

本單位開設之跨域專長，詳細資料如下表：

主開課系	戲劇學系
跨域專長中文名	生命故事的書寫-文本、影音融合的實作與 AI 蘊釀
跨域專長英文名	The creation of life stories - the implementation of text, audio-visual integration and AI brewing
跨域專長簡稱：	影像創作
關鍵字：	文本、影音、AI 蘊釀
跨域專長設立宗旨：	<p>這套課程是為非影視專業的學生所設計的跨領域學習，宗旨與目標是為培養學生在影音藝術領域中具備多方面能力，讓他們能夠運用劇本導讀、文本分析、微電影寫作與拍攝、電影音樂賞析、音樂影片寫作與拍攝、影視劇本賞析與寫作、AI 生成劇本實務等知識，以獨特的方式書寫生命故事。同時，透過全景藝術整合，學生將在實作中體會藝術的深度和多樣性，並啟發學生對生命故事的敏感度，培育創意思維，並探索科技與藝術的結合，使他們為成為具有獨特視野的影音藝術創作者做準備。</p> <p>一、課程的特色：</p> <p>1. 跨領域整合： 本課程結合劇本導讀、文本分析、微電影寫作與拍攝、電影音樂賞析、音樂影片寫作與拍攝、影視劇本賞析與寫作以及 AI 生成劇本實務，透過跨領域的教學，打破傳統學科框架，培養學生全方位的創意思維和實作能力。</p> <p>2. 生命故事的書寫焦點： 課程核心以「生命故事」為主題，引領學生透過劇本導讀與文本分析，深入挖掘個人或虛構角色的豐富性。</p> <p>3. 全景藝術理解： 結合微電影寫作與拍攝、電影音樂賞析、音樂影片寫作與拍攝、影視劇本賞析與寫作，透過全景藝術整合，使學生能夠從多元角度理解生命故事，以影音藝術呈現其多層次面向。</p> <p>4. 實作導向： 強調實作導向，學生將親自參與微電影和音樂影片的製作，實踐所學，深入了解影音製作的各個層面，並發揮個人風格。</p> <p>5. 團隊協作與創意發揮： 透過小組合作，促使學生在團隊中充分發揮個人專長，培養協作與溝通技巧，同時激發創意思維。</p> <p>6. AI 生成的創新運用： 將 AI 生成劇本實務融入課程，讓學生學習如何運用先進技術豐富故事情節，同時提升對於科技與藝術的結合敏感度。</p> <p>二、學生的學習能力：</p>

1. **創作技能：**
學會影視劇本的創作、影像拍攝技巧、音樂創作等，培養綜合藝術創作的能
力。
 2. **專業知識：**
深入了解影視劇本結構、敘事技巧、音樂在電影中的運用等相關專業知識。
 3. **文本分析能力：**
學會從影視劇本、影像和音樂中進行深度文本分析，理解作品背後的意涵。
 4. **實際操作技能：**
熟練使用影像拍攝設備，音樂創作軟體等工具，並能在實際項目中應用所學。
- 三、課程的結構：**
1. **電影文本分析**
學習劇本結構、元素、角色發展和情節設計。
掌握文本分析方法，深入理解劇本背後的意義和情感。
 2. **微電影寫作與拍攝**
學習微電影的編劇技巧和拍攝方法。
掌握微電影製作的整體流程。
分析具有影響力的微電影作品
研究其成功要素和獨特之處
 3. **電影音樂賞析**
了解電影音樂的基本概念和影響。
學會分析電影音樂在情感表達和敘事中的作用。
 4. **音樂影片拍攝**
掌握音樂影片的製作流程和技巧。
發揮音樂與影像的結合，打造引人入勝的音樂影片。
 5. **影視劇本賞析**
瞭解影視劇本的獨特要素和結構。
學會寫作具有戲劇性和吸引力的影視劇本。
 6. **從文字到影音：應用生成式人工智慧協作實踐影片預視覺化的藝術與流程**
理解人工智慧在劇本生成領域的應用。
學習使用 AI 工具製作劇本的實際技巧。
與人工創作的協同應用、探討使用 AI 生成劇本的道德問題。

本跨域專長與本校重點發展項目與高教深耕計畫關鍵能力指標的關係

- (1) 永續發展：影像的紀實本質即內含永續之意念，當代進化的資訊形式，影像已成為主流，透由影像的永續質性將議題與人文進行保存。
- (2) 人文關懷與生命教育：劇本創作落實人文關懷為旨，帶領學生透由寫作凝視生命議題，進而從中反思、落實社會參與。
- (3) 大學社會責任：影像資訊普及之世代，也造成了許多資訊垃圾、斷章取義的影像內容，本課程希冀透由影像製作、剪接美學的分析實務，讓同學更能輕易辨識影像加工產物，增進影像識讀之能力。

(4)多元教學方式：本課程模擬業界影像製作流程，從劇本撰寫、故事提案、分鏡設計、選角、後期剪接、影像調光…等等，針對各製作面相採實務教學，內容本身多元，實務亦然。

