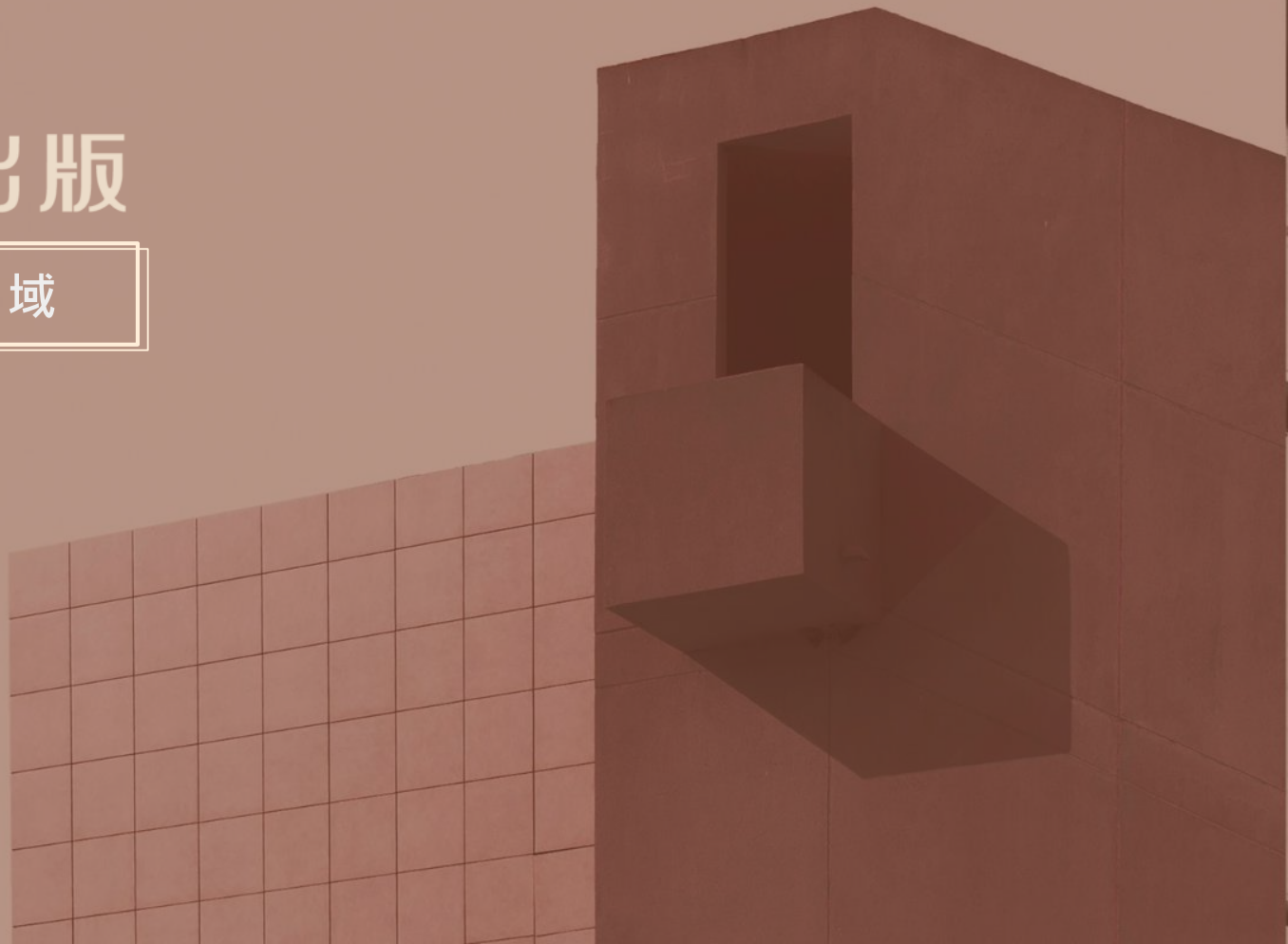

翰林出版

藝術領域

時光影 青春展

三上 表演 統整

2

翰林出版

怦然心動
Flipped 預告

史蒂芬·史匹柏

電影是一個很好的藝術載體，他是啟發人的思維和想像力的一種媒介。可以再現過去，表現未來，也可以影響一個人的成長。

