

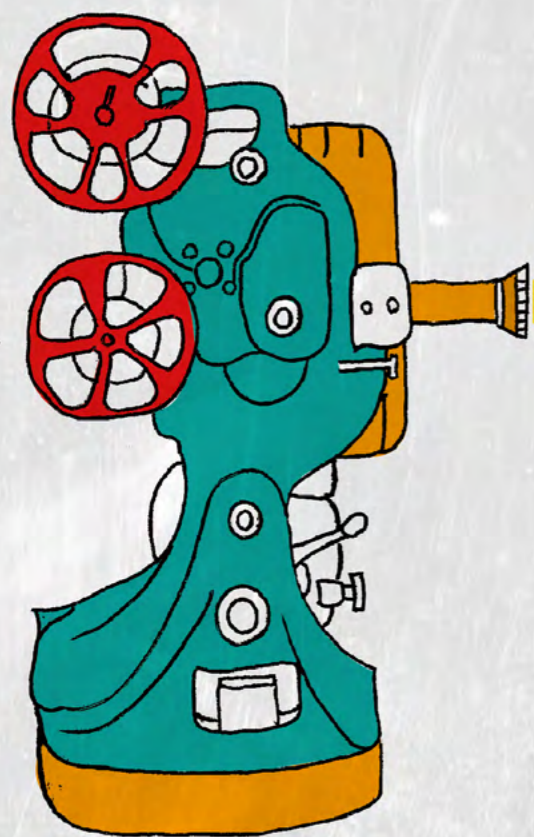
— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

