

藝術及設計學院

媒體藝術學士學位課程

學科單元大綱

學年	2025 / 2026	學期	1
學科單元編號	ARTS0103		
學科單元名稱	藝術與電影		
先修要求	沒有		
授課語言	中文		
學分	3	面授學時	45
教師姓名	何煒彤	電郵	t1987@mpu.edu.mo
辦公室	--	辦公室電話	--

學科單元概述

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。本學科單元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。

學科單元預期學習成效

完成本學科單元，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	逐漸地培養觀看電影的興趣，從觀影中獲得啟發
M2.	初步地分析電影中的藝術元素與形式
M3.	從觀影的經驗中，建立個人思想脈絡

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P1. 認識與理解東西方藝術史及視覺文化的理論	✓		
P2. 認識與理解藝術創作、策展管理及當代藝術的發展		✓	
P3. 展示對藝術教育及教育學理論的認識			

課程預期學習成效	M1	M2	M3
P4. 展示對藝術、文化以及社會的人文素養及倫理的態度			✓
P5. 通過創意寫作、藝術研究，從而發展審辨思考及評論能力		✓	
P6. 發展全球藝術視野及英語的溝通能力	✓		
P7. (藝術專業) 應用平面、立體及新媒體藝術的創作實踐能力			✓
P8. (藝術教育專業) 應用藝術教育的組織技巧和實踐技能			

教與學日程、內容及學習量

節	教學內容
1	1.1 課程概論：課前問卷，課程內容及考核方式，評分標準明確。 1.2 介紹電影相關基礎知識：視覺暫留的原理及通用電影標準的建立。 1.3 明確電影賞析的要點。 1.4-1.5 從技術到藝術：商業加持下的電影產業變遷:緣起 1.4 Edward Muybridge 與動態影像的記錄。附加相關短片賞析。 1.5 Lumière brothers & Georges Méliès：法國電影的早期嘗試。附加相關短片賞析。
2	2.1 Thomas Edison and William Dickson, Edwin Porter and D. W. Griffith 美國電影產業啟蒙及技術創新。 2.2 美國電影產業西遷好萊塢，及後續黃金時期的開始 (Classical Hollywood)：五大三小電影製片廠的確立，美國電影制片人和發行人協會(MPPDA)成立，及海斯法典頒佈：商業佈局，藝術建構與行業自審並行。 2.3 影像連續性：連續剪輯原則(Continuity Editing)的確立與蘇聯蒙太奇手法(Montage)的融入。附加電影片段賞析。
3	3.1 意大利新現實主義電影的發展。附加電影片段賞析。 3.2 法國新浪潮的出現及特色。附加電影片段賞析。 3.3 敘事多元化：經典好萊塢敘事(Classical Hollywood Narrative) 原則的連續敘事與歐洲 Art-house Films 之開放敘事之異同。
4	4.1 電影主題建構。 4.2 場面調度 (Mise-en-scène) 中場景與道具的選用及城市形象建構。 4.3 電影片段觀影與分析。

節	教學內容
5	5. 影像敘事概論： 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。 5.1 影像的誕生，針孔成像作為光學現象與原理如何改變人們對「現實」的理解。 5.2 針孔成像的光學現象演變成暗箱(Camera Obscura)作為輔助藝術家作畫的工具，開創了透視繪畫法作為敘述現實影像的一大躍進。但這階段的暗箱沒有「紀錄」影像的功能。 5.3 攝影的誕生、原理與演變:1822 年尼埃普斯(Joseph Nicephor Niepce)如何利用暗箱製作了歷史上第一張攝影作品。 5.4 攝影機(Camera)的發明、原理與演變:銀版攝影機 (Daguerreotype Camera)、針孔相機、乾版攝影機、35 毫米、雙鏡反光機、單鏡反光機、數碼單鏡反光機等。 5.5 菲林(Film)的誕生與原理。 5.6 透過科技的發展，影像被「永久」紀錄下來，如何影響人類對「現實」的定義與探索:紀實影像如何改變人類對歷史的看法。 延伸賞析: 1. Henri Cartier-Bresson 的「決定性的瞬間」(L' instant décisive)如何成為「生活的方式」(Une manière de vivre)。 2. Robert Doineau 具爭議性的「吻」如何打開觀者對「影像」與「真相」的討論。 3. Raymond Depardon 的瘋人攝影與紀錄片如何走進不可能的現實世界。 4. 呂楠的中國當代影像與敘事。
6	6. 電影發展概論: 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。 6.1 蘇聯蒙太奇:Sergei M. Eisenstein - Battleship Potemkin (1925) 6.2 德國表現主義電影:Robert Wiene - The Cabinet of Dr. Caligari (1920) 6.3 法國印象派電影 6.4 法國超現實主義電影: Luis Buñuel - An Andalusian Dog(1929) 6.5 當代藝術的誕生:對敘事的終極反叛(達達主義)。達達影片:Marcel Duchamp - Anémic Cinéma (1926)、Man Ray - Le Retour à la Raison (1923)、Hans Richter - Ghosts Before Breakfast (1927) 6.6 實驗電影作為藝術形態:Maya Deren 的電影哲學 (Meshes of the Afternoon, 1943)

