

課程編號：26N092

115 全國夏季學院課程計畫書

所屬學校	國立臺灣藝術大學
課程中文名稱	電影藝術的四個關鍵字
課程英文名稱	Introduction to the Film Art: 4 Keywords
授課教授中文姓名	李達義
任職單位/系所	電影學系
授課教授 e-mail	tayilee@yahoo.com.tw

二、課程規劃	
課程名稱	電影藝術的四個關鍵字
課程類別	☒ A 類討論課 ☐ C 類一般課
授課方式	☒ 實體課程 ☐ 同步遠距課程 (請檢附相關通過辦法之文件、會議記錄等) ☐ 非同步遠距課程
課程領域	☒ 文學與藝術 ☐ 歷史思維 ☐ 世界文明 ☐ 哲學與道德思考 ☐ 公民意識與社會分析 ☐ 數學數位與量化分析 ☐ 物質科學 ☐ 生命科學
與課程相關之 聯合國永續發展目標(SDGs) (複選)	☐ SDG1 消除貧窮 (No Poverty) ☐ SDG2 消除飢餓 (Zero Hunger) ☒ SDG3 良好健康和福祉 (Good Health and Well-being) ☒ SDG4 優質教育 (Quality Education) ☒ SDG5 性別平等 (Gender Equality) ☐ SDG6 潔淨水與衛生 (Clean Water and Sanitation) ☐ SDG7 可負擔的潔淨能源 (Affordable and Clean Energy) ☐ SDG8 尊嚴就業與經濟發展 (Decent Work and Economic Growth) ☐ SDG9 產業創新與基礎設施 (Industry, Innovation and Infrastructure) ☐ SDG10 減少不平等 (Reduced Inequalities) ☐ SDG11 永續城市與社區 (Sustainable Cities and Communities) ☐ SDG12 負責任的消費與生產 (Responsible Consumption and Production) ☐ SDG13 氣候行動 (Climate Action) ☐ SDG14 水下生命 (Life below Water) ☐ SDG15 陸域生命 (Life on Land) ☐ SDG16 和平正義與有力的制度 (Peace, Justice and Strong Institutions) ☐ SDG17 夥伴關係 (Partnerships for the Goals)
英文授課比例	☒ 全中文授課(上課語言、材料皆無英文) ☐ 全英文授課(上課語言、材料皆無中文) ☐ 中文、英文皆有 上課語言 (中文： %；英文： %) 教材 (中文： %；英文： %) (因同學英文程度不同，請務必註明，以供學生選課評估)
修課人數上限	80 人
特殊限制	是否開放高中生修課 ☒ 是 ☐ 否 是否開放準大學生 (高三升大一之新生) 修課 ☒ 是 ☐ 否 是否開放研究生修課 ☒ 是 ☐ 否
學分數	2 學分
上課起迄日	2026-07-13 ~ 2026-08-19

上課總週數	上課共6週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷 ☐ 否，中間中斷 週
上課地點	☐ 國立臺灣大學 校總區 校區
上課教室	☐ 已確定：教室 ☒ 尚未確定
上課時間及節數	07/13 07/20 07/27 08/03 08/10 08/17 星期一 14:20 ~ 17:20 共 6 次 07/15 07/22 07/29 08/05 08/12 08/19 星期三 14:20 ~ 17:20 共 6 次

