# 當我們看見的窗框成為了捕獸夾：《電影藝術的四個關鍵字》

江奕嫻/國立臺灣大學/土木工程系

115 年所修課程：電影藝術的四個關鍵字

---

一、 電影到底是什麼？

這是《電影藝術的四個關鍵字》這堂課拋出的第一個，也是最核心的問題。

電影對老師而言，或許是「直白的敘事」與「看不見的技法」的結合、一種被動接收故事的娛樂載體。老師有一套對於電影的理解：「電影就是生活、戲劇、慾望與夢想的總和。」深受經典好萊塢（Classical Hollywood）工業化製片所建立的無痕美學影響。從 1900 年代的默片時期、好萊塢古典主義，到 1945 年後尋求藝術可能性的電影現代主義。透過課程的梳理，電影不僅是物理上的「錄製」與「放映」，它更是主觀性與客觀性同等重要的感知控制。

而這是我在課程的總結後回應老師的定義：電影的本質或許不是『telling』（說故事），而是『showing』（呈現）、『assembling』（拼湊），我們觀眾會自己主動搜尋畫面中的任何為想細節，自主地完成專屬於自己的電影。說故事這件事在很早過去的藝術作品中都會呈現，例如十四世紀的尼德蘭藝術中的風俗畫、清明上河圖到當代藝術中的裝置藝術，全部都是在述說一個故事，或聖經、或宋代熱鬧的夜市、或自我意識的覺察。所有的藝術都會說故事，對比下來可以發現可以決定性的說明『電影是什麼』這個問題的就是觀眾理解故事的手段。

Summer College
National Taiwan University

二、電影技巧的關鍵字：場面調度與電影技術

課程中探討的第一個關鍵字是「場面調度」（Mise-en-scene）。這個源自劇場的詞彙，在電影中轉化為導演對畫面的絕對控制。場景（setting）起初是為了戲劇目的而存在的背景，它與演員同等重要。

但可以從各種電影的釋例中呈現出電影中的場境是「生活和戲劇的交集處」。在《德國零年》中，被夷為平地的柏林廢墟本身就提供了龐大的歷史資訊，場景與背景的意義就拉開了差距。在畫面意義被確立後，我們可以用更多技巧去突顯主題：例，打光（lighting）則決定了影像的質感，三點打光法確立了人物的情緒細節與輪廓，而高對比的高明度打光

（chiaroscuro）則能營造出高張力的戲劇感。有時後更深層去看，攝影機的移動與演員在畫框中的相對位置與移動關係（blocking），形成了一種「未言說的舞蹈」。從最基礎的左右對話的角色代表對立的角色，到角色在行進間同時鏡頭也在移動。每一個鏡頭的推軌或定行，都在不知不覺中賦予了觀眾更多的潛台詞。

三、 畫框與窗框：理論與電影《後窗》的實踐

在課程討論中關於形式的討論，令我印象最深刻的是關於「窗框」與「畫框」的辯證。強調客觀與真實性的場面調度，如同開了一扇「窗戶」，觀眾是向外看（looking out）；而將鏡頭內部當成敘事空間的「畫框」，則是向內看（looking in），進入一個充滿主觀意圖的虛構領域。

在期末報告中，我將這些理論付諸實踐，製作了一部約 7 分鐘的影片（Video Essay），並選擇了 1954 年希區考克導演的《後窗》（Rear Window）作為分析對象。《後窗》完美契合了課堂上的辯證：主角透過窗戶向外窺視的行為，恰好映射了觀眾觀看電影的本質。我結合了土木系所學習到的建築知識將電影中的建築空間解析，實際做出了 1:85 的紙質模型，拆解導演如何透過場景建置與主觀鏡頭（POV shot）來滲透敘事信息，並探討空間調度如何強化角色的心理感知。

這項實作經驗，讓我深刻體會到課堂上所說的「捕獸夾」哲學：做為觀看者，我們在螢幕前守候，無法預知何時會夾到獵物，但影像捕捉到真實或戲劇張力的瞬間，那份力量便無比強大。

四、 從被動觀影者到主動解構者

電影藝術的四個關鍵字這堂課的主旨是提供了學生一套系統且客觀的分析工具，得以褪去單純消費娛樂的視角，以更嚴謹的方法拆解影像的構成。但很多時候我們的生活也像是電影中的故事一樣。

『人物在經歷一系列意味深長（meaningful）的事件後，必須產生實質且決定性的改變。這種改變往往發生在角色的「發現時刻」與隨之而來的「決定時刻」之間。』

上面這段話是來自於課程中解析的三幕劇中引用教科書的內容，一個故事其實並非單純的線性時間遞增，而是在追求目標的過程中，透過不斷遭遇的錯誤解法（false solution）來推升張力。而我經歷完這堂課也像是另立完一場意味深長的事件，而促成我的發現時刻是在製作那份 7 分鐘的《後窗》期末報告。

這份報告，不僅是對這門課的總結，更成為我拓展全新計畫的契機，而此時也是我的決定時刻。藉由這次梳理影像脈絡與撰寫分析腳本的經驗，並且在課堂中獲得老師的鼓勵，我決定開始籌備個人的電影 YouTube 頻道。我期望將課堂中學到的分析架構：從場面調度、空間設

Summer College
National Taiwan University

計到意識形態的批判，轉化為結構嚴謹的電影影片（Video Essay）。從被動的觀影者、實作分析的解構者，再到未來的評論輸出者，這門課為我的影像探索開啟了下一步。

Summer College
National Taiwan University