編號	中/英文課名	課程資料	開課教師	備註
1	電影文本分析	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：朱維忠	上學期實施
	Film Text Analysis	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
2	電影音樂賞析	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：劉志偉	上學期實施
	Appreciation of film music	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
3	微電影寫作與拍攝	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：陳名煒	上學期實施
	Microfilm Writing and Making	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
4	影視劇本賞析	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：陳世杰	下學期實施
	Appreciation of film and television scripts	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
5	音樂影片拍攝	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：陳名煒	下學期實施
	Music video making	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：戲劇學系	
6	從文字到影音：應用生成式人工智慧協作實踐影片預視覺化的藝術與流程	☒ 人文 ☐ 社會 ☐ 自然	姓名：王台瑞	下學期實施
	From Text to Audio and Video: Applying Generative AI Collaboration to Practice the Art and Process of Previsualization in Film	☒ 普通教室 ☐ 專業教室 ☐ 其他_____	單位：大傳系	

是否跨單位組成

否

是

請說明共同開課單位有 大傳系。

是否接受主開學系學生修習：

否

是。請說明所開課程與原學系課程的差異：

申請單位主管：

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：電影文本分析 (Film Text Analysis)

一、開課教師姓名：朱維忠

所屬單位與職稱：戲劇學系兼任講師

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；

自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(40%) 國際視野與多元文化(30%)

社會關懷與公民責任(20%) 邏輯思維與運算能力(10%)

五、課程教學目標：

電影文本分析這門課的課程目標包括以下幾個方面：

1. 理解電影文本的結構和元素：學習分析電影劇本、對白、場景設計等元素，掌握電影故事結構和表現手法。
2. 培養分析電影的能力：通過學習電影文本分析方法和技巧，培養學生分析電影的能力，包括主題、意義、角色塑造等方面。
3. 提升批判性思維：訓練學生批判性地思考和評估電影文本，理解不同文化背景下的電影表達方式和意義。
4. 加強寫作和表達能力：通過寫作分析論文、口頭報告等方式，提高學生的表達能力和邏輯思維能力。
5. 探索電影文本與社會文化的關係：通過分析電影文本與社會文化、歷史背景的關係，拓展學生對電影的理解和詮釋。

六、課程概述(中、英文)：

本課程將從電影詩學出發，透過「徹底閱讀」方式，分析個別影片在主題學、敘事結構及形式風格表現上的關係，理解創作的動機、目的與價值，並探究影片意義產生的過程。

This course will start from film poetics and use "thorough reading" to analyze the relationship between individual films in terms of thematics, narrative structure and formal style expression, understand the motivation, purpose and value of creation, and explore the process of generating meaning in films. .

七、授課內容：

1. 電影基礎知識：介紹電影的基本概念、歷史發展、類型分類等，為後續分析打下基礎。
2. 電影結構分析：探討電影的結構，包括三幕劇結構、故事弧、節奏感等，理解故事如何在電影中發展。

- 3.角色分析：分析電影中的角色設計和角色發展，探討角色如何推動故事發展和傳達主題。
- 4.對白分析：分析電影中的對白，包括對話的功能、語言風格、角色之間的互動等，理解對白對故事的影響。
- 5.場景設計分析：分析電影中的場景設計和場景轉換，探討場景如何營造氛圍和表達主題。
- 6.主題和意義分析：探討電影中的主題和意義，理解電影如何通過故事和形式表達思想和情感
- 7.文化和社會分析**：分析電影與文化、社會背景的關係，探討電影如何反映和影響社會文化。
- 8.分析方法和工具**：介紹電影文本分析的方法和工具，包括文本分析軟件、研究方法等，提升學生的分析能力。
- 9.個案分析和討論**：通過分析具體電影案例，進行討論和思考，加深對電影文本分析的理解。
- 10.專題研究和報告**：指導學生選擇特定主題進行深入研究，撰寫專題報告或論文，提升研究和表達能力。

以上內容可以根據課程安排和學生需求進行調整和補充，以達到全面理解和分析電影文本的目標。

八、授課方式：

採授課與討論並重方式，並配合影片欣賞與解說。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1. 分析能力：學生將學會分析電影文本的結構、角色、對白、場景等要素，提升對電影的深度理解能力。
2. 批判性思維：通過分析電影，培養學生批判性思維，能夠評價電影的品質、主題和意義。
3. 文本解讀能力：學生將學會從電影文本中解讀隱含的意義和訊息，提升文本解讀的能力。
4. 表達能力：透過口頭報告、書面分析等方式，提升學生的表達能力和邏輯思維能力。
5. 團隊合作能力：在小組討論和合作項目中，學生將學會與他人合作、分享觀點，提升團隊合作能力。
6. 獨立研究能力：通過專題研究和報告，培養學生獨立研究的能力，包括資料搜集、分析和呈現。
7. 跨文化理解能力：通過分析不同文化背景下的電影，提升學生跨文化理解能力，增進對不同文化間的尊重和理解。

十、評量方法：

出席率	20%
上課參與	20%
觀影心得	30%
期中報告	15%
期末報告	15%

十一、上課用書：

【基本劇作法】(David Howard & Edward Mabley)

