

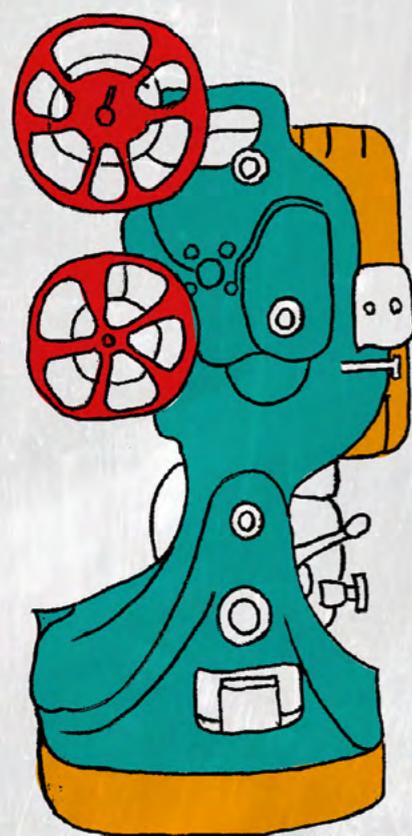
— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

教師手冊

單元五

第一次默劇就上手！

指導單位

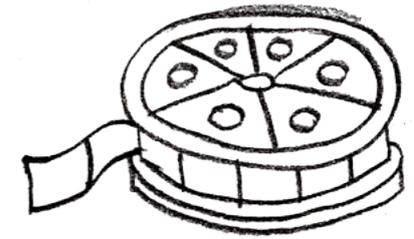
主辦單位

* 本教材適用於國小五、六年級

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 老師該如何使用輔助教材？

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 學生該如何使用輔助教材？

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。
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。

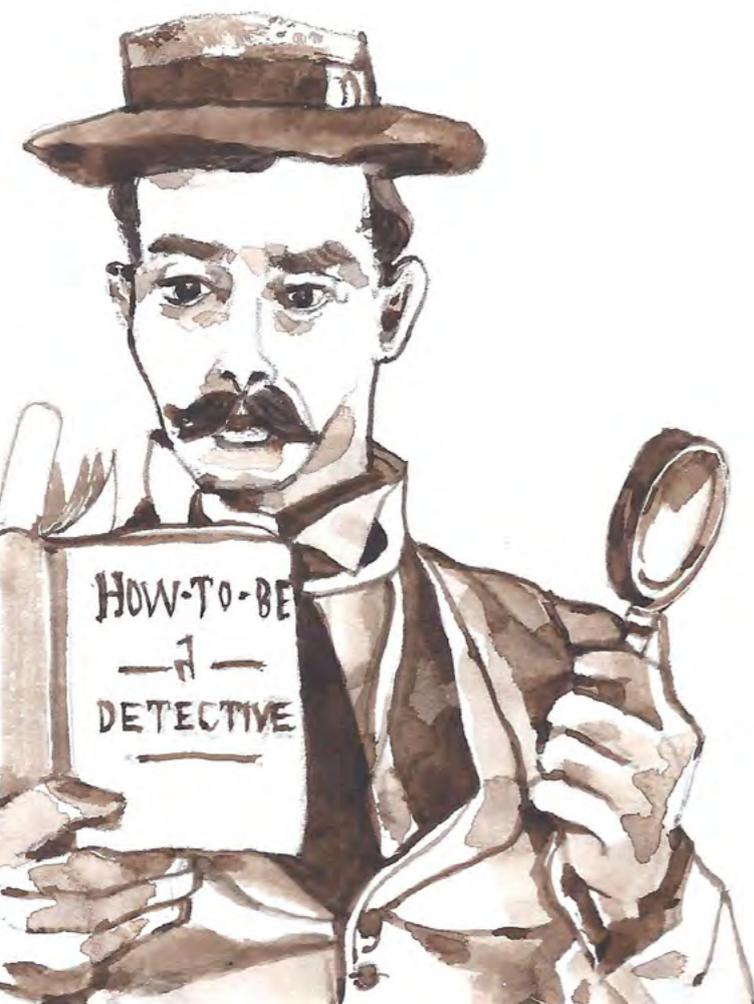
單元名稱 / 配合電影	教學主題	教學目標	節數	評量方式	十大基本能力	對應能力指標
單元五： 第一次默劇就上手！ 《福爾摩斯二世》	電影表演 與默劇技 法	1. 能透過電影欣賞，知道何謂「三幕劇」。 2. 藉由創作而熟悉「三幕劇」的編寫方式。	2	1. 課堂問答 2. 影片欣賞 3. 實作評量 4. 同儕回饋	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 6. 文化學習與國際了解 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。
單元六： 無聲勝有聲？有聲勝無聲？ 《萬花嬉春》	電影配樂 與配音	1. 能認識電影聲音發展歷史。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

