

我的青春微電影

潘蓓茶

台北市立敦化國中 表演藝術專任教師
台北市教育局國中藝文領域輔導團團員

壹、單元名稱：我的青春微電影

貳、單元計畫

一、設計理念

(一)表演藝術在教育部九年一貫課綱中正式納入藝術人文領域，其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，教學正常化、適性揚才更提供了學生更多發展創意的空間。

民國 103 年是教育部推動「美感教育中長程計畫」第一期五年計畫的起點，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。因此，個人的教學設計理念便是朝向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，為培育具備美感能力的文創產業人才奠基。

(二)日常生活中我們常會拿起攝影機記錄生活點滴，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。

此課程的設計便是引導學生了解電影的表現形式，並透過微電影的創作，讓學生透過鏡頭呈現另一個人生故事，而從故事當中也能反映出學生的想法與價值觀，並從作品中感受到學生對美的感受的不同風貌。另外，此項課程更可讓學生了解幕前幕後的工作內容，做為性向及職業探索的前導；最後發揮各組的創意並透過分工合作完成一部自製的微電影，培養出學生領導、溝通、協調的能力，以及團隊合作的重要性。

(三)符應國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域課程目標及分段能力指標

1. 在探索與表現部分：

1-4-1 了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。

1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。

2. 在審美與理解部分：

2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。

3. 在實踐與應用部分：

3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

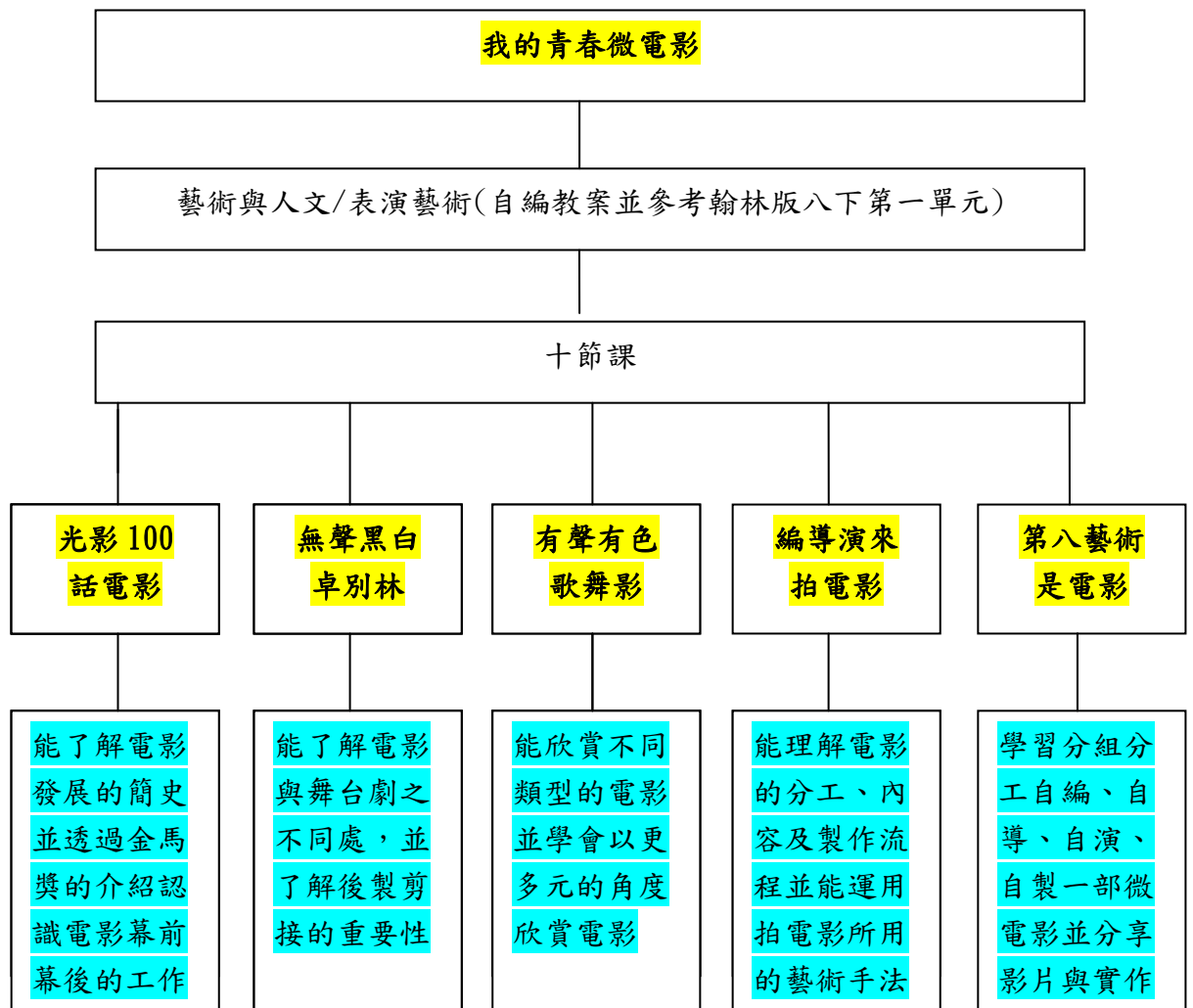
3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。

