

看電影如何玩怎麼賞

赤皮仔自學團的電影玩賞課

Let's See How to Have Fun
and Appreciate Films

The Film Appreciation with Fun of Chih Pi Zai

李明玉 Ming-Yu LEE

台北心日另類療癒文創中心數學律動課老師

新店花園新城赤皮仔自學團體電影玩賞課程老師

2015 年春天，開始在新店花園新城赤皮仔中學自學團帶領下午選修課程——「電影玩賞」，將學生們帶到充滿溫馨、美感、舒適的家裡，運用液晶電視多元顯像的功能，將 PPT 簡報、學生創作、網路影片直接投影在螢幕上，再加上有真空管音響欣賞電影，孩子們倒是滿喜歡來此上課的！

在每週一次的兩個鐘頭裡，除了第一週播放短片《調音師》及挑選七部 22 位各國導演所執導，述說巴黎各區的《巴黎我愛你》，是以「看完影片直接討論」的方式以外，其他課程皆是以「一週看片、隔週影片分析」的模式來進行。選片上，則是以最具電影夢想元素的《新天堂樂園》，和充滿鏡頭語言的奇幻浪漫愛情片《時空旅人之妻》作為賞玩的開端。

由於過往教學經驗的累積，知道必先有清楚的原則、漸進的深度、活動的穿插、適度的才藝展現，才能讓這一群界於兒童與成人之過渡期的青少年們，

真實地與電影美學相遇。於是，很認真地安排了每一次的欣賞與玩賞，將當中的課程發展分享如下：

起——找到重點切入

提供影片中的核心焦點

在每次看片前，只會簡單地提到片名、長度，在看完長達 141 分鐘的《新天堂樂園》後，請他們離開前寫下「我看到甚麼？」、「我感覺甚麼？」以及「看完想做甚麼？」此三張紙條，也將成為下次影片分析時的開場和中場展演。而在第四次上課看《時空旅人之妻》以前，因為有了前一次從導讀《新天堂樂園》中所學習到的蒙太奇影像及配樂概念，因此在看片前，請他們看片時觀察一下整部影片的基本顏色，以及注意鏡頭的運動和構圖，並且請他們在看完片後寫下來。很有趣的是，有了上次藉由遊戲體會畫面與聲音

構成影片基本元素的概念後，這次少年仔們不僅寫出復古風格的冷暖色系，還能把流動的運鏡和推拉軌道的時光流逝感表達出來。

投入式回顧

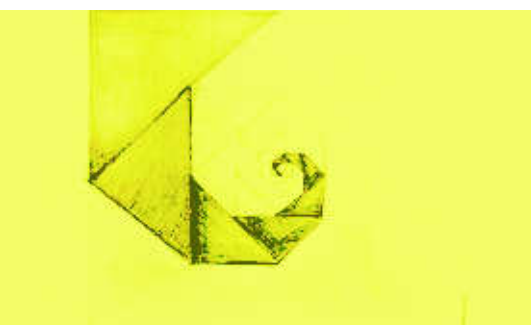
當來到聽講式的課堂時間，我總是從影片最吸引他們的切點介紹起，《新天堂樂園》最吸引他們的是蒙太奇，但天真的七年級生之說辭是「怪叔叔的神奇右手」；《時空旅人之妻》裡，他們爭辯的是女主角出現在類似奇幻電影中多次。接著，請每一個人抽籤說出重組後的觀後感言，例如：「明玉看到復古的橘黃、帶咖啡色，還有鏡頭從遠到近，以手持或拉軌來運鏡。」因此，他們說著自己名字，內容卻是唸著別人寫的紙條時，會更聚精會神地唸

