

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

學生
手冊

單元五 光陰的故事

金馬五十，回顧影史

指導
單位

主辦
單位

單元一

故事的解

剖

電影敘事和編劇

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。

單元二

時間的幻術

時

電影的攝影和剪輯

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)。

單元三

影的魔術

光

電影的聲音和色彩

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。

單元四

再見真

實

紀錄片拍攝方式與手法

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。

單元五

光陰的故

事

金馬五十，回顧影史

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。

單元六

時光

台

灣

台語電影發展歷史

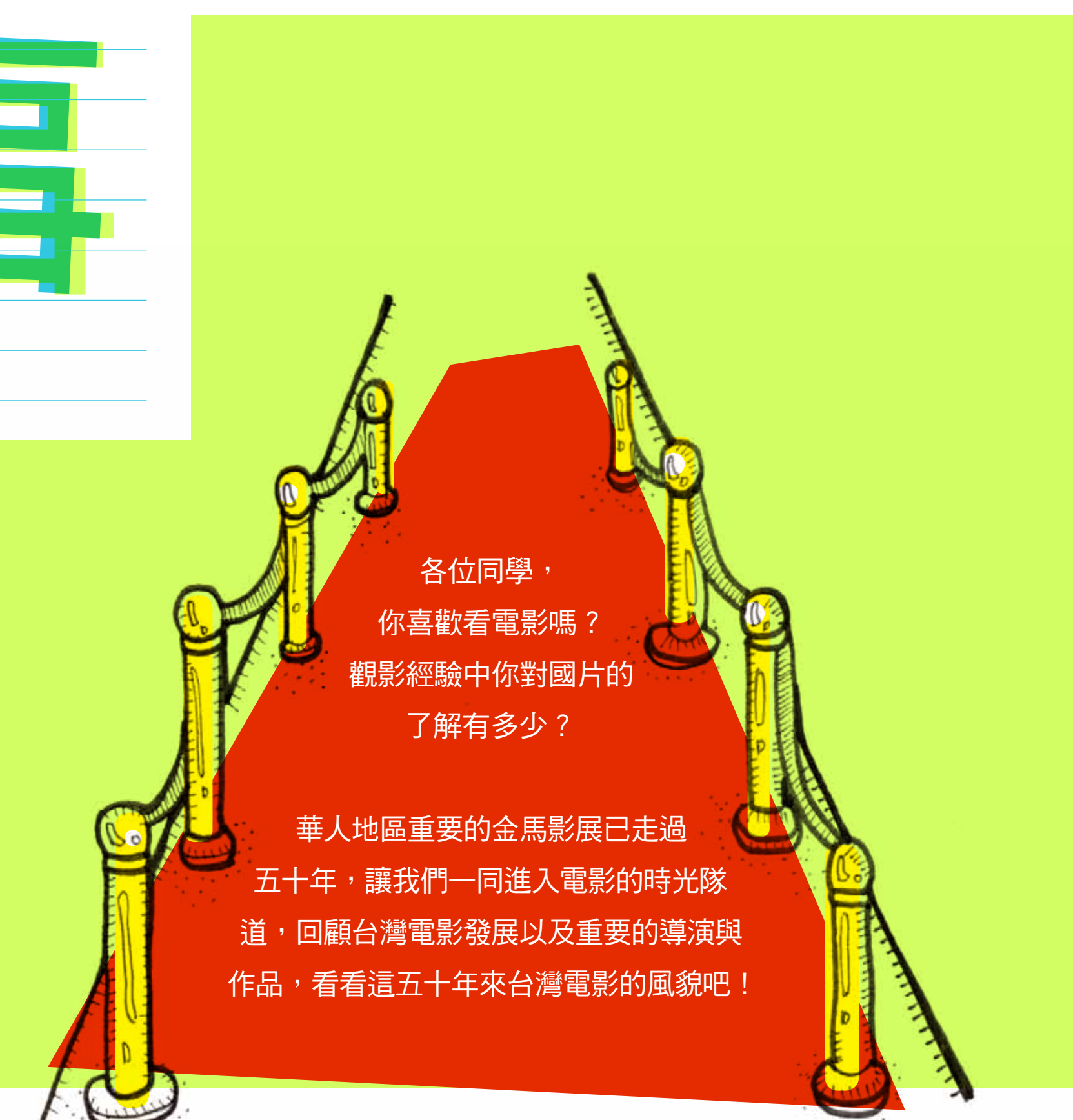
1. 認識台灣台語片歷史，其興盛與衰落的原因。
2. 認識台語片重要導演、作品、拍攝手法。

