

7 | 前言

壹、音像藝術編輯理念

電影發展於精緻藝術尋求更多元出路的十九世紀末期。電影藝術發展的初期，因其複製了動態影像，對當時的美術界造成極大衝擊。這一百多年來的發展，相較於其他型式的藝術發展，時間雖然短，卻已經累積了相當豐富的表現形式與視覺語彙。到了二十世紀，電影更是被通稱為第八藝術，與傳統的文學、音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、建築、雕塑等七大藝術類別，並列同等。

對現代人來說，看電影似乎是每個人都有的普通經驗，然而，內行看門道，外行看熱鬧。每個人都會看電影，看完後多少能敘述內容為何，但是要深入看電影，甚至進入如同藝術欣賞的境界，就與其他藝術類別的鑑賞學習一樣，需要學習電影相關元素、主題內容、拍攝手法意境、象徵意涵等，才能夠深入與觀賞的電影對談。今天，電影技術更廣泛的影響了其他的藝術類別，例如多媒體藝術，而影音的加入，使得其他藝術類別的視覺影像更多元有趣。

因此藝術與人文課程中，將影音藝術納入教學範疇，期望帶給大眾娛樂的電影或音像影片，也帶給人藝術的觀感，增進欣賞者的內涵，陶冶藝術性情。因此，本手冊的編輯針對這樣的理念，挑選出幾部影片為範例，深入討論電影。

首先，讀者可由本書結構上發現，我們由音像藝術發展史開始談起，首先讓讀者了解影音媒體發展概況，再談影音藝術中的各種創作技巧與美學元素，繼而以實例說明。基於電影反映人生的理念，本書每一章的案例皆以一個人生議題切入，輔以一項主要的電影元素來分析影像，深入探討主題影片中的議題分析。

這樣的編輯方式，提供教師對欣賞音像影片有概括性的了解，讓教師有能力自行選擇適合教學需求的影片。我們選出來的範例，只是眾多相關議題影片中的一部份建議影片而已，每一單元中的電影元素討論，則可以應用在任何影像討論中。這樣一來，針對第一線教師在不同時空，取得與本書所討論的範例影片也許有實質上的困難，或是影片播放時間上，不允許上課時師生共同討論教學現場的問題，但由於教師對欣賞音像藝術有全面性的了解，便有能力自行選擇以利教學的適當影片。

期望這本影音藝術教學手冊，可以豐富教師的藝術教學，也能讓有興趣的教師，開發更多音像藝術延伸議題的討論與教學方式，助益莘莘學子。

貳、學習內容與使用方法

一、本書閱讀與使用建議

本書主要學習內容可分成「前言」、「導論」、「音像藝術形式與內涵」、「資訊交流站」等四篇。

第一篇「前言」為閱讀本書的入門之鑰，分成音像藝術編輯理念、學習內容與使用方法兩章，陳述本書編輯的主要概念及便於讀者入手的使用方法，另特別製作一課程內容架構表，將本書主要教學內容（第二篇至第四篇）作系統化的整理。

第二篇「導論」包含：影音藝術的欣賞、電影發展史概述、影音基本元素介紹三個章節。從生活中隨處可見的影音藝術欣賞方法與態度談起；接著談影音藝術中大眾最常接觸的媒介之一：「電影」的發展；再來是影音藝術的基本元素，以分析欣賞電影的方法為例，認識影音藝術創作的的基本元素。

第三篇「音像藝術形式與內涵」的設計概念採「議題式」的課程編寫，針對高中學生身心發展狀況之需要，歸納出七大探討議題：「人際關係」、「情緒管理」、「生命態度」、「校園生活」、「社會萬象」、「理想追尋」以及「多元媒體樣貌」。配合各大議題選擇適合欣賞的影音作品，課程設計從人文關懷的角度出發，透過影音作品內容賞析，導入藝術形式與內涵的學習，並依各議題的性質與特色，規畫系列學習活動與自我評鑑方法，提出課程教學的具體建議，俾能達到藝術學習與人文關懷結合的目標。

第四篇「資訊交流站」，整理了本書撰寫的參考資料以及推薦教師自我研究的參考資訊，包含影音藝術相關書籍以及國內外網站資源等，可作為後續音像藝術教學與進修的延伸學習索引。另外，本篇還整理了各大議題參考片名單（配合第三篇各章節的探討議題），教師可視實際教學情況，參酌本篇列舉的作品名單，更替不同議題探討的賞析對象。

二、課程地圖

下列為本書「課程內容架構表」，閱讀下表可從中了解本書編寫概念之橫向與縱向連結關係。教師如想對音像藝術建立概括性的認識，可先閱讀第二篇

「導論」部分。如對音像藝術的教學內容與方法感興趣，建議參考第三篇「音像藝術形式與內涵」。再者，若想先掌握與音像藝術有關的學習資訊，則可先參閱第四篇「資訊交流站」。

課程內容架構表

音像藝術形式與內涵						
導論	探討議題	作品名稱	影音表現元素介紹	學習活動建議	相關延伸議題建議	資訊交流站
	人際關係	《舞動人生》	鏡頭	鏡頭變化練習	親情 愛情 友情	
	情緒管理	《藍色情挑》	影音結合—— 音樂與音效	音樂MV製作	喜悅 壓力抒解	
	生命態度	《神隱少女》	動畫	跑馬燈形式的 簡單動畫	生 疾病 死亡 環境	
	校園生活	《彼得上學去》	場面調度	校園生活 圖像筆記	師生關係 同儕成長 訓育與輔導	
	社會萬象	《飲食男女》	編劇 蒙太奇剪接	劇本編寫	生活變遷 各行各業 社會問題	
	理想追尋	《翻滾吧！男孩》	電影類型—— 紀錄片	紀錄片拍攝	名人典範 興趣與生涯	
	多元媒體樣貌	《城市母體》 《捕捉》	多媒體藝術概論 網路藝術概論 多媒體賞析方法	視訊圖片 拍攝與後 製實作	電腦繪圖 電腦動畫 錄影藝術	