

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

教師

單元四 再見真實

手冊

紀錄片拍攝方式與手法

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。

再見真

實

紀錄片拍攝方式與手法

紀錄片是指描寫、紀錄或研究現實世界題材的電影，大多數情況下，紀錄片不需要演員參與，只需紀錄人物、地點、情況。透過真實影像的紀錄與詮釋，加以創造性的型塑，保留影像的真實性，方能成為紀錄片。

透過這個單元，學生可以了解紀錄片的起源、紀錄片與劇情片的差異、紀錄片的發展過程等，並欣賞不同類型的紀錄片。我們期盼透過紀錄片的了解，讓學生對紀錄片感興趣，進而實際操作，製作出屬於自己的紀錄片。

教案設計 /
新北市埔墘國小
陳雅琪老師

教學對象 /

國中

連結領域 /

藝術與人文領域

教學時數 /

教學 2 節 (90 分鐘)

影片 3 節 (102 分鐘)

實作 3 節 (135 分鐘)

可依據實際上課時間、學生興趣，彈性運用。

教學資源 /

電影《奇蹟的夏天》

能力指標 /

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。

教學目標 /

1. 能認識紀錄片的起源與發展過程。
2. 欣賞不同類型的紀錄片。
3. 能著手拍攝影像、進行剪輯，而後製成紀錄片。

所需工具 /

教師：電腦、單槍、手機（或攝影機）

學生：手機（或攝影機）、紙、筆

一、創意發想

1. 藉由「紀錄美好的點滴」，引導學生創意發想。
2. 教師提問：
 - (1) 聽到「紀錄美好的點滴」，你會想到什麼？
 - (2) 國中生活有哪些美好的事物呢？

二、課文美讀

1. 請學生美讀學生手冊第 1 頁的「紀錄美好的點滴！」。
2. 教師提問：
 - (1) 有看過紀錄片的舉手。
 - (2) 請說出看過的紀錄片的片名、主題和感覺。
3. 近期較熱門的紀錄片，包括《翻滾吧！男孩》、《看見台灣》，建議可提供這兩個片例做說明，建立紀錄片的基本概念。
4. 藉由教師提問，了解學生觀看紀錄片的經驗，以便安排後續的教學活動。

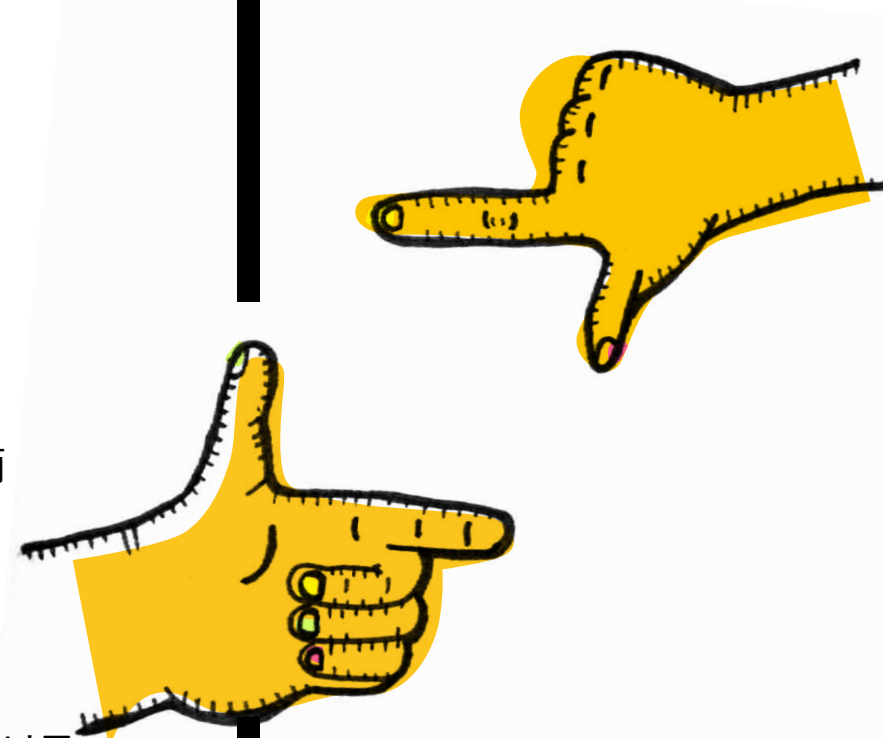
我們安排 3 個欣賞活動，分別是觀賞《奇蹟的夏天》、認識台灣國際紀錄片影展 TIDF，以及搜尋 Taiwan Docs 紀錄片資料庫。透過《奇蹟的夏天》完整的欣賞，了解紀錄片的全貌；經由台灣國際紀錄片影展 TIDF，認識不同類型的紀錄片；以及搜尋 Taiwan Docs 紀錄片資料庫，觀賞不同紀錄片的預告，觸發想進一步觀看紀錄片的念頭。

