

高中「藝術發展」

教學單元例子

電影藝術初探

電影藝術初探

此教學單元例子的版權屬香港特別行政區政府所有。學校可因應本身情況，選取適用部分作教學之用。如要複印作教學或研究用途，請列明出處。任何人士不得翻印此教學單元例子的內容以作商業用途。

鳴謝：周冠威先生協助草擬此教學單元例子

主題： 電影藝術初探

年級： 中四至中六

學習時間： 約十二節，每節四十分鐘

總學習目的： 探討電影的表達手法和技巧，並培養多角度評賞電影的能力。

學習重點： 學生學習：

1. 描述及分析電影的表達手法；
2. 從多角度詮釋電影作品；以及
3. 制訂準則來評賞電影。

學與教過程： 第一至二節

學習重點：

描述及分析電影常用的敘事結構，並了解戲劇衝突如何營造情節起伏。

學與教過程：

1. 學生觀看教師所選的一些電影例子，了解電影常用的一些敘事結構，以及表達戲劇衝突的方法。例如，《洛奇：拳王再臨》*Rocky Balboa*（導演：Sylvester Stallone, 2007），35:09 – 46:09（約 11 分鐘）。選段中的 4 場戲，分別為餐廳景、街景、屠房和會議室，並根據以下重點討論：（參閱「教學單元參考資料」）
 - i. 欲望（**Desire**）：洛奇想達成甚麼事情？
 - ii. 衝突（**Conflict**）：甚麼事情阻礙洛奇達成目標？
 - iii. 行動（**Action**）：洛奇做了甚麼事情去衝破障礙？
 - iv. 結果（**Result**）：洛奇成功與否？

教師可引導學生把在寫作常用的手法「起、承、轉、合」，比喻為上述的各個重點，以表達戲劇中的情節起伏，如：

- i. 起：角色的目標 - 欲望（**Desire**）

- ii. 承：妨礙角色達成目標的人物或事件 - 衝突 (Conflict)
- iii. 轉：使角色有機會消除妨礙的人物或事件 - 行動 (Action)
- iv. 合：角色最終達到目標與否 - 結果 (Result)

2. 學生分成約 8-10 人一組創作故事，以加深對故事結構的了解。

各組可根據以下各項創作一則故事：

- i. 設定主角的欲望
- ii. 表達「失望」的情節（主角欲達成欲望卻遇到障礙，形成衝突）
- iii. 表達「希望」的情節（衝突有機會解決）
- iv. 表達「失望」的情節（主角再遇障礙）
- v. 表達「希望」的情節（衝突再有機會解決）
- vi. 表達「失望」的情節（主角再三遇到障礙，而衝突只餘下最後一次解決的機會），主角會否成功？

3. 各組發表創作的故事，進行討論和互評。綜合全體意見，制訂共用的評估準則，可包括以下項目：

- i. 故事能否表達由主角遇到障礙而引發的衝突
- ii. 故事中「失望」與「希望」的交替出現，能否有效推進至戲劇高潮
- iii. 故事是否流暢自然
- iv. 故事是否具原創性

4. 分組發表作品，並根據既定準則進行自我及同儕評估。

5. 各組根據以下重點討論及總結：

- i. 敘事結構的重要性
- ii. 電影與其他表演藝術的異同，如：
 - 「舞台」是否存在
 - 「時間」如何作為表達的平台

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄一」。

參考文獻：

Mckee, R. (1998). *Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting*, London: Methuen.

第三至四節

學習重點：

分析和說明電影語言的常用技巧，如何幫助傳遞電影情節中的情感和
信息。

學與教過程：

1. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「電影語言」。
2. 觀看《少林足球》（導演：周星馳（2001），ch 2/ 13:13 – 17:01）（約
4 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 選段給予觀眾的氣氛或信息（如女主角搓饅頭的功夫）
 - ii. 選段有否運用對白或聲效配合表達氣氛
 - iii. 選段採用了哪種運用鏡頭的手法，是不會見於舞台劇的？（特
寫鏡頭，如女主角右手打拍子的鏡頭）
3. 學生分成 8 人一組，根據以下兩位人物（可以是男或女）的性格特
徵，設計「場面調度」的元素，包括身體語言 / 動作、面部表情、
對白語氣、場景、服裝、道具、燈光，並利用「附錄二」記錄草擬
的設計。
 - 人物 A：內斂、懦弱、膽小、抑壓自己情緒
 - 人物 B：外向、爽朗、勇敢、喜怒形於色
4. 學生分組匯報，並可由兩名學生分別扮演人物 A、B 示範。
5. 觀看《無痛失戀》*Eternal Sunshine of the Spotless Mind*（導演：
Michel Gondry, 2004，ch 2/ 05:10 – 09:19）（約 5 分鐘），並根據以
下重點討論：
 - i. 男主角 Joel：人物 A；女主角 Clementine：人物 B
 - ii. 選段所運用「場面調度」元素的手法，如身體語言 / 動作、
面部表情、對白語氣、場景、服裝、道具、燈光，並可與學生的
構想比較、討論及分析

