

教育部 顧問室 97 學年度第 1 學期
優質通識教育課程計畫期末成果報告

計畫名稱：電影與人生

計畫類別：優質通識課程推廣類

計畫主持人：林武佐

教學助理：林盈銓

單位名稱：中臺科技大學 文教事業經營研究所

執行日期：自 97 年 08 月 01 日起至 98 年 01 月 31 日止

網址：<http://2008.movie.idv.tw/01/film/>

【目錄】

一、計畫宗旨.....	2
二、計畫期程.....	4
三、基本資料摘要表.....	5
四、計畫目標與預期成果.....	8
五、計畫內容及執行情形.....	10
六、經費運用.....	14
七、執行成果分析.....	15
八、結論與建議.....	17
九、附錄	
(一) TA 心得報告—林盈銓.....	19
(二) 課程講義範例	21
(三) 上課實況剪影	33
(四) 課程網站首頁	34
十、附件：二次討論課影音檔	

一、計劃宗旨

本課程開立的精神是為了推廣電影文化與幫助修課學生人文素質的提升。為彌補技職專才教育的不足，我們透過電影閱聽以其豐富的內涵來幫助修課學生拓寬人文社會及藝術的思維與視野，以培養其「帶得走」的「多元智能」。開課目標是加強修課同學對於電影閱讀與人生哲學的感受力和應變能力，使修課同學更準確地熟悉電影的藝術，掌握電影拍攝的手法，領悟電影的哲學內涵並培養對自己人生批判思考的敏感度、建立正確的人生觀。

自從西元 1895 年電影面世以來，人們嘗試去了解這種媒體的魅力究竟何在。電影傳達了訊息與觀念，而向我們展現了原本所不知道的地點與生活方式。即使這些好處有相當的價值，但是有某種東西卻更加重要：電影提供了我們賞心悅目的觀看與感受方式，電影以體驗擄獲我們。這些體驗通常是透過故事來帶動，然而，電影也可能發展出觀念，或是探索視覺特性與音響質感。一部電影會把我們帶進一段旅程，提供一段觸動我們心智與情感的特殊經驗。我們的人生其實理應都是透過雙眼，透過一樣的距離看待萬事萬物，然而對於關心的事物就會自然特別關注，因而就會放大，就會浮現特寫。同樣去看一齣舞台劇，觀眾可以各憑所好，還有所在的位置來選擇自己要放大，要特寫的人事，舞台和觀眾的距離都是一樣，觀眾卻可以從自己的觀點與偏好，各取所需。

但是，電影的視野，電影的觀點，電影的鏡頭語言卻是導演的選擇，導演設定了觀點，安排好了劇情架構，播放給我們看的，不僅僅是一個或數個故事的集合而已。更重要的是，導演要觀眾看他的作品是透過銀幕上的人物與影像來看他們自己，悲歡離合都是因為勾動了觀眾自己的情緒和經驗，所以他們才能認同，才能進入，才能接受，也因此他們看到了自己。大導演李安說：「常有演員拚死拚活了演了半天，卻得不到我一句好話，其實，我常想告訴他們，你們一點都不重要，不會真的有人會花錢去看什麼大明星演戲，銀幕上的人物怎麼看得彼此不是最重要的，遠不如銀幕下在觀看的人重要，因為是他們的共鳴和解讀，構成了電影最重要的迴響。」

因此，本課程的宗旨乃欲將結合導演所創作的電影、宇宙的終極原理：哲學與我們的人生體驗三者，用以探討整體生命現象並關懷自我生命。在課程設計上：我們一方面引介電影製播的基礎觀念、電影語言、不同的導演流派及風格藝術—電影理論層面，另一方面則發掘電影中所隱含的哲學美學與人生價值論、倫理學等含意—哲學層面，幫助學生從觀賞電影的過程中，培養對自我生命省思的能力並加強觀影的批判能力，提升人文素養。

本課程的設計共囊括五大面向：一、電影的基礎理論介紹，例如：蒙太奇與

長鏡頭的效果差異、表現主義、寫實主義、公路電影、新浪潮理論。二、人生哲學的介紹：透過指定參考書的閱讀與討論。三、人性道德面的電影欣賞介紹：例如從「美麗人生」談真實人性的悲壯與幽暗、從「偶然與巧合」談愛情的喜悅與哀隱、從「口白人生」談生命緣起流轉的荒謬性。四、作為人生典範性的電影欣賞與討論，例如：「阿甘正傳」、「黑暗中追夢」等。五、電影中的人生哲學意含：談電影中死亡的意象：例如鍾孟宏導演的「醫生」、罪惡與神聖的本源「出埃及記」、有神論與無神論間的同與異等。我們希望透過不同的電影類型與哲學性的探討，展示人類生命的多樣性。

二、計畫期程

自 97 年 08 月 01 日起 至 98 年 01 月 31 日止

	死亡的意象、罪惡與神聖的本源、有神論與無神論間的同與異等。我們希望透過不同的電影類型與哲學性的探討，展示人類生命的多樣性。
■ 內容綱要	<p>【授課內容及進度】</p> <p>第一週：課程解說及評分項目，談電影語言</p> <p>第二週：電影、哲學與人生的關係 第一講：哲學與人生 【第一次分組】</p> <p>第三週：電影、哲學與人生的關係 第二講：電影與人生 【第二次分組】</p> <p>第四週：電影觀賞暨解說影像語言：以「美麗人生」為例 【第三次分組】</p> <p>第五週：電影、哲學與人生的關係 第三講：從電影看人生 【第四次分組】</p> <p>第六週：演講一「哲學、電影與人生」：電影達人楊力州談電影與人生</p> <p>第七週：電影與哲學的關連：觀賞「口白人生」及討論 【第五次分組】</p> <p>第八週：電影、哲學與人生的關係 第四講：電影的倫理學【第六次分組】</p> <p>第九週：繳交期中書面學習心得報告</p> <p>第十週：從電影「偶然與巧合」談愛情的喜悅與哀隱 【第七次分組】</p> <p>第十一週：電影哲學與人生的關係 第五講：科幻電影與虛擬世界的危機</p> <p>第十二週：人生典範的電影：「阿甘正傳」的人生啟示 【第八次分組】</p> <p>第十三週：演講二「改寫人生劇本」—生命達人蔡雅芬的心路歷程</p> <p>第十四週：電影、哲學與人生的關係 第六講：談電影中的死亡，靈魂不朽</p> <p>第十五週：「人生影展」短片欣賞及討論 【第九次分組】</p> <p>第十六週：「生命的吊詭」議題相關短片欣賞與討論 【第十次分組】</p> <p>第十七週：電影、哲學與人生的關係 第七講：總結追求真善美聖的人生</p> <p>第十八週：期末考週—期末影展並繳交影音檔</p> <p>【成績評量】</p> <p>期中：個人上課學習及觀影心得寫作：30%</p> <p>平時：上課發言：5%</p> <p>分組討論：25%</p> <p>期末：分組主題影片創作：40%</p>
■ 分組討論及教學助理之規劃與執行現況	本課程預計實施十次的分組並區分為兩種不同性質之討論。第一種為「觀摩討論」，於每次「電影、哲學與人生的關係」專題授課、電影觀賞或外請講員演講過後，同學分組討論三十分鐘，並針對與當次主題相關之內容或影片報告心得。第二種為「分組討論」，此種討論進行時間為三十分鐘，討論議題以當下個人生活反省及哲學反思為主，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。此兩種討論方案在開課時已公告周知並請教學助理們事先準備討論題綱與想定。
■ 課程活動	(僅行動導向/問題解決導向通識課程填寫)

一、指定用書

1. 樊明德：《電影與人生》，台北：五南圖書出版，2002。
2. 焦雄屏輯：《人生》，台北：萬象出版，1991。
3. 唐君毅：《人生的體驗》，台北：學生書局，1979。
4. 勞思光：《哲學淺說新編》，香港：中文大學出版，1998。
5. 路易斯·吉奈堤著，焦雄屏譯：《認識電影》，台北：遠流出版，2005。
6. Bernard F. Dick 著，邱啟明譯：《電影概論》，台北：五南圖書出版，1997。
7. 自編講義。