一、配合學生手冊第 3 頁的「紀錄片報你知」，藉由《奇蹟的夏天》預告片，引導學生認識紀錄片，並練習猜想可能的發展與結局。

1. 教師播放 [《奇蹟的夏天》預告片](#) 引導學生欣賞。教師可事先閱讀本片電影專文。本片介紹花蓮美崙國中足球隊，從上國中開始，足球隊員一起住在宿舍，一同上課，一同在炙熱的陽光下揮汗練習，最終參加全運會的比賽。比賽落幕了，每位足球隊隊員也要奔向各自的路，繼續向前邁進。

時間：引起動機 + 欣賞活動，共 2 節（90 分鐘）。

所需工具：電腦、單槍

所需工具：電腦、單槍

教師可閱讀輔助教材《奇蹟的夏天》電影專文。

TIDF 2015 年巡迴手冊
Part1 [🔗](#)

TIDF 2015 年巡迴手冊
Part2 [🔗](#)

2. 教師提問：

- (1) 《奇蹟的夏天》預告片中，出現哪些角色？
- (2) 讓你印象最深刻的畫面是什麼？
- (3) 請猜想《奇蹟的夏天》主要在講什麼故事？
- (4) 請猜想故事的結局會如何發展呢？並說出你的理由。

二、配合學生手冊第 4 頁的「台灣國際紀錄片影展 TIDF」，帶領學生認識台灣紀錄片影展。

1. 台灣紀錄片的國際盛事，2015 年時，吸引 117 個國家參與，參賽作品達 5000 件，因此精挑細選才篩選出得獎作品。
2. 教師列印或下載 TIDF 2015 年的巡迴手冊，建議列印成紙本，讓學生分組討論。
3. 教師進行提問：
 - (1) TIDF 的巡迴展的地點包含哪些？台中、花蓮、宜蘭、台南、新竹、高雄。
 - (2) 從得獎影片、TIDF 精選、比紀錄片還陌生、時光台灣 1951-1965 四個主題，分別選出 1 部最想看的紀錄片，並說明理由。
 - (3) 這些紀錄片的劇照中，哪 1 張讓你印象最深刻，為什麼？
4. 介紹台灣國際紀錄片影展 TIDF，主要用意是讓學生了解台灣所舉辦的紀錄片國際盛事，此外，學生還可以了解到原來有這麼多值得觀賞的紀錄片，希望引導學生多觀看紀錄片。

三、配合學生手冊第 4 頁的「Taiwan Docs 紀錄片資料庫」，透過紀錄片的預告，認識不同類型的紀錄片。

1. 教師展示 [Taiwan Docs 紀錄片資料庫網站](#) [🔗](#)。
2. 先讓學生從 Attabu 2、Dream Ocean、Millets Back Home 的片名、影像作猜測，猜想可能的主題。
3. 播放 Attabu 2、Dream Ocean、Millets Back Home 的預告片。
4. 教師分別介紹這 3 部預告片，引導學生說出印象最深刻的畫面。
 - (1) Attabu 2《阿罩霧風雲 II：落子》：見證臺灣人面對日本統治的掙扎。
 - (2) Dream Ocean《夢想海洋》：駕著親手打造的獨木舟環遊寶島，重新發掘台灣之美。

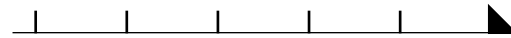
實作活動

- (3) Millets Back Home 《好久不見德拉奇》：紀錄泰雅奶奶播種小米、尋回傳統的歷程。
- 讓學生瀏覽紀錄片的預告，分組討論，選出 1 個印象最深刻的紀錄片預告。
 - 分組報告所選擇的紀錄片預告，並說明印象深刻的理由。
 - 藉由瀏覽不同紀錄片的預告，觸發學生對紀錄片的興趣，也藉著猜測、選出印象最深刻的紀錄片預告，增加學生對紀錄片的感觸。

我們安排 2 個實作活動，配合學生手冊第 3 頁的「台灣紀錄片的發展過程」，以及第 6 頁的「換你來試試！」，讓學生歸納台灣紀錄片發展的重要事件，並實際製作出獨創的紀錄片。

