

五、電影教育

(一) 大學電影教育概況（文化大學）

李天鐸

隨著時代巨輪的推進，電影的發展也日新月異地不斷地展現其不同的風貌。今日的電影不再只是滿足於技術上的翻新，由於生活水平的提昇，人民智識的增長，對於電影的要求也就愈來愈高，因此一個電影工作者不單需要擁有技術，不單單只是需要知道如何打光、如何攝影，更重要的是這個電影工作者本身必須擁有相當程度的人文素養，必須對生活、對社會、對世界有著一顆善感、關愛的心，必須是一個有主見的人，能夠透過物質上的技術展現精神上的內涵，而賦予電影更大更活躍的生命力。

中國文化大學戲劇學系成立於民國五十二年，是當時本校首先開辦的十五個學系之一，同時，也是中華民國教育史上第一個戲劇學系，首任系主任李曼瑰教授，民國五十七年由王生善教授接任，民國六十一年，奉教育部指示，戲劇學系分設影劇組、中國戲劇組，民國六十三年由黎世芬教授接任系主任，分由王生善教授擔任影劇組主任，俞大綱教授擔任中國戲劇組主任。民國七十一年閻振瀛教授接任影劇組主任，民國七十四年由李天鐸教授接任。

這二十多年來，影劇組的教育宗旨，在培育術德兼修，手腦並用而具有實用專長，並且是國家文化建設兼及社會教育所需要的人才，由於電影戲劇是綜合藝術，門類極多，所以本系在教育原則上，力求做到理論與實踐合一，除培養學生對電影、戲劇，以及廣播、電視各部門廣泛的認識外，也十分注重於學生基本作業能力的鍛鍊，使學生能夠成為影劇範疇中的某項專門人才。

回顧電影界的過去二十年，首先可以發現從事這一行的人是由大陸上海撤退來台的，他們對於一些諸如「電影是獨立的藝術」、「電影與社會的關連」……等等的觀念都沒有，完全是在拍攝中摸索出自己的一套方法，因此，慢慢地形成師徒相傳的制度，即使在目前的電影界，除了幾個「新銳」外，基本上還是一些師徒制度下出來的人，技術工作人員的層次相當低，高職、國中、甚至國小畢業的都有，要改變這個情形，需要時間以外，更需要的是健全的電影教育，唯有受過電影教育的人，才會清楚的明白電影是一種非常精緻的藝術品，更何況藝術的創作是需要心血，需要活力，

需要學識，需要經驗的，怎麼可能由一批素質低的人來創作好的作品。因此，必須透過電影教育培養一批電影工作者，一批新的接班人，取代上一批來自上海、自我摸索、師徒制度下的人，一方面提高了電影從業人員的素質，一方面加強了他在各方面的人文素養，如此才能提昇電影技術，增加電影表現層次的多元化。

然而，教育是百年樹人的事業，成果也並非立竿見影、一蹴可幾的。二十多年來，中國文化大學戲劇系影劇組秉承著一貫的宗旨及原則而努力，爲了使學生學有專精，民國七十四年李天鐸教授接任影劇組主任之後，將影劇組再細分爲電影組及戲劇組。由學生自行依興趣、志願選擇專修的組別，和選修的課程。亦即一個電影組的同學，除了必須修習電影組的必修課程外，也可以選戲劇組的課程爲其選修科目，做爲輔助課程。反之，戲劇組的同學亦然。

電影及戲劇都是綜合藝術，二者之間的關係就如同書與畫，是同出一源的。在一部電影中，同樣地包含了戲劇的基本結構，有上升動作、有衝突、有高潮、有緊張、有結局。在人物的塑造上，也講求性格語言的統一。和戲劇一樣帶有表演的成分。而在現代戲劇裡，呈現的方式不斷地突破改進，也是受了電影的影響。由於二者之間的互動關係，在學習的過程中，能兼顧二者是最好不過，但有鑑於學習能力的負荷量有限，因此分爲電影及戲劇兩組，開放最大的選課彈性。電影組的同學除了修習電影必須的技術或編導的的課程外，也可以選修戲劇組的表演、聲腔或戲劇原理之類的課程，彌補本身的不足。

這樣一來，同學們便能在課程中同時學習到電影方面及戲劇方面的課程，相輔相成，且融會貫通，除了對其專修科目的技術培養外，還藉此加強其他方面的人文素養。因爲不論電影或戲劇，都是屬於藝術上創作，型式上的革新雖然重要，但更重要的是創作者要表達的意念及內涵，若創作者本身的程度很淺薄，表現出來的作品成績在層次上必也大打折扣。更何況無論電影或戲劇，都是需要觀眾，而不是單向的傳播，都會對觀眾造成影響，二個程度相當的工作者不同的地方在於——人文素養較好的工作者可以輕易地引