課程目標		
<p>1. 培養同學對電影的跨界理解能力，增進不同藝術領域同學合作的可能。2. 介紹電影（實際拍攝與理論）的重要關鍵字，讓同學以綜合性的眼光認識電影。3. 著重課堂分析討論，增強同學思辯與對電影的感受力。4. 經典影片介紹與片段放映，讓同學具備鑑賞電影史的基本能力。5. 熟悉電影工作術語，使同學具備參與電影拍攝工作的溝通能力。6. 介紹繼續進修電影藝術網路與實體教材，使同學之後能自力繼續鑽研。</p>		
教學內容及進度		
次別	上課日期/時間	課程內容
1	2026/07/13 (一) 14:20 - 17:20	<p>* 課程導論：課程介紹、評量原則說明</p> <p>* 參考書目：主要參考理論書籍，建議觀看相關書籍。</p> <p>* 為什麼學習電影：一、電影的無所不在，在奇觀社會中（Society of spectacle），電影＝奇觀＝社會控制。</p> <p>放映範例：Madonna & Michael Jackson MV 二、電影作為一種觀看方式（way of seeing）</p> <p>* 電影的三個特殊面向</p> <p>一、心理性 電影不同於戲劇之處，在於它強大的幻覺製造能力，以及將觀眾放置在親密觀看位置的特點。（範例 神鬼認證 44:30）</p> <p>二、藝術性（美學） 1.電影的各種風格元素：鏡頭 2.剪接 3.場面調度</p> <p>三、社會性 類型經驗、電影工業、夢工廠</p>
2	2026/07/15 (三) 14:20 - 17:20	<p>* 場面調度元素解析 場面調度作為導演控制畫面內所有細節的手法，我們可從以下面向觀察：</p> <p>場景：場景是電影不同於劇場的最大因子，如果電影銀幕上上演的是虛構的戲劇，那麼這樣的戲劇必須發生在真實的空間中；而此空間真實性讓電影的對象從「戲劇」轉向「生活」。範例放映：「輕蔑」、「德國零年」、「悲情城市」等</p> <p>燈光與色彩：燈光與色彩的運用是電影與電視最大的不同之處，好的導演技法以銀幕為畫布，用「燈光」在畫布上作畫。介紹電影打光的基本原則與高反差、低反差攝影</p> <p>範例放映：「壞痞子」、「刺殺傑西」、「驚狂」等 人物造型與運動：討論造型對於影片意義生產的貢獻，場面調度如何創造出角色心理深度。 範例放映：「八又二分之一」、「奇愛博士」、「藍絲絨」等</p>

3	2026/07/20 (一) 14:20 - 17:20	<p>＊長鏡頭美學與場面調度之一</p> <p>長鏡頭 (long duration shot) 是最容易表現場面調度的鏡頭選擇，由法國影評人安德烈巴贊 (Andre Bazin) 於戰後提出，成為有聲電影基礎美學，又稱為「新寫實主義」美學。然而長鏡頭並不代表「寫實」(減低人為操弄)，巴贊指出長鏡頭的特質在於尊重拍攝現場「時間空間的完整性」，許多導演利用長鏡頭展現場面調度功力，用以強調影像的敘事功能。</p> <p>範例放映：「豔賊」、「德國零年」</p> <p>＊畫框式的場面調度 於是鏡頭的框成為了畫框，影像的意義由畫面上物件與畫框的相對位置來決定，畫面成為一封閉系統，而意義由創作者 (人為地) 賦予。</p> <p>範例放映：「大國民」、「八又二分之一」、「蛇眼」 ＊綜合放映與討論</p>
4	2026/07/22 (三) 14:20 - 17:20	<p>＊長鏡頭與場面調度美學之二</p> <p>窗戶：鏡頭的隱喻</p> <p>除了畫框之外，鏡頭的另一個隱喻就是窗戶。出現在窗中的影像 (世界) 非人為創造，其意義也非由「構圖」決定。在這樣的美學想法之下，鏡頭所框住的不再只是導演賦予意義的創作畫面，而是「世界」本身。戲劇讓位，「生活」成為了電影最直接的對象，而鏡頭名符其實地成為「導演的眼睛」。</p> <p>＊安哲羅普洛斯 (Theo Angelopoulos) 的流浪歷史之眼</p> <p>希臘名導演安哲羅普洛斯是當代著名的長鏡頭大師，他的影像世界揉合了歷史、劇場、幻想與魔術，這神奇的組合在攝影機沈靜的凝視之下散發出殘酷與溫柔的美。</p> <p>範例放映：「霧中風景」</p>
5	2026/07/27 (一) 14:20 - 17:20	<p>＊剪接</p> <p>剪接改變了拍攝現場的時空，將所有的現實影像，變成導演可以再創作的素材，所以電影發展初期「蒙太奇」(Montage，也就是剪接) 是最主要的美學手法。</p> <p>＊默片蒙太奇理論 Kuleshov 實驗：奠基剪接重組空間的方式</p> <p>愛森斯坦革命蒙太奇理論：愛森斯坦是最重要的蒙太奇理論與實踐家，他的引力蒙太奇、對位蒙太奇直接從現代主義美學取材，為電影與現代主義搭上橋樑，至今仍是重要美學理論寶庫。</p> <p>範例放映：「波坦金戰艦」</p> <p>＊剪接的節奏關係 剪接已成為當代電影顯學，成為「電影魔力」的代名詞。本段講授討論剪接與影像節奏的關係，當代介</p>