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評
估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄
一」。

參考文獻：

Bordwell, D. and Thompson K. 著，曾偉禎譯（2001）《電影藝術》，台北：
麥格羅希爾。

第五節

學習重點：

分析電影如何運用鏡頭（Framing）帶出不同感受。

學與教過程：

1. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「鏡頭」。
2. 觀看《飲食男女》（導演：李安，1994，ch 6/ 01:46:43 – 01:53:29）（約 7 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 分析選段的構圖：鏡頭「介紹」角色的手法
 - ii. 運用不同鏡頭角度拍攝人物所產生的效果
3. 觀看《蜘蛛俠》*Spider-Man*（Sam Raimi, 2002，ch 18/ 01:08:46 – 01:10:19）（約 2 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 分析選段運用不同鏡頭角度拍攝人物的手法，能給觀眾甚麼感受
 - ii. 主觀鏡頭（Point-of-view Shot: POV Shot）較常用於那一類型的電影？
4. 觀看《小孩不笨》（導演：梁智強，2000，ch 5/ 45:13 – 45:57）（約 1 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 此選段如何運用主觀鏡頭？
 - ii. 主觀鏡頭能帶給觀眾甚麼感受？
 - iii. 主觀鏡頭對塑造人物形象有何作用？（如以仰視角度拍攝教師加強威嚴的感覺）

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄一」。

參考文獻：

Bordwell, D. and Thompson K. 著，曾偉禎譯（2001）《電影藝術》，台北：麥格羅希爾。

第六節

學習重點：

分析不同鏡頭運動（Camera Movement）方法所帶給觀眾的感受和信息。

學與教過程：

1. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「鏡頭運動」。
2. 觀看《亂世佳人》*Gone With The Wind*（導演: Victor Fleming, 1939，ch21/ 01:14:52 – 01:16:06）（約 2 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 選段中，由近至遠的鏡頭運動能帶給觀眾甚麼感受？
 - ii. 因不同鏡頭運動而帶給觀眾的感受，取決於甚麼關鍵因素？
3. 觀看《娛樂大亨》*The Aviator*（導演： Martin Scorsese, 2005，ch 10/ 42:03 – 47:30）（約 5 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 鏡頭的遠近是否配合男主角的心情？（留意由遠至近（Track In）的鏡頭，以及飛機起飛時帶給觀眾的感受）
 - ii. 觀眾能否意會到飛機的飛行速度？
4. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「分鏡」。

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄一」。

參考文獻：

Bordwell, D. and Thompson K. 著，曾偉禎譯（2001）《電影藝術》，台北：麥格羅希爾。

第七至八節

學習重點：

分析剪接（Editing）技巧如何處理鏡頭之間的關係。

學與教過程：

1. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「剪接」。
2. 學生分成三人一組，每名學生準備 4 張相片，每組將 12 張相片有

組織地排列一組或多組次序，以表達意念。

相片可顯示：

- 一張有特寫表情（如有笑容）的人物照片
- 一張有特寫表情（如沒有笑容）的人物照片）
- 一張沒有人物，只有物件或環境的照片
- 一張特寫物件的照片
- （自由選擇）

例子：

以下 8 張相片是在不同時間和地方拍攝的，但把它們組合起來，能使觀眾覺得它們之間有關連，以及產生某些意義。

8 張相片包括：

- 相片 1：一個無表情的臉部特寫
- 相片 2：一個愁眉苦臉的臉部特寫
- 相片 3：一個掛上笑容的臉部特寫
- 相片 4：一碗飯的特寫
- 相片 5：一支畫筆
- 相片 6：大自然美景
- 相片 7：交通意外的傷者
- 相片 8：一個電話

相片組合可產生的意義：

- 相片 1 + 4 = 這個人肚餓
- 相片 1 + 6 = 這個人觀看美景
- 相片 2 + 7 = 這個人感到哀傷
- 相片 6 + 1 + 5 = 這個人看見大自然美景，想畫下來
- 相片 7 + 1 + 8 = 這個人看見交通意外，想致電報警

3. 觀看《穿 Prada 的惡魔》 *The Devil Wears Prada*（導演：David Frankel, 2006，ch 13/ 36:36 – 38:07）（約 2 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 鏡頭剪接技巧，如鏡頭的長度及其組合的節奏，能帶給觀眾甚麼感受？

4. 觀看《機械世界》 *Koyaanisqatsi*（導演：Godfrey Reggio, 1983，ch 11/ 00:49:00 – 01:03:40）（約 15 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 鏡頭剪接技巧，如鏡頭長度及其組合的節奏
 - ii. 選段可能表達甚麼信息？
 - iii. 觀眾可從甚麼角度欣賞這類電影？

