

FL3281：電影研究導論

國立台灣大學，114 學年春季學期

外文系副教授于昌民 (changmyu@ntu.edu.tw)，人文大樓 202 室。

討論課助教：

上課時間：周一晚上第十節普通 203 (17:30–18:20)，週二上午第三節普通 203 (10:20–11:10)

討論時間：週二上午第四節 (11:20–12:10)，上課教室請見個別助教。

放片時間：周一晚上第 A、B、C 節普通 203 (19:00–21:20，中間四十分鐘休息給大家吃晚餐！)

修課學生「必須」要出席周一晚上的電影放映。每一部作品都有可能會出現在期中或是期末考中。放映時，請備齊**文具或是平板（而非筆電）**做筆記。如果你真的逼不得已錯過了某部影片，可以在 NTU COOL 的課程單元資料夾當中找到這門課每周所放映的作品。

課程介紹：

這門導論課程的設計將讓你可以熟稔的運用「電影分析」的基本概念與工具。我們將聚焦於辨認、描述與分析影片當中的風格元素。這些元素包括了場面調度、攝影、剪接與聲音。在電影當中，這些元素有敘事、情感、寫實、主題和美學等不同的功能。這些風格上的元素之於電影，就像是筆觸、顏料與線條之於繪畫。

課程教材：

每堂課的課前閱讀都已經上傳到 NTU COOL 的課程網站上了，有興趣的話，也可以在二手書店找看看《電影藝術：形式與風格》(Film Art: An Introduction)。新生南路上的**書林書局**有最新版本的教科書，有興趣的同學可以前往購買。每個版本之間沒有太大差異，通常是加了這幾年發行的新作品當成案例分析。課程的投影片將會在上課的**一到兩周之後**放在課程網站上，有來上課才能跟上進度！

課程成績比重：

出席以及 積極參與討論	15%
第一份報告（一千字）	10%
兩份短報告（兩千字）	30%
期中考（11/1、多選題／簡答）	20%
期末考（12/20、多選題／簡答）	25%
<hr/>	
	100%

成績換算表：

93 分以上——A+／90 到 93 分——A／87 到 90 分——A-
84 到 87 分——B+／81 到 84 分——B／78 到 81 分——B-
75 到 78 分——C+／72 到 75 分——C／69 到 72 分——C-

我將會依照同學的表現在期末適當調分。換句話說，只要努力，修這門課並不會讓你吃虧。

根據 109-2 的紀錄看來，83% (49/59) 的學生拿到了 A+/A/A- 的成績。

課程加選：

本次的初選人數上限設定在 150 人。本課堂依照加退選情況加簽，如果初選沒有選到的人，根據去年的經驗，如果你前三周都來，有很大的機率可以拿到加簽名條。有興趣的人請在第一周、第二周與第三周結束後，到講台前面簽到，我將會優先加簽前三周都有來的人。有興趣加簽的人，請去蔡劭珩助教的討論課上旁聽。

如果你是大一、二、三的學生，不用擔心，我打算每年都開這門課程。明年有興趣來當助教帶討論的學生，把成績維持好，我明年也會另發訊息通知。

通識課程的期待：

在台大，通識課程應該要「甜、涼、爽」，來聽聽課就可以拿到學分。「電影研究導論」在這個意義上，並不是通識課程。我期待每個學生每堂課都能出席，在講課的過程當中，能夠真正地學習到「影像識讀」的意義，並透過課堂上所學習的「技藝」，理解自己在日常生活當中如何受到影像的影響，進而能夠拆解、鑑賞並評斷影像的語言——這才是「通才」教育的意義。

作業：

第一份作業：這份千字作業當中，你需要從《喋血雙雄》或是《非常母親》當中挑「一個鏡頭」來分析鏡頭當中的場面調度，還有這個鏡頭在影片的形式系統當中扮演的功能。本課程當中的作業都有點難度，請有著要拿高分，就要投資一定心力努力的心理準備。本作業的繳交期限是 **9/27 (三)** 的課堂開始前。請將你的學號，姓名，討論組別明確地在報告的左上方標出來。作業只收紙本。

