赴國內大學交換-交流心得分享

姓名：鄭朝富

清華系所：數學系數學組

交流學校：國立臺北藝術大學

交流系所：電影創作學系

交流學期：108 上

一、交換背景：

大四上學期修課時，偶然接觸到 Youtube 類型影片的製作，

因而對影像創作產生興趣。

經過半年的自學，逐漸熟悉基礎的影片拍攝與剪輯技巧，

也修了一些影劇相關的課程，如蕭菊貞老師、安原良老師的課等等，

但是仍然不確定自己對於真正的「電影藝術」是否懷有熱忱，

所以選擇至北藝大交換一學期，**檢視自己對於此領域的興趣程度**。

二、北藝環境與注意事項：

國立臺北藝術大學位於北投區關渡地區，

校區風景優美，不論是自然景觀，還是人為建築，

乍看之下還以為是來到度假村。

校內有郵局、飲料店、咖啡廳（有賣冰淇淋）、

下午茶餐廳、萊爾富（只開到晚上十二點）等等；

而學餐部分（藝大食堂）則包含早餐和午晚餐店，

如果你跟我一樣是純素食者的話，

你在學校裡面只能透過自助餐搞定你的午晚餐，

校外我推薦和禧素食，以下是它的菜單：

北藝地形基本上就是個陡峭到不行的斜坡，
所以大部分的學生都**需要機車做為代步工具**。
尤其是電影系的學生，
主要上課的位置落在**「戲劇舞蹈大樓」**和**「藝文生態館」**，
兩者都位於校門附近，但是宿舍區在山上（校區末端）。

學校山腳下（校外）有麥當勞、火鍋店、全聯，還有關渡捷運站等等，
但是其實學校附近的**生活機能還是不太 OK**，通常要吃飯、買東西，
或是生病想看醫生，**大部分的人都會跑去竹圍**，騎車大概十五分鐘，
但是那邊的路動不動就是超級陡坡，
所以如果沒有機車之類的代步工具的話，真的會造成不小的行動障礙。

據說北藝建築設計師跟清大人社是同一個，
所以這邊很多建築看起來可能都有點既視感，
尤其是宿舍，真的是美的有點太浮誇了，
而且這邊每間宿舍都是**獨立衛浴**，
再加上有**獨立的陽台**、搭配**兩大片落地窗**，
此外，從陽台看出去的**景色也相當地美**，
如果摒除掉衛浴間的裝潢比較老舊這點，這規格根本就像在住飯店。
我不太確定女宿是不是也這樣，
但我確定**綜合宿舍（就是男宿）**每間都是這種規格。

基本上北藝所有建築都很漂亮，
但有一個我覺得蠻可惜的是他們的**圖書館**，
其實他們室內區域的規劃做得很不錯，
特別是高樓層的區域，
靠窗的位置採光都非常良好，
但不知道為什麼，
使用圖書館資源的人似乎不多。

