提升了攝影的地位；羅蘭巴特（Roland Bathes）用文學、現象學的方法解放了技法的迷思。因此，我們除了介紹各影視藝術流派之藝術特色之外，也將一併闡述推動其變化之深層理念。

2. 平面影像：平面影像之課程，目標設定於培養學生之觀點。此處所謂之觀點，包括了學生對影像作品之鑑賞能力，對拍攝者之立場、思路之詮釋能力，以及學生自己對周遭事物現象之觀察能力。在此部分，我們以羅蘭巴特之「主體現象學」做為支柱，除了解說羅蘭巴特對影像之詮釋方法外，也同時帶領同學接觸與羅蘭巴特直接相關的結構、解構等當代思潮。

3. 動態影像：電影雖有逾百年之歷史，但綜觀其演變，主導之流派可說十分單純：一為蒙太奇主義；一為寫實主義。此兩者，亦為此單元之闡述重點。蒙太奇是辯證法在影像上的落實，透過剪接，製造出衝突和有機之意義變化。其背後參攬著辯證法、左派思想以及世界的革命浪潮。至 1950 年左右，寫實主義伴隨著電影新浪潮興起，其背後支撐之力量為強調人道之存在主義，其基本精神是反抗理念、主義、政治意識對人性的操弄，強調回到個人創作。在上述簡扼之描述中，我們可以看到思潮對電影滲透之深。而在課程中，我們設計雙向的進路。一方面從思潮的介紹，讓同學找到分析電影內容、導演意識的鑰匙；另一方面，我們從影像之專業概念切入（諸如各種蒙太奇技巧、長鏡頭、場面調度、作者論等），從具體影像中，剖析其技法精神。

4. 專題創作：本課程中，希望同學經由實際創作摸索出實作技巧，而課堂教授之概念，則是輔助的手段。影像作品創作需要花費大量時間，為克服授課時間有限之困難，我們安排兩場為期三天之工作坊，一場針對平面影像，另一則是動態攝影與剪接。此外，課堂亦設計四場演講，讓同學與專家有直接討論及觀摩之機會。