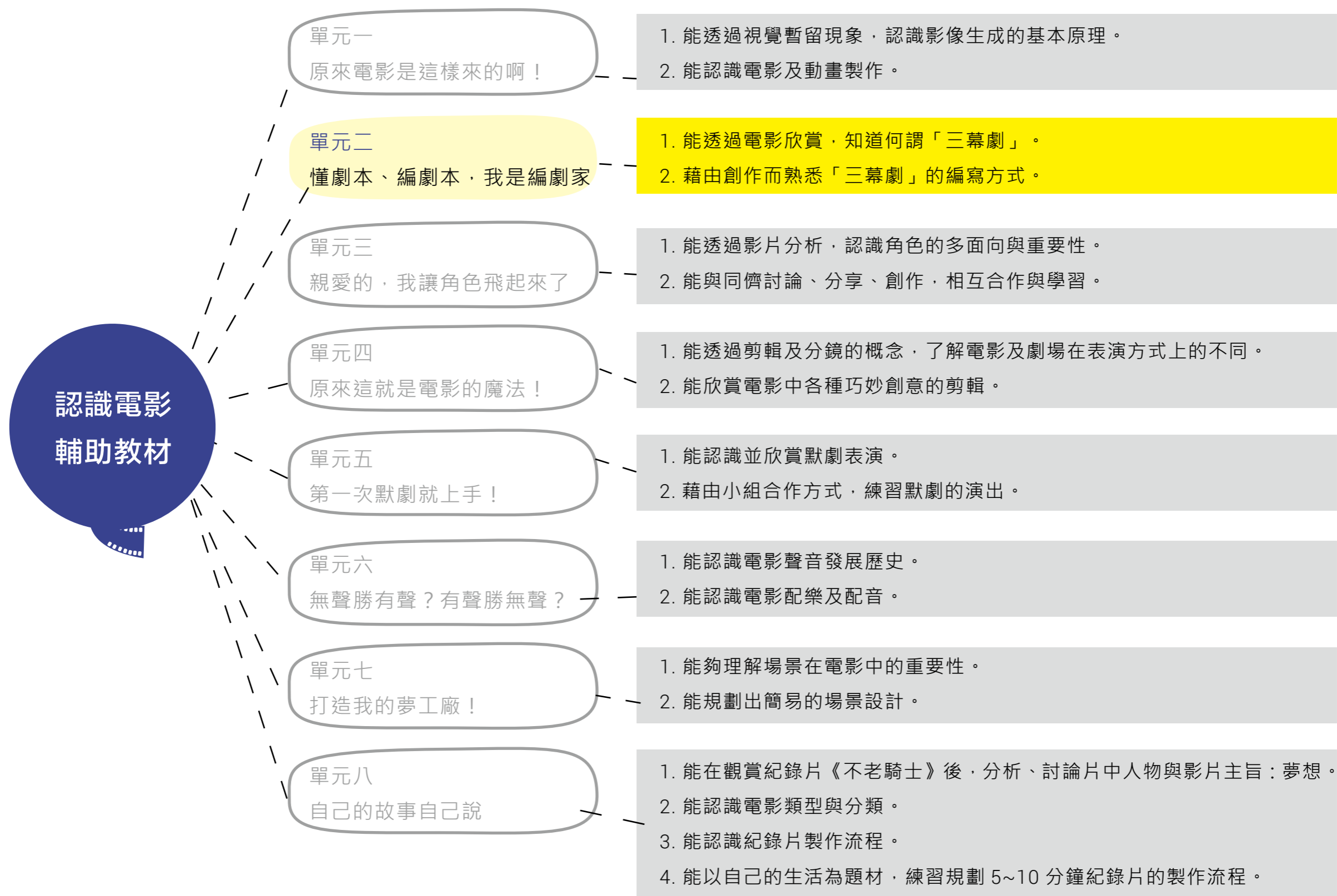
學生手冊

單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

學習架構圖

單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

嘿！親愛的小朋友，

聰明的你有想過嗎？

為什麼有的電影那麼好看，

看完以後令人意猶未盡？

為什麼有的電影這一刻令人捧腹大笑，

下一刻就令人眼眶泛紅？

原來這都跟劇本有關呀！

那麼劇本要怎麼寫呢？

單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

作者：梁家祥老師

三幕劇原來如此

相信每一位小朋友一定都有寫過作文吧，寫劇本就像寫作文一樣，作文有著「起、承、轉、合」四步驟，寫劇本也是一樣的喔！第一幕就像作文中的「起」，讓人清楚事件的發生原因或了解故事背景；第二幕如同作文中的「承」和「轉」，故事主要內容就此展開，出現不斷的衝突與轉折；最後邁入第三幕，也就是「合」，讓衝突得到解決，無論結局圓滿與否，故事都將進入尾聲。

所以要當一名編劇，就要先清楚什麼是「三幕劇」。第一幕「鋪陳」：包含人物或情境設定，敘述事情的前因，讓人可以快速進入故事中。第二幕「衝突」：故事中最重要的一部分，主角會遭遇許多挑戰與阻礙，隨著劇情的推移，人物與劇情產生碰撞。第三幕「解決」：無論結局發展為何，故事中的衝突都將獲得解決，給觀眾一個交代。

電影小知識：

李翰祥

李翰祥（1926—1996年）為近代華語影壇最重要的電影工作者之一，更是創作全才。無論史詩、文藝、雜錦、喜劇、歌唱、恐怖—幾乎每種電影類型，李翰祥都攝製過；許多已成型的類型在他的作品中也得到重新伸展的空間，經典作品包括《江山美人》、《梁山伯與祝英台》、《西施》等等。

第一幕：鋪陳

我們將藉由李翰祥（1926—1996年）導演的《喜怒哀樂》之〈樂〉一片，一步步了解「三幕劇」的定義與架構，透過電影中的實例讓大家有更深刻的體驗。

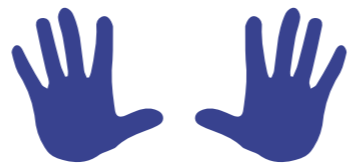
你認為第一幕的電影情節應該要包含哪些內容呢？一般來說，第一幕的功能主要是進行劇情的鋪陳，包含介紹人物的基本資料，如個性、生活背景、行為、價值觀等，以及說明劇情發生當下的時空環境，讓觀眾有其可以遵循的脈絡。

