

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

本教材適用於國中課程

教學
官網

<http://edumovie.culture.tw>
含專有名詞解釋等延伸資源

教師
手冊

單元 1

故事的解剖

電影敘事與編劇

指導
單位

主辦
單位

我們都有這樣的經驗：透過螢幕，暫時拋開現實中繁雜的瑣事，沉浸在一段故事的情境中，隨之感傷、甜蜜、恐懼、歡笑，各種情緒不斷地隨之流動起伏。

當觀眾席燈亮起，內心浮現的或許是滿足的喜悅、是淡淡的幸福、壓力的解除，也或許是批判與自省。我們在光影投射出現實與幻想交織的世界中，找到屬於自己對應的情感，而這就是電影的魔力。

電影發展至今百餘年的歷史，隨著社會環境、時空更迭，發展出各種電影美學理論和形式風格。

從 1895 年盧米埃兄弟 (Lumière brothers) 以紀錄短片《火車進站》*Sortie de l'usine Lumière de Lyon* 震撼了觀眾的視覺體驗後，電影藝術便不斷演變。

像是電影魔幻大師梅里葉 (Georges Méliès, 1861-1938) 極具原創力的形式

呈現、卓別林 (Charles Chaplin, 1889-1977) 喜劇誇大而詼諧地默劇表演；1920 年代的古典好萊塢和德國表現主義，以及艾森斯坦 (Sergei Eisenstein, 1893-1948) 運用剪接手法討論電影的蒙太奇理論；1930 年代的法國詩意寫實；1940 年代的義大利新寫實主義；1950 年代巴贊 (André Bazin, 1918-1958) 的真實電影本體論；以及 1960 年代的從法國延燒到各地的新浪潮……。

時至今日，世界各地的電影，仍持續開展蘊涵自身人文和類型電影的多元樣貌，產出許多經典而具代表性的作品，皆帶給觀影者不同的文化思考。

隨著日新月異的科技，電影技術也不斷地大步躍進，在各種層面上尋求突破。從視覺暫留原理到 1927 年有聲電影的出現，以及 1930 年彩色電影的問世，皆大幅度

地影響了觀眾的觀看習慣；而數位化衝擊導致傳統底片公司相繼轉型，電影的拍攝從膠卷到數位，不僅改變電影產製方式，也挑戰電影形式美學。

數位技術的便利，吸引了更多影像工作者加入電影創作的工作。除此之外，行動裝置的普及打破了時間和空間限制，更具個人化的互動觀影方式產生，創造新世代觀眾的來臨。因此，如何讓影片成為培養觀影者學習思考及激發創造的有效工具，是現今值得重視的課題。

在本系列教案中，從如何說故事、分鏡與剪輯，來認識電影基本的敘述手法和拍攝技巧；並藉由紀錄片和動畫片，看見不同類型的電影。在台灣電影歷史和台語電影的介紹中，讓青少年能透過影像，加深對生長土地的情感連結。

此外，每一個教案皆安排一部導讀影片，在分析影片過程中，增加學生對課程知識的理解，亦培養其影像閱讀的能力；透過有趣的實作練習，讓學習不僅止於理論層面，更藉由體驗操作，開發其多元的創作能力。

經由本教案的推廣，期望這些新興觀影者，在享受電影所帶來的娛樂之餘，也學習欣賞電影藝術的形式之美；理解電影故事背後所夾帶的訊息，培養其分析思辯的能力。亦期待透過教學，引發出更多願意投身電影產業的年輕工作者，讓台灣電影綻放多采多姿且豐富精彩的嶄新樣貌。

Q1 什麼是「認識電影」輔助教材？

為有效增進國人觀影經驗、培養其電影概念及美學態度，本教材針對國中學生設計製作，計六單元各搭配一部主題電影，內容延伸並深化國小電影教材，涵蓋電影原理及影像元素，並增加台灣電影史單元。

Q2 輔助教材的資訊哪裡找？

相關資源下載與查詢，請上官網 <http://edumovie.culture.tw/>

Q3 老師該如何使用輔助教材？

每單元皆編有教師手冊與電影專文，選擇您感興趣的教學主題，可選映各單元之精選電影，參閱該單元中教師手冊（教案），即含教學指引和教學活動流程建議。電影專文則為深度介紹和導讀分析，提供教師教授課程時所需之電影文本及延伸議題之背景知識，亦有助於掌握整體學習架構。

Q4 學生該如何使用輔助教材？

各單元對應教師手冊編寫學生手冊內容，激發學生主動瞭解電影溝通手法、探索電影奧秘為目標，循序漸進的文字並搭配生動活潑的插圖，學生不僅可經教師引導，在課堂和活動中使用、閱讀，亦能自行閱讀，達到自主學習的最佳效果。

Q5 觀影與授課時間如何分配？

因應授課時數限制，部份影片有標示重點放映片段以利教師教學使用。建議教師可結合學校所辦理之藝文活動，或另整合課程時段，盡可能播放完整影片，以利學生了解影片內容，並保有原作之整體性。

