

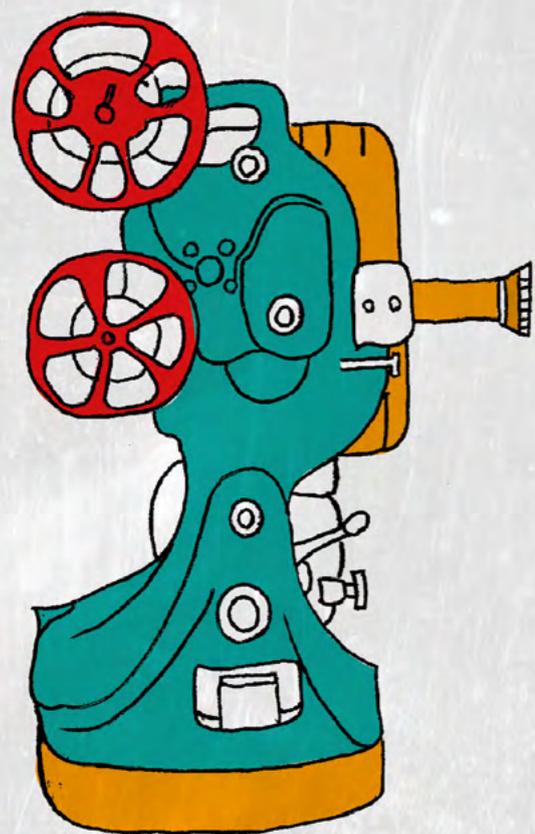
— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

教師手冊

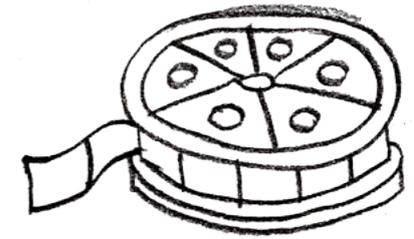
單元四

原來這就是電影的魔法！

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。

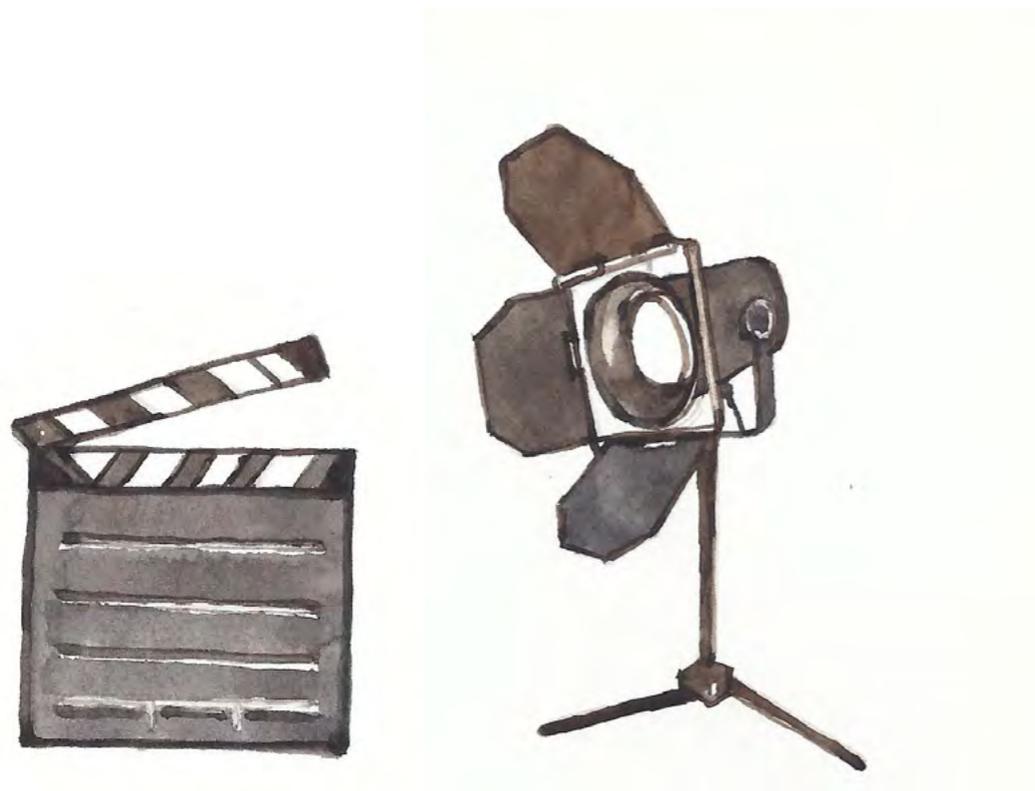
單元名稱 / 配合電影	教學主題	教學目標	節數	評量方式	十大基本能力	對應能力指標
單元五： 第一次默劇就上手！ 《福爾摩斯二世》	電影表演 與默劇技 法	1. 能透過電影欣賞，知道何謂「三幕劇」。 2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。	2	1. 課堂問答 2. 影片欣賞 3. 實作評量 4. 同儕回饋	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。
單元六： 無聲勝有聲？有聲勝無聲？ 《萬花嬉春》	電影配樂 與配音	1. 能認識電影聲音發展歷史。 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