節	教學內容
7	7. 當代藝術的影像性格 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。 課堂評析： 7.1 自傳式紀錄片: Sophie Calle (No Sex Last Night · 1992) 7.2 時間的証明: Bill Viola (The Passing · 1991 和其他作品) 7.3 行為藝術的紀錄影像: Marina Abramovic、Ulay (THE LOVERS: THE GREAT WALL WALK (1988))
8	8.1 從靜態光影構圖到動態影像銜接，電影攝影與視覺語法如何配合敘事建構與主題表達。 8.2 電影片段觀影與分析。
9	9.1 作者論的視角：如何從導演的係列作品中提煉出導演特色，例如特色手法與理念傳承。 9.2 案例分析
10	10.1 課程內容及中期報告書面回復答疑 10.2 口頭報告準備指導
11	實踐二 學生課堂匯報及討論
12	
13	

教與學活動

修讀本學科單元，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3
T1. 課堂教學	✓	✓	
T2. 短片播放	✓	✓	
T3. 個案分析		✓	✓
T4. 分組討論		✓	✓
T5. 報告發表			✓

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元，學生需完成以下考評活動：

項目	說明	所評核之預期學習成效
1. 參與度	出席率、積極性與參與度 (20%)	M1、M2、M3
2. 期中報告	2.1 就本學科介紹的相關電影與藝術風格、表現形式、展演方法、藝術家或相關作品，選取一部電影（與 2.2 為同一部電影），書寫成學期報告 1000 字，作為期中報告的第一部份，請學生們標明 2.1 為第一部份，與 2.2 的第二部份於同一個檔案提交。 內容：拉片（摘電影中最喜愛的一場戲作拉片分析並說明原因） 提交日期：Oct.19 (A 組); Oct.30 (B 組) 提交要求：Word 格式，1000 字 提交方式：Canvas 提交 (Turnitin 重複率不高於 17%) 評核標準： 題目的定立(3%) 分析內容的完整性(3%) 拉片分析的個人思想脈絡 (4%) 2.2 就本學科介紹的相關電影藝術風格、表現形式、展演方法、藝術家或相關作品，選取一部電影（與 2.1 為同一部電影），分析視聽語言如何展現主題。 提交日期：Oct.19 (A 組); Oct.30 (B 組) 提交要求：Word 格式，2000 字 提交方式：Canvas 提交 (Turnitin 重複率不高於 17%) 評核準則： ✧ 研究問題（報告主旨）明確。所選分析點為該電影之特色所在，如敘事手法或視聽語言的運用。10% ✧ 能明確闡釋該敘事手法或視聽語言的使用與電影主題表達的關聯，由電影形式與風格入手釐清導演意圖。史實及數據類型資料有引註（學術類來源，不可使用開源內容作為資料來源，如百科類網頁及社交媒體信息）。10% ✧ 報告邏輯及文意表達清晰，無明顯錯別字及標點符號誤用。10%	M1、M2、M3

項目	說明	所評核之預期學習成效
3. 報告匯報	以口頭發表的形式匯報。以 PPT 輔助呈現前述紙本報告，內容包括： ✧ 報告所關注電影及分析點選擇依據（合理性）。 ✧ 該電影與現、當代藝術發展的關聯（所受影響/反作用）。 ✧ 以影音資料補充說明紙本報告內容，如補充剪輯片段及音樂片段來輔助展現文中論述。 ✧ 對整個電影分析過程的反思。 評核方式：個人匯報 匯報時間：見前述教學日程安排 匯報順序：自願排序或抽籤 評核准則： ✧ 電影及所選擇的討論點的選擇依據明確陳述。影音資料運用適當，可有效輔助展現報告核心內容。15% ✧ 能展現獲取期中報告反饋意見後的更改及相應思考。10% ✧ 學習自評觀點清晰有邏輯。10% ✧ 口頭表達方面：音量、音調節奏及抑揚頓挫合宜（可借助技術手段輔助，如麥克風），做到吐字清晰的同時無影響聽眾專注度之動作或口頭禪。5%	M1、M2、M3

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行（詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php）。學生成績合格表示其達到本學科單元的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。本學科單元不設補考。

參考文獻

1. 李道明（2020）。《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》。三民出版社。
2. 瑪格麗特·杜拉斯（2021）。《綠眼睛：杜拉斯與電影》。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》。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》。原點出版社。
5. Bordwell, D., Thompson K., & Smith, J. (2021). *Film Art: An Introduction*. (12th edition). McGraw-Hill.
6. (英) 克里斯·米-安德魯斯 (2018) 。《錄像藝術史》。中國畫報出版社。

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。