

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

教師

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

前言 電影藝術的誕生

電影的發展從 1895 年盧米埃兄弟以紀錄短片《火車進站》驚嚇觀眾的視覺體驗後，至今已有 120 年的歷史；而電影藝術經過不斷演變，衍生出各種電影美學理論和形式風格，從初期的電影魔幻大師梅里葉極具原創力的形式呈現、卓別林喜劇誇大式的詼諧默劇表演、1920 年代的古典好萊塢、德國表現主義，以及艾森斯坦從剪接討論電影的蒙太奇理論，1930 年代的法國詩意寫實、1940 年代的義大利新寫實主義，到 1950 年代巴贊的真實電影本體論，直至 1960 年代的法國新浪潮；時至今日，世界各地的電影仍持續開展蘊涵自身人文和類型電影的多元樣貌，其中產生許多經典的作品，帶給觀影者不同的文化思考。

電影技術並非一時一地完成，而是不斷交互影響，從中尋求突破和演進。從視覺暫留原理，到 1927 年有聲電影的出現、1930 年彩色電影的問世影響觀眾的觀看習慣；而數位化衝擊導致傳統底片公司相繼轉型，電影的拍攝從膠卷到數位媒體，不僅改變電影產製方式，也挑戰電影形式美學，數位化技術的便利，吸引更多影像工作者加入電影創作的工作。除此之外，突破時間和空間限制，更具個人化的互動觀影方式產生，創造新世代觀眾的來臨。

雖然數位科技帶給藝術的影響，至今仍無法全面得知，但我們可以確定的是，時至今日乃至電影的未來，日新月異的視聽技術仍以驚人的速度在變遷，電影人也在其中不時地適應和開創。

Q1

什麼是「認識電影」輔助教材？

為有效增進國人觀影經驗、培養其電影概念及美學態度，本計劃欲針對國一、二年級學生製作電影輔助教材，教材共 6 單元，並搭配 6 部主題電影。教材內容涵蓋電影基本原理與定義，及電影元素：故事、剪輯、攝影、聲音和色彩之介紹；除了延伸並深化國小電影教材的內容，另外增加台灣電影歷史和影展發展單元。並於每單元後編列電影賞析專文，提供教師教授課程時所需之電影文本及延伸議題之背景知識，幫助教師掌握整體學習架構及易於教學，亦達成學生自幼接受電影藝術薰陶經驗、發展學生電影美學素養之目標。

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 6 個教案（即 6 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 6 個教案，學生手冊包含 6 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。

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。

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 1: 故事的解剖 《熱帶魚》	電影敘事、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。	6	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	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 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究	2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。
單元 2: 時間的幻術 《溺境》	攝影、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) 。	3	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	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 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
單元 3: 光影的魔術 《魔法阿媽》	聲音、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。	4	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	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 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
單元 4: 再見真實 《奇蹟的夏天》	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。	8	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	1. 了解自我與發展潛能 2. 欣賞、表現與創新 5. 尊重、關懷與團隊合作 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
單元 5: 光陰的故事 《我們的那時此刻》	台灣電影發展歷史、影展	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。	5	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	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 8. 運用科技與資訊 9. 主動探索與研究 10. 獨立思考與解決問題	2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
單元 6: 時光台灣 《大俠梅花鹿》	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。	3	1. 教師評量 2. 互相討論 3. 觀察 4. 實作活動	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	1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。

