

教育部
人文社會科學應用能力及專長培育計畫
期末報告書

【計畫名稱：音樂與影像整合課程：影像作為音樂應用】

執行單位	國立臺南藝術大學音像藝術學院音像紀錄與影像維護研究所		
計畫名稱	音樂與影像整合課程：影像作為音樂應用		
開課別	☐ 大學部 ☒ 研究所		
主持人姓名	井迎瑞	服務單位	音像紀錄與影像維護研究所
主持人電郵地址	jiing@mail.tnua.edu.tw	主持人電話	(公)06-6930100#2550
兼任助理姓名	洪榕絢	服務單位	音像紀錄與影像維護研究所
服務單位地址	台南市官田區大崎里 66 號		
計畫網址	1. 電影資料館學 http://www.facebook.com/?ref=home#!/tainanfilmarchive 2. 紀錄學 http://webbbs.tnua.edu.tw/viewforum.php?f=19 3. 音像紀錄與影像維護 http://203.71.54.36/releaseRedirect.do?unitID=197&pageID=813 9		

中華民國 101 年 1 月 16 日

目錄

壹、開設課程一覽表

貳、修課人數統計表

參、實習單位資料表

肆、課程進度表

伍、教學方法

陸、計畫自評表

柒、教學日誌

捌、計畫網站說明

壹、開設課程一覽表

課程名稱	開設學期	學分數	修課人數	授課教師 (含職稱)	性別	邀請講師名單 (含任職學校、公司、機構及單位職稱，外聘專業師資需註明外聘)	性別	講師授課時數
電影資料館學(三)	101	3	6	井迎瑞教授	男	東億國際有限公司經理馬增松	男	6
						新記股份有限公司經理黃正熙	男	18
						新竹影博館專員陳怡君	女	3
						前高雄電影館主館場策畫負責人林育如	女	3
						磁軒資訊媒體行銷有限公司經理李夙	男	6
						臺北市立美術館典藏組研究員羅鴻文	男	6
						資深影評人黃仁先生	男	9
電影資料館學(二)	100	3	5	井迎瑞教授	男	曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」講師	男	15
						謝侑恩 台師大美術系博士班	女	3
						郭榮平 國家電影資料館館員	男	3
						楊宏達 柯達影業娛樂部經理	男	3
						李夙 磁軒資訊媒體行銷有限公司經理	男	3
紀錄學	100	3	19	井迎瑞教授	男	周傳基 前北京電影學院教授	男	12
						曾吉賢 新竹影像培力營講師	男	12
						陶藝家徐永旭 南藝大材質創作與設計學系	男	3
						金工藝術家康立穎 南藝大材質創作與設計學系	男	3
總計								
教師性別	男12位，女3位							3
講師總數	學校師資1名，業界師資16名，共17位							
授課時數	學校師資111時，業界師資111時，共222時							

貳、修課人數統計表

請分門明列如下，並依實際開課別及修課人數自行調整格數：

課程名稱	電影資料館學(三)
修課人數	學生共6名，男2，女4名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共6名，跨域(非開課單位)修習者共0名。
課程名稱	紀錄學
修課人數	男7人，女12人，共19人。
課程名稱	電影資料館學(二)
修課人數	男1人，女5人，共6人
總計	
共開設課程3門，學生總數31名，男10，女21名。其中跨級(非大三四/碩二以上)修習者共6名，跨域(非開課單位)修習者共0名。	

參、實習單位資料表

執行實習之單位，可依實際狀況自行調整格數。

實習單位負責人	實習單位名稱	實習單位地址	分配實習人數		實習時數	實習內容概述 (含主要教學內容、作業或作品要求及實習成效)
			男	女		
井迎瑞	臺南市南門電影書院	台南市南門路38號	2	4	48	每週六、日由學生至臺南市南門電影書院實習，實習內容主要為市民參觀導覽、影片放映播放、展示規畫、環境維持、實習紀錄及期末策展做為成果展。
實習單位總計：共1個。			實習生總計：男2位，女4位，共6位。			
實習時數總計：共288時。						

肆、課程進度表

請分門寫明每週課程之講師資訊，及其所授之課程內容，包含課程主題、講述或討論重點等。

課程名稱		紀錄學	任課教師	井迎瑞
學分		3	課程開設日期	100.9~101.1
週次	講師姓名、單位及職稱	課程內容		備註
第 1 週	井迎瑞	文獻學理論研究導論 傳統工藝鑑賞-青銅器、青銅文化		
第 2 週	井迎瑞	文獻學理論研究導論 傳統工藝鑑賞-陶器、瓷器		
第 3 週	周傳基 北京電影學院前教授	【講座】電影中的聲音-畫外音		影音資料
第 4 週	周傳基北京 電影學院前 教授	【講座】電影中的聲音-音效 【講座】電影中的聲音-節奏 共 6 小時上課		影音資料
第 5 週	井迎瑞	【講座】呂賓鄉村之眼影像計劃—紀錄片《牛糞》、《我的高山巫鷲》、《水》等影像交流		影音資料
第 6 週	曾吉賢 新竹影像培 力營教師	傳統工藝鑑賞 重探考古器物與手工勞作、抽象訊息、概念		
第 7 週	曾吉賢 新竹影像培 力營教師	【講座】觀摩紀錄片影展—第 15 屆烏山頭影展		
第 8 週	曾吉賢 新竹影像培 力營教師	賽璐璐片作為紀錄載體-以《持攝影機的人》為例		
第 9 週	康立穎 南藝大材創 系教師	【移地教學】參訪康立穎老師金工創作工作室		
第 10 週	井迎瑞	【移地教學】參訪埔里金剛基地、埔里廣興造紙廠、台中清明上河圖特展、萬代福戲院		影音資料
第 11 週	井迎瑞	【移地教學】參訪高雄 2011 貨櫃藝術節佈展過程		影音資料