(二)、執行情形

1、上課授課進度：

科號		組別		學分	3	人數限制	65 人																										
上課時間	星期一・七、八、九節			教室																													
科目中文名稱	影視藝術概論			任課教師	劉仲倫、陳明柔、奚浩																												
科目英文名稱	<i>Introduction to Film Art</i>																																
一、課程目標 (請說明其與通識教育核心精神之關連性)	<p>1. 本課程是一門融入通識精神之影視課程。其原因在於西方攝影、電影之理論與哲學思潮密不可分。為使學生深刻掌握影視理論之精髓，必須於課程中引入相關之哲學背景知識，加強人文通識之基礎。</p> <p>2. 為拓展課程廣度深度，本課程與「從電影看哲學」、「電影與道德推理」、「台灣文學欣賞」三門課程合作，運用團討、演講與網站等方式相互串連，使討論議題擴及至哲學、倫理學、文學及美學等面向。</p>																																
二、教學進度 (如有校外演講者，請載明其姓名、單位及職稱)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>週次</th> <th>教學進度及內容規劃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>課程內容整體解說，評分項目、上課方式宣布，分組</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>影像的本質(何謂本體論? 影像的本體論探討)【第一次分組】</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>近代哲學史「理性/經驗之爭」對「形式主義與寫實主義」之影響</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>影像欣賞與創作【第二次分組】</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>學生創作賞析、討論 演講一：廖慶昇(攝影師，曾獲台北攝影獎、台中技術學院兼任講師，社區大學講師)、南隆雄(日本影像多媒體創作者) 主題：「創作的意義」—保留 90 分鐘評論同學作品</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>何謂形式主義?(西方哲學與文學中「形式」的意義與沿革)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>形式主義影像欣賞與討論【第三次分組】</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>演講二：林泰洲(導演，雲科大視傳系教師)—主題：「電影形式與風格」【會後第四次分組】</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>期中考週一繳交期中書面心得報告及影片拍攝計畫</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>演講三：張靜茹(靜宜大學台文系教師，教學伙伴)—主題：「文學與電影的敘事交集」【會後第五次分組】</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>「寫實」的定義?(何謂客觀?何謂主觀?)(戰爭、生存與存在主義之間的關連)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>寫實主義影像欣賞與討論【第六次分組】</td> </tr> </tbody> </table>							週次	教學進度及內容規劃	1	課程內容整體解說，評分項目、上課方式宣布，分組	2	影像的本質(何謂本體論? 影像的本體論探討)【第一次分組】	3	近代哲學史「理性/經驗之爭」對「形式主義與寫實主義」之影響	4	影像欣賞與創作【第二次分組】	5	學生創作賞析、討論 演講一：廖慶昇(攝影師，曾獲台北攝影獎、台中技術學院兼任講師，社區大學講師)、南隆雄(日本影像多媒體創作者) 主題：「創作的意義」—保留 90 分鐘評論同學作品	6	何謂形式主義?(西方哲學與文學中「形式」的意義與沿革)	7	形式主義影像欣賞與討論【第三次分組】	8	演講二：林泰洲(導演，雲科大視傳系教師)—主題：「電影形式與風格」【會後第四次分組】	9	期中考週一繳交期中書面心得報告及影片拍攝計畫	10	演講三：張靜茹(靜宜大學台文系教師，教學伙伴)—主題：「文學與電影的敘事交集」【會後第五次分組】	11	「寫實」的定義?(何謂客觀?何謂主觀?)(戰爭、生存與存在主義之間的關連)	12	寫實主義影像欣賞與討論【第六次分組】
週次	教學進度及內容規劃																																
1	課程內容整體解說，評分項目、上課方式宣布，分組																																
2	影像的本質(何謂本體論? 影像的本體論探討)【第一次分組】																																
3	近代哲學史「理性/經驗之爭」對「形式主義與寫實主義」之影響																																
4	影像欣賞與創作【第二次分組】																																
5	學生創作賞析、討論 演講一：廖慶昇(攝影師，曾獲台北攝影獎、台中技術學院兼任講師，社區大學講師)、南隆雄(日本影像多媒體創作者) 主題：「創作的意義」—保留 90 分鐘評論同學作品																																
6	何謂形式主義?(西方哲學與文學中「形式」的意義與沿革)																																
7	形式主義影像欣賞與討論【第三次分組】																																
8	演講二：林泰洲(導演，雲科大視傳系教師)—主題：「電影形式與風格」【會後第四次分組】																																
9	期中考週一繳交期中書面心得報告及影片拍攝計畫																																
10	演講三：張靜茹(靜宜大學台文系教師，教學伙伴)—主題：「文學與電影的敘事交集」【會後第五次分組】																																
11	「寫實」的定義?(何謂客觀?何謂主觀?)(戰爭、生存與存在主義之間的關連)																																
12	寫實主義影像欣賞與討論【第六次分組】																																

	14 寫實/形式主義的比較與反省【第八次分組】
	15 當代電影評論主流(結構主義、解構、分析方法與心理分析)
	16 演講五：林武佐(中台科技大學教師，教學伙伴)－主題：「電影與哲學思潮」【學生與演講者對話】
	17 學生影展(分組自製十至十五分鐘短片)【第九次分組】
	18 學生影展(分組自製十至十五分鐘短片)【第十次分組】
三、課程活動 (行動導向/問題解決導向課程需填寫)	校內外合作機構名稱： 地點： 時間： 課程活動內容：
四、分組討論及教學助理之規劃	本課程預計實施十次的分組並區分為三種不同性質之討論。第一種為「觀摩討論」，於每次影片欣賞過後，同學分組討論十五分鐘後，針對該課程單元主題相關之影片內容報告心得。第二種為「分組討論」，此種討論之議題以課堂講授內容為主題，請同學做延伸發言。此種討論進行時間為四十分鐘，討論議題側重哲學反思，討論題目將於前一週公布，同學有一週的時間準備內容，俾使討論更加充實而有效率。第三種為「講演對話」學生與受邀演講者進行提問交流。此三種討論方案在開課時已公告周知。
五、指定用書	1. 自編講義。 2. 《認識電影》(L.D. Giannetti, 台北：遠流，2006) 3. 《電影理論解讀》(Robert Stam, 台北：遠流，2006)
六、參考書籍	1. 馬克·庫辛思著，楊松鋒譯：《電影的故事》，2005，聯經出版。 2. 湯瑪斯·內格爾著，黃惟郁譯：《哲學入門九堂課》，2002，究竟出版。
七、作業設計	採繳交影片閱讀心得書面報告與分組自製紀錄片二種方式施行之。
八、成績考核	期中心得:30%、上課發言:5%、小組討論:25%、分組自製紀錄片:40% (做為期末考分數)。
九、課程網頁之規劃	網址： http://movie.idv.tw/film