領觀眾進入他的意念裡，而人文素養較差的工作者，只會迎合觀眾而已，使得電影不再是什麼藝術品，而只是一個商業行爲。

在這層的認知之下，影劇組大一、大二同學修習電影及戲劇的通修課程，一來使同學具備基礎的概念，二來做為大三選組的依據。除了國文、英文等共通科目外，必修的課程如下：大一有「表演基本訓練」、「西洋戲劇史」、「名劇選讀」、「藝術欣賞」、「電影導論」、「電影技術」、「電影發展史」及「劇場實習」。大二時有：「電影製作」、「舞台技術」、「舞台表演」、「導演學」、「中國戲劇史」、「名劇選讀」、及「排演」。到了大三開始細分戲劇組及電影組。戲劇組專業科目在大三時，有：「戲劇理論與批評」、「排演」、「戲劇編劇」、「莎劇選讀」（電影組合班上課），及「劇場技術專題」，而在大四時須修習的課程有：「戲劇專題研究」、「戲劇畢業公演」、「現代戲劇思潮」、及「戲劇編劇」。電影組在大三時必須修習的課程有：「電影理論與批評」、「電影製作」、「電影編劇」、「紀錄片研究」、及「莎劇選讀」（與戲劇組合班上課），大四的專業科目有：「電影行政及管理」、「電影畢業製作」、「電影專題研究」、及「廣播電視實務」等。所開的課程，理論與實際並重，中外教材兼授，使學生融會貫通，成為某項專門人才，並且兼備人文素養。

在師資方面，老師們的平均年齡相當的年輕，由於學有專長且歸國不久，因此有相當大的教學熱誠，不斷地提供給學生最新的資料，再加上年齡上並沒有很大的差距，在溝通上也沒有什麼困難，和學生打成一片，不但解答學生課業上的問題，甚至還為學生生活上或感情上的問題提出一些見解。以下是影劇組幾位老師的學經歷：

李天鐸 副教授、影劇組主任；輔仁大學西班牙語系畢業，美國俄亥俄大學電影碩士、美國俄亥俄大學電影博士；中國文化大學影劇組主任、美國俄亥俄大學電影學會主席、美國電影教育學會會員。

甘尚平

講師；輔仁大學大眾傳播系畢業、美國俄亥俄州立大學電影碩士

、文大講師。

黃玉珊

講師；政治大學西語系畢業、紐約大學電影碩士；大眾電影公司策劃、印象電影公司電影部

齊隆壬

講師；淡江大學法文系畢業、巴黎第三大學現代文學電影部碩士；文化大學講師、電影圖書

毛豪寧

館專員、新聞局電影處專員。

傅天民

講師；文化大學新聞系畢業、美國紐約州雪城大學傳播碩士；新藝城電影公司策劃、新聞局公共電視小組編審、文化大學講師。

容淑華

A . Midsummer Nights Dream 舞台監督。

講師；東吳大學外文系畢業、美國愛荷華大學戲劇系碩士；文化大學講師、緯來公司製作部、

蘇桂枝

、文化大學講師、東吳大學講師、舞台劇灯光佈景設計。

講師；美國北路易斯安那大學文學碩士；高雄市政府秘書處行政院文化建設委員會、文化大

施淑端

講師；文化大學哲學系畢業、美國奧立岡大學戲劇碩士；文化大學講師、作家。

謝順遼

講師；輔仁大學外文系畢、美國堪薩斯大學戲劇系碩士；文化大學講師、留學顧問公司。

王生善

教授；美國堪薩斯大學戲劇研究所研究、美國哥倫比亞學院電影研究所研究；文化大學戲劇系主任、政工幹校影劇系代主任、國立藝專、世界新專、輔大、師大、政大等院校教授、美

除此之外，任課的老師還有林鋒雄、劉鄭梓、張昌彥、游秀麗、李慕白、黃安琪、王瑋、陳文苓、周晏子等。

晏子等。

晏子等。

縱觀目前我國的電影教育制度並不是很健全，只有三所學校有這個科系，分別是世界新專、國立藝專及文化大學，而事實上光靠短短幾年的訓練也不可能培養所需要的人才，因此更能明白電影教育的重要性，如果我們的電影要繼續長程的發展下去，最重要的是必須有一個不斷補充人才的地方，這些人才包括了技術人才、運籌帷幄的人才、經理人才、創作人才及演藝人才等等。