3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習

二、學習目標

認知	<ul style="list-style-type: none"> ● 認識第八藝術－電影的歷史發展。 ● 了解電影製作流程及分工內容，介紹微電影的特色。 ● 了解劇本文本的格式與分鏡劇本的安排。 ● 認識電影後製過程中如何透過剪接處理畫面的技巧
情意	<ul style="list-style-type: none"> ● 學會從不同角度欣賞電影的拍攝手法及其象徵的意涵。 ● 體會電影與其他表演藝術之不同。 ● 欣賞不同類型的電影並發表個人感想及評論。
技能	<ul style="list-style-type: none"> ● 透過數位相機了解拍攝技巧及如何運用鏡頭。 ● 學會電影剪接軟體「威力大導演」或「Movie Maker」的應用。 ● 透過分組分工，能嘗試自編自導自演自製完成一部微電影。
融入 重大 議題	生涯發展教育 2-2-1 培養良好的人際互動能力 3-3-1 培養正確的工作態度及價值觀 性別平等教育 1-4-6 探求不同性別者追求成就的歷程 2-4-2 思考傳統性別角色對個人學習與發展的影響 資訊教育 5-4-5 能應用資訊及網路科技，培養合作與主動學習的能力

三、教材架構與節數

四、藝術活動與材料

藝術活動與材料包含了從電影的欣賞到微電影的製作兩方面：

- (一) 自製教學 PPT
- (二) 電影影片
- (三) 數位相機
- (四) 影片剪接軟體
- (五) 幕前幕後分工表
- (六) 劇本文本
- (七) 分鏡劇本

五、學習評量

微電影製作這個單元的評量主要表現在三個面向，在認知上能了解電影發展的簡史並能依據文本格式創作簡單的劇本；在表現技巧上能運用分鏡劇本的概念拍攝影片，並能應用電影剪接軟體來完成 5 分鐘的影片；在情意態度上能了解幕前幕後的工作性質，影片拍攝過程中的專注學習、團隊合作、溝通協調及解決問題等能力的態度評估。評量包含如下：

- (一)單元學習單
- (二)課堂實作活動
- (三)分組分工表現
- (四)電影作品呈現

六、藝術詞彙

- (一) 電影製作
- (二) 微電影
- (三) 分鏡劇本
- (四) 幕前幕後
- (五) 影片剪接

參、教材內容

本單元課程內容分為下列五個部分：

(一)光影 100 話電影(一節)

藉由生活中的大眾娛樂「電影」來介紹電影發展的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、電影元素及電影製作流程。

<h4>電影—第八藝術</h4> <ul style="list-style-type: none"> 七大藝術： --文學 音樂 繪畫 舞蹈 戲劇 雕刻 建築 電影涵蓋了七大藝術的形式、內容、結構，成為一門綜合藝術 輔以電腦及科技的運用，具豐富的表達方式	<h4>早期電影史</h4> <ol style="list-style-type: none"> (1)1895年，(法)盧米埃兄弟，拍攝了世界第一部無聲影片-〈工廠下班〉、〈火車進站〉，屬於紀實性質 →被尊為<u>紀錄片的開山鼻祖</u> (2)(法)梅禮葉，進一步安排設計光影的表現技巧，改變了時間、空間的寫實性，跳脫紀錄的性質 →開創了<u>劇情片的形式</u>	<h4>電影元素</h4> <ul style="list-style-type: none"> 故事 影像 聲音 剪接
<h4>電影的製作流程(1)—前製</h4> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電影公司的idea→製片→編劇 2. 導演或劇作家→電影公司找資金 導演與製片： 討論預算—> 決定演員—> 工作團隊—> 分鏡劇本	<h4>電影的製作流程(2)—製作</h4> <ul style="list-style-type: none"> 拍攝製作階段 幕前幕後工作人員各司其職 多採用實景 演員的挑戰：同一場景的事件會同時拍攝，但因劇情不連貫，情緒較無法累積 特寫鏡頭的表現，考驗演員細膩表情的機會	<h4>電影的製作流程(3)—後製</h4> <ul style="list-style-type: none"> 讓電影真正成形的階段 最重要的工作—<u>剪接</u> 依分鏡劇本及場次表 剪接→選擇→調整→組合 加上效果處理(溶接,淡出,淡入)手法 最後將錄音、配樂、調光、字幕、拷貝等技術與影像結合 一部電影作品即宣告完成

(二)無聲電影卓別林(一節)

1. 欣賞卓別林的默片，說明早期電影都屬「無聲電影」的原因，並了解字幕的重要性。
2. 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。

<h4>鏡頭</h4> <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	<h4>角度</h4> <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	
<h4>大遠景</h4> <ul style="list-style-type: none"> 拍攝距離最遠及範圍最廣的鏡頭 適合介紹大環境的空間關係及位置，例如：一整條街道、一片山野、一個小鎮...等	<h4>中景</h4> <ul style="list-style-type: none"> 多以人物為界定對象，指人物膝蓋或腰部以上的身體為拍攝範圍 使用最廣的景別	<h4>特寫</h4> <ul style="list-style-type: none"> 最小拍攝範圍的鏡頭 主要目的是要讓人看清人物的表情或是事物的細節 強調或放大某事物，加強戲劇性

(三)有聲有色歌舞影(一節)

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。

第一部有聲電影<爵士歌手>

- 1927年首映，屬於歌舞片，當時開始流行爵士樂
- 電影界的創新，標誌著電影從此進入了有聲對話的時代
- 引起所有製片公司一陣恐慌，紛紛在各大劇院加裝聲效設備
- 內容描述：一位有音樂才華的年輕人，出生在一箇猶太家庭，父親是一位猶太教堂的領唱，而他卻在酒吧內唱流行歌曲，他的夢想是成為一位傑出的爵士歌手，但卻與他家庭的要求和傳統相抵觸...

