

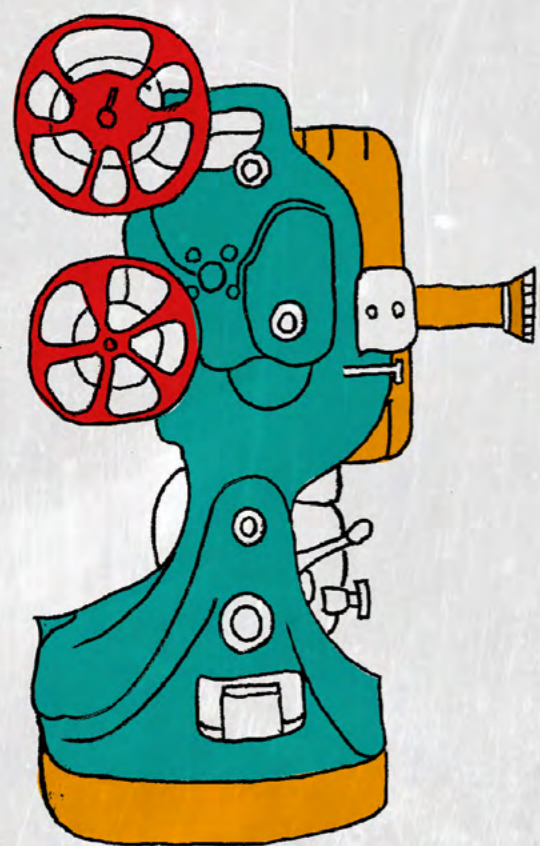
— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

教師手冊

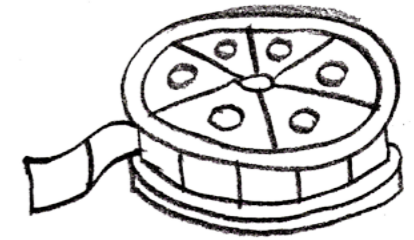
單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

電影藝術前進校園—

「認識電影」輔助教材

使用說明放大鏡

Q1 什麼是「認識電影」輔助教材？

為讓國小學生有機會接觸電影藝術，文化部委由財團法人國家電影中心規劃編製「認識電影」輔助教材，提供電影美學素養及鑑賞能力的教學資源，透過電影提升孩子創意思考能力。本教材以國小五、六年級學習階段為範圍，並以引導學生體驗電影藝術創作趣味、擴大電影媒體識讀經驗為目標，適性規劃、編寫及製作，教材內容包含教師使用的教師手冊與深度電影專文，及學生使用的學生手冊，提供國小教師於常規課程運用。本系列教材涵蓋電影原理（視覺暫留、影像生成原理）、劇本創作（電影編劇、角色設定）、電影欣賞與技巧（剪輯、分鏡、表演、場景設計、配樂與配音）、紀錄片簡介與實作等教學主題，從動態影像生成的原理介紹電影誕生的歷史，並依序拆解電影複雜的創作語言，深入淺出地介紹構成電影的基本元素，激發學生主動了解電影溝通手法、探索電影的奧秘，循序漸進地提供學生系統性的電影體驗。

Q2 輔助教材的資訊哪裡找？

數位教材下載與相關資訊請上教材網站：<http://edu.tfi.org.tw/>

Q3 老師如何使用輔助教材？

參閱教師手冊中的 8 個教案（即 8 個學習單元），選擇您感興趣的單元和教學主題，每個教案皆以 1 部精選電影為範例，並給予教學指引和教學活動流程建議。電影專文則是與該部電影相關的深度介紹和導讀分析，作為提升教師電影專業知識的延伸閱讀內容之用。

Q4 學生如何使用輔助教材？

對應教師手冊的 8 個教案，學生手冊包含 8 個「認識電影」學習單元，生動活潑的解說文字並搭配插圖，學生可經教師的引導在課堂和活動中使用、閱讀，也能自行閱讀，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，部份影片標示重點放映片段以利教師教學使用。建議教師結合學校辦理藝文活動或安排課程資源整合等方式播放完整影片，以利學生了解影片完整內容，並保有原作之整體性。

6 部精選電影與配合之單元說明如下：

	教學單元	主題影片	教學主題
單元一	原來電影是這樣來的啊！	《台北！台北！》	視覺暫留、影像生成原理
單元二	懂劇本、編劇本，我是編劇家	《喜怒哀樂》之〈樂〉	電影編劇、三幕劇
單元三	親愛的，我讓角色飛起來了	《紅氣球》	電影角色設定
單元四	原來這就是電影的魔法！	《福爾摩斯二世》	電影剪輯與分鏡
單元五	第一次默劇就上手！	《福爾摩斯二世》	電影表演與默劇技法
單元六	無聲勝有聲？有聲勝無聲？	《萬花嬉春》	電影配樂與配音
單元七	打造我的夢工廠！	《台北！台北！》	電影場景設計
單元八	自己的故事自己說	《不老騎士》	人物觀察、紀錄片簡介