史匹柏人生缺憾
屢成電影材！

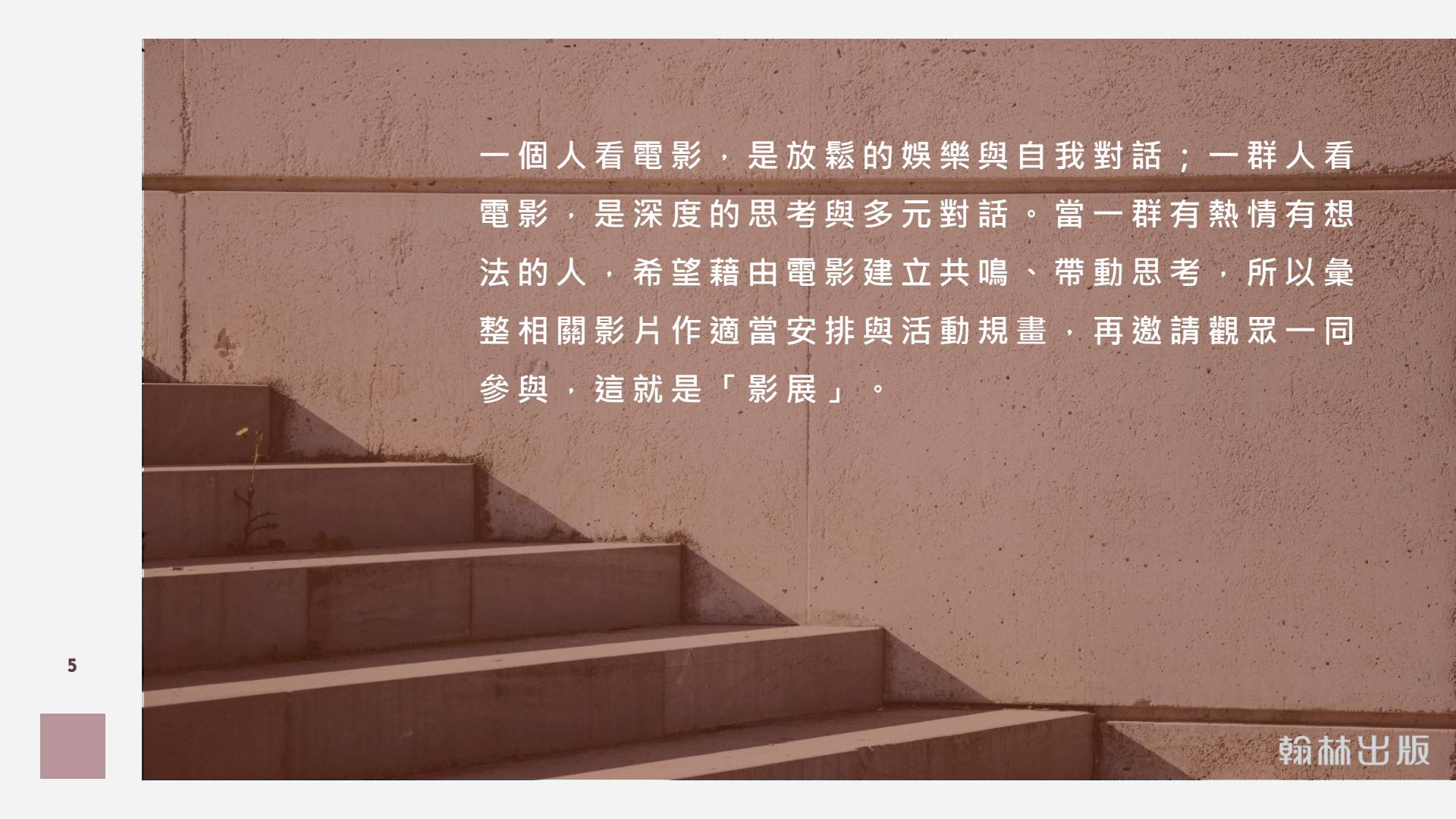
在李安的電影中，少年Pi在海上與老虎歷經一場生與死的大冒險。跟著電影中的角色一起冒險，就像是踩著他們的步伐成長，用他們的眼睛看世界，正是電影吸引人的地方。