國中版「認識電影輔助教材」教學單元與搭配電影

	教學單元/教學主題	推薦搭配主題影片	教材	導讀主題影片之電影專文
單元一	故事的解剖- 電影敘事與編劇	《熱帶魚》	含教師手冊 及學生手冊	《熱帶魚》
單元二	時間的幻術- 電影攝影與剪輯	《溺境》		《溺境》
單元三	聲音與光影的魔術- 電影聲音與色彩	《魔法阿媽》		《魔法阿媽》-奇幻或真實？一個與鬼魂一起生活的世界觀
單元四	再見真實- 紀錄片拍攝方式與手法	《奇蹟的夏天》		是誰畫上青春的句點？—從《奇蹟的夏天》談成長紀錄片
單元五	光陰的故事- 台灣電影的那時此刻	《那時·此刻》		《我們的那時·此刻》
單元六	時光台灣- 台語電影發展史	《大俠梅花鹿》		一部具後現代色彩的台語片：《大俠梅花鹿》

本教材為數位版，請至官方網站下載瀏覽運用 <http://edumovie.culture.tw>

單元說明

教學目標

 單元 1 故事的解剖
電影敘事與編劇
《熱帶魚》

教學目標

1. 認識故事的基本架構，三幕劇結構：開始 / 鋪陳、衝突、結局 / 解決。
2. 認識電影編劇的工作內容。
3. 能分辨故事與劇本的不同。

連結領域

藝術與人文、語文

 單元 2 時間的幻術
電影攝影與剪輯
《溺境》

教學目標

1. 認識電影鏡頭分類，如近景、中景、遠景與分鏡概念。
2. 認識電影基本剪接技巧和產生之效果，如線性和非線性剪接與時間軸和故事間的變化。

連結領域

藝術與人文、國語文、生命教育

 單元 3 聲音與光影的魔術
電影聲音與色彩
《魔法阿媽》

教學目標

1. 認識電影聲音的技術。
2. 認識畫內音與畫外音，及其在電影聲音表現的功能。
3. 認識電影色彩的技術。
4. 認識電影色彩如何影響觀眾的感知。

連結領域

藝術與人文、自然與生活科技

 單元 4 再見真實
紀錄片拍攝方式與手法
《奇蹟的夏天》

教學目標

1. 能認識紀錄片的起源與發展過程。
2. 欣賞不同類型的紀錄片。
3. 能著手拍攝影像、進行剪輯，而後製成紀錄片。

連結領域

藝術與人文、社會、綜合活動

 單元 5 光陰的故事
台灣電影的那時此刻
《那時·此刻》

教學目標

1. 認識台灣電影各時期的發展與代表作品。
2. 認識台灣電影重要導演、作品及拍攝手法。
3. 認識台灣重要影展及電影節。

連結領域

藝術與人文、社會

 單元 6 時光台灣
台語電影發展史
《大俠梅花鹿》

教學目標

1. 認識台灣台語片歷史，其興盛與衰落的原因。
2. 認識台語電影的重要導演、作品、拍攝手法。

連結領域

藝術與人文、社會

單元說明

十大能力 對應指標

單元 1 故事的解剖

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 06 文化學習與國際了解 08 運用科技與資訊 09 主動探索與研究	4 節
對應能力指標	2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。	

單元 2 時間的幻術

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 06 文化學習與國際了解 08 運用科技與資訊 09 主動探索與研究 10 獨立思考與解決問題	5 節
對應能力指標	2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。	

單元 3 聲音與光影的魔術

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 06 文化學習與國際了解 08 運用科技與資訊 09 主動探索與研究 10 獨立思考與解決問題	4 節
對應能力指標	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。	

單元 4 再見真實

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 05 尊重、關懷與團隊合作 08 運用科技與資訊 09 主動探索與研究 10 獨立思考與解決問題	7 節
對應能力指標	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。	

單元 5 光陰的故事

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 06 文化學習與國際了解 08 運用科技與資訊 09 主動探索與研究 10 獨立思考與解決問題	5 節
對應能力指標	2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。	

單元 6 時光台灣

十大基本能力	01 了解自我與發展潛能 02 欣賞、表現與創新 06 文化學習與國際了解 09 主動探索與研究 10 獨立思考與解決問題	3 節
對應能力指標	1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。	

單元 1

故事的解剖

電影敘事與編劇

影 片

《熱帶魚》

時 數

敘事練習 1 節
課程討論 1 節
活動實作 2 節

所需器材

電腦、網路、投影設備、音響

開門前言

腦袋有各種綺麗的幻想，是不是就能夠從事編劇的行業？編劇是想到什麼就寫什麼嗎？

其實，編劇並非天馬行空的寫作，而是像蓋一棟房子一樣，你可以保有自己的風格，但更要打好穩固的地基跟鋼骨架構，才有可能吸引並打動觀眾，如果你有寫劇本的創意跟才華，更要認識寫劇本的基本規則。