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？

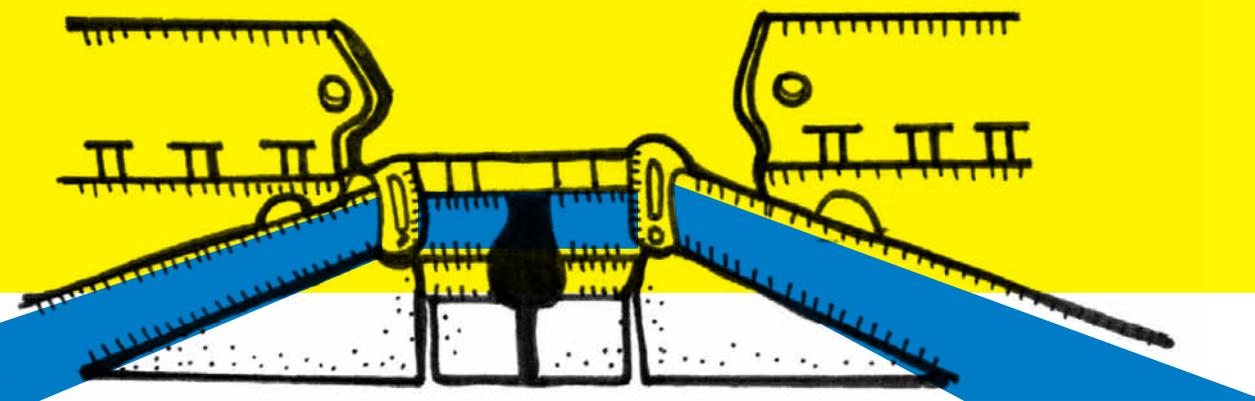
其實，編劇並非天馬行空的寫作，寫劇本跟蓋一棟房子一樣，你可以保有自己的風格，但更得打好穩固地基跟鋼骨架構，才有可能吸引並打動觀眾，如果你有寫劇本的創意跟才華，更要認識寫劇本的基本規則。

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。

教案設計 /

東吳大學高中寫作進
擊營劇本寫作講師

黃沂菲老師

<p>教學對象 / 國中二年級</p>	<p>連結領域 / 藝術與人文領域</p>	<p>教學時數 / 教學：兩節（90 分鐘） 影片：兩節（90 分鐘） 實作：兩節（90 分鐘） 可依據實際上課時間、社團課程、學生興趣，彈性運用。</p>	<p>教學資源 / 《英雄的旅途》動畫影片 編劇提案學習單一份</p>
<p>能力指標 /</p> <p>1-4-1 探索自我的興趣、性向、價值觀及人格特質。 4-2-3 會網路基本操作（包括 BBS, email, www, ftp）。 2-2-1 認識不同類型的工作角色。 3-4-1 學習如何找並運用職業世界的資料。</p>		<p>教學目標 /</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 認識並理解三幕劇的架構 包含鋪陳、衝突與結局 2. 能分辨故事與劇本的不同 3. 能編寫出一個有三幕劇架構的點子 4. 能利用網路資源閱讀電影劇本 	

所需工具 /

教師：電腦、投影機、網路

- 一、全班分為三個小組。
- 二、教師在黑板上寫一敘述句：劉志強是一個愛做夢的國三生。
- 三、教師以「劉志強是一個愛做白日夢的國三生」作為故事的開頭，請各組學生延伸故事中間與故事結尾兩個句子。

以電影《熱帶魚》為例：

劉志強是一個愛做白日夢的國三生，他為了救一個小男孩被歹徒綁架，最後卻跟歹徒成為朋友並且平安回家。

教師提問：

1. 在上述的句子當中，你認為哪一個句子有最多衝突與發展？
2. 一個愛做白日夢的國中生會做哪些事？
3. 劉志強見義勇為卻反而被歹徒綁架，你認為歹徒會如何對待他？
4. 最後劉志強跟歹徒成為朋友，你認為發生了什麼事？

教師播放《熱帶魚》片段讓學生對照思考。建議片段：

1. 劉志強的白日夢 (7 分 25 秒)
2. 綁匪阿慶與兩個男孩 (32 分 10 秒)
3. 阿慶及時送回劉志強參加聯考 (93 分 23 秒)

延伸說明：

故事的元素包含人事時地物，劇本也一樣，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必須特別強調主角的行動，凸顯戲劇衝突與矛盾。

電影《熱帶魚》用詼諧的喜劇手法描述當時種種不堪的台灣社會現象，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。

10 分鐘

教師可以自行舉例，不一定要跟熱帶魚的例子一樣，反而更能刺激學生的想像。

一部電影的主題是整個故事的重心，《熱帶魚》跟國中生的生活十分貼近，因此很容易吸引國中生觀看，但教師務必更深入引導學生挖掘出電影嘻笑背後所提出的議題。

一、影片欣賞

1. 教師播放 [《What makes a hero ? 》](#) 動畫影片

2. 英雄旅程的神話元素就是說好故事的秘密法則

《作家之路》由克里斯多夫·佛格勒 (Christopher Vogler) 所著，他從榮格 (Carl Gustav Jung) 心理學及坎伯 (Joseph Campbell) 神話學擷取出英雄旅程的概念，加上自身長久的故事顧問工作經驗，整理出一套能夠運用在現代說故事、寫作的法則，這個模式放諸四海皆準，在任何時空及文化背景下都會發生，因為它源自人類內心最深處持續存在、影響深遠的元素。