因此，最需要的是建立一個整合了所有視覺媒體如電影、電視及錄影帶的專門學校，或是獨立的院所、教授以視覺媒體的表現為主的課程，而對於就讀學生的選取上，應該絕對地著重人文素質，對藝術必須要專精、必須有藝術創作的理念，和人文社會的關注，然後給予他們專門技術及經驗的培養。根據統計，百分之七十七的人下班後主要活動是看電視，百分之二十三是看電影。而另一項統計指出，台灣有錄影機的家庭比例是三比一，每一週每一家平均看七小時錄影帶。由此可知，整個國家曝露在視覺媒體的比率是相當高的，所以無論是在意念上、拍攝技術上、聲光之美上、表演上等都必須提高水準，如此對提高人民素質也有很大的幫助，提高電影水準的目的便是把我們國家的思想文化向外延伸發展。因此，這個獨立的學校或院所，必須兼顧到人文素養和技術，就是結合了 *institute* 及 *university* 兩種體制，譬如剪接不光是用膠帶接起兩段影片，更是一種意念上的運用，而且專門人才是需要長期培養的。而就我國今天的局面來講，宣傳是很重要的，如何把思想往外傳，讓外國人知道台灣不是一個靠經濟起來的國家，而是一個有思想、富而有禮的國家。所以基本上這三所學校是不夠的，由於體制不對，學生往往是在就讀之後才開始培養，技術或專業方面，或許他看看書也還可以，更糟的是要重新培養起他的人文素養，而人文素養則必須是自小往下紮根慢慢地發展起來的。所以在現階段的聯考制度下，往往無法取到真正專精，真正有心的人，所以，最好能像藝術學院那樣地獨立出來，真正想念的人來投考，考進來的則是現成已經可以雕塑的人才，而不是被動地等待學生。

在國外，很多人在國中、高中時，就自己拍攝一些小短片，自己看些相關的書籍，所以他們的前期教

育很夠。我們要發展電影教育，首先要發展整個藝術教育，到了大專程度時，再從中抽取人才做深厚的訓練。

以美國爲例，大學部有三千多所學校，但它的初中、高中則有二萬二千多所學校設有電影方面的課程，包括了創作及接收兩方面，因此，美國人民無論在創作或欣賞的素質都提高了。在初中及高中的電影課程，而且這些知識還可以用在其他視覺媒體上。

而我國至今對電影還不太認識，觀念還不太進步，對電影教育也不太認同，甚至不知道電影還可以教育，還可以學術研討，在這個狀況下，下一代的電影工作者出不來，我們的電影觀眾也始終滯留在同一地，雖然有進步，但是很慢，只是在欣賞故事的階段。而美國到今天，已經有多少觀眾，或電影工作者是透過整個電影教育體系出來的，等於說他們利用了整個的電影教育體系做了一個大豐收。

但是目前我國這三所學校都沒有辦法真正培養出人才來，專業人才培養不出來是因爲招收學生的問題，而且我們的觀眾一天到晚只是在接受那些很粗俗的節目，他們沒有真正接觸到視覺的奧秘，始終是長大的觀眾，這最好的例子是由收視率調查中發現，收視率高的大半是些粗俗的節目，其共通點是訴求直接的、感官的享受，這是一個很大的問題。因此希望能比照歐美的體系，成立一個專門的視覺學校，放進所有的視覺媒體，並且能培養具備人文素養的人才做編劇、導演等，也能培養出專門的技術人才。同時，希望能在各大學、高中開設一些電影方面的課程，讓大家有機會接觸電影，即使這些人將來不是電影工作者，相信也會是很好的電影觀眾。等到兩方面齊頭並進時，我們的電影還會是將來歷史上的一个見證、一個史料，會是一個文化往外的延伸，會提高國民的生活素質，還可以當作我們電影創作的藝術品，如此的延伸出去，國家的整體才會有一個發展。

（二）專科學校電影教育概況

王甯生

一、前言

早期的中國電影，並不像今天這樣在藝術和技術兩方面同時落後西方先進國家二、三十年。

根據中國早年出版的報紙「申報」一八九六年八月十日和十四日刊登的廣告，中國似乎在一八九六年八月十一日，也就是民國前十六年的八月十一日，即首次公開放映電影。這次公開放映電影，是在上海的徐園。雖然電影在當天只是徐園包含魔術、特技和煙火在內的節目之一，雖可能是法國電影開拓者盧米耶（Louis Lumière）的放映師帶到中國來的。不論如何，中國這首次公開的電影放映，只比盧米耶為三十三個觀眾在一八九五年十二月二十八日所作的全世界第一次公開的電影放映，落後不到一年而已。

一年以後，申報在七月二十七日天華茶園刊登的廣告中描述電影為：「此戲純用機器運動，活靈如生，且戲目繁多，使觀眾如入山陰道上，有應接不暇之勢。」這次電影的放映師，後來由美國愛迪生博物館（Edison National Historic Site）的館長司派登（Norman Speiden）依確實的資料考證出是紐澤西州梅波塢的瑞考謄（James Ricalton）。瑞考謄在這次放映會裡放映的是一批愛迪生公司拍攝的電影短片，以前座五角，後座一角的票價賣座了十個晚場。這次成功的放映，也不過只比全世界第一次的電影公開上映，落後不到兩年而已。