光陰的故

事

金馬五十，回顧影史

各位同學，
你喜歡看電影嗎？
觀影經驗中你對國片的
了解有多少？

華人地區重要的金馬影展已走過
五十年，讓我們一同進入電影的時光隊
道，回顧台灣電影發展以及重要的導演與
作品，看看這五十年來台灣電影的風貌吧！

來看電影！電影開講

你喜歡看電影嗎？喜歡看那一些類型電影？

你會因為喜歡某個演員或欣賞某位導演而去看他演 / 拍的電影嗎？

你最近看過的國片有那些？那些國片曾觸動你心？

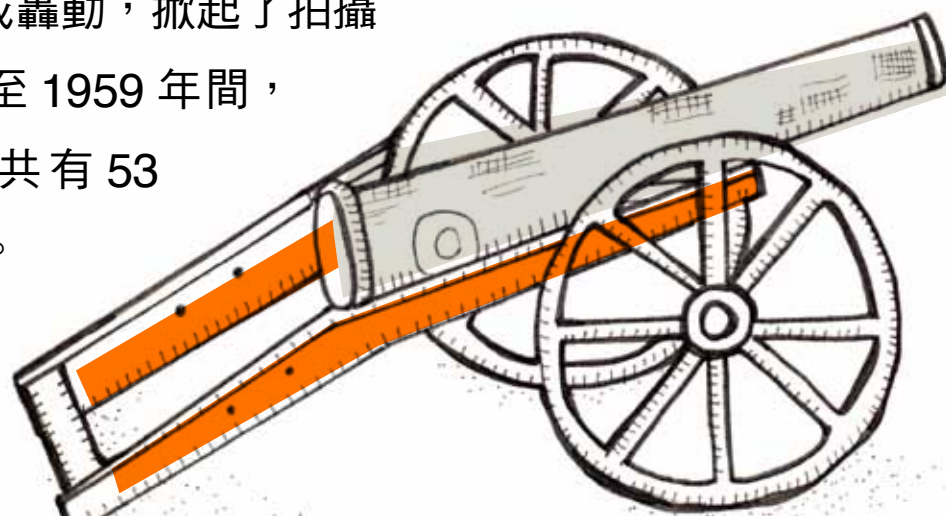
你注意過金馬獎頒獎典禮嗎？知道金馬影展對台灣電影的發展具有什麼樣的意義？

金馬之前，台灣早期電影

影片中我們看到台灣早期電影開端的紀錄，「國片」、「台語片」、港片「黃梅調」都是引領台灣電影萌芽的重要作品，尤其是香港邵氏公司出品的黃梅調《梁山伯與祝英台》當年轟動一時，不但創造高票房，更增加了觀影人口。

台灣早期的電影，其實大部份都是講台語的，一般庶民或農村婦女皆因語言的關係，對台語片接受度較高，所以在那個年代台語片才是平民百姓的「心頭菜」。1956 年台語片《薛平貴與王寶釧》，上演即造成轟動，掀起了拍攝台語片的風潮。自 1950 年至 1959 年間，台灣電影所拍攝的國語片共有 53 部，而台語片則多達 178 部。

1958 年李行執導的喜

欣賞影片《我們的那時此刻》

楊力州執導的《我們的那時此刻》是一部題材限定「金馬五十」的紀錄片。楊力州導演目前為台灣紀錄片導演。近年作品有：被《拔一條河》(2013)、《青春啦啦隊》(2011)、《被遺忘的時光》(2010) 以及與張榮吉共同執導並榮獲金馬獎最佳紀錄片的《奇蹟的夏天》(2006)。2011 年入圍金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」。

劇劇情片《王哥柳哥遊台灣》，不但為台灣閩南語電語開發出新的片種，也創造出極佳的票房。

金馬之後，台灣國片開展

電影金馬獎在 1962 年成立，一開始是為了推廣國語、獎勵優良國片及優秀電影從業人員所創設，因為金馬獎之前，早期的國片大部份都是講台語的；「金馬」取其「金門」「馬祖」二字的原因是因 1958 年金門 823 砲戰大勝，期許台灣電影也能效法金馬前線國軍奮戰不懈的精神。

1960 年國片起飛的黃金年代

健康寫實電影

從 1960 年代開始可說是台灣製片的黃金時代，除台語片外，亦包含香港電影類型如武俠片和黃梅調，其中以李翰祥導演的黃梅調《梁山伯與祝英台》造成空前的轟動，更捧紅了戲中的男、女主角；尤其凌波在戲中反串梁山伯的角色，更是一舉摘下金馬獎第二屆最佳演員特別獎。正因為前二屆最佳影片全是港片的天下，激發出台灣電影工作者開始思索如何拍出屬於台灣城鄉的自然風貌，1963 年龔弘接任中央電影公司總經理，提出「健康寫實」的電影風格，強調人性的光明面與社會正向的力量，例如：《蚵女》、《養鴨人家》等，其中《養鴨人家》更是囊括了第三屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演（李行）、最佳男主角（葛香亭）、最佳彩色攝影等多項獎項。

