

我的青春微電影

一、 教學設計理念說明

(一)設計理念

表演藝術範疇包含了各類表演藝術知識、聲音與肢體的表達、創作、展演與賞析。在十二年國教多元入學原則之下，藝術領域也被列入免試入學比序項目之一，讓教學正常化及適性揚才提供學生更多發展創意的空間。自民國 103 年教育部開始推動美感教育計畫，以美的感受力、想像力、創造力與實踐力普及於生活各層面，透過藝術教育來提升美感素養，透過藝術欣賞來覺知美感文化與品味，進一步擴展全面性的美感終身學習。

此單元的教學對象為八年級的學生，學生的先備概念就已具備了解舞台上的戲劇表演強調的是即時、現在進行式的，不能暫停、無法喊卡的現場演出；而電影則是按照分鏡劇本拍攝，依導演指示可跳拍、隨時喊卡、演不好可以重拍。因此，在微電影的製作過程中，先引導學生認識電影的發展簡史，了解電影與其他藝術不同之處，能欣賞不同類型的電影並學會以更多元的角度欣賞電影，接著能理解電影的分工、內容及製作流程並能運用拍電影所用的藝術手法，最後分組分工學習自編、自導、自演、自製一部微電影並與同學分享影片與實作心得。

(二)核心素養

日常生活中我們常會拿起手機或相機來記錄生活點滴，而電影就是透過鏡頭讓影像說話，將人生百態、喜怒哀樂的故事透過影片畫面呈現出來。電影這門第八藝術是現今非常普及的大眾娛樂，也是非常專業的一門綜合藝術，融入了文學、音樂、繪畫、舞蹈、戲劇、雕刻、建築等七大藝術，並輔以電腦與科技的應用呈現出來。

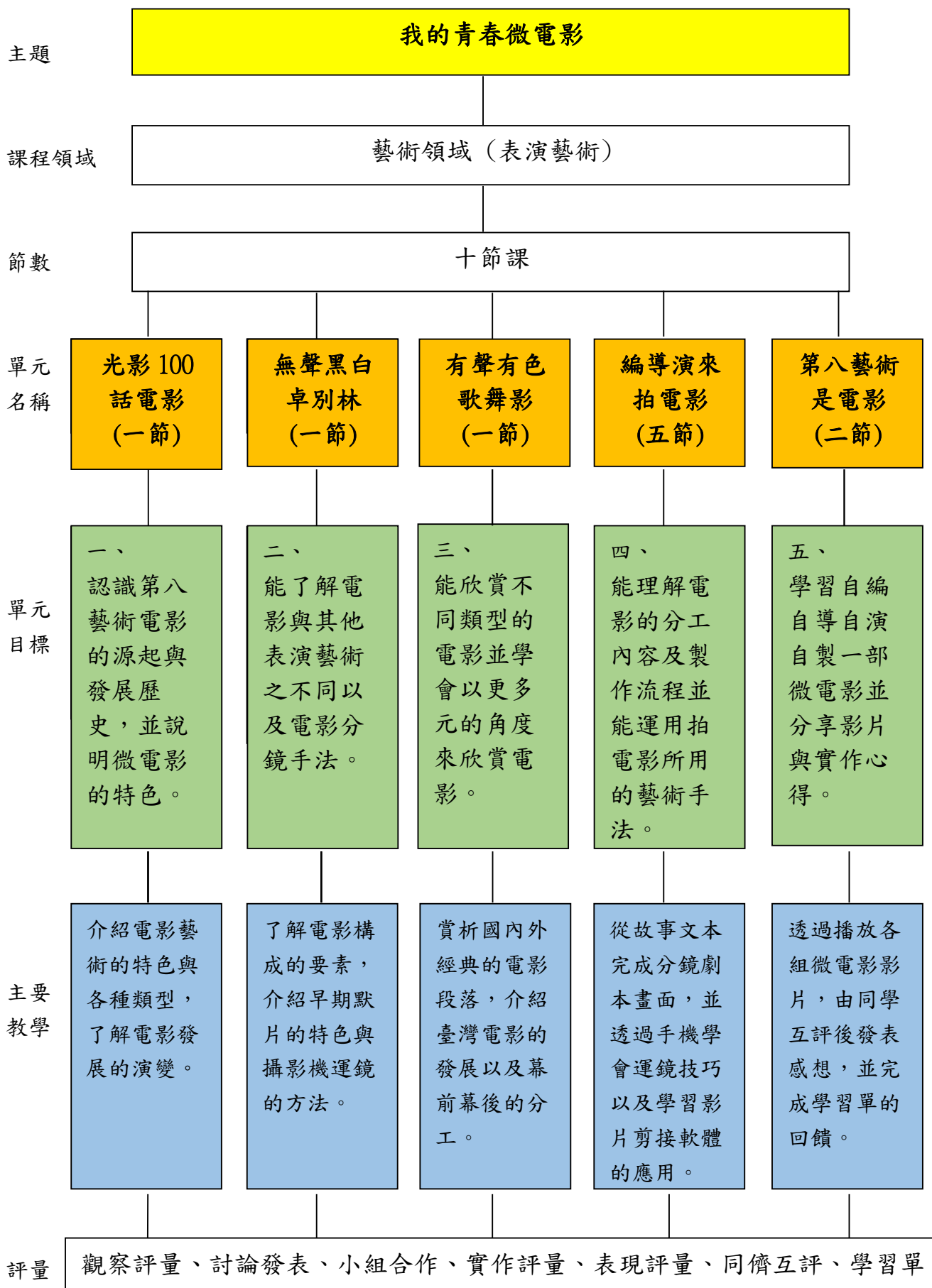
此課程的設計目的為引導學生了解電影的表現形式，如何運用影像說故事、如何了解劇本並提供演員演出的指導、如何安排攝影機的位置、以及如何操作電影剪接軟體。提供學生機會探索生活環境中的人、事與景物的美感認知與實踐應用，引導學生親身體驗探究各類藝術的表現技巧，並將藝術應用在生活場域當中，提升美感認知與表現，為培育具備美感能力的文創產業人才奠基。