2、分組討論：

(1) 分組討論學習規劃：

本課程預計實施十次的分組討論且區分為兩種不同性質之討論。第一種為「觀摩討論」，於每次影片欣賞過後(播映七十五分鐘以內的影片)，同學分組討論三十分鐘，並針對與課程主題相關之影片內容報告心得。第二種為「分組討論」，此

種討論進行約四十分鐘，設定之議題以社會現象反省批判及哲學思考為主，討論題目將於前一週公布，同學充分時間準備內容，俾使討論更加充實而有效率。此兩種討論方案在開課時已公告周知。且討論學習結果皆立即公布於課程網頁中。

(2) 分組討論場地：視聽教室。

3、網站延伸討論經營：

當今社會上網哈啦聊天雖然是大學生每日的休閒娛樂，要他們針對課程內容來發言討論卻沒有想像中那般容易。如何將網站經營得能吸引同學們常常來發言，並讓它成為一個老師、助教、學生相互交流的教學平台，必須在網站的外觀和內容上費點心思。此次網站採部落格架構（Wordpress，Blog 的一種），類似一種個人式的網誌，而且在功能上做了強化，其中除了是教材上傳的便利功能，還包括撐起網站的首要功能：問題討論與意見交流。論壇為加掛並整合至部落格裡頭，不同於一般的 PHBB 的論壇，本課程討論區界面十分親切美觀好入門，發言與回應的文章一目了然。光有親切好用的外觀是不夠的，如果不能在內容上不斷開發主題，同學們的新奇感消失後馬上就會變得興趣缺缺。為了避免這種門可羅雀的窘狀，我們雙管齊下，一方面，將多次討論的議題放上來，並規定每個人必須對此發言，這些發言列入平時成績考量；另一方面，迫使同學們必須固定來看一下網站，這是為了達到同學們要回應自己開設的討論串而樂於與老師和其他同學討論問題的目的。

4、專題製作（期末影展）

要求學生以數位攝影採集生活影像，作品成果計有劇情短片六部、紀錄短片一部，劇本配合幻燈片秀一部。作品的成果雖未臻專業水準，但同學在過程中以熟悉相關軟硬體使用技巧，並啟動了影像思維，以達課程設計之目標。

七、執行成果分析與檢討

關於執行成果的分析與檢討，可以分三點來說明：（一）、在課堂經營與教學進度上；二、在網路論壇的引導上；三、在期末專題的製作上。

一、在課堂經營與教學進度上

本課程上課時數為每週三小時，十分有利於影像課程之教學。上課時，通常合併二至三種主題共同實施。首先為教師授課，講述各單元之內容，並配合二部左右之十分鐘短片，呼應概念內容。接著，針對影片內容訂定討論題目，由 TA 帶領進行小組討論。此兩部分完成後，依照不同階段，進行影片佳作欣賞與討論，或者請各組簡報創作進度，由老師和同學共同給予改進意見。

二、教學網路的運用

本課程架設專屬課程網站。網站主要之功能為訊息公布、創作展示、過程紀錄、講義下載，以及討論交流。網站內容由教師設計，TA 維護主持。其中以討論區最為重要。討論區可以增進同學及師生之交流，並彌補上課時數有限功能。課程討論區有報到區、報告發表區、課程討論區、工作坊討論區四大區域。其中報告發表區與課程討論區成效較彰。報告發表區除了供學生繳交各次討論心得外，亦可藉由公開觀摩，營造出競爭進步之效果。而課程討論區開放之發言範圍較大，包括上課心得及提問，非課堂之觀影心得，以及影視相關資料分享。各討論主題有 TA 發起，同學回應。

