

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

學生
手冊

單元一 故事的解剖

電影敘事和編劇

指導
單位

主辦
單位

單元一 .....

故事的解

剖

電影敘事和編劇

單元二 .....

時間的幻術

電影的攝影和剪輯

單元三 .....

影的魔術

電影的聲音和色彩

單元四 .....

再見真

實

紀錄片拍攝方式與手法

單元五 .....

光陰的故

事

金馬五十，回顧影史

單元六 .....

時光 台 灣

台語電影發展歷史

1. 認識故事的基本架構，三幕劇結構：開始 / 鋪陳、衝突、結局 / 解決。
2. 認識電影編劇的工作內容。

1. 認識電影鏡頭分類 (近景、中景與遠景) 與分鏡概念。
2. 認識電影基本剪接技巧 (線性與非線性剪接) 和產生之效果 (時間軸和故事間的變化)。

1. 認識電影聲音的技術。
2. 認識畫內音與畫外音，及其在電影聲音表現的功能。
3. 認識電影色彩的技術。
4. 認識電影色彩如何影響觀眾的感知。

1. 認識什麼是紀錄片。
2. 認識紀錄片的拍攝過程到後製。
3. 認識不同拍攝方式如何產出不同紀錄片的觀點。

1. 認識台灣電影重要導演、作品、拍攝手法。
2. 認識什麼是影展，以及台灣重要影展及電影節。

1. 認識台灣台語片歷史，其興盛與衰落的原因。
2. 認識台語片重要導演、作品、拍攝手法。

故事的解

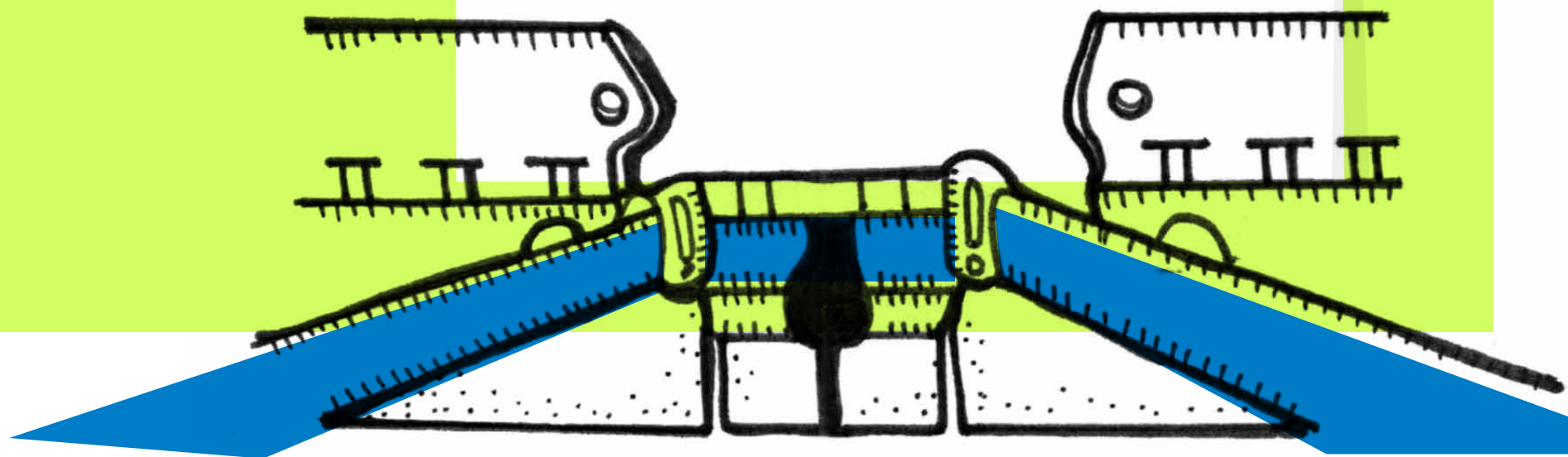
電影敘事和編劇

腦袋有各種綺麗的幻想，
是不是就能夠從事編劇的行業？
編劇是想到什麼就寫什麼嗎？

其實，編劇並非天馬行空的寫作，寫劇本跟蓋一棟房子一樣，你可以保有自己的風格，但更得打好穩固地基跟鋼骨架構，才有可能吸引並打動觀眾，如果你有寫劇本的創意跟才華，更要認識寫劇本的基本規則。