(三)議題融入

電影實作課程融入了資訊科技的應用以及生涯規劃教育兩項議題，在課程中引導思考與探索，讓學生學習操作應用剪接軟體製作影片，了解幕前幕後的工作內容以及團隊分工的重要性，培養學生對自我的覺察力，了解自己個人特質、性向與興趣，相信對於學生未來的職業探索及生涯規劃多有助益。

二、單元架構

(一) 課程架構圖

三、活動設計

領域/科目	藝術領域 表演藝術	設計者	台北市敦化國中 表演藝術教師 潘蓓茶
實施年級	八年級	總節數	共 10 節，450 分鐘
單元名稱	我的青春微電影		
設計依據			
學習重點	學習表現	<p>表 1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。</p> <p>表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。</p> <p>表 3-IV-3 能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。</p> <p>表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。</p>	<p>核心素養</p> <p>● 總綱</p> <p>A 自主行動 A3 規劃執行與創新應變 J-A3 具備善用資源以擬定計畫，有效執行，並發揮主動學習與創新求變的素養。</p> <p>B 溝通互動 B2 科技資訊與媒體素養 J-B2 具備善用科技、資訊與媒體以增進學習的素養，並察覺、思辨人與科技、資訊、媒體的互動關係。</p> <p>C 社會參與 C2 人際關係與團隊合作 J-C2 具備利他與合群的知能與態度，並培育相互合作與人和諧互動的素養。</p> <p>● 領綱</p> <p>藝-J-A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。</p> <p>藝-J-B2 思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。</p> <p>藝-J-C2 透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。</p>
	學習內容	<p>表 E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。</p> <p>表 A-IV-3 表演形式分析、文本分析。</p> <p>表 P-IV-3 影片製作、媒體應用、電腦與行動裝置相關應用程式。</p> <p>表 P-IV-4 表演藝術活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種。</p>	
議題融入	議題/學習主題	<p>1. 資訊科技應用</p> <p>2. 生涯規劃教育</p>	
	實質內涵	<p>1. 培養科技知識與產品使用的技能。</p> <p>2. 了解個人特質、興趣與工作環境。</p>	
教材來源	參考康軒版八上並融入自編教材。		