出和聆聽。當然，事先將他們的觀察整理好，並且轉換成圖像，成影放映在電視螢幕上，也是他們專注學習的重要原因吧！

承 — 意念的雙向溝通

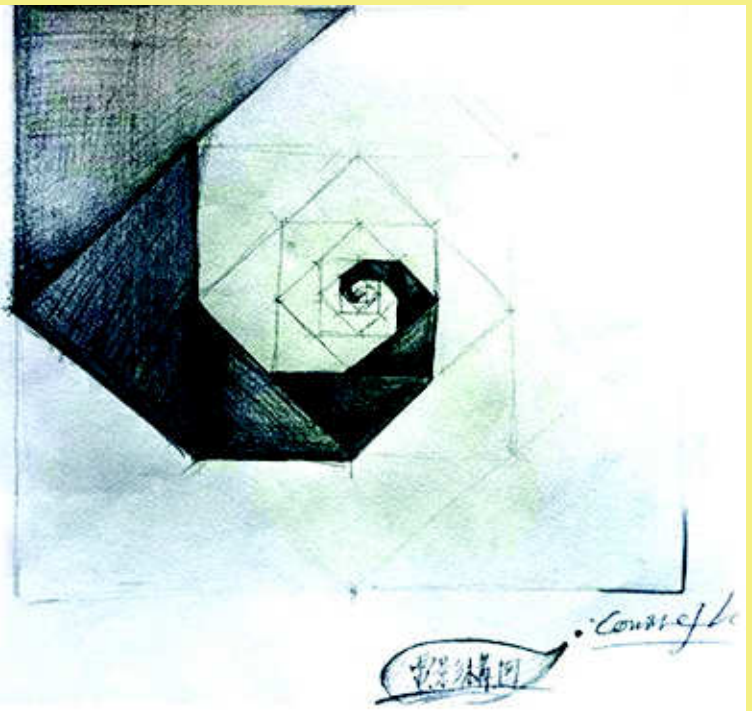
電影為什麼好看

從「導演想說甚麼」開始討論《新天堂樂園》之所以好看的地方在哪，驚訝於這群十幾歲的孩子，在一個禮拜後仍能記得許多的細節和劇情。他們說到如電影夢的人生理想，也談到各種情愛的可貴，還看到被宗教掌控的政治社會，甚至對世代科技進步的變遷，有些人認為樂見其成，也有些人持悲觀看法。

電影奇幻與生命哲學

有了開放性的討論後，在《時空旅人之妻》裡，我們不僅可以問問，把悲劇看成喜劇的青春少男少女是如何來看待生命，還真要驚訝他們對死亡有「順乎天命」、「在乎死法」、「想知來世」等不同的人生見解，並順勢和他們談到影片中對比的敘事手法，增強了故事的張力。再者，導演安排了記事本、兇手岳父、看到自己死亡的手印等隱喻手法，凸顯了人生的宿命論，尤其在與他們談到窗戶上的手印時，他們把它說成洗版的FB，也滿有道理的。討論尾聲，我們都一致認為這不可改變的時空旅行，已經造就了電影可以達成人所想做但做不到的事情（諸如：與意外死亡的媽媽重逢、一生等待的愛人再度相遇）。

轉 — 電影技巧的探究

角色探究與戲劇活動

在兩個鐘頭的課程裡，必定要在中場有讓他們玩起來的活動，因此運用團康遊戲「蘋果芭樂」和「節奏點名」來回顧已產生概念的電影語言，如象徵、場景、蒙太奇、人物、仰俯視、運鏡等，並且抓住這群孩子喜歡表演的共同特質，玩起了「定格畫面」、「主角上身」等猜猜我是誰的戲劇活動。隨著一次次加深、增廣的遊戲原則，他們在聲音與畫面，更具體呈現在活動過程的經驗中，對角色的探究和專有電影語言，自然產生印象和接受。

鏡頭構圖與幾何透視圖

除了再次播放《時空旅人之妻》裡那經典一分鐘的流暢運鏡外，我們已經能在第五次的影片討論中，和他們一起分析鏡頭中的構圖設計：從井字構圖說到 1:1.618 的黃金比例，進而讓他們徒手體會似螺旋般的幾何繪圖，感受旋入式的立體效果，並且明白電影導演慣用的三點構圖。

對男孩很重要
的一個伯伯，摸了男孩
的臉後，男孩就長
大了。我覺得那裡
做的特別好。

秘密
Secret 3.10. 2014

合一 創作是知識內化的開始

早在第一次上課就預告了第七週要交一個小短片，再由老師以這幾週所學到的電影語言，將每人（或每組）1-3 分鐘的小短片集結成合作作品。而在此之前，除了看影片當週會，讓孩子寫點小紙條表達想法外，也在第三週和第五週給予「特別的作業」—「看完電影你想做甚麼？」和「一張圖片和一段小文」。

赤皮仔·7年級·下課

赤皮仔 七年級人物篇

將感受化作最真實的展現

看完一部好電影，每個人的感受必定不同，有的人喜歡配樂，激起了想學會主題曲的衝動，於是有了我的《新天堂樂園》黑管演奏和七年級女孩小提琴表演；有人感動於當中情感的深刻描寫，於是化作一幅幅述說青少女愛情素描創作；也有人對影片裡許多技巧產生好奇，所以畫了漫畫、提出疑問。當然，也有人唱首歌、表演獅頭、背書包走人等不同方式來表達看完影片想作的一件事！

從圖文創作的專注探討中，體會電影電視的不同

在經歷簡單電影語言（如象徵、轉場、敘事、剪接等）的洗禮後，讓他們以最原始的組成要素「影像」與「聲音」，來試著表達「如果我要拍一個短片，會是甚麼樣的內容在其中」。於是，有了各種屬於每一個青少年在意的東西出現……

至於，我們說好的短片集結……

眼看著第七週的到來，我只收到二分之一同學所繳交的三部短片，其中八年級女孩以自己哼唱作背景音樂的《找自己》很有想法，七年級女孩製作的《赤皮仔·七年級·下課》走的是氣質風，而七年級兩個鬼靈精怪男孩的《赤皮仔七年級人物篇》節奏感佳、又超級天真爆笑，但是距離我們的集體創作還有一半的距離……