電影聲音

1. 音效：主要功用「營造氣氛」
2. 音樂：
  - (1)例如序曲:能代表電影整體的精神和氣氛
  - (2)暗示時代背景、環境、階級或種族團體
  - (3)預示即將發生的事，事先給觀眾警告
  - (4)控制情緒的轉換
  - (5)角色塑造的音樂
3. 語言：分「對白」與「獨白」
(獨白--紀錄片中的旁白或傳達角色的思想-內心戲)

2. 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以及電影的分級制度。

(四)編導演來拍電影(五節)

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。
2. 說明電影構成的要素包含：故事、影像、聲音、剪接。
3. 說明什麼是微電影。
4. 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。
5. 小組討論劇本內容，以校園內的生活點滴為創作來源，依照劇本文本格式撰寫。
6. 將劇本改編為分鏡劇本，以5分鐘的微電影為限。
7. 開始拍攝階段，三節課讓學生在校園取景，事先說明禁入教學區也不得拍攝機密或涉及個人隱私的影片，以川堂、藍球場、操場及活動中心前為主，下課前五分鐘必須回到集合點，由教師檢查拍攝鏡頭、掌控進度、給予指導。

~開始電影製作~

電影是由鏡頭累積而成的作品，將你想傳達的情節和概念，透過照片或影片畫面，以類似電影方式呈現。

1. 全班分為3組，每組約12人，各組中再依興趣分為導演、編劇、演員、攝影、剪接等工作。
2. 集體討論一個以校園故事或符合友情、親情的劇本。(避免暴力、色情、危險的情節)
3. 依“分鏡概念”設計15個至20個畫面，能完整傳達故事的意念
4. 以數位相機或手機拍攝，並將所拍攝的相片或影像，依情節順序加以剪接，再配合音樂及音效，完成作品。

分鏡劇本

- 又稱『導演劇本』
- 包含：動作 對白以及導演與攝影師重要工作資料之劇本
(例如：鏡頭的類別 鏡頭的號碼 時間地點的標示 畫面內容 臺詞 音樂以及特殊效果指示等)
- 也可當作剪接師的工作藍圖

(五)第八藝術是電影(二節)

1. 影片剪接教學，介紹如何使用「威力大導演」30天試用版或「Movie Maker」，再示範將拍攝好的影片依分鏡劇本順序匯入、剪接以及轉場效果的運用。

剪接—吸引觀眾的注意力

- 電影組成的基本單位：一個個單一鏡頭
- 考慮劇情的流暢或特殊含義，對原先不依前後順序拍下的鏡頭，加以組合銜接成有條理的內容
- 連續性的剪接風格是指一場戲在經過剪接的處理後，其時間和空間的感覺是連續的，而不會感受到切割的突兀

例如：

- 一個人下班到回家約45分，分為5個鏡頭
- (1) 關辦公室門進入走廊
  - (2) 走出辦公大樓
  - (3) 開車門發動車子
  - (4) 在高速公路上開車
  - (5) 車子進入家中車道

--->45分鐘的動作在電影中經剪接後只佔10秒

溶接

- 一種漸進的轉場技巧
- 一個場景淡出時另一個場景淡入
- 淡出鏡頭的後段與淡入鏡頭的前段，同時短暫地出現在銀幕上

淡出與淡入

- 在電影中由一個場景接到另一個場景的轉場技巧
- 淡出
--指明亮的影像漸漸暗淡終至全黑
- 淡入
--由全黑漸明至影像出現在銀幕上

2. 學生微電影作品欣賞，引導學生討論各組作品的表現如何，並依幕前幕後分工表現給予鼓勵。
3. 心得分享與回饋，請學生書寫並發表個人感想及最大收穫。

肆、教學方法

【課前活動】

1. 教師蒐集相關參考資料與影音、圖片資料
2. 教師編寫教案、製作投影片
3. 教師準備電影剪接軟體「Movie Maker」或「威力大導演」
4. 學生準備數位相機、攝影機

【第一節課】光影 100 話電影

一、引起動機

1. 教師提問：

(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?

(2) 是否有注意到近幾年金馬獎及奧斯卡得獎的影片是何片? 最佳導演及最佳男女演員是誰?

2. 請學生思考：

(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?

(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?

二、發展活動

1. 教師利用自製的 PPT 介紹近年來台灣金馬獎或美國奧斯卡獎曾得獎的電影及榮獲那些獎項。(例如:「不能說的秘密」、「臥虎藏龍」、「阿凡達」、「悲慘世界」、「一代宗師」)。

2. 說明「電影」影像是由活動照相術結合幻燈放映所發展的現代藝術。

3. 介紹電影發展的簡史以及說明電影組成的元素。

三、討論活動

1. 放映電影「不能說的秘密」片段，並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? 是令你印象深刻的。

【第二節課】無聲電影卓別林

一、引起動機

1. 欣賞卓別林的影片「發薪日」，並提問請學生回答卓別林有那些表演上的特色。

二、發展活動

1. 教師以自製的投影片介紹默片時期的一代喜劇巨匠-卓別林的表演特色。

2. 說明默片(無聲電影)時期由於沒有與影像同步的聲音，必須利用字幕來呈現劇情提要以及演員的對白重點，且電影畫面多為平鋪直敘的故事。

三、綜合活動

1. 活動「比手劃腳」，挑選 6 位同學上台，由教師出題(例如「發呆」、「生日快樂」、「喜極而泣」)讓第一位學生透過肢體與情緒或意境來呈現，並一一傳遞下去，再由最後一位同學來猜題目是什麼?