從李翰祥執導的《喜怒哀樂》之〈樂〉中，我們見到辛勤捕魚的老漁夫，還有文

質彬彬的書生，在某個夜晚藉由簫聲的牽引來結識，兩人很快成為忘年之交，彼此談天說地。爾後每一天夜晚，書生都會來找老漁夫把酒言歡，並且以簫聲幫忙老漁夫趕魚，直到某日，書生向老漁夫坦白自己是水鬼，並且即將要去投胎。

從這一段我們可以明白老漁夫如何與書生結識，以及兩人相處的情景，這就是第一幕的目的：讓觀眾快速認識主要人物、清楚故事發生的背景或前因，也就達到了「鋪陳」的功能！那麼第二幕主要的表達重點又是什麼呢？

實作活動：「加油添醋編劇家」

接下來，我們要了解何謂第二幕的重點，並且試著自己動手寫寫看。如果你是一名編劇，你認為接下來的劇情會怎麼發展呢？請你發揮你的創意試著寫下來。

小提示一

第二幕並不是影片的結局，而是中間最引人入勝的內容呦！

小提示二

在《喜怒哀樂》之〈樂〉片中，導演在第二幕安排了兩個電影場景，所以你也可以試著寫出兩個場景喔！

第二幕：衝突

第二幕的重點就是製造「衝突」！透過衝突，讓第一幕鋪陳的劇情在此出現轉折，進而帶起後續一連串的高潮，而觀眾的心情也隨著劇情的起伏七上八下，就像坐雲霄飛車似的！那麼如何製造「衝突」呢？其實很簡單，你可以設定接二連三的關卡使角色面臨挑戰，埋設不同的陷阱，更可放置不同性格的人物讓主角在路程中產生許多互動，例如：爭吵、支持、對抗、協助，再加點酸甜苦辣、悲歡離合的感情調味料，那麼這一幕衝突的戲碼將會增色不少喔！

《喜怒哀樂》之〈樂〉進行到第二幕時，慈悲的老漁夫不忍看見女子投河自盡，於是出手相救，以致於書生投胎失敗，老漁夫的心情也有愧疚，甚至願意自我犧牲！等到第二次機會來臨時，老漁夫承受不住內心的煎熬依然想要幫助這名婦女，奇妙的是原本帶著嬰孩想要自盡的婦女竟然好端端地又抱著孩子走了……。我們看一連串的衝突不斷地激盪著，出乎意料的劇情讓觀眾更想猜測結局。

第三幕：解決

再好看的劇情也有結束的時刻，第三幕將使所有的故事在這裡即將進入尾聲。編劇要讓主角的旅程有個結束，與人物的互動也會有個結果，故事可以皆大歡喜，或是讓觀眾帶著眼淚與遺憾離開，甚至是留下謎團，令人無限遐想。

在《喜怒哀樂》之〈樂〉的第三幕中，故事得到圓滿的解決，書生雖然沒有投胎成功，卻因為他的惻隱之心感動上天，所以被玉帝提拔為城隍爺，而老漁夫也因為義舉善有善報，一切正如最後劇中出現的四個字：「為善最樂」。如果你是編劇，你會怎麼安排本片的結局呢？

實作活動：「三幕劇大玩家」

下面有四則故事，請選擇其中一個故事，運用剛剛學到的「三幕劇」的架構，分析故事的劇情，動動腦，把你的分析寫下來吧！

1. 白雪公主 2. 空城計 3. 周處除三害 4. 灰姑娘

我選擇的故事題目是：_____

第一幕：鋪陳

•故事一開始是.....

第二幕：衝突

•後來.....

第三幕：解決

•最後.....

學習檢核放大鏡

學習目標	可以做到	普普通通	還要加油
1. 我能了解三幕劇的結構。			
2. 我知道第一幕「鋪陳」的內容與重點。			
3. 我清楚第二幕「衝突」的內容與重點。			
4. 我明白第二幕「解決」的內容與重點。			
5. 我能寫出一則呈現「三幕劇」的故事。			