本單元將介紹英雄旅程的神話模式以及好萊塢運用最廣的三幕劇架構，帶領學生窺探劇本寫作的秘密。

劇本講求的是主角的行動與衝突

戲電影最主要是用畫面說故事，說故事的方法千奇百怪，最常被使用的電影敘事方法包括：順序法、倒敘法、插敘法。一個好故事包含了人、事、時、地、物等元素，劇本也一樣，所有事件發展同樣有開始、過程及結尾，不過，劇本跟故事最大的不同在於劇本特別強調主角的行動，凸顯戲劇衝突與矛盾。

劇本不同於小說的敘述方式，而是著重在角色的戲劇動作，戲劇動作是因為對立產生衝突與危機，像是自我的衝突、人物的衝突、事件的衝突、觀念的衝突等等。

以台灣電影《熱帶魚》為例，綁架成了劇本裡最主要的戲劇行動，劉志強愛作白日夢的個性與現實的升學考試產生自我衝突，綁匪要贖金還是要讓肉票讀書參加聯考產生了事件

衝突。《熱帶魚》利用詼諧的喜劇手法描述當時台灣社會種種不堪的現象，如聯考制度的壓力與封閉、邊緣人士與孩童的貧苦與生活照護問題。

現在，你也可以開始嘗試創造一個故事的衝突，正式走進編劇的世界！

開始 劉志強的白日夢

衝突 綁匪阿慶與兩個男

結尾 阿慶及時送回劉志強參加聯考

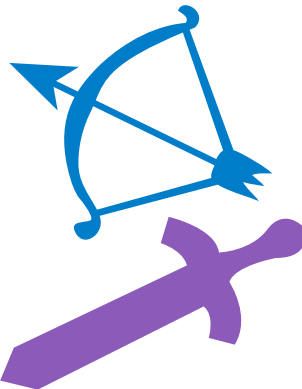
找出你曾經歷過的英雄旅程

欣賞了《What makes a hero ? 》這部動畫影片，你是否已經發現打造好故事的基本規則呢？每一部電影的主角都是英雄，他們接受召喚離開平凡世界，出發前往歷險世界接受一連串的挑战，克服危機解決問題，再度回到平凡世界，但由於經歷了一趟冒險之旅，主角在故事的尾聲已經歷練出智慧與全新的力量。

延伸討論：

1. 除了《哈利波特》、《飢餓遊戲》、《魔戒》之外，你還知道那些電影或故事是遵循英雄旅程的原則發展而來的呢？

2. 想想看，在你的生活當中，曾經接受不一樣的挑戰嗎？也許，你曾經參加過一場難忘的比賽，在訓練的過程中，你經歷挫折、失敗、痛苦，幸好有老師與好朋友的支持與協助，你順利的度過難關，完成了比賽的挑戰。當比賽結束後，你恢復日常生活，但你已經脫胎換骨，不同以往。試著將這樣的經驗寫在下來，你會發現，你自己也是自己生命的主角。

