

赴國內大學交換(含台聯大全時選讀)-交流心得分享

姓名:夏兆辰

清華系所:經濟學系

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:112-1、112-2

心得分享(可針對如何準備申請資料、學校環境、課程、給學弟妹的建議等描述, 如有照片請先壓縮):

準備:

我其實大三時申請過台藝電影交換沒過, 所以大四抱著必延畢的決心準備前往北藝電影交換。此次申請我特別請教了曾來清大交換的南藝同學, 並以最充實的內容填充我的申請資料。因為除了一些業餘的拍攝或自己的作品之外, 我並沒有太多實際劇組的經驗, 相反的我擁有一些影展工作、電影評論和實驗電影、劇場等等的經驗, 因此我在資料中也著重描述了自己希望從理論領域進入創作的想法。並研究了電影系及其他如新媒、戲劇系等科系的課程, 研究自己想要修讀的內容並闡述一些想法。

實際上, 我並不清楚到底怎樣的內容才是審查資料要看的, 不過盡力將自己的所有層面展現出來不失為一個可行的嘗試!

環境:

北藝大位於台北市北投區關渡, 鄰近淡水。從關渡捷運站後站出來後, 步行約15到20分鐘才會抵達校園, 且全程幾乎都是上坡, 校地也是傍山而建, 比較辛苦。我一整年來幾乎都沒有依賴機車等交通工具, 推薦這種方式給平常生活忙碌, 沒時間運動的同學做為強迫自己運動的手段, 幾乎前三個月我就瘦了7-8公斤;不過這也跟飲食環境有關, 北藝大的學餐相當貧瘠, 就連剛從新竹北上的我都吃了一驚, 學餐就僅僅三家小店以及一間超商。多數同學會選擇到鄰近的自強路或是再遠一點的竹圍覓食。此外, 關渡附近的電影院也不多, 最近的要到淡水, 喜歡藝術片的同學建議再到華山跟松菸誠品, 或是善用校內資源, 電影系同學時常會自己在放映室舉辦電影放映, 我也有幸參與挑片跟討論等等, 與電影系的同學交流想法也很有趣。另外, 交換生通常住宿都會與其他交換生同住於宿舍。宿舍位於半山腰, 校園內也有圖書館、關渡美術館、舉辦演出的音樂廳、戲劇廳等等, 十分藝術(?)。電影系教室分布於兩處, 一個是系辦所在的戲舞大樓四樓, 同時也有剪輯、調光、音效專業教室及電腦教室、化妝教室及攝影教室等。另一處為藝文生態館整棟, 包含兩個放映廳, 大大小小的討論室、教室, 以及一棟廢棄餐廳形成的拍攝空間。

課程:

主要討論我修習過的課程, 搭配一些我聽說或用其他方式參與的課程。

上學期-

上學期我修了電影製作基礎一(大一的主要課程)、電影製作一(大二的主要課程)、電影攝影一/三(大二大三的主修課程)、電影剪輯一/三(大二大三的主修課程)、電影與文學、紀錄片的歷史與美學、紀錄片製作(碩班課程)、世界電影研討(碩班課程)、劇本分析(戲劇系);

電影製作基礎一:

開設給大一的基礎製作課程，比較沒有實務操作，由系主任騰兆鏘授課。講的內容算是廣泛，從影像機器、光學、聲學、鏡頭語言等等的基礎都會涵蓋，雖然內容偏簡單但是聽老師說故事也很有趣。期末會要同學分組剪輯Gunsmoke的片段並配音，蠻有趣的。銜接下學期的課程是要分組拍攝四支影片，其中一支紀錄片會要在寒假進行，我雖然下學期沒有修這堂課的後續，但是跟著兩組同學分別前往彰化大村跟屏東小琉球拍攝紀錄片。

電影製作一：

由李啟源老師授課，大二的同學分成四組拍攝短片，提供中性劇本給同學改編發展，限校內拍攝。可以快速學習片場分工、各個職位的工作、一些基礎技術等等。這四支短片我分別擔任攝影、錄音、剪輯、攝影、燈助、剪輯的工作，學習團隊合作跟片場制，也跟這些同學成為同甘共苦的朋友。

電影攝影一／三：

大二由錢翔老師授課，一開始談各種攝影技術的基本觀念，如曝光、光圈等等，後來談到如運鏡、構圖等等的。有一些基礎分組作業給同學基本的操作經驗，但是多數還是以理論性課程為主。大三攝影課由林殊宇老師授課，課程上要求更多的實務操作並將課程重點放在打光和布光邏輯上。兩者都不會教實際攝影機具或燈光的操作，更聚焦在攝影時的思考邏輯等等。

電影剪輯一／三：

電影剪輯一由林浩博老師授課，主要是關於基礎剪輯邏輯和流程的思考，教學上聚焦於實務操作上可能會遇到的問題，例如基本的檔案管理邏輯、時間軸管理等等，並會發下一套素材作為教學及作業使用。電影剪輯三由雷震卿老師授課，我於此激推這堂課，整堂課像是一場電影讀書會，老師會帶著同學分析各種電影場面的剪輯邏輯和調度，從雷老師口中可以知道她是個極度熱愛電影並熱衷研究的剪輯師，她的課程也很大程度的激發出對於電影組織及語言的思考。

電影與文學：

鴻鴻老師授課，電影與文學其實有點讓我失望，課程上除了一些有趣的演講或老師針對文學概念的授課之外，多是讓同學自己對於文學作品做報告，除了跟電影關聯度小之外，同學報告的內容多偏向資訊性，老師也沒有多做引導式的討論。

