

計畫編號：2A1010

北二區區域教學資源中心計畫
夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	世新大學		
課程中文名稱	影視藝術美學		
課程英文名稱	The Aesthetic Of Visual & Audio Art		
授課教師姓名	黃勻祺	單位/系所	廣播電視電影學系

申請日期：101 年 3 月 5 日

第一部份、課程規劃

開課學校	世新大學
中英文課程名稱	影視藝術美學 The Aesthetic Of Visual & Audio Art
課程領域	美學實踐能力
預估修課人數	本校學生 <u>15</u> 人 + 非課程開設學校學生 <u>30</u> 人 = <u>45</u> 人
學分數	<u>2</u> 學分 (每學分上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)
上課起迄日	<u>101</u> 年 <u>7</u> 月 <u>4</u> 日至 <u>101</u> 年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日
上課總週數	上課共 <u>6</u> 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 <u> </u> 週
每週上課時間及時數	每週 三 13:20~16:20 每週 五 13:20~16:20 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時
上課地點	國立臺灣大學公館校區
上課教室	
課程目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理解影視內容與意涵，以及如何觀看視覺影像的問題。以傳統視覺藝術以及電影、電視等各類活動影像為基礎，切入討論影視藝術的原理及其應用規律，以充實知識及分析批判能力。 2. 以電影作為藝術語言符號系統之總體介紹為起點，帶領學生瞭解影視文本、符號、美學與社會文化意涵，並培養學生美學涵養與人文藝術相關能力，進而藉由影視媒體能關注政治、經濟、族群、性別、階級、環保等議題。 3. 本課程之教學期望帶領學生以閱讀、影視解析、書寫及多面向之討論，以提供新的影視研究方法與經驗，以提升影視識讀素養。

	次別	上課日期/時間	課程內容
<p>教學內容 及進度</p> <p>(如課程邀請學者專家演講,請敘明其姓名、單位、職稱及演講主題)</p> <p>(如安排與課程內容相關之校內外教學活動,請敘明活動之性質、合作機構名稱、時間之規劃、場地之妥適性及課程進行之安全措施等)</p>	1	101/07/04 (三) 13:20~16:20	<p>何謂視覺藝術?影視音像內容如何識讀?</p> <p>認識音像符號系統</p> <p>討論:影像如何再現?</p>
	2	101/07/06 (五) 13:20~16:20	<p>影視藝術美學概論</p> <p>寫實主義與形式主義兩大系統</p> <p>短片欣賞:盧米埃兄弟早期電影、梅禮葉月球之旅</p> <p>討論:影視美學的分歧是如何產生?</p>
	3	101/07/11 (三) 13:20~16:20	<p>表現主義與超現實主義繪畫與影視</p> <p>觀片:卡里加利博士的小屋、安達魯之犬</p> <p>討論:何謂影像的真實?</p>
	4	101/07/13 (五) 13:20~16:20	<p>故事與敘事</p> <p>鏡頭、角度與光影</p> <p>攝影機運動</p> <p>場面調度與景框</p> <p>討論:影像中景框的建構包含哪些元素?</p>
	5	101/07/18 (三) 13:20~16:20	<p>觀看之道</p> <p>觀片:後窗</p> <p>討論:在機器複製的時代,影音媒體還有靈光嗎?若有將如何展現?</p>
	6	101/07/20 (五) 13:20~16:20	<p>艾森斯坦的電影剪接與蒙太奇</p> <p>觀片:波坦金戰艦。</p> <p>※交第一次個人作業</p>
	7	101/07/25 (三) 13:20~16:20	<p>電影符號學與美學認識論</p> <p>流行文化與符號學</p> <p>討論:影視符號如何被建構?</p>
	8	101/07/27 (五) 13:20~16:20	<p>公民行動影音與社會議題:介紹公視 Peopo、苦勞網、公民行動影音資料庫等與公民行動相關影音內容,藉此能關注族群、性別、階級與環保等議題。</p> <p>討論:影音媒體與社會的關係為何?</p>
	9	101/08/01 (三) 13:20~16:20	<p>表演與戲劇、聲音、音樂與音效</p> <p>觀片:聽見天堂</p> <p>討論:聲音美學在影視媒體中扮演甚麼角色?</p>
	10	101/08/03 (五) 13:20~16:20	<p>電影與政治經濟</p> <p>觀片:桃色風雲搖擺狗</p> <p>討論:影音媒體內容與政治和議題設定的關係?</p> <p>※交第二次個人作業</p>
	11	101/08/08 (三)	<p>影片分析的工具、風格與技術</p>

