

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

學生
手冊

單元三 光影的魔術

電影的聲音和色彩

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

影的魔術

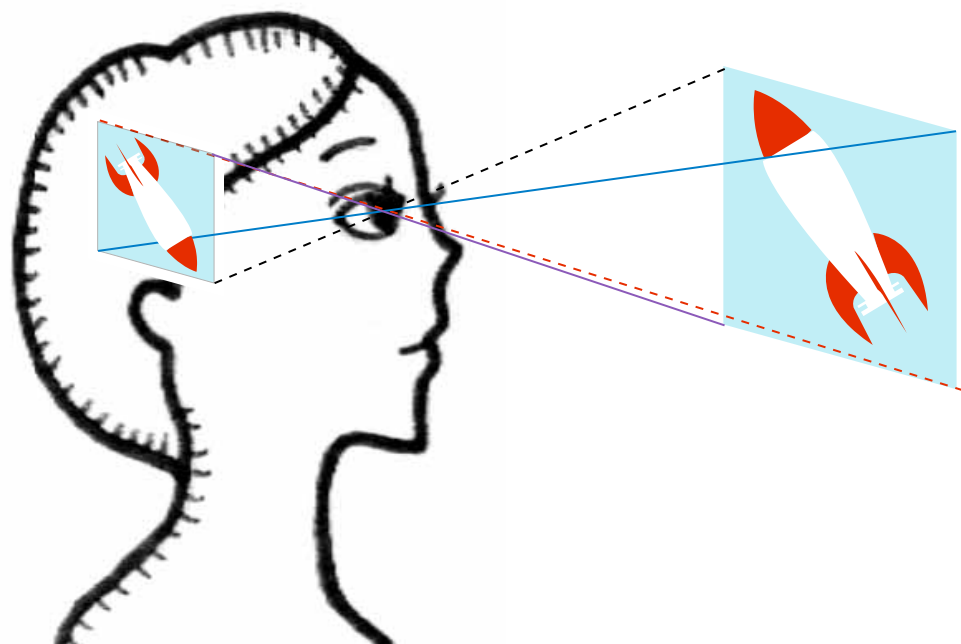
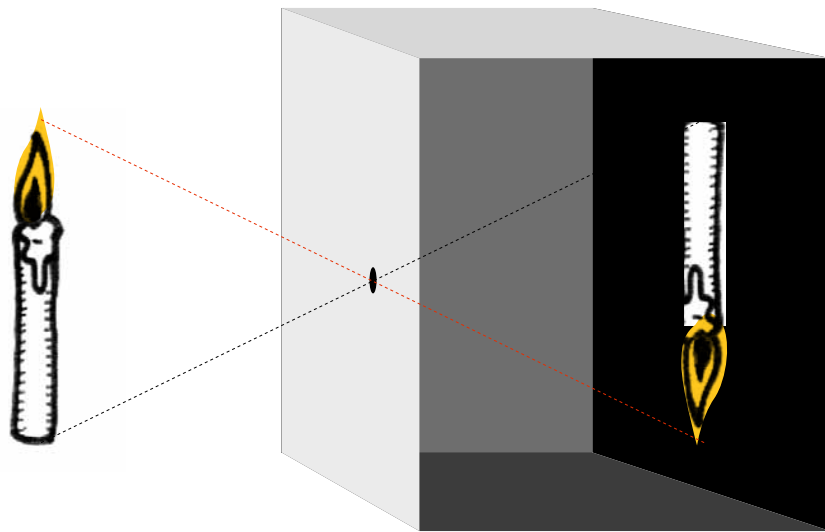
電影的聲音和色彩

