

音像紀錄研究所

學生基本素養與核心能力培育計畫書

一、單位發展願景、定位與特色

成立於 1996 年的「音像紀錄研究所」，乃是我國第一也是唯一訓練紀錄片專業人才的碩士教育機構，不僅已為台灣培育出數量可觀的紀錄片工作者，同時也讓社會日益認識並理解紀錄片作為一個媒體的形式。

音像紀錄所在第一個 10 年裡，其教育目標著重的是「紀錄」(創作)，然而，由於 DV 與數位影像的發展，使得紀錄者的工作環境與形態都已經改變，同時，數位典藏的趨勢，不僅使得影像作為文化資產與集體記憶日益受到重視，它也進一步引發我們對於重構影像維護保存理念與實作的反思。

在第二個 10 年裡，本所正式更名(「音像紀錄與影像維護研究所」)並分別設立「音像紀錄組」與「影像維護組」，授予藝術碩士(MFA)與文學碩士(MA)學位，前者是承繼既有的訓練，但更加著重於紀錄片的多元典範及其實踐，後者將延續並發揚原本影像維護保存的課程特色，透過此一改組的申請，期待能夠培育出兼具紀錄片媒材創作與歷史影像維護保存的專業人才。

展望未來的第三個 10 年，本所將進一步落實從音像紀錄到影像維護的完整教育體系，前者是為拓展音像紀錄的廣度，積極推動紀錄片的「拓邊」(expansion)工作，後者則是紮實影像維護的深度，回歸到紀錄片最原初的「記錄」與「活動影像」(moving image)之意義，為了實踐這個教育目標，本所不僅已籌組了涵蓋紀錄片製作、電影資料館學、影像維護保存、教育學、社會學等等多元背景的師資團隊；同時也積極進行課程設計的研發與教學方法的改進，視需求不定期遴聘國內外專家學者或業界講師辦理講座或工作坊；並整合研究與產學合作計畫、音像藝術媒體中心暨音像資料保存中心的「台灣歷史影像資料庫」、國際組織暨合作夥伴等等學習資源；更在 2019 年進行所名微調(「音像紀錄研究所」下設「紀錄片製作組」及「電影資料館組」)，以期未來能夠培育出紀錄片製作與電影資料館的專業人才。

二、單位教育目標

自 99 學年度起，本所正式設立「音像紀錄組」與「影像維護組」，並分別授予藝術創作碩士(MFA)與文學碩士(MA)學位，前者是承繼既有的訓練，但更加著重於紀錄片的多元典

範及其實踐，後者將延續並發揚原本影像維護保存的課程特色，本所為了進一步落實從音像紀錄到影像維護的完整教育體系，在 108 學年進行所名微調（「音像紀錄研究所」下設「紀錄片製作組」及「電影資料館組」），以期未來能夠培育出紀錄片製作與電影資料館的專業人才。

本所是以「紀實性音像」作為媒介本體，發展「音像紀錄」作為學門與「影像維護」作為專業，分別培養其運用此一工具之基礎知識、實作能力、專業倫理、行動能力乃至國際視野。

就音像紀錄作為學門，本所持續培育具國際視野與社會觀察力，並能夠獨立完成一部作品的紀錄片創作者，並同時要推動紀錄片的多元典範與不同實踐，包括了紀錄片作為美學實驗、藝術創作、社會觀察、政治行動、歷史文獻與教育方法的拓邊。

就影像維護作為專業，本所自設校開始即設立了台灣歷史影像資料庫，包括從日據時代至今龐大的新聞片與紀錄片，主要典藏有台視新聞、綠色小組、台灣糖業發展紀錄影片、民間機構之音像資料以及本所畢業學生相關作品，未來將朝家庭電影與庶民影像的方向持續擴充。