瑞考謄雖然沒有最早在中國放映電影，卻無疑是最早在中國拍攝電影的人。一八九八年愛迪生公司的電影短片目錄中，列有六部瑞考謄在中國香港、上海和廣州拍攝的電影。中國最早有人拍攝電影，只不過是在電影發明後的一兩年而已。

梅蘭芳的回憶錄「舞台生活四十年」裡描述他的朋友吳振修曾經偶然見到最早的中國電影是在「光緒末年」拍攝的。這部片長三十分鐘的國劇「空軍山」由譚鑫培主演，是當時一系列由北京豐泰照相館拍攝的電影中最重要的第一部，推算拍攝的時間當在民國前七年至前四年之間，僅比一九〇三年拍成，被公認為

最早以電影剪輯手法處理的「火車大劫案」(The Great Train Robbery)，美國Edwin S. Porter導演)遲了三、五年而已。

上海的商務印書館在民國五年成立電影部，並開始拍攝電影短片，民國八年拍攝了兩部梅蘭芳主演的短片「春香鬧學」和「天女散花」。而中國最早的賣座電影長片如「閻瑞生」和「紅紛骷髏」等則早在民國七年至八年之間上映，只比被譽為電影之父的美國電影導演格瑞斐斯(David Wark Griffith)完成世界性的經典電影「一個國家的誕生」(The Birth of A Nation)晚四、五年而已。在民國初年的交通和通信條件之下，這幾乎可以認定為「與先進國家同步」。

三〇年代，先進國家推出有聲電影不過兩三年的時間，中國電影也邁入了有聲時代。中國電影與先進國家同步的情況，至少一直延續到二次世界大戰之前。這一段時期裡，中國電影以上海為中心的澎湃景況，幾乎可以比譽為美國的好來塢。可惜，這樣的好景，並沒有繼續下來。

今天，只要我們毫不留情地反省一下，我們就不得不老實地承認，中國的電影確實落後了西方先進國家二、三十年——不論在藝術品質、技術品質、製片管理以及求知的態度方面，都是一樣。不幸的是，這種落後的脚步，正巧是從戰後政府遷台——或者更正確地說；中國正統大專學校開始成立電影相關科系——之後，才開始的。

因此，基本上說，我國的電影教育，絕對不能算是成功，這當然包括我國專科學校的電影科系在內。我國電影教育的環境和教學效率，距離最先進國家的最理想狀況，依然十分遙遠。而電影教育工作者應當走的路，則萬分艱難。

這篇報告的目的，不在於隱惡揚善，報喜不報憂，而是希望以各種現有的資料來說明我國專科學校電影教育的缺失，以抑制電影教育工作者與政府藝術教育的推動者自滿的心理，藉此形成警惕的作用，並對我國未來的電影教育工作製造更深切的關注和更誠懇的努力，使得我國的電影藝術品質和技術品質，能夠

透過電影教育而提升，達到真正與世界先進國家同步的境地。

三 專科學校電影科系的設立及學生人數

我國的專科學校當中，只有私立世界新聞專科學校和國立台灣藝術專科學校設有專門研習電影的科系。私立世界新聞專科學校，於民國五十五年設立了電影製作科。國立台灣藝術專科學校的電影科則在民國七十年成立。

國立台灣藝術專科學校的電影科設立之前，該校的前身國立藝術學校，即於民國四十四年建校時起，設立三年制的影劇科，採用電影與戲劇合一的體制，招收初中畢業學生，施以爲時三年的影劇教育。民國四十五年增設三年制的影劇編導專修科，招收高中畢業學生，施以爲時三年的影劇編導教育。這是我國正統大專學校設立電影相關科系的濫觴。

民國四十六年國立藝術學校的影劇科改爲五年制，招收初中畢業學生，施以爲時五年的影劇教育。民國四十八年，影劇編導專修科停辦。民國四十九年改制爲國立台灣藝術專科學校，影劇科也在同一年改爲三年制，招收高中畢業學生，施以爲時三年的影劇專科教育。民國五十二年，影劇科增設夜間部，招收高中畢業學生，施以爲時四年的影劇專科教育。民國七十年影劇科分設爲獨立的電影科與戲劇科，電影科自此成爲獨立的三年制電影專門科系，招收高中畢業生，施以爲時三年的電影專科教育。時至今日，電影科已有前後三屆爲數近五十名畢業生步入社會。

私立世界新聞專科學校的電影製作科設立之初，即招收三年制及五年制學生各一班，爲數多達五十名。次年，即民國五十六年，增設夜間部一班五十名。自民國五十九年起，停止招收五年制學生。民國七十四年停辦夜間部。私立世界新聞專科學校的電影製作科是我國正統大專學校最早設立的電影專門科系。