學習目標

- 認識第八藝術：電影的歷史發展，了解電影與其他表演藝術差異性。
- 認識電影拍攝手法、運鏡技巧、文本格式與分鏡劇本的安排。
- 理解電影製作流程、分工內容及學會後製剪接軟體。
- 發揮小組團隊精神，運用手機或數位相機，嘗試創作一部5分鐘的微電影。
- 透過賞析與互評，分享電影實作的心得與感想。

學習活動設計

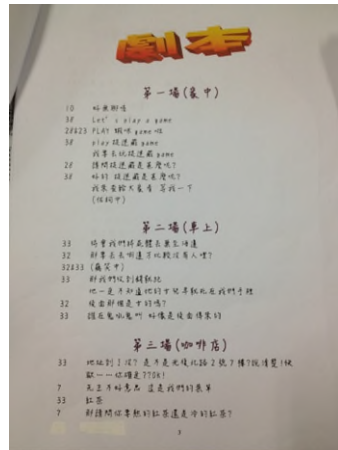
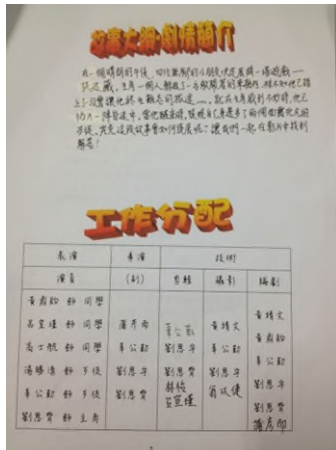
學習引導內容及實施方式	時間	學習評量	備註
<p style="text-align: center;">【第一節課】光影 100 話電影</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.教師提問：</p> <p>(1)喜不喜歡看電影?問學生最近看了那些電影?喜歡什麼類型的電影?</p> <p>(2)是否有注意到近幾年金馬獎及奧斯卡得獎的影片何片?最佳導演及最佳男女演員是誰?</p> <p>2.請學生思考：</p> <p>(1)台灣的金馬獎或國外的影展中通常你會注意那些得獎人?</p> <p>(2)幕後工作者你是否曾注意到?有那些獎項是頒給幕後人員的?</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.藉由生活中的大眾娛樂「電影」來介紹電影發展歷史軌跡與重要人物，並說明電影發展的幾個重要時期演變以及構成電影的主要元素。</p> <p>三、討論活動</p> <p>1.播放周杰倫電影《不能說的秘密》片段，請學生討論影片中故事內容及人物角色，影片畫面出現那些場景?有那些對白?並試著以分鏡劇本方式記錄下來。</p>	<p>10 分鐘</p> <p>15 分鐘</p> <p>20 分鐘</p>	<p>觀察評量 參與熱忱 回答反應</p> <p>學習態度 專注程度</p> <p>討論評量</p>	
<p style="text-align: center;">【第二節課】無聲電影卓別林</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.欣賞卓別林的默片，說明早期電影都屬「無聲電影」的原因，並了解字幕(間幕)的重要性。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.介紹美國導演「葛里菲斯」對電演的貢獻，運用多變的攝影機鏡頭、角度和移動攝影的方法，讓同學了解如何運用鏡頭及角度的方法，讓電影畫面有更豐富的說故事技巧。</p>	<p>20 分鐘</p> <p>25 分鐘</p>	<p>觀察評量 學習態度</p> <p>學習態度 欣賞辨別</p>	