2. 透過此項活動來複習說明演員主要的「表演工具」(動作、聲音、情緒)。

【第三節課】有聲有色歌舞影

一、引起動機

1. 欣賞 1927 年第一部有聲電影『爵士歌手』

二、發展活動

1. 說明與影像同步的錄音設備的發明，讓「聲音」成為電影表現的重要元素。
2. 介紹電影在 1930 年代左右，由於彩色技術的改良，進入彩色電影時期。
3. 說明由於電腦特效的產生，再加上拍攝技術及觀影設備的進步，電影已發展出 3D、4D 甚至 5D 的電影，讓觀眾有身臨其境的感受。
4. 介紹台灣電影發展的簡史，並認識 1956 年拱樂社所拍攝的歌仔戲電影《薛平貴與王寶釧》以及 1963 年所拍攝的黃梅調電影《梁山伯與祝英台》在當年所掀起的台語片及黃梅調的風潮，是集合了傳統戲曲再加上舞蹈身段與電影拍攝技巧所形成的特色。

【第四節課】編導演來拍電影

一、引起動機

1. 欣賞台灣資深或新銳導演的 5 分鐘微電影，並說明什麼是微電影？

二、發展活動

1. 教師播放公視微電影系列小品，並透過影片畫面介紹各鏡頭的運用及角度拍攝所營造出的不同的視覺意義。
2. 從欣賞台灣資深或新銳導演的 5 分鐘微電影，了解各導演的風格並探討片中的寓意以及表現手法。

【第五、六節課】

一、引起動機

1. 利用 PPT 介紹電影前製流程，並說明如何編寫劇本以及如何將內容改編為分鏡劇本。

二、發展活動

2. 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。
3. 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。
4. 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)。

分組及幕前幕後分工表

故事大綱-劇情簡介

在一個晴朗的午後，四位無聊的小朋友決定展開一場遊戲——捉迷藏。主角一個人躲進了一台敞開著的車廂內，殊不知他已踏上一段會讓他終生難忘的旅途……就在主角感到不妙時，他已陷於一陣昏迷中。當他醒來時，發現自己身邊多了兩個面龐兇光的歹徒。究竟這段故事會如何發展呢？讓我們一起在影片中找到解答！

工作分配

表演		技術		
演員	導演 (副)	剪輯	攝影	編劇
黃鼎貽 飾 同學				黃晴文
呂宣瑾 飾 同學	潘彥而	華公勤	黃晴文	黃鼎貽
高士航 飾 同學	華公勤	劉思宇	華公勤	華公勤
湯勝湧 飾 歹徒	劉思宇	劉思齊	劉思宇	劉思宇
華公勤 飾 歹徒	劉思齊	林怡	翁以健	劉思齊
劉思齊 飾 主角		呂宣瑾		潘彥而

2

演員

鈞蘿琳 (鄭宇均 飾)

金祖宇 (嚴柏宇 飾) A4

奧斯哲 (朱耀哲 飾) A4

林智厚 (林讓言 飾) A4

樹澤類 (陳柏豪 飾) A4

鈞蘿琳朋友 (邱殊遠 飾)

卉組長 (姚卉卉 飾)

練習生 (關佑庭、謝思文、楊凱鈞)