然後要注意學校不定時會有不錯的講座活動！

三、修課計畫與注意事項：

◎每個系可能各自**有些課程會不開放給交換生**，

比如說電影系的表演課，反而去戲劇系還比較點得到。

◎我計劃一定要修到攝影課、剪輯課，還有實際製作課，

而其他的課除非很想修，不然都是選擇以旁聽的形式修習。

◎規定**至少修 6 學分**，而北藝一般學生的學分限制都是**有下限而無上限的**，

依照目前他們的課程規劃，畢業學分大概要 157 左右，

也就是說他們大一一個學期就要修 28 學分以上（大三大四還要弄畢製）。

但奇怪的是，負責交換生選課的行政人員會希望交換生不要修太多學分，

像我一共修 13 學分就被說多了（可能一門課就代表一個大型製作吧）。

◎北藝的老師普遍**不太要求作業與考試**，

雖然還是要交、要去考，但是就比較沒有什麼時間上的壓力。

◎最好**不要修沈聖德教授的課**！他應該算是**完全的「職人」**，

雖然可能很會拍電影，但是**真的不太會教學**，

常常出一堆作業，大家做得要死要活之後，

並沒有好好的評分與討論，所以根本也不知道自己做得好不好。

四、修習課程心得：

◎修課列表一覽

開課單位	課程代碼	科目名稱	學分	選別	學期別	星期/節次	教室代碼	教師姓名	刷卡點名	備註
電影系	1612008	視覺特效 I	2	選修		(四)10,11	F2413	高維德		
電影系	1611011	經典電影賞析 III	1	選修		(二)10,11	K301	李泳泉		
電影系	1612006	電影剪輯 I	2	選修		(二)5,6	F2413	林浩溥	是	
電影系	1611009	電影剪輯基礎 I	2	必修		(四)7,8	K101	滕兆鐳		
電影系	1612001	電影製作 I	4	必修		(三)3,4,5,6	K301	沈聖德,滕兆鐳		
電影系	1611007	電影攝影基礎 I	2	必修		(四)5,6	K101	滕兆鐳		

1. 劇本分析（閻鴻亞）- 旁聽

雖然課名叫做劇本分析，

但是這個老師比較傾向**以影片當成文本**，而**非針對書面**劇本的研究。

基本上上課模式就是老師會找各種影片在課堂上播出，

然後**全班一起討論劇情及影片結構**等等。

老師人很好，對於收作業這件事也很 free，

但是課程內容相當豐富，如果認真上課，真的可以學到很多。
不過，由於我本身對劇本比較沒什麼興趣，
所以我後半學期就沒什麼去聽課了，但聽說好像要交一些改寫劇本的作業。

2. 電影編導基礎Ⅰ(李泳泉) - 旁聽

這是大一的必修課，
李泳泉老師本是世新的教授，這學期是他第一次在北藝開課。
我是**不太推薦修這門課**，原因不是學不到東西，
而是內容有點雜亂，而且**沒有實作**，
整學期幾乎都在聽教授講故事（還會有點想睡），
雖然師生間也會有些許互動，但因為沒有實際操作，
所以你根本也不太知道自己是不是真的有聽懂。

3. 文學社會與電影（李明璁）- 沒修但聽說不錯

基本上只要是**李明璁的課都可以去聽聽看**，
他是兼任教授，聽說在台大也有開課。
其實我一開始有打算要修，但是我怕期末會爆炸，所以後來打消了念頭。
明聰老師真正「上課」的時間其實不多，
聽說是因為在這門課的講述主題下，講來講去都是差不多的東西，
所以大部分的**時間都花在與學生討論**。
這門課的 **loading 偏重**，主要是他們**期末要拍出一部電影**，
編寫劇本需以文學作品作為參考依據，
由於這部電影比較偏向「真正的」創作，而非模仿、練習性質的作業，
所以大部分的人都會卯起來拍，也就是說，會累到爆。

4. 電影攝影Ⅰ（錢翔） - 旁聽

剛剛前面說我計劃一定要修到攝影課，但為什麼我卻選擇旁聽呢？
其實是因為教授不想讓太多學生加簽，但是他不會阻止你進教室上課，
簡單的說，就是你想去就去，想參與作業就參與，
而且沒修課你也不會增加什麼期末壓力。
這門課也是**以師生討論為主**，

常常光討論一個問題就花上一節課，不然就是放一堆圖片，問學生的感受。
主要是希望學生們能夠思考，而不是靠老師一次講出結論，
試著感受眼睛看到的東西，**不要總先想著分析**，而是**說出你最純粹的感覺**。

我很推薦這門課，課程內容涵蓋所有**攝影的基本概念**，
例如光圈、快門速度、快門角度、ISO 值、色彩學等等，
真的**不用怕聽不懂**！
此外，錢翔老師**講話也很幽默**，而對於課堂內容的討論，
也能讓學生對攝影、對生活，甚至是對生命有不同層面的思考。

這門課的作業都是小組作業，整個學期大概有四到五次（包含期末），
如果要拍的有趣一點的話，你可以跟系上的人借器材，
像有些人就會有那種很炫炮的補光燈管，就能拍出更特別的照片。

5. 電影剪輯基礎Ⅰ&電影攝影基礎Ⅰ（滕兆鏘）- 修課

因為這兩堂課剛好是**星期四下午連續四堂**，所以老師**會把內容合在一起上**，
也就是說，不會很明確的把剪輯和攝影知識分開時間講授，
但是因為**滕兆鏘教授的課非常優質，所以不用想太多，修就對了！**
上課主要是使用 PPT 進行講述，但是課堂中**會有很多的討論**，
或者說，教授跟學生之間的互動很頻繁、很有趣！（教授很幽默）
我還記得教授對於我是數學系的印象很深刻，
所以每次上課講到跟數字計算有關的，
都會問我說他講得對不對，或是請我上台講解給大家聽，哈哈！