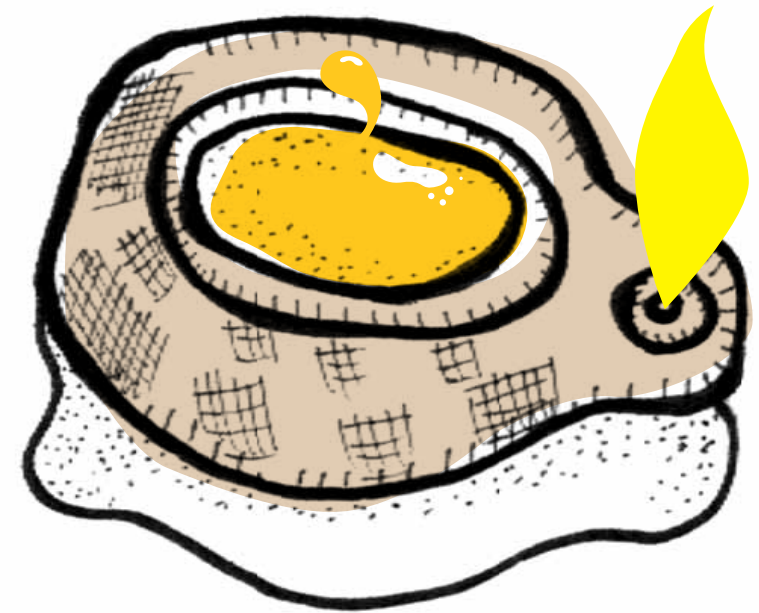
如果攝影藝術像
是把光影捕捉起來的獵人，
那電影藝術一定是控制光影的
馴獸師。

想看一場奇幻的魔術秀嗎？
讓我們將這些野獸都放出來，
與我一同捕風捉影吧！

有想過嗎？我們眼睛所看見的世界，就是光影的世界！最早我們用來捕捉光影的工具，叫作照像暗盒（Camera Obscura）。它利用光影穿過一個小孔進入暗箱後成影在內部的平面上，呈現上下顛倒的模樣。跟我們的視覺構造原理相同喔！

大約七萬年前，人類史上的第一盞「燈」被發明出來。它是使用貝殼、石頭等不易燃的材質制做出來的器皿，前頭可

放置樹枝、乾草，並且淋上動物油後，點燃而成的油燈。光，成了人類不可或缺，甚至為之著迷的神奇東西！

光的使用，除了是想在黑暗中看得見之外，它能改變你觀看物的形狀，更能夠營造不同的氣氛。

假如說：

你在一個昏暗的房間裡，拿著手電筒從自己的下巴往臉上打著光那樣說著鬼故事。聽故事的朋友圍坐在身旁，靠著微弱的光線，屏息凝神地，忘記自己身在何方。突然「啪！」的一聲！大家眼前一片光亮令人睜不開雙眼... 原來是媽媽把日光燈打開，破壞了鬼故事的氣氛...

若光影即電影藝術的靈魂，那色彩即個性！

光影在電影藝術中佔有無可取代的地位之外，色彩亦扮演了一個重量級的角色。

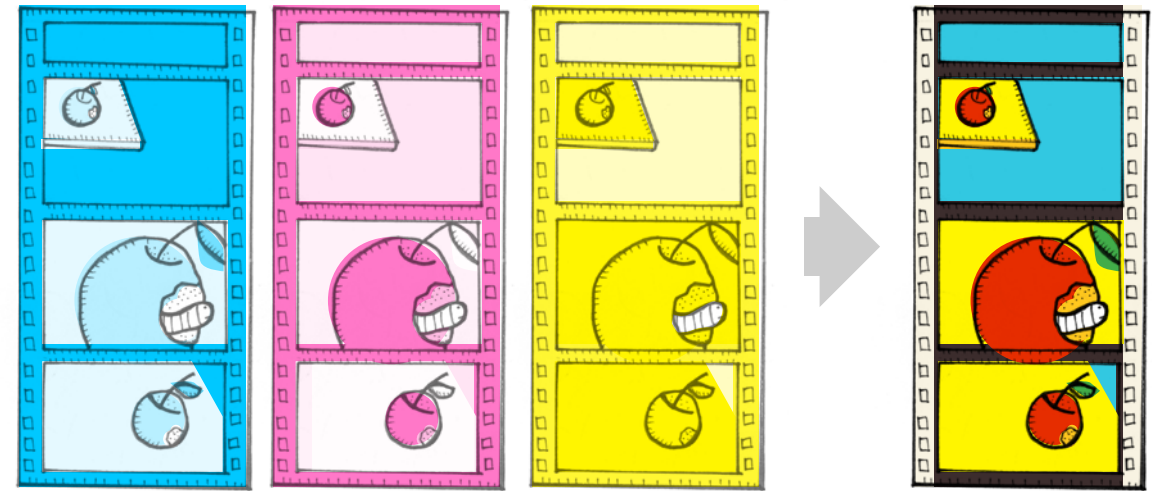

那麼：

一個故事中的主角走進一個漆著黃褐色暖色系麵包坊，很有可能也會讓欣賞電影的你心情愉悅，感覺想吃東西。可是，假如主角走進一間漆著黃綠色的房間，搭配黑色桌椅與門窗的麵包店，你會不會開始對主角所要發生的故事感到猜忌疑惑呢？