製作

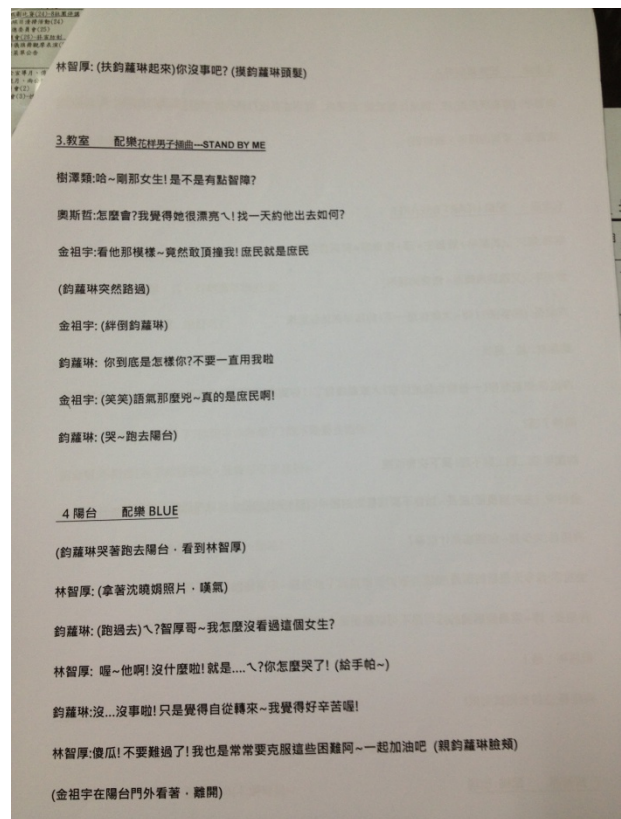
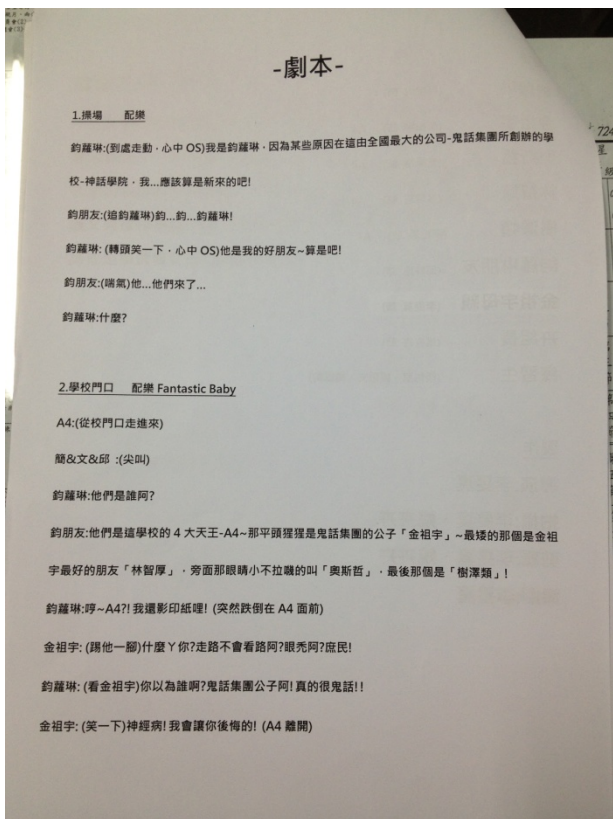
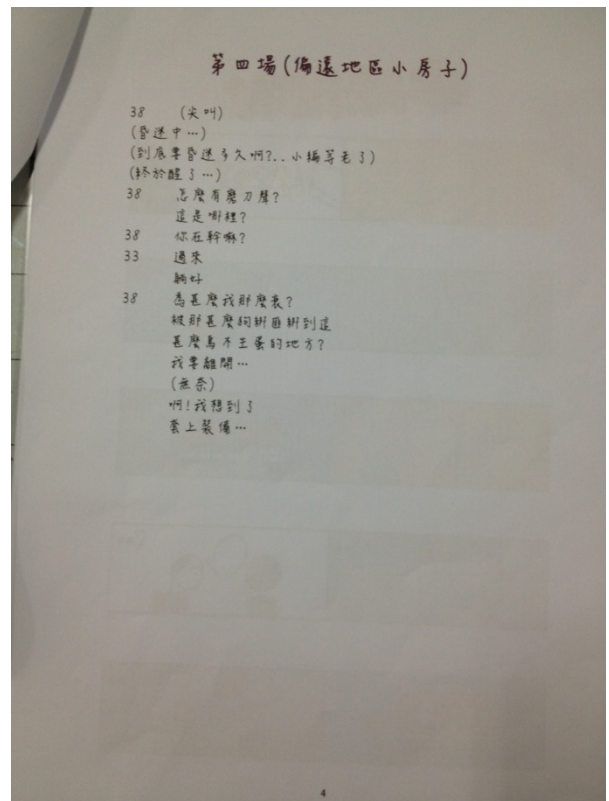
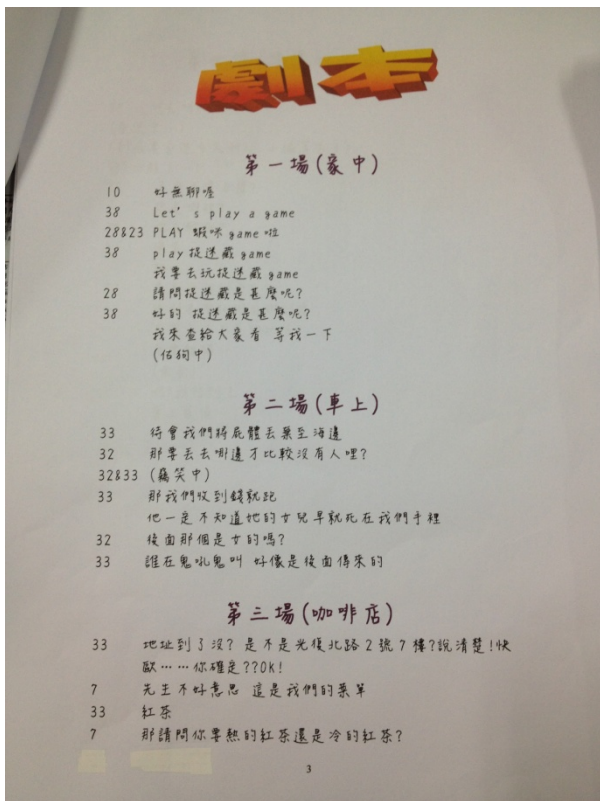
導演: 李旻真

拍攝: 李旻真、姚卉卉

剪輯: 李旻真、姚卉卉

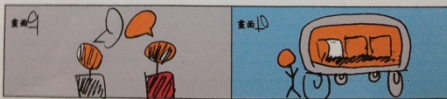
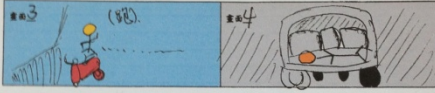
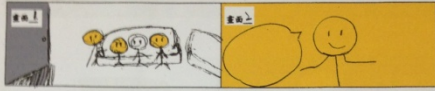
編劇: 李旻真

