

澳門理工大學
藝術及設計學院
音樂學士學位課程
學科單元大綱

2022 / 2023 學年 第 1 學期

學科單元	藝術與電影			班別編號	ARTS0103
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	3
理論課課時	24 課時	實踐課課時	21 課時	總 課 時	45 課時
教師姓名	張志威		電 郵	hugocw@mpu.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區珍禧樓 2 樓 P229 室		電 話	88936920	

學 科 單 元 概 論

電影作為一種藝術形式，包含元素非常多元，集合設計，音樂、美術與文學等各種領域於一體，再加上流行文化與戲劇元素，使得電影形式的藝術作品能夠普遍的被接受。在通識課程中，將以主題性的介紹推廣電影本身的藝術形式，不論是藝術家傳記電影，或電影本身的藝術性格作為討論的主體。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 培養觀看電影的興趣，從觀影中獲得啟發；
2. 分析電影中的藝術元素與形式；
3. 從觀影的經驗中，建立個人思想脈絡。

教學內容

1. 影像敘事概論 (6 課時)
 - 1.1 影像與設備的發展歷史，透過影像史的發展脈絡，理解科技技術對影像的重要性，並明白影像成像的基本原則。
 - 1.2 當影像成為連續的敘事方式，改變人們對於紀錄的觀點，理解影像成為連續性的基本原則；
2. 電影發展概論 (6 課時)
 - 2.1 透過理解影像連續性的敘事原則，逐步了解電影成為一種表現形式，並在流行與消費文化成型後，成為一種消費娛樂的商品；
 - 2.2 當電影形式介入藝術創作後，影像逐漸成為一種藝術的表現手法與形式，透過記錄性格與呈現的多元化後，在當代藝術中逐步成為媒體顯學。
3. 當代藝術的影像性格(12 課時)
 - 3.1 理解藉由電影形式的多元化與橫向結合各式媒體的性格，當代藝術的議題性可獲得更直接的呈現。
 - 3.2 透過電影形式本身獨特的紀錄性格，對當代藝術與紀錄片電影的連結。
 - 3.3 電影形式結合影像與聲音，透過光影、色彩與音樂的表現，可連結出多元形式的呈現方式。
 - 3.4 電影形式的表現手法在技法、設備與器材的操作存在相當程度的門檻，藝術家透過科技與數位技術的輔助，可呈現出不同的展演形式。

實踐一 (12 課時)

4. 課堂觀影，透過現場觀影並針對影片內容進行深入的分析與討論；
 - 4.1 分析影片形式，理解形式對創作理念的關聯性；
 - 4.2 當影片成為文化現象，劇情長片與影片部落客的存在出現歧異與身分認同；

實踐二 (9 課時)

5. 學生發表課堂報告並進行討論。

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、分組討論，報告發表。

考 勤 要 求

按澳門理工大學的《學士學位課程教務規章》規定執行。

評 分 標 準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

學期總成績計算準則			
	項目	說明	百分比
1	參與度	出席率、課堂表現、堂上提問、解答、討論問題的參與度	20%
2	期中報告	學生於本科目介紹的相關的電影藝術風格、表現形式、展演方法、藝術家或相關作品，選取有興趣的題目並書寫成學期報告，報告內容則需分析研究對象的藝術元素及形式。	40 %
3	報告匯報	就期中報告獲得反饋意見後，以口頭發表的形式匯報，內容除紙本報告內容以外，需呈現出個人對於研究對象的思考脈絡。	30 %
4	學生自我評量	學生填寫個人學習評量表，自評學期表現	10 %

總百分比： 100%

參考材料

參考書

1. 李道明 (2020)。《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》。台北：三民出版社。
2. 瑪格麗特·杜拉斯 (2021)。《綠眼睛：杜拉斯與電影》。北京：民主與建設出版社
3. Laurent Tirard 著 (2021)，但唐謨 譯。《當代名導的電影大師課：20 位神級導演的第一手訪談，談盡拍電影的正經事和鳥事》。台北：原點出版社。
4. Wim Wenders 著 (2018)，莊仲黎, 蕭心怡, 張善穎 譯。《溫德斯談電影情感創作 & 影像邏輯，溫德斯談電影觀看的行為》。台北：原點出版社。