單元五

第一次默劇就上手！

單元五

第一次默劇就上手！

單元簡介

在有聲電影產生前，電影是沒有聲音的，因此主要仰賴演員的臉部表情和肢體動作，來傳達情感，呈現戲劇的效果。透過本單元，學生可以學到默劇的表演特色，認識默劇大師，並藉由基頓 (Buster Keaton, 1895—1966 年) 自導自演的《福爾摩斯二世》(Sherlock Jr., 1924) 作品，深入了解默劇。最後經由實作活動，練習演出喜怒哀樂，進而完成一齣默劇小品，讓學生第一次默劇就能上手！

單元名稱	第一次默劇就上手！	活動設計	新北市埔墘國小 陳雅琪老師
能力指標	3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。	教學對象	國小高年級
單元目標	1. 能認識並欣賞默劇。 2. 藉由小組合作方式，練習默劇的演出。	連結領域	藝術與人文領域
教學資源	影片《福爾摩斯二世》	教學時數	兩節 (80 分鐘)
所需工具	教師：電影海報檔、電腦、單槍、網路 學生：討論用記錄單、便利貼、字卡、筆		

活動設計	教學內容	備註
引起動機	<p>一、教師先引起學生的動機</p> <p>教師提問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 你看過沒有對話的電影嗎？ 2. 如果有，說一說，你的印象是什麼？ 3. 如果整部電影都沒有對話，你的感覺會是如何呢？ <p>二、教師播放《大藝術家》(The Artist · 2011) 預告片</p> <p>教師提問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從《大藝術家》預告片中，你發現這部電影，和你平時常看的電影，有什麼不一樣的地方？ 2. 電影的角色都沒有說話，那要透過什麼方式，讓觀眾知道這些角色所要傳遞的想法呢？ 	電腦、單槍、網路
欣賞活動	<p>本活動共安排四部影片欣賞，包括基頓 (Buster Keaton 1895—1966 年)、洛伊德 (Harold Lloyd 1893—1971 年) 和卓別林 (Charles Chaplin 1889—1977 年) 三位默劇大師的作品，以及有「臺灣卓別林」之稱—許不了 (1951—1985 年) 的作品介紹。</p> <p>一、《福爾摩斯二世》(Sherlock Jr.) (巴斯特·基頓，美國，1924)</p> <p>教師播放《福爾摩斯二世》片中的 15 分 39 秒到 41 分 45 秒段落，引導學生欣賞，飾演電影放映師的基頓，如何從睡夢中，躍進正在播放的電影畫面裡，跟著電影演起來。</p> <p>教師提問 (請分段進行提問與討論)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主角遭遇到被誣賴的事情，會有什麼反應？ 2. 主角如何從躍進電影畫面參與演出，再回到現實時，他會有什麼反應呢？ 3. 電影的結局會如何安排呢？ 4. 哪一幕讓你印象最深刻？為什麼？ 5. 你對於導演安排主角到躍進電影畫面演出的設計，有什麼想法呢？ 	<p>電腦、單槍、《福爾摩斯二世》影片、網路</p> <p>教師可事先閱讀本輔助教材《福爾摩斯二世》電影專文；此外，教師亦可視實際教學時間，選擇進行欣賞活動。</p>