5. 觀看《2001 太空漫遊》*A Space Odyssey*（導演：Stanley Kubrick, 1968，ch 5/ 18:50 – 21:40）（約 3 分鐘），並根據以下重點討論：
- i. 以下選段如何運用剪接技巧？
 - a) 「猿時代」和二十一世紀 — 時間關係
 - b) 「骨頭」與「太空船」 — 圖像關係
 - c) 「骨頭」鏡頭與「太空船」鏡頭 — 節奏關係
 - d) 「地面」與「太空」 — 空間關係
 - ii. 選段能引起甚麼聯想和感受？

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄一」。

參考文獻：

Bordwell, D. and Thompson K. 著，曾偉禎譯（2001）《電影藝術》，台北：麥格羅希爾。

第九至十節

學習重點：

從社會、政治及文化角度分析電影的意識型態。

學與教過程：

1. 參閱「教學單元參考資料」，簡介「意識型態」。
2. 觀看《功夫》（導演：周星馳，2004，ch 23/ 01:15:30 – 01:23:00 + 01:32:30 - 01:34:54）（約 10 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 選段帶出的價值觀
 - ii. 選段讓觀眾聯想哪些香港社會的主流意識（如「即食」文化、投機心態、對統治者/政府缺乏信任、功利主義等）
 - iii. 主要場景：「豬籠城寨」的象徵意義
 - iv. 選段分別歌頌及批評的東西
 - v. 電影與社會文化的關係
3. 觀看《七十二家房客》（楚原，1973，ch 1/ 06:30 – 11:44）（約 5 分鐘），並根據以下重點討論：
 - i. 比較此電影與《功夫》在意識型態方面的異同
 - ii. 選段描述的心態在現今香港社會普遍嗎？
4. 討論從意識型態角度分析電影的重要性。

5. 觀看《我愛巴黎》*Paris, I Love You* (導演: Gurinder Chadha, 2007, ch 2/ 08:00 – 14:00) (約 5 分鐘), 並根據以下重點討論:
 - i. 選段分別歌頌及批評的東西
 - ii. 選段反映的意識型態
 - iii. 選段運用鏡頭表達主角心情的手法

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式, 回饋學生在學習過程中的表現, 有關重點可參考「附錄一」。

參考文獻:

1. 吳俊雄、張志偉編 (2001)《閱讀香港普及文化 1970-2000》, 香港: 牛津。
2. 賓尼 (2004) (以無法為有法——延續李小龍精神)《2004 香港電影回顧》, 香港: 香港電影評論學會。
3. 葉愷 (2004) (打著功夫旗號反功夫)《2004 香港電影回顧》, 香港: 香港電影評論學會。
4. (功夫呈現香港記憶)《明報: 新界東專線》(2005 年 1 月 15 日)。

第十一至十二節

學習重點:

透過討論與分享, 重溫及總結欣賞電影的角度。

學與教過程:

1. 觀看電影:《小鞋子》*Children of Heave* (Dir: Majid Majidi, 1998) (作品全長 90 分鐘, 可分節播放。)
2. 根據以下重點, 撰寫分析文章:
 - i. 以「起、承、轉、合」的概念分析敘事結構 (建議選段: ch 10/ 01:07:05 - 01:11:10)
 - ii. 選擇一個遠景鏡頭 (Wide Shot) 和一個特寫鏡頭 (Close Up), 分析導演運用這兩個鏡頭手法的原因 (建議選段: ch 11/ 01:17:53 + 01:21:00)
 - iii. 結局的處理手法有甚麼象徵意義? (建議選段: ch 12/ 01:24:38 - 01:25:20)
 - iv. 作品分別歌頌及批評甚麼東西? (建議選段: ch 11/ 01:20:00 - 01:25:20)

3. 根據以下重點討論及總結：

- i. 電影藝術的特質
- ii. 電影的商業性與藝術性元素

可通過課堂觀察記錄、創作、反思報告、學生自我評估、同儕評估等方式，回饋學生在學習過程中的表現，有關重點可參考「附錄一」。

回饋學習表現的考慮重點

- 創意
例如：
 - 創新及自我的風格
 - 個人觀點和立場
- 批判性思考能力
例如：
 - 對藝術作品的觀察和分析
 - 對藝術作品作出有理據的評價
 - 從多角度探討媒介與信息的關係
 - 聯繫文化情境分析作品
- 藝術的表達能力
例如：
 - 運用合適的媒介和技巧
 - 顯示情感元素/感染力/說服力
 - 顯示對美感的體會
 - 傳情達意
- 溝通能力
例如：
 - 運用適當的辭彙去表達意念
 - 有組織地表達意念
 - 能與同儕合作
- 對藝術的態度
例如：
 - 對不同文化及藝術的尊重
 - 持續或積極參與藝術學習／活動
 - 珍惜參與學習藝術的機會

	簡述
場景	
服裝	
道具	
燈光	
設計對白例子 (需配合身體語言/動作、面部表情及語氣表達)	