三、在期末專題製作上

期末專題製作要求學生以數位攝影採集生活影像，用自己之觀點，詮釋周遭之生活。同學們透過分組自製的影片，瞭解製作所會遇到的各種困難，從克服困難中，同學可以拓展知識，知道技法巧妙之原因，並因此更深入地掌握一些鑑賞方法，知道大師、經典作品之優點。本課程鼓勵同學們用最簡單的家用數位攝影機（DV），最素樸的剪輯方式，完成自己之創意。在過程中，重要的是事前周密的規劃與設計，此部分必須利用課餘時間與教師、TA 定期討論，俾使作品完成度提高。最後，四門夥伴協同課程將在結案的同時製作上課、演講及分組實況錄影精彩回顧 DVD，配合成果報告手冊提供給有志開設電影相關通識課程的老師們參考。

八、結論與建議

一、結論

本課程的基本精神是期盼結合專業知識與通識素養，為達此目標，三位老師共同商討設計教案，舉辦兩次課外工作坊，並邀請數位校外專家蒞臨演講。在此規劃下，我們同時兼顧「技術面」與「思想理論面」，在學生與校方高度配合下，教學目標已達成。

回顧整學期，本課程有若干值得分享之成功經驗。

首先是明確訂定出課程目標，若目標之質與量皆在合理範圍，不但學生之吸收程度好，上課之氣氛議會顯得積極熱烈。在理論層面的目標上，我們不期待學生能於短短一學期熟悉全盤影視與人文相關知識，而以「單點深入」、「培養觀點」為重點。因此僅以「現象學入門」、「辯證法與蒙太奇」、「存在主義與寫實風格」為三大教學支柱。課程針對此主題反覆探討，盡量避免純理論之抽象教學，代之以具體的圖像、影片討論，有了具體討論標的，學生多半能勇於抒發己見，理解如何活用知識。此三部分雖僅是影視藝術之一隅，但透過深入討論，此三支柱成為同學學習方法論的槓桿，而掌握住方法，學生可在未來架構知識的殿堂。

其次，要求學生創作時，必須給予細密的引導，亦即必須設計出精確的創作步驟，一方面分階段給予適當建議，另一方面則掌握時程，要求按部就班繳交成果。如此一來，方可避免學生茫然摸索，最終草草交差之負面結果。

二建議

以下列點分述如下：

1. 「專家座談與對話」之實施效果良好。專家面對面親切指導學生，激發學生自信與創作欲望。而若要使專家座談發揮效用，可要求在專家蒞臨前，學生先行備妥對話之素材，而非單向聆聽演講。