二、參考書籍

1. Chuck Colson 著，俞一蓁譯，《人生一百問》，台北：雅歌出版，2005。
2. B. Russell 著，張素瑢譯：《哲學問題》，台北：業強出版社，1987。
3. 李達生編：《存在主義與人生問題》，香港：大學生活，1974。
4. Andre Bazin 著，崔君衍譯：《電影是什麼》，台北：遠流出版，1995。
5. 馬克·庫辛思著，楊松鋒譯：《電影的故事》，台北：聯經出版，2005。
6. Daniel Arijon 著，王驥譯，《電影語言的文法》，台北：志文出版，1987。
7. Christian Metz 著，劉森堯譯，《電影符號學導論》，台北：遠流出版，1996。

四、計畫目標及預期成果

一、計畫目標：

電影是一個具有思想、哲學內涵的藝術，並不只是種娛樂而已。本課程為彌補技職專才教育的不足，藉由電影觀賞與其豐富的當代思潮內涵來幫助修課學生拓寬人文、政經、社會及藝術等知識領域，以培養其「帶得走」的「多元智能」。順此目標，課程的設計與實施乃透過電影，幫助學生了解人類生命的各個面向，進一步教導並激發學生對生命歷程的應變力、想像力、綜合能力、分析能力、批判能力、認知技巧等。

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、編寫適合科技大學學生屬性的上課教材，揉合電影敘事與相關的基礎核心概念，不走專業的介紹方式，主持人擬針對本課程編寫兼具人生哲學承載度與符合科技大學學生屬性的教學講義，將人生哲學的重要學說與概念打散至每個電影敘事（特別是同學們較熟悉的電影、動畫的相關情節與片段）之中，讓他們不再對人生哲學諸理論望而生畏，並進一步運用這些概念來思考這些電影敘事的諸多思想內在關連性。

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。根據多年在科技大學的教學經驗，科技大學學生人文素養十分欠缺，對於通識課程更是興趣缺缺，要改變長久以來的被動學習心態，是項難度甚高且挑戰教學能力的工作。一則，學生的哲學基礎能力不足，光是要有系統地講授整個課程專題時間就相當不夠；二則，學生們早已習慣被動式地坐在椅子上聽講，整個課程很容易淪為教師個人的獨角戲。為改變此現狀，本課程一開始擬將編寫好的專題講義發給學員，並在每個專題後面設計二、三個分組討論的議題（在分組討論的前一週會預先解說並發放發言單給他們回家事先書寫），同學們必須事先研讀且專心聽講才能掌握議題的重點。在 30 至 40 分鐘的分組時間中，助教將穿梭於各小組中協助，最後將利用 10 分鐘讓各組推派代表輪流上台報告討論結果。

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，並適時地回文呼應。

4、藉由期末專題影片的製作，請學生尋找身邊有趣或值得紀錄或創作的影音題材，要求學生以數位攝影採集生活影像，用影像見證生命價值，用自己之觀點詮釋影像，讓同學們透過分組自製影片，過過導演的癮。本課程也因教導、鼓勵同學們用最簡單的家用數位攝影機(DV)，將生活周遭值得感動的人、事、物，收錄至攝影機當中作為課堂分享的題材。使得修完本課程後，人人不僅懂得如何欣賞電影，也視拍電影為一件輕鬆平凡之事；或許，下一個大導演將在課程結束後的不久將來，即將出現！

五、計劃內容及執行情形

一、計劃內容：

在十八週的「電影與人生」課程規劃中，我們將請學生反思現今自身之處境。除了授課老師主題講解（主持人）、外請專家學者演講（楊力州、蔡雅芬）、電影觀賞與分組討論之外，為了呼應課程設計的目的，我們請學生在期中繳交個人上課學習心得及觀影心得書面報告。在期末，各組則需擇一與生命價值或意義主題相呼應的一個事件、一個人物、一種哲學觀點或一部電影，做一完整之影片創作或研究報告。創作內容或研究報告在期中考前後各組以口頭的方式在課堂上跟所有人陳述其研究（創作）動機、過程及預期結果，並在期末影展後繳交多媒體檔案，作為課程網站之成果觀摩材料。

在文獻閱讀方面，課程中指定修課同學研讀文本：樊明德著《電影與人生》。主持改進計畫的授課老師亦將延續過去執行個別型通識課程改進計畫的經驗，親編適合學生程度理解之課程講義做為授課輔助教材之一。並敦請教學助理協助帶領小組討論，幫助同學消化並吸收指定閱讀教材。整體而言，本課程藉由上述新穎的影音媒體教學等方式，我們堅信學生在被動學習的方式下獲得人文知識，並且在「身歷其境」的主動影像觀察與期末主題創作或研究報告製作過程中，逐漸培養出大學生應具備的批判思考能力。

最後，提及規劃中與教學改進有關的一項活動：兩位主持人與課程助教，利用績優計畫推廣費三萬元，每月不定期聚會，與TA們一同召開「電影與人生」讀書會，透過讀書會分享讀書心得與通識教學的甘苦，進而為提升教學素質而努力。主持人也主動將電影通識課的開課理念、課程實際操作經驗、上課多媒體教材、專家演講內容透過校外演講與網站，分享給有興趣的通識教師與社會大眾，為推廣通識教育的核心價值理念奉獻一份棉薄心力。

二、執行情形：

1、上課授課進度：

週次	教學進度及上課內容規劃
1	第一週：課程解說及評分項目，談電影語言
	第二週：電影、哲學與人生的關係 第一講：哲學與人生 【第一次分組】
3	第三週：電影、哲學與人生的關係 第二講：電影與人生 【第二次分組】
4	第四週：電影觀賞暨解說影像語言：以「美麗人生」為例 【第三次分組】
5	第五週：電影、哲學與人生的關係 第三講：從電影看人生 【第四次分組】
6	第六週：演講一「哲學、電影與人生」：電影達人楊力州談電影與人生
7	第七週：電影與哲學的關連：觀賞「口白人生」及討論 【第五次分組】
8	第八週：電影、哲學與人生的關係 第四講：電影的倫理學 【第六次分組】
9	第九週：繳交期中書面學習心得報告
10	第十週：從電影「偶然與巧合」談愛情的喜悅與哀隱 【第七次分組】
11	第十一週：電影哲學與人生的關係 第五講：科幻電影與虛擬世界的危機
12	第十二週：人生典範的電影：「阿甘正傳」的人生啟示 【第八次分組】
13	第十三週：演講二「改寫人生劇本」—生命達人蔡雅芬的心路歷程
14	第十四週：電影、哲學與人生的關係 第六講：談電影中的死亡，靈魂不朽
15	第十五週：「人生影展」短片欣賞及討論 【第九次分組】
16	第十六週：「生命的弔詭」議題相關短片欣賞與討論 【第十次分組】
17	第十七週：電影、哲學與人生的關係 第七講：總結追求真善美聖的人生
18	第十八週：期末考週一期末影展並繳交影音檔

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」，於每次專題授課或外請講員演講過後，同學分組討論三十分鐘，並針對與當次主題相關之內容或影片報告心得。第二種為「分組討論」，此種討論進行時間為四十分鐘，討論議題以個人生命的反省批判及從影片內容中所獲得的哲學反思為主，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。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：2063、2064、2065 等三間教室。

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，用影像見證生命中的價值與意義之所在。用自己的觀點詮釋影像，讓同學們透過分組自製紀錄影片或劇情片，過過導演的癮。本課程也因教導、鼓勵同學們用最簡單的家用數位攝影機（DV），將生活周遭值得感動的人、事、物，收錄至攝影機當中作為課堂分享的題材。