剪輯的部分基本上會**以一些經典電影片段作為討論的文本**，
但在我印象中，在技術面上，並不會講解太多，
也就是說，要用哪套軟體、如何使用等等，都是要自己搞定。
最重要、必須要完成的是**期末作業——Gunsmoke 片段剪輯**，
Gunsmoke 中文翻譯為「荒野大鏢客」，
這是一系列於 CBS 播出的美國西部廣播劇及電視劇，
聽說在美國有名的電影學院，都會取 Gunsmoke 中的幾個片段，
給系上學生做剪輯練習，雖然有固定腳本，但是剪輯風格可以自行決定。
這個作業到最後，會在全班面前播放兩次，

但是一個班大概有五十幾個學生，所以最後會看到精神疲乏，
期末最後三到四週，都在被 Gunsmoke 轟炸，
不過這還是很有趣的，因為可能會出現很鏘的剪輯風格！

在攝影部分，基本上會講到所有跟**相機相關的基本知識**，
例如相機構造、相機種類、感光元件大小、光圈與快門……等等，
而且**每次上課都會有半個小時左右的戶外實拍練習**，
把上課學到的東西，應用到實作上，
比如說上課學到曝光值有分檔次，那教授可能就會說，
拍同一個東西，但是用不同檔次各拍一張，最後觀察效果的差異是什麼，
作業的部分，則是有分成個人和小組，
個人的部分比較特別，
因為那個會比偏向讓你在**日常中養成會拍照記錄生活的習慣**，
比如「三十天攝影作業」，每一天都有一個指定的拍攝主題，
那你就要去拍一張符合這個主題的照片，最後整理好上傳雲端跟大家分享。

但是這堂課最後也有**一個筆試**，基本上就是上課時 PPT 的內容，
如果有認真上課的話，是可以輕鬆應付的！

6. 電影剪輯 I（林浩溥）- 修課

這堂課我個人是**蠻推薦的**，可以學到很多東西，實作的練習也紮實！
但是**因為座位有限，所以可能會有加簽不到的風險**，
教授基本上是一個「超級嘴砲」的人，
你一開始聽課會覺得他很靠北，一直問學生問題，但又一直狠狠打槍他們，
但講到後來，我覺得教授只是很希望打破我們對電影剪輯的刻板印象，
比如說他會問我們：「在現今，電影和 Youtube 上的影片有什麼不同？」
一般學生都會覺得，啊電影就比較屌啊，比較有質感啊，
跟 YT 上那種氾濫、沒內涵的影片不能比之類的，
但實際上兩者已經幾乎沒有差別了！
唯一的不同就只有，電影可以在電影院看，
除了大畫面的震撼，還有音效上的享受，
所以你可能就要特別注意主體在畫面中的大小佔比，
比如說我今天拍一個鼻孔，搞不好在電影院播出來，比好幾個人的頭還大！

至於上課講授內容，則會涵蓋整個**拍攝流程的重點**，
比如說使用什麼器材，拍完之後要怎麼備份檔案、管理檔案，
以及各種檔案編碼類型的意義與差異，
或是拍攝時要怎麼善用各種重要表單，如場記表、聲記表等等。
為了避開付費問題，剪輯軟體是使用達芬奇基本版，
教授雖然會稍微講一下基本操作，但是熟悉軟體還是要自己花時間摸，
不過如果你用其他習慣的剪輯軟體也可以，反正只要最後剪得出來就好。

這門課**不一定會有考試**，基本上還是看課程進度而定，
但是一定會**有兩個作業**，
期中是做指定素材剪輯，素材包括劇本、影片原始檔、錄音檔等等，
像我們就是剪公視人生劇展中有播出的「3 天 2 夜」，
因為這部片的導演正是林浩溥教授！
而期末作業則是要我們拿在電影製作課中，
全班拍攝過的所有素材去剪出一部影片，
據教授所說，這應該是所有剪輯課程中，最有趣的一個作業，
因為電影製作課中的拍攝素材是來自於各種不同的主題，
所以你最後剪輯出的影片，可能會非常鏘，也有可能看起來完全無違和，
總之就是發揮想像力、創作力，剪出各種類型的影片！

