

動畫藝術與影像美學研究所課程地圖

一、成立宗旨

「動畫藝術與影像美學研究所」前身為「音像動畫研究所」及「音像藝術管理所」，為國內音像動畫創作、影像藝術美學研究，及電影文化產業並重之教學機構。一方面，本所建立對台灣乃至全球華語地區影像創作、歷史縱深及美學意義的理論探討；另一方面，則加強國際交流，拓展本國影像美學文化研究及藝術創作的視野。

設所目標：

培養具創意的電影和動畫創作與技術人才，及影像藝術理論之研究者。在理論研究和藝術實踐之配合下，解決目前台灣電影與動畫兩者無法接合的困境，而未來的電影及數位內容產業更需兩方人才的充分結合及應用。

發展計畫（教育目標）：

- 1.立基全球音像媒體環境與需求，培育連結國際之動畫藝術與影像美學之創作人才。
- 2.培育具有科技、藝術、媒材與平台通識之音像藝術創新管理與策展人才。
- 3.培育以動畫及電影為形式、以文化內涵為內容之影像敘事作者人才。
- 4.培育音像藝術研究、文化評論、政策研究及音像產業發展之論述專才。

二、課程設計及規劃理念

「動畫藝術組」內分兩主修，分別為「動畫創作主修」、「互動媒體主修」。「動畫創作主修」以三大軸線作為培育動畫創作人才的課程設計，以達致學生能在當代動畫創作多樣化的語境中，具備多元思考與轉換嶄新藝術實踐的能力與和創意：(A) 實驗影像與動畫美學；(B) 編導實務與影視產業研究；(C) 電腦動畫與數位科技。「互動媒體主修」則提供互動藝術導向課程，主要補充原有的動畫創作和電影藝術研究的相關知識，探討當代互動及新媒體。

「影像美學組」則以三大軸線的課程設計，作為培養兼具從事影像藝術研究、文化政策與評論評論及音像產業發展之論述專才之目的：(A) 影視音藝術研究；(B) 跨領域與文化研究；(C) 影視音創作與管理實務。

學生核心能力：

- 1.動畫與影像美學敘事能力（音像作者型：編劇、導演、影像創作者等）
- 2.音像美學研究與評論能力（研究者型：研究者、評論者、政策方向提供者等）
- 3.音像管理與策劃能力（管理型：製片、音像行銷、策展人、專案經理等）
- 4.動畫美學與影像科技整合與研發創新能力（技術型：視覺指導、數位特效指導、攝影、後製指導等）

三、課程架構表

動畫藝術組		
A 實驗影像與動畫美學	B 編導實務與影視產業研究	C 電腦動畫與互動媒體
1. 動畫史◎ 2. 研究方法◆ 3. 實驗動畫◎ 4. 創作論述(1)(2) ◎ 5. 平面動畫 6. 定格偶動畫 7. 素描繪畫 8. 動態造形研究 9. 傳統動畫美學及實務製作 10. 電影與動漫創作研究	1. 聯合製作 2. 獨立製作(1)(2) 3. 動畫產業與製作 4. 編導實務 5. 聲音美學與應用 6. 聲音跨域創作 7. 聲音與動畫 8. 畢業製作(1)(2)	1. 電腦動畫◆ 2. 互動媒體※ 3. 互動媒體專題※ 4. 碩士論文(1)(2)※ 5. 進階電腦動畫之動作捕捉技術※ 6. 新媒體創作之 3D 列印與原型設計 7. 媒體與藝術專題 8. 視覺預示，數位攝影實務與視覺特效 9. 電影與動畫後期製作 10. 數位立體電影院與 3D 顯示技術
◆符號者為兩主修必修課程 ◎符號者為「動畫創作主修」必修課程 ※符號者為「互動媒體主修」必修課程 1. 「動畫創作主修」畢業學分數為 51 學分（必修 27 學分，選修 24 學分），修業年限 2.5 年 2. 「互動媒體主修」畢業學分數為 39 學分（必修 21 學分，選修 18 學分），修業年限 2 年		
影像美學組		
A 電影研究	B 跨領域與文化研究	C 影視與編導實務
1. 研究方法◎ 2. 影視音文化與數位內容產業◎ 3. 碩士論文(1)(2) ◎ 4. 獨立研究(1)(2) ◎ 5. 電影美學專題 6. 電影理論專題 7. 導演專題 8. 類型電影專題 9. 區域電影專題 10. 電影史專題 11. 華語電影專題 12. 人文電影專題	1. 性別影像專題 2. 媒體與藝術專題 3. 當代美學專題 4. 當代藝術專題 5. 影像哲學專題 6. 影像藝術專題 7. 藝術史專題 8. 視覺藝術專題 9. 文化研究專題	1. 創意與展演專題 2. 電影研究與影展實務專題 3. 影視製作與實務專題 4. 攝影美學與製作專題 5. 編劇與導演專題 6. 聲音與表演專題 7. 電影資料館學專題
◎符號者為必修課程 畢業學分數為 39 學分(必修 18 學分，選修 21 學分)，修業年限 2 年。		