5、推廣機制：

「電影與人生」與「哲學與人生」這兩門通識課，皆以「人生」為上課主軸，特別透過電影與哲學等元素，引導學生初探人生哲學諸理論。兩位授課教師各有專業的哲學與電影理論等背景，且有逾五年的大專通識教學經驗，依據彼此的教學經驗發現，透過異於平面教科書教育，改採電影媒介與小組討論的方式，能有效吸引學生興趣探索通識領域，更能積極參與學習與分享。因此，基於共同教學經驗相似，二位教師跨校合作並共同合作通識課程教學改進案，希望透過經費補助及擴大資源分享的過程，提昇通識教育的水準。

至於本計畫的推廣機制有下列七點：

首先，兩位主持人與課程助教，將利用績優計畫推廣費三萬元，每月不定期召開「電影與人生」讀書會。希望透過讀書會將主持人的開課理念、課程操作、上課教材、專家演講內容與網站資料，分享給彼此及 TA 們，交流授課理念。

其次，為確實掌握教學成效，主持人主動邀約子計畫主持人及全體教學助理，平時定期舉辦此計畫課程教學討論會。除了分享彼此教學心得、集結二位主持人的意見改進教學內容與技巧外，進一步交流二校學生興趣重點；此外，互相

交流上課教材，畢竟教學用的講義及影片多媒體等教材是依各人專長或自我教學結構設計而選擇，難免未能面面俱到，透過課程教材的交流，也有助擴充學生學習面向。

第三，學期中邀請到楊力州導演蒞臨中臺科大演講的安排，因課程是開設在週末下午，所以擴大宣傳。邀請到中部地區有興趣聽演講的師生蒞臨中臺科大與導演面對面。

第四，二位老師各設計有專屬課程教學網頁，將採彼此連結，隨時掌握二人的授課進度與狀況；另設計共同討論區針對特定議題讓二校學生一起加入討論、對話機制，讓學生接受不同專業背景的引導或不同課程學習心得的分享，幫學生獲得更多元化的思想刺激。

第五，二位授課老師的教學助理也將加強彼此間橫向的聯繫，採定期聚會交流帶討論課程心得等方式提升整體戰鬥力。在計畫主持人以縱向統一教學理念，橫向促使分享心得、激盪腦力的菁英教學團隊模式運作，俾使課程獲得相當的新鮮感與可接受度，益俾使教學經驗充分傳導及運用。

第六、績優課程教師與夥伴課程教師期中及期末各進行一次課程觀察活動。實際作法為：期中的一次是績優課程教師到夥伴課程課堂實地觀察，課後提供具體建議並以電子郵件傳遞建議給夥伴課程教師。期末的一次則是夥伴課程教師實地赴績優課程課堂觀摩，會後並召開教學檢討及心得分享會議。

最後，績優課程及夥伴課程將規劃共同網頁，並掛在教育部通識教育業務推廣單位之下。二位老師在開課共同理念的下一層連結至各課程網頁，翔實記載教學及會議記錄供各組教學助理及全國各界參考。甚至是讀書會執行的進度內容及討論議題，均將上網公告，並透過電子報邀集中南部有興趣的大專教師共襄盛舉，一起推廣通識的教學理念。

以上，是本計畫的推廣及合作機制。

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：

本次計畫為第五次執行教育部通識改進計畫，實施起來駕輕就熟。課堂經營首先將「電影閱讀」與「人生哲學」的兩個概念落實在具體的上課內容上頭，並從幾部電影與人生哲學息息相關的面向做講解，增進修課同學對電影與人生哲學的認識。其次是將靜態課程發展成有動有靜的全方位課程，不僅有在教室的演講與討論，也有在課堂外的影片拍攝製作，更鼓勵學生走出教室，回到家庭做影像紀錄、走進視聽圖書館閱覽相關資料，用實際的行動進行「廣義的閱讀」。規劃特點第一是：邀請到當代國內首屈一指的電影專家：楊力州導演出席本課程的演講與討論，楊力州導演透過其最近的作品「征服北極」跟我們一同探討電影與他生命的關係。其次是邀請到生命達人蔡雅芬老師，蔡雅芬（凌予）老師她的童年成長背景跟一般的小孩所遇到的非常不同，小時爸爸生意失敗後，不斷在利用自殺及自殘來對待自己的生命，在心中留下非常多的陰影；長大後又因為突罹患乳癌及卵巢癌前兆失去了論及婚嫁的男友，讓她青天霹靂心理非常難過，但她把這些不好的經驗轉化為力量，鼓足勇氣對抗癌細胞，及學習藝術治療，把心理的感覺用畫畫來表達，之後更走出來鼓勵大家在生命轉彎處更要超越自我，讓我們非常為她的勇氣感動，也學習到正向心理的一課。她問所有在座每位同學：每個人在生命的轉角，你會碰到什麼？她想因該是死神居多吧！但你們會選擇跟死神走嗎？還是奮力一搏呢！她說：古人常言柳暗花明又一村，若自己不去先做努力奮戰，怎麼可能會遇見貴人相救。蔡雅芬老師就是碰上了畫畫，才紓解了她內心的黑暗世界、也才能自我剖析、自我超脫、自我醫治，找尋到自己生存的價值，所以當我們自己躊躇在生命的轉角時，我們應拿出勇氣來面對自己，找尋屬於自己活下去的意義。此課程的兩次演講規劃，引起同學們很大的共鳴，可算是本課程的一項豐碩成果。

二、在網路論壇的引導上：

本次計畫在網路論壇的經營上，獲得同學踴躍的發言與廣大的迴響，同學能夠利用課餘時間，藉由網路這一個專屬的發言管道，發表對於課程相關議題的深入討論，同學主動貼文的文章數超過四百筆，可以看出同學主動學習的高度意願。在教學論壇這一個開放的空間，提供了一個一同成長的環境，進行師生互動及同儕學習，本次計畫是從電影中的劇情脈絡來引導學生進行生命意義的反思，

讓學生從生動的電影敘事去領略各種相關的生命現象，希望能提升學生面對實際人生問題的思考深度，並進而讓同學思索如何面對日常生活中隨處可見的各種問題。在討論區設計不同的分類討論項目，供給學生課後與授課教師、TA 一塊互動的園地。

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，用影像見證社會潮流，用自己之觀點詮釋影像，讓同學們透過分組自製影片，過過導演的癮。本課程也因教導、鼓勵同學們用最簡單的家用數位攝影機(DV)，將生活周遭值得感動的人、事、物，收錄至攝影機當中作為課堂分享的題材。使得修完本課程後，人人不僅懂得如何欣賞電影，也視拍電影為一件輕鬆平凡之事。最後，與夥伴協同課程將在結案的同時製作學生精彩作品精華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：

就個人而言，此次計劃最大的收穫在於從電影中的相關故事情節導入人生哲理，並紮實地帶領修課同學閱讀相關的文本。個人以為，人生哲學的相關議題絕非是枯燥乏味和走不出學術象牙塔的議題，而是與每個人日常生活息息相關的。特別是電影中，人生的變故與生命起伏總是最能吸引讀者或觀眾反思的橋段，就像村上春樹的小說，主角的命運似乎某種程度上與我們讀者的生命起了一些內在的關連性，從「東尼瀧谷」這部小說與電影就可理解。因此，把觀影焦點集中在這些人生題材裡頭，敝人相信比起純娛樂性的好萊塢影片介紹，更適用於科技大學的通識選修課程。綜合上述所言，本次執行計劃至少具有下述四項特色：

1、此次計劃最大的特色在於以電影中的文本閱讀與觀賞來引導學生們進行省思，讓他們認識到個人生命的豐富面向。

2、由於科目名稱中有「電影」，因此學生們以為這是一門純粹的電影欣賞課，因此登記選課人數相當多。在實際上課後，與他們對通識課程的認知落差太大（輕鬆好過），在參與度上並不如預期設想那麼高。教師和助教們透過分組討論、專題製作、網路論壇的經營，漸漸可以感受到學生們投入，並具體表現在專題的成果展示和討論區的熱絡回應上。

