

[112-2] 影像傳達藝術

學分數：3 / 授課時間：週四 5, 6, 7 節 / 上課教室：8319

授課教師：余季音 / E-mail：zebrafish100@gmail.com

一、課程概述

本課程以電影所揭示之影像美學與文化為主題，由早期電影至現代電影風格之遞嬗，論及電影所創造出之文化景觀，批判探討電影作為傳播媒體、藝術表現、與回應社會暨雕塑社會之視覺文化機制。

二、課程進度

週次	日期	課程內容	備註
1		課程介紹、導論	
2		電影風格史 1：早期電影 ■〈剪輯〉(Louis Giannetti ·《認識電影》·第四章)	
3		電影風格史 1：早期電影 ■〈剪輯〉(Louis Giannetti ·《認識電影》·第四章)	
4		電影風格史 2：德國表現主義 ■〈二〇年代的德國〉(Kristin Thompson & David Bordwell ·《電影百年發展史：前半世紀(上)》·第五章 - 節錄)	
5		電影風格史 3：美國黑色電影 ■〈黑色電影〉(鄭樹森 ·《電影類型與類型電影》·第四章)	
6		電影風格史 4：義大利新寫實 ■〈戰後歐洲電影：新寫實主義與其他趨勢〉(Kristin Thompson & David Bordwell ·《電影百年發展史：後半世紀(下)》·第十六章 - 節錄)	
7		電影風格史 5：法國新浪潮 ■〈作者的策略〉、〈作者論、攝影機筆論〉、〈新浪潮的分類〉、〈新潮派的美學與政治〉(焦雄屏 ·《法國電影新浪潮》·第三、四、五、六章 - 節錄)	
8		電影風格史 6：逗馬宣言 ■〈The Vow Of Chastity : Dogme Manifesto〉(http://www.dogme95.dk/the-vow-of-chastity/) ■DOGMA95 及其獨立追求 (舒也 ·《文藝研究》· 2006 (1) · p. 103-106)	
9		期中影評報告發表	
10		電影與文化 1：邪典電影	

<p>■ "Cult cinema: a critical symposium: featuring Joe Bob Briggs, J. Hoberman, Damien Love, Tim Lucas, Danny Peary, Jeffrey Sconce and Peter Stanfield: As the marginal goes mainstream, critical connoisseurs debate the frenzied life, near death, and rejuvenation of cult cinema." <i>Cineaste</i>, Winter 2008, p. 43-50.</p>	
11	電影與文化 2：邪典電影
<p>□ Wang, Hongjian. "A Chinese Ghost Story: A Hong Kong Comedy Film' s Cult Following in Mainland China." <i>Journal of Chinese Cinemas</i>, vol. 12, no. 2, June 2018, pp. 142–157.</p> <p>□ Church, David. "Freakery, cult films, and the problem of ambivalence." <i>Journal of Film and Video</i>, vol. 63, no. 1, 2011, p. 3-17.</p>	
12	電影與文化 2：類型片
<p>■ 〈電影類型與類型電影〉(Thomas Schatz ·《好萊塢類型電影》· 第二章)</p> <p>■ 〈家庭倫理片〉(鄭樹森 ·《電影類型與類型电影》· 第五章)</p>	
13	個別晤談週
14	電影與文化 3：當代亞洲電影
<p>□ 〈高麗之樺：東亞新電影的劍舞〉(周安華 ·《當代電影新勢力：亞洲新電影大師研究》· 第一章)</p> <p>□ 〈華語功夫：今朝更風流 1 (大陸新銳：光影中的世說新語)〉(周安華 ·《當代電影新勢力：亞洲新電影大師研究》· 第四章 - 節錄)</p>	
15	電影與文化 3：當代亞洲電影
<p>□ 〈華語功夫：今朝更風流 2 (香港刀客：夢幻都市的江湖傳奇)〉(周安華 ·《當代電影新勢力：亞洲新電影大師研究》· 第四章 - 節錄)</p> <p>□ 〈臺灣電影的寫實新景框：侯孝賢與蔡明亮的銀幕脈動〉(孫松榮 ·《新空間·新主體：華語電影研究的當代視野》· 第 12 章)</p>	
16	期末專題研究報告發表

二、課程評量

評量項目	說明	比重
1 期中影評	<p>請推薦與評論一部個人心中的當代佳片。以近十年 (2008 年至今) 發行之電影為範圍，選擇一部你心目中的好電影，撰寫電影評論一篇，並於課堂上口頭報告。</p> <p>書面報告相關要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 字數：2000-3000 字。 - 須有參考或援引之資料，援引之資料需含外文文獻至少一篇，並以一 	20%

	<p>致之論文體例 (APA、MLA、Chicago...) 寫作。</p> <p>口頭報告相關要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 時間：20 分鐘 (或依修課人數有所調整)。 - 口頭報告時影片之播放請以 7 分鐘內為度。 - 需製作 PPT 簡報檔。 <p>* 書面報告與口頭報告呈現之重點或內容可略有不同。</p>	
2 論文導讀	<p>以個人或小組為單位，分配與課程主題相關之文章或論文一篇 (進度表中標示□者)，於指定日期口頭報告。須符合以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 將文章內容製作為清晰之 PPT 簡報。 - 須另補充文章所提之案例細節、或另尋找相關之案例加以探討。 - 除報告文章內容外，並須帶領討論。 - 報告+引導討論時間為 60 分鐘，長篇文章可延長 10 分鐘 (若需播放影片全長不得超過 20 分鐘)。 <p>★選擇英文論文者，學期成績另加 2-3 分。</p>	30%
3 期末專題	<p>請以任何關於影像藝術之主題，撰寫一研究報告，並於課堂上發表，可為期中報告之延伸 (重複之內容限在 800 字內)。</p> <p>書面報告相關要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 字數：4500-5000 字。 - 須有參考或援引之資料，並以一致之論文體例 (APA、MLA、Chicago...) 寫作。 <p>口頭報告相關要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 時間：30 分鐘 (或依修課人數有所調整)。 - 報告時影片之播放請以 10 分鐘內為度。 	30%
4 出席與參與	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需踴躍參與課堂討論與活動。 2. 缺課須請假。 	20%

三、AI 使用規則

有條件開放，須註明如何使用生成式 AI 於課程產出。