<p style="text-align: center;">鏡頭</p> <p>攝影機的視景框中所容納的景象多寡而定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 大遠景/遠景/中景/特寫/大特寫 ▪ 透過上述五大景別來陳述事實、表達意念、製造氣氛與傳遞觀點 	<p style="text-align: center;">角度</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 從不同角度拍攝人或物，會造成不同視覺與影像意義。 ▪ 角度： 水平鏡頭/仰角/俯角/傾斜鏡頭 			
<p style="text-align: center;">【第三節課】有聲有色歌舞影</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.欣賞第一部有聲電影《爵士歌手》，說明錄音設備的發明讓聲音成為電影表現的重要元素，也讓學生了解幕後配音及同步收音的差別以及音樂、音效對電影畫面及情節推展的主要作用。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.介紹台灣電影的發展，並透過電影最高榮譽-金馬獎的頒獎獎項讓學生了解電影幕前幕後的分工。</p> <p>2.介紹電影的分級制度。</p>	<p>20 分鐘</p> <p>25 分鐘</p>	<p>觀察評量 學習態度 專注程度</p> <p>口語問答</p>		
<p style="text-align: center;">【第四節課】編導演來拍電影</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.欣賞公視微電影系列小品以及金馬影展系列中台灣資深、新銳導演的 5 分鐘微電影，從故事內容及畫面構圖來探討如何將心中的創意轉變成電影的畫面。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.說明電影構成的要素，包含：故事、影像、聲音、剪接。</p> <p>2.介紹電影的各個類型，以及微電影的概念。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>1.按照幕前幕後的工作依興趣及專長分成三組，每組 12 人，分別：導演 1 人、編劇 1-2 人、攝演 1-2 人、演員 5-6 人、剪接 1-2 人、音樂、服裝或道具 1-2 人。</p> <p>2.分組討論劇本內容，以校園內的生活點滴為創作來源，並依照劇本文本格式撰寫。</p>	<p>15 分鐘</p> <p>10 分鐘</p> <p>20 分鐘</p>	<p>觀察評量 學習態度</p> <p>專注程度</p> <p>實作評量 小組討論 實作活動</p>		
<p style="text-align: center;">【第五節課】編導演來拍電影</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.教師介紹電影前製流程，並說明如何將劇本文本內容改編為分鏡劇本。</p> <p>二、發展活動</p>	<p>15 分鐘</p>	<p>觀察評量 學習態度</p>		

- 1.引導同學分組(分成三組，每組 11-12 人)討論一個以校園故事為主題的內容，先編寫故事大綱，再構思情節，發展出一部約 5 分鐘長度的微電影。
- 2.就幕前幕後的分工，分組討論個人專長、興趣來分派工作與角色，共同完成前置作業。
- 3.下週開始電影拍攝階段，請學生準備各項用品(包含分鏡劇本、攝影機、服裝道具)。

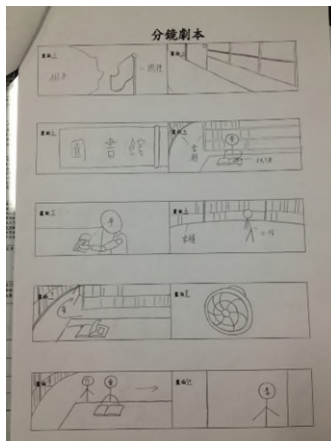
30 分鐘

實作評量
小組分工
文本創作
實作活動

圖(一)劇本大綱及工作分配

圖(二)劇本文本

圖(三)分鏡劇本

圖(四)分鏡劇本

【第六、七節】編導演來拍電影

一、引導活動

- 1.開始電影拍攝：由教師帶領同學在校園內取景，並說明幾項原則：不要進入教學區、內容不能有暴力、色情、猥褻、髒話等不適當鏡頭、個人隱私及非經同意的場地也不能隨便入鏡。

5 分鐘

觀察評量

二、發展活動

- 1.各小組聽從導演的指示，依分鏡劇本選擇拍攝的場地，攝影師準備好器材，演員背好台詞對話，了解走位位置，然後開始進行拍攝。
- 2.下課前五分鐘每組回到指定集合地點，由教師觀看