三、單位優勢、劣勢、機會及威脅(SWOT)分析

SWOT 分析

	S (優勢)	W (劣勢)
Internal 內部 (組織) Attributes of the Organization	1. 教育理念與精神 2. 跨文化比較教育 3. 社會責任與歷史視野 4. 獨立研究與拍攝能力 5. 影像研究與創作能力 6. 音像紀錄與影像維護專業技能	1. 地處偏遠 2. 紀錄片放映管道 3. 台灣電影的前景
	O (機會)	T (威脅)
External 外部 (環境) Attributes of the Environment	1. 卓越計劃補助 2. 計畫案 3. 與相關單位合作案 4. 補助案	1. 北藝大、台藝大等相關影視研究所競爭 2. 相關政策的變化

四、學生應具備之基本素養與核心能力

在「紀錄片製作組」，有鑒於台灣紀錄片發展所面臨的侷限，我們認為紀錄片應當擺脫藝術創作的單一目標，而轉化成教育方法、美學實驗、政治行動、歷史文獻、研究方法與批判教育等等多元典範，因此，在課程的設計上，將不只是培育有創意的作者或導演，更要進一

步推動紀錄片在不同領域（教育、媒體、社運、學術與社區）的實踐與應用。

在「電影資料組」，透過影像維護組的課程，不僅有助於建立「台灣歷史影像資料庫」，並培育影像維護保存人才，同時藉由影像修復保存的實作，將使學生體驗到不同媒介的差異，以及物質性與非物質性的辯證關係，而透過歷史影像的解讀分析，進一步考察台灣觀看權力關係的變遷，以提升在媒體識讀、視聽教育或文化研究等等面向的批判能力。

學生核心能力：

理解「紀錄片與影像維護保存」之歷史並進行批判反思的能力

熟稔「紀錄片與影像維護保存」之實務並進行有效操作的能力

活化「紀錄片與影像維護保存」之媒材並進行多元應用的能力

培養專業倫理、人文關懷與社會責任實踐的能力

建立跨國、跨社會、跨文化比較的視野與製作的能力

學生應具備之基本能力：

歷史觀點建構與理論概念理解的能力

視覺影像分析與影片研究的能力

分析與詮釋文化社會現象的能力

邏輯思考與批判反思的能力

拍攝技術熟練與影像語言運用的能力

拍攝技術與理念創意性運用的能力

整合攝影、聲音、敘述理念的能力

有效表達溝通及合作的能力

獨立研究與拍攝規劃執行的能力

專業的田野工作與拍攝倫理反思的能力

地方關懷與社會責任實踐的能力

多元文化比較的能力

基礎素養、核心能力與開設課程之對應表

基本素養	核心能力	評核指標	對應之課程		檢核方式
			正式課程	非正式課程	
1. 邏輯推理與分析能力	具備音像紀錄與影像維護之基礎知識	指標 1. 理解音像紀錄與影像維護之歷史脈絡 指標 2. 熟稔音像紀錄與影像維護之理論觀點 指標 3. 能夠獨立研究並創新議題之論述能力	紀錄學 紀錄片歷史與美學 電影資料館學研究	研討會 研究計畫 移地教學	期中期末評核、作品放映、成果展示
3. 音像詮釋與批判能力	具備音像紀錄與影像維護之專業倫理	指標 1. 理解音像紀錄與影像維護之倫理 指標 2. 能具有在地文化的關懷 指標 3. 能具有社會責任的意識	研究方法 政治經濟學 碩士論文	研討會 研究計劃 展演活動	期中期末評核、作品放映、成果展示
4. 溝通表達與分享能力	具備活化音像與跨領域之行動能力	指標 1. 理解音像所在之社會脈絡 指標 2. 能策劃音像之社會行動 指標 3. 能進行跨領域之社會對話	批判教育學專題 視覺理論專題 人類學專題 文化研究專題 社會學專題	產學合作 展演活動 社會服務	期中期末評核、作品放映、成果展示
5. 多元文化之理解能力	具備國際視野與多元文化之比較能力	指標 1. 掌握台灣、中國、亞洲與世界之動態 指標 2. 能具有國際的視野 指標 3. 能比較多元的文化	紀錄片的解讀 第三世界電影 跨文化影像製作	研討會 移地教學 國際交流	期中期末評核、作品放映、成果展示