在我國電影製片的規模之下，這兩所專科學校的電影科系教學環境與授課實效，如能大幅提升至世界先進國家著名電影科系的水準，則是供我國各方面電影製片的需求，沒有增加其它專科學校電影專門科

系的必要。

目前，國立台灣藝術專科學校的電影科，一、二及三年級各一班，學生總數五十一人。自民國七十五年起，奉令每屆招生人數由二十人增加為三十人，估計自七十七學年度起加考術科後，實際每屆入學人數當超過三十人，七十九學年度時，學生總人數將超過九十人，亦即每屆畢業約三十人。國立藝專電影科各班原不分組，現正積極規劃，希能自七十六學年度起分為電影製作、電影編劇與電影理論三組，電影製作組偏重電影導演及電影技術課程，電影編劇組專攻電影編劇，電影理論組則偏重電影史、電影評論、電影製影鑑賞及電影思潮等課程。此種分組方式係課程的重心分組，同一班級的人數並不增加，仍為三十人。國學品質的重要制度之一，所以，正在爭取往後每班人數以二十人為限。

私立世界新聞專科學校的電影製作科，目前一、二年級各有電影編導與電影技術各一組，每組一班，三年級則只有電影技術組一班，全科學生總數為一百九十六人。自下年度起，一、二、三年級將各為兩組，兩班，學生總人數當達到兩百四十人之衆，遠遠地超過了洛杉磯加州州立大學電影系大學部一至四年級的學生總人數！

兩所專科學校的電影科系學生，人數均嫌過多，不僅超過了教師人數與設備條件可供有效學習的飽和程度，而且產生了敷衍與浮濫的結果。這種景況，實在是追求高品質電影教育體系者所不忍目睹的。

「民國七十五年十月由世界新聞專科學校編印的『世新三十年』，對世界新專的電影製作科「設科目標」，有以下的記述：

「新聞界耆宿成舍我先生，於民國四十五年十月，創設世界新聞專科學校，正式立案招生後，日具規模，至五十五年，原有各科，如報業行政、編輯採訪、廣播電視、公共關係、圖書資料等，均具績效，有

另行增科必要。當時鑑於電影事業，不僅為國民娛樂所必需，且有大眾傳播媒體功能，以其普遍深入，更具有社會文教意義，對社會大眾影響至鉅，乃決定設立電影製作科，以培育電影專業人才，包括編劇、導演、拍攝、沖洗、剪接、配音、製作、美工、化粧、及經營、管理等，成為中華民國正式成立電影製作科的第一所大專學校。

民國七十四年十月三十一日由國立台灣藝術專科學校編印的「藝專卅年專輯」，對國立藝專的電影科「教學方針」，有以下的記述：

「電影科自創設之初，即確立下述方針：

(一)採用歐美電影科系『主修電影製作』的教學方法，讓每一位同學自入學開始，即由以個人為重心的連續電影製作中，吸收電影創作的方法和經驗。在此前題下，所有的電影理論課程，均在輔助電影實際製作的情況下開設。

(二)爭取分組，成立『電影理論組』，專門提供電影理論方面的課程，諸如電影史、電影文學、電影思潮電影鑑賞、電影內容解析、電影與社會、電影與戲劇、電影與政治、美學等課程，以教育未來的電影理論工作者為目標。在此前題下，所有的電影製作課程，均在輔助電影理論的情況下開設。

(三)購置國際上最先進的專業電影製片系統，在培養學生熟悉運用先進電影製片系統創作影片的能力。

(四)提供超越國內現狀的電影技術教育，以期對未來我國的電影製作技術提出貢獻。

(五)為國家電影工業界培育未來服務於專業電影製片環境中的工作者。在此前題下，學生必須在畢業之前，獲得充足的專業電影製作知識與經驗，而純藝術表現的電影以及實驗性的業餘藝術創作，反而成為學生次要的追尋目標。