瓊瑤文藝愛情片

1960 至 1980 年代，各種類型電影百花齊放，除了有胡金銓執導的《俠女》、《山中傳奇》武俠電影外，還有以瓊瑤小說改編的文藝愛情片，例如：《啞女情深》、《煙雨濛

濛》、《婉君表妹》等，皆在金馬影展中大放異彩，獲得佳績。此一風潮一直延續到 1970 年代，當時所謂的「三廳」電影，指的就是餐廳、客廳和咖啡廳，大部份電影中的場景幾乎都是在這三廳中拍攝完成；1972 年林青霞出道主演首部電影《窗外》，和同一年出道的林 嬌以及一線名星秦漢、秦祥林等人在當時風靡觀眾的三廳愛情片大大走紅，「二秦二林」的封號，成為台灣文藝片顛峰時期的象徵。

政宣愛國電影

同一時期，台灣也正面臨中日斷交、退出聯合國及美匪建交等外交上最風雨飄搖的時刻，因此，政宣愛國電影順勢而生，例如：由丁善璽導演，描寫抗日英雄張自忠將軍壯烈犧牲的《英烈千秋》和《笕橋英烈傳》、《八百壯士》、《梅花》、《黃埔軍魂》、《源》、《假如我是真的》、《辛亥雙十》等片如潮水般湧起，喚起國人的愛國情操，開啟愛國電影的熱潮。還有，勵志片《汪洋中的一條船》、鄉土寫實片《小城故事》這些作品也

