

國立臺灣藝術大學推廣教育中心

2023 電影專業人才培訓工作坊

壹、簡介

國立臺灣藝術大學為臺灣電影教育最完備，歷史最悠久、學門課程架構、教學師資和設備最重要的藝術高等教育學府，知名國際導演、大師，如李安、侯孝賢校友。本期電影專業人才培訓工作坊，規劃「導演養成」、「Alexa 攝影實作與認證」、「剪接養成」、「劇本創作」四門電影精實課程，提供專業傳承與技術觀念的培訓，有助於跨領域入行或職涯銜接的機會。

本校結合 60 多年來傳承經典、創新卓越的電影教育，接軌業界需求，擁有專業教師、專業級攝影棚和機具，協助導演養成、攝影認證考試、影片剪輯、優質劇本產出，以工作坊模式，學員可以選擇不同的主題來學習；**培訓目的和特色：**

- (一)教師專業度高：教師單一有助深入教學與對學員的了解，提供最佳的引導。
- (二)課程規劃最精實：結合學界、業界學習重點，並實際操作與完成作品。
- (三)實作課作品產出：讓學員在大師指導下，學習到一件作品從無到有的歷程。
- (四)小班制：每班 16 人，便於個別指導與分組討論
- (五)專業課程助教制：實作班皆有專業助教，協助學員的學習和溝通。
- (六)密集式學習：將課程循序漸進、深入淺出一次學習，有助短期創作作品。
- (七)提供研習證明書。

貳、上課地點

國立臺灣藝術大學：新北市板橋區大觀路一段 59 號。

參、適合學員

歡迎年齡滿 18 歲，有志於從事影視產業工作者，或對於相關主題有興趣者。

肆、報名日期：即日起至上課前一週。

伍、費用優惠：

優惠對象：全國大專院校教職員與家屬，課程費用享有九折優惠，請供教職員證影本備查，請寄 ginny@ntua.edu.tw，有疑問請洽:02-22723568

陸、報名網址：(本中心官網網路報名條碼、連結)

<https://uaap.ntua.edu.tw/exeducation/>

柒、課程說明與費用：

一、導演養成培訓工作坊

教師	張柏瑞 老師	日期	2023 年 6 月 26 日至 6 月 30 日
費用	12,000 元	教室	多功能 109 智能教室
課程概要	導演是電影製作的重要角色，負責掌控整個製作流程，包括劇本、演員、攝影、音效等。導演需要有豐富的電影知識和創意，並與團隊合作，將故事呈現在銀幕上。成功的導演需要有堅定的信念和堅韌不拔的毅力，不斷追求完美。精彩課程包含： (1)電影創作基礎理論：課程會學習電影創作的基本概念，例如情節結構、人物設定、形式風格、攝影技巧等。 (2)創作策略：學習如何尋找靈感、啟發、開發故事素材、創作劇本、劇本結構設計等。 (3)導演的角色和工作：介紹導演在製作過程中的職責和角色，例如與演員和團隊合作、指導演員表演等。 (4)實踐及指導：導師會在培訓課程中進行實踐指導，讓學員理論和實務相結合，並且在導演流程中實現創意。 (5)現場演練：學習導演現場的工作日程安排、如何監控場景和角色、拍攝技巧領導、指導、攝影和燈光師、安排音樂等。		
成果呈現	小組短片成品發表。		
課程時間：09:00~12:00、13:00~16:00；5 天，共 30 小時。			
課程進度表：			
天次	日期	內容	
1	6 月 26 日(一)	課程簡介、創意發想	
2	6 月 27 日(二)	劇本	
3	6 月 28 日(三)	分鏡	
4	6 月 29 日(四)	導演方法	
5	6 月 30 日(五)	導演實作	

二、Alexa 攝影實作與認證培訓工作坊(須先考試通過，方可進行培訓)