2. 上課時間不足以觀看長片，許多佳作只能窺其片段；而許多佳作，學生難以於市面取得，因此無法自行學習。

3. 除正常上課時間外，因另安排有工作坊、作業創作、課餘討論。然而現今學生之各課程皆有繁重之作業，致使部份學生於期中時顯露疲態，此為日後操作時需警惕之處。

4. 因密集安排課堂與課餘討論，未能培養學生使用教學網站討論之習慣，網站討論區之發言未達預期目標。

5. 在此課程練習下，TA 帶領討論之技巧明顯進步，並因此獲得各項行政、課程設計經驗。

6. 本班學生共分為八組，但 TA 僅搭配一人，致使課堂討論時出現無法兼顧全班同學之情形。若能增加 TA 人數，使 TA 共同參與小組討論，成果將更加良好。

附錄（一）：課程講綱

本次課程之主要單元項目如下，為配合影像教學，內容除講義外，亦配合多媒體簡報檔或剪接影片：

第一章：導論

- 1、前言
- 2、攝影出現之前
- 3、影像的形上學：三種觀點
- 4、課程單元與教學規劃
- 5、參考書目
- 6、延伸閱讀

第二章：靜態的攝影

- 1、前言
- 2、何謂影像的觀點
- 3、現象學的背景與要義
- 4、羅蘭巴特之明室
- 5、另一種觀點：以班雅明為例
- 6、問題與討論
- 7、延伸討論

第三章：影像動起來之後

- 1、前言
- 2、蒙太奇如何辯證
- 3、寫實、人道與新浪潮
- 4、兩種對立的反斯
- 5、問題與討論

第四章：案例討論

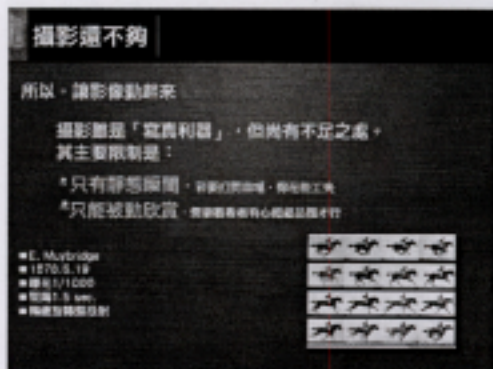
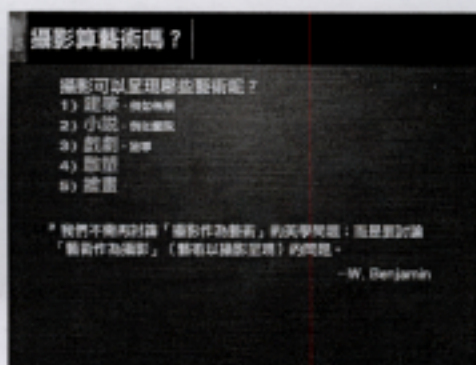
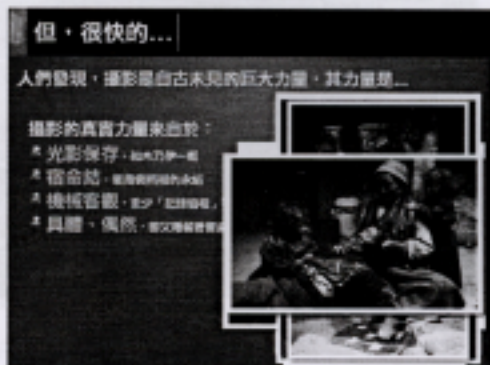
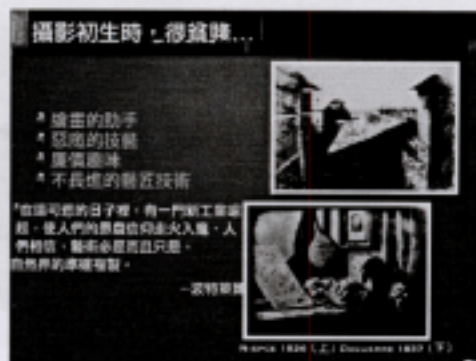
- 1、前言
- 2、電影敘事：將軍號命運的十三個交叉口
- 3、電影對時間的玩弄
- 4、電影風格：四月物語
- 5、電影類型