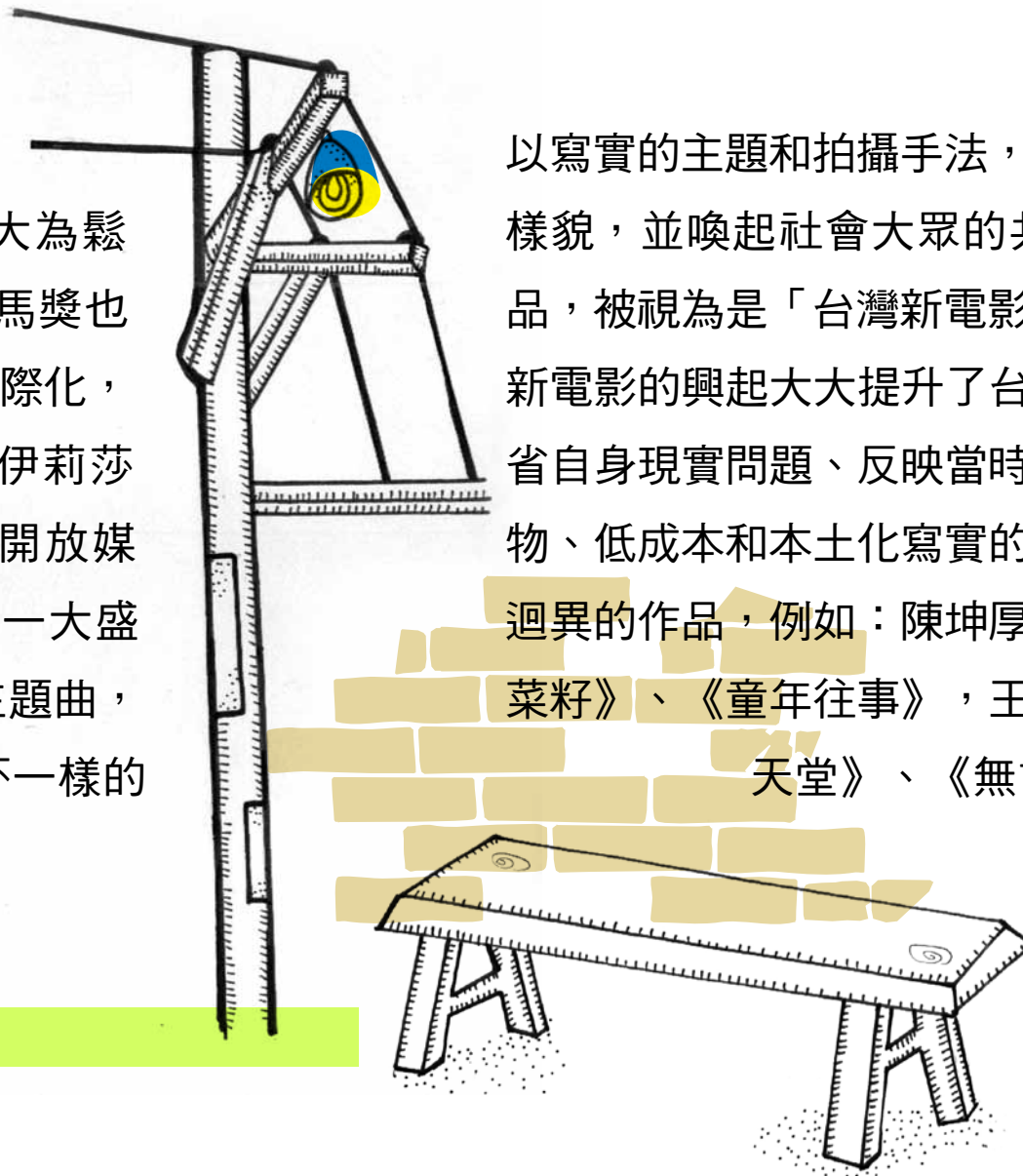
都具有激勵人心向上的力量。

1975 年蔣中正過世，整體的政治氣氛大為鬆動，隨著社會變遷，時代潮流走向，金馬獎也開始轉型，模仿奧斯卡頒獎形式，朝向國際化，第 15 屆金馬獎第一次邀請到國外巨星伊莉莎白·泰勒 (Elizabeth Taylor) 來台頒獎，開放媒體實況轉播，讓觀眾也能參與電影界的一大盛會。第 17 屆開始，金馬獎有了自己的主題曲，於是在 1980 年代開始，台灣電影有了不一樣的面貌。

1980 年台灣新電影的濫觴

台灣新電影浪潮

1980 年代初期，香港電影襲捲台灣，拿下好幾屆金馬獎最佳導演及男、女主角，而台灣電影面臨民營片廠式微，審查制度解禁，於是一系列的社會寫實片充斥台灣電影市場。面對台灣電影的低迷，此時在中影新任總經理明驥、以及小野、吳念真等人的推波助瀾下，大膽起用新生代如陶德辰、楊德昌、柯一正和張毅等四位新導演，開拍《光陰的故事》，

以寫實的主題和拍攝手法，深刻探討當時社會轉型中的真實樣貌，並喚起社會大眾的共同記憶，這部四段式實驗性小品，被視為是「台灣新電影」的代表性作品。

新電影的興起大大提升了台灣電影製作的品質，透過電影反省自身現實問題、反映當時社會環境，許多年輕導演以小人物、低成本和本土化寫實的新風格，拍出了形式風格與傳統迥異的作品，例如：陳坤厚執導的《小畢的故事》、《油麻菜籽》、《童年往事》，王童的三部曲《稻草人》、《香蕉天堂》、《無言的山丘》，還有擅長細膩描繪

傳統女性宿命的張毅所執導的《玉卿嫂》、《我這樣過了一生》等片，帶動了台灣電影的新氣象。

台灣電影國際爭光

1987 年台灣解嚴，開放報禁，也使台灣電影跳脫過去被當作宣傳工具時代而提升為藝術反省時代，讓台灣新電影與世界電影接軌，在國際影展中大放光芒，其中，兩位代表性人物，侯孝賢以 1989 年《悲情城市》，以「二二八」事件為題材，突破了限制與禁忌，勇奪第 46 屆威尼斯影展最

佳影片金獅獎的最高榮譽，和楊德昌 2000 年《一一》，以多條敘述線、理性思辯、深刻檢視當代的台北都會，拿下坎城影展最佳導演獎，成為第一位獲得這項殊榮的台灣導演。

1990 年開始被視為新電影的第二波，這時期台灣影壇崛起的導演，以李安、蔡明亮最具指標性，加上 " 國片製作輔導金 " 政策，讓他們二人繼侯孝賢的《悲情城市》榮獲國際影展大獎之後，分別以 1993 年《喜宴》獲柏林影展最佳影片金熊獎以及 1994 年《愛情萬歲》在威尼斯影展奪得最佳影片金獅獎。

