

自主學習申請計畫書

壹、基本資料

一、課程名稱：自主學習－實驗影像創作的思辨技術與實踐 Self-Planned Learning-The Technique and Implement of Experimental Video Art

二、學生姓名、系級、學號：

夏北辰 經濟學系 24 級 109072247
張瀚文 動力機械工程學系 24 級 109033226
陳韜宇 動力機械工程學系 24 級 109033147
莊珊樺 外國語文學系 24 級 109042023
許煒晟 清華學院學士班 25 級 110000119
莊逸楓 動力機械工程學系 24 級 109033164
傅筱童 電機工程學系 24 級 109061231
蔡沛辰 藝術學院學士班 24 級 109590008
卓宛萱 藝術學院學士班 24 級 109590019
趙可晨 藝術學院學士班 24 級 109590007

三、學習領域：藝術領域

四、學分數

選修通識兩學分

五、指導老師姓名、學經歷簡介

指導老師：陳依純

簡介：

視覺與影像藝術家，現為國立清華大學藝術學院學士班及藝術與設計學系兼任教師。2005 年畢業於國立台北藝術大學美術系油畫組，2010 年畢業於國立台北藝術大學科技藝術研究所碩士，2013 年國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班肄業，目前就讀於國立台北藝術大學美術系博班。作品曾榮獲金穗獎最佳實驗片首獎、台北數位藝術表演獎首獎等。

主要以錄像藝術、實驗動畫影像、互動藝術、複合媒材、繪畫為主要創作，長期關注工業區、邊陲及中下階層等社會議題及民間故事，去承載其個人的真實與虛幻間的經驗，並嘗試與真實／現實社會的對話，以詩意的影像方式，浪漫輕快的音樂盒去敘說的痴人之夢與期望。現居住、創作於台灣。作品曾於台灣、印度、巴西、日本、中國、以色列、韓國、新加坡、澳門、美國、奧地利、德國、俄羅斯等雙年展、藝術節、博覽會展出。

貳、內容

一、學習目標

去年，幾位對藝術創作深感興趣的同學有幸在社團活動中接觸到藝術家陳依純老師的課程，也有同學修習了陳老師的數位影像創作，老師在課程中分享了她過去長期在藝術界創作的故事與心得，藝術家們透過看似令旁人難懂的方式針對不同議題進行創作，但這些創作往往都大膽有力、或幽微細緻的對於社會議題進行了批判和省思，而藝術家在田野調查及實際創作的過程中，也會對議題、歷史或藝術精神有了更深、或是完全不同面向的理解。

實驗影像是一種結合新媒體、數位影像、電腦特效、動畫、實拍、音樂等多種素材而形成、具有實驗性質的現代藝術形式。本課程計畫透過理論教學、作品參訪、實地田野調查、工作坊等方式，由經驗豐富的藝術家陳依純老師以及其他資深藝術家帶領同學選定題材，針對社會現象、產業、在地議題、民俗信仰、歷史等多元元素，結合各個同學之專業領域，並以實驗影像或錄像藝術的方式進行創作，並期望成品可以參與相關藝術展覽之展出，展現清華大學學生之跨域素養與創作企圖。

二、學習內容與方式

1. 理論教學：透過現代藝術理論帶領同學對於藝術創作方法有所理解，方法包括文獻閱讀、討論與指導老師之教學。
2. 作品參訪：小組成員於課餘時間至全台各地之當代美術館或展覽進行參訪，期望透過各式作品窺探創作意圖以及汲取靈感。本小組也計畫舉辦實驗電影放映活動及相關講座，從不同類型的實驗片學習如何將不同的素材結合並表達其藝術宗旨。
3. 讀書會：由小組成員與指導老師選定之書目、論文或評論文字等，成員與老師之間共同討論想法，激發創作靈感。
4. 技術講座：小組成員舉辦相關技術講座，由各成員負責教學自己擅長之領域或由相關專業人士教學，如：動態拍攝、特效軟體、燈光、音樂音效、剪輯、劇本創作、動畫、戲劇等。
5. 田野調查：根據學員選定之創作主題，在老師之指導下進行田野調查，了解並蒐集創作過程中會需要之知識經驗以及創作素材。
6. 工作坊：小組成員之間相互激盪想法，並引入計畫外或創作主題相關人士之意見，在創作內容、形式、方法上做出改進。
7. 實作：將創作企劃與草案實際交付製作，依據學員試圖之創作方

式，包括影像拍攝、動畫、電腦特效等，並搭配後期剪輯後製等流程。

三、時程表

時間(週)	進度	備註
第1週	課程說明／相關知識先備	
第2週	作品參訪＋理論教學	新竹 241 藝術空間或台北當代美術館
第3週	工作坊：初步主題討論	
第4週	讀書會：班雅明《迎向靈光消逝的年代》	
第5週	技術講座：拍攝實務	攝影/燈光/收音/片場分工
第6週	作品參訪：實驗短片選輯＋理論教學	片單待定
第7週	工作坊：主題討論	
第8週	技術講座：劇本、故事與文本 田野調查	
第9週	田野調查	
第10週	技術講座：剪輯軟體與特效軟體 田野調查	Davinci/ Premere/ AfterEffect
第11週	工作坊：田調成果討論	
第12週	補充性田野調查 實作	
第13週	技術講座：音樂音效 實作	
第14週	工作坊：初步成果討論 實作	
第15週	實作	
第16週	實作	
第17週	工作坊：最後成果討論 實作	
第18週	內部展演／成果發表	

四、預期成果

本課程於 111 學年第一學期期末結束時，本計畫學員預計會有一部至數部聯合或獨立作品發表，並依據作品形式及性質舉行放映或展覽。

五、參考書目

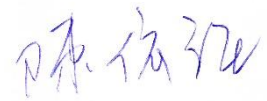
- 《機械複製時代的藝術作品》，華特·班雅明，2019，商周出版
- 《迎向靈光消逝的年代》，華特·班雅明，1998，台灣攝影
- 《影像的閱讀》，約翰·伯格，2017，麥田
- 《溫德斯談電影觀看的行為》，文·溫德斯，2020，原點
- 《比台灣電影更陌生—台灣實驗電影研究》，吳俊輝，2014，恆河

參、指導老師意見

- 一、 我已詳閱「通識中心自主學習計畫之應行與注意事項」。(請勾選)
- 二、指導老師關於本計畫之相關意見。

本申請案由學生們自發性地提出，對於影像創作希望能得到更多全面性的藝術性觀點，以及創作上的實踐技術。在影像的創作方法上，學生們也自主的執行許多不同的拍攝手法，但希望能獲得更多業界的觀點和美學技術的觀看方式。在商業和純藝術影像的創作手法上，可以讓學生接觸不同的導演和影像藝術家們，以及在專業影像的學術書籍上能有更深入的研究和討論。

指導老師簽名：

日期： 111 年 6 月 20 日