本單元將介紹英雄旅程的神話模式以及好萊塢最常運用的三幕劇架構，帶領大家窺探劇本寫作的秘密。

教案設計

東吳大學高中寫作進擊營劇本寫作講師
黃沂菲老師

連結領域

藝術與人文、語文

單元 2

時間的幻術

電影攝影與剪輯

影片

《溺境》

時數

課程討論 2 節
實作活動 3 節

所需器材

教師：電腦、放映設備、網路

開門前言

本單元簡介電影分鏡與剪輯，並以柯貞年作品《溺境》為例，引導學生認識視覺可見的鏡位、角度與效果以及攝影機移動。

而後介紹幾種簡單的剪輯技巧，討論這些技巧如何定義、切割、串聯電影中的時間，勾勒電影中的時間脈絡，創造真實時間之外的電影時間，成就奇妙的時間幻術。

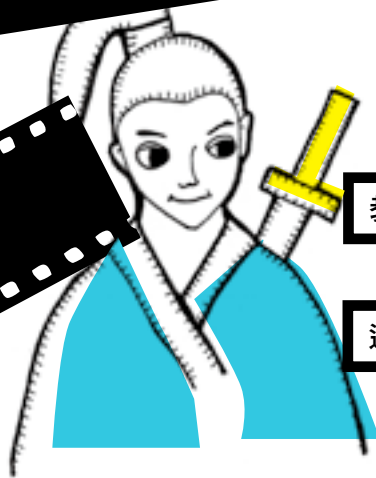
考慮到不同區域學生的先備經驗、個別特質與教學目標，本單元預備數種教學活動，請老師斟酌選用。

教案設計

台北市立大直高中表演藝術科
張幼玫老師

連結領域

藝術與人文、國語文、生命教育

單元 3

聲音與光影的魔術

電影聲音與色彩

影 片

《魔法阿媽》

時 數

課程討論 1 節
電影賞析 1 節
實作活動 2 節

所需器材

教師：電腦、放映設備、網路、影印機、三腳架（翻拍架）、相機、兩盞檯燈、延長線、燈箱，吹風機、剪刀、賽璐璐片、奇異筆、壓克力顏料 CMY 色系與塗色用具。

開門前言

本單元將透過欣賞動畫電影《魔法阿媽》，認識傳統手繪動畫的製作與拍攝過程，延伸作為學習色彩與光之間的相互關係，並透過電影中聲音製作實驗動畫。

教案設計

台北市立天母國民中學
顏維萱老師

連結領域

藝術與人文、自然與生活科技

單元 4

再見真實

紀錄片拍攝方式與手法

影片

《奇蹟的夏天》

時數

主題教學 2 節
實作活動 3 節
延伸活動 2 節

所需器材

電腦、放映設備、攝錄器材

開門前言

紀錄片是指描寫、紀錄或研究現實世界題材的電影，大多數情況下，紀錄片不需要演員參與，只需紀錄人物、地點、情況。經由真實影像的紀錄與詮釋，加以創造性的型塑，保留影像的真實性，方能成為紀錄片。

透過這個單元，學生可以了解紀錄片的起源、紀錄片與劇情片的差異、紀錄片的發展過程等，並欣賞不同類型的紀錄片。我們期盼透過紀錄片的了解，讓學生對紀錄片感興趣，進而實際操作，製作出屬於自己的紀錄片。

教案設計

新北市立埔墘國民小學
陳雅琪老師

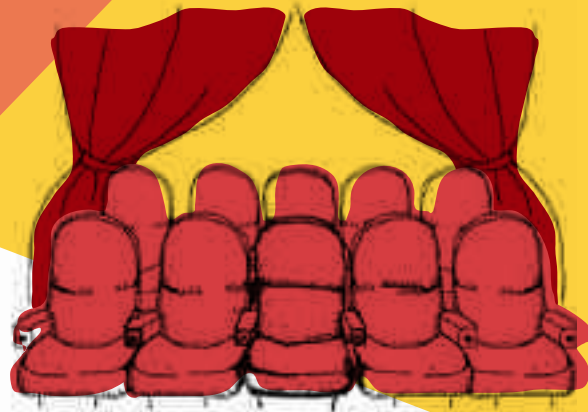
連結領域

藝術與人文、社會、綜合活動

單元 5

光陰的故事

台灣電影的那時此刻

影片 《那時·此刻》

時數 賞析討論 5 節

所需器材 電腦、放映設備、攝錄器材、電影海報圖片等

開門前言 電影這門第八藝術，1895 年開端至今已有百餘年歷史。本單元透過紀錄片《那時·此刻》，回顧台灣電影的發展，除了增進學生的觀影經驗、認識台灣重要導演的作品及其拍攝手法，並進一步培養其電影概念及美學素養。

教案設計 台北市敦化國民中學
潘蓓柔老師

連結領域 藝術與人文、社會

單元 6

時光台灣

台語電影發展史

影片

《大俠梅花鹿》

時數

電影賞析 1 節
課程討論 1 節
實作活動 1 節

所需器材

電腦、網路、投影設備等

開門前言

本單元將透過張英導演的台語片《大俠梅花鹿》，帶領學生進入台灣台語片發展的歷史脈絡中，認識台語片的發展、興衰與轉化的過程，進而認識台語片的重要推手及其相關電影，並從中學習尊重不同語言與文化。

教案設計

台北市仁愛國民小學
賴柏宗老師

連結領域

藝術與人文、社會