【當代電影分析方法論】(Jacques Aumont & Michel Marie)遠流出版社

十二、參考書目：

(一)書單

【電影意義的追尋】(David Bordwell)遠流出版社

- 【閱讀電影影像】(L. Jullier & M. Marie)積木文化
 【好萊塢怎麼講故事】(Kristin Thompson)新星出版社
 【電影詩學】(David Bordwell)廣西師範大學

(二)撰寫心得影片清單：

- 【唐人街】(Chinatown / Roman Polanski/1974/130 mins.)
 【北非諜影】(Casablanca /Michael Curtiz /1942/102 min.)
 【證人】(Witness/Peter Weir/1985/112 mins.)
 【末路狂花】(Thelma & Louise/Ridley Scott/1991/130 mins.)
 【教父】(The Godfather /Francis Ford Coppola/1972/175 min.)
 【飛越杜鵑窩】(One Flew Over the Cuckoo's Nest/Milos Forman/1975/123 mins.)
 【樂來越愛你】(La La Land /Damien Chazelle /2016/128 min.)
 【最酷的旅伴】(Faces Places/Agnès Varda/ 2017/94 min.)
 【二十四城記】(賈樟柯/2008/107 min.)

十三、課程需求：

準時出席上課，並積極參與討論。

缺席三次無平時成績(出席率、上課參與)，缺席六次不予通過。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明(例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...)
1	課程介紹；關於編劇 觀賞影片：【唐人街】(Chinatown / Roman Polanski/1974/130 mins.) 羅伯特·湯恩編劇。【唐人街】經常被譽為有史以來最偉大的劇本(美國作家協會影史第二)。任何有興趣成為編劇的人都應該閱讀並從中學習。它完美地講述了一個緊湊而複雜的故事，結構嚴密，人物令人難忘，例如傑克·尼克遜飾演的倦勤的調查員和約翰·休斯頓飾演的迷人而腐敗的諾亞·克羅斯。它同時也被美國電影學會評為有史以來十大懸疑電影之一。	
2	影片分析(一)：編劇與觀眾間的一場遊戲	
3	敘事基礎 觀賞影片：【北非諜影】(Casablanca /Michael Curtiz /1942/102 min.) 美國作家協會評選出的有史以來最偉大的電影劇本，由 Julius J. & Philip G. Epstein 和 Howard Koch 編劇，改編自 Murray Burnett 和 Joan Alison 的戲劇《Everybody Comes to Rick's》。 劇本中充滿了性格鮮明的人物，令人難忘的對白，以及節奏明快的情節，即使在寫成 80 多年後仍然令人感動。這是一部以第二次	

	世界大戰為背景的浪漫愛情片，充滿幽默和刺激，巧妙地平衡了嚴肅和感人的時刻。	
4	影片分析(二)：講個好故事的基本條件	
5	<p>編劇的工具(一)：衝突</p> <p>觀賞影片：【證人】(Witness/Peter Weir/1985/112 mins.)</p> <p>由厄爾·W·華萊士和威廉·凱利編劇；故事來自威廉·凱利、帕梅拉·華萊士和厄爾·W·華萊士。一個習慣暴力被背叛的警察，需要一個與世隔離社區的幫助，而這個社區在過去幾百年裡幾乎沒有改變也從未適應現代。這個故事本來可以拍成一部令人興奮、充滿活力的警察驚悚片，一名警察在血腥地追求正義的過程中被迫與腐敗的同事對抗。也可以聚焦在不可能愛情上，為觀眾提供一部排除萬難的浪漫喜劇。但其結果出乎意料地融合了驚悚片和浪漫故事，其深度超出了人們對這兩種類型的預期。</p>	
6	影片分析(三)：探尋和感受社會生活的多面性	
7	<p>編劇的工具(二)：情節發展</p> <p>觀賞影片：【末路狂花】(Thelma & Louise/Ridley Scott/1991/130 mins.)</p> <p>【末路狂花】於1991年上映時，既受到譴責，也引起爭議，很快就為初次擔任編劇的卡麗·庫裡(Callie Khouri)贏得了“唯一為女性創作真實電影角色作家”的聲譽。它有一個近半世紀來最令人難忘的電影結局。</p>	
8	影片分析(四)：難以準確預測，引發思考	
9	<p>編劇的工具(三)：行為與戲劇性動作</p> <p>觀賞影片：【教父】(The Godfather /Francis Ford Coppola/1972/175 min.)</p> <p>由馬裡奧·普佐和弗朗西斯·福特·科波拉編劇，改編自馬裡奧·普佐的小說。這部影片有無數優點，其中對平行動作的使用是最電影化的。影片一開場就在維托的書房內景與康妮的婚禮外景間跳躍。接著邁克在優美的西西里避難與大西洋彼岸的家族正腹背受敵，形成強烈對比。最負盛名的教堂受洗與血腥復仇的交叉剪接結尾，昭示了權力誘惑的最終勝利。</p>	
10	影片分析(五)：平行動作	
11	<p>編劇的工具(四)：戲劇性反諷</p> <p>觀賞影片：【飛越杜鵑窩】(One Flew Over the Cuckoo's Nest/Milos Forman/1975/123 mins.)</p> <p>根據肯·凱西的小說改編，由勞倫斯·豪本和博·戈德曼編劇。講述了麥克·墨菲對拉契特護士的對抗：一個獨立、自由的精神被社會及其殘酷壓迫所囚禁、束縛與癱瘓的故事。拉契特護士是有史以來最令人難忘的電影反派之一，也是一個精心設計的象徵，象徵著一個迫切需要治癒的病態系統。結尾的一點樂觀情緒，讓即使</p>	