欣賞活動	<p>二、《最後安全》（Safety Last）（哈洛·洛伊德，美國，1923）</p> <p>教師播放洛伊德演出的《最後安全》</p> <p>教師提問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主角表演哪一幕讓你覺得最驚險？為什麼？ 2. 除了驚險以外，你會用什麼形容詞來描述這部電影帶給你的感覺呢？ 3. 你覺得主角的哪一幕表情最不容易演出？是在什麼情況下，演出這樣的表情呢？ <p>三、《馬戲團》（The Circus）（查理·卓別林，美國，1928）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師引導學生，卓別林的其中一部默劇《馬戲團》，演出他關起門後，不小心進入獅子的鐵籠裡，這時候極度害怕，想要快速逃跑，卻又怕驚動旁邊的獅子。如果是你，你會如何演出呢？ 2. 讓學生分組討論後，進行演出。 3 教師播放「卓別林的幽默默劇」給學生欣賞。 <p>教師提問</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 哪一幕讓你印象最深刻？為什麼？ 2. 比較自己的演出技巧，和卓別林大師有何異同？ <p>四、許不了</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師播放「許不了」簡介影片給學生欣賞。 2. 引導學生討論，許不了的演出中，讓觀眾印象深刻的地方為何。 	
實作活動	<p>實作活動：「默劇大師比一比」</p> <p>透過小情節的實作活動，奠基學生默劇演出的基礎。觀賞《馬戲團》前的演出請老師搭配欣賞活動三：《馬戲團》（The Circus）（查理·卓別林，美國，1928），進行教學活動。</p>	電腦、單槍、網路

實作活動	<p>步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師引導學生《馬戲團》的情節。 2. 讓學生分組討論後，進行演出。 3. 讓學生比較自己與卓別林大師演出技巧的異同。 <p>實作活動：「默劇大師換我試試看」</p> <p>引導學生以默劇的方式，演出生活中不同的情緒。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將學生以兩人為單位分組，每組製作寫下喜、怒、哀、樂的字卡各一。 2. 學生輪流任意抽出一張字卡，進行即席演出。 3. 一次抽出兩張字卡，看看如何切換出有趣的表情與動作。 4. 挑戰成功後，可以練習下列的情緒四字詞：悶悶不樂、苦中作樂、笑中帶淚、離情依依、喜極而泣、悲從中來、怒火中燒等等。 	字卡、筆
延伸活動	<p>「默劇登場大公演」</p> <p>參考吳承恩《西遊記》中的〈孫悟空三借芭蕉扇〉，思考如何用默劇的方式，演出孫悟空三借芭蕉扇的歷程，並達到幽默逗趣的效果。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引導學生分組設計劇本，並進行默劇演出。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 尋找小組成員，共同討論。 (2) 確認人物角色及演員。 (3) 撰寫劇本。 (4) 進行彩排。 (5) 正式演出。 2. 請學生分享進行默劇演出的感受，包括如何進行小組討論、設計故事及演出時的心情等。 3. 發給每位學生一張便利貼進行票選，請選出表演最好的組別，並說明理由。 4. 將便利貼回饋給各組同學。 	電腦、單槍、網路、便利貼

延伸資源

1. 《大藝術家》(The Artist) (麥可·哈扎納維希烏斯，法國，2011)
採默劇方式演出，搭配電影配樂，讓整部電影生動有趣。電影主要描述當紅默劇男星慢慢走下坡，與正崛起的女演員間的愛情故事，過程中，顯露出默劇的沒落與些許哀傷。
2. 《最後安全》(Safety Last) (哈洛·洛伊德，美國，1923)
洛伊德在《最後安全》中，展現毛骨悚然的驚險追逐、玩命動作特技，爬高牆的過程中，其實他只靠著八根手指緊緊抓牢，因為洛伊德早在1919年便因一起拍戲爆炸意外而失去了右手姆指與食指，此後都得戴上義手手套在大銀幕上現身。《最後安全》中爬高牆，到最後緊抓著大鐘指針不放，更顯洛伊德演出的難度。
3. 《雨果的冒險》(Hugo) (馬丁·史柯西斯，美國，2011)
《雨果的冒險》出現的一幕男孩在鐘樓外的驚險場面，引用自默劇大師洛伊德的經典之作《最後安全》，向大師致敬。
4. 《卓別林與他的情人》(Chaplin) (李察·艾登堡祿，英國，1992)
電影改編自兩本有關卓別林的傳記，卓別林的自傳及 David Robinson 所撰寫的《卓別林：他的生命及藝術》(Chaplin: His Life and Art)，描述卓別林怎樣從貧民窟長大到成為最偉大的演員之一。
5. 「巨星殞落台灣卓別林悲情小丑—許不了」
從影片的介紹，知道許不了童年接受嚴格的魔術訓練，而後受到賞識，參與戲劇的演出。影片中呈現許不了戲劇的經典片段，像是小丑的演出、魔術的技法等；而影片的最後也介紹一代巨星如何殞落，留下大眾無限的不捨與哀傷。

評量方式：

- 一、課堂問答
- 二、影片欣賞
- 三、實作評量
- 四、同儕回饋

參考資料：

[維基百科—無聲電影](#)