編劇/劇本文本

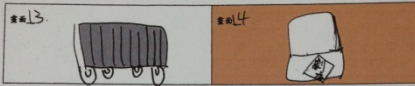

分鏡劇本

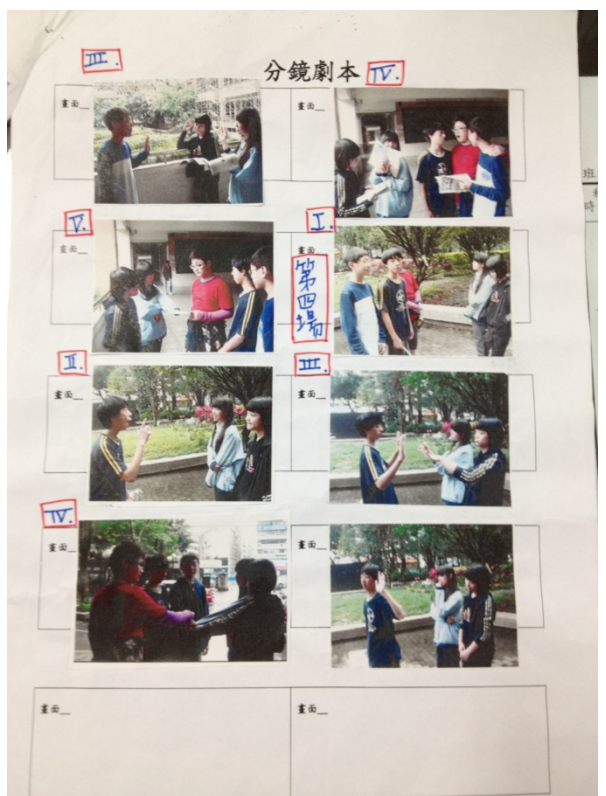
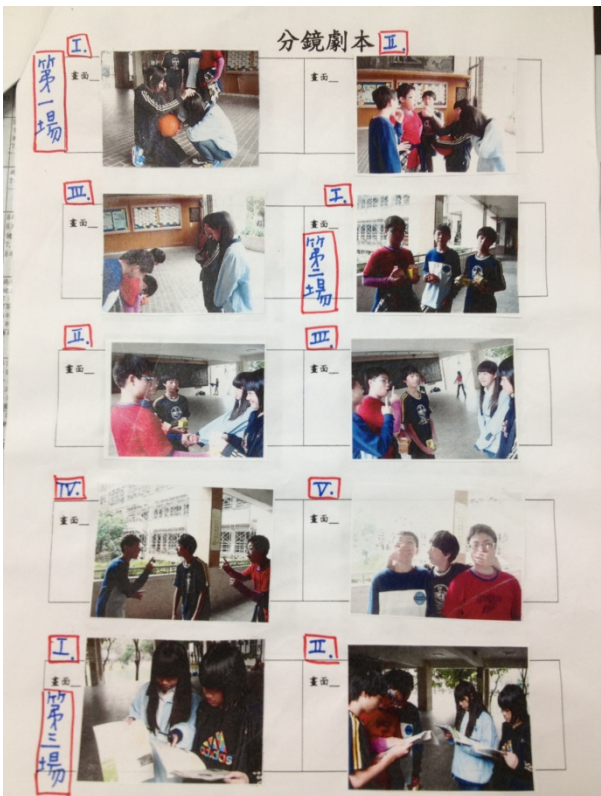
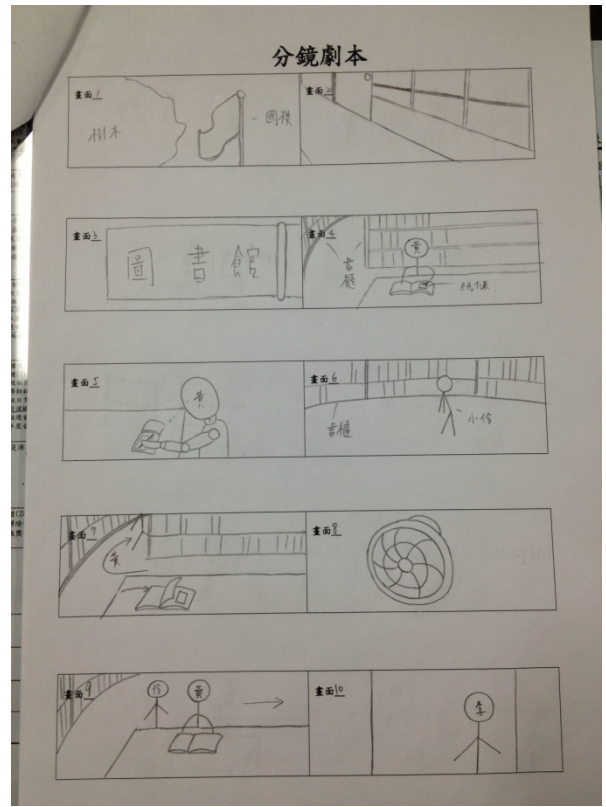
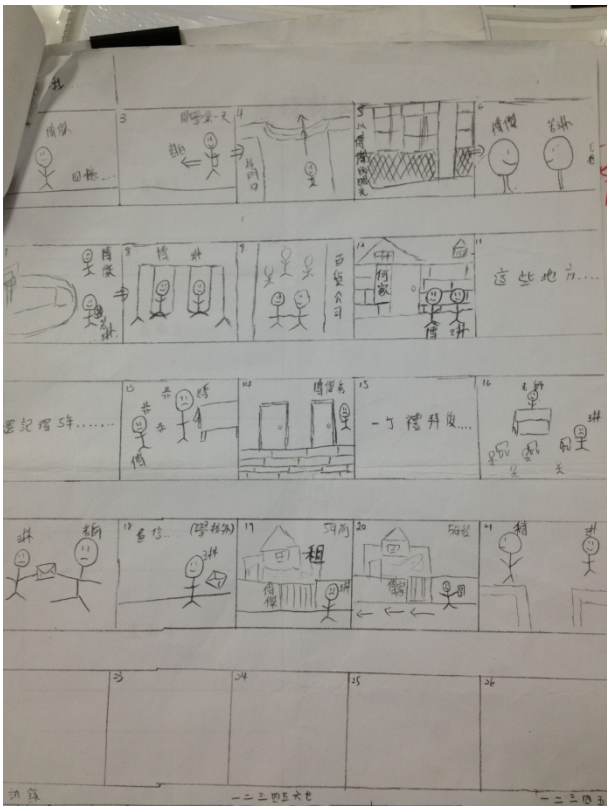
尔镜剧本