第 12 週	曾吉賢	影像創作出另一種模式	
第 13 週	徐永旭 南藝大材創 系教師	【移地教學】參訪陶藝家徐永旭陶藝工作室	影音資料
第 14 週	井迎瑞	【移地教學】故宮、電影資料館、歷史博物館、 鶯歌陶瓷博物館、景美人權園區	影音資料
第 15 週	井迎瑞	卷軸世界—清明上河圖與電影膠捲的互文性	
第 16 週	井迎瑞	電影-卷軸世界—從麥可魯漢的《認識媒體》談 起	
第 17 週	井迎瑞	電影之死—歷史文化記憶與數位黑暗時代	
第 18 週	井迎瑞	文獻載體(媒材)與紀錄片系譜	

課程名稱	電影資料館學(三)	任課教師	井迎瑞
學分	3	課程開設日期	9/26
週次/日期	講師姓名、單位及職稱	課程內容	備註
第 1 週 /9/26	井迎瑞/音像紀錄與影像維護研究所/教授	課程介紹	上課地點： 本校音像資料保存及展示中心
第 2 週 /10/03	井迎瑞/音像紀錄與影像維護研究所/教授	電影書院之法制化研究	上課地點： 臺南市南門電影書院
第 3 週 /10/09-10	井迎瑞/音像紀錄與影像維護研究所/教授	校外教學：參訪國家廣播文物館及沙鷺之鐘拍攝地	10/9-10/10
第 4 週 /10/17	井迎瑞/音像紀錄與影像維護研究所/教授	電影書院會員制度之研究與辦法制訂	上課地點： 臺南市南門電影書院
第 5 週 /10/24	補假	補校外教學 10/10 的假	
第 6 週 /10/31	羅鴻文/國立臺北美術館典藏組/組員 李夙/磁軒資訊/總經理	紙本修復—本事、海報、書籍 劇場雜誌掃描及掃描機操作	上課地點： 本校音像資料保存及展示中心
第 7 週 /11/07	黃正熙/新記股份有限公司/專員	數位修復使用與操作(一)	上課地點： 本校音像資料保存及展示中心

第 8 週 /11/14	黃正熙/新記 股份有限公司/ 專員	數位修復使用與操作(二)	上課地 點:本校 音像資料 保存及展 示中心
第 9 週 /11/21	井迎瑞/音像 紀錄與影像 維護研究所/ 教授	電影書院志工制度之建立(一)	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 10 週 /11/28	馬增松/錄音 工程東億國 際有限公司/ 經理	聲音修復及保存—黑膠唱片、盤帶修復及數位化/	上課地 點:本校 音像資料 保存及展 示中心
第 11 週 /12/05	井迎瑞/音像 紀錄與影像 維護研究所/ 教授	電影書院志工制度之建立(二)	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 12 週 /12/12	井迎瑞/音像 紀錄與影像 維護研究所/ 教授	電影書院銷售制度之制訂	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 13 週/ 12/19	陳怡君/新竹 影博館/專員 林育如/串門 出版社/經理	影像規畫與展示(一)、影像規畫與展示(二)	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 14 週 /12/26	井迎瑞/音像 紀錄與影像 維護研究所/ 教授	電影書院社區影像教育課程之設計	上課地 點:臺南 市南門電 影書院

第 15 週 1/2	黃正熙/新記 股份有限公司/專員	數位修復使用與操作(三)	上課地 點:本校 音像資料 保存及展 示中心
第 16 週 1/9	黃仁/資深影 評人	期末成果展-黃仁先生特展-藏經閣暨講座	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 17 週 1/16	黃仁/資深影 評人	期末成果展-黃仁先生特展-藏經閣暨講座	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 18 週 1/23	黃仁/資深影 評人	期末成果展-黃仁先生特展-藏經閣暨講座	上課地 點:臺南 市南門電 影書院
第 19 週 1/30	黃仁/資深影 評人	期末成果展-黃仁大學特展-藏經閣暨講座	上課地 點:臺南 市南門電 影書院

課程名稱	電影資料館學（二）	任課教師	井迎瑞 曾吉賢
學分	3	預計修課人數	20
課程開設日期	101年2月至101年6月		
一、課程目標 （說明與本徵件事 宜目的之關連性）	電影在現今社會中已經是一種藝術的表現方式，在表現手法上也有其獨到的方式，像是鏡頭語言、剪接手法等等。電影卻又因為有了聲音這另一個主角，更能烘托出情感、聽覺與視覺上的雙重享受，而這是平面卷軸紙上不能做到的。 在「藝術」這個名詞底下有許多表現形式，像是電影、雕塑、繪畫、音樂，甚至是爆破，藝術的形式已不被狹小的侷限及框架中。		
二、課程主軸結構 （說明課程主軸結 構與計畫目標、其他 課程之關聯）	我們將「電影資料館」的議題與思維帶入了校園，希望能在學術的氛圍中整理一下有關「影像維護」的美學與哲學論述，從實作中理解影片之維護與保存，從閱讀社會與文化理論中開發對資料庫的多元想像，希望轉化台灣電影資料館的經營管理模式，也希望影像維護與保存的討論與認知不要一直停留在技術的層面，必須能夠提升其理論層次，終而形成一個學門（discipline），並共同思考影像資料庫的文化形式為何？它的政治、倫理與用途又為何？它典藏誰護誰的歷史？保存誰的記憶？說誰的故事？我們又該為何運用資料庫與社會進行對話？並以「沙鷺之鐘」與「台視新聞」為例闡述資料庫（檔案）的「紀錄」與「管理」（意義生產）內涵。		
三、教學內容與進度 （如有外聘專業師 資或講者，請載明其 姓名、單位及職稱）	週次	課程內容	
	第1週	【lecture】論記憶	
	第2週	【lecture】資料庫的文化形式	
	第3週	【workshop】16mm 影片維護工作坊一：(1)影片清潔與修補(2)1968: 影像/政治/記憶與失憶	
	第4週	【workshop】16mm 影片維護工作坊二：(1)複製/媒材轉換與數位化(2)詮釋資料 meta-data	
	第5週	【presentation】社區影像資料庫的文化形式 曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」講師	
	第6週	【lecture】影像資料庫與社區意識結合 曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」講師	