教師	林良忠 老師	日期	2023 年 7 月 3 日至 7 月 18 日
費用	35,000 元 (含認證考試費用)	教室	影音大樓攝影棚 多功能 109 智能教室
課前測驗	課前需通過「電影攝影專用英翻中」考試，考試日期 5 月 27 日(六)下午 2 時，臺藝大教研大樓 302 教室。報名條碼連結(含考試範圍)： https://uaap.ntua.edu.tw/exeducation/		
課程目標	本課程將訓練同學操作並解說 Arri Alexa mini LF 電影高階攝影機，同時創作短片，達到知行合一學習成果。		
成果呈現	(1)Arri Alexa mini LF 認證，及格者將頒發認證證書。(2)發表 30 秒商品廣告、30 秒公益廣告、5 分鐘微電影。		
課程時間：09:00~12:00、13:00~16:00；14 天，共 84 小時。			
課程進度表：			
天次	日期	內容	
1	7 月 3 日(一)	商品廣告創意發想及討論	
2	7 月 4 日(二)	公益廣告創意發想及微電影發想討論	
3	7 月 5 日(三)	燈光及濾鏡濾紙介紹	
4	7 月 6 日(四)	Alexa mini LF 攝影機性能介紹	
5	7 月 7 日(五)	拍攝商品廣告 A 組	
6	7 月 8 日(六)	拍攝商品廣告 B 組	
7	7 月 9 日(日)	拍攝公益廣告 AB 組	

8	7月10日(一)	拍攝微電影室外部分
9	7月11日(二)	拍攝微電影室內部分
10	7月12日(三)	檢討公益廣告 AB組 及課程檢討
11	7月13日(四)	阿榮製片廠實習與電影攝影機分組教學
12	7月14日(五)	阿榮製片廠實習與電影攝影機分組教學
13	7月17日(一)	阿榮製片廠實習與電影攝影機分組教學
14	7月18日(二)	Arri Alexa mini LF 認證考試

三、剪接養成培訓工作坊

教師	陳博文老師	日期	2023年7月19日至7月29日
費用	15,000元	教室	專業電腦教室(請自備筆記型電腦)
課程目標	初階/進階/高階的剪輯技巧，培養完全獨立作業的剪輯師。		
成果呈現	可以自備或提供素材，讓學員發揮創意剪輯完整影片，最後進行分享、賞析。		
課程時間	09:00~12:00、13:00~16:00；10天，共60小時。		
課程進度表：			
天次	日期	內容	
1	7月19日(三)	個人剪輯觀念的分享、剪接風格、快速有效率的剪接、善用數位化的優勢、學期作業檔案分發。	
2	7月20日(四)	剪輯與導演、攝影、編劇、演員、音效、音樂的互動。	
3	7月21日(五)	如何用影像說故事/分鏡與結構/先有音樂還是先有畫面/與觀眾的互動。	

4	7月22日(六)	技巧重要嗎？動作剪接的技巧，文戲剪接的技巧。
5	7月24日(一)	剪接觀點-同樣的素材不同的剪接師創造出不一樣的劇情。
6	7月25日(二)	劇情片與紀錄片的剪輯。
7	7月26日(三)	案例賞析-《炸寒單》
8	7月27日(四)	案例賞析-《海角七號》片段、《念念》片段、《平靜冬日》片段。
9	7月28日(五)	現場試剪與討論(教師提供素材或自備素材)
10	7月29日(六)	學員作業播放討論

四、課程名稱：劇本創作培訓工作坊(課前請提供故事大綱 500-1500 字)

教師	吳麗雪 老師 李達義 老師	日期	2023年7月31日至8月25日
費用	30,000元	教室	多功能109智能教室 (請自備筆記型電腦與手機含line)
課前提交	報名同時須繳交一份要在課程中完成劇本的"故事大綱"(500字~1,500字)，請寄ginny@ntua.edu.tw。		
課程綱要	透過從故事大綱、人物設計、劇本分場架構、對白創作等編劇實作歷程，以完成長片作品創作的完整編劇實作課程。		
課程目標	預期學員完成本課程後，都能創作一部個人的90分鐘電影長片劇本或是公視人生劇展劇本，有助參加優良劇本徵選或人生劇展徵案。		
成果呈現	1. 創作者將於結業時完成故事大綱、人物介紹，完整劇本長度以九十分鐘為原則。 2. 作品將舉行班級優良劇本評比，優秀劇本將頒發獎狀與獎品，並推薦參加優良劇本徵選、公共電視人生劇展比賽。		
課程時間	09:00~12:00、13:00~16:00；20天，共120小時。		
課程進度表：			