		<p>紹最火紅的「Match Cut」、「Cutting in action」等令人眼花撩亂的剪接密技。</p> <p>範例放映：「現代啟示錄」、「終棘警探」、「帳影帳畫：成龍」</p>
6	2026/07/29 (三) 14:20 - 17:20	<p>＊剪接與時間 I</p> <p>剪接最初被發明，就是為了「縮短事件」時間，因此剪接和敘事時間的關係非常密切。</p> <p>＊連戲剪接（continuity editing）：一種最被廣泛採用的剪接法，已經成為電影文法。連戲剪接表示兩個鏡頭之間沒有任何縫隙，同時剪接的原則為「隱形剪接」，意指讓觀眾幾乎無法察覺到有剪接。</p> <p>範例放映：「V 怪客」、「鐵面特警隊」</p> <p>＊平行剪接與交叉剪接：一種用來「加速」事件發生的技法，用來創造節奏感或者對比事件 範例放映：「教父 I」、「沈默的羔羊」</p> <p>＊作為創造性技法的剪接 自從愛森斯坦之後，剪接一方面成為電影敘事最有力的手法，另一方面也變成「文法」，成為僵化的「技巧」，無法產生出新的意義。布紐爾與高達是有聲電影對剪接的潛在力量開發最力的創作者。</p> <p>範例放映：高達「斷了氣」、「狂人皮埃洛」</p>
7	2026/08/03 (一) 14:20 - 17:20	<p>＊剪接與時間 II</p> <p>倒敘：倒敘是電影常見敘事手段，通常倒敘會回到影片敘事時間中的「現在」。黑色電影是第一種以倒敘為特徵的電影分類。 創造性倒敘：創造性倒敘通常以視覺特徵來進行剪接，讓「過去」不止在敘事上具有意義，同時也對角色的內在衝擊更大。</p> <p>範例放映：「生之欲」、「壁花男孩」</p> <p>省略法與剪接：剪接讓影片得以在不同的時空自由進出，最後統一的時空幾近瓦解，「記憶拼圖」與「藍色恐懼」是這類電影的精彩範例。另外北野武的「花火」更進一步，自由在時空與主觀客觀的界限中跳躍，最後成功在觀者心靈創造出意象，被剪接省略掉的空白，倒過來成為最重要的意義根源。</p> <p>範例放映：「藍色恐懼」、「花火」</p>
8	2026/08/05 (三) 14:20 - 17:20	參訪國家電影中心 or 專家學者演講(預計主題:台灣電影史)
9	2026/08/10 (一) 14:20 - 17:20	<p>＊經典三幕劇結構解析</p> <p>三幕劇被公認為撰寫劇本的基礎功夫，「鋪陳、衝突與解決」也已經變成大家朗朗上口的公式。三幕劇的源頭為 18 世紀寫實</p>