第 7 週	【presentation】資料庫的文化形式報告 曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」 講師
第 8 週	【移地教學】FIAF Beijing Congress report:電影 資料維護保存之全球在地思考—FIAF2012 年會
第 9 週	【移地教學】FIAF Beijing Congress report:電影 資料維護保存之全球在地思考—FIAF2012 年會
第 10 週	【lecture】閱讀電影資料庫—(1)新聞影片 (newsreel)的歷史與美學:以台視新聞影片為例
第 11 週	【lecture】閱讀電影資料庫—巴黎 1968:台灣如何 看世界
第 12 週	【移地教學】資料庫與歷史知識生產—以沙鷺之鐘 為例(重反歷史現場)
第 13 週	【lecture】論電影之物質性一:電影之死 The Death of Cinema
第 14 週	【lecture】論電影之物質性二:我們從電影紀念物 (memorabilia)中能學到什麼?—以電影海報與本事 (cinema notes)為例
第 15 週	【講座】從社區影像生活記錄中能學到什麼? 曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」 講師
第 16 週	【lecture】Film Curatorship: power of archive 曾吉賢 桃園縣政府文化局「桃園社區影像培力營」 講師
第 17 週	【presentation】16mm 新聞影片驗收與報告:(1)如 何與歷史相處/如何生產歷史知識(2)影像/政治/記 憶與失憶
第 18 週	【presentation】影片驗收與報告:(1)如何與歷史 相處/如何生產歷史知識(2)影像/政治/記憶與失憶

※課程計畫內容：

四、創意及特殊規劃

除了「校外移地教學」之外，課程以 seminar 方式進行，並請同學實際觸摸修復十六厘新聞影片及其相關物件進行維護與保存(包括聲音影像複製與數位典藏)並需將以上過程做紀錄報告。

五、作業設計

1、以實作方式對十六厘新聞影片及其相關物件進行維護與保存(包括聲音影像複製與數位典藏)，學生並需將以上過程做紀錄，並撰寫報告。

六、指定用書及參考書籍

1、透視記憶。台北市：遠流。尚布希亞（法）原著，林志明譯（1997）物體系。台北市：時報文化。Jacques Derrida, Translated by Eric Prenowitz (1995) Archive Fever. Chicago: The University of Chicago Press.

2、電影欣賞（1994）專輯：追溯「沙鷺之鐘」的腳蹤。69號。台北市：國家電影資料館。

七、實習課程：安排學生實習實作之方式、督導及紀錄學生實習情形之規劃等(A類計畫免填)

八、成績考核：學生學習/實習成效評估與學習/實習評量之方式及評分標準等。

(1) 出席率+PPT報告： 50

(2) 期中報告： 20

(3) 期末報告： 30

九、預期成果

從實作中理解影片之維護與保存，從閱讀社會與文化理論中開發對資料庫的多元想像。

十、網頁規劃

十一、其他

伍、教學方法

此表為參考教學方法用，如 貴課程無以下類型教材，或使用他種方式，亦可說明於「其他」欄位，無相關資訊可提供，即毋須填寫。

教學材料	事例
數位學習應用	由新記股份有限公司經理黃正熙教授最新影像數位修復軟體及調光設備，將影像中的瑕疵，如：雪花、水漬等瑕疵，利用影像數位修復軟體及調光設備，將其去除，以達影像清晰，以供放映使用。
其他教學活動	事例
系列講座	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東億國際有限公司經理馬增松講述黑膠唱片機的操作、黑膠唱片之保存維護及黑膠唱片之轉檔與運用，以利於將音樂結合影像，未來策展之用。 2. 新記股份有限公司經理黃正熙講述最新影像數位修復軟體及調光設備，將影像中的瑕疵，如：雪花、水漬等瑕疵，利用影像數位修復軟體及調光設備，將其去除，以達影像清晰，以供放映使用。 3. 新竹影博館專員陳怡君講述於新竹影博館策展經驗談。 4. 串門出版社負責人林育如講述於高雄電影圖書館策展經驗談。 5. 磁軒資訊媒體行銷有限公司經理李夙講述紙質種類及 AI 掃描機之運用，以利掃描各種文件及書籍，將文件及書籍復刻後展示。 6. 臺北市立美術館典藏組研究員羅鴻文講述復刻紙之介紹及紙質之展示。 7. 資深影評人黃仁先生講述「我與台語片研究」、「我在聯合報的日子」、「我創辦了今日電影」、「台灣電影人劉吶歐」、「何飛光評傳 8. 前北京電影學院教授周傳基講述電影拍攝原理及技巧。 9. 新竹影像培力營講師曾吉賢講述社區影像紀錄的重要性，並建立學院以地方為深化紀錄的場域，做為以紀錄片達到社會實踐的目標。 10. 陶藝家徐永旭講述利用陶土塑造及紀憶各種文字、情感。 11. 金工藝術家康立穎講述利用金屬材質，紀憶各種文字、情感。 12. 台師大美術系博士班謝侑恩講述國立臺南藝術大學音像藝術學院協助修復之「南進台灣」影片紀錄過程。 13. 國家電影資料館館員郭榮平講述國家電影資料館片庫管理及影片典藏。 14. 柯達影業娛樂部經理楊宏達講述底片種類及製造原理。
參訪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由計畫主持人井迎瑞教授帶領實習學生至嘉義民雄「國家廣播博物館」參訪，了解古蹟建築物之策展方式及影像、聲音展示之方式。 2. 參訪康立穎老師金工創作工作室 3. 參訪埔里金剛基地、埔里廣興造紙廠、台中清明上河圖特展、萬代