(六)培養學生追尋至高品質的毅力，淘汰以敷衍與交差態度學習的學生成員。

(七)製作組（目前的電影科）以學習及進行實際的電影製作為主，理論課程為輔。理論組（爭取中）則以

學習電影理論爲主，電影製作課程爲輔。捨棄理論與實作份量均等情形下結爲一體的電影教學方法。」

兩所專科學校電影教育的目標，立意均甚明確，都是在爲國家培育電影從業員，意義深遠。只是步向此一目標的路途十分艱苦遙遠而已。

國立藝專電影科在教育方針裡，暗示了我國電影業界電影技術知識的落後。此一論點的正確性，可以由上述的例證來加以說明：

- (一) 到現在爲止，我國的劇院電影製片業，仍然完全沒有以分離式無孔磁性聲帶同步錄音機，配合無操作雜聲的同步電影攝影機，來製作現代化雙系統現場同步錄音電影的技術。也沒有完整的此種設備。
- (二) 我國的電影錄音室，沒有一家備有 SMPTE 世界規格的有孔磁性電影錄音測試帶，也沒有使用此種錄音測試帶的知識。換而言之，我國電影錄音室，完全不具備以世界標準來精校電影錄音機的知識。
- (三) 我國的專業電影攝影師，依然不具備有關電影攝影鏡頭「T 光圈」不同於「F 光圈」的知識。
- (四) 我國的電影錄音室，至今依然完全沒有全電子化同步系統的知識。也沒有此種同步系統的有孔磁帶同步錄音及混聲設備。
- (五) 我國電影界的錄音人員，至今仍然沒有同步脈動信號（Synchronous pulse）收錄與還原（record and resolve）的知識。
- (六) 我國的電影技術人員，至今依然沒有關於時碼系統（time code system）的知識。
- (七) 我國的電影光學聲帶技術，經過多種努力，至今仍然無法產生接近 SMPTE 規格的高頻率（high frequency）品質，並且完全沒有這方面的品質改進知識。
- (八) 我國的電影專業攝影人員，至今沒有以科學方法檢驗攝影鏡頭解像力的知識。
- (九) 我國的電影技術人員，或電影的其他工作人員之中，沒有人具備閱讀歐美原文電影技術學報的能力。也沒有人具備閱讀歐美原文操作手冊的能力，也

(+) 我國的電影技術人員，不斷以各種不能成立的理由，來排斥他們所不具備的電影技術知識，對業界採用現代化的電影技術，造成強大的阻力。

究竟電影教育的目標，應當止於製造知識絕不超越電影業界現況的從業員，或是培養具有提升我國電影品質潛能的未來電影工作者，確實依然停滯於爭議狀態。不過，我們至少不應抑制電影學術與知識領導電影生產狀態的可能性。

本文一開始即在前言裡指出，我國的電影，在起步的時候，幾乎是與先進大國同步的。可惜起步早並不能保證持續性的領先。先進的國家，在電影起步的時候，因為電影的領域尚是一片完全未知的世界，只能在未知的情況下，一面發展，一面摸索，無所謂特別地領先了多少。可是，我國在電影藝術與技術方面，欠缺研究發展（research and development）的精神——就像我國的科技在數千年的歷史中一直所欠缺的一樣，慢慢地，我們就由同步的起步中落伍下來，而且，情況愈來愈嚴重。時至今日，我國在電影藝術方面，不只是跟不上而已，我們甚至時常沒有充足的知識來看懂許多最先進的電影藝術作品；在電影技術方面，我們不只是落後而已，我們甚至看不懂以先進國家語文寫成有關高科技電影技術的文字——這是說，即使我們有決心要追上先進大國，恐怕也並不容易。

在我國電影藝術與技術兩種品質同時大幅度落後的情況下，包容提升我國電影藝術與技術品質可能性的電影科系教學目標，應當至少是一個好的開始。我們瞭解，為了達成此一教學目標，許多拍對的電影教學條件，包括世界多國著名電影拷貝的收藏、先進電影製片設備的建立及電影教學課程與教學方法的調整在內，均有待持續性的努力，始能產生真正的效率。而電影科系的最重要責任之一，就在於永久性地保持此種努力，甚至在我國的電影教育環境棲身於世界第一之際，也不懈怠。

世界新聞專科學校是一所私立學校，私立學校的經費來源，只有極少部分來自政府教育當局的補助。學生繳交的學雜費用，才是真正的主力。以最近一兩年世界新專電影製作科招生不能足額的情形觀之，該

校之達成「培育」「包括編劇、導演、拍攝、沖洗、剪接、配音、製作、美工、化粧及經營、管理等」「電影專業人才」的設科目標，並不樂觀——至少在校方同意運用部分學校歷年累積下來的十數億現金大刀闊斧地建立電影教學應有的必要設施之前如此。