7. 電影製作Ⅰ（滕兆鏘&沈聖德）- 修課

如果你到電影系是想參與實作，那這堂課你一定要修！
但通常會用到一整天的時間，所以我星期三只有這堂課。
基本上這門課的進行方式會拆成兩半，
上半也就是上午三四節，會先由**滕兆鏘**教授進行講授，
內容主要會著重於**劇本的編寫與基本概念上**，
因為他有一份作業是要大家分組去寫劇本，然後在下學期的課拍出來；
下半則是下午五六節，會由**沈聖德**教授主導，
這部分會以**指定電影片段仿拍**為主，全班同學會被分成兩大組，
每週組員都會以亂數進行重新分配，也有可能是在一開始就亂數分配好了，
至於每週每個人要擔任的職位，基本上也是亂數決定，
因為這堂課是**希望大家能夠知道每個職位要做的事情是什麼**，
但是有可能你連續很多次都抽到差不多的職位，所以可以私下跟同學換。

不過，我前面說過沈聖德教授很雷，不太會做教學，
所以表面上我們整個學期**拍了很多仿拍影片**，
但我們其實都**不太知道確切學到了什麼**，或是自己拍得怎麼樣，
我跟同學們討論後的結論是，這是一堂「**體驗拍攝現場合作**」的課，
希望在看心得的你，不會被這個老師教到。
雖然說在仿拍過程中，在老師身上學不到什麼東西，
但是在拍攝現場，從同學身上還是可以學到很多，
其中也包含，他們會有各種炫砲的設備，看了就讓人很興奮！

8. 視覺特效 I（高維德）- 修課

如果是**想學 AE 的同學，我個人非常推薦這門課！**
課程內容除了一開始會用 PPT 講解一些特效的基本概念與分類，
後面的課程全部都會**著重於 After Effect 的操作上**，
基本上特效可以分成兩種，
也就是「Motion Graphic 動態圖形」和「Visual Effect 視覺效果」，
前者的應用例子會是一般在 YT 影片上，
那種由幾何圖形變化所構成的動畫片頭，
而後者就比較偏向漫威片裡頭的那種超現實特效。

由於要讓大家從零開始學習 AE，所以課程會**先著重在 Motion Graphic 上**，
到課程後半，才會進 3D 圖層，學一些跟 Visual Effect 相關的東西，
但是這門課**沒有考試，只有期中、期末兩個影片要交，**
期中要用學到的東西做出一個**至少十秒的影片，**
而期末則要做出一個**至少一分鍾的影片，**
啊我這個人本身比較鏘一點，所以最後做了莫名其妙的東西，
連結在這，想看可以看：https://youtu.be/93CKQdCGApE

9. 經典電影賞析 III（李泳泉）- 修課

這門課如果對照在清大通識課來說的話，應該跟鍾堅是同等級的涼課，
雖然只有一學分，但每年都爆班，一大堆人加簽，
不過因為上課時間在晚上，所以你會發現，到後面人會越來越少，哈哈。

這門課會**播放很多經典電影**，而且是**在北藝的電影廳播放**，
所以看起來真的會很爽，螢幕大、音效讚！
每部電影放完後，教授會跟同學們進行討論，
討論內容包括劇本的要點、拍攝的手法、表演的方式等等，
雖然教授應該是希望聽到同學們多發言，
但可能是因為他對電影太有熱情了，常常自己講個不停，
然後聲線又很催眠，所以大家精神很容易渙散，
我想這也是後來大家會越來越少去上課的原因吧！
這門課**沒有考試，整個學期只需要在學期末，交一份觀影心得即可**。