紀錄片的歷史與美學：

王君琦老師授課，充滿知識轟炸的一門課，君琦老師對於紀錄片歷史的梳理以及美學分析非常過癮，儘管同學報告也占了很大部分的課程內容，但是其所緊密貼合的脈絡清晰且明確，搭配老師的講課也學到了超級多東西。

紀錄片製作：

由曾文珍老師授課，獲益匪淺的一堂課，老師一部分很大的重點會著重在紀錄片做為專案是怎麼發展起來的，從很多不可思議的角度去看紀錄片如何提案、獲取資金到實際運作。在紀錄片美學的部分也看到很多可以跟前一堂課呼應的東西，這堂課會要求同學實際提案並拍攝一些素材，但是皆是單人作業且我修太多課導致成品我自己覺得有些淺，但是仍然推薦喜歡紀錄片的同學去參與。

世紀電影研討：

這門碩班的理論課由大師等級的學者黃建業老師授課，內容主要為深入的電影史，從法國新浪潮、德國新浪潮、通俗劇等等天南地北的講，黃建業老師的知識轟炸十分過癮，更推薦對於電影理論及電影史有基礎認識並有興趣的同學修，並建議可以課前準備相關疑問來感受黃建業老師信手拈來的學識。

劇本分析：

童偉格老師開設的劇本分析會從西方劇場史的經典作為脈絡，引導同學閱讀這些經典的文本，從莎士比亞、契科夫到易卜生等等，童偉格老師也是劇場及文學底子深厚的學者，聽他風趣地分析經典劇本非常過癮。

下學期

下學期我修習了劇本創作基礎(大一)、電影製作二(大二)、電影攝影二／四(大二／大三)、劇本創作實務(大二)、導演分析(大二)、現代電影分析(大二)、影展策展與執行(大二)、前衛電影歷史與美學(大三)、未來電影(新媒大三)

劇本創作基礎：

由詹京霖老師授課，以基礎的劇本理論並分組進行田調等方式來發展劇本創作的概念，相對來說比較吃電波的一門課。儘管對創作比較沒有要求，但是很能激發思考。

電影製作二：

由詹京霖老師授課，與上學期不同的是這次一學期只完成一支較完整的短片。課程一開始會進行分組，並發展劇本。詹京霖老師會帶著各組進行前製工作，從各種大組會議、風格會議並談及電影製作的各種流程，一直到製作期和後製期的剪輯等等，亦步亦趨卻不會掌控創作方向，對於電影製作的完整流程有非常有效的學習。

電影攝影二／四：

這兩門課都在上學期的基礎下繼續推進，談及燈光、色彩、運鏡等等，也開始更關注電影攝影中的氛圍、光照邏輯等等。

劇本創作實務：

由陳慧老師授課，本課程需要在寒假寄送故事大綱，經老師挑選後上課。陳慧老師上課的方式比較激烈，對於劇本的要求很特定，需要較長的時間跟抗壓性完成劇本。但同時也覺得確實學到不少東西，建議斟酌選修。

導演分析：

由王君琦老師設計關於安妮華達的專題課程，這輩子能夠上的王君琦講安妮華達的課是一種榮幸。務必來上課。

現代電影分析：

由江美萱老師授課，現代電影分析以現代主義的發展為脈絡來說解構近代電影史，可以說是上起來非常充實的一堂課，但對於那些熟悉現代主義跟當代電影發展的人來說可能有一點點太淺了。仍然推薦。

影展策展與執行：

陳俊蓉老師授課，個人認為內容部份偏過於淺顯，尤其是對影展產業比較有了解的人來說。這堂課算是對於影展這種特殊的產業型態做初步認識的課程，以及一些關於策展及規劃、宣傳等等執行面工作的入門。

前衛電影的歷史與美學：

孫松榮老師授課，對於當代電影和當代藝術熟悉的人應該多少都知道孫松榮的研究，這堂課聚焦在當代藝術、錄像和當代藝術電影的碰撞，非常有價值的一門課。

未來電影：

令人失望的一門課，內容膚淺，老師上課只差沒比不來上課的新媒系同學混。基本上沒教什麼內容，書單跟報告都莫名其妙，作業也是如此。差評。

其他課程

經典電影賞析

由梁壁茹老師授課，挑選經典電影給同學欣賞然後做報告，沒有修的同學也能來欣賞。老師挑選的電影及脈絡都很有趣，值得有空就來看，並跟同學討論。

電影錄音

很想修但是時間卡住的課。上過一堂，老師郭禮杞深受學生愛戴，以非常實務的內容來訓練學生錄音技巧跟觀念。覺得應該值得一修。

電影製作基礎二

基礎一下學期的延續課程，分成很多組分頭拍片，創作單位小，可以與同學一起激發創意，有更多的彈性，同時也更多限制。

活動

電影系的活動非常之多，除了官方的關渡電影節、畢業展之外，還有各種特定的放映、系學會的各種趴等等。推薦大家有興趣跟社交心力的可以參與看看。例如：迎新(是的我跟大一一起參加迎新不知道為什麼)、萬聖派對、聖誕派對等等

系上另外一批重要的活動是畢製的拍攝，但是我在片場容易社恐所以都沒有參加。

建議：

有興趣到電影系交換的同學，建議可以盡量修有興趣的課程，與電影系同學互動交流(以我的經驗大部分同學都很友善熱情，我也交到很多要好的朋友們)，也可以跟教授們了解未來發展等等，盡可能的學習和生活。非台北人的同學也可以趁此機會到台北各處閒晃，吸收各種藝文產業知識等等，或是單純的體驗不一樣的大學生活型態。

以上

※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