國立藝專的電影科最近完成一項「建立電影教學必要設施計畫」，將呈報教育部核示。該項計畫如蒙核准實施，我國電影教學環境與教學設備世界化的理想，即可付諸實現。

「國立藝專建立電影科教學必要設施計畫」包含兩項重點：(一)建立以配合電影教育與電影學術研究為主要任務的 Film Archive (著名電影片收藏機構)。(二)建立足供一百名學生充份使用的必要電影製片設備。在電影的學術研究方面，至少應當具備下列三種條件始能免除敷衍浮濫的詬病：(1)以本國及外國文學出版的充足電影學術書籍。(2)經常性的專題學術討論活動。(3)隨時調看學術相關世界著名電影片的機會。以上三種條件中如前二種，我國目前已經處於毫無疑問的日漸改進狀態之中。唯有第三項依然處於全無進展的局面，形成我國電影學術研究水準世界化的最大阻礙。(註：我國的財團法人「電影圖書館」不是電影學術研究的 Film Archive，其理由如下：(一)著名影片拷貝採購之決定，沒有合法性的包含大專電影科系參予。(二)拒絕隨時配合電影學術研究的需要，特地為進行電影學術研究者安排調看著名之相關電影名片。(三)拒絕非會員的電影學術研究者隨時利用該館圖書或觀賞該館電影。在上述最後一項特性看來，該館實際上只是一個私人俱樂部而已，談不上是協助電影學術研究的圖書館。)國立藝專的電影科，以其本身對外的交涉能力，經過若干年的努力，已經商得歐美至少兩個電影版權的機構熱心捐予一千部以上的著名電影版權，供成立學術性的 Film Archive 之用——只要支付沖片廠印片成本費用即可。唯有建立學術研究為主要責任的 Film Archive，才可能把我國電影學術的研究工作，提升至真正的世界水準。

(一)專業三十五米厘雙系統及單系統攝影及同步錄音設備方面，以下是免除敷衍及詬病的最低限度條件：

(二) 每十名電影科系學生即應備有專業十六米厘雙系統攝影及同步錄音設備一套。

(三) 每五名電影科系學生即應備有專業超八米厘雙系統攝影及同步錄音設備一套。

(四) 每一套電影攝影設備，不論為三十五、十六或八米厘，即應同時有一間備齊全部專業器材的電影剪接室。

(五) 電影轉聲室及轉聲必要設備至少兩整套。

(六) 供各種規格使用的電腦控速同步錄音與混聲室至少一整套，其混聲設備應包括電腦音量自動記憶系統，以降低單位使用時間並提高學生使用的機會。

(七) 足供前述攝影設備運用的充足內外景照明設備。

(八) 動畫攝影設備至少一套，動畫工作室設備至少足供三十位學生運用。

以上是國立藝專電影科的計畫中，配合教學目標與效果規劃訂定的最低限度電影教學必要設備。

在許多方面看來，國立藝專電影科目前的電影製片設備，已為全國大專電影科系中最優秀者。即令如此，它與藝術和科技先進國家電影科系的必要設備比較，距離依然十分遙遠，無法發揮世界水準的電影教學效率。

在近年我國漸漸處處講求世界第一的時代來臨之際，電影教育的世界化和國際化，不應再是一句空洞的口號。只要我們共同為這個目標努力不懈，中國電影藝術與技術品質的世界化，絕對不是夢想。

四、專科學校電影科系的課程與配合課程的必要設備

依據教育部核定公佈的私立世界新聞專科學校電影製作科以及國立台灣藝術專科學校電影科的課程表，兩校電影科系的電影專門課程，如純以課程的名目觀之，似不遜於藝術與科技先進國家的電影科系。但是，若以畢業班學生的電影創作與先進國家電影科系畢業學生創作的電影成品作一比較，立即曝露出嚴重的弊端。

國內曾經舉辦過的少數幾次歐美電影科系學生電影創作的放映會上，我們曾經不止一次目睹我國電影科系師生的心理反應。其中只有極少數肯誠實地承認我國電影教育的落後。絕大部份對先進國電影科系學生電影創作的藝術與技術高品質解釋成「金錢的堆砌」，這或許是因為自己嚴重的自卑感，也或許是由於對電影知識的茫然無知，此種心態的延伸，就產生了我國電影製片界一再有人宣稱：「給我足夠的製片費用，我就能完成像『二〇〇一年太空漫遊』（2001 Space Odyssey）一樣高藝術與技術品質的電影經典作品！」在任何的情況下，我國的電影教育工作者和電影製片工作者，一向拒絕承認我國電影藝術與技術知識貧乏的事實。我國電影科系畢業學生的創作電影落後於先進國家，當然也是我國電影藝術與技術知識貧乏的殘酷現實反映。

舉一個實例來說：世界新專電影製作科技術組的課程中，包含了「電影音響學」這門課。不幸，我們又同時知道該校完全沒有電影音響所必須的任何無孔同步錄音設備或有孔同步電影錄音設備，來落實這門課的教學成效。不論學生是否由這一門課中真正學到了電影的音響；却不會有任何一位同學得以因為修習了這一門課，而使得自己電影習作中的音響品質，能夠提升到接近先進國家電影科系學生影片的水準。我們甚至有理由相信，修習過這一門課的同學，在踏入電影製片工作的環境之後，他的電影音響知識，不見得會比一位電影錄音室的小學徒更為豐富——雖然小學徒的電影音響知識本身就值得懷疑。

舉另外一個實例：國立藝專電影科在為時一年每週兩小時的「電影思潮研究」課程中，提到的世界著名經典電影片數以百計。不幸，我們同時知道國立藝專的電影科裡從來沒有為這門課放映過一部經典電影片。（可能有極少數的錄影帶，但觀賞錄影帶的感受，絕然不同於電影。即使是經典電影的錄影帶，也少有經典電影片放映——甚至包含使用平台式剪接機反覆放映重要片段來逐項討論——以增強印象。對比之下，我國電影理論研究工作的落後，就不值得驚訝。