從英雄旅程的規則中可以發展出無限的故事，進而演變成某種被觀眾、讀者熟悉的類型。《作家之路》全書詳解英雄旅程的十二個階段，並旁徵博引我們熟知的電影互相對照，是寫作工作者的最佳案頭書，更是有用的人生指南。

3. 教師提問：

看完影片《What makes a hero ? 》之後，你能說出英雄旅程包括了哪些元素？除了《哈利波特》、《飢餓遊戲》、《魔戒》之外，你還知道哪些故事是遵循英雄旅程的原則發展而來的呢？

4.. 實作練習：

引導學生從自己的生活出發，找出符合英雄旅程的經驗，這個實作練習將有助於學生更能體會英雄旅程的過程，學生在分享的過程中也能夠發掘自己與眾不同之處，產生自信。

5 分鐘

教師詢問學生觀看到的影片重點為何？

10 分鐘

這裡的「英雄」指的是故事的主角，就跟談到「醫生」、「詩人」一樣，男女皆適用。

20 分鐘

提問說明：

其他遵照英雄旅程發展的電影多如牛毛，尤其是好萊塢動畫片，如《大英雄天團》、《馴龍高手》、《獅子王》、《海底總動員》等等。

走一趟英雄的旅程

《作家之路》一書將英雄旅程整理出以下十二個階段，英雄之旅跟三幕劇的結構對照如下：

平凡世界 歷險的召喚 拒絕召喚 遇上師傅 跨越第一道牆	試煉，朋友，敵人 進逼洞穴最深處 苦難折磨 獎賞	帶著仙丹歸返 復甦 回歸之路
第一幕 約 30 頁劇本	第二幕 約 60 頁劇本	第三幕 約 30 頁劇本

什麼是三幕劇？

三幕劇是美國好萊塢最普遍使用的說故事方法，它是不斷延伸並反覆運用整理出來的一套編劇法則，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。」

美國好萊塢以三幕劇發展的電影具有嚴謹的電影劇本結構與人物刻畫：

1. 主要人物追求重要目標，面臨無法克服的障礙
2. 每一場戲都有衝突
3. 角色行動與情節有緊密的因果關係
4. 主要事件會預埋伏筆，但又不能被觀眾一眼看穿
5. 隨著影片發展電影緊張氣氛逐步升高，直到第二幕結尾解決所有的問題

三幕劇架構圖 (以 120 分鐘電影為例)

第一幕 約 30 分鐘	第二幕 約 60 分鐘	第三幕 約 30 分鐘
開始 / 佈局	衝突 / 抗衡	結局 / 解決

10 分鐘

嚴謹的三幕劇結構下，主角會在第一幕犯下似是而非的錯誤，第二幕底徹底反省並懺悔贖罪，第三幕重回原本的生活。如《穿著 Prada 的惡魔》、《全面啟動》、《進擊的鼓手》……等。

台灣以三幕劇架構為發展的電影有《喜宴》、《行動代號孫中山》、《愛琳娜》等等，大多數的台灣電影跟標準的三幕劇架構略有差異，因應亞洲含蓄內斂的文化，大部分台灣勵志電影讓主角直接做對的事，即使失敗犧牲也在所不惜，或者最後和反對者和解，如電影《總舖師》、《陣頭》。

第一幕開始：建構故事，場景與段落緊密結合，介紹主角所面臨的問題，並揭露電影主題埋下衝突的伏筆。

第二幕衝突：主角為了獲取某種事物展開一連串行動與抗爭，並且克服重重阻礙。

第三幕結局：主角解決所有的問題並回到現實生活中展開新生活。

美國編劇教師悉德·菲爾德 (Syd Field) 有多本專書詳細介紹三幕劇的寫作技巧，故事開發大師羅伯特·麥基 (Robert McKee) 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) 的英雄救貓咪則是平易近人地介紹三幕劇，最容易入門。

分組討論：

請各組自行選擇一部電影，對照三幕劇架構圖，找出每一幕的故事發展，並試著用起始活動的一句話分享給全班。你也可以試著用三幕劇的架構分析，並跟全班分享該電影的每一幕的開頭分別是哪一場戲？