五、生活上的衝擊：

◎**可試圖放下邏輯，多用感受來生活：**

雖然說藝術學校的生態本來就會跟一般大學有所不同，
但是**北藝人可是有著「不食人間煙火」之稱號**，
如果你很習慣清大那種有固定且嚴謹 SOP 的高效率行政流程的話，
那你進了北藝，一定會**覺得自己回到遠古時代**，
首先是學生們會頻繁使用的選課系統或查課系統**「超爛」**，
而且這還不是我講的，是我們剛進去時，接待交換生的主任說的，
很有趣的點是，他們自己都知道很爛，但是完全沒有想要修正他的意思，
基本上整個給我的感覺就是，
比起在做事前先花一點心思順出 SOP，
他們也覺得**反正遇到問題再來想辦法比較輕鬆**。
對我來說最印象深刻的應該是辦機車證的時候，
在清大基本上就是網路上註冊一下，再跑一趟駐警隊就好了，
但在北藝則是要在兩個相距不短的兩個處室間跑來跑去，
他們沒有甚麼網上註冊這種東西，
基本上就是回歸原始，用書面資料進行，
然後他們又會很怕那種只交換一學期的學生，
因為這樣到時候離校還要做退費，他們會覺得很麻煩，
雖然我腦裡想的是：「你們為什麼不設定半年為一個單位呢？」
但我最後選擇的是，不去退費，直接送他半年，省事。
以上是行政部門的 Freestyle。

接下來談談餐廳，大家記得**不要太相信菜單怎麼寫**，
因為**那可能是只是裝飾品**，
還記得我走進藝大食堂看到的第一間店，
他們的菜單是寫在掛在牆上的黑板上，
當時我點了一碗粥，付了錢之後，等了十分鐘，
店員跑過來跟我說：「噢抱歉，我們其實已經沒有賣粥了。」
笑死，連自己有賣什麼都不知道，
於是我開始思考要點什麼，我記得有一個飲品叫作什麼「五穀飲」的，
我就說這個裡面是加了哪些東西呢？
老闆就很仔細地跟我說明裡面加了料有哪些，
我聽了之後覺得很棒，就說：「好！那我要一杯這個！」
但老闆回我：「噢，但我們已經沒有做了。」
X，這群人超瘋狂的，**不愧是藝術大學，連點餐也這麼有創意，**
於是我建議他們修改一下菜單內容，不要讓人誤會，
結果我就看到他擦掉一大片的項目……
以上是餐廳部門的 Freestyle。

接下來談談學生，基本上北藝的學生不太跟你搞背後小動作，
大家都是展現 Real 的自己，
所以有時候他們的**直來直往**，有可能會傷害到你的心，
但他們只是很直覺地作出反應，也沒有什麼惡意，
與其用邏輯去跟他們溝通與相處，不如多用感覺去跟他們交流，
真的不要想太多，因為他們大部份都很直覺的生活！
雖然說藝術創作本來就沒有什麼共同的 SOP，
但是有一些固定要跑的流程，對我來說，並沒什麼展現創意的意義，
比如說，在仿拍課前都要先參考影片做出各種表單，
像是場記表、順景表等等，
而在我的想法裡頭，這應該是有一個固定格式的表單吧！
然後可能會放在系辦的某個櫃子，有需要的人就去拿，
但他們是每次都看製表者的心情而繪製，
雖然說必要的資訊都還是會有，
但是每次格式都不一樣的話，會很難進行溝通吧？
這點我跟其他同學討論過，他們的想法是，
因為重點項目應該都不會漏，所以碰到問題再討論就好了，

換言之，就是**與其一開始弄好一個 SOP 開始做，**
不如先做了再說，遇到什麼問題去想辦法解決，
包括在仿拍的時候也是一樣，很多東西都是在現場不斷嘗試才弄出來的，
所以拍攝往往會顯得沒效率，常常拍到晚上。
讓我最印象深刻的是有一次，我去幫忙一個做期末影片的劇組，
他們那時候遇到一個問題是，場景中的門會一直關起來，
所以需要東西去把它卡住，維持開啟的狀態，
我第一個想法是，直接拿一兩本書塞在門底的縫隙，
一方面是書剛好是那場戲的道具之一，另一方面是不太會被拍到，
我在第一時間提出後，可能是他們覺得我太天真，所以沒有被採納，
於是我就站在一旁看他們搞起大工程，
首先把超重的 C-stand(固定用腳架)搬到門後的落地窗外，
然後再拉一條繩子套在門把上與腳架相連接，
試圖用窗外的腳架將門拉住，但是因為門把材質較為光滑，
所以馬上就脫落，這時候我就看到副導很有自信地跑過來說：「我知道了！」
他拿出橡皮筋，把繩子和門把綁在一起，然後說：「搞定了！」
但就在這個時候，導演說：「不好意思，那個門先幫我關一下好嗎？」
結果蹦的一聲，全部回到原點，抱歉，我愛莫能助。
有可能是我剛好遇到特別有趣的同學啦，
但以上是我遇到同學方面的 Freestyle。