色彩在電影藝術中，除了能夠營造氣氛，更可以凸顯角色內心的感受或者狀態。色彩讓觀賞影片中的我們好像可以感受到溫度，甚至可以聞到味道。

到了1929年以前，有超過二十家為黑白電影上色專利公司，但是由於這種上色技術需要大量密集的人力資源，價格過高，又表現不出來觀眾期許的真實感，因此彩色電影仍然不普遍。直到1930年代，有一間美國的技术工程公司叫作「特

藝彩色」(Technicolor Cooperation)，研發出了從兩色帶 (two strip) 到三色帶 (three strip) 的色彩沖印技術，開啟了好萊塢電影事業輝煌繽紛的彩色時代！

電影
小知識

在彩色底片沖印技術在電影圈尚未普遍以前，電影工業為了讓影片看起來更生動更寫實，許多顏色都是請畫師一張一張，一格一格局部手工為底片上色與染色的喔！

從黑白到彩色，原來動畫有這麼大的功勞！

你知道嗎？雖然彩色沖印技術的發明給了觀眾很不一樣的體驗，絕大多數的觀眾還是不大在乎電視上看到的是彩色還是黑白，直到華特·迪士尼（Walt Disney）於 1929 年與「特藝彩色」（Technicolor）合作拍攝出了彩色系列卡通《胡鬧交響曲》（Silly Symphony），並且在 1938 年製作了美國電影史上第一部彩色動畫長片，《白雪公主》（Snow White）。如此高飽和、亮麗的色調非常適合表現於動畫電影，因此更帶動了更多電影工業加入色彩世界的行列！¹

不知道大家熟不熟悉這部卡通呢？《魔法阿媽》是一部台灣在 1998 年出品的彩色傳統動畫長片，並且以 35mm 底片拍攝而成。故事的背景是一個海港小鎮，描繪出夕陽映照的海岸景觀，與臺灣傳統建築的美感。內容緊扣臺灣風俗民情與宗教文化，藉由動畫描繪出人鬼之間唯妙唯肖的關係。場景的色彩與造型設計除了採用臺灣文化中常見的配色，例如：廟宇建築與日常用品 ... 等等，也大量運用了色彩艷麗

¹ 參閱 Janettso。〈電影色彩學教室：五種基本電影調色料理手法〉。Hypershperere 狂熱球電影資訊網。網站。

上圖 《阿基米德王子的歷險》（The Adventures of Prince Achmed）。片段。導演：夏綠地·“洛特”·賴妮格（Charlotte "Lotte" Reiniger）（1899-1981）。1923-26。

右圖 洛特·賴妮格與她的紙偶

的對比效果傳達妖魔鬼怪的氣氛，充分展現動畫色彩表現上的張力！

動畫卡通想成真的吶喊！

傳統平面手繪動畫電影有了色彩的加持，更想要在空間與光影上做出更接近真實世界的表現。為了在平面的繪圖中增加立體感，就要加入光影與空間。史上第一位想到讓平面的動畫有空間感的導演，就是出生於德國的夏綠地·“洛特”·賴妮格（Charlotte "Lotte" Reiniger）（1899-1981）。