天次	日期	內容
1	7月31日(一)	課程介紹與編劇的行程表(吳麗雪老師)
2	8月1日(二)	主題與議題(吳麗雪老師)
3	8月2日(三)	創意發想與田野調查(吳麗雪老師)
4	8月3日(四)	編劇數位軟體介紹與練習(吳麗雪老師)
5	8月4日(五)	故事大綱與劇情說明(吳麗雪老師)
6	8月5日(六)	人物設定與人物關係表(吳麗雪老師)
7	8月8日(二)	戲劇基本結構：行動、衝突、事件、節奏 (李達義老師)
8	8月9日(三)	三幕據分析：情節點、閉幕戲、前景故事與背景 故事(李達義老師)
9	8月10日(四)	故事大綱分組討論(李達義老師)
10	8月12日(六)	史奈德架構(吳麗雪老師)
11	8月14日(一)	敘述方法(吳麗雪老師)
12	8月15日(二)	分場與分幕(李達義老師)
13	8月16日(三)	對白與人物(李達義老師)
14	8月17日(四)	分場大綱與內外在結構(吳麗雪老師)
15	8月18日(五)	對白本討論(李達義老師)
16	8月21日(一)	對白本聲音演譯(李達義老師)
17	8月22日(二)	劇本初稿(李達義老師)
18	8月23日(三)	完整劇本診斷(李達義老師)
19	8月24日(四)	劇本發表(李達義老師、吳麗雪老師)
20	8月25日(五)	劇本發表與頒發結業證書、優良劇本頒獎(李達 義老師、吳麗雪老師)

備註：退費標準

因故退費或溢繳費用，需填寫「退費申請表」（繳溢費用免填寫），連同本人「身分證正、反面」及「存摺封面」等影本（報名時已繳免附），寄至推教中心信箱 ginny@ntua.edu.tw 或傳真(02)2960-4035 辦理。

1. 報名繳費後至開課日前：退還繳交費用 9 成，不含報名費。
2. 開課日後至課程三分之一前：退還繳交費用 5 成，不含報名費。
3. 逾課程三分之一：不退費。

柒、師資簡介

一、導演養成培訓工作坊：張柏瑞老師

(一) 學歷：國立臺灣藝術大學電影系碩士

(二) 經歷：

1. 台北市電影戲劇職業工會第 17 屆理事
2. 松菇村人文事業股份有限公司導演
3. 貝邦族國際股份有限公司導演
4. 志氣高電影股份有限公司導演
5. 霹靂衛星電視台總監
6. 飛鯨廣告公司導演
7. 飛梭衛星電視台製作部主任
8. 緯來有線電視節目製作部專員
9. 巨登育樂股份有限公司 專員