◎**路標和教室號碼標示不明確：**

我印象最深刻的是，我有次在找某棟大樓的 301 教室，
從牆上的地圖顯示，301 在我的左邊，但實際上是在右邊，
我無法理解在路標上面做這個創意有什麼實質意義。
再來是一開始**在找上課教室的時候，請特別注意開頭的代碼！**
雖然每棟大樓都有一個專屬代碼，但是其實裡面有重疊的字元，
那就是**「美術系館的 F」**和**「戲舞大樓的 F2」**，
比如說你今天看到 F2413，它實際上的意思是「F2 的 413 教室」，
其實如果他寫成 F2 413，基本上大家應該都不會看錯，
但他就是喜歡連在一起，這邊請大家不要跑錯地方！

◎**奇怪的洗衣習慣：**

在清大常常會看到的情況是，大家洗完衣服可能不會馬上去收，
所以會有其他人幫你把衣服拿出來，放在你的容器裡，
在北藝也是有這樣的現象，但可能會比你想像中的更有創意，
還記得有次我去烘衣服，我把洗衣籃放在那堂機器的正上方，
（洗衣機在下方，烘衣機釘在上方的牆面上，所以籃子放得很高）
等到我去收衣服的時候，發現我的籃子被放到地上，
而且裝滿了一堆別人的衣服，我瞧了瞧發現，
哇，這是對面洗衣機裡的衣服欸！
明明對面那個人的籃子在機器旁邊，
結果看到的人居然會覺得在對面機器上方的籃子是他的籃子，
這已經沒辦法用邏輯推演了，說實在，讓念數學系的我很頭痛，
所以老話一句，**請用感受生活，放下邏輯，你會比較快樂。**
喔對了，他們的烘衣機很爛，你在清大烘一個小時，在北藝要兩個半小時。