如果專科學校電影科系的課程，目的在於學生高品質藝術與高品質技術電影創作能力的建立，現階爲電影課程與配合電影課程的必要設備狀況實在值得憂慮。口授爲主的教學方式配合最粗陋的家庭電影設備，不僅不可能造就國家的電影工作者，還會摧毀國家既有的極落後電影能力。

今天我國電影科系的學生若拍攝不出高品質的學生電影，明日我國電影製片界，也不可能產生世界品質的經典電影。今天我們如不立即著手改變電影教學的惡劣環境，明日我國的電影工業就會葬送在我們手中。全世界的任何國家，不論藝術與科技是否先進，不可能但憑幾張嘴巴和幾本舊書，就能教學生拍出好電影來。

電影課程的名目，絕不能反映電影科系教學體系的健全與否。唯有學生創作影片的藝術與技術品質，才是真正電影教育成效的寫照。

五、專科學校電影科系有關電影的課外活動

世界新專電影製作科、國立藝專電影科與中國文化大學戲劇系影劇組，在今（民國七十六）年四月組成了一個舉辦「三校電影科系畢業同學佳作聯展」的經常性校際活動，於六月十三及十四兩日完成了第一次的畢業學生佳作放映會。這是我國校際電影科系第一次的聯合活動，畢業同學也第一次在三個學校同時參予的情形下獲得了彼此觀摩學習的機會。在此之前，各校電影科系向無經常性的交流活動。

國立藝專電影科自第一屆畢業班開始（民國七十三年），即逐年舉辦畢業製作影片放映會，公開放映當年度全體畢業同學的畢業製作影片。第四屆（今年）的公開放映會，在六月二十六日及二十七日兩天舉行。國立藝專此項放映會的最大特色，在於展示學生以雙系統超八米厘同步錄音設備創作電影的能力。

國立藝專每年舉辦校內金獅獎學生影展，今年已經是第十四屆，此項影展歡迎校內學生自由參加。獲獎的影片，視各年情況頒發「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳錄音」、「最佳攝影」、「最佳男（女）演員」、「最佳動畫影片」等金獅獎座。評審委員則由電影科教師及校外著名影評人各半

數擔任，對電影科學生產生相當的鼓勵作用。國立藝專電影科正積極著手規劃，希望擴大金獅獎為全國性為國際性的學生影展，為我國的電影教育工作樹立國際性的正面形像。

除了影展和學生影片放映會等活動，國立藝專電影科經常安排特別的電影講座，邀請國內電影傑出的工作者、電影學者以及國外電影的專家主持。例如今年一月間安排西德慕尼黑電影學院教授攜該校學生影片舉行座談；六月份安排西都特加電視台電影專家舉行技術座談等等，直接給予學生參予研習討論的機會。電影科系透過課外的電影交流活動，可以增加彼此觀摩與學習的機會，對電影教學效果產生實質性的貢獻。

六 結論

我國當前的國家教育政策，仍然停滯於科技掛帥的狀態。國家教育當局對一切藝術教育的態度，並不積極，似乎對藝術品質世界化也沒有特別的興趣。我國藝術教育發展的幅度，因而遠遜於理工科系。

不過，國家的經濟力量正逐漸壯大，邁入已開發國家之林，指日可待。一個富足康樂的國家追求生活的事。

電影教育品質的世界化，有賴於政府教育當局政策性的整體配合。而此種政策性的整體配合，完全取決於電影教育工作者努力的程度。

專科學校電影科系的教學方針，與大學電影科系並無顯著差異。學位的授予，可能是僅有的分別，然而，在電影藝術與技術的創作領域裡，成品品質的因素遠大於學位。中國電影界真正缺少的，究竟不是具有學位的電影專家，而是能夠真正拍攝出世界性藝術與技術品質影片的電影從業員。

我國大專學校的電影科系，當然也應當以訓練具有此種潛能的未來電影從業員，作為努力的方向。

我國各級學校電影科系的教學環境，正如我國現階段的電影藝術與技術品質一般，遠遠落後於先進國家。所幸我們已經具備了足夠的勇氣，來承認我們的落後。我們已經不再抱持昏庸愚昧的自尊，我們也不再排拒先進的電影學術知識。我們開始認識在電影領域中求知的重要，我們也瞭解到電影教育的成績建築於學生電影在藝術品質與技術品質方面的表現。我們已經察覺到，不論教電影的人嘴巴講得多麼有條有理，學生電影創作能力的淺薄依然是教學知識貧乏的最佳證據。

我們要我國電影教育品質世界化，我們只有加倍努力才能拿出真正的證據來證實它。