(三) 電影作品：

1. 2013 臺灣 10 大賣座電影《志氣》編導
2. 2015 福建晉江《海角有個五店市》編導

(四) 戲劇短片：

1. 人生的第二個機會
2. 藍屋子
3. 聽香

二、Alexa 攝影實作與認證培訓工作坊：林良忠老師

(一) 學歷：臺灣淡江大學法國文學系、紐約大學電影研究所

(二) 導演作品：1990 第 13 屆金穗獎獲最佳 16mm 劇情片《板凳上的天空》

(三)攝影作品：

1. 1992 《推手》，導演：李安
2. 1993 《喜宴》，導演：李安
3. 1993 《如煙往事》，導演：魯曉威
4. 1994 《飲食男女》，導演：李安
5. 1996 《犬殺》，導演：彭小蓮
6. 1998 《女兒紅》
7. 1998 《上海紀事》，導演：彭小蓮
8. 1998 《花橋榮記》，導演：謝衍
9. 1999 《人見人愛》，導演：魯曉威
10. 2000 《WHAT'S COOKING ?》，導演：古莉·查夏
11. 2000 《可有的魔傘》，導演：彭小蓮
12. 2001 《滿山红柿》，導演：彭小蓮
13. 2002 《我愛貝克漢》，導演：古莉·查夏
14. 2002 《假裝沒感覺》
15. 2003 《季風中的馬》，導演：寧才
16. 2003 《美麗上海》
17. 2005 《向日葵》，導演)：張揚
18. 2006 《上海倫巴》，導演：彭小蓮
19. 2006 《芳香之旅》，導演：章家瑞
20. 2006 《盲山》，導演：李楊
21. 2009 《我們天上見》，導演：蔣雯麗
22. 2009 《米香》，導演：白海濱、王鴻飛
23. 2009 《復活的三葉蟲》，導演：檀冰
24. 2011 《追愛》，導演：劉怡明
25. 2011 《正·青春》，導演：趙燕國彰
26. 2011 《老明星》，導演：叢曉
27. 2016 《驢得水》，導演：周申、劉露
28. 2017 《一紙婚約》，導演：張輝
29. 2019 《歸去》，導演：顏雷
30. 2019 《送我上青雲》，導演：滕叢叢

(四)得獎紀錄：

1. 1992 《推手》第37屆亞太影展「最佳影片獎」；1992 法國亞眠影展「最佳處女作導演獎」；1992 金馬獎入圍「最佳攝影」《推手》

2. 1993 《囍宴》奧斯卡入圍「最佳外語片獎」；1993 柏林影展「金熊獎」；1993 第 30 屆金馬獎「最佳劇情片」
3. 1994 《飲食男女》奧斯卡入圍「最佳外語片獎」；1994 坎城影展開幕影片；1994 金球獎提名「最佳外語片」；1994 亞太影展獎「最佳影片獎」；1994 國家影評人協會獎「最佳外語片」；1993 第 30 屆金馬獎入圍「最佳劇情片」；1995 美國獨立精神獎 Independent Spirit Awards 最佳攝影
4. 2005 《季風中的馬》第 26 屆南非德本國際影展「最佳攝影獎」
5. 2005 《向日葵》西班牙聖塞巴斯蒂安影展「最佳攝影銀貝殼獎」
6. 2011 《追愛》美國夏威夷國際電影節；2012 北京國際電影節；2012 美國洛杉磯亞太國際電影節
7. 2017 《歸去》美國紐約獨立電影獎「最佳攝影」；2017 美國洛杉磯電影獎「最佳影片」；2017 英國倫敦電影獎「最佳影片」；2017 英國卡迪夫國際電影節提名「最佳外語劇情長片」

(五)過去辦理相關培訓活動或課程之執行經驗及成效：

1. 2019-2022 北京新片場線上教學。
2. 攝影大師林良忠 12 堂光影美學課：攝影師林良忠，代表作品：李安「家庭三部曲」：《推手》、《喜宴》、《飲食男女》；《驢得水》；《追愛》。
3. 1991 年以劇情電影《推手》入圍第 28 屆臺灣電影金馬獎最佳攝影獎。
4. 2008 年以劇情電影《季風中的馬》獲得南非德爾班國際電影節最佳攝影獎。
5. 2005 年以親情電影《向日葵》獲得第 53 屆聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳攝影銀貝殼獎。本次課程中，林老師將分享其 40 多年的拍攝經驗，講解構圖、光線、色彩、鏡頭運動等四大造型手段。

三、剪接養成培訓工作坊：陳博文老師

(一)學歷： 1974 國立藝專廣電科畢

(二)經歷： 剪接作品超過 150 部，擔任各類剪輯培訓營及大學教學經驗(臺藝大、北藝大、世新大學、崑山科大)，培育學子遍佈臺灣影視產業。

(三)現職： 陳博文電影剪接工作室主持人

(四)得獎紀錄：

2009 年國家文藝獎-電影類

(五)金馬獎：

1. 第 36 屆 最佳剪輯，作品：《黑暗之光》

2. 第 41 屆 年度最佳台灣電影工作者
3. 第 43 屆 最佳剪輯(與劉春秀，作品：《一年之初》)