學習架構圖

認識電影 輔助教材

單元一

原來電影是這樣來的啊！

1. 能透過視覺暫留現象，認識影像生成的基本原理。
2. 能認識電影及動畫製作。

單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

1. 能透過電影欣賞，知道何謂「三幕劇」。
2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。

單元三

親愛的，我讓角色飛起來了

1. 能透過影片分析，認識角色的多面向與重要性。
2. 能與同儕討論、分享、創作，相互合作與學習。

單元四

原來這就是電影的魔法！

1. 能透過剪輯及分鏡的概念，了解電影及劇場在表演方式上的不同。
2. 能欣賞電影中各種巧妙創意的剪輯。

單元五

第一次默劇就上手！

1. 能認識並欣賞默劇表演。
2. 藉由小組合作方式，練習默劇的演出。

單元六

無聲勝有聲？有聲勝無聲？

1. 能認識電影聲音發展歷史。
2. 能認識電影配樂及配音。

單元七

打造我的夢工廠！

1. 能夠理解場景在電影中的重要性。
2. 能規劃出簡易的場景設計。

單元八

自己的故事自己說

1. 能在觀賞紀錄片《不老騎士》後，分析、討論片中人物與影片主旨：夢想。
2. 能認識電影類型與分類。
3. 能認識紀錄片製作流程。
4. 能以自己的生活為題材，練習規劃 5~10 分鐘紀錄片的製作流程。

教材單元規劃

單元名稱 / 配合電影	教學主題	教學目標	節數	評量方式	十大基本能力	對應能力指標
單元一： 原來電影是這樣來的 啊！ 《台北！台北！》	視覺暫留、 影像生成 原理	1. 能透過視覺暫留現象，認識影像生成的基本原理。 2. 能認識電影及動畫製作。	2	1. 口頭發表 2. 實作評量	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究	1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。
單元二： 懂劇本、編劇本，我是 編劇家 《喜怒哀樂》之〈樂〉	電影編劇、 三幕劇	1. 能透過電影欣賞，知道何謂「三幕劇」。 2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。	2	1. 口頭討論 與發表 2. 學習單內 容呈現與 紀錄	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 9. 主動探索與研究	1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。
單元三： 親愛的，我讓角色飛起 來了 《紅氣球》	電影角色 設定	1. 能透過影片分析，認識角色的多面向與重要性。 2. 能與同儕討論、分享、創作，相互合作與學習。	2-4	1. 口頭發表 2. 高層次紙 筆測驗 3. 實作評量	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究	1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。
單元四： 原來這就是電影的魔 法！ 《福爾摩斯二世》	電影剪輯 與分鏡	1. 能透過剪輯及分鏡的概念，了解電影及劇場在表演方式上的不同。 2. 能欣賞電影中各種巧妙創意的剪輯。	2	1. 口頭發表 2. 實作評量	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 6. 文化學習與國際了解 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究	1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。

單元名稱 / 配合電影	教學主題	教學目標	節數	評量方式	十大基本能力	對應能力指標
單元五： 第一次默劇就上手！ 《福爾摩斯二世》	電影表演 與默劇技 法	1. 能透過電影欣賞，知道何謂「三幕劇」。 2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。	2	1. 課堂問答 2. 影片欣賞 3. 實作評量 4. 同儕回饋	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。
單元六： 無聲勝有聲？有聲勝無聲？ 《萬花嬉春》	電影配樂 與配音	1. 能認識電影聲音發展歷史。 2. 能認識電影配樂及配音。	2	1. 口頭發表 2. 實作評量	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。
單元七： 打造我的夢工廠！ 《台北！台北！》	電影場景 設計	1. 能夠理解場景在電影中的重要性。 2. 能規劃出簡易的場景設計。	2	1. 口頭評量 2. 實作評量	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。
單元八： 自己的故事自己說 《不老騎士》	人物觀察、 紀錄片拍 攝手法	1. 能在觀賞紀錄片《不老騎士》後，分析、討論片中人物與影片主旨：夢想。 2. 能認識電影類型與分類。 3. 能認識紀錄片製作流程。	2	1. 口頭討論與發表 2. 學習單內容呈現與紀錄	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 4. 表達、溝通與分享 6. 文化學習與國際了解 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究	1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。

— 電影藝術前進校園 —
「認識電影」輔助教材

單元二

懂劇本、編劇本，
我是編劇家

單元二

懂劇本、編劇本，我是編劇家

單元簡介

藉由李翰祥導演（1926—1996年）的《喜怒哀樂》之〈樂〉一片（1970），來引導學生認識所謂的「三幕劇」架構，以及每一幕劇情內容的主要呈現重點。隨著劇情內容的推移，學生不僅是欣賞，還可以嘗試思考與創作。更能進一步地將「三幕劇」架構運用在許多文學著作上，達到實際應用。