	主人公失敗甚至死亡，也仍是令人滿意的結局。	
12	影片分析(六)：令觀眾滿意的結局	
13	編劇的工具(五)：類型 觀賞影片：【樂來越愛你】(La La Land /Damien Chazelle /2016/128 mins.) 這是一個關於夢想、愛以及以之為名做出犧牲的故事。這部影片的魔力不僅在於其充滿活力的舞蹈或深情的旋律，還在於精湛的劇本結構，確保每個場景、每個時刻都有助於敘事的進展。	
14	影片分析(七)：戲劇性場景	
15	紀錄片分析(一)：公路紀錄片個案研究 觀賞影片：【最酷的旅伴】(Faces Places/Agnès Varda/ 2017) 新浪潮先驅 Agnès Varda 和青年攝影師 JR 希望記錄法國公民的日常生活，為他們遇到的人拍攝超大的照片，並將其貼在建築物的側面，以紀念他們的特殊性。影片描繪了藝術與生活如何密不可分地融合在一起。	
16	紀錄片也要講故事：講故事的方法	
17	紀錄片分析(二)：參與式紀錄片個案研究 觀賞影片：【二十四城記】(賈樟柯/2008) 曾經輝煌的兵工廠終為歷史淘汰，被收購開發成新樓盤。電影以訪談的方式，串連國有企業三代人的生活經歷。口述故事，獨特的生命經驗，扭轉了人終被遺忘的命運，那是敘事的力量。	
18	紀錄片也要講故事：故事的結構	

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：電影音樂賞析 (Appreciation of film music)

一、開課教師姓名：劉志偉 所屬單位與職稱：戲劇學系專任助理教授

二、課程分類：

■人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

■認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 ■增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

■藝術品味與人文涵養(35%) ■國際視野與多元文化(15%)

■社會關懷與公民責任(25%) ■邏輯思維與運算能力(25%)

五、課程教學目標：

1. 提昇同學對於電影音樂的高度興趣與鑑賞力。
2. 理解電影音樂的重要性更會影響一部作品帶給人們更高層次的震撼。
3. 認識音樂作為電影的重要輔助角色，如何控制觀眾的觀影情緒。
4. 電影音樂如何奠定為一項可以獨立欣賞的藝術形式。

六、課程概述(中、英文)：

在攝影技術發明前，音樂就已駐紮在人的心底，音樂的影響力不證自明，甚至能跨越種族的藩籬，化身成世界共通的語言；隨著樂符的一進一出，人的情緒潮起潮落，這些被科學家稱為空氣振動的現象，就是如此神奇，能夠幫助人甩開語言的禁錮，深潛至情感的殿堂。

音樂在文化的共同性是沒有邊界的，不論在哪個地方、哪個世代，在響起曾經聽過的電影配樂時，電影劇情就會在腦中浮現，也是連結情緒的媒介。混音技術與硬體設備至今仍然不斷地在進化，未來可能會有更嶄新多變的旋律和樂曲出現在電影中。

Before the invention of photography, music had already resided in people's hearts. Its influence is self-evident. It can even transcend racial barriers and become a common language for the world. As the musical notes come in and out, people's emotions change. The ebb and flow of these phenomena, which scientists call air vibrations, are so miraculous that they can help people get rid of the constraints of language and dive deep into the palace of emotion. The commonality of music in culture has no boundaries. No matter where you are or which generation you are, when you listen to the soundtrack of a movie you have heard, the plot of the movie will emerge in your mind, and it is also a medium for connecting emotions. Mixing technology and hardware equipment are still evolving today, and more new and varied melodies and music may appear in movies in the future.

七、授課內容：

本課程以電影中不可或缺的靈魂元素，先行一窺電影配樂的發展歷史。電影音樂的類型，基本上

和電影類型是符合的，大致可分為：劇情、喜劇、動作、史詩、科幻、驚悚、恐怖、懸疑、犯罪和卡通動畫片等。配樂的用法，從小編制的古典重奏樂團到大編制的管弦樂團、從爵士三人組到爵士大樂團、或從一人獨唱到百人大合唱不等。課程內容著重於讓同學理解「音樂的動機 motive」與「主題旋律 theme」，充分認識及應用電影配樂的功能性及作用力。

