

國立臺灣藝術大學 多元學習課程教學綱要(公告版)

科目名稱(中文): 解嚴後流行歌曲的影像敘事

科目名稱(英文): The Films' Narratives of the Popular Songs After Martial Laws

課程總時數: 54 節

授課教師:[校師]沈惠如(跨域所/副教授)

[業師]謝靜國(東吳大學中文系/助理教授)

楊儒強(黎明技術學院數位多媒體系/助理教授)

1. 課程概要

1. 文化認識與歷史意識：學生透過分析歌曲的影像敘事，能更深入地了解台灣解嚴後的社會、文化和歷史。這有助於加深對當地文化的認識甚至認同感，激發對歷史事件和社會變遷的興趣。
2. 批判性思考：課程鼓勵學生從不同的角度思考和評價 MV，學生學會質疑、分析和詮釋歌曲所呈現的信息，培養他們的批判性思維能力。
3. 藝術鑑賞能力：透過對MV 影像敘事的深入研究，學生培養對視覺和音樂藝術的鑑賞能力，尤其更加敏感於影片中的藝術風格、構圖、配樂等方面的細節。
4. 跨領域學習：本課程涉及音樂、視覺藝術、歷史和文化等多個學科領域，可促進學生的跨領域學習。
5. 創造力與表現力：學生在實際製作音樂影片的過程中，有機會發揮創造力，表達自己對歌曲的理解和詮釋。這有助於培養他們的藝術表達能力。

2. 教學目標

本課程旨在結合音樂、影像、歷史和文化，提供學生一個多元而深入的視角，使他們更好地理解 and 欣賞解嚴後時期台灣流行文化的演變。

1. 歌曲的歷史背景：深入研究解嚴後台灣社會的變遷，並探討這段時期流行歌曲如何反映社會、文化和政治變革。
2. 歌詞與影像的關聯：聚焦於歌詞與相應的影像之間的關聯，學生學習分析歌詞得以如何透過視覺化表現，而得以強化或改變敘事層次與內涵。
3. MV 美學：包括運鏡技巧、編舞、視覺設計……等，分析這些元素如何融入影像的敘事層次。
4. 社會文化解讀：透過解析MV 來理解當時的社會文化氛圍，並思考這些影像如何影響聽眾的觀感和對社會與文化的理解。
5. 創意實作：以上課所學的知識或技術進行原創或二創。

3. 修課學生具備能力建議

■不限科系

■不需具備先備知識

4. 課程要求(含上課規定、課堂作業要求、需自備物品等)

1. 準時上課，如需請假請及時告知老師或助理。

2. 自備可拍照、錄影的手機。
3. 積極參與課程討論。
4. 繳交期末成品。

5. 評量方式

出席率 10%

課堂討論 30%

拍攝計畫構思及成果分享 60%

6. 課程內容與進度 (實際授課將依業師時間及學生學習狀況而有所改變)

時間/地點	教學與作業進度
2/24 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	1. 課程說明 2. 課程概論
3/2 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	以人物和故事為主的鏡頭理論與實作練習：走位、微表情、運鏡技術之 long take, long shot, 與 OTS(over the shoulder shot)
3/9 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	以動物和環境為主的鏡頭理論與實作練習：與動物溝通、靜態裝置定位與構圖，運鏡技術之 panning, booming, dolly 與 tracking shot.
3/16 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	歌詞解讀 (華語、台語、粵語、客語、英語等) 練習。
3/23 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	1. 大家一起來玩光線(每個人至少需要準備兩種光源,手機除外) 2. 光影與情感的敘事結構
3/30 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	解嚴後 MV 敘事的類型：以語種劃分
4/6 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	解嚴後 MV 敘事的類型：以類型劃分 (一)
4/13 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	解嚴後 MV 敘事的類型：以類型劃分 (二)
4/20 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	二創的敘事結構
4/27 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	剪輯、旁白等後製的技術
5/4 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	台灣與香港流行歌曲的國族、族群敘事
5/11 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	微電影化的MV 影像敘事
5/18 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室	文本實作：一種說故事的方式 1. 文本取材 2. 文本書寫 3. 讀劇筆記

<p>5/25 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室</p>	<p>拍攝實作：從運鏡到空間 1. 表演捕捉 2. 運鏡與故事 3. 表演、鏡頭、與空間</p>
<p>6/1 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室</p>	<p>從瑪丹娜到蔡依林的女/性解放</p>
<p>6/8 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室</p>	<p>電音、迷幻與幫派文化</p>
<p>6/15 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室</p>	<p>邀請專家演講</p>
<p>6/22 (六) 13:10~16:00 跨域所學科教室</p>	<p>同學成果發表</p>