

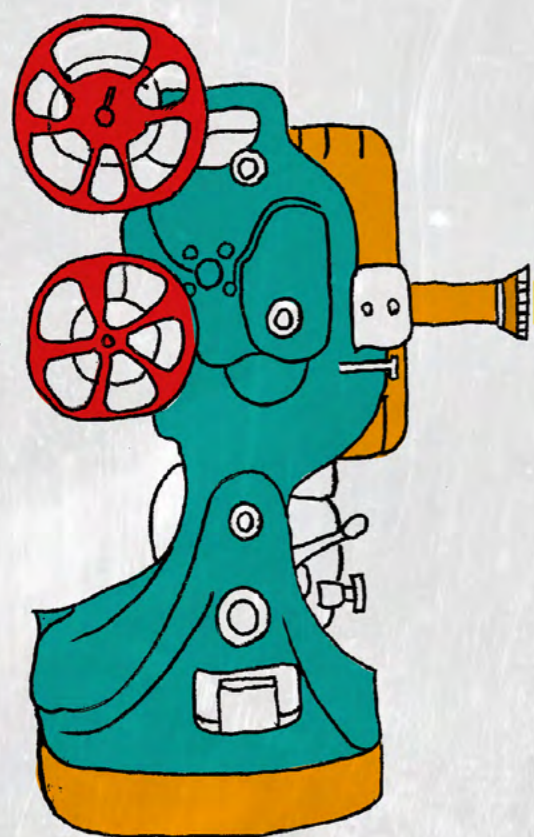
— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

學生手冊

單元四

原來這就是電影的魔法！

學習架構圖

單元四

原來這就是電影的魔法！

嘿！親愛的小朋友，

電影是一門運用影像說故事的藝術，

為了能精確掌握鏡頭捕捉到的畫面，

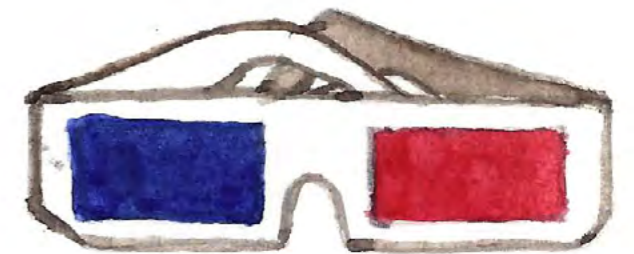
以及鏡頭間銜接的順序和方式，

導演往往會在拍攝前繪製「分鏡表」，

在拍攝後則透過「剪輯」，

將影像重組排列成我們在大螢幕上看到的精彩故事，

就讓我們一探分鏡和剪輯令電影鮮活起來的魔法吧！

單元四

原來這就是電影的魔法！

作者：顏廷伍老師

電影的魔法：分鏡與剪輯

最早期的電影其實跟劇場表演一樣，是在固定的鏡頭及場景下演出，常常一部電影就是從頭到尾拍攝一個事件，還好，二十世紀初那些熱愛電影創作的天才們發揮他們的創意及想像力，在不斷大膽的實驗及精心的安排下，透過攝影停機後移動位置再繼續拍攝、在底片上彩繪、平行敘事的交叉剪輯的方式，實現了許多令人讚嘆的經典特技以及經典橋段。

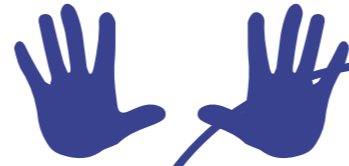

電影小知識：

什麼是「交叉剪輯」？

「交叉剪輯」又稱為平行剪輯，電影發明初期，故事會照事件發生先後順序，將一個個鏡頭接在一起，我們稱這種順序基本剪接為「順剪卡接」。但如果將同一時間裡，不同地點發生的兩件事交叉剪接在一起，就能為故事營造出更緊湊的節奏與故事張力。第一部運用「交叉剪輯」的電影是1903年埃德溫·波特（Edwin Porter，1870年—1941年）拍攝的《一個美國消防員的生活》，波特將同一火災的場景，拍攝了屋內等待救援和屋外消防員爬梯要入內的畫面，讓觀眾可以在不同的視覺角度看到同一時間所發生的事情。

分鏡與現場拍攝

「分鏡」的概念被運用在電影上後，同一個場景因為分鏡拍攝而使得畫面變得豐富而不呆版，讓導演能創造更多創意的畫面。

電影在拍攝時，當攝影機拍攝完上一個畫面之後，攝影師會移動攝影機的位置，並進行下一個畫面的構圖，場務、道具、燈光忙得天翻地覆，這時候導演會聚精會神檢視劇本的內容，並跟演員確認下一場戲的走位，隨著準備工作完成，眾人等待導演喊 Action...開機拍攝！這是每一個鏡頭（一個分鏡）都要經歷一次的过程！我們所看到一部 90 分鐘的電影可能會有三千個分鏡呢！

實作活動：「分鏡漫漫畫」

想想看，一個電影故事是如何誕生，然後變成導演心中的畫面又再拍成電影的呢？讓我們來一起腦力激盪一下！你會如何將李白的「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」變成影像呢？（請參考附件一、附件二）

需要工具：

鉛筆、橡皮擦、彩色鉛筆

步驟：

1. 閱讀附件一：「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」，構思詩詞意境的畫面。
2. 將故事畫面畫在附件二的分鏡表中。
3. 欣賞一下你的分鏡劇本。