國立台南藝術大學音像紀錄研究所課程架構表

組別 課程類別	紀錄片製作組 修業3年	學分	電影資料館組 修業2年	學分
所定核心課程 (必修)	紀錄片歷史與美學 History and Aesthetics of Documentary	3	電影資料館學研究(一)(二)(三) Film Archive Studies I, II, III	9
	紀錄學 Documentary Theory	3	紀錄學 Documentary Theory	3
	研究方法 Research Method	3		
	政治經濟學 Political Economics	3		
	暑期英文班 English Class in Summer		暑期英文班 English Class in Summer	
主修專業課程 (必修)	紀錄片基礎 Basics of Documentary	6	保存工作坊(一)、(二) Restoration workshop I、II	6
	紀錄片製作(一)、(二) Documentary Production I、II	6	碩士論文(一)、(二) Thesis I、II	6
	創作論述(一)、(二) Thesis in Documentary I、II	6		

專業選修課程	分組選修	紀錄片製作組	電影資料館組
		紀錄片解讀 Analyzing Documentary 音像敘事暨製片 工作坊 Workshop for Film Production 第三世界電影 Third World Cinema 跨文化影像製作 Transcultural Cinema Production 編劇導演工作坊 Scriptwriting & Directing Workshop 攝影美學與實務 Photography Film & Media	數位典藏與加值應用 Digital Archives & Value-added Applications 數位修復工作坊 Digital Restoration Workshop 數位調光實務 Color Correction 膠片整飭與數位化 Film Digitization

專業選修課程	兩組共同選修	人類學專題(視覺人類學、民族誌影像、平埔族群影像資料庫) Anthropology Seminar 文化研究專題(電影文物研究與展示) Cultural Studies Seminar 批判教育學專題(行動研究) Critical Pedagogy Seminar 視覺理論專題(古典電影理論、電影發展史、視覺檔案、紀錄片詩學) Cinema Theory Seminar 社會學專題(紀錄片與社會實踐、社會運動紀錄學) Sociology Seminar

最低畢業分數	紀錄片製作組 54 學分 必修 30 選修 24	電影資料館組 42 學分 必修 24 選修 18
1、紀錄片製作組畢業學分數為 54 學分(必修 30 學分，選修 24 學分)，修業年限 3 年。 2、電影資料館組畢業學分數為 42 學分(必修 24 學分，選修 18 學分)，修業年限 2 年。 3、由紀錄所內開設之專業選修課程： A、紀錄片製作組專業選修課程最少需修 12 學分。 B、電影資料館組專業選修課程最少需修 9 學分。 C、跨組修習非本組所訂之必修課程視同專業選修課程學分。 4、紀錄片製作組必修須通過 18 學分後(不含創作論述)，方可提學位資格審查。電影資料館組必修須通過 12 學分後(不含碩士論文)，方可提學位資格審查。 5、學生須修習其指導老師所開課程 3 門課以上，不含創作論述及碩士論文。 6、本所學生於畢業前須參加並通過本校暑期英文營或通過本校相當等級之英文課程，惟如具有下列資格之一者，得以免修： (1) 托福 (TOEFL)：紙筆測驗550分以上或電腦測驗213分以上或網路測驗79分以上 (2) 多益 (TOEIC) 測驗650分以上 (3) 歐洲語言評量架構 (CEF) 達B2高階級 (4) 通過全民英語能力分級檢定測驗 (GEPT) 中高級初試 (5) 雅思 (IELTS) 英語能力檢定測驗5.5以上 (6) 英語系國家(英國、加拿大、美國、澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、南非、菲律賓、新加坡)等之外籍生 (7) 非英語系國家之外籍生、僑生等，但可證明其正式教育是以英文為主要語言者。 7、紀錄片製作組及電影資料館組新生皆須參加本校音像藝術媒體中心所辦理之技術先修工作坊。 8、如因學分科目表修訂以致必修課程開設有所調整，可另案提請所務會議討論決議。		