新電影之後

同一時期，國片在好萊塢以 " 高科技 " 和 " 大投資 " 來炒作搶攻電影市場以及港片的夾擊之下，票房也漸漸由盛而衰。雖有新生代的導演在一片低迷之中仍能拍出個人創作生涯的高峰之作，例如楊德昌 1991《牯嶺街少年殺人事件》、王童 1992《無言的山丘》、蔡明亮 1992《青少年哪吡》、陳玉勳 1995《熱帶魚》，但電影環境衰微、票房持續走低；此時，不禁要問，台灣電影怎麼了，台灣電影連續五年(1995 到 1999 年) 都與金馬獎「最佳影片」無緣，直到 2000 年李安的《臥虎藏龍》才打出令人振奮的一記強棒，並代表台灣拿下一座奧斯卡最佳影片獎。

2000 年台灣電影的新紀元

振興國片，跨國合作

2000 年台灣第一次政黨輪替，國片仍持續低迷，新電影之後，台灣電影的未來常被提出來探討，到了 2001 年台灣

電影只剩下十部，且沒有一部票房超過百萬台幣如何振興國片對台灣電影工作者而言是一項嚴峻的考驗。2002 年台灣加入 WTO，強調跨國合作或是好萊塢出資拍攝，例如：《雙瞳》，這部台美合作的驚悚片，在台灣締造 8000 萬新台幣的驚人票房；或者是李安 2000 年執導的武俠片《臥虎藏龍》，以兩岸三地及跨國合作的集資模式，對台灣電影激起了瞬間火花。

紀錄片、本土電影與新生代導演

在台灣劇情片低迷之際，描述九二一地震的《生命》紀錄片，順勢翻紅，加上近年來強調紀實的紀錄片如《跳舞時代》、《無米樂》、《翻滾吧！男孩》、《奇蹟的夏天》等，這些聚焦台灣人、台灣事的影片受到觀眾的注意，讓觀眾認同自己身邊的故事，國片又開始出現一線生機，不但帶動了商業片，也間接影響了劇情片。

直到2008年台灣電影似乎出現了轉折點，魏德聖執導的《海角七號》，沒有大卡司、大名星，一群如同我們一般的平凡人，成了電影的英雄，創造了平凡中的不平凡，開創出台灣電影史的奇蹟。此外，也有導演拍出反映社會現況與現實社會對話的電影，例如：戴立忍執導的《不能沒有你》；而本土電影票房開始破億不斷，九把刀執導的《那一年，我們一起追的女孩》以及魏德聖執導的《賽德克·巴萊》等片，也都屢創票房佳績，甚至一路回攻中國及香港市場。近年來，台灣新一代的導演，例如林書宇的《九降風》、楊

雅喆的《問男孩》、《女朋友。男朋友》，鈕承澤執導的《艋舺》和葉天倫導演的《雞排英雄》、《大稻埕》等等，企圖拍出好看有趣的故事來吸引觀眾，讓年輕的觀眾開始熱情擁抱國片。

金馬五十頒獎典禮上，最佳劇情片頒給了來自新加坡陳哲藝執導的《爸媽不在家》這部講述10歲男孩與菲律賓女傭之溫情故事的清新小品，這也意謂著金馬獎所獎勵的國片，除了兩岸三地之外，更廣泛包括了華語地區的电影，台灣電影在新的紀元展開了不同的風貌，期許能再寫下另一篇風華史！

國內影展

台北電影節

1998年成立，以「挖掘新銳」為主要精神，持續舉辦專屬於臺灣電影人的「台北電影獎」，及臺灣影展唯一的劇情長片國際競賽「國際青年導演競賽」，邀請國際知名影人、評審來臺交流，活化城市內涵，並將國片好口碑推向國際。

高雄電影節

2001年成立，僅次於金馬影展與台北電影節，為台灣前三大影展之一。2007年以奇幻熱血、擢拔新稅、發現影視新境界等核心精神，開始規模化、風格化高雄電影節。2011年為擴展高雄電影節國際化，以發展短片作為目標，開始辦理國際短片競賽，徵求25分鐘以下，不限類型的短片，與國際影展進行結盟，成為台灣地區最大且具公信力專業短片影展。

台灣國際紀錄片影展

1998年創立，為鼓勵台灣紀錄片工作者拍攝製作多元題材紀錄片，是台灣規模最大的國際紀錄片影展，也是亞洲最重要的紀錄片影展之一。2014年起，除國際競賽外，另設有亞洲視野競賽、台灣視野競賽、台灣競賽等單元，著重亞洲與華語地區紀錄片的推廣與發展。

金穗獎

1978年成立，正式名稱為獎勵優良影像創作金穗獎，為鼓勵台灣電影工作人拍攝製作非商業性的劇情電影、紀錄片、實驗電影、動畫等。金穗獎也成為培育國片人才的搖籃，包括柯一正、李安、蔡明亮、魏德聖等導演都是金穗獎出身，具有背後推手的地位。