	<p>福戲院</p> <p>4. 參訪高雄 2011 貨櫃藝術節佈展過程</p> <p>5. 參訪陶藝家徐永旭陶藝工作室</p> <p>6. 故宮、電影資料館、歷史博物館、鶯歌陶瓷博物館、景美人權園區</p>
(模擬)策展	<p>展出「黃仁先生特展-藏經閣暨講座」，以資深影評人黃仁先生之 60 年來的文件資料為主，並以他特殊的曬衣桿分類法之方式展出。</p>

陸、計畫自評表

一、計畫內容

(一) 課程架構及進行模式

(請陳述講座課程與實作/習課程之個別教學模式，及銜接單一課程之整體構想)

1. 『臺南市南門電影書院』原為台南放送局興建於日治時期(1932年)的台南放送局，二次大戰後改為中國廣播公司台南台，因此與聲音有著深厚不可分的關係。以影音藝術為主軸，符合歷史空間之傳承意義，結合「音」、「像」。『臺南市南門電影書院』內亦有廣播聲音的展示、電影資料的展示、影像課程的規劃學習讓學生可以先學習培養專業的知識再前往實習技術，讓學生在實習的場域中發揮較大的學習效益。『臺南市南門電影書院』即為一幢展場，學生利用課餘時間，實際規畫「音」、「像」的展示，每週六、日於臺南市南門電影書院，與台南市民做第一線的接觸，更能體會民眾的回饋。
2. 本計畫是為統合本院現有教學資源為目標，透過「紀錄學」的課程開始，我們從各種媒材的特性分析起，再從不同媒材、類型的影片製作教學提供學生紮根性的基礎學習，從探討影像與聲音的物質性來啟發學生對於電影美學不同的想像，藉由跨領域的學群師資、重要設備與課程的整合以及與外界的實習合作，提供學生修習一套有目的、有重點、有組織的系統性課程。
3. 「紀錄學」課程開始就設計以「媒材」為基礎，串連起與其他藝術類別的內在關連性，課程進行的重點則是以移地教學的參訪做為課堂外的最重要的輔助教學，從藝術家的工作室到故宮、鶯歌陶瓷博物館等，要讓學生思考不同媒材在進行創作的同時這些藝術家們如何看待她們的素材，也讓學生思考在全球化的議題當中，在藝術的領域當中我們看到了什麼，例如以貨櫃作為創作媒材甚具創意與時代意義，用以展現高雄作為一個工業化城市與航運港口的城市意象與海洋記憶十分貼切，我們從青銅器開始跳接到現代的「貨櫃」，上下縱橫三千年從古代到現今，意象上有些跳躍，但本質上是以「金屬」作為聯繫，促使我們打開思考的框架，從工藝史、藝術史的脈絡去大跨度的比較人類以「金屬」作為再現媒材能呈現何種藝術樣貌？表述何種意念？紀錄何種訊息與文化內涵？所以這是一個「歷時性」的比對與縱向的思考。

(二) 計畫團隊分工情形

(說明計畫團隊師資之分工實況，及業師授課後之心得感想)

由計畫主持人井迎瑞教授為主導，安排邀請業界教師指導學生技術層面之技巧，並協助在臺南市南門電影書院實習過程中所遇到之困難，同時指導未來畢業論文的主要方向及主題。

1. 東億國際有限公司經理馬增松認為黑膠唱片並不急著轉為數位化，黑膠唱片還是

有其市場及收藏價值在，故學生可利用此機會認識黑膠唱片，規畫黑膠唱片不同主題展，讓民眾能更了解黑膠唱片的歷史。

2. 新記股份有限公司經理黃正熙認為目前在業界中，調光師和瑕疵修復師的待遇都相當高，主因是少有這方面人才，既然學校有調光及修復設備，則可以利用此機會多多學習，修復有歷史價值的影片，電影搭配展覽更有說服力。
3. 新竹影博館專員陳怡君認為自己的策展經驗，可供學生在實務上的協助，尤其展出動線、展出主題等，希望實習場所能夠展出屬於自己特色的展覽。
4. 串門出版社負責人林育如認為臺南市南門電影書院目前還有許多物件都還沒到位，可以藉由期末的成果展，將所有策展動線、主展題、建築物歷史介紹等告示牌都能到位，展現出南藝大這方面的長才。
5. 磁軒資訊媒體行銷有限公司經理李夙認為將各種文件掃描，複製成復刻版，需要花很多時間和耐心，一旦完成後，展出時必能吸引民眾的目光，因為就如同原件般地展示在民眾眼前，有許多歷史資料其實也應該趕快數位化，原件則要放於恆濕、恆溫的空間裡。
6. 臺北市立美術館典藏組研究員羅鴻文認為平面文件之展出，如何吸引民眾目光，需要許多媒介的配合，故在展出前的歷史研究及展出方式需格外的強調，這樣才能展出聲光、影音都吸引人的展覽。

二、執行過程遭遇之困難

(請簡述計畫執行時遭遇的各式困難，如師資、經費與活動安排，學生觀感、課堂反應和學習態度，考評設計與結果是否反映學生之認知技能已提升，是否提供教學意見回饋管道等，並說明應變方式或往後修正設計之考量。如 貴課程已成為系(所)內常備課程，亦請說明。)

1. 本計畫主要將學生安排至臺南市南門電影書院內對於音樂以及影像作為結合的實習課程，並且安排及規劃一系列的展示及規劃。並要求每週六、日至臺南市南門電影書院實習一整天，可以第一線直接面對參訪民眾，但因課程安排於學期內，學生尚有其他課程需修讀，在課業上有點負荷不過來，未來將針對實習課程，集中於寒暑假實習，以避免此情狀發生。
2. 在本計畫尚未執行時，就遭遇到的相當大的困難即是業界教師史擷詠老師的過逝，史擷詠老師是著名的電影音樂創作家，在電影音樂中創作過十六部電影音樂、十多齣舞台劇音樂與上百部電視劇、紀錄片配樂以及 4,500 支以上的廣告配樂。原定計劃是讓學生在暑假期間前往史老師的工作室實習但也因為史老師的過世需重新接洽並更改實習的場域。
3. 另課程中，最重要的就是移地教學行程，課程中帶領學生到不同的藝術家工作室拜訪，也會帶學生參訪在臺灣各地運用不同概念所進行的藝術創作領域，例如從一個空間與歷史記憶的角度與當代藝術的公共性的角度去理解紀錄，或從青銅器到鋼雕藝術、貨櫃藝術等大型金屬還要瞭解一下精緻金屬、首飾、貴重金屬等。因為要看的場域很多，交通費用就會比計畫預期來的高很多，目前因應的辦法是將流用部分費用到交通費的支應中。