八、授課方式：

除了課堂講授外，本課程在學期中多會運用到以音樂＋畫面的專題形式帶給同學全然沈浸式的音樂體驗，並利用下列教學方式，以期能進一步提升學生學習成效：

1. 小組討論
2. 個案教學研討
3. 專題研究或場地觀察
4. 期末報告/發表
5. 配合專業軟體的使用與教學

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1. 認識並理解電影音樂的發展歷史與類型。
2. 熟悉音樂與電影相互關係的走向及每個時期的重要代表作曲家。
3. 有能力以電影音樂的功能性及作用力運用於影像作品當中。
4. 使學生瞭解電影樂壇與配樂製作流程與趨勢。

十、評量方法：

出席與課堂參與 40%，期中實作呈現 30%，期末實作呈現 30%

十一、上課用書：

自編教材。

十二、參考書目：

- 《電影配樂大師 顏尼歐：音樂、電影、人生！世界級大師最後口述自傳，珍貴樂譜手稿、創作心法與歷程》邵思寧譯，台北：原點。
- 《感動，如此創造：日本電影配樂大師久石讓的音樂夢》何啟宏譯，台北：麥田。
- 《影樂、樂影－電影配樂文錄》劉婉俐著，台北：揚智。

十三、課程需求：

將分組合作進行製作與設計規劃報告，於上課時全組合作報告內容，並評分。

期中及期末需要繳交各 1 篇至少 1000 字以上的作品賞析報告。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程介紹與學生需求及基礎鑑賞能力評估、學生分組	
2	電影配樂導論	
3	電影配樂的類型：戲內音樂與戲外音樂	
4	一切都從無聲開始：默片時代	音樂＋畫面的專題介紹
5	管弦樂大放異彩的二十世紀	音樂＋畫面的專題介紹
6	90 年代至今：科技與古典的碰撞	音樂＋畫面的專題介紹
7	「音樂的動機 motive」與「主題旋律 theme」	音樂＋畫面的專題介紹

8	電影配樂的功能性及作用力	
9	期中分組報告呈現：不同時期電影音樂類型調查	每組準備至少 10 分鐘報告呈現
10	音樂與電影相互關係的走向及每個時期的重要代表作曲家	
11	大師風範：John Williams 與 Ennio	創作者作品介紹
12	大師風範：Hans Zimmer 與久石讓	創作者作品介紹
13	電影樂壇與配樂製作趨勢	
14	當代電影音樂實際作品導讀分享-1	實際作品介紹
15	當代電影音樂實際作品導讀分享-2	實際作品介紹
16	台灣電影音樂之旅	音樂+畫面的專題介紹
17	電影音樂因應不同類型電影嵌入規劃專題討論	
18	期末分組研究或創作成果呈現及書面報告繳交	每組準備至少 10-15 分鐘報告呈現

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：微電影寫作與拍攝 (Microfilm Writing and Making)

一、開課教師姓名：陳名煒 所屬單位與職稱：戲劇學系助理教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(35%) 國際視野與多元文化(25%)

社會關懷與公民責任(25%) 邏輯思維與運算能力(15%)

五、課程教學目標：

透過單場戲的拍攝實踐，培養學生在一個有限空間內進行場面調度的能力，同時，藉由影像敘事概念、鏡頭語言等作為表現手段，引導學生實際參與短片製作，深入學習影片製作流程與基本技術，使學生獲得拍攝和剪輯的實際能力，提高其在戲劇影像之創作領域的綜合素養。

六、課程概述(中、英文)：

藉由拍攝單場戲掌握影像敘事和鏡頭語言，提升影片創作領域之能力。

Enhance filmmaking skills in the realm of storytelling and cinematography through the shooting of single scenes.

七、授課內容：

「微電影寫作與拍攝」教授 1.劇本場次結構與邏輯 2.空間與人的場面調度 3.分鏡概念 4.183 對話拍攝法則 5.鏡頭構圖語言 6.好萊塢無痕剪接法 7.調光與調色