導演鏡頭，台灣之光

導演，在電影製作中除了負責詮釋及技術監督之外，還必須指導演員動作、對白，以及控制攝影機位置和運動、聲音、燈光 ... 等其他形成最後面貌的元素。因此，當我們在觀看電影時，除了專注於情節的發展，更應深入了解導演對於畫面處理的形式風格，去發掘導演的鏡頭語言以及要傳遞的訊息，將會發現電影更多的趣味與迷人之處。

導演就如同幕後的推手，在回顧台灣電影史的同時，也不能不提及這些對台灣電影貢獻卓著的導演們以及代表性作品！例如，擅長健康寫實的李行導演、武俠經典代表的胡金銓導演、拍攝被譽為台灣近代三部曲作品的王童導演、台灣新電影黃金時代的領航者侯孝賢導演、楊德昌導演以及以父親形象三部曲並擁有奧斯卡、金球、柏林、威尼斯等世界影展獎項的李安導演。(可參考延伸閱讀內容)

延伸閱讀一 導演介紹

李行導演

金馬奔騰了半世紀，金馬是華語影壇最悠久的競賽平台，不但鼓勵過許多傑出的電影人，更是電影工作者孜孜不倦的最佳證明。正如同台灣電影史上「教父級」導演李行所言「電影是我一生的馬拉松」，因為在金馬獎創立初期幾乎都是港片的天下，李行導演的《養鴨人家》是第一部得到金馬獎最佳影片的台灣電影。他的作品幾乎都可視為台灣電影的里程碑，從健康寫實的標竿《養鴨人家》、《路》，不向市場低頭的言志之作《秋決》，開啟七〇年代愛國電影的《吾土吾民》，以及勵志片《汪洋中的一條船》和鄉土寫實《小城故事》... 等，有多達七部執導作品囊括最佳影片，個人也得過三次最佳導演和一座終身成就獎。

胡金銓導演

提到武俠片，不得不提到在華語影壇中那個充滿美學意境和人文色彩的武俠世界，導演胡金銓原任香港邵氏公司，1966 及 1968 分別以《大地兒女》、《龍門客棧》獲金馬獎第四屆及第六屆最佳編劇。1967 年來台籌組聯邦公司開拍《龍門客棧》打響知名度並打開國際市場，當時在台灣不但刷新國片票房紀錄，形式、內涵都成為武俠片發展的里程碑，《龍門客棧》成了武俠經典。1970 年所執導的《俠女》，一場在竹林追逐打鬥的場

面令人讚歎，還榮獲 1975 年坎城影展最高技術獎，開啟台灣電影在國際影展獲獎的先河。

王童導演

對年輕一代而言，絕大多數對台灣歷史的影像記憶，多半是透過電影建立的，王童便是將台灣歷史化為影像最重要的人物之一，不論是首部執導作品《假如我是真的》一鳴驚人奪下金馬獎最佳劇情片或是《看海的日子》，以及被譽為是台灣近代三部曲的作品《稻草人》、《香蕉天堂》、《無言的山丘》，皆以悲愴的史詩形式，穿插幽默辛辣的諷刺，呈現了社會底層小人物在大時代裡的卑微，也獲得金馬獎第二十四屆及第二十九屆的最佳導演。

侯孝賢導演

台灣新電影的黃金時代，侯孝賢已然成為台灣電影最重要的領導者，當年在中國公司總經理明驥的支持下，加上文學功力十足的小野、吳念真與朱天文等人編劇，將每個人他自己的生命經驗、自己的故事融入在電影創作當中，一如他所言「真實有一種魅力，是你安排不了的」。因此，不論是《小畢的故事》、《油麻菜籽》的改編劇本、《童年往事》的原著劇本，拿到最佳導演獎的《悲情城市》與《好男好女》，獲得最佳台灣電影工作者殊榮的《最好的時光》，以及2015年再傳捷報，以新作武俠片《刺客聶隱娘》獲坎城影展最佳導演獎，這些作品再再表現出他渾厚而凝練的寫實、詩化而繁複的意蘊。他更認為產業建立首要吸引本地觀眾，「有票房，才能有別的路出來」，「想擴大，把華語電影整個做起來」。連結所有資源，使金馬獎不僅成為華語的奧斯卡，更是為電影推波助瀾的力量。