自評整體達成率：__90__ %

柒、教學日誌

上課時間	100年 09 月 20 日
課程主題	文獻學理論研究導論 傳統工藝鑑賞-青銅器、青銅文化
地點	保存中心教室
(一)課程進度(摘要式)	
<p>一百七十萬年的舊石器時代的人類，利用石頭製成斧、刀，利用樹枝架構與編織，都只是對物質形狀的改變而已，新石器時代晚期發生了巨大的美術革命，是人類經驗了另一種新的物質 — 泥土，人類利用泥土製陶，利用金屬製作銅器，都不過是近一萬年的事，從岩石到泥土，人類經歷了第一次物質大更換，就像以後的從泥土改換成金屬，改換成木材，改換成化學材料一樣，每一次的物質改換都使人類一方面感覺著對新的材質的興奮，而另一方面又感覺著對舊的材質難以割捨的情感（蔣勳：1986）。</p> <p>人類利用泥土製陶進入了陶器時代，而銅器的出現又和石器與陶器都有關係，在石器時代中人類發現紅銅礦石可經敲打而非通過冶煉而成器皿，這是利用銅的第一步，到了陶器時代，在燒陶的過程中，發現附著於陶器上的銅溶解了，經過冷卻而可形塑利用，於是銅的另一種性質被發現了，真正的青銅器時代因此和陶窯的廣泛使用有著不可分割的關係。河南偃師二里頭發現的一件「爵」是目前出土最早的青銅器，大約在公元前1600年，從人類文明發展歷程來看媒材的轉換，當青銅出現時，人類對於石材與泥土的使用仍然繼續並存著，並沒有因為新的物質出現而消滅前者，這是人類工藝發展的規律，新媒材的出現而亟欲揚棄舊媒材的觀念是人類到了資本主義的發展階段才有的意識形態，從競爭而擴大產品的市場佔有率，以求利潤的最大化發展。例如數位媒體的追求者，在鼓吹數位產品的同時，是建築於對膠片媒體或類比媒體的否定，以一種類似十字軍東征的態度取而代之，文化不能以一種「非我族類」的態度發展，純粹而單一化的結果，終將使文化萎縮，文化多元的結果讓世界更豐富精彩，媒體也是一樣。</p> <p>我們希望以「媒材」為基礎，串連起與其他藝術類別的內在關連性，使「活動影像」（電影），也使「紀錄片」在與其他媒材的比較中看見自己的身分與價值，並在建構「紀錄片」的歷史脈絡與系譜考察中有著更宏觀的理解紀錄。</p>	
(二)上課觀察（學生反應、師生互動…等）	
<p>當「活動影像」（電影）與其他藝術類別相遇會激盪出什麼樣的火花？</p> <ol style="list-style-type: none">1. 由學生們討論是怎樣的相遇法？2. 是用「活動影像」（電影）這個媒介直接去拍攝這個藝術類別（以這個藝術類別作為文本）呢？或是用「活動影像」（電影）這個媒介與其他藝術類別相濡以沫產生「雜化」（hybridization），而成為一種新語言？3. 如果是從「創作」的角度而言，是我們所追求的嗎？我們不試圖打破固定化的思維	

模式嗎？

(三)課程進行待改進部分

第一週的課程結束後，與學生討論著有沒有可能在學期末來舉辦一個聯展，或是我們能不能共同做個創作？就是電影與陶藝、電影與編織、電影與金工能不能一起做個聯展，我提出這個問題，包括張清淵老師、徐政瑩老師、黃文英老師都覺得很有意思，也特別覺得具有挑戰性與啟發性，大家可以開始思考電影與陶藝相遇到底會出現什麼樣的樣貌，二個媒材的碰撞，從有形（物質上）的碰撞到無形（精神上）的碰撞之後，到底能產生什麼樣的火花，它到底會是什麼樣的外貌，這樣的發酵與蘊釀出來的東西到底是什麼？它既不是電影又不是陶瓷，它會是一個什麼東西？這個誰也沒有答案，但是這是一個很好的題目可讓學生們一起去想一想。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

1. 其他的藝術類別能不能給我養份，在我從事創作的時候我如何運用陶瓷、編織、與金工的某些概念與美學，轉型或內化成為我創作的一部份，或者促使電影做一些改變，在精神上、內涵上或是人文角度上所做的跨領域互動與結合，尋找一種新的語言與新的表現方式，只有從與其他藝術類別的互動中逐漸可能醞釀出一些新的概念，我想這是一種很好的嘗試。
2. 製造影像的門檻越來越低，到處都有影像製作的課程，影像工作者的競爭也越來越激烈，紀錄所的方向也要重新定位，的確除了思考影像作為紀錄文獻之外，「跨領域」創作也是必然的趨勢。
- 3、認識不同的媒材與影像發生關係，又是一個全新的概念與實踐的方向，也可以從現今影像氾濫的泥淖裡突圍，找到「紀錄片」全新的位置。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