單元四

原來這就是電影的魔法！

單元四

原來這就是電影的魔法！

單元簡介

本單元將與學生介紹電影的分鏡與剪輯，藉由巴斯特·基頓 (Buster Keaton, 1895—1966 年) 自導自演的《福爾摩斯二世》(Sherlock Jr., 1924)，引導學生了解電影表現形態如何由早期劇場式的表演模式演變至關機再拍、連戲剪輯、交錯剪輯等等多元的呈現方式，藝術家的努力解放了電影，電影也終於找到屬於自己獨特的魔法。

單元名稱	原來這就是電影的魔法！	教案設計	宜蘭縣北成國小 顏廷伍老師
能力指標	1-3-2 構思藝術創作的主題與內容，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. 欣賞經典影片中各種巧妙創意的剪輯。	連結領域	藝術與人文領域
教學資源	影片《福爾摩斯二世》、實作活動 附件兩份	教學時數	兩節 (80 分鐘)
所需工具	教師：電腦、單槍、網路、印表機 學生：剪刀、口紅膠、鉛筆、橡皮擦、色鉛筆		

活動設計	教學內容	備註
引起動機	<p>教師先引起動機，播放第一部運用「交叉剪輯」的電影——埃德溫·波特（Edwin Porter，1870—1941年）拍攝的《一個美國消防員的生活》（Life of an American Fireman，1903），引導學生觀看其中的電影畫面，帶領學生認識基本的分鏡與剪輯。</p> <p>教師提問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 這部電影在描寫火災的那一段劇情，你有發現什麼有趣的地方嗎？ 2. 有發現消防員爬進房屋那一刻，畫面呈現兩次嗎？（學生不一定會發現，因為大多數人已經習慣交叉剪輯帶來的邏輯） 3. 如果，從房屋內外拍攝同一時間所發生的事情，你會覺得不合常理嗎？ 4. 其實這種同一時間內相同場景不同觀點，或相同時間不同場景，呈現兩次或混在一起呈現的方式，叫做交叉剪輯，你在日常生活中也會有這種感受的時候，你說得出什麼時機會這樣嗎？（參考答案：跟朋友說話同時滑手機看影片時人的思緒、一邊打籃球一邊想到明星球員的動作、拿到0分考卷時想到媽媽。） 5. 如果看電影時突然沒有了聲音（音響故障），你會怎麼做？ 6. 你覺得早期無聲的電影是如何吸引觀眾的呢？ 7. 你知道甚麼是電影剪接嗎？ 	

欣賞活動

一、教師播放《福爾摩斯二世》引導學生欣賞默片。福爾摩斯二世影片中，主角靈魂進入電影後的特技橋段（影片第 18:35 至 21:45），詢問學生認為這些片段是如何拍攝出來的。

二、巴斯特·基頓是一個傑出的導演、喜劇演員及編劇家，身兼多重身分的基頓，憑藉著從小劇場表演中訓練出來的舞台反應及肢體表現，常常在電影中即興展現出驚人的特技畫面，同時將當時電影剪接的技術提升到不一樣的層次。他在《福爾摩斯二世》這部電影中飾演一個木楞的電影放映師，在追求美女的過程遇到壞蛋並被陷害偷東西，失意的放映師工作時在電影院中睡著，靈魂出竅走入電影劇情中，開始一連串電影剪接與特技巧妙搭配的奇遇，最後洗清冤屈贏得美人心。

教師提問

1. 導演和劇組拍片時到底在忙些什麼，你們想像一下？為何同一個橋段明明已經 OK（不是 NG）有時還是會演好幾次，並且拍攝角度不同呢？
2. 一個相同構圖及場景被攝影機完成一次拍攝稱為一個「鏡頭」，一部電影會拍攝多少顆「鏡頭」呢？
3. 這裡說的可不是指攝影機所裝的鏡頭，而是所謂分鏡的單位「鏡頭」，就像是一篇文章裡的詞，或是一桌滿漢全席中的某個材料，「鏡頭」就是電影的積木，要很多積木才能組合成一部電影，猜猜看，一部電影要多少個鏡頭組合而成？