賴妮格是影史上首位使用「多平面攝影機」技術製作動畫的

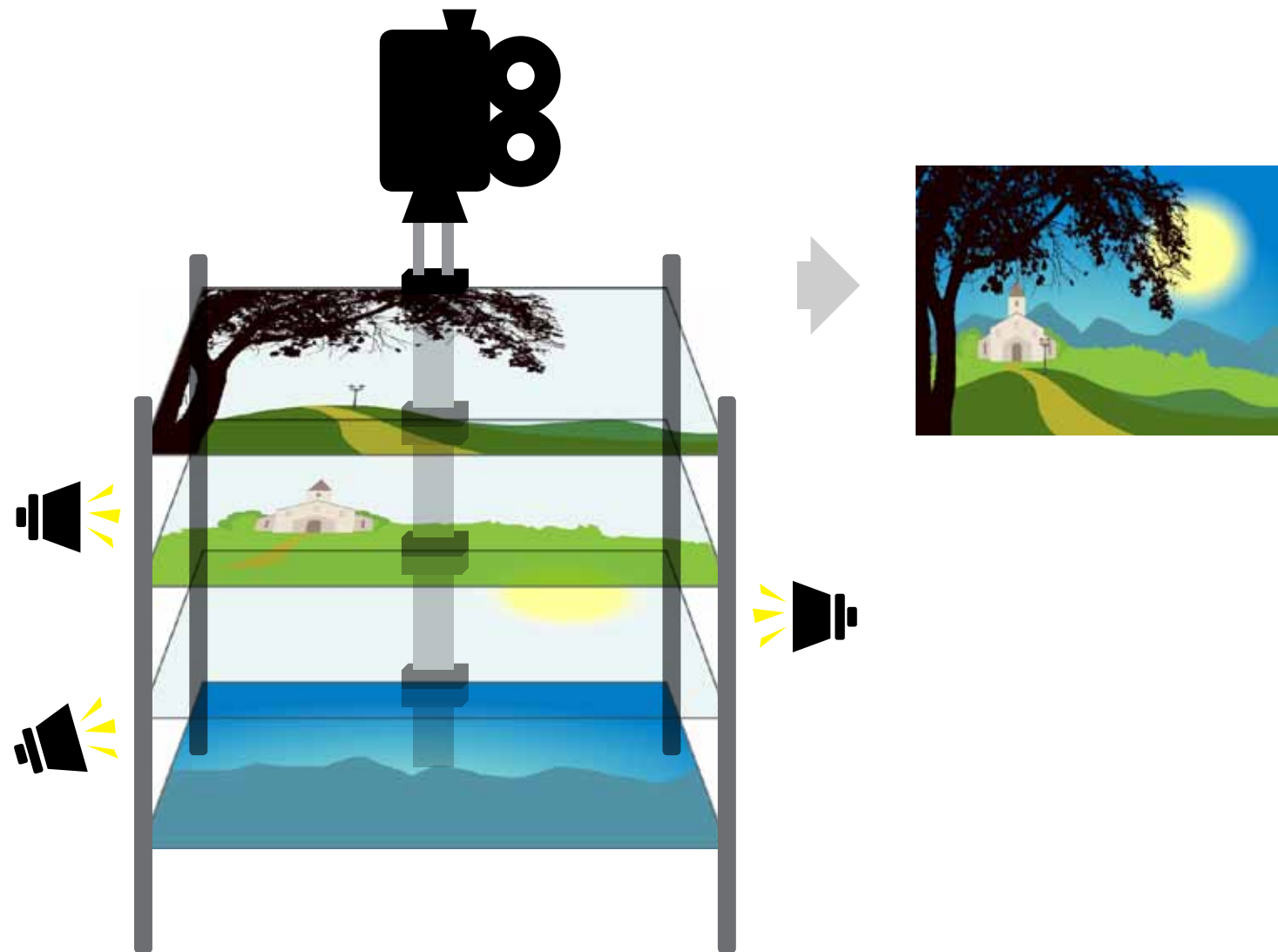
導演。她將操控的紙偶與背景分別放置於不同層面的透明玻璃上來操作，再利用背後打光的方式讓紙偶與沙畫結合成為會動的剪影藝術。現存最早的動畫長片，《阿基米德王子歷險記》（The Adventures of Prince Achmed）（1923-26）就是賴妮格以「多平面攝影機」完成。整部片就像無人操作的皮影戲一般！

看啊，這就是「多平面攝影機」！

距離賴妮格使用「多平面攝影」技術製作動畫後的十多年，美國的華特·迪士尼動畫電影公司將它發揚光大！迪士尼於1937年第一次運用「多平面攝影」技術，拍攝《胡鬧交響曲》中的《老磨坊》（The Old Mill），展現了具有立體空間效果的平面手繪動畫。

電影小知識

傳統的平面手繪動畫（Traditional animation, cel (celluloid) animation, 或者 hand-drawn animation）中的角色往往是使用壓克力顏料繪製在透明的賽璐璐片上，如此便不會透出背景圖案。背景有時會使用油彩繪製在透明玻璃上，從背後打光後，可以營造出自然朦朧的效果呢！