80 分鐘

實作評量

5 分鐘

形成性評量

<p>拍攝的影片段落，可及時發現拍攝的狀況以及進度，並適時掌握學生們的分工情形給予指導。</p>			
<p>【第八節課】編導演來拍電影</p> <p>一、引導動機</p> <p>1.教師說明電影剪接軟體的取得來源「威力大導演」可網路下載30天的試用版」或是Windows XP內含有「Movie Maker」皆可應用。</p> <p>二、發展活動</p> <p>1.教師利用「Movie Maker」示範電影剪接軟體的應用及操作步驟。</p> <p>2.影片匯入後依照情節前後順序剪接，了解時間軸與腳本兩種模組下的操作方式，配上音樂、音效、字幕、旁白，以及影片間的轉場效果，前後再加上劇名、片頭開場及演出人員表和幕後花絮，完成一部精采的微電影。</p> <p>(教學示範：匯入影片及轉換時間軸、腳本兩種模組)</p> <p>3.教師要確認負責剪接的學生是否完全了解影片剪接的操作步驟，並給予適當的協助。</p>	<p>5 分鐘</p> <p>40 分鐘</p>	<p>觀察評量</p> <p>實作評量 軟體操作 影片剪接</p>	
<p>【第九節課】第八藝術是電影</p> <p>一、引起動機</p> <p>1.各組微電影作品繳交，由教師播放欣賞同學的作品。</p> <p>二、發展活動</p> <p>2.欣賞後由教師引導共同討論影片的故事內容、攝影的角度及運鏡、鏡頭的銜接、轉場的效果、演員的演出表現，以及特殊的配樂、音效，字幕與旁白、幕後花絮…等等的表現。</p>	<p>20 分鐘</p> <p>25 分鐘</p>	<p>觀察評量 作品發表</p> <p>表現評量 討論發表</p>	
<p>【第十節課】第八藝術是電影</p> <p>一、引起動機</p>			

1.上週欣賞過各組同學微電影的作品後，由同學互評選出最佳影片、最佳演員、最佳剪輯、最佳配樂、最佳導演、最佳編劇，最後由教師給予總評以及回饋。

二、發展活動

1.請同學書寫「電影學習單」，並分享個人在電影製作中的心得及感想。並思考對於未來職業探索及生涯規劃是否有所助益。

15 分鐘

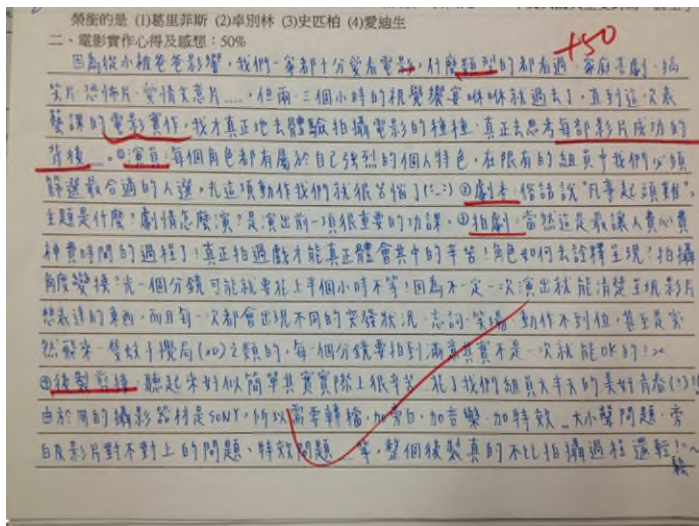
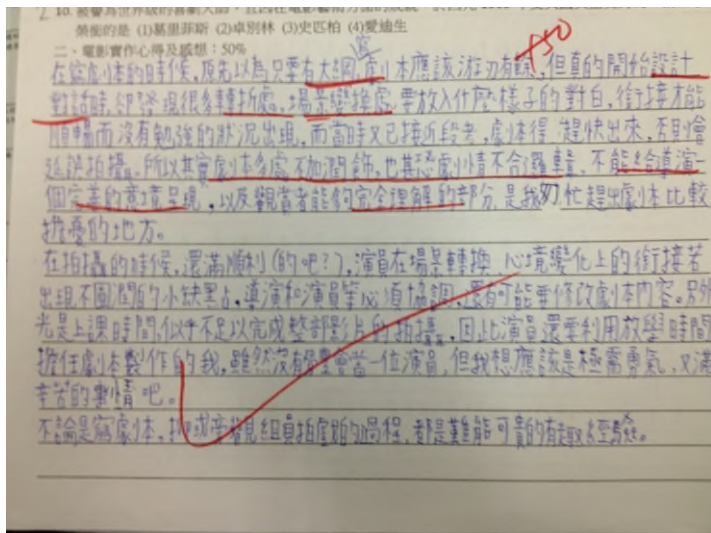
表現評量