3、就課程的安排和設計上，由於這是第五次執行同性質的課程，在教材的編寫、投影片的製作及討論區的經營上，皆有長足的進步：在教材的選取上，較能符合科技大學學生們的屬性；在分組討論議題的設計上，也更能引發學生參與討論發言的意願。

4、期末影展（分組影片製作並播放），讓修課同學的情緒 High 到最高點，留下美好的修課回憶。

二、建議：

- 1、因學生上課有時不易專心，建議開課老師需耐心引導。
- 2、從電影瞭解人生哲理的困難度甚高，建議欲開課老師需以如履薄冰的心態審慎備課並慎選播放題材。
- 3、如果部分學生不熱衷討論，容易影響同儕，需耐心引導之
- 4、上課時間總是稍嫌不足，師生同感惋惜，建議可開三學分選修。
- 5、若 TA 初期難進入狀況，需費心教導。
- 6、希望教育部能多提供 TA 的經費預算(此點在 98 學年已獲改善:增設一位)。

計畫課程名稱：「電影與人生」

最後，感謝教育部提供機會與經費讓個人嘗試教授「電影與人生」這門課程。希望自己能在這基礎上再精益求精，不斷深化教材內容，讓它成為一門紮實的通識選修課程。

九、附錄（一）：TA 心得報告

擔任【電影與人生】TA 心得

東海大學哲學系博士班三年級 林盈銓

從進入博士班以來，我多次擔任林武佐老師所開設系列課程的教學助理（TA）。這系列課程的主題涵蓋哲學、當代思潮、台灣電影等多個面向，所面對的多為護理、醫技等相關科系的學生，同學對人文藝術與社會科學領域是較為陌生的；然而林老師仍藉由各種教學方式與活動安排，讓同學不只對該課程的主題有基本認識，甚至激起同學對這些主題的興趣。我有幸參與這樣的過程，以下將從不同方面說明我這學期參與「電影與人生」優質課程其中之心得。

首先，此課程所面對的一大挑戰，來自同學背景知識的欠缺；甚至對身為 TA 的我來說，對於電影的認識也是不足的。不過在這幾學期林老師帶領下，透過課前的準備工作，以及課堂上實際與同學的接觸，使我對電影的興趣越來越濃厚、開始接觸電影理論，也漸漸形成自己觀影的取向與解讀方式。而同學在老師的介紹與引導下，對電影所涉及的人生哲學及思想脈絡能夠有所理解，也慢慢養成習慣，喜歡探求在影片情節背後的各種涵意。又因為在課程中所選多為好萊塢以外歐洲、亞洲，或是台灣本地的影片；既包括各大影展得獎的劇情片，也包括國內外的紀錄片等等，更使同學觀影的視野大為拓展。

此課程的另一個挑戰，是讓同學「開口」。由於大學之前的教育、甚至在許多現有的大學課程中，皆以「老師授課、學生聽講」為主要形式，要讓學生主動發言是很不容易的。但在這系列課程中，由於編制了 TA，我們便可讓同學進行分組討論。在分組討論中我發現，許多同學並不是沒有想法，而是因為面對全班許多陌生同學而怯於發言；分組討論因為人數少，同學之間反而能形成一種親密的發言氣氛，使得討論變得相當熱烈。因為分組討論為同學建立了信心，在分組討論後的分享時間，同學往往也都能勇敢地發表自己的看法。

再者，在教學活動的安排上，此課程最大特色在於本學期兩次的演講安排：包括邀請國內傑出的電影導演與生命達人現身說法。這兩次演講讓身為 TA 的我及同學們都開了眼界。例如課堂上會預先播放導演的代表作或最新作品，但一部影片會激起我們對好幾部影片的興趣，會讓人想找導演的其他作品來看。而與導演的親身接觸，則讓人看到了電影創作者更為真實的一面；包括導演的風采、導演拍片的心酸、創作的歷程，讓我們對於台灣本地的作品真正產生一種親切感，這種效應會擴充到自己的生活中，在看到某些電影時會興奮地向親人或朋友說：「我見過那位導演，還和他握手合照過！」這是欣賞其他影片都不會發生的。

本課程的另一大特色，是讓同學自行拍攝紀錄片或劇情片。同學從尋找題材、構思主題，實地拍攝，到剪接後製，有機會真正體驗到拍片的辛苦。而期末的作品發表，也讓同學能比較彼此的作品。同學之間的作品難免會有若干落差，然而在發表中，同學也能直接獲知觀眾（他組同學）的反應，無論好壞，對同學都是相當真切與新鮮的經驗，更讓同學體會到藝術創作之不易，而知道珍惜。對於身為 TA 的我來說，當然也是如此。

以「電影」為主題的課程必須避免的是淪為「電影欣賞」課，如果只把此類課程視為一種「電影欣賞」課，那大可不必搬到大學殿堂來進行。多年所受的學術訓練，讓我深深覺得大學教育需要的是培養一個人的思辨能力，讓一個人能獨立思考與面對許多不同的問題；這不僅限於理性思考或判斷，也應當擴及感性能力，包括美感以及品味的形成。在這系列的課程中，TA 與同學透過上述的教學安排，對電影就不再只停留在「看熱鬧」的層次，而是能逐步往「看門道」的境界邁進，開始學會以不同的方式好好「賞析」一部影片了。從另一方面而言，那些原本只存在文字中的哲學與現代思潮，也透過電影，讓同學有了初步的認識，這正是選擇以「電影」為媒介所收到的奇效。就我個人而言，在求學生涯中也未曾見到這樣的教學方式，因此也深刻感受到電影在教學上所能發揮的強大力量；另外，在這一系列電影與通識課程結合中與林老師的配合，也讓我學到教學不只是一位老師的事，若能形成一整個「教學團隊」，對師生都有極大幫助。

在過去，通識課程往往容易被學生視為點綴、調劑，甚至是營養學分。但這樣的觀點其實違背了大學教育的基本精神。我們的社會需要的不僅是技術人才，更需要擁有健全知識及品味的公民，這才有可能讓社會在物質以外還能有其他的進步。透過教育部的補助，以及我們在課程上所作的諸多嘗試與努力，我想我們開始為通識課程的品質提升跨出了一步。從同學的反應，我想這樣的努力是值得的。只有更豐富、多元的課程安排、更多的心力與資源投入，我們才能走得更遠。

九、附錄（二）：課程講義範例

範例一講、「看見的世界—電影的本質（本體論）探究」

林武佐

一、前言

電影是當代中最具影響力的大眾傳媒。放眼世界，無時不刻，都有成千上萬的人們正在觀賞電影。全世界各地的電影院每年吸引將近一百五十億名左右的觀眾買票入場，這還不包括觀賞 DVD 的群眾。但是，在這科技掛帥、電腦服務無遠弗屆的時代，不管是商業電影、藝術電影、實驗電影、紀錄片、卡通動畫以及各種廣告，都不再只透過戲院傳播，它們可藉由電視節目、網際網路和 DVD 等媒體，傳達給大眾。

有些人靠電影來逃避現實或了解真實的世界，有些人用電影表達自己對這個社會的觀感，有些人把心中感動的故事拍出來（例如〈海角七號〉）以饗觀眾。電影時而反映我們的夢想，時而反映巨大的驚惶恐懼和微小的浪漫渴望，電影成了人們思想溝通的橋樑，也成了療癒心靈傷痛的秘方；電影能透過創意談道解惑、散播觀點；不過，個人認為，它最棒的地方還是在於它只想娛樂大眾、幫助我們短暫的脫離現實，融入電影情結之中。

電影在我們生活中佔了重要的一席之地，實在很難想像沒有電影的世界會是什麼樣子。在戲院、電中、辦公室、車子、巴士以及飛機上，我們都在享受看電影。我們還使用筆記型電腦與 iPod 隨身攜帶電影。只要按下按鈕，機器就會撥放電影取悅我們。