實作活動

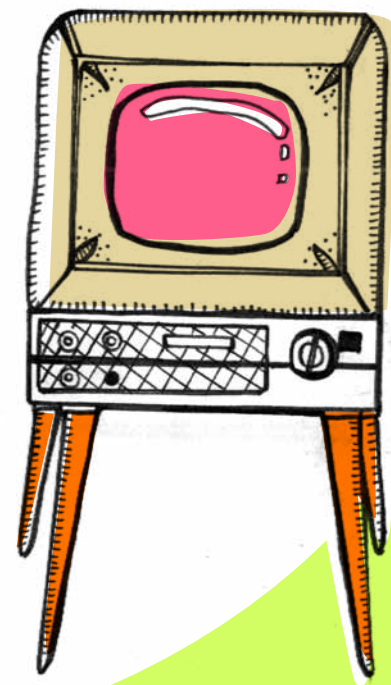
想一想：專屬於四季的顏色是什麼呢？想像阿媽與豆豆一起過了春夏秋冬，你能夠為阿媽的魔法增添一些季節變化的色彩呢？

讓我們動手做做看「阿媽的四季」

1. 列印好附件 A 的阿媽賽璐璐片，一人一份發下。
2. 同學可發揮創意，使用奇異筆改造阿媽造型，或者製作其它塗層於透明賽璐璐片上，剪下。
3. 分組：建議四～六人一組，每組安排同一色系。
4. 同學使用壓克力顏料混色，填色於賽璐璐片背面。
5. 吹乾。
6. 教師事先固定好相機與燈。將全班同學繪製完成的賽璐璐片依照色系排列好，討論。
7. 將作品擺放於固定的燈箱位置打背光依序拍攝。
8. 教師使用彙整照片製作 GIF 檔教學。
9. 欣賞春夏秋冬色彩變化的魔法阿媽小動畫！
10. 討論與回饋。

需要工具：

相機、兩盞檯燈、延長線、燈箱，吹風機、剪刀、賽璐璐片、奇異筆、壓克力顏料冷、暖、中性色系與塗色用具。

附件 A：阿媽
列印於賽璐璐片。

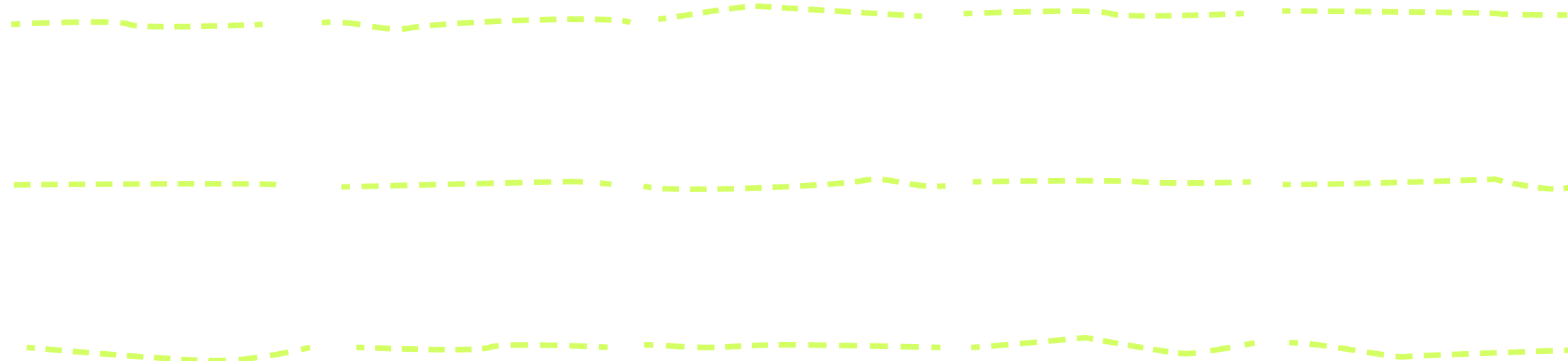
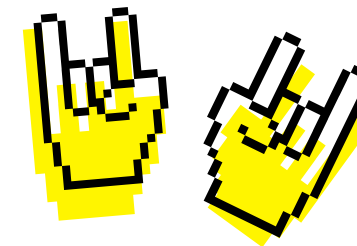

學習
目標

舉一反三

大致理解

請再加油

我能瞭解光與電影
之間的關係。

1

我能了解色彩在電
影藝術中扮演的角
色。

2

我能了解傳統手繪
動畫的基本製作。

3

我能了解動畫運用
光的方法。

4

我能與團隊合作完
成一件小動畫。

5