兩份短報告：在這兩份報告（兩千字）當中，你需要分析「數個鏡頭」當中的「單一個」特定影片風格元素，比如說攝影或是場面調度。如果你想要分析課堂上還沒討論到的風格元素的話，最好再等等。你只能從我們這堂課的影片名單當中選擇想要分析的作品。第一份報告的繳交期限是 **11/8 (三)** 的課堂開始前，第二份報告的則是 **12/6 (三)**。請將你的學號，姓名，討論組別明確地在報告的左上方標出來。報告只收紙本。

遲交的作業每天將扣五分（滿分一百）。抄襲的學生會直接被當掉，且移送學生紀律委員會。

考試：

本堂課程將會有兩次考試，測驗你們對於課堂閱讀、講課以及討論上涵蓋材料的熟悉程度（其中當然也包括了上課以及討論當中所放的片段。）期中考佔總成績的 20%，期末考則是 25%。

出席：

本堂課非常重視學生的出席。正課、放映與討論都會點名——每個人都有三次「不問理由」的缺席機會。如果你有事不能來上課，沒有必要特別寫信給我或是助教。請謹慎的使用你的「翹課卡」。缺席超過三次將會大大地影響你的出席成績。三次以後，每次缺席將會導致你的期末成績被扣除 2%，直到出席比重被扣完為止。如果你在學期初就知道沒有辦法準時、持續地到課，那麼這堂課可能不適合你。如果你人生出了什麼重大問題（身體、家庭等等），需要一點

時間恢復，也請寫信跟我說。我們可以討論看看補救的方案。

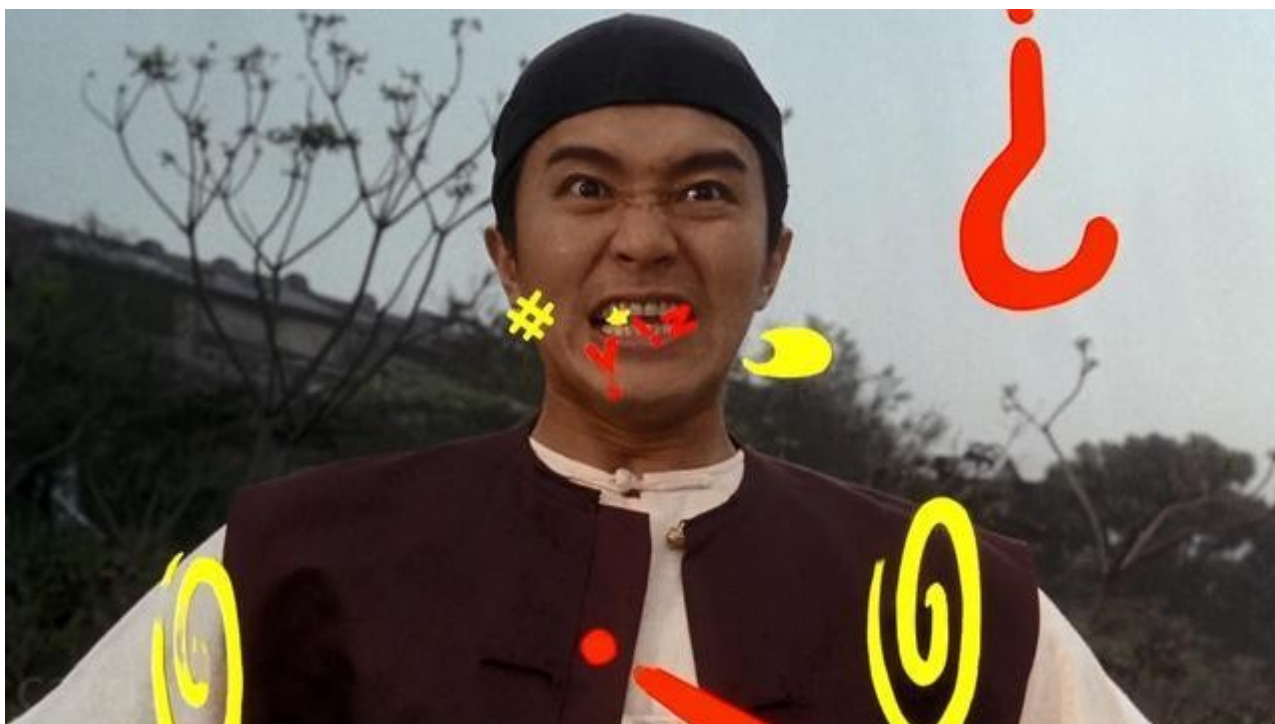
討論課的分組將在 9/6 (三) 的課堂上公布，名單也會上傳到 NTU COOL 的網站。