四、基本素養／核心能力對應表

校級基本素養與核心能力			
1.審美認知與藝術實踐 2.公民素養與社群認同 3.多元文化與國際視野 4.省思與社會分享 5.溝通表達與分享合作 6.身心健康與生命關懷			
本所基本素養	本所核心能力與評核指標		對應之課程
<p>1.知識與理解： 奠定對於動畫及電影製作、演變及影像藝術相關的知識及理解基本能力。</p> <p>2.溝通與表達技巧： 以獨特之風格和手法來呈現創作內容及與觀者溝通為重。</p> <p>3.分析與詮釋： 以動畫和電影美學原理來分析詮釋自身創作，並作美學討論。</p> <p>4.創意與實務： 從國際相關作品中吸收進而產生原創理念及以實務製作和理論研究來實踐。</p>	1.動畫與影像美學敘事能力（音像作者型：編劇、導演影像、創作者等）	<p>指標 1-1. 能具備導演與編劇的基礎。</p> <p>指標 1-2. 能聯合企劃與完成動畫創作能力。</p> <p>指標 1-3. 能獨立企劃與製作動畫短片。</p> <p>指標 1-4. 完成代表性的動畫作品與相關研究。</p>	<p>聯合製作</p> <p>獨立製作</p> <p>畢業製作</p> <p>傳統動畫美學及實務製作</p> <p>動畫產業與製作</p> <p>編導實務</p> <p>影視製作與實務專題</p> <p>攝影美學與製作專題</p> <p>編劇與導演專題</p>
	2.音像美學研究與評論能力（研究者型：研究者、評論者、政策方向提供者等）	<p>指標 2-1. 能瞭解動畫和電影的歷史與技術的發展。</p> <p>指標 2-2. 能認識各時期動畫大師創作理念，提升動畫美學素養。</p> <p>指標 2-3. 養成批判思維，能表達個人想法之溝通能力。</p> <p>指標 2-4. 能具備閱讀與分析影像理論讀本能力。</p>	<p>動畫史</p> <p>研究方法</p> <p>電影史專題</p> <p>區域電影專題</p> <p>電影美學專題</p> <p>影像藝術專題</p> <p>影視音文化與數位內容產業</p> <p>攝影美學與製作專題</p> <p>獨立研究</p> <p>視覺藝術專題</p>
	3.音像管理與策劃能力（管理型：製片、音像行銷、策展人、專案經理等）	<p>指標 3-1. 影視動畫製作人才</p> <p>指標 3-2. 影視動畫管理執行人才</p> <p>指標 3-3. 影視動畫專案籌劃及活動推廣人才</p> <p>指標 3-4. 影視動畫行銷發行人才</p>	<p>聯合製作</p> <p>定格偶動畫</p> <p>實驗動畫</p> <p>電影與動畫後期製作</p> <p>影視製作與實務專題</p> <p>電影研究與影展實務專題</p>
	4.動畫美學與影像科技整合與研發創新能力（技術型：視覺指導、數位特效指導、攝影、後製指導等）	<p>指標 4-1. 能運用實務作業掌握動畫技巧與美學形式。</p> <p>指標 4-2. 能瞭解3D動畫工具與製作技法。</p> <p>指標 4-3. 能瞭解電影及動畫的視覺合成和數字音訊的後期製作技術。</p> <p>指標 4-4. 能擁有影像美學研究和初階影像創作基礎。</p>	<p>電腦動畫</p> <p>互動媒體</p> <p>互動媒體專題</p> <p>電影與動畫後期製作</p> <p>進階電腦動畫之動作捕捉技術</p> <p>數位立體電影院與3D顯示技術</p> <p>新媒體創作之3D列印與原型設計</p>