(六)重要剪輯作品：

1. 1981 年：《1905 年的冬天》
2. 1991 年：《牯嶺街少年殺人事件》
3. 1999 年：《紅葉傳奇》
4. 2000 年：《一一》
5. 2011 年：《賽德克·巴萊》

四、劇本創作培訓工作坊：吳麗雪老師、李達義老師

(一)吳麗雪老師

1. 學歷：澳洲國立玄濱大學電影研究博士
英國雪菲爾海倫大學電影製作碩士
2. 現職：國立臺灣藝術大學電影學系專任副教授
國立臺灣藝術大學推廣教育中心主任
3. 經歷：
 - (1)國立臺灣藝術大學教務處副教務長
 - (2)臺藝大「高等教育深耕計畫」副執行長(109 年 1 月至 111 年 7 月)
 - (3)朝陽科技大學傳播藝術系副教授
 - (4)城市電影公司、侯孝賢電影社製片部編劇、製片助理
 - (5)亞太影展、國際學生金獅獎、兒童國際影展等評審
4. 製片作品：
 - (1)劇情短片《She》(擔任製片，16mm)獲芝加哥學生國際影展首獎
 - (2)紀錄片《班底》(擔任製片，16mm)金馬最佳紀錄片入圍
 - (3)劇情短片《Make a Turn》(擔任導演、製片，16mm)
 - (4)紀錄片《角色-辛奇導演》(擔任製片，16mm，獲新聞局輔導金)
 - (5)紀錄片《回家》(擔任企劃，16mm，輔導金馬獎最佳紀錄片入圍美國瑪格麗特影展、紀錄片國際雙年展入圍)
 - (6)劇情長片《少年吔，安啦！》(擔任輔導金版本編劇與製片助理，35mm，新聞局輔導金)
 - (7)監製多部學生作品，榮獲多項國際獎項

(二)李達義老師

1. 學歷：

輔仁大學歷史系學士、
紐約市立大學史丹頓分校電影研究碩士
巴黎第一大學美學研究所博士班

2. 經歷：

- (1)聯合報影劇記者 (1998-2000)
- (2)台北電影節國際連絡 (2003-2005)
- (3)金馬影展第一屆國際數位短片競賽評審 (2003)
- (4)紀錄片雙年展初選評審 (2010)
- (5)金馬獎初選評審 (2016)

3. 現職：

- (1)國立臺灣藝術大學電影系兼任講師
- (2)世新大學廣電系兼任講師
- (3)輔仁大學電影社指導老師
- (4)國片影像教育紮根計畫講師
- (5)特約電影電視編劇

4. 電視劇本作品：

- (1)大愛劇場：《歡喜有緣—後山土地公》
- (2)大愛劇場：《冬筍的滋味》
- (3)大愛單元劇場：《逆光》5集
- (4)大愛劇場：《小妹》1-10集
- (5)三立都會台：《那一年的幸福時光》
- (6)2018 文化部優良電視劇本補助：《愛噬一家人》

5. 電影劇本作品：

- (1)《Go Go G-Boys 當我們同在一起》，入圍 Asian First Film Festival 最佳劇本
- (2)《純愛大聯盟》，入圍 2011 年優良劇本決選
- (3)《愛在美味蔓延時》，內地電影
- (4)《媽寶神探》，好好電影 (2016)

6. 教學經歷：

- (1)自 98 學年度起擔任台灣藝術大學電影系講師，開設課程有：
- (2)電影風格分析 (三學分 上、下)、電影史專論 (兩學分 學期課)
- (3)70 年代美國電影 (兩學分 學期課)
- (4)作者電影 (黑澤明、希區考克、阿巴斯奇亞洛斯塔米、大衛林區)