單元名稱	懂劇本、編劇本，我是編劇家	教案設計	臺北市吳興國小 梁家祥老師
能力指標	1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。	教學對象	國小高年級
單元目標	1. 能透過影片欣賞，知道何謂「三幕劇」。 2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。	連結領域	藝術與人文領域
教學資源	電影《喜怒哀樂》之〈樂〉	教學時數	兩節（80分鐘）
所需工具	教師：電腦、單槍、學習單		

活動設計	教學內容	備註
引起動機	教師提問一 提問學生是否喜歡看電影，請學生發表，並說明原因。 延伸說明 每一部吸引人的電影，背後的劇本是成功的原因之一，因為有出色的劇情才會讓觀眾回味無窮，甚至成為經典鉅作。 教師提問二 既然劇本是影響影片成敗與否的原因之一，那麼如何寫出好劇本自然就是一門重要的課題。就如同寫作文一樣，基本可以分為「起、承、轉、合」。老師向學生提問，一部電影在劇本架構上可以分為幾幕，並請說明原因。 延伸說明 老師進一步解釋劇本架構可以分成三幕，也就是所謂的「三幕劇」，其中第一幕就像作文中的「起」，有著鋪陳劇情的作用，讓人快速清楚事件的發生原因或對故事背景有大致的了解；第二幕如同作文中的「承」和「轉」，故事主要內容就此展開，包含接連不斷的衝突與轉折；最後進入第三幕，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。 教師提問三 「三幕劇」依其不同幕的功能可以分成：第一幕－鋪陳；第二幕－衝突；第三幕－解決。 在此可以提問： 1. 鋪陳主要包含哪些內容和功能？ 2. 什麼是衝突？包含哪些項目的衝突？ 3. 第三幕－解決，它的功能是什麼呢？	

引起動機	延伸說明 第一幕 – 鋪陳：通常包含人物設定或是情境設定，也有可能是敘述將事情發生的前因，讓人可以快速地進入故事中。 第二幕 – 衝突：包含遇到的挑戰與阻礙，考驗和挫折。第二幕重點就擺在隨著劇情的推移，人物與劇情產生碰撞，並擦出火花；不同人物間的磨合開始越來越多。 第三幕 – 解決：再好看的故事依然要結束，無論結局是圓滿的，有缺憾的，還是開放式結局，都在此做一個落幕。所以先前的許多衝突都將獲得解決，給觀眾一個交代。	
欣賞活動	教師提問一 第一幕的電影內容應該要讓觀眾知道什麼呢？ (當學生說出自己的看法後，先不做說明，接著播放影片。) 影片播放 只需觀賞《喜怒哀樂》之〈樂〉一片，播放 00:00~00:15，共播放 15 分鐘。 (影片結束後，老師再針對提問內容作說明。) 延伸說明 第一幕最主要的目的是讓觀眾很快認識主要人物，以及清楚故事發生的背景或是前因。 教師提問二 1. 請學生預測、討論接下來可能發生的劇情內容。 (老師要提醒學生，這只是第二幕的劇情內容，所以還不要寫出結局的部分，並引導學生進行討論，通常每一部影片最精彩的部分都在第二幕出現，鼓勵他們動動腦。) 2. 學生完成創作後，請學生上台發表分享，並由其他學生給予回饋。 3. 當學生說出自己的看法後，先不做說明，接著播放影片。 4. 當學生進行創作完了以後，教師接著講解第二幕主要的功能和內容。	教師可閱讀輔助教材《喜怒哀樂》之〈樂〉電影專文。 欣賞電影《喜怒哀樂》之〈樂〉

欣賞活動	影片播放 繼續播放影片《喜怒哀樂》之〈樂〉，這次播放時間為 00:15~00:33，共播放 18 分鐘。 延伸說明 第二幕的重點就是製造「衝突」，透過衝突，讓第一幕平鋪直述的劇情在出現轉折，進而帶起後續一連串的高潮。
實作活動	實作活動：「加油添醋編劇家」 1. 請學生為電影的第二幕劇情，進行創作。 2. 學生完成創作後，請學生上台發表分享，並給予回饋。 影片播放：將影片播放完畢。 實作活動：「三幕劇大玩家」 讓學生針對學生手冊中的四個故事內容，挑選一個故事，並依照三幕劇架構進行分析。 (老師也可以開放讓學生自己訂定想要分析的故事，可以從電影、書本中取材。)

評量方式：

- 一、口頭發表
- 二、學習單內容呈現與紀錄

參考資料：

施百俊，《每個產品都需要好劇本：做文創不可不學的基本功》，商周出版 (2015)