5

6

【第七、八節】

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。

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。

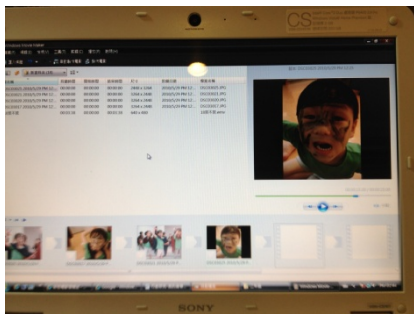
【第九節課】

一、引導動機

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。

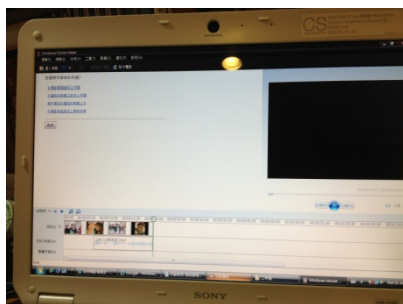
二、發展活動

1. 教師利用「Movie Maker」示範電影剪接軟體的應用及操作步驟。

(示範如何依分鏡鏡本匯入影片)

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。

(示範時間軸及腳本兩種模組)

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。

【第十節課】第八藝術是電影

一、引起動機

1. 電影作品繳交：由教師播放共同欣賞同學的作品。(每班3組，3部微電影)

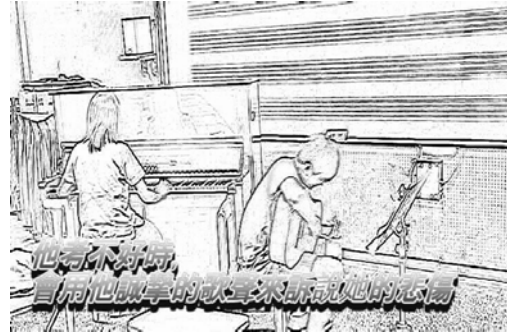
二、發展活動

1. 欣賞後由教師引導共同討論各組影片的內容、攝影的角度及運鏡、鏡頭的銜接、轉場的效果、演員的表現，以及特殊音效、配樂，字幕與旁白、幕後花絮…等等的表現。

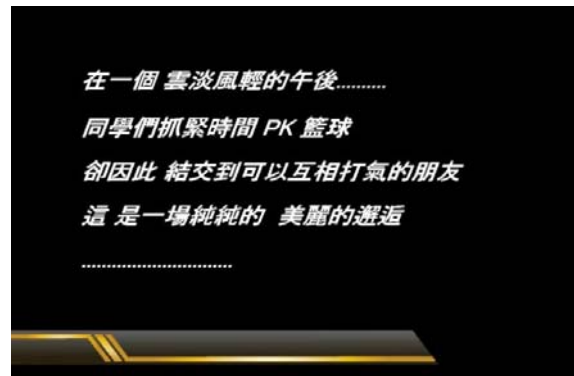
三、綜合活動

1. 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。
2. 請同學書寫「電影學習單」，並分享個人在電影實作中的心得及感想，將來若還有機會拍電影，你會選擇幕前或幕後那一種工作？對職業探索或生涯規畫是否有所助益？