分鏡的運用

《福爾摩斯二世》這部電影中，放映師靈魂出竅是怎麼拍出來的呢？他又如何能夠在各個電影場景中穿梭冒險？九十多年前所拍出來的作品，即使到今天還是越看越讓人覺得不可思議。

巴斯特·基頓 (Buster Keaton, 1895—1966年) 當時利用同一段底片重複曝光，拍下了自己靈魂出竅的鏡頭，訣竅是不要移動到攝影機，那樣子場景就不會出現破綻囉！同樣利用重複曝光的技巧，並把男主角的身影重疊在快速切換場景的畫面中，便造就了精彩的時空穿越冒險。劇中只見男主角縱身一躍，便踏入電影中的世界，展開一場精彩的旅程，他一下子出現在海邊、懸崖、鐵軌上，劇情高潮迭起、絕無冷場。

電影小知識：

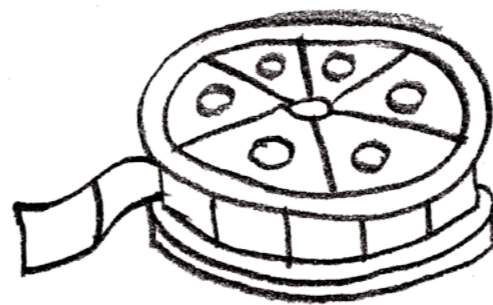
誰發明了膠卷？

早期電影是使用膠卷底片拍攝，由喬治·伊士曼（George Eastman，1854—1932年）所發明，一卷膠卷長度通常是四百呎，底片上有齒孔讓攝影機可以過片，拍攝時裝上攝影機以每秒 24 格拍攝，拍攝完就要換下一捲，拍攝出來的底片保存在鐵製的圓盒中以免曝光損壞，直到全片拍完再由剪接師依照劇本及導演的需求將需要的片段接在一起，一部完成的電影可能會用上好幾公里的底片。

延伸閱讀

電影誕生已經一百二十年，拍攝的技術越來越進步，許多以前不可能拍出來的畫面，現在都一一實現。巧妙的分鏡及剪輯可以讓我們進入劇情中及主角的生命中，推薦你觀看《少年 Pi 的奇幻漂流》（Life of Pi，2012）這部電影，來自臺灣的導演李安（1954年—）在很多年前看過「少年 Pi 的奇幻漂流」原著小說後，便對這個故事深深著迷，經過多年的努力，終於將它搬上大螢幕。故事環繞著一艘船、一個人、一隻老虎，整部電影在極為簡單的角色設定和場景中發展，除了導演所面臨的挑戰外，攝影及剪接如何克服取景的種種困難，也是本片非常值得一看的地方，本片超過三分之二都在台中拍攝，也開啟近幾年臺灣電影業與好萊塢片商跨國合作的製作模式。

提到分鏡設計對於一部電影的重要性，就不能不提到流行音樂巨星周杰倫（1979年—）第一次跨刀擔任電影導演的作品《不能說的秘密》（2007），本片由攝影大師李屏賓（1954年—）擔任攝影指導，故事敘述相隔兩個世代的高中生神奇地談了一場超時空戀愛，在只有男主角看得見女主角的劇情設定下，畫面分鏡與構圖設計的深思熟慮，是讓故事能夠毫無破綻又扣人心弦的關鍵。

學習檢核放大鏡

學習目標	可以做到	普普通通	還要加油
1. 我能完整欣賞影片。			
2. 我能欣賞電影作品中依照各種劇情的構思所表現出來巧妙的分鏡。			
3. 我能將詩詞文字的情境，思考出具體的環境與畫面，畫成四格漫畫。			
4. 我能了解分鏡與剪輯在電影當中的運用。			
5. 我能說出看過的電影中印象深刻的分鏡或剪輯。			

實作活動附件一：

「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」

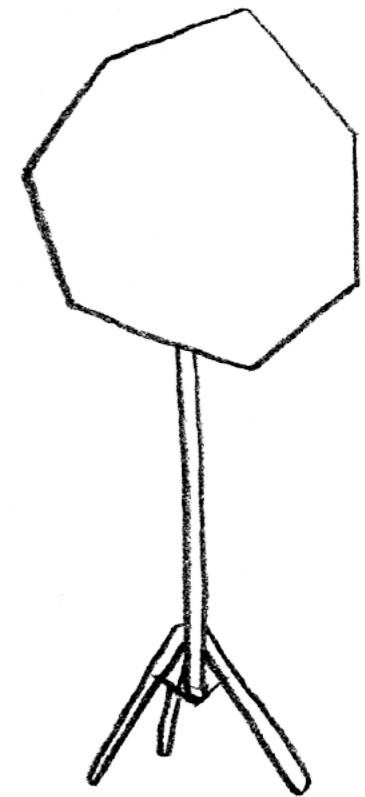
「黃鶴樓送孟浩然之廣陵」（唐，李白）

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。

孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。

語譯：

老朋友告別了在西邊的黃鶴樓，在春天繁花盛開，一片如煙似霧的三月裡，順流而下要到揚州去。那船的帆影遠遠地隱沒在碧綠的山色之間，只見到長江的水浩浩地向天邊流去。

實作活動附件二：
「分鏡漫漫畫」分鏡表

讓我們試著將附件一的詩詞唸一唸，變成心裡的畫面，畫成電影的分鏡表吧！

1	2
3	4