課程開始

上課時間	100年 11 月 14 日-15日
課程主題	【移地教學】：從媒材的角度我們看看別的藝術種類如何看待他們的媒材
地點	埔里紙教堂、埔里金鋼基地、台中萬代福電影院、台中會動的清明上河圖
(一)課程進度(摘要式)	
<p>人類在工藝與藝術的發展過程當中，先是發現材料，然後在材料上施作與勞動，在勞動的過程中找到了因應的工具與施作的方式而產生了藝術的類別，這就是因材質而定義了工藝，而人類在材料上施作與勞動必定會產生反作用力，反過頭來可能會給人類帶來什麼影響，換言之，人類在操作的過程中會獲得某種涵養，好比說人類透過書法來修煉性情、獲得美感、陶冶心性，因為人類在那個沈靜、安寧、沈思、專注的過程當中，得到某種心靈的洗滌，這是人類在施作這藝術作品後所得到的反作用力，已從物質到達了精神的層次。從青銅器到銅雕藝術、貨櫃藝術、紙教堂藝術等從媒材的角度我們看看別的藝術種類如何看待他們的媒材？有無對話的可能？如何對話？和我們的差異性又在哪？共通性又為何？觀察這樣的創作過程能給我們帶來甚麼省思？如果跨金屬與活動影像會出現何種藝術樣貌？</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>根據承載文獻媒材的特性，使得紀錄的內容形式與內容有所差異。廣興紙寮從造紙原料處理，紙張的抄製、烘培、加工等技術，讓我們完整看見紙張從無到有的過程，也呈現了手工紙的獨特性與手動勞作的價值。造紙工業重水質，若水質不良，殘留礦物質(鐵、石灰)太多，會影響紙張的潔白度與純淨，紙張承載著不只是文化的紀錄，更記錄了與環境之間的關係與歷史背景。在此我們也讓學生自己動手操作，藉著的身體的勞動去感受這個媒材的特性。有參與的學生均有完成一個小小的作品，也提升了同學對於媒材的認識。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
<p>課堂上討論到，工業革命後資本主義的出現，新媒體的出現往往取代舊媒體甚至是淘汰，媒體的轉變可以不是如此絕對的否定先前的媒材，新舊媒體應該並存，而現今健康的文化環境應是保留、並存、包容其他文化。像是舊書攤就是一個多元並存的例子。</p> <p>青銅再現國家的目的，代表的意義像是威信、統治、長治久安的政權。因此媒材定義藝術類別，也給人類某種層次的文化涵養。</p> <p>老師會帶動課程討論的氣氛，並且也能提前提供當週上課的閱讀資料，而同學也必須實踐閱讀的動作，如此一來同學對於課堂上的教學進度能有更深刻的參與感。</p>	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)	

建議以課程相關內容訪問修課學生，以茲參考學生課後延伸思考之面向。

- 1、長久以來，關於紀錄片的教育與研究，多半針對其拍攝之主題內容與形式，或者多著墨於其延伸出來的議題去闡述，多半忽略紀錄片做為一種文獻或者文獻載體，從一個物質的媒介層面來思索紀錄片的文獻屬性。
- 2、紙廠提出每張手工紙應建立其作品履歷的概念，因為業者雖然判斷紙張的成分與不同纖維組合，但無法準確配出比例，往往成為創作者及生產者的困擾。作品履歷完整的建立，能使作品紀錄更完整的保存，一張作品記載著創作者、題目、規格或年代，鮮少看見作為重要媒介的紙張資料的建立，這觀念是代表文化的價值，也是當前應重視且對手工勞動價值的尊敬。
- 3、一抵達萬代福戲院，老闆就帶領大家直驅他自己的「電影資料館」，滿滿的電影膠捲疊滿整間房間，空氣中飄散濃濃的硝酸鹽味。「搭搭搭搭…」片格轉動的聲音旋即響起，老闆一邊放映老電影《王哥柳哥遊台灣》又急忙開始拉高聲量談起他的電影經。沒有給大家許多空隙的又拉著我們一行人參觀他的海報、劇照、書籍、十六釐米放映機…玲瓏滿目的收藏，強烈傳達了他將電影視為重要歷史文物的理念。以前看電影，只認真取「影像」的部份，從未把電影院整個環境包括進去，直到數位時代勢如破竹的席捲全世界，膠捲放映似乎都快作古了，才猛然珍惜起進電影院欣賞電影時搭配的「搭搭搭搭…」片格轉動的聲音。經營二輪電影院的老闆，應該更有感觸，早早就在與時間賽跑。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

埔里金鋼基地 創作者與我們分享創作的初衷、也看到他的新的作品即將誕生

埔里紙教堂是另一種媒材形式轉換的呈現，也呈現紙的韌性

課程時間：參訪結束後的晚上，老師為本日的參訪跟同學們分享心得

透過造紙的手動操作，學生們對紙的感觸有另一種想像及啟發

台中萬代福戲院的東家對於電影資料庫的收藏不遺餘力

上課時間	101年 11月 9-10日
課程主題	【移地教學】：重返沙鳶之鐘——霧社田調
地點	國家廣播文物館、德魯灣橋、春陽部落、春陽小學、清流部落餘生館

(一)課程進度(摘要式)

在移地教學的過程中了解影像資料與歷史發展的相互關係，前往國內南投霧社春陽部落及清流部落進行移地教學活動，藉由實地參訪《沙鳶之鐘》影片拍攝實際人、事、物及相關歷史空間，深入體驗臺灣歷史脈絡的歷程與軌跡，讓歷史影像與現實空間撞擊出深刻的對話。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

學生反應為印象深刻的是那座橋的變遷，我們總是把焦點放在風災如何毀滅及帶走原先平靜的生活，卻忽略了地貌的改變可能意味著大自然的反噬。近幾年因為原住民委員會的成立及積極推動原民運動的關係，讓大家開始意識到原住民是個「寶」，因而有原民電視臺等等的媒體意識抬頭。可是除了做這些表象的包裝和給他們舞台之外呢？是否有真實注重過原住民的需求？比方說，慈濟在屏東來義等地為風災遷村的村民蓋了永久屋，安全上確實無虞，可卻明令禁止抽菸、嚼檳榔、喝酒等活動，並到處廣貼靜思語，希望藉此改變他們的宗教信仰。幫助原住民遷村的本意是好的，但希望他們永久留在山下就必須要適時的接納他們的生活方式。且原住民族因應勞動市場的供需原則離開山上的家來到都會區，但來到都市後所面臨的就業環境並不像原先預期的樂觀，只能被迫從事所得低的勞力工作，而不求發展潛力，因此產生所得與教育都和大都市脫節的現象。