【特效運用】

【字幕與旁白】

【學生作品欣賞】

第一名 紙條情緣

第二名 殺手

第三名 白馬王子與黑雪公主

學習單及電影實作心得分享

表演藝術學習單
光影交會一百年

8年11班 座號 261 姓名 廖建群

一、選擇題，50%

下列何人在巴黎正式放映〈工廠下班〉、〈火車進站〉，成為電影歷史的開山始祖？(1)梅禮葉 (2)盧米埃兄弟 (3)葛里菲斯 (4)卓別林

下列何人讓電影跳脫純粹的紀錄性質，開創了電影劇情片的形式？(1)葛里菲斯 (2)李安 (3)梅禮葉 (4)盧米埃

電影與其他藝術一樣，分為哪兩部份？(1)內容和原理 (2)形式和結構 (3)形式和內容 (4)原理和結構

當我們的眼睛對剛消失的影像，會有依然存在的一種錯覺時，是屬於何種原理？(1)聽覺暫留 (2)視覺暫留 (3)味覺暫留 (4)觸覺暫留

目前世界公認首次電影放映，是在西元幾年？(1)1885年 (2)1895年 (3)1896年 (4)1995年

有聲電影在西元幾年問世？(1)1917年 (2)1927年 (3)1937年 (4)1947年

當我們對原先不按前後順序拍下的畫面，加以重組成一系列有條理的劇情內容，稱為 (1)跳格 (2)剪接 (3)配樂 (4)錄影

關於劇情片的敘述，何者有誤？(1)可以虛構劇情 (2)具有剪接與特寫的手法 (3)無法突破時空的限制 (4)有故事情節

電影元素包含那些？(1)故事 (2)影像 (3)聲音 (4)剪接

被譽為世界級的喜劇大師，且因在電影藝術方面的成就，於西元 1969 年榮獲大量受封為「爵士」榮譽的是 (1)葛里菲斯 (2)卓別林 (3)史匹柏 (4)愛迪生

二、電影實作心得及感想：50%

在製作過程中，我了解到一苦比電影的白出並不容易，不是只要定好劇本、演員演一演、拍一拍就可以達成，而是需要各人員互相討論，合作達成共識才能順利完成，我們這一組就是因為這個原因而進行拍攝，首先是白馬王子因為沒有討論好而拍出是之後，但聲音不在的無聲影片，最後只能在用著筆影片對口聲錄音的方式來解決，但就少了很多場景中自然會有自然聲音，除了這個問題外，還有許多的問題，像是白馬王子只有把劇本留在自己心裏，所以我在進行剪接工作時阻力就很大，因為我根本就不知道劇本要求白的是什麼？而且各個需要的影像、音樂、聲音和照片也是陸續陸續送來的，使我們在整理、拼湊上就出現了困難，所幸最後所有的問題都得到了解決的方法，以後如果要去做類似的作業一定要先去見畫小女才不會手忙腳亂。

表演藝術學習單

光影交會一百年

8年 / 班 座號 10 姓名 楊

一、選擇題：50%

1. 正巧何人在巴黎正式放映〈工廠下班〉、〈火車站〉，成為電影歷史的開山始祖？(1)梅禮萊 (2)盧米埃兄弟 (3)葛里菲斯 (4)卓別林
2. 下列何人讓電影跳脫純粹的紀錄性質，開創了電影劇情片的形式？(1)葛里菲斯 (2)李安 (3)梅禮萊 (4)盧米埃
3. 電影與其他藝術一樣，分為哪兩部份？(1)內容和原理 (2)形式和結構 (3)形式和內容 (4)原理和結構
4. 當我們的眼睛對剛消失的影像，會有依然存在的一種錯覺時，是屬於何種原理？(1)聽覺暫留 (2)視覺暫留 (3)味覺暫留 (4)觸覺暫留
5. 目前世界公認首次電影放映，是在西元幾年？(1)1885年 (2)1895年 (3)1896年 (4)1995年
6. 首響電影在西元幾年問世？(1)1917年 (2)1927年 (3)1937年 (4)1947年
7. 當門對原先不依前後順序拍下的畫面，加以重組成一系列有條理的劇情內容，稱為 (1)跳格 (2)剪接 (3)配樂 (4)攝影
8. 關於劇情片的敘述，何者有誤？(1)可以建構劇情 (2)具有剪接與特寫的手法 (3)無法突破時空的限制 (4)有故事情節
9. 電影元素包含那些？(1)故事 (2)影像 (3)聲音 (4)剪接
10. 被譽為世界級的喜劇大師，且因在電影藝術方面的成就，於西元 1969 年受英國女王受封為「爵士」榮譽的是 (1)葛里菲斯 (2)卓別林 (3)史匹柏 (4)愛迪生

二、電影實作心得感想：50%

第一次拍短片，對我來說很特別，但又有點難，^好拍完後想了很久，結果讓男
生想，沒想到一下子就拍，而且拍完也很認真拍，感覺我沒學到什麼，又因為趕行程的人，
他也是所建議，幾年都由他主導，或許我沒辦法像他，但過程我也學了不少，四分鐘
感覺很短，背後卻要花上幾個星期拍完，一段一段的拍完，最後用電腦，把它
剪起來，完成一部短片，原以為就像演戲一樣，台詞背一背就對了，可是，如果有
拍寫或效果，效果更好，而且短片是一個地方，空間，不像演戲是在舞臺，帶著
觀眾的讚美，相信到時候看成影片一定很有成就感。這支短片，不只有我們
這組的人在製作，還有其他組的同學帶着道具服裝給我們使用，真的很感謝，
沒有他們的協助，影片就不會更細緻，這是很好的意見，服裝的穿搭能夠讓觀眾
一目了然，影片中的角色是飾演什麼，像他像給我們假裝，那位女生共有的同學，用
了他們的假裝，晚上在拍完，還有人拍成女生！可見這些影片是不可缺少的，我們不
要專業的演員，他們也許能夠演出動作，不過道具了解他們的動作，我若有
空閒很多，但至少那位學習單我把它寫完了。

伍、教學省思與建議

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。

教學省思與建議分享如下：

(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。

陸、參考資料

中文書目：

何平/何和譯(2012)，Judith Weston 著。《電影表演-導演必修課》。台北：書林。

井迎兆譯(2002)，Steven D.Katz 著。《電影分鏡概論：從意念到影像》。台北，五南圖書。

井迎兆著(2006)。《電影剪接美學-說的藝術》。台北，三民。

訊連科技，《威力導演 11》，台北，訊連科技，2012。

影音資料：

公共電視(2012)。《公視人生劇展-我的微電影》。台北，公共電視。

台北金馬影展執行委員會(2012)。《10+10》。台北，天馬行空數位。

影久有限公司發行。《爵士歌手 The Jazz Singer》。台北，影久有限公司。