八、授課方式：

課堂講課、短片與微電影分析、分組討論與實作、作品呈現

九、學生在本課程所培養的具體能力：

- 1.短片寫作結構
- 2.單場戲拍攝法則
- 3.場面調度與鏡頭設計邏輯
- 4.好萊塢剪接技法
- 5.後期調色與調光

十、評量方法：

- 期中呈現 25%
- 期末呈現 25%
- 出席率 25%
- 課堂參與 25%

十一、上課用書：

《七堂課拍好微電影》Ted Jones, Chris Patmore 著，洪人傑、朱明璇譯，PCuSER 電腦人文化出版，2018。

十二、參考書目：

《微電影怎麼拍？：短片製作 DIY》井迎兆著，五南出版，2017。

《大師運鏡：全面解析 100 種電影拍攝技巧》Christopher Kenworthy 著，吳宗璘譯，PCuSER 電腦人文化出版，2022。

十三、課程需求：

- 1.上課人數至多 36 人。
- 2.需分組，1 組 4 個人，職位：導演、編劇、攝影、剪接。
- 3.以手機拍攝為主，個人有單眼則使用單眼為佳。
- 4.期中報告須繳交 PPT 音樂影像提案內容，期末則是繳交完整微電影作品。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明與分組：導演、編劇、攝影、剪接做些什麼事？	
2	什麼是微電影？《我們的練習曲》與《宵禁》短片分析與比較	
3	你的微電影：置入你要賣的價值吧！	
4	看得到的故事：什麼是事件？	
5	如何拍一場戲：人物與空間	需學生充當演員上台示範
6	如何拍一場戲：分鏡概念、對話 183 拍攝技法	
7	如何拍一場戲：拍攝實務示範	陽春收音法
8	如何拍一場戲：檔案管理、剪接實務	提供期中練拍劇本
9	拍攝素材檢討	
10	期中作品呈現（一）	4 組
11	期中作品呈現（二）	5 組
12	場面調度：場勘與鏡頭設計	
13	故事提案（一）	4 組
14	故事提案（二）	5 組
15	剪接美學（一）：無痕剪接的運用	
16	剪接美學（二）：跳接的合理性	
17	期末作品呈現（一）	4 組
18	期末作品呈現（二）	5 組

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：影視劇本賞析(Appreciation of film and television scripts)

一、開課教師姓名： 陳世杰 所屬單位與職稱：戲劇學系專任副教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(40%) 國際視野與多元文化(30%)

社會關懷與公民責任(20%) 邏輯思維與運算能力(10%)

五、課程教學目標：

- 1.培養學生對影視劇本的深度理解和分析能力。
- 2.提升學生的文本解讀和批判性思維能力。
- 3.培養學生的寫作和表達能力，使其能夠撰寫具有分析性和批判性的影視劇本評論。

六、課程概述(中、英文)：

本課程旨在通過對影視劇本的賞析，探討影視作品背後的故事結構、人物塑造、對白設計等要素，引導學生分析影視劇本的精髓和創作技巧，並培養他們的文學審美和批判性思維。

This course aims to explore the story structure, character creation, dialogue design and other elements behind film and television works through the appreciation of film and television scripts, guide students to analyze the essence and creative skills of film and television scripts, and cultivate their literary aesthetics and critical thinking.

七、授課內容：

- 1.影視劇本的基本結構和要素
- 2.人物塑造和角色關係分析
- 3.對白設計和情節發展分析
- 4.劇情結構與節奏感的掌握
- 5.文學風格和主題探討
- 6.影視劇本與文化、社會的關係

八、授課方式：

採授課與討論並重方式，並配合影片欣賞與解說。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

1. 分析能力：學生將學會分析影視文本的結構、角色、對白、場景等要素，提升對電影的深度理解能力。
2. 批判性思維：通過分析影視作品，培養學生批判性思維，能夠評價電影的品質、主題和意義。

3. 文本解讀能力：學生將學會從影視文本中解讀隱含的意義和訊息，提升文本解讀的能力。
4. 表達能力：透過口頭報告、書面分析等方式，提升學生的表達能力和邏輯思維能力。
5. 團隊合作能力：在小組討論和合作項目中，學生將學會與他人合作、分享觀點，提升團隊合作能力。
6. 獨立研究能力：通過專題研究和報告，培養學生獨立研究的能力，包括資料搜集、分析和呈現。
7. 跨文化理解能力：通過分析不同文化背景下的影視作品，提升學生跨文化理解能力，增進對不同文化間的尊重和理解。

十、評量方法：

出席率	20%
上課參與	20%
觀影心得	30%
期中報告	15%
期末報告	15%

十一、上課用書：

《影視劇本分析》作者：羅伯特·勒雷德

《影視編劇理論與實踐》作者：安德魯·希爾

十二、參考書目：

《電視劇本寫作：創意、結構和表達》作者：琳達·考茨

《電視劇本的解構與分析》作者：大衛·埃爾菲爾德

《電視劇本創作指南》作者：琳達·J·考茨

《電視劇本寫作理論與實踐》作者：羅伯特·斯考茨

《電視劇本與社會文化》作者：安德魯·希爾

《電視劇本分析方法》作者：大衛·霍普

十三、課程需求：

準時出席上課，並積極參與討論。

準時繳教作業

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例）
1	介紹課程、影視劇本基本概念	
2	影視劇本結構與角色塑造	
3	人物心理描寫與情節發展	
4	對白設計與角色關係	
5	劇情節奏與起承轉合	
6	影視劇本中的反諷與象徵	
7	影視劇本與文學風格	
8	影視劇本與文化、社會議題	
9	影視劇本的情感共鳴	
10	影視劇本結構的創新與實驗	
11	影視劇本的改編與再創作	

12	影視劇本的商業化與市場性	
13	影視劇本的評論寫作技巧	
14	影視劇本寫作工作坊	
15	學生影視劇本評論分享與討論	
16	影視劇本寫作案例分析一	
17	影視劇本寫作案例分析二	
18	影視劇本賞析與評論總結	

中國文化大學共同科目與通識教育中心
跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：音樂影片拍攝 (Music video making)

一、開課教師姓名：陳名煒 所屬單位與職稱：戲劇學系助理教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(35%) 國際視野與多元文化(25%)

社會關懷與公民責任(25%) 邏輯思維與運算能力(15%)

五、課程教學目標：

透過 MV 結構之分析，帶領學生了解 MV 之形式，並探究影像與音樂間的組合關係是如何有效地傳遞訊息，進而通過實務拍攝練習，內化音樂結合影像說故事之能力。

六、課程概述(中、英文)：

藉由音樂影像的分析掌握敘事的創作原則，並透過實務拍攝深化影像敘事之能力。

By analyzing music videos, grasp the creative principles of storytelling and enhance narrative skills through practical shooting in order to deepen proficiency in visual storytelling.