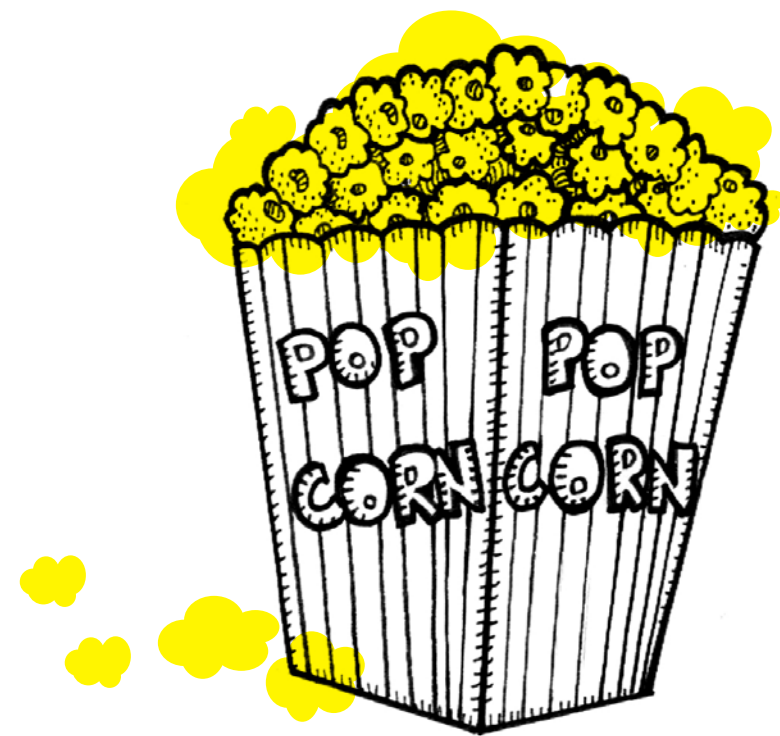
楊德昌導演

楊德昌的電影主要描述台北人在城市生活型態轉變下，中產階級者的感情生活，運鏡筆觸細膩。1982年被中影啟用為導演，與柯一正、張毅、陶德辰合拍《光陰的故事》。1983年創作第一部劇情長片《海灘的一天》，以複雜的敘事結構，討論社會轉型中的女性議題及轉型後的都會空間對人的影響，被認為是台灣新電影最重要的一部電影之一。1985年的《青梅竹馬》，探討台灣社會轉型過程中的男女心理。1986年《恐怖份子》，以其特殊的敘事風格，及對現代都市中人們深刻的觀察，獲得金馬獎最佳影片的

殊榮。1991年拍攝《牯嶺街少年殺人事件》讓楊德昌被日本「電影旬報」選為年度電影獎的最佳外國導演。1994年的《獨立時代》獲得第三十一屆金馬獎最佳原著劇本獎。1996年拍攝《麻將》，獲得柏林影展評審團特別獎。2000年的《一一》，以擅長的多條敘述線、理性思辯的敘述風格，深刻檢視當代的台北都會，拿下坎城影展最佳導演獎，成為第一位獲得這項殊榮的台灣導演。

李安導演

當今享譽全球影壇，李安的作品榮獲世界影展奧斯卡、金球、柏林、威尼斯影展以及金馬獎等諸多榮耀，但在成名之前曾在紐約苦熬六年等待時機，1990年二份獲獎的劇本《推手》和《喜宴》開啟了他與中影副總徐立功合作的契機，1992年首部電影《推手》在台灣獲得極佳的票房，也受到評論家的讚賞，並獲得第二十八屆金馬獎評審團特別獎，1993年《喜宴》是李安引起國際注目的影片，首度獲得柏林影展最佳影片金熊獎，也替他拿下了金馬獎第三十屆最佳導演以及最佳原著劇本獎，使李安成為台灣電影界的後起之秀。加上1994年執導的《飲食男女》，這三部作品都深刻描寫中國父親的傳統形象，並稱為「父親三部曲」。李安的影片類型多元，擅長梳理人物情感，更能讓東方文化的意境融入西方影像美學中，2000年《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外語片，2005年《斷背山》以及2012年《少年PI的奇幻漂流》這兩部作品讓李安獲得奧斯卡最佳導演獎，2007年《色戒》讓李安第二次獲得威尼斯影展金獅獎，在台灣也獲得金馬獎第四十四屆(2007)最佳導演以及年度台灣傑出電影工作者獎。