五、本所畢業生未來發展

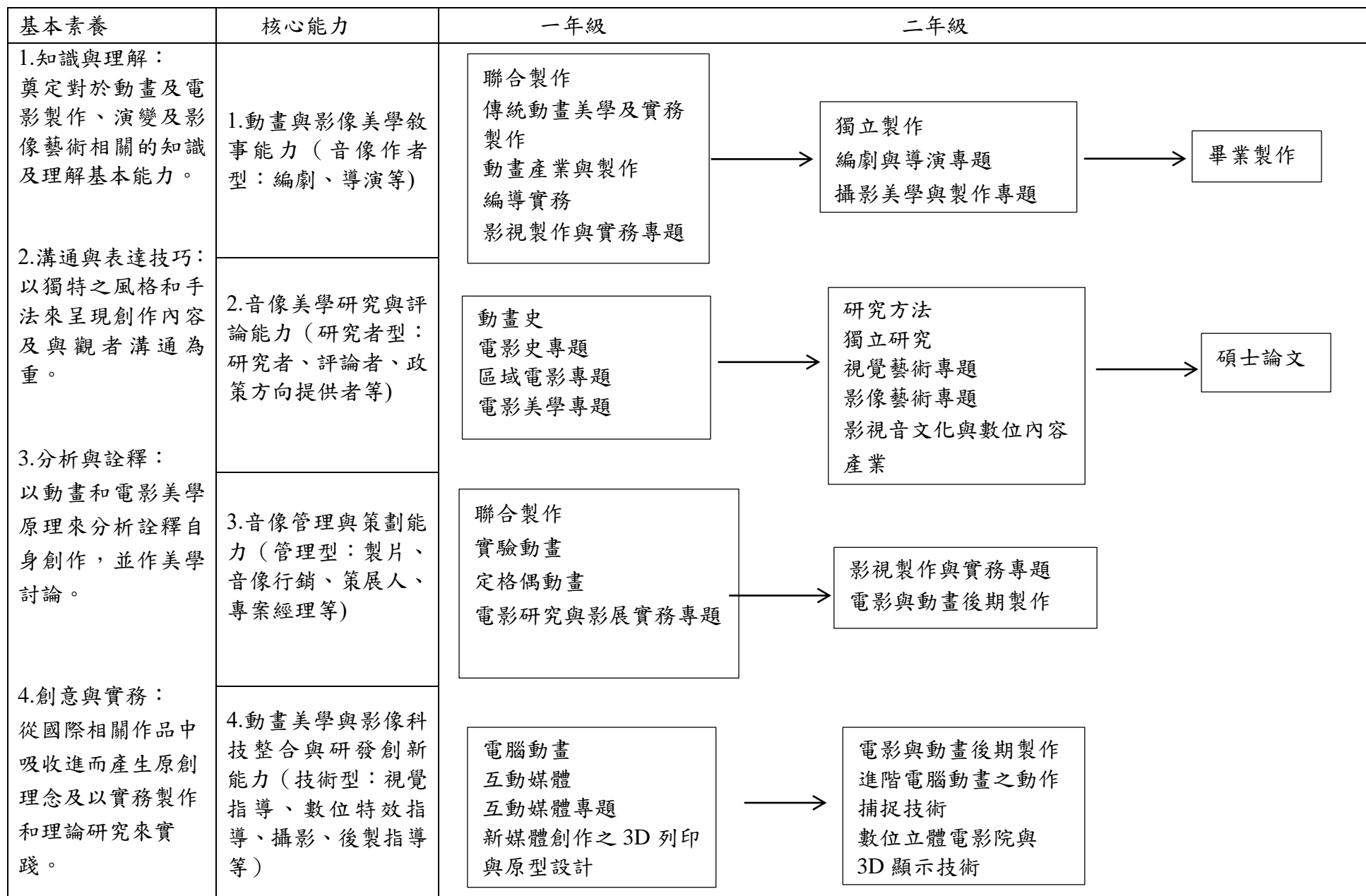
升學管道

1. 國內外進修深造
 - (1) 動畫、電影與數位藝術及創作之研究
 - (2) 藝術與文化之研究
 - (3) 跨領域之研究。

就業管道

1. 大專院校暨高中職（含）以下專兼職教學
大學、技術學院、專科等各級學校藝術相關教師
2. 電影及動畫業界就職
專業製作公司，科技藝術公司、工作室等
3. 文化機構就職
一般行政、文化行政、國際文教行政、博物館管理等相關
4. 自組工作室、製片或從事影音專業及動畫獨立製片者
影展策展，相關製作及發行
5. 媒體業、廣告業、設計業、出版業就職
電視傳播及廣告公司之相關藝術人員文化出版社之設計、編輯、企劃人員
6. 其他（服役、準備公職考試等）

六、基本素養與核心能力與課程關聯圖

七、動畫藝術與影像美學研究所學生未來發展方向圖