六、生活照片分享：

◎**仿拍課**

INTERNATIONAL
DINNER

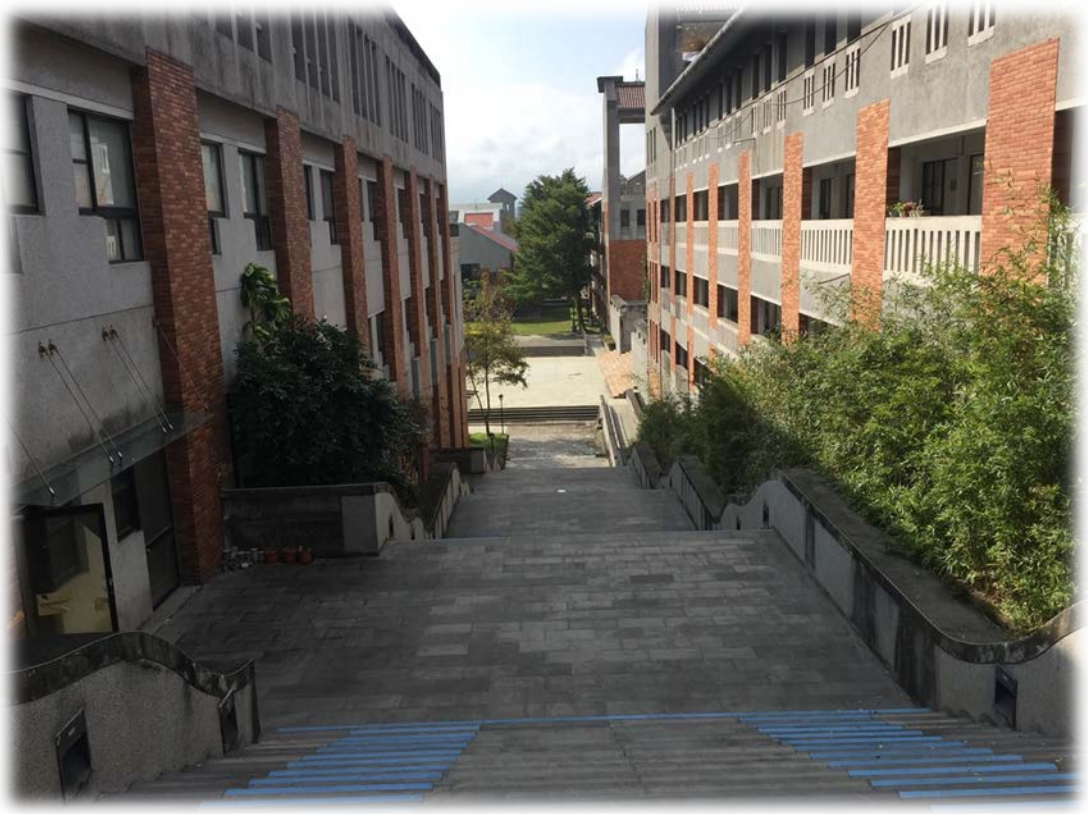
◎宿舍環境

（窗外景緻）

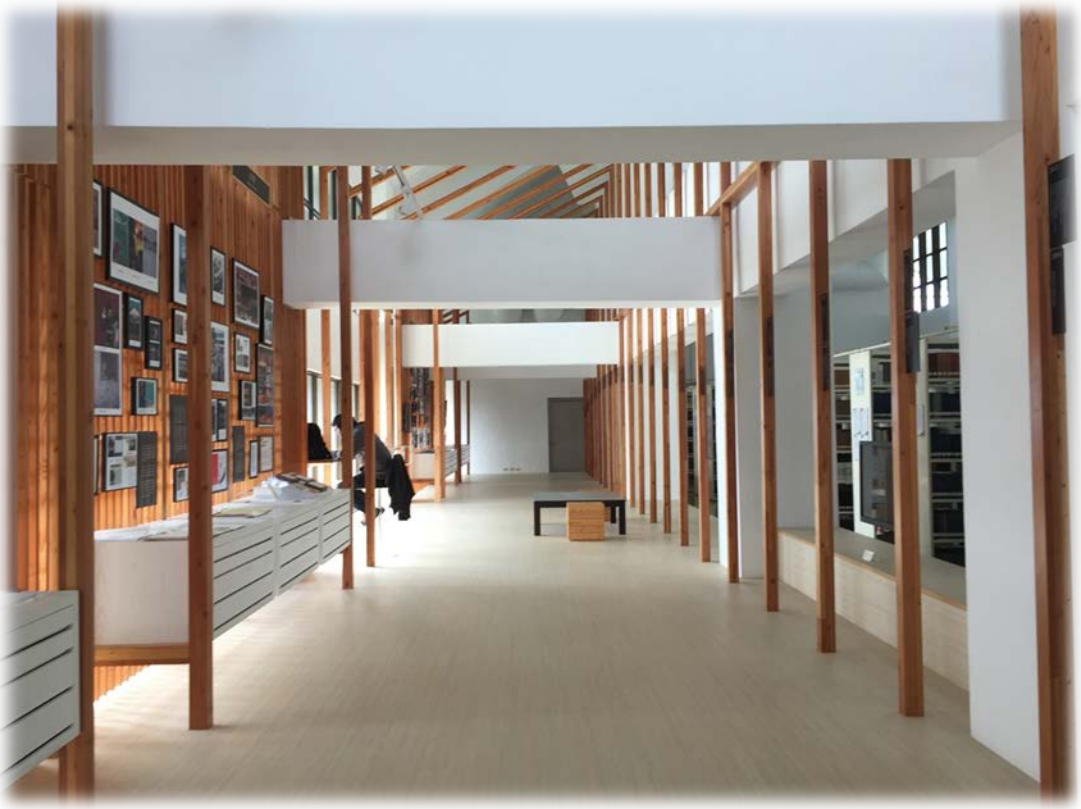
◎校園環境

（戲劇舞蹈大樓）

（學生餐廳）



（圖書館）



※填寫者同意將本心得放置推廣中心網頁供參

※表格如不敷使用，請自行增加