近百年來，人們嘗試去了解這種媒體的魅力究竟何在。電影傳達了訊息與觀念，而向我們展現了原本所不知道的地點與生活方式。即使這些好處有相當的價值，但是有某種東西卻更加重要：電影提供了我們賞心悅目的觀看與感受方式，電影以體驗擄獲我們。這些體驗通常是透過故事來帶動，然而，電影也可能發展出觀念，或是探索視覺特性與音響質感。一部電影會把我們帶進一段旅程，提供一段觸動我們心智與情感的特殊經驗。

二、過去關於電影本質的探討

（一）形式主義

初期的電影只是一種科學技術上的發明，然後成為大眾娛樂的營業項目，主要的內容只是再現自然及舞台劇。在這個階段，沒有人認為電影是藝術，也沒有人認為電影的研究可成為一門學問，或電影需要用任何做學問的方法去研究它。

在此，我們要提問：「電影的本質是什麼？」，電影的特性和表現的界限在哪裡？這個問題至今沒有、也不可能有完整的、一致的答案。若是從電影發展的歷史脈絡來看，每個年代電影都有一些思潮在影響其「再現」¹的形式，我們以此概括一個世代的電影內涵。例如，在一九二〇年代，人們曾經以為電影技術創新、特有的表現形式就是「蒙太奇」²。後來，在一陣激烈論戰後蒙太奇退居次位，讓位給戲劇性敘事的演員的形象塑造。然而，當時這個階段的電影理論流於片面性、「形式上」的電影本質探討。當時、二〇年代的德國與蘇俄，這兩個國家的電影工業明顯地抱著「電影工作者是藝術家」的理念來創造電影。德國「表現主義」(German expressionism)與俄國的「蒙太奇」(Soviet montage)當時十分流行，被視為電影美學潛力的展現，因此幾乎要取代好萊塢在默片形式發展上的領導地位。因表現主義電影企圖去創造自己的世界，並非只是被動地重現已知的生活。蘇俄提倡蒙太奇的導演艾森斯坦(Sergei Eisenstein)則極力開拓電影表現藝術的潛力。在二〇年代美國的知識份子似乎對於自己國內的電影具有強烈的偏見，他們喜歡的是歐洲「表現」色彩比較濃厚的影片(也就是比較能表達藝術家意念的影片)。而電影中所謂「表現」手法的運用通常指的是將底片中所拍得的素材重新處理，透過真實世界的影像去「表達意念」(make a statement)。這些影像於是有了新的生命，也就是藝術的地位。

當時，蘇俄提倡蒙太奇的導演艾森斯坦的對後代的影響最為深遠。他常被視為電影技巧與理論歷史的開創者。做為一位電影理論家，艾氏的特別之處在於他試著去瞭解電影語言的內涵；做為一位導演，他利用剪接做為他將影片轉化為意念的主要手段。根據他的理論：電影意義的產生是透過觀眾對比兩個構成蒙太奇的鏡頭(就是將兩個不同的鏡頭結合在一起)。艾氏不想只把拍到的真實重現出來，他希望用他拍攝的影像去創造新的東西。據他觀察，只要將任何兩段影片放在一起，自然會結合出一種新的觀念，一種因為如此並置而生成的新的質素。這個新的質素必須由觀眾自己去建構。因此當一個臉的鏡頭伴隨著一個麵包的鏡頭可能會在這種結合下產生飢餓的觀念。由蒙太奇產生的意義並不僅是兩個個別部分的總和，而製造蒙太奇的剪接技巧正是構成電影創作背後最基本的技巧。

後來針對艾森斯坦與蒙太奇理論所做的批評，專家指出蒙太奇只是電影溝通

¹ 想像的具體化、表象化。指電影的「形式」而言。

² 蒙太奇(法文: Montage)是音譯的外來語，原為建築學術語，意為構成、裝配。經常用於三種藝術領域，可解釋為有意涵的時空人地拼貼剪輯手法。最早被延伸到電影藝術中，後來逐漸在視覺藝術等衍生領域被廣為運用

的一種手法，而不是電影語言的根本。

艾森斯坦並不是唯一拒絕把電影當作紀錄真實工具的人。有些理論家宣稱電影做為紀錄工具的限制正是決定其藝術潛力的因素。雖然他們的立場大多同樣屬於表現主義一派，然而他們極端的美學主義卻與艾森斯坦相異。安海姆認為默片無法完全寫實地再現外在的世界正是其藝術潛力所在。為了凸顯電影做為藝術形式的特質，傳統認為藝術是一種模擬真實的文學與藝術理念完全被否定。於是寫實主義與藝術成為敵對，默片被奉為藝術而有聲電影則被嗤為粗超低俗。在電影史中上述的美學取向通常被冠以「形式主義」(formalism)的名稱。

形式主義的取向認為就意義的生產而言，電影再現的形式(關於聲音與影像的處理)遠比它的「內容」或是主題來得重要。至於形式與內容這兩者之間界定的模糊則以形式就是內容的說法一筆帶過。形式主義是一種只求探討電影文本內在特性的取向，對於其是否呈現真實世界寫實的一面或是任何真理並不感興趣，也不予以討論。形式主義反對一切將電影視為捕捉真實世界的論點，電影對其而言乃是真實的一種昇華。

(二) 寫實主義與新現實主義

反對「形式主義」的「寫實主義」隨之興起，主要代表人物為法國的巴贊(Andre Bazin)和德國的克拉考爾(Siegfried Kracauer)，其中巴贊在電影理論的地位和影響尤其重要。巴贊認為電影的美學是根基於它能忠實的紀錄外在現實世界，而不是在於它能改變現實世界。克拉考爾更直接將研究重點放在電影的內容，而不再分析它的藝術成分。

因為電影與繪畫的重要不同之處，正是它能透過公正且客觀的攝影機為我們捕捉「真實」的外在世界。巴贊和克拉考爾的電影理論，從根本上說，是強調紀實美學的電影現實主義。在巴贊和克拉考爾看來，電影的藝術特性就是紀實。他們對以蒙太奇為代表的傳統電影理論的反思與批判和對電影審美特性的重新思考，深入地開掘了電影的藝術表現力，創造和發展了電影的藝術語言，極大地豐富了電影理論與美學，並對此後的世界電影理論與實踐產生了深遠的影響。

在二次世界大戰後，承繼「寫實主義」後，出現了開創性電影表現手法的新潮流—「義大利的新現實主義」。

新現實主義電影看起來就像紀錄片，有一種不夠細緻又光線不足的感覺，不同於當時典型的劇情片光線均勻而亮麗的影像。新現實主義導演不太喜歡刻意營造影片的敘事結構；他們也常常用「真人」來取代演員，認為這樣才更忠於生活。

對於四〇年代中期的義大利人而言，日常生活是他們每天不得不面對的問題，新現實主義電影的目的正是要盡可能地去直接處理它—就像一位導演所說的，去捕捉「現在式的幻影(the illusion of the present tense)。」

因此，新現實主義以嶄新的表現手法揭示出尖銳的社會問題和戰後資產階級社會的矛盾，並在當時掀起一場電影審美的革命—這場革命始於一九四五年，直到一九五〇年結束(然而一般意義上把朱塞佩·德·桑蒂斯(Giuseppe De Santis)創作於一九五一年的作品《羅馬 11 時》(Roma ore 11)也作為新現實主義電影代表作)。在這期間，電影導演們紛紛走出攝影棚，扛著攝影機上街，將鏡頭對準平民大眾，對準小鎮、農村、陰暗的角落甚至還冒著煙火的廢墟。新現實主義的電影風格一改往常電影、特別是好萊塢影片的浩大、奢華、刻意、虛偽、脫離現實，以一種更貼近生活現實的真實視角來反映民眾生活，特別是低階層人民的真實生活狀態，以及人民生活中最迫切解決的現實問題，給人帶來有別以往其他類型的電影有更深的觸動。其中，以導演維托里奧·德·西卡(Vittorio De Sica)拍攝於 1948 年的電影《偷自行車的人》(Ladri di biciclette)為新現實主義最經典的代表作。新現實主義不僅是一個電影運動，同時也是一種關於電影藝術形式本質的理論。