教師可先閱讀本輔導教材《福爾摩斯二世》電影專文

實作活動

實作活動：「分鏡漫漫畫」（參考本單元學生手冊附件一、二）

1. 將附件二的分鏡表列印出來。
2. 請學生構思附件一的詩詞意境的畫面。
3. 教師可以運用語譯，請學生抓出關鍵的畫面，再將故事畫面畫在分鏡表中。
4. 創作完成後，引導學生欣賞分鏡劇本。

「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。
孤帆遠影碧山盡，
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。

本單元利用唐詩引領學生理解分鏡概念，教師也可請學生自己選擇運用自己喜歡的小說，選擇其中的一段，引導學生繪製分鏡的畫面。

<p>延伸活動</p>	<p>除了本單元所提供的活動之外，教師可針對教學時間，進行以下延伸活動。</p> <p>延伸活動：「自編故事與分鏡」</p> <p>教師可以請學生準備便利貼及數本圖文類雜誌，在便利貼上寫下自編小故事台詞發揮創意排列組合成故事後，剪下雜誌圖片頭像與物件等零件，黏貼在卡紙上創作成一幅有對白的剪黏分鏡漫畫，若故事對白略長，學生可以小組為單位來發想合作一個故事。</p> <p>延伸活動：「秘黑盒子」不用剪接的剪接拍攝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將紙盒或木盒的內部塗黑。 2. 將手機或 GoPro 黏貼在黑盒子內鏡頭朝上。 3. 開機錄影並關上盒子。 4. 在同學間傳遞黑盒子並給予 30 秒的時間操作。 5. 每位同學可以打開及關上黑盒子最多三次。 6. 可以對著盒子說心事、喊話、自拍或拍空景不設限。 7. 30 秒到關上盒子繼續傳給下個同學創作。 8. 傳遞全班後傳回由老師將攝影機關機。 9. 不介意的話公開播放出來囉。(概念來自縮小愛迪生的黑瑪莉，蓋上盒子就是轉場，如果有多部攝影機可以小組創作，可增加每個同學創作時間。) 	<p>便利貼、剪刀、口紅膠、圖文雜誌、簽字筆</p> <p>手機或與 GoPro 同類型小型攝影機(或行車紀錄器)、雙面膠帶、有蓋子可打開的紙盒或木盒、墨汁、水彩筆</p>
-------------	--	--

延伸影片

1. 《火車進站》（盧米埃兄弟，法國，1895）

電影發明的 1895 年盧米埃兄弟帶著自製攝影放映機所拍攝最早的電影之一，全片一鏡到底，且拍攝長度不到一分鐘，對當時的觀眾來說看著火車像他們開過來，是非常大的視覺震撼。

2. 《飛向月球》（A Trip to the Moon）（喬治·梅里葉，法國，1902）

身兼魔術師與電影導演的梅里葉，在二十世紀初滿懷夢想拍攝了一系列最早的科幻電影，《飛向月球》中的月亮被火箭擊中畫面已經成為影史的經典，梅里葉的故事在二十一世紀初也被馬丁·史柯西斯拍攝成《雨果的冒險》向這一代大師致敬。

3. 《一個美國消防員的生活》（Life of an American Fireman）（埃德溫·波特，美國，1903）

被認為是第一部利用交叉剪接的電影，創舉是波特同時在屋內及屋外拍攝一場失火的戲，雖然內容有一點點不連戲，但是無損這部電影的成就。

4. 《海角七號》（魏德聖，台灣，2007）

由魏德聖導演所拍攝的海角七號，讓多年沉寂的國片再次受到大家的喜愛，點燃了觀眾的熱情，電影中的郵差阿嘉因為七封來自日本的信，開啟了一個關於音樂夢想、愛與友情的故事，是台灣影史上最賣座的國片。

5. 《少年 Pi 的奇幻漂流》（Life of Pi）（李安，美國，2012）

來自台灣的導演李安在很多年前看過「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，也開啟近幾年台灣電影業與好萊塢片商跨國合作的製作模式。

6. 《不能說的秘密》（周杰倫，台灣，2007）

由流行音樂巨星周杰倫第一次跨刀擔任電影導演的作品《不能說的秘密》，本片由攝影大師李屏賓擔任攝影指導，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。

7. 「解構與重組」國家文藝獎第十三屆得主剪輯師陳博文影片

評量方式：

- 一、口頭發表
- 二、實作評量

軟體資源：

PC 個人電腦 Windows Movie Maker (Windows 隨附免費影片剪輯軟體)

[訊連科技威力導演](#)

[Adobe Premiere Pro](#)

APPLE 電腦系統 [iMovie](#) 或 [Final-Cut-Pro](#)

參考資料：

馬克·庫辛思·《電影的故事》·聯經文化 (2005)