七、授課內容：

「音樂影片拍攝」教授 1.短片故事結構 2.對嘴拍攝法則 3.舞曲拍攝法則 4.唯美畫面的意義性 5.概念性畫面 6.音樂影像與社會議題的連結

搜尋具備社會性意義之音樂內容，從中找到與自身之連結，並通過影像敘事技法進行創作。

八、授課方式：

課堂講課、音樂影像分析、分組討論與實作、作品呈現

九、學生在本課程所培養的具體能力：

除了獲得使用影像結合音樂敘事之能力以外，通過分組創作的過程，聆聽他人對藝術的理解與想法，同時也敞開心胸表達自己的感受與體會，提升溝通能力，並獲得更細膩的咀嚼音樂與影像訊息之能力，進而在日後的生活，更謹慎的「使用」與「識讀」影音載體。

十、評量方法：

期中呈現 25%

期末呈現 25%

出席率 25%

課堂參與 25%

十一、上課用書：

《鏡頭之後：電影攝影的張力、敘事與創意》Gustavo Mercado 著，楊智捷譯，大家出版，2012。

十二、參考書目：

《鏡頭的語言》Gustavo Mercado 著，楊智捷、黃政淵譯，大家出版，2020。

《一學就會的拍片課：拍出好短片的 77 個關鍵觀念及技術》Steve Stockman 著，楊雅琪譯，大家出版，2016。

十三、課程需求：

- 1.上課人數至多 36 人。
- 2.需分組，1 組 4 個人，職位：導演、編劇、攝影、剪接。
- 3.以手機拍攝為主，個人有單眼則使用單眼為佳。
- 4.期中報告須繳交 PPT 音樂影像提案內容，期末則是繳交完整 MV 作品。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	課程說明與分組：導演、編劇、攝影、剪接做些什麼事？	
2	MV 的結構：對嘴、舞蹈	
3	MV 的結構：概念性畫面、唯美畫面	
4	MV 的結構：劇情	
5	影像的語言：特寫、近景、中景、遠景	
6	鏡頭的運動：推、拉、搖、移如何說故事？	
7	MV 腳本格式：概念、分段與重拍點	
8	音樂裡的故事：議題或抒情，與你的連結是什麼？	
9	期中提案（一）	4 組提案
10	期中提案（二）	5 組提案
11	拍攝素材檢討（一）	4 組素材
12	拍攝素材檢討（二）	5 組素材
13	剪接美學：音樂影像情緒聽聽看	
14	剪接修片（一）	4 組
15	剪接修片（二）	5 組
16	影像調光：先還原再調美	
17	調光檢討	9 組
18	期末作品呈現	9 組

中國文化大學共同科目與通識教育中心

跨域專長課程教學大綱

附件二

課程名稱：從文字到影音：應用生成式人工智慧協作實踐影片預視覺化的藝術與流程 (From Text to Audio and Video: Applying Generative AI Collaboration to Practice the Art and Process of Previsualization in Film)

一、開課教師姓名：王台瑞 所屬單位與職稱：大眾傳播學系 副教授

二、課程分類：

人文學科 社會科學 自然科學與數學 (只可擇一分類)

三、本課程歸屬的校教學目標：

認識與理解多元文化 關懷與省思當代社會議題

具備科學素養與資訊應用的能力 增進語言溝通與表達的能力 (至多可選兩項)

*人文學科須選〔認識與理解多元文化〕；社會科學須選〔關懷與省思當代社會議題〕；
自然科學與數學須選〔科學素養〕。

四、本課程歸屬的校課程能力：

藝術品味與人文涵養(40%) 國際視野與多元文化(30%)

社會關懷與公民責任(20%) 邏輯思維與運算能力(10%)

五、課程教學目標：

課程強調了在從文字轉化到影音作品的過程中，影片預視覺化的創作與生成式 AI 技術的結合與應用。本課程旨在深化學員對於利用 AI 技術於文字腳本到影片創作過程中的理解，並探索如何通過協作方式實現影片預視覺化的生成與調整，最終達到豐富影音作品的敘事深度和視聽效果的目標，成為戲劇與影視領域於投入大量資源前作品創作的視覺導引藍圖與參考。

六、課程概述(中、英文)：

學生完成本課程後，將能夠掌握生成式 AI 在影片預視覺化的創作中的應用，能夠獨立或在團隊中編製和調整腳本，以適應不同的敘事需求和創作目標。學生具備將創意文本轉化為吸引人的影音作品的能力，並通過實踐影音項目展示其在 AI 協作創作、跨媒介轉換、及創新思維方面的綜合素質，為未來在戲劇、影視及相關文化創意產業的發展提供堅實的基礎。

After completion of this course, students will learned proficiency in the utilization of generative AI in the production of previsualization in film. Additionally, they will possess the capability to independently or collaboratively compose and modify scripts in order to accommodate various narrative requirements and creative objectives. Students will also demonstrate their adeptness in transforming imaginative texts into visually and aurally captivating works. Moreover, they will showcase their comprehensive skills in AI-assisted creation, cross-media adaptation, and innovative ideation through hands-on audio-visual projects. These achievements will subsequently facilitate future prospects in the realms of drama, film, television, and associated cultural and creative industries. Ultimately, this course will establish a strong basis for further advancement.