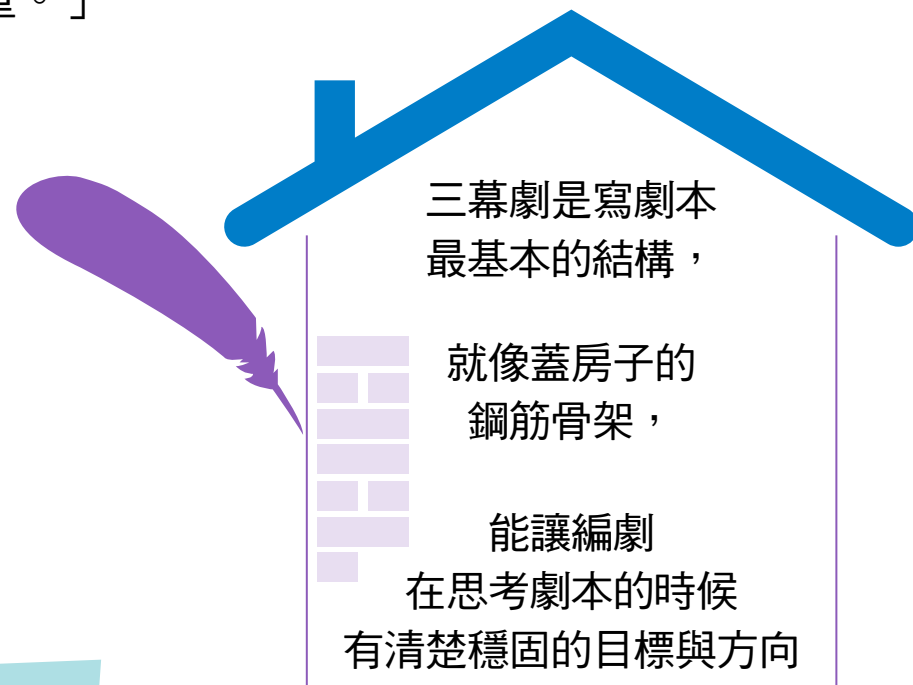

時間：
事件說明：
遭受的最大挫折：
引領我的師傅：
支持我的親友：
我為這件事付出了：
我遇到的敵人：
得到的獎賞：
事件結束後，我的收穫是：

《作家之路》是知名故事顧問克里斯多夫·佛格勒 (Christopher Vogler, 1949-) 的著作，這本書可說是編劇、作家人手一本的寫作聖經。它以坎柏 (Joseph Campbell, 1904-1987) 的經典著作《千面英雄》(The Hero with A Thousand Faces) 為架構，說明一個好劇本、好故事應該至少要有十二項基本元素，這些在神話、童話、夢境與電影裡都找得到的元素統稱為「英雄旅程」，遵循英雄旅程原則的故事最能深入人心，且最能被不同文化背景的觀眾所接受。

認識三幕劇

三幕劇是美國好萊塢最盛行的說故事方法，最早可以回溯到亞里斯多德 (Aristotle) 在詩學 (Poetics) 所提到的：「所有的劇都包括開始、中間、結束，而且有某種比例來分配三者的比重。」

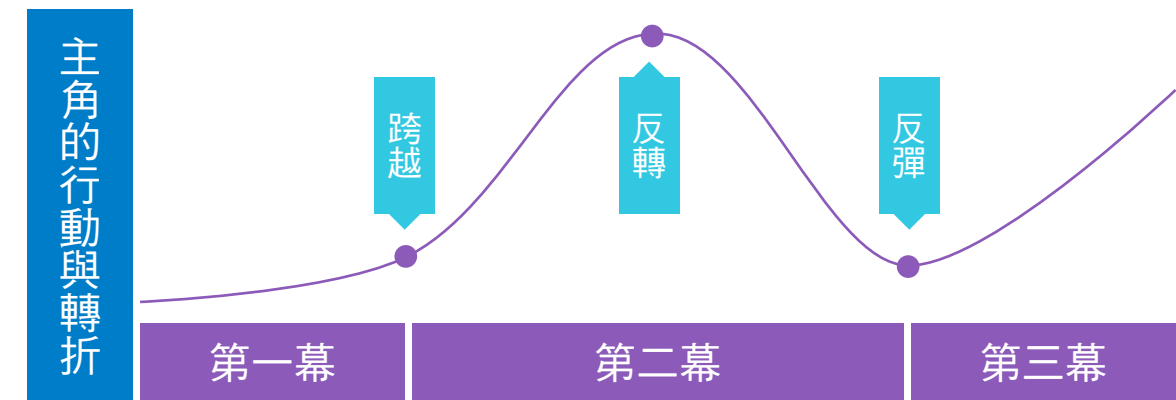

美國編劇教師悉德·菲爾德 (Syd Field, 1935-2013) 著有多本專書詳細介紹電影劇本的寫作技巧，故事開發大師羅伯特·麥基 (Robert McKee, 1941) 教導學生活用三幕劇架構強化角色與情節，而布萊克·史奈德 (Blake Snyder, 1957-2009) 的《英雄救貓咪》則是平易近人重新歸納三幕劇，最容易入門。

第一幕 開始 / 鋪陳：每個故事或劇本一開始都必須建構故事的基本資料，觀眾在第一幕會知道這個故事發生的地點在哪裡？年代為何？最重要的是，必須清楚的描述主角的身分及所面臨的問題，點出主題並埋下衝突。

第二幕 衝突：第二幕的故事往往最緊張刺激，因為主角為了獲取某種事物展開一連串行動與抗爭，他得想盡辦法克服重重阻礙、突破難關，甚至會有失去生命的危險。

第三幕 結局 / 解決：事件最終告一段落，主角重新回到現實世界展開新生活。

以電影《行動代號孫中山》為例，每一幕的故事發展如下：

開始	衝突	結尾
小天沒錢繳班費，他計劃跟幾個同學一起偷走學校儲藏室的孫中山銅像。	同校的阿左也想偷銅像，小天邀請阿左共同參與，但阿左卻想獨佔，兩方人馬展開角力鬥智。	計劃失敗，所有參與偷銅像行動者被留校寫悔過書。
主角正式行動 小天邀請阿左加入計劃。	主角懺悔認錯 銅像太重無法搬動，小天與阿左在街頭大打出手。	