實作活動

「我心中的一部國片電影」訪談紀錄

金馬影展走過半世紀，相信你也會好奇你的祖父母、父母在年輕的歲月曾經迷戀過那些電影，是否也如影片中的庶民一樣，因為劇中人物、故事寄托憧憬、抒發心情。

這份學習單就請你當個小記者來記錄、訪談身邊的長輩吧！（請跨越老、中、青三代，可以電話訪問、實際錄音、錄影等方式來完成。）

電影訪談記錄表

受訪者	年紀	令你感動或印象深刻的國片是什麼？	為什麼？請寫出原因	令你回憶起哪一些人、事、物？

訪談後，相信你對電影的影響力會有不一樣的想法，請寫下你的感想：

實作活動

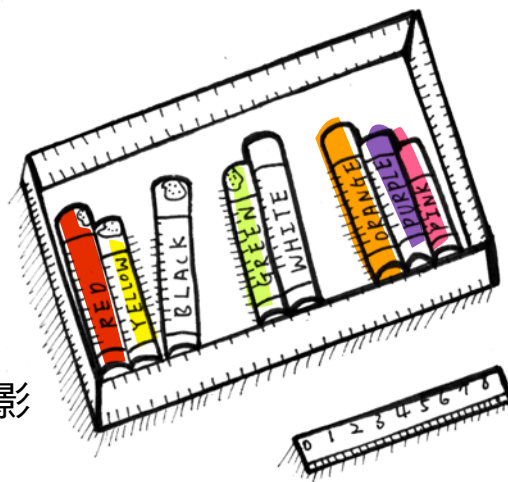

電影快問快答

1. 為什麼當年中影要推出「健康寫實」電影？
2. 「政宣愛國」電影產生的時代背景是什麼？

新電影小學堂

台灣新電影有那些重要的導演？代表性的電影有那些？（請分組討論後回答）

我是大導演

1. 如果我是導演，我最想拍的電影是那一類型的故事？為什麼？
2. 如果我是導演，在電影不景氣之下，如何提升國人看電影的意願？

實作活動

導演開麥拉－導演 / 作品連連看

從這個單元認識了台灣電影近五十年的發展，也了解各時期導演的作品與社會脈絡的關係，讓我們一起來完成下列的配對關係。

李行

李安

侯孝賢

楊德昌

王童

紐承澤

蔡明亮

張毅

魏德聖

胡金銓

稻草人

養鴨人家

海角七號

推手

悲情城市

俠女

艋舺

我這樣過了一生

青少年哪咤

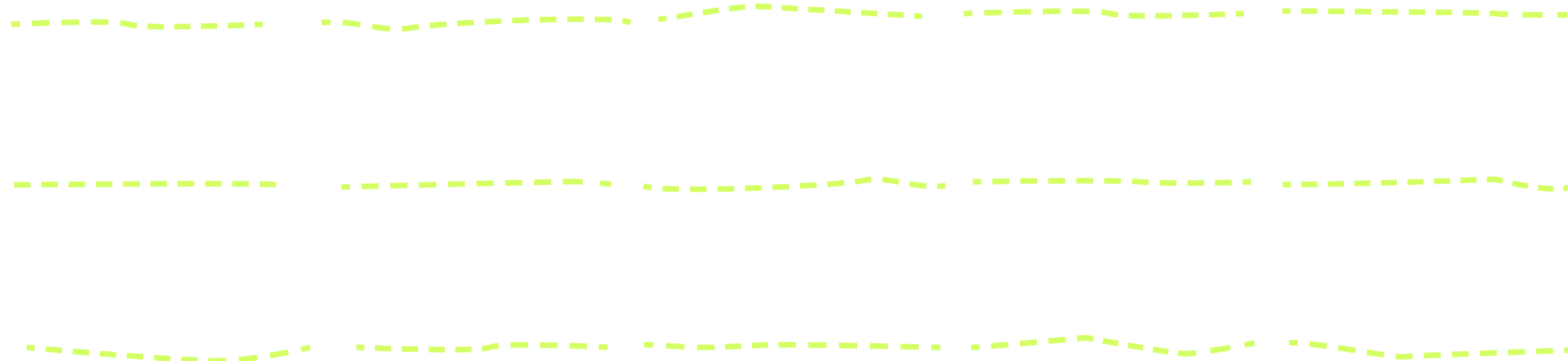
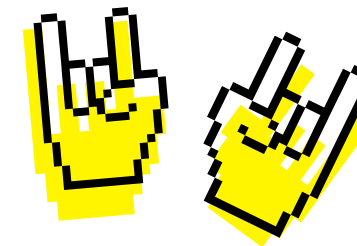

學習
目標

舉一反三

大致理解

請再加油

我了解金馬影展對
台灣電影發展的意
義。

1

我知道台灣電影各
時期發展的概況與
代表性作品。

2

我認識台灣電影重
要導演、作品以及
電影風格。

3

我能說出近年來台
灣電影得到國際影
展大獎的影片。

4

我知道台灣重要的
影展及電影節的特
色。

5