七、授課內容：

技術深度理解：學生將獲得生成式 AI 技術原理及其在影片預視覺化的創作中應用的深入了解。

創意腳本開發：培養學生利用 AI 技術開發和調整影片預視覺化腳本的能力，以應對不同敘事情

境和視聽要求。

跨媒介轉換技巧：學習如何將文本敘事有效轉化為影音語言，並通過影片預視覺化的實現敘事多維展現。

團隊協作與項目實踐：通過團隊合作完成項目，實踐 AI 協作流程，從而提升項目管理、溝通與協調能力。

八、授課方式：

理論講授結合實踐操作：影片預視覺化的文字到影音創作，如何與各種生成式 AI 技術協作應用和實踐。

九、學生在本課程所培養的具體能力：

生成式 AI 與影片預視覺化的基礎：介紹生成式 AI 的基本概念，以及動態腳本在劇本創作和影視製作中的重要性和應用方式。

AI 技術於影片預視覺化的創作實踐：深入探討 AI 如何協助進行故事構思、角色開發、對話生成以及情節動態調整等腳本創作過程。

從文字到影音的轉化策略：學習將動態腳本轉化為具體影音作品的技術和方法，包括視覺規劃、音效搭配與後期製作等。

協作式影片預視覺化的 AI 創作工作流：通過分組合作項目，實際操作生成式 AI 工具進行影片預視覺化的創作，並將其轉化為新媒體視聽影音作品。

AI 生成影音案例分析與批判性思維：分析國內外成功的 AI 輔助影片預視覺化的創作案例，培養學員的批判性思維和問題解決能力。

十、評量方法：

包括平時成績（出席 15%、參與度 15%）30%、期中影音企劃 30%、期末影音創作 40%

十一、上課用書：

中文出版品：

《場景設定創意辭海》（原文作者：安琪拉.艾克曼、貝嘉.帕莉西，譯者：王華懋等，如何出版社，2018/02）

英文出版品：

275 Acting Games: Connected: A comprehensive workbook of theater games for developing acting skills（作者：Gavin Levy，出版者：Meriwether Pub, 2010/03）

十二、參考書目：

網路相關學習資料方向：生成式 AI 與戲劇、影視相關創作與實務案例。

十三、課程需求：

教學場域：俱備生成式 AI 算力或網際網路的電腦教室。

十四、教學進度：

週次	上課內容	補充說明（例如：閱讀內容與範圍、實作練習、特殊課堂活動...）
1	引言與課程概覽： 介紹生成式 AI 科技在戲劇與影視創作中的應用前景。	

2	生成式 AI 技術介紹： 深入了解生成式 AI 的基礎，包括語言模型、圖像生成技術、音樂生成技術、和影片生成技術。	
3	故事發想與創意發展： 使用生成式 AI 文字工具促進創意思維和故事發想。	
4	角色與設定創建： 利用生成式 AI 技術創造獨特角色和場景設定。	
5	進階劇本撰寫技巧： 探索生成式 AI 如何幫助處理劇情結構、對話和場景過渡。	
6	圖像生成與視覺敘事： 使用生成式 AI 創造視覺元素，如場景、角色造型等。	
7	影片生成技術： 學習使用生成式 AI 如何將劇本和圖像合成為初步的影片草案。	
8	音樂與聲音效果生成： 利用 AI 生成符合影片風格和情緒的音樂和聲音效果。	
9	期中企劃簡報與繳交	
10	編輯、反饋、與修正（一）： 以期中企劃為藍圖，操作各種文字與圖像生成式 AI 工具產出內容。	
11	編輯、反饋、與修正（二）： 以期中企劃為藍圖，操作各種聲音與音樂生成式 AI 工具產出內容。	
12	案例研究與反思： 成功的 AI 助力影音作品，分析使用生成式 AI 技術創作的案例。	
13	影音編輯與後期製作（一）： 生成式 AI 在影片編輯所需的文字與圖像和相關調校的應用。	
14	影音編輯與後期製作（二）： 生成式 AI 在影片編輯所需的聲音與影片和相關調校的應用。	
15	影音編輯與後期製作（三）： 生成式 AI 在影片編輯所需的音樂與影片和完成影片的整合。	
16	發布準備與分發策略： 準備影片發布，包括使用生成式 AI 進行市場分析和觀眾定位，討論生成式 AI 內容創作的版權、道德和法律問題。	
17	未來趨勢與技術發展： 探索生成式 AI 在戲劇與影視創作中的未來發展方向。	
18	學生期末影音創作展示與評價： 學生展示與簡報自己的影音創作並接受評價和反饋。	