		<p>主義戲劇中的「佳構劇」(well-made play)，此種結構用意在於讓事件一環接一環的發展，以此製造出令人無暇反思的情節節奏；而所有在第一幕出現過的微小元素(伏筆)，一定要在第三幕出現，用來解決故事中呈現的衝突。</p> <p>閱讀範例：「玩偶之家」、「不可兒戲」</p> <p>＊在電影中的運用 好萊塢電影承襲了戲劇的發展，將佳構劇轉化為三幕劇。可是電影沒有分幕(幕起、幕落)，所以高明的三幕劇讓觀眾感受不到哪裡為「分幕」，但又讓故事順暢地且高潮迭起地一路發展到最後的高潮。</p> <p>範例放映：「終極警探」、「王牌天神」、「絕命追殺令」</p>
10	2026/08/12 (三) 14:20 - 17:20	<p>＊如果電影院像教堂</p> <p>三幕劇作為救贖 三幕劇不止是安排事件的方式，更重要的是事件必須緊貼人物內在發展，最後在經歷一連串遭遇之後，人物產生了徹底的變化，故事並非只是事件高潮迭起的鋪排，故事的基本定義是：使人物內在產生改變的一連串遭遇。從這個面向我們比較可以了解，為什麼有些故事明明使用了三幕劇結構，但看完後觀眾很難產生共鳴。因為所謂的共鳴一定是，觀眾對於角色有了深刻且同步的理解：觀眾與角色同步體會到改變。三幕劇的深層結構其實是「悔改劇」，角色在第一幕轉折點做出了「錯誤但合情合理的選擇」，之後在第二幕一方面享受這個選擇帶來的快感(成功)，另一方面對抗的力量暗暗升起，在第二幕結尾處徹底擊垮角色，事情看起來遭透了且無人可以解決。最後第三幕才回到佳構劇的巧妙處理，「伏筆」在峰迴路轉之時出現，解決了角色的困境。所謂的「解決」不止是解決了角色的問題，同時更讓角色產生深刻的反省，從此有了內在的深刻轉變。</p> <p>範例影片：完整放映「王牌天神」</p>
11	2026/08/17 (一) 14:20 - 17:20	<p>＊類型電影與電影類型</p> <p>類型電影是除了明星之外，觀眾買票進場的決定因子。我們往往會說：「今天我想看喜劇片、動作片、爽片或愛情片等等…」本堂課討論幾種電影類型的基本模式。</p> <p>瘋狂喜劇：「當哈利碰上莎莉」</p> <p>歌舞片：「Lala Land」、「芝加哥」</p> <p>警匪電影：「熱天午後」、「致命武器」</p> <p>動作片：「激情與速度」</p>
12	2026/08/19 (三) 14:20 - 17:20	分組期末報告

教學助理規劃	助教必須整理課程內容放置於網路，建立課程粉絲專業，加強同學與課程互動，並且協助同學討論。助教是課堂討論成功與否的關鍵，也可以引導同學更加投入課堂。	
指定用書	電影藝術；形式與風格（麥格羅希爾）	
參考書籍	閱讀電影影像（積木文化） 電影是什麼？（遠流） 導演功課（遠流） 解讀好萊塢（書林）	
作業設計	1 撰寫影片觀看心得一篇（影評式，至少 1500 字，並附參考資料） 2 期末分組報告（PPT）或者分組拍攝影片	
成績評定方式	課堂放映影片影評（20%） 期末分組報告（65%） 課堂參與（出席率與討論）（15%）	
預估學生一週須投入時間	課堂：6 小時（2 學分，一週 3 次） 作業：3 小時（1.5 小時閱讀）	
修課程度建議	☒ 無基礎要求，有興趣皆可修課 ☐ 建議說明：	
課程文字介紹	<p>你有看完一部片心中澎湃洶湧、但想要順暢地說出感想卻感到窒礙難行的經驗嗎？</p> <p>你想要在六週之內迅速地掌握 20 世紀最重要藝術的來龍去脈嗎？</p> <p>「電影藝術的四個關鍵字」課程帶領你以生動活潑的方式、明確掌握電影藝術 100 年的重大發展。課程特色歸納如下：</p> <p>1、學理分析以影片片段放映為說明——包括電影符號學、長鏡頭美學與意識型態分析等，理論不至於太過艱澀，學生較易進入學習情境。</p> <p>2、以現象觀察為基準——電影現象與影片案例分析，均是生活周遭隨手可得、但卻容易忽略的例證，藉由課堂討論，喚起同學對現實生活的關注不致只是，盲目的接收新訊息。</p>	
課程宣傳	海報	無
	影片	
其他補充資料		