

102-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	電影發展史	科目序號 / 代號	3084 / VDB2010
開課系所	視覺傳達設計學系	學制 / 班級	進修學士班2年1班
任課教師	林智祥	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	(三)BC / G305	授課語言別	中文

課程簡介

此課程將透過現代西方和亞洲的電影與重要電影運動讓學生了解基本的電影歷史和電影分析，並藉由分析了解其不同的文化與社會背景。閱讀與課堂討論將思考電影潮流中的歷史、政治、美學與文化面向，也會探討電影在技術與理論上的實踐。我們會思考在電影研究中，我們如何建構知識與意義，並探討電影的藝術實現與評論方法，透過觀看影片並與之互動(閱讀、討論)，學生將了解基本的現代電影史並學習評論電影的技巧。

多元化與差異性在這個課程扮演重要的角色，我們將藉由評論性的閱讀討論電影中的族群、性別和階級的呈現。

課程大綱

Week 1 課程簡介

電影賞析的基礎

Week 2 王家衛: 花樣年華 (2000)

- - -課後分析作業(facebook) - - - 閱讀參考:

Elizabeth Wright, “ Wong Kar-wai ”

Week 3 討論與分析

西洋電影史

Week 4 早期電影

德國表現主義 German Expressionism (1919-1926)

法國印象主義和超現實主義 (1918-1930) 卡里加利博士的小屋 The Cabinet of Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

M (Fritz Lang, 1931)

忠誠之心 (Jean Epstein , 1923)

安達魯之犬 (Luis Bu ñ uel and Salvador Dal í , 1929)

Week 5 俄國蒙太奇運動 (1924-1930) 十月 (Sergei Eisenstein, 1927)

Week 6 聲音技術引進後的古典好萊塢電影

- - -課後分析作業(facebook) - - - 大國民 (Orson Welles, 1941)

Week 7 發表、討論與分析

Week 8 義大利新寫實主義 (1942-1951) 單車失竊記 (Vittorio De Sica , 1948)

Week 9 法國新浪潮 Breathless (Jean-Luc Godard, 1960)

Week 10 導演: 英格瑪·柏格曼(Ernst Ingmar Bergman)

Persona (1966)

Winter Light (1963)- 後製過程

Week 11

新好萊塢

蠻牛 Raging Bull (Martin Scorsese, 1980)

David Lynch / 美國獨立電影 (後1980年代)

- - -課後分析作業(facebook) - - - 電影放映: Blue Velvet (David Lynch, 1986, US)

閱讀作業:

Thomas Caldwell, “ David Lynch ”

Week 12

發表、討論與分析

個人報告(指導與建議)

Week 13 個人報告

亞洲電影

Week 14 小津安二郎: 東京物語 (1953)

其他推薦 :

黑澤明: 羅生門 (1950)

今村昌平: 楳山節考 (1983)

Week 15 侯孝賢: 悲情城市 (1989)

- - -課後分析作業(facebook) - - -

Week 16 課後發表、討論與分析

Week 17 朴贊郁: 《原罪犯》(Oldboy) (2003)

或 瀧田洋二郎: 送行者: 禮儀師的樂章 (2008)

或是其他你喜歡的現代亞洲電影

Week 18 繳交期末報告

基本能力或先修課程

學生對電影分析與歷史有興趣

課程與系所基本素養及核心能力之關連

 宏觀視野

 媒體整合能力

 社會關懷

 獨特創造力

 主動積極的態度

 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 】
宏觀視野	35%	設計藝術類外語之聽讀 說寫能力 國際設計藝術相關新知 之涉獵 國際設計藝術相關競賽 之參與 具備基本藝術人文素養	講述法 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	35
媒體整合能力	5%	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 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	5
社會關懷	20%	社會議題觀察與思辨能 力 對社會公益活動的關注 與支持 重視並參與人文關懷之 態度 重視並參與本土在地關 懷之態度 重視並參與藝術生態關 懷之態度 尊重多元文化與族群融 合之態度	講述法 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	20
獨特創造力	10%	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 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	10
主動積極的態度	10%	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 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	10

E化時代的知識學習	10%	了解社會脈動的能力 數位科技學習與應用的能力 數位創新與發展能力 具備基本資訊處理能力	講述法 影片欣賞 學生上台報告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	10
負責任的團隊	10%	與人溝通表達的能力 課中與教師同儕互動的能力 人際關係相處的能力 團隊合作的能力	講述法 影片欣賞 學生上台報告 專題報告	作業: 25% 口頭報告: 25% 書面報告: 25% 上課筆記: 25%	加總: 100	10

成績稽核

作業: 25%
上課筆記: 25%
口頭報告: 25%
書面報告: 25%

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
電影的故事 (The Story of Film)	Mark Cousins	楊松鋒	聯經出版社	0
電影的故事 (The Story of Film)	Mark Cousins	楊松鋒	聯經出版社	0

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
電影百年發展史：前半世紀(上)	Kristin Thompson & David Bordwell	廖金鳳	美商麥格羅·希爾	0
電影百年發展史：前半世紀(下)	Kristin Thompson & David Bordwell	廖金鳳	美商麥格羅·希爾	0
關於電影學的100個故事	范永邦		語河文化	0
百年台灣電影史	徐樂眉		揚智出版社	0
電影百年發展史：前半世紀(上)	Kristin Thompson & David Bordwell	廖金鳳	美商麥格羅·希爾	0
電影百年發展史：前半世紀(下)	Kristin Thompson & David Bordwell	廖金鳳	美商麥格羅·希爾	0
關於電影學的100個故事	范永邦		語河文化	0
百年台灣電影史	徐樂眉		揚智出版社	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	課程介紹與討論	100	0	0	0	0
2	新技術與電影風格擴張(1895-1928)	100	0	0	0	0
3	大都會 卓別林	50	50	0	0	0
4	古典主義與愛情故事(1928-1945)	100	0	0	0	0
5	大國民 亂世佳人	50	50	0	0	0
6	戰爭摧殘與新的電影語言(1945-1952)	100	0	0	0	0
7	羅生門 萬花嬉春	50	50	0	0	0
8	雍容浮華的故事(1953-1959)	100	0	0	0	0
9	期中發表	0	0	100	0	0
10	爆炸性的新浪潮(1959-1969)	100	0	0	0	0
11	四百擊 斷了氣	50	50	0	0	0
12	自由與賣座巨片(1969-1979)	100	0	0	0	0
13	計程車司機 教父	50	50	0	0	0
14	超級娛樂與哲學電影(1979-1990)	100	0	0	0	0
15	衝鋒飛車隊 藍絲絨 戀戀風塵	50	50	0	0	0
16	數位化與全球藝術形式多樣化(1990-)	100	0	0	0	0
17	黑色追緝令 花與愛麗絲 霸王別姬	50	50	0	0	0
18	期末發表	0	0	100	0	0