(三) 存在主義與更多哲學觀點介入的必要性

繼之而來的是所謂內在的或現象學的現實主義，它所表現的是個體的人的心理特點，也可稱之為「存在主義式」的電影型態。

直至一九六〇年代是「哲學」電影蓬勃發展的年代：在傳統思想，表現哲學觀念和概念方面，電影做了成功的嘗試，以而證明在電影領域中，藝術與科學相互接近的可能性。但是，通過對電影歷史的回顧，我們會發現，表現概念性的概括的潛能遠在默片時期，在新藝術的萌芽階段就已經初露端倪。六〇年代末至七〇年代初，隨著電影藝術向紀實性、具體性和逼真性的轉變，在藝術中產生了和當代科學哲學世界觀(自然、社會、人)密切相關的「紀錄主義」文化。而就在這種螺旋式的變化中，似乎還可以看到向二〇年代力求探索各種事物和各種關係的微觀結構「真實電影」回歸的傾向。

因此，我們可以說，首先，電影藝術在形成初期已經顯露出來的哲學特性曾經一時退居次位，有所變化，現在又成為電影藝術的特點。現代電影的某些特徵使電影藝術成為「哲學議論」的獨特形式。在現代電影中(包括藝術電影和紀錄電影)，在知識性影片中(科學普及影片、科學專論影片和教學片)，在動畫片中，我們都可以看到哲學的傾向，哲學內涵有時是必須的。

其次，研究電影藝術的現代理念方法也離不開深刻的哲學分析，它彷彿是在新的高度上向開始認識電影現象時的早期研究方法回歸。理念思維力求通過關於劇情內容、結構、情節安排和銀幕「語言」的爭奪，揭示出一定的哲學原則，揭示出隱蔽在形式手段後面的有關生活和藝術的哲學觀念。

再者，從哲學批判的角度來看，我們應當視電影不僅僅是門藝術，而銀幕形象也不僅僅是藝術的。電影還是種信念手段和大眾傳播手段，是社會生活的重要因素之一。因此，現代電影學在保持自己傳統的同時發展了自己的傳統，現在已經成為一門利用其他科學(包括精密科學)成就的綜合性科學，而電影也不再僅僅是純藝術學學科的研究對象。所以，建立電影哲學理念是電影進一步發展的必要前提，也是電影藝術本身進一步發展的必要前提。

按照我們的理解，電影哲學是電影學的一個層面，它研究電影藝術的方法論問題，理論—認識問題和社會學問題(也包括社會心理學問題)：分析銀幕形象的綜合特性，分析銀幕形象與思維以及思維形式的關係，通過與客觀現實的聯繫研究電影的「真實性」和銀幕形象在「社會環境」領域內的「存在」本身，研究電影在一定社會體系的一般文化中的功能作用。

這種理念對於解決重大的純哲學問題(和歷史哲學問題)也具有重要意義：形象性和概念性的相互關係，視覺形象特性和詞彙語言特性的相互關係，在實踐和理念上認識現實時直覺和邏輯的相互關係等問題。既然電影的視聽表現手段使銀幕形象近似於對現實本身的感受，那麼，以認識論角度考察銀幕形象便是十分必要的。

三、關於哲學本體論的認知

哲學從其產生開始，就試圖為人類提供某種關於人自身的存在和發展的最後的根據、尺度和標準，也就是為人類提某種「安身立命之本」或「最高的支撐點」。

哲學素有理性思考，忠實於考究存在的真理，探索各種概念與宇宙萬物的第一、終極原理之稱。哲學的本體論是要探究任何事物的「本質」與「究竟義」。哲學家告訴我們：人的內心概念是通過推理思維把握到的，外在世界的形象則是被外感官所觀察到的，而不是被思考的，為此，需要特殊的能力。人無法直接觀察到概念，而觀察到形象則是可能的，也是到達真理所必須經驗的過程。因此，亞里斯多德認為：不存在把握形象的其他方法，唯有透過觀察與體驗，這是經驗主義的進路。但是，理性主義者笛卡爾認為：直覺本身就是理性認識的最高顯現，我們無須透過經驗掌握外在事物的本質。

掌握外在事物的本質的哲學本體論是關於一般存在或存在本身的哲學學說。哲學的「本體」觀念，是一種對終極性的存在的認識；哲學的「本體論」，是一種追本溯源式的意向性追求。在對哲學本體的理解中，我們應當達到這樣一種認識：本體論作為一種追本溯源式的意向性追求，作為一種對人和世界及其相互關係的終極關懷，它的可能達到的目標，並不是它所追求的「本」或「源」；它的真實的意義，也不在於它是否能夠達到它所指向的終極存在、終極解釋和終極價值；本體論追求的合理性是在於，人類總是懸設某種基於現實而又超越現實的理性目標，否定自己的現實存在，把現實變成更加理想的現實；本體論追求的意義在於使人類在自己的全部活動中保持生機勃勃的求真意識、向善意識和審美意識，永遠敞開自我批判和自我超越的空間。所以，作為電影基礎的藝術學門，與哲學的關係是濃密不分的。

順此脈絡，人們很早以前便認識到藝術與哲學的相互對比及相互聯繫。亞里斯多德曾經指出藝術的「哲學性」，因為藝術創造了並非唯一的經驗事實，而且包括生活中的可能性。對於德國哲學家謝林來說，藝術是哲學的「永恆的真正的工具」。黑格爾則認為藝術是通向絕對意識的一個階段。與黑格爾的理念主義相較，許多非理性主義哲學家（從叔本華開始）或者把藝術與哲學等量齊觀，或者在對世界本質的理解諸方法置藝術於哲學之上。

四、電影本體論探究

人類藝術史上，所有的理論，都是在既有的藝術成就上，再以既有的個別實例中歸納出普遍的原理並將之系統化，而成為某一門藝術理論的。譬如：文學的理論，先有希臘悲劇，才有亞里斯多德的「詩論」，亞氏將悲劇的「美」的因素、「悲愴」等的因素歸納起來，書寫成人類第一部文學理論專著。但是電影卻非如此，它未有實例而先有理論。

電影史上，據說第一個以理論分析電影本質的人是德國的康拉特·朗格（K. Lange）。他認為，呈現運動的幻想才是藝術，而電影只不過再現了運動的本身，所以並非藝術。朗格之後有法國的里奇奧·卡紐（R. Canudo）在其「第七藝術宣言」中相當武斷地說：電影是既有的藝術以外的藝術。和卡紐同時的一羣法國評論家，先後以他們的論著縱論「第七藝術」的本質。這些論述，回顧起來，與其說是有系統的理論，不如說是種獨斷的批評，大多數是以抽象的概念為電影下本質定義。

較有系統的論述是巴贊和克拉考爾。他們通過電影形象與被攝客體的關係、通過電影形象與現代人感知方式的關係來研究電影形象、電影素材的存在本質。他們所依據是一系列哲學理論，他們的結論超出了純藝術範圍。他們關心的是電

影語言、電影的表述、影片的作用和社會意義。他們兩人都認為電影是現代特有的現象，是反映現代人需求的廿世紀的要素。

巴贊寫道：「我們生活在很快就沒有一個角落不被電影攝影機的眼睛所窺視的世界中。這是極力不斷地從自己的面部摘下模塑面具的世界。由千萬架攝影機攝下的紀錄鏡頭。每天都從數以萬計的銀幕上朝我們迎面撲來。歷史的表皮層層剝裂，化入電影的膠片。」

當我們把呈現在銀幕上的被攝物視為把藝術家帶來的世界訊息傳達給我們的符號和符碼時，電影問題便成為符號學對象，符號學即關於符號的科學。如果我們研究銀幕形象的實體本身，研究銀幕形象的客觀化的和審美感知所理解的具體存在，這個問題便可以稱為本體論問題。