一、配合學生手冊第 3 頁的「台灣紀錄片的發展過程」，引導學生歸納台灣紀錄片發展的重要事件。

- 台灣紀錄片的發展過程有許多重要的時間點，請挑選出對台灣紀錄片發展重要的時間，並以時間軸方式繪出。例如：

- 標示出重要的時間、事件。
- 寫出該事件後，對台灣紀錄片發展的影響。
- 將完成的台灣紀錄片發展的時間軸張貼於教室，進行作品欣賞。

二、配合學生手冊第 6 頁的「換你來試試！」，引導學生實際製作出自己的紀錄片。

- 欣賞不同的紀錄片主題、紀錄片的預告片，並了解拍攝紀錄片的流程後，希望引導學生製作出自己的紀錄片。
- 實作步驟於下：
 - 設定紀錄片的主題。
舉例來說，若以下課為主題，可拍攝等待下課的期待神情、鐘聲一響的立即反應、下課時遊戲嬉鬧的美好時光，以及匆匆趕回教室的緊張神情。
 - 選定主題後，以手機或錄影機進行拍攝。

時間：3 節（105 分鐘）

所需工具：紙、筆、電腦、單槍、手機（或攝影機）

- (3) 用手機或電腦軟體進行剪輯，製作出獨創的、有意義的紀錄片。
 - (4) 擬定紀錄片的片名。
 - (5) 與同學分享紀錄片的成果
3. 考量學生能力、程度、興趣不同，本實作活動希望學生擬定主題後，進行拍攝和剪輯，製作出自己的紀錄片。因此，只要設定好主題，拍攝影像和剪輯，即可達到實作要求。若學生對紀錄片相當感興趣，不妨搭配延伸活動，提供充分的學習。

延伸活動有 2 個，包括紀錄片的海報製作，以及比較不同類型的紀錄片，教師可視教學時間、學生興趣等，彈性使用。

一、設計紀錄片的海報

1. 挑選所拍攝的紀錄片之劇照。
2. 設計簡單的一句話的介紹語，呈現紀錄片主要闡述的概念。
3. 利用電腦軟體，如 PPT、非常好色，編輯劇照、介紹語，製作成海報。
4. 讓全班同學投票，票選出：
 - (1) 最能吸引觀看意願的海報。
 - (2) 最符合所拍攝紀錄片主題的海報。
 - (3) 文字、圖片編排合宜的海報。

二、比較不同類型的紀錄片

1. 全班同學分享完畢後，請以小組討論方式，歸納所拍攝的紀錄片類型。
2. 紀錄片類型的分類方式不盡相同，且未有一致性的標準，因此只要學生能說出分類的理由即可。
3. 將自己所拍攝的紀錄片，對照 Taiwan Docs 紀錄片資料庫，找出類似主題的紀錄片。
4. 比較自己所拍攝的紀錄片和 Taiwan Docs 紀錄片資料庫類似主題的紀錄片，在拍攝手法、剪輯等，有何異同之處。

所需工具：電腦、投影機

1. 楊力州《拔一條河》（2013）
莫拉克颱風造成的八八水災，重創高雄縣甲仙鄉。《拔一條河》紀錄著甲仙拔河隊集訓與比賽的過程，靠著孩子們的堅持與毅力，感染了甲仙居民，讓甲仙得以重建。
2. 林育賢《翻滾吧！男孩》（2005）
導演林育賢在觀賞哥哥林育信的兒時照片時，興起了拍攝紀錄片的念頭。林育信國小時是公正國小的體操選手，高中時奪得全國體操跳馬冠軍，而後獲得亞洲運動會的體操金牌，最後回到母校擔任體操隊的教練。
林育賢拍攝哥哥在擔任體操教練時，訓練選手練習的過程，並紀錄選手跟家人互動的情形。片中展現出選手的堅毅，如何累積、練就自己的功力，是一部結合愛與夢想的體操紀錄片。
3. 齊柏林《看見台灣》（2013）
由台灣空拍攝影師齊柏林執導的一部紀錄片，導演花費近三年時間拍攝，累積 400 小時直升機飛行時數，全片以航拍鳥瞰視角，呈現台灣的美麗風貌。
4. 李道明。〈從紀錄片的定義思索紀錄片與劇情片的混血形式〉。《戲劇學刊》2009.05：79-109。

《拔一條河》簡介、預告片 [🔗](#)

《看見台灣》FB 粉絲頁 [🔗](#)

評量方式 /

1. 教師評量
2. 互相討論
3. 觀察
4. 實作活動

參考資料 /

1. 維基百科。〈紀錄片〉 [🔗](#)。網站。2015.08.27。
2. TIDF 2015 年巡迴手冊 Part1 [🔗](#) Part2 [🔗](#)。網站。2015.10.06。
3. 李道明。〈從紀錄片的定義思索紀錄片與劇情片的混血形式〉。《戲劇學刊》2009.05：79-109。
4. 奇摩電影。《奇蹟的夏天》 [🔗](#)。網站。2015.08.27。
5. 開眼。《拔一條河》 [🔗](#)。網站。2015.08.27。
6. 開眼。《翻滾吧！男孩》 [🔗](#)。網站。2015.08.27。