		13：20～16：20	影音的意義：解讀、建構與視覺說服
	12	101/08/10(五) 13：20～16：20	期末報告與討論 分組報告依其報告影片討論
教學助理規劃	<p>請勾選教學助理類型，並預估需求人數：</p> <p>☒申請帶討論課教學助理，預估 TA <u> 2 </u>人</p> <p>☐申請不帶討論課教學助理，預估 TA _____人</p> <hr/> <p>請說明運用教學助理之規劃：(設有帶討論課教學助理之課程，另請說明分組討論相關規劃，含討論題綱與進行方式)</p> <p>教學助理的工作共分為下列幾項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帶領課堂討論。(討論議題請參照前列課程內容中每週的討論。按不同學校混雜分組，避免同質性過高的同學在一組，期望除了議題討論之外亦可帶動各校學生互動交流) 2. 課堂資料蒐集整理及列印講義。 3. 處理學生課堂討論與作業的分組事宜。 4. 批改作業，計算成績。 5. 跟課並協助師生處理相關庶務。 6. 成立與管理課程網路討論空間。 		
指定用書	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焦雄屏等譯(1996)。《認識電影》。台北：遠流。 2. 劉惠媛譯(2002)。《影像的閱讀》。台北：遠流。 		
參考書籍	<ol style="list-style-type: none"> 1. 許綺玲譯(1998)。《迎向靈光消失的年代》。台灣攝影工作室。 2. 劉森堯譯(1996)。《電影語言電影符號學導論》。台北：遠流。 3. 黃新生譯(1992)。《媒介分析方法》。台北：遠流。 4. 吳珮慈譯(1996)。《當代電影分析方法論》。台北：遠流。 5. 陳芸芸譯(2004)。《視覺文化導論》。台北：韋伯文化。 6. 曾偉禎譯(1996)。《電影藝術：形式與風格》。台北：麥格羅希爾。 7. 陳儒修、郭幼龍譯(2002)。《電影理論解讀》。台北：遠流。 8. 張霄亭總校閱(2003)。《視覺傳播》。台北：雙葉。 9. 游惠貞譯(1995)。《開創的電影語言：艾森斯坦的風格與詩學》。台北：遠流。 10. 韓良憶譯(2000)《天才的陰暗面：緊張大師希區考克》。台北：遠流。 		

	<p>11. 齊隆王著(1993)。《電影符號學》。台北：書林。</p> <p>12. 喬儀蓁譯(2010)。《閱讀電影影像》。台北：積木文化。</p> <p>13. 游惠貞、李顯立譯(1994)。《電影意義的追尋：電影解讀手法的剖析與反思》。台北：遠流。</p> <p>14. 史文鴻著(2009)。《電影藝術與社會》。香港：電影雙週刊。</p>
作業設計	<p>30% 平時考核(包括出席率、上課參與討論等)</p> <p>30% 個人作業一篇</p> <p>40% 期末小組作業(影視分析報告，每組 1-5 人)</p> <p>1. 個人作業：每篇需撰寫 1000-1500 字，挑選影音素材(電視、電影或廣告)分析重點在影音表現，有何特殊意涵?是否有其特殊的符號意義?用文字描述。作業以標楷體繕打 A4 紙列印，勿作封面，校系學號姓名置於首頁右上角(10 級字)，至多不超過二頁，以釘書機裝訂於左上角，題目置中〈16 級字〉，各標題〈14 級字〉，內文〈12 級字〉，頁碼置中於每頁尾。</p> <p>2. 小組作業(影視分析報告)，選一影片作為分析材料，節取 24 個連續 CUT 片段，可拍照製作成 ppt 或剪接片段作成 wmv 檔(報告前繳交 PPT 檔及報告大綱)，針對剪接美學和場面調度來分析，進行口頭報告，每組報告時間約 10 分鐘。分析重點在於影像中如光線、色彩、角度、表演等等各項元素為何如此組合?有何特殊意涵?而所選取出的影相片段未如如此剪輯?有何特殊意涵?其美學構成的風格系統為何?本部份則是用圖文並置來描述。</p> <p>個人作業設計是透過書寫來提升學生表達觀看影音的鑑賞能力。小組作業則是藉由多元的分析工具來研討影音內容的美學組成。</p>
成績評定方式	<p>30% 平時考核(包括出席率、上課參與討論等)</p> <p>30% 個人作業一篇</p> <p>40% 期末小組作業(影視分析報告，每組 1-5 人)</p>
創意特殊規劃	<p>1. 從影視產業龍頭--電影切入，利用多元的觀影形式帶領學生理解影視美學的基本概念。</p> <p>2. 影視分析小組作業設計有趣，善用現今軟體較易取得，帶領學生學習利用圖文並置的分析方法，經由小組內互相討論來解析影像，使學生對於所觀看之影像能有較深入的體認，將有利於彰顯學習成效。</p>
課程網址	<p>(網址：http://，有者填寫)</p> <p>(申請經營教學網站相關經費者，請詳述課程教學網站之規劃，並請說明如何開放外校修課學生使用網站)</p>

其他補充資料	
--------	--