開始尋找生活中的好故事

寫劇本其實是一件孤單的工作，不僅需要天分，你還必須擁有與眾不同的創造力，所有的創意都不是憑空而來，學習了《故事的解剖》這個單元後，相信你對於如何掌握一個好故事已經有了概念，別忘了！三幕劇就是你開發好故事的基礎方法，在生活中多多思考並觀察，你也能創造出自己的英雄，開啟一趟全新的編劇旅程！

編劇練功房

閱讀劇本也是編劇的基本功喔！好萊塢知名的電影劇本如《鳥人》、《模仿遊戲》都可在網路上找得到，台灣的電影劇本如《KANO》、《那些年我們一起追的女孩》你都能上網下載並仔細研究，以增進你的編劇功力。

[2015 奧斯卡入圍影片劇本](#)

[《KANO》電影劇本](#)

[《那些年我們一起追的女孩》電影劇本](#)

[《命運化妝師》電影劇本](#)

[《基因決定我愛你》電影劇本](#)

實作活動

我有好點子！

每一個好劇本都從一個創意出發，經過千錘百鍊不斷修改才能吸引觀眾，認識了三幕劇以後，現在，讓我們學習整理出自己的好點子，說不定下一個大編劇就是你喔！

片名：

故事主角是誰？

主角身份（職業）為何？

主角想要什麼？

觀眾為什麼想看這部電影？

這個故事的主題是什麼？

分別用一句話說明 1-3 幕

第一幕（開始）：

第二幕（衝突）：

第三幕（結局）：

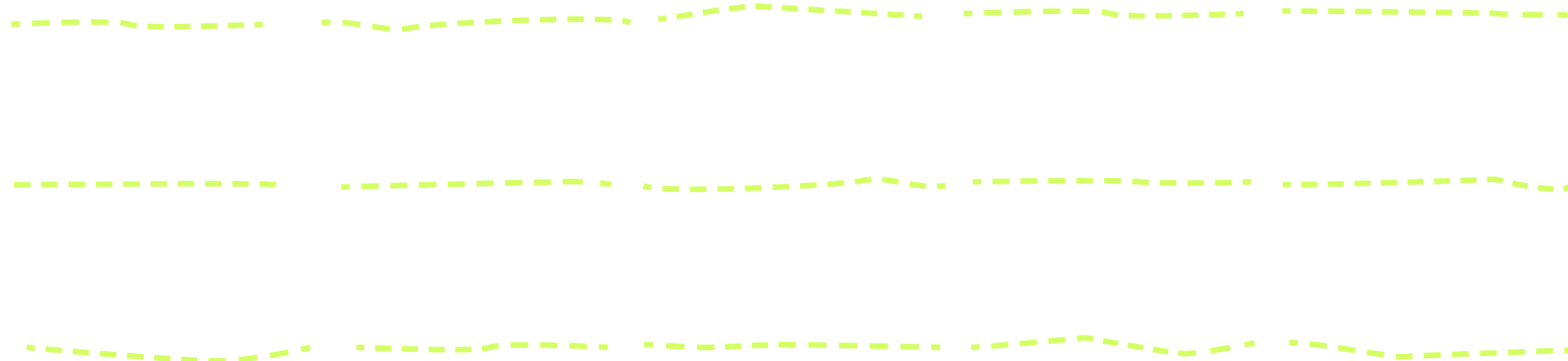
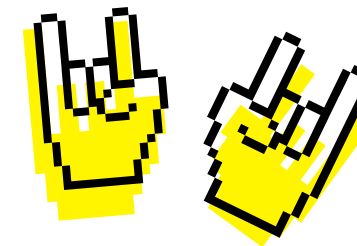

學習
目標

舉一反三

大致理解

請再加油

我能用三個句子表達故事的開始、衝突、結尾。

1

我能分辨故事與劇本最大的不同。

2

我能跟他人介紹三幕劇的基本架構。

3

能編寫出一個有三幕劇架構的點子。

4

我能利用網路資源閱讀電影劇本。

5