以電影《穿著 Prada 的惡魔》為例：

第一幕的開頭為：女主角安卓莉亞 (Andrea) 到時尚雜誌面試被錄取。

第二幕開頭為：安卓莉亞主動改造自己成為時尚人士，她全心投入助理工作，想盡辦法博得主管米蘭達 (Miranda) 的肯定。

第三幕開頭為：安卓莉亞得到肯定後卻選擇放棄助理工作，重新找工作。

教師也可用動畫片《大英雄天團》為示範影片，讓學生嘗試分析每一幕之間的轉折。

特別說明：

三幕劇被廣泛運用在各種故事寫作技巧中，讓編劇有方向的編寫好劇本，但三幕劇並非寫劇本的唯一方式，它是長久運行的一套最容易成功的寫作模式，唯仍必須有足夠的創新變化組合，才能夠創造引發共鳴的好電影。

我有好點子！

1. 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，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！
2. 教師發下學習單，引導學生完成。

劇本閱讀

1. 2015 奧斯卡入圍影片劇本
2. 《KANO》電影劇本
3. 《那些年我們一起追的女孩》電影劇本
4. 《命運化妝師》電影劇本
5. 《基因決定我愛你》電影劇本

一、《編劇之神 Howard Suber：有魔力的電影，未必有 happy ending...》

二、《電影的魔力》 作者現身說法，介紹生平研究的六大重要概念：

1. 幾乎所有令人難忘的電影都可以稱之為陷阱
2. 寫你本來就知道的事是給編劇們最糟糕的建議
3. 電影故事的發展跟想像不一樣的時候觀眾才會想看下去
4. 幸福往往是主角無法達到的目標
5. 令人難忘的電影沒有所謂的反英雄
6. 令人難忘的電影不一定要快樂結局

三、《How to Turn Your IDEA into a MOVIE -- Step by Step》 活潑的圖解方式詳細介紹三幕劇的寫作步驟

20 分鐘

延伸說明：

好萊塢編劇會用故事梗概推銷自己的劇本，一張 A4 的故事梗概是電影編劇或製片人向投資者提案的重要依據，它是編劇推展劇情的最佳利器，也能讓投資者看懂你的故事主題與情節發展。

評量方式 /

1. 口頭發表
2. 實作評量

參考資料 /

1. Robert McKee。《故事的解剖：跟好萊塢編劇教父學習說故事的技藝，打造獨一無二的內容、結構與風格！》(STORY：Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting)。黃政淵、戴洛棻、蕭少嘜譯。漫遊者文化出版，2014。
2. Christopher Vogler。《作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事（全譯本）》(The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers, 3rd Edition)。蔡鵬如譯。商周出版，2013。
3. Blake Snyder。《先讓英雄救貓咪》：你這輩子唯一需要的電影編劇指南 (Save the Cat!: The Last Book on Screenwriting That You'll Ever Need)。秦續蓉、馮勃翰譯。雲夢千里出版，2014。

網路資源 /

1. MUCON。〈如何成為一名編劇？〉[🔗](#)。《MCDP 編劇工作坊》。MUCON 劇本創作工作室。2011.6.13。PIXNET。2015.07.15。
2. Stephen Davis。〈An insider's guide to becoming a screenwriter〉[🔗](#)。《The Guardian》。Guardian Media Group。2011.4.13。theguardian.com。
3. Q。〈「三幕劇」最基礎的故事結構〉[🔗](#)。《微電影製作手冊》。華興文化。2014.12.28。Blogger。2015.07.10。

4. Filmarts。〈NO22. 電影編劇實務第七周課程：故事類型〉[🔗](#)。《TFAI》。TFAI 臺灣影藝學院。2011.7.28。PIXNET。2015.07.15。
5. 李洛克。〈用三大轉折點讓故事更精彩〉[🔗](#)。《小說界的李洛克－簡單寫作》。2015.05.28。網站。2015.07.10。
6. 謎樣。〈何謂三幕劇？〉[🔗](#)。《說故事的人》。2013.12.07。SINA。2015.07.18。
7. 謎樣。〈「復原式三幕劇」不適合台灣影視市場！〉[🔗](#)。《說故事的人》。2014.01.17。SINA。2015.07.18。
8. 貓小編。〈從《控制》看電影劇本必備的 15 個劇情轉折〉[🔗](#)。《The News Lens》。2015.01.22。thenewslens。2015.07.10。
9. Matthew Winkler。〈What makes a hero ? 〉[🔗](#)。YouTube。2012.12.04。