同儕互評

30 分鐘

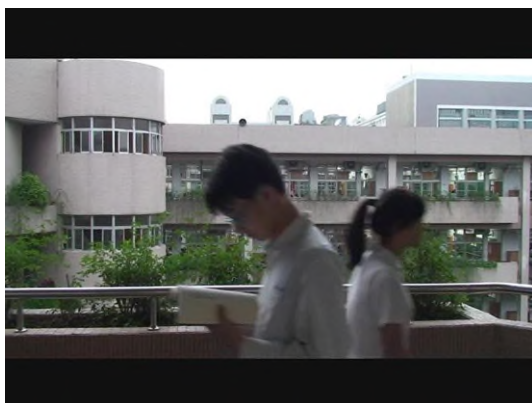
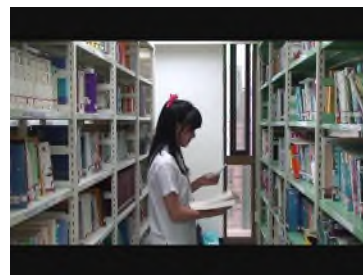
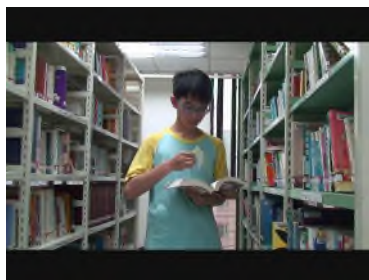
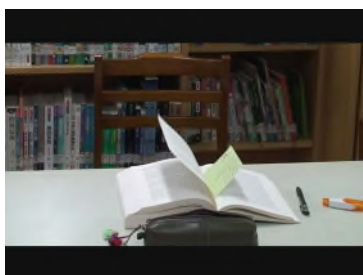
學習單

分享回饋

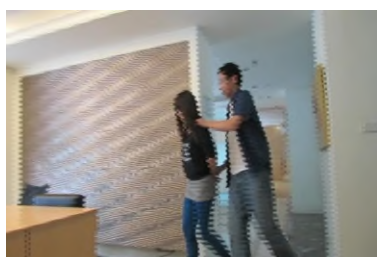

四、教學成果：

第一名 紙條情緣

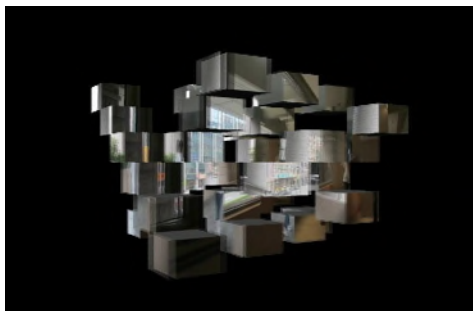
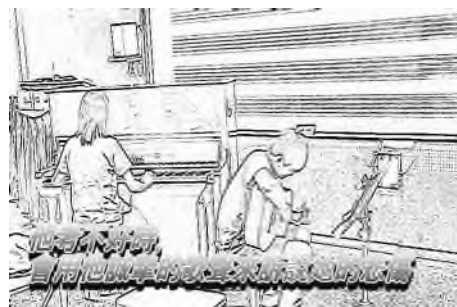
第二名 殺手