放映：

放片時請你把嘴巴閉上、手機關機——不要做出任何會影響其他人的事情。請讓你自己全心投入到當中的作品之中。有些作品「很好看」，有些作品「很藝術」，但這堂課程選擇這些作品都有特定目的。**來看片也是出席成績的一部分**。由於放片是在晚餐時間，你也可以帶一些不會影響其他人（像是鹹酥雞、雞排這種邪惡的東西）的餐點到課堂上享用。

課堂參與：

僅僅是把你的身體從某處轉移到博雅教室並不代表你有真正地參與到課程當中。除了出席以外，你也應該要在課堂上提出深思熟慮的種種想法與意見。討論課將讓你能夠在現場練習分析影片。這樣說好了，想要打好嘴砲，也得跟《九品芝麻官》裡的包龍星一樣身經百戰吧！

課程進度

第一周（2/23、2/24）課程介紹、什麼是電影分析？

放映：《喋血雙雄》（香港，吳宇森，1989）

本周沒有讀本。

第二周（3/2、3/3）場面調度、場景、燈光與空間配置

讀本：《電影藝術》，〈鏡頭：場面調度〉

放映：《非常母親》（韓國，奉俊昊，2009）

第三周（3/9、3/10）風格的功能

讀本：《電影藝術》，〈電影形式的重要性〉

放映：《公園》（台灣，蘇育賢，2024）

本周討論課請到《公園》導演蘇育賢演講。

第四周（3/16、3/17）鏡頭、光學效果、景框與構圖

讀本：《電影藝術》，〈鏡頭：攝影〉（上）、〈《大國民》的風格〉

放映：《大國民》（Citizen Kane，美國，威爾斯，1941）

本周二（3/17）課堂開始前是第一份作業的繳交期限。

第五周（3/23、3/24）攝影機運動、變焦、長鏡頭

讀本：《電影藝術》，〈鏡頭：攝影〉（下），〈侯孝賢的節制〉節錄（英文讀本）

放映：《悲情城市》（台灣，侯孝賢，1989）

第六周（3/30、3/31）本周停課。

第七周（4/7）期中考（110分鐘）。

第八周（4/13、4/14）因果關係與連戲剪接

讀本：《電影藝術》，〈剪接〉（上）、〈連續性剪接〉

放映：《小報妙冤家》（His Girl Friday，美國，霍克斯，1940）

第九周（4/20、4/21）鏡頭之間的關係、擾亂時空連續性、好萊塢的「動感」剪接

讀本：《電影藝術》，〈剪接〉（下）、〈激化的連續性〉、〈法國新浪潮〉

放映：《斷了氣》（À bout de souffle，法國，高達，1959）

第十周（4/27、4/28）敘事——如何說故事？

讀本：《電影藝術》，〈敘事形式〉

放映：《迷魂記》（Vertigo，美國，希區考克，1959）

本周二（4/28）課堂開始前是第一份報告的繳交期限。

第十一周 (5/4、5/5) 聲音

讀本：《電影藝術》，〈電影的聲音〉

放映：《尋找西維亞》(En la ciudad de Sylvia, 西班牙, 格林, 2007)

第十二周 (5/11、5/12) 紀錄片的樣貌

讀本：《電影藝術》，〈紀錄片的形式與風格〉

放映：《怒祭戰友魂》(ゆきゆきて、神軍, 日本, 原一男, 1987)

第十三周 (5/18、5/19) 寬銀幕的美學

讀本：《電影詩學》，〈寬銀幕：不用眼鏡看到的現代奇觀〉

放映：《紅樹林》(Mangrove, 英國, 麥昆, 2020)

第十四周 (5/25、5/26) 視覺特效的功能

放映：《羊男的迷宮》(Pan's Labyrinth, 墨西哥/西班牙, 德托羅, 2006)

本周沒有讀本。

本周三 (5/26) 課堂開始前是第二份報告的繳交期限。

第十五周 (6/1、6/2) 動畫片的風格、實驗片的風格 (NTU COOL 上的影片)

讀本：《電影藝術》，〈動畫片〉

放映：《蜘蛛人：新宇宙》(美國, 2018)

第十六周 (6/9) 期末考 (110 分鐘)。