位於嘉義民雄的國家廣播文物館，前身是日治時代的「民雄放送所」，抗戰結束後被國民政府接收成為中國廣播電台的「台灣廣播電台民雄播送機室」，時至今日則改制為國家廣播文物館，館內陳設經年演進的廣播設備，而其功能也從過去廣播電台轉化為具教學、教育性質的文物館，它和目前由紀維所負責營運的南門書院有相似的背景，但和南門書院不同的是，廣播文物館的經營方式以結合原本的環境脈絡的廣播展示為主，承擔了台灣廣播史傳承的責任；而也因為有了嘉義廣播文物館的責任分擔後，南門書院在意義上多了更大的自由，得以從必須承擔廣播文物展示的束縛上掙脫，將來可以用更大的空間全力發展以電影為價值核心的營運方式。

(三)課程進行待改進部分

校外教學是學生很期待的課程，雖在二天一夜的行程中老師不斷的講解來此的目的和意義，但二天一夜過後，學生對這二天的吸收成果如何，老師應於接下來的課堂上要求學生寫心得報告，否則只是出遊二天而已。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

1. 我只是想說，政府和慈善團體一窩蜂的想把自認為良善的措施給原住民，但卻又總是處於遠處觀望，並沒有真正針對原住民來到山下所面臨的困境施針，著是令人感嘆花了大筆錢卻又摸不著原住民的痛處。
2. 作為維護保存組的一員，我相信野心不應該放在生產及創作上，因為已經有許許多多的創作者投入這領域了，但參與維護保存工作的人力物力卻遠不及作品被產生出來的速度，維護與保存的目的在於盡力保存這些歷史的證據、時間的遺跡，讓來自不同位置的檔案都取得發言權，不論是官方或民間、個人或群體，即使無可避免的歷史仍是被建構，但至少不成為一言堂。
3. 與我的論文有關的部分思考則是，再進行維護與保存同時，特別是數位化時代之後，移花接木已非難事，張冠李戴更是輕而易舉，不論是無心的失誤或有心的錯置更改，檔案必定失真，檔案接連不斷繁衍出各異的文本變體後原真性自是大打折扣，再用包藏錯誤的檔案再去建構生產出來的歷史書寫，自是上梁不正下梁歪；反身回望過去，不當的維護案件已有此先例且仍不斷的再發生，重視、討論其影響並制定出一套維護規範且真正落實確實已經到了火燒屁股的的緊迫分際，而我期望作為一個影像維護組的學生，能從論文到實務上都能對這方面有些綿薄的貢獻。
- 4.

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

參訪國家廣播文物館，聽志工解說其歷史，並於大門口合影。

井迎瑞老師帶領學生至沙鷺之鐘拍攝取景之地春陽小學及德魯灣橋。

井迎瑞老師解說當年沙鳶之鐘原住民與日本軍之間的關係，以及請當地原住民解說餘生館的歷史。

上課時間	101年4月8~9日
課程主題	實習課程:臺南市南門電影書院試營運佈展
地點	臺南市南門電影書院
(一)課程進度(摘要式)	
<p>(1) 臺南市南門電影書院試營運前，前高雄電影館主館場策畫負責人林育如指導學生佈展，將空無一物的臺南市南門電影書院，佈置成有「影像」意像的展示，把空間分為視覺意象：書院入口擺置「臺南市天主教華燈藝術中心」紀寒竹神父(Fr. Donald Glover, M.M)以原版電影海報所製之看板，使原放送局建築轉型為臺南市南門電影書院的新定位一目了然。更重要地，華燈藝術中心為臺南青年接受藝術電影薰陶之重要據點，書院也以傳承華燈精神自許，接棒成為市民接近電影藝術之藝文據點。</p> <p>(2) 「市民的电影記憶」主題展：連結華燈捐贈之海報看板，書院亦策畫「市民的电影記憶」主題展，展示臺南市民捐贈南藝大音像資料保存與展示中心之珍貴文物。有倪嘯風先生捐贈之8釐米攝影機、放映機等，亦有「劉氏電影公司」捐贈之35釐米碳精棒放映機、准演執照等。</p> <p>(3) 機動設計，創造空間彈性：一樓放映室採1960年代裝潢風格，以紅色絨布營造復古意象，所有的座位均不固定，可依活動性質移動、增添，甚至拼裝，以符應專題講座與記者會等需求。二樓和風討論室鋪設榻榻米，不受座位數限制，可容納更多使用者。此外，書院所有空間均可架設螢幕、投影機，可執行放映、研討、展示與教學等功能，藉此突破物理條件之限制，推展各項教學展演活動，在最小空間尋求最大可能。</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>學生均於週六、日至臺南市南門電影書院實習一整天，假日正值遊客人潮最多的時候，正可利用學習經驗跟遊客及市民朋友講解臺南市南門電影書院、國立臺南藝術大學及影像藝術之間的關連。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
<p>臺南市南門電影書院、國立臺南藝術大學距離遙遠，需花一小時車程才能到達，並有交通安全之慮，學生往返在交通上較為困難，未來將考量是否有交通車可以直接抵達兩地。</p>	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)	

1. 影片放映都會吸引固定愛電影的民眾參與，也慢慢建立了索號碼牌的機制，而且紅龍可以在影片播映前半小時拉起，這樣就可以避掉工作人員在電腦前而民眾卻沒拿號碼牌就衝進去的困擾。
2. 我們在臺南市南門電影書院實習後，把場地佈置的相當溫馨，很多民眾有興趣瞭解場地使用規則及租借辦法，如果能建立此制度，未來可以吸引更多民眾參與。
3. 建議可以把每個月的節目單發送至鄰近藝文單位和學校，增加曝光率。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