以下，我們將電影的本體以電影的語言、電影的樣式、電影的節奏、電影（演員）的表演等四個面向成為主要架構，企圖說明電影的本質內涵。

（一）電影的語言

任何藝術都有自己獨特的語言，電影也不例外。繪畫語言主要指色彩、線條和形體；音樂語言主要是音量、音色、拍子、節奏、和聲、旋律等；相比之下，作為綜合藝術的電影語言則更加複雜一些，電影語言的變革既受到各種美學派的影響，又與電影技術的發明和進步有密切的關係，從最本質的意義上講，電影語言就是種符號表徵系統。運用語言符號表徵時，我們指的總是符號表示的事物，而不是這些符號本身。黑格爾認為：「符號是與觀照本身具有的內容完全不同的內容的直接觀照…」運用符號學解釋電影素材並非始自今日。在無聲電影時期就有把經過影片特殊加工的表情手勢語作為電影語言的理論。愛森斯坦的創見就是在二〇年代對電影語言和表意文字進行的比較。

因此，在研究電影語言時，必須考慮到電影是以畫面的形式進行敘述和表意的，又以聲音與畫面的有機結合，鏡頭與鏡頭的蒙太奇組接作為基本特徵。所謂電影畫面，也叫做電影鏡頭，是指用攝影機不間斷地拍攝下來的一個片段，它既是影片結構的基本組成單位，又是電影語言的基本元素。電影畫面第一步是再現拍攝的現實，第二步是觸動我們的感情，第三步是產生一種思想和情感意義。電影語言和電影攝影機的創造性作用是分不開的。

在電影語言中，電影畫面具有敘事、抒情、傳神的諸多功能，可以傳遞出極其豐富的信息，有風格、有意境、有動感，具有強烈的藝術感染力。電影畫面造型是電影藝術美的重要因素，它使得電影具有極其複雜和豐富多彩的語言。

電影語言不斷演進的過程中，在短短幾十年時間，其語言和表現手法，也發生了鉅大的變化。可以說，其他任何一種藝術語言，沒有電影語言的發展變化速度那麼快。從六〇年代末期以來，電影語言有顯著的變革，許多過去被奉為經典的傳統手法已顯陳舊並很少採用，相反，移動攝影、快速攝影、長鏡頭、變焦距鏡頭等非常流行。隨著立體聲技術的完整，影片中的聲音越來越有遠近感和真實感，越來越重視背景音響、自然音響和重疊音響的作用，除了渲染環境氛圍和人物情緒外，很少採用傳統的音樂伴奏和歌唱。

（二）電影的樣式

電影的樣式是電影美學的基本問題之一。追求電影體裁、風格、樣式的多樣化，是電影創作者所面臨的重要課題，而電影的樣式在其中具有舉足輕重的地位。

概括地說，電影的樣式可區分為劇情片、紀錄片、科教片、美術片等四大部類。電影的樣式也可以區分為這樣三個層次。從第一個層次上講，電影的樣式包括詩電影、散文電影、小說電影、戲劇電影等各種體裁。從第二層次上講，電影的樣式又可以分為喜劇片、悲劇片、正劇片、以及情節劇、驚險片、偵探片、科幻片、武打片、歌舞片、戰爭片等各個種類。從第三個層次上講，電影的每個種類又可以細分為許多類別，如喜劇片又可以細分為諷刺喜劇片、抒情喜劇片、輕喜劇片、音樂喜劇片、滑稽喜劇片等。

電影樣式是處於不斷演進變化過程之中的。如情節劇、驚險片、武打片、偵探片等等，過去都被視為「低等」樣式，經過幾十年的藝術實踐和探索，這些樣式通過不斷進化，已經逐漸成為影響廣泛的高等樣式，湧現出一批深受廣大觀眾歡迎的優秀影片。

電影樣式有具有不斷綜合的趨勢。電影樣式的綜合體現在電影體裁樣式分類的幾個層次之中。第一個方面是正劇、喜劇、悲劇等電影樣式的綜合。第二個方面是詩電影、散文電影、小說電影、戲劇電影的綜合。第三個方面是劇情片與紀錄片、科教片的綜合。

電影樣式對於影片情節結構的選擇有著直接的制約作用。一般來說，喜劇片、情節劇、驚險片、武打片、偵探片等樣式，運用通俗的敘事手法與起承轉合的情節框架，以便符合大多觀眾的審美心理和欣賞習慣，通常採用戲劇性情節結構；正劇片、悲劇片、小說電影、散文電影等樣式，由於更強調反應社會現實問題，大量新的生活素材，無法被塞進傳統的情節框架之中，需要按照生活本身的邏輯來構築結構，因而更多地採用紀實性情節結構；至於詩電影、散文電影等樣式，由於更注意抒發感情，表現意境和傳達哲理，把電影的造型性放在敘事性之

上，因而常常採用情緒性情節結構。可見，電影樣式與電影情節之間有著十分密切的關係。

（三）電影的節奏

節奏，是電影重要的藝術元素和表現手段，它可以推動劇情的發展和矛盾的激化，生動形象地展現人物的情緒內涵和內心世界，富有感染力地揭示和深化影片的主題。電影節奏還可以渲染氣氛，創造氛圍，最大限度地調動和激發觀眾的情感，強化和豐富影片的藝術魅力。因此，電影節奏彷彿是電影的生命，又像是電影藝術作品的靈魂。可以說，每一部影片的創作都需要在導演統一構思下確定全片的總體節奏和每一單元的具體節奏，並將這種構思通過這部影片的表演、攝影、美術、音樂、錄音、剪輯等各部門體現出來。

從運動的形式來看，電影的節奏可以區分為內部節奏和外部節奏。電影的內部節奏，表現在影片中人物動作幅度的大小、人物語言和聲調的高低強弱、音樂和音響的輕重緩急、影片色彩、光亮、影調的變化、攝影機運動速率的快慢、以及變焦距攝影等拍攝方法造成的節奏感等等。電影的外部節奏，主要指鏡頭的組接，也就是蒙太奇節奏，就是在一定時限內，由若干不同景，不同長度的鏡頭組合連接而形成的節奏。電影的外部節奏和內部節奏應當有機地統一起來，這就需要電影藝術家準確把握住影片的節奏基調，根據情節的內在發展和人物的內心情緒，運用剪輯藝術來調整節奏和渲染氣氛，增強畫面上聲、光、色的藝術效果。

從運動的性質來看，電影的節奏又可以區分為情節節奏和情緒節奏。所謂情節節奏，是指一部影片的節奏應當始終保持與劇情的發展變化相吻合，使得節奏伴隨畫面敘事內容的不斷發展和延伸，來揭示主題，渲染氣氛，啟發觀眾去思考和探索影片的內在意蘊。而每一部影片的情節，總要波瀾起伏，動靜結合，有襯托，有呼應，有高潮，有谷底，才能吸引觀眾，生動感人。

所謂情緒節奏，是指通過電影的特殊表現手段，來傳達影片的內在力量和情緒情感，從而引發欣賞者情緒感受上的共鳴。情緒節奏在影片中運用得更為廣泛，它可以貫穿全片形成整部影片的情緒基調。情緒節奏往往以突出劇情的起伏和人物的激情為目的。

節奏作為主觀與客觀的統一，一方面是指電影節奏的處理依據來源於生活，必須按照影片內容與形式的需要作出選擇；與此同時，電影節奏又鮮明地體現出創作者的美學追求和藝術風格。另一方面，節奏作為主觀與客觀的統一，更表現為影片情緒情感與觀眾情緒情感同形同構的對應關係。

（四）電影（演員）的表演

電影是綜合藝術，每一部影片都是集體創作的結晶。但是電影藝術又是通過演員所塑造的人物形象在銀幕上同觀眾見面的，這便形成了演員在電影創作中的重要地位，也形成了表演藝術在整個電影藝術中的重要地位。

電影表演藝術的本質，是動作的藝術，也就是演員在攝影機前，在導演的指導下，以自身作為創作手段來體現影片內容和塑造人物形象，通過鮮明的性格化和獨特的再創造，將劇中的人物形象體現到銀幕上。