第五章：製作要項

- 1、前言
- 2、電影製作流程
- 3、企畫範例
- 4、劇本範例
- 5、拍攝守則

6、其他表格範例

九、附錄（二）：教學投影片例示

影像動起來之後

動起來之後，會造成哪些改變呢？

- 動感更強（如舞蹈）
- 敘事（描述事件）的能力更加強大。
- 聲音、語言、文字更容易加入。
- 更加魅力！

• 動起來之後，可以再納入兩種藝術：

5) 舞蹈

6) 聲音（音樂、對白、音效、現場音）

- ▷ 控制觀看時間
- ▷ 多變的畫面
- ▷ 音樂、聲音加強引導效果
- ▷ 隱晦的敘事結構更加複雜

決定孩子的未來！

創作者的介入更強了！

可是，影像的力量不是來自真實嗎？

到底怎樣才算真實？

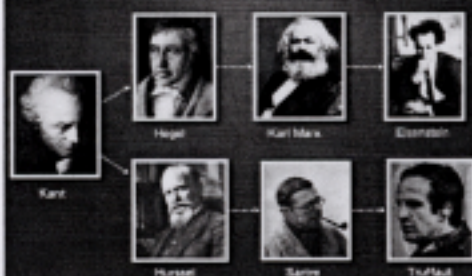
是否有可能介入而不失真呢？

這種真假對錯的問題，藝術家決定不了！

只有一種人可以決定

有權力的人！

人格分裂 / 兩大家族

蒙太奇家族

蒙太奇怎麼來的？

世界不是線性的二元對立。
歷史不是連續，而是由斷裂組成的。
不同的時間、地點、事件，都同時向我們發生與再現，
彼此交織入新的時代。

英雄！
新時代的開拓者，新紀元不同於前的人字號，藝術，
把這歷史重現！
我們重新認識歷史，進入全新的新時代。

電影該如何效力新時代呢？

1915年，美國導演葛里傑斯拍「國家的誕生」，
「驚天伐異」，把電影的筆從從場所變為鏡頭。

好方法！
葛里傑斯不愧是
天才！

PART FOUR THE ODESSA STAIRCASE

蒙太奇的意義和用途

- 1) 電影的內容、主題、形式，都要宣揚「辯證革命精神」。
- 2) 強力介入，發揮100%的宣傳控制效果。
- 3) 電影就是剪接，生活畫面只是素材，電影從先設計好節奏、主題、再賦予其主體關係。
- 4) 電影新語法，蒙太奇是一種「文法」，由聲光、畫面、色彩、攝影的藝術。
- 5) 辯證理論的實現方法，編劇、台詞、攝影、攝影的藝術。
- 6) 掌控觀眾意識的方法，使觀眾全神貫注，沒有時間思考。
- 7) 蒙太奇是打斷、交解、玩弄時空的方法。

蒙太奇的類型

- 表現 (雜耍的) 蒙太奇 : 分析的、隱喻的、節奏的 (不同時間長度的剪接)
- 敘事 : 劇情、不同時空。
- 理性 : 概念之對比。

蒙太奇受批評之處

- 重視主題意義、重視結構 (形式上) , 忽略畫面的真實力量、忽略人的表演。
- 強勢主導觀眾焦點, 沒有給予觀眾空間。
- 重視技術、理性, 忽略了人性。

■ 問題: 「蒙太奇」究竟有沒有「如實」反映日常外在世界?

寫實主義

19

打倒蒙太奇!

1950年, 寫實主義在法國興起!
這裡發現三個問題:

- 1) 攝影、電影本身就出身「寫實」之家, 何必又來強調「寫實」?
- 2) 蒙太奇未必「不真實」, 為何要打倒它?
- 3) 就算蒙太奇有問題, 為何遲到1950年才來打倒它?

同樣的, 這不是藝術問題, 則是政治、意識的問題

寫實主義怎麼來的?

新發明有改變世界。
影片放映——這是最初的。
這創自己的電影術 (畫像)
以類似畫框內方法放映出來。

寫實主義的出現。
其緣由是電影技術的改變, 以及人類對社會
的不滿與反抗精神、工業。
對於個人與社會的觀察, 在電影夾縫及轉動時
寫實的人、真實的生活, 這就是一個立。

寫實主義特色

1. 電影乃屬於個人、屬於生活, 不是政治、商業的附屬工具
2. 重視影像本身之力量, 而非剪接
3. 世界是模糊的, 電影應反映世界, 導演不應引導觀眾並決定意義
4. 生活是由事件組成的, 沒那麼戲劇化, 電影應反映真實狀態, 而非拆解生活
5. 排除精美裝飾、精緻太平的假畫面

如何實現呢?

- 1) 攝影機即眼睛, 作者請 個人內化——眼睛、空間、與
社會的關係
- 2) 展現「個人功力」新文法, 不要公式, 創造新電影語言
- 3) 長鏡頭、場面調度、音樂與剪接
- 4) 戲如人生, 導演即其人, 影響即其行