試營運期間實習場所－臺南市南門電影書院佈置現場

試營運期間實習場所－臺南市南門電影書院各空間規畫

上課時間	101年6月28~30日
課程主題	實習課程:臺南市南門電影書院正式營運前佈展
地點	臺南市南門電影書院

(一)課程進度(摘要式)

101年7月1日為臺南市南門電影書院正式開幕，故由前高雄電影館主館場策畫負責人林育如帶領學生佈置會場、開幕剪彩及揭牌儀式等採排。

(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)

學生第一次接觸大型的開幕儀式，所需準備之人、事、物相當複雜，由井迎瑞老師指導協助活動舉辦，如辦戶外音樂會及蚊子電影院吸引人潮，並邀請台南市市長及各局處官員蒞臨。

(三)課程進行待改進部分

由於開幕典禮宣傳不夠，與會之民眾較少，是隔日見報後，民眾才得知此消息，應協助學生日後需前早準備各項準備事宜。

(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3人)

1. 第一次看到那麼多政府官員到場參與開幕儀式，讓我們幾天以來準備開幕的辛苦都值得了，而且也了解未來舉辦類似活動時，所該注意的細節。
2. 臺南市南門電影書院的鎮院之寶就是二台35釐米的膠捲放影機，放置在顯眼的地方，他的意象很明顯，可以說是臺南市南門電影書院的靈魂，連開幕時，市長還特別詢問了機器。

(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)

開幕時，台南市市長賴清得、本校校長及貴賓蒞臨剪採

開幕前一晚學生採排剪採流程及儀式

學生加緊趕工製作告示牌及路線圖

上課時間	101年12月19~102年1月9日
課程主題	實習課程:臺南市南門電影書院-黃仁典藏特展
地點	臺南市南門電影書院
(一)課程進度(摘要式)	
<p>邀請前高雄電影館主館場策畫負責人林育如指導學生於臺南市南門電影書院實習，並於課程結束前策畫一個主題展，討論結果為黃仁典藏特展，並規畫了黃仁老師一系列的電影講座，包括：我與台語片研究、我在聯合報的日子、我創辦了今日電影、台灣電影人劉吶鷗、何飛光評傳等，讓學生不只是學會策展，同時可以參與講座，了解過往的電影歷史。</p>	
(二)上課觀察(學生反應、師生互動…等)	
<p>原本學生對於資深影評人黃仁先生很陌生，透過此次的策展，學生必需找出其身平及著作，無形中就認識了這位影評人，因此讓學生從中做，做中學，不只了解策展時所需的重要元素外，也可以了解策展主題本身。</p>	
(三)課程進行待改進部分	
<p>礙於場地及經費問題，未能把所有黃仁先生5千餘本藏書給展示出來，只能大致以初步的藏書內容，及其收藏書籍的閣樓，大致呈現，未來可以依不同策展主題，展示更多元及互動式展覽。</p>	
(四)質性意見(匿名)訪問(約2-3 人)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 雖然我們修課人數只有6人，但每個人分工合作，把我們第一次的主題展在最快的時間內給規畫出來，而且高齡逾90的黃仁先生，他也願意一起和我們討論講題，這種精神很值得敬配。 2. 黃仁先生長達60年的收藏，除了他的藏書量很可觀外，他的電影史的相關知識也是很廣泛，任何電影主題都可以談論，最重要的是今年已89歲了，願意每週從台北到台南幫此展覽講座，真的很佩服。 	
(五)課程照片記錄(約3-5張，每張照片請簡要說明)	
	

黃仁先生系列講座由指導老師井迎瑞主持

展出今日電及黃仁著作專書

捌、計畫網站說明

1. 電影資料館學

<http://www.facebook.com/?ref=home#!/tainanfilmarchive>

由於本計畫於臺南市南門電影書院，故請學生設計加入書院之友，並成立臉書(Facebook)，將書院之友全拉入臉書中，目前有706位粉絲加入，由學生固定上網更新活動資訊，並與網友互動。

2. 紀錄學

<http://webbbs.tnua.edu.tw/viewforum.php?f=19>

這是一個學習、互動的平台，此討論區不僅是紀錄所的一個教學機制，而它的對象並不限於紀錄所同學，因此只要是對「紀錄片歷史美學 / 紀錄學」有興趣，甚至別所同學與校外的朋友們都能參與討論，切磋觀念激發想像。在紀錄片詩學的課程裡看影片、談影片，「精讀」「仔細的閱讀」紀錄片，為了使討論、辯論能夠不只是在課堂上，此討論區可以讓大家延續課堂上的討論，多利用此區域說影片、論影片。

3. 音像紀錄與影像維護網站

<http://203.71.54.36/releaseRedirect.do?unitID=197&pageID=8139>

這是本所的官方網站，裡面從本所介紹，所進行的活動課程、招生、以及課程的介紹以及討論區等等。

(三) 網站設計說明或特殊內容分享

(請具體簡述或舉例說明)

音像紀錄與影像維護網站：這是本所的官方網站，裡面從本所介紹，所進行的活動課程、招生、以及課程的介紹以及討論區等等。

紀錄片歷史與美學/紀錄學討論區：這是一個學習、互動的平台，此討論區不僅是紀錄所的一個教學機制，而它的對象並不限於紀錄所同學，因此只要是對「紀錄片歷史美學 / 紀錄學」有興趣，甚至別所同學與校外的朋友們都能參與討論，切磋觀念激發想像。在紀錄片詩學的課程裡看影片、談影片，「精讀」「仔細的閱讀」紀錄片，為了使討論、辯論能夠不只是在課堂上，此討論區可以讓大家延續課堂上的討論，多利用此區域說影片、論影片。