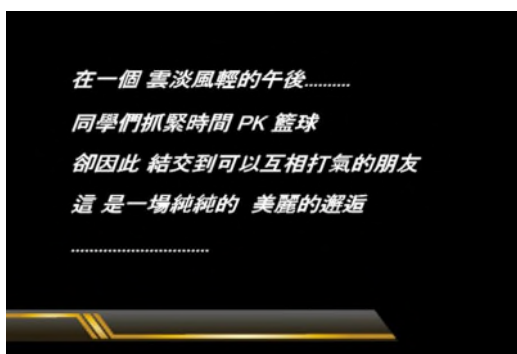
第三名 白馬王子與黑雪公主

轉場與特效

字幕與旁白

五. 學習評量

	A	B	C	D	E
鑑賞	能清楚說出電影發展簡史及特色與類型，並完成電影學習單的書寫。	能說出大部份電影發展簡史及特色與類型，並完成電影學習單的書寫。	能說出部份電影發展簡史及特色與類型，並完成電影學習單的書寫。	只能說出少部份電影發展簡史及特色與類型，並完成電影學習單的書寫。	未達 D 級
表現	全組人員能發揮小組合作精神進行幕前幕後任務分工進行演出及拍攝，並由後製人員運用剪接軟體完整呈現故事劇情(包含字幕、配樂、音效、轉場等特效)。	大部份人員能發揮小組合作精神進行幕前幕後任務分工進行演出及拍攝，並由後製人員運用剪接軟體完整呈現故事劇情(包含字幕、配樂、音效、轉場等特效)。	部份人員能發揮小組合作精神進行幕前幕後任務分工進行演出及拍攝，並由後製人員運用剪接軟體完整呈現故事劇情(包含字幕、配樂、音效、轉場等特效)。	只有少數人員能發揮小組合作精神進行幕前幕後任務分工進行演出及拍攝，並由後製人員運用剪接軟體完整呈現故事劇情(包含字幕、配樂、音效、轉場等特效)。	未達 D 級
實踐	全組人員能發揮同儕互評的精神，經由賞析討論能完整地發表回饋各組影片的特色。	大部份人能發揮同儕互評的精神，經由賞析討論能大部份完整地發表回饋各組影片的特色。	部份人能發揮同儕互評的精神，經由賞析討論並粗略地發表回饋各組影片的特色。	只有少部份人能發揮同儕互評的精神，經由賞析討論粗略地發表回饋各組影片的特色。	未達 D 級

六、教學省思

微電影實作課程的教學設計主要是希望能提供學生機會探索生活環境中的人、事與景物，讓學生能親身參與探究電影藝術的表現技巧。因此，一系列的課程設計為十節課，從了解電影的歷史及發展演變，到電影的製作流程，以及最後由學生分組完成編、導、演一部影片，學生們經歷的過程以及所得到的成就感一一分享並回饋反映，大部份學生認為這個活動是在國中生涯中最難忘的回憶，也是一項最有成就感的作業。

透過學生心得分享與教學實施的過程，個人的教學省思與結語如下：

(一) 表藝專業，培養美感

在拍電影的過程中，演員不斷NG，導演不斷喊卡，攝影師的手不斷的晃動，每個同學都覺得與一般演戲不同，常因笑場或台詞忘記而讓全組人員抓狂，拍不好就得重拍，是相當有趣的經驗。大部份學生一開始覺得拍電影就只需拿個相機或手機拍一拍，演一演戲就好，但一旦投入後才驚覺原來拍電影是一項非常專業並具有技術性的工作。因此，個人深感表演藝術課程的必要性，不能淪於配課科目，教師也必須是專科領域且具備專業知識，才有能力、有深度的引導學生認識各類型的表演藝術，並且設計創新的實作活動來增進學生了解表演的特色。

(二) 溝通協調，團隊合作

微電影實作課程讓學生更加了解團隊分工合作的重要性，對於幕後幕後的工作內容也有更深一層的認知和體驗，無形中啟發他們對電影工作的熱情，很多學生都希望將來能再有一次拍電影的機會。

(三) 職業探索，實現夢想

拍攝當下每個人彷彿都被吸進情節當中，非常的入戲，演得傳神、拍得有質感、配合導演的想法，讓每個人都化身為名導演、大編劇、超級巨星，對於未來生涯規畫及職業探索更多了一份夢想。

(四) 展現自信，挑戰自我

從劇本編寫到影片剪輯，學生能從中發現無數的趣味，尤其發揮自己的想像力和創意，呈現自己的故事和心情。從每一段拍攝後的影片來省視、修正自己的演出，一次比一次演得更純熟、更自然，對自己的表現也愈來愈有信心，並能激發出對電影的熱情與興趣。

(五) 多元學習，高成就感

從看電影到拍電影，學生認為這次的電影實作課程能完全體驗到拍戲的辛苦，也能去思考每部影片成功背後的因素，從編劇、演戲、拍攝到後製，每項工作都是不容易的，但每個組員都有自己的工作和發揮所長的地方，這是考科當中學不到的知識，也是考試考不出來的能力，而且每次看完影片，心中都會湧出驕傲和喜悅感。另外，透過表演藝術課程融入各項重大議題與性別平等概念，更能免於說教式的教導或口號式的宣導形式，進而內化成為個人的價值觀。