

101-2 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	實驗短片製作	科目序號 / 代號	2418 / VDD3127
開課系所	視覺傳達設計學系	學制 / 班級	大學日間部3年1班
任課教師	林淑芬	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 2	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(一)78 / G507	授課語言別	中文

課程簡介

本課程以檢視實驗電影的形態與風潮作為架構，引導學生從歷史脈絡了解實驗短片的變革與實踐。授課單元包括：歐洲現代主義視覺藝術革新，1920s法、德、俄前衛電影運動，前衛電影趨勢，1940s心理劇實驗短片，以及1960s地下電影。除了探究實驗電影階段性變革之外，同時兼顧當今跨媒介影片賞析，增加學生與當代影像藝術的接軌。授課方式以講述法，指引學生從影片類型辯識其軸心概念與革新精神；進而轉至個人實驗短片創作。課程目的，啟發學生關注實驗影片並非侷限於形式操練，而是一種藝術思維的表態。課程目的二，激發學生創新精神，抽離敘事形式經驗，挑戰抽象式與聯想式非線性敘事實驗短片拍攝。

課程大綱

- 01.授課內容說明 / 確定梯次名單
- 02.實驗電影起源1：現代主義視覺藝術前衛運動(avant-garde movements)
- 03.實驗電影起源2：法、德、俄前衛電影革新(avant-garde film movements)
- 04.1920s前衛電影趨勢：達達主義、超現實主義、純粹電影(Pure cinema)
- 05.1930-1945實驗性敘事影片：心理劇實驗電影 (psychodramas)
- 06.個案指導(短片前製作業完成：含拍攝動機、主題內容、形式風格、執行方式)
- 07.個案指導
- 08.期中發表
- 09.1960s地下電影(underground film)：
反文化青年現象
- 10 當代實驗短片賞析
- 11.個案指導
- 12.期末發表
- 13.影片賞析/個案指導

基本能力或先修課程

課程與系所基本素養及核心能力之關連

- 📺 媒體整合能力
- 📺 獨特創造力
 - 宏觀視野
- 📺 主動積極態度
 - 社會關懷
 - E化時代的知識學習
 - 負責任的團隊

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
媒體整合能力	30%	媒體實作能力 專案分析與企劃能力 跨領域整合能力 作品展示與行銷能力 具備視覺藝術思辨能力 與美學判斷力	講述法 學生上台報 告	期中考: 30% 作業: 25% 課程參與度: 20% 成品製作: 25%	加總: 100	30
獨特創造力	50%	想像力與創意思考 執行與表現能力 具備構思、發展與完成 創作計畫之能力 具備藝術創作之觀念與 思辨能力	講述法 學生上台報 告	期中考: 30% 作業: 25% 課程參與度: 20% 成品製作: 25%	加總: 100	50
主動積極態度	20%	上課出席率 主動發現問題與解決問 題的能力 抗壓性	講述法 學生上台報 告	期中考: 30% 作業: 25% 課程參與度: 20% 成品製作: 25%	加總: 100	20

成績稽核

- 期中考: 30%
- 作業: 25%
- 成品製作: 25%
- 課程參與度: 20%

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教科書				

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
自製PP檔教材. 影片	林淑芬. 實驗影片導演			0

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	01. 授課內容說明 / 確定梯次名單					
2	02. 實驗電影起源1：現代主義視覺藝術前衛運動(avant-garde movements)					
3	03. 實驗電影起源2：法、德、俄前衛電影革新(avant-garde film movements)					
4	04. 1920前衛電影趨勢：達達主義、超現實主義、純粹電影(pure cinema)					
5	05. 個案指導 (以A4書面說明拍攝動機、主題內容與形式風格)					
6	06. 個案指導					
7	07. 個案指導					
8	08. 期中發表第一梯次					
9	09. 期中發表第二梯次					
10	10. 1930-1945實驗性敘事影片：心理劇實驗電影(psychodramas)					
11	11. 1945-1960s實驗電影地下化(underground film)：反文化青年現象					
12	12. 1960s以降實驗電影：從結構主義(Structuralism)到多元主義(Pluralism)					
13	13. 個案指導					
14	14. 個案指導					
15	15. 個案指導					
16	16. 期末發表第一梯次					
17	17. 期末發表第二梯次					
18	18. 課程總結					