電影表演同戲劇表演之間，既有共同性，又有特殊性。毫無疑問，電影表演與戲劇表演都屬於表演藝術，在創作方法和表演方法上都存在著許多共同的規律性。電影表演與戲劇表演都需要塑造鮮明生動、富有性格的人物形象，體現劇作所提供的人物性格、思想和情感，同樣需要解決演員與角色間的矛盾。然而，電影表演和戲劇表演畢竟從屬於不同的藝術門類，受到電影和戲劇各自不同的藝術特性和美學原則的制約，因而，它們又是兩種完全不同的表演藝術，具有重要的差異和區別。

電影表演又可以分為不同的類型和不同的風格。由於電影表演理論的薄弱，至今對這種劃分還沒有統一的結論。

在電影史上，電影表演觀念一直處於發展變化的演進過程。無聲電影時期，電影主要受話劇的影響，往往依靠誇張的形體動作和示意性的表演程式，其代表是卓別林的系列喜劇片。有聲片時期，電影主要受話劇的影響，更多借鏡於話劇表演的風格。

當代電影表演藝術更加注重生活化。所謂「生活化表演」是指按照電影紀實性的美學特徵，以生活的自然形態藝術地反映生活的一種表演形式。由於當代電影科技的迅速發展，以及對於電影本性的探索和認識，使得銀幕形象越來越趨於現實的自然形態，要求電影表演更加逼真，自然和生活化。

當代電影表演藝術還追求多義性。所謂「表演的多義性」，是指銀幕表演應當具有多層含義，反映出人物豐富複雜的內心世界和思想感情；增加表演的信息量，引起觀眾更多的聯想和想像；保持現實生活本身斑斕豐富的色彩，更加深刻地反映現實。

當代電影表演的多義性，還開始形成了模糊表演的美學追求，力圖以模糊而朦朧的表演，傳達出清晰而多義的思想意蘊，反映出現代生活的豐富性和人物心

靈的複雜性。

當代電影表演藝術更強調表演的深度感。所謂「表演的深度感」，是指電影表演絕不僅限於刻化人物和塑造性格，而應當致力於揭示出人物獨特的內心世界，以可見的外部動作來展現不可見的精神世界，使表演富有意涵和哲理。

表演的深度感已經成為當代世界各國電影演員的自覺追求，也成為當代銀幕表演的重要特徵。

範例二講、「電影與人生」網路心得寫作示範：

「海角七號」與「料理鼠王」觀後心得

林武佐

今天下午利用颱風假到新光影城觀賞「海角七號」。原本要看下午一點整的，但該時段票早售罄，所以只能順延至二點十分買另一廳的票，更誇張的是只剩前三排和第五排最邊邊的位子，可見票房好到什麼程度。排我後面的一對約莫五十歲的夫婦，還在聊他們可是第一次進電影院看國片。

看完電影後，個人覺得這絕對是一部「很熱鬧」、「很陽光」，很夠「台灣味」的一部好電影，台灣很久不見這麼「不悶」的電影。佩服的是：導演很傳神的拍出南部靠海人的那種豪爽個性與語言的魅力，一些二三線的演員把「墾丁人」的味道詮釋得自然：鄉代主席、茂伯、水蛙、馬拉桑、勞馬等，跟一開始男主角撂下幹聲、頭也不回的「逃離台北」的畫面形成強烈的城鄉對比：都市巨獸吞噬了南部人的理想、我鬥不過牠，回到我的家鄉、我的母親身旁，我可以很尊嚴、很放肆的生活。難能可貴的是，從本土演員自然流露的賦予角色個性中，我們看到南部人的自信卻不自傲、樂天知命但也努力打拼的一種素樸的生活哲學，這是什麼都不缺的都市人所欠缺的一種氣質與生命情調。或許，大家喜歡常往墾丁跑，除了大海與陽光外，或許在潛意義中，也被這種獨特的南部人的質感所吸引。

美中不足的是女主角情緒的轉折、突然跟男主角表態的那一段戲就有點兒做作，實在是有點兒突兀。女主角的多話與彆扭的國語也常令人捏把冷汗，很怕破壞導演已營造好的氣氛，不過，大都能懸崖勒馬、不至 over 過頭。還有，要處理二戰後身為日本戰敗國的一位老師與當時在台灣相戀女子不得不分離的這個時代悲劇的部分，稍嫌粗糙、交代不甚清楚，或許導演採用「海角七號前傳」的方式來重新處理這個主題也不無可能。

總之，簡單有力的劇情、如實的南部人生活寫照、美感十足的畫面與動聽配樂、小人物的逗趣笑點等，上述的任何一項特色都足以構成推薦妳或你去看「海角七號」的理由。

看完「海角七號」的隔天，看了一直想觀賞的動畫電影：「料理鼠王」(Ratatouille)，本片據說是皮克斯(Pixar Animation Studios)成軍以來口碑最好的一部動畫片，個人看完後頗有同感。「鼠」主角小米不甘撿拾垃圾桶的食物、荒廢生來「好鼻師」的天賦，因此想要影響鼠輩的飲食觀念，於是乎展開冒險的歷程、走入人類美食烹調的世界，幾次冒生命危險都不屈不撓地想親近美食、鑽研烹飪藝術。於是透過「巴黎食神」的電視節目、食神的料理暢銷書滿足自己對廚藝的追求。不料，食神因憤去世，他的餐廳被壞廚師把持而衰落，此時私生子的出現並被小米操控，使過氣的食神餐廳獲得轉機。擬人化的小米幫人類反省「美食藝術」與「速食文化」的區隔，人類的自私、貪婪與虛偽在鼠輩眼中忠實地反映，影片末的一段話：「全法國最優秀的頭號主廚是一隻老鼠」狠狠地消遣了全法國的廚藝界。小米其鼠其藝著實成了人類廚師的典範，法國人是消遣得起的！在這個只看 Title 的世代，透過一隻料理鼠王來反省世風日下的不古人心，絕對是件好事。

九、附錄 (三): 上課實況剪影

★ 課堂中教學活動剪影

期末學生作業影展報告實況 ←

主題式授課 ←

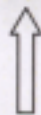

電影達人楊力州、生命達人蔡雅芬 蒞班分享

電影欣賞 ←

★ 課堂中分組討論與交流活動剪影

中臺科大、南台科大課程推廣交流實況

九、附錄（四）：課程網站首頁

電影與人生
Find this:

Home
課程說明
課程講義
影片資源
分組名單
專題演講規劃
進度及評分
課程討論區
學習成果分享
上課影片
網站資源

課程圓滿結束、下學期再見！

Posted by [林武俊](#) 2009年01月22日

這學期的「電影與人生」課程圓滿結束。從同學的期末影展報告中，感受到各組的認真與努力付出，我想，一切的辛苦都是值得的。希望同學們能在課程結束後持續保持對觀影的高度熱誠，並從電影的觀賞中汲取人生的智慧、拓展生命的深度與廣度。下學期老師將開「電影與學」，有興趣的同學準時候、厚敢意見！祝大家有個快樂的新年假期！

[回應本文](#)

關於【電影與人生】

電影是一個具有哲學內涵的媒介，它並不只是消遣娛樂的工具。本課程為彌補校園人文教育的不足，藉由電影與其豐富的人生哲學內涵，來幫助修課學生拓展當代思維與視野，培養學生「帶得走」的「多元智能」...

[Find out more...](#)

近期文章

- [課程圓滿結束、下學期再見！](#)
- [數位影音擷取機使用介紹](#)
- [上完最後一堂課的大會](#)
- [本課程的期末研討會議](#)
- [課程講義已出爐，請來索取的同學找老師索取](#)
- [整本「電影與人生」講義下載](#)

網站管理

- [網站管理](#)
- [退出](#)
- [文章 RSS 訂閱](#)
- [留言 RSS 訂閱](#)
- [WordPress.org](#)

行事曆

二月 2009

日	一	二	三	四	五	六
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
←一月						

近期迴響

- [電影與人生 - 上課PPT](#)

敬請指教！