於是在第七週裡，我安排播放三部短片、過往的文圖創作和表演錄影照片，並回顧這六週欣賞到的蒙太奇、配樂、運鏡、色調等電影元素，還將他們帶入電影的 team work 合作討論！這樣一來，不正好為接下來八週的影片製作揭開序幕嗎？沒錯，身為一個老師最快樂的就是能隨著孩子學習的各種腳步而調整！

（作者按：學期末於 YouTube 上傳《赤皮仔電影玩賞》，歡迎觀賞孩子們的影片。）

藝象萬千

【書法·讚！】跨域創新主題展

打造體驗傳統書藝的新舞台

文／視覺藝術教育組

本館以「跨域」及「加值」為核心理念辦理專題展覽，104年精心策劃為期2個月的「書法·讚！系列活動」，以書法主題大展為主軸，結合數位、音樂、茶藝、現場揮毫等多元形式，期望將建築屬於歷史建築之南海書院，打造為體驗文化底蘊與跨域創新的場域。

7月18日開幕式邀請優人神鼓擊鼓表演。

第1展覽室小天壇的「午后逍遙遊」沙龍音樂會由國立實驗合唱團擔綱。

7月19日奉茶與書藝表演。

書家樂手同獻藝 — 將書法與中西音樂巧妙結合，是本次系列活動一大亮點。在活動期間，南海書院除了是歷史建築，幾乎每個週末都飄揚天籟樂音，包括開幕週的「優人神鼓」獻藝、「奉茶與書藝表演」搭配現場古琴演奏，此外國立實驗合唱團擔綱了5場次「午后逍遙遊 — 沙龍音樂會」，演出曲目從中國民謠唱到法國香頌；在展期尾聲的「音樂與書法之交融對話」，更邀請到「南瘋薩克斯風樂團」與「海硯會」書家同台，演出當日南海劇場幾乎座無虛席，一場中西合璧、視覺與表演藝術創新對話所激盪出的精采火花，讓觀眾大呼過癮。

8月30日音樂與書法之交融對話，海硯會書家即席揮毫。

《美育》雙月刊 美感教育年徵稿開麥拉

一、本刊徵稿範疇從表演、視覺、音像藝術之教學實務，延伸至各級學校藝術與人文學習領域教學、視覺文化教育及終身學習等熱門話題，走通俗活潑的路線，提供師生藝術學習的園地並賦予充分思辨探討的空間。徵稿範圍如次：

(一) 教育採錄 —

國內外藝術教育政策、現況及未來發展、藝術人才之培育、藝術教育新思潮等。

(二) 創意教學 —

以台灣多元文化需求為基礎，提出各式創意教材教法、課程研發以及國內外教學實例等。

(三) 快樂學習 —

以適合供各級學校學生學習之素材為主，包括藝術技巧、藝術欣賞學習心得分享等。

(四) 人物素描 —

藝術教育家採訪，闡述其教學與創作歷程及理念。

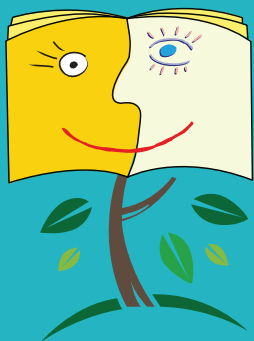
(五) 其 他 —

深具教育意義之藝術故事、藝術史、藝術治療、文化生活等。

二、應徵稿件需未曾發表過、且非抄襲之作，如有違反著作權法之情事，除由作者自行負責外，其經本刊編輯部查明屬實者，本館得予以取消稿酬或退稿，稿酬已支付者則予以追繳，譯文與圖片需取得原作者人之同意。凡經刊登者，需同意授權國立臺灣藝術教育館無償使用著作財產權，以推廣藝術教育。

三、若著作人投稿於本刊經收錄後，須同意授權本館得再授權其他資料庫將文章納入資料庫中對外銷售或提供服務，為符合各資料庫之系統需求，並得進行格式之變更。

四、撰稿格式與體例規定請於「臺灣藝術教育網」下載。有任何問題請洽《美育》電子信箱：dora@linux.arte.gov.tw；傳真：02-23894822。

各路人馬飆創意 作伙獻計·給美感解碼

對美的事物有獨到見解者；
亟思將身邊廢物化腐朽為藝術者；
自許充滿美感細胞的魔法師者；
想打破僵化思維，顛覆傳統藝術學習方式者……
速速翻出圖文並茂壓箱寶，展現新世代美學力量！

獻計資格：具師生身分，意欲分享創意絕技者。

爬格字數：約二千至五千字。

投稿方式

線上投稿：臺灣藝術教育網<http://ed.arte.gov.tw> 點選「美育雙月刊／線上投稿」區，上傳文章、圖片。

郵寄投稿：備電子稿件，掛號郵寄至10066臺北市中正區南海路47號「美育編輯部」收。

美育

美感教育年

徵稿

不限年齡、性別、職業、學歷、地域、國籍，歡迎各界人士踴躍投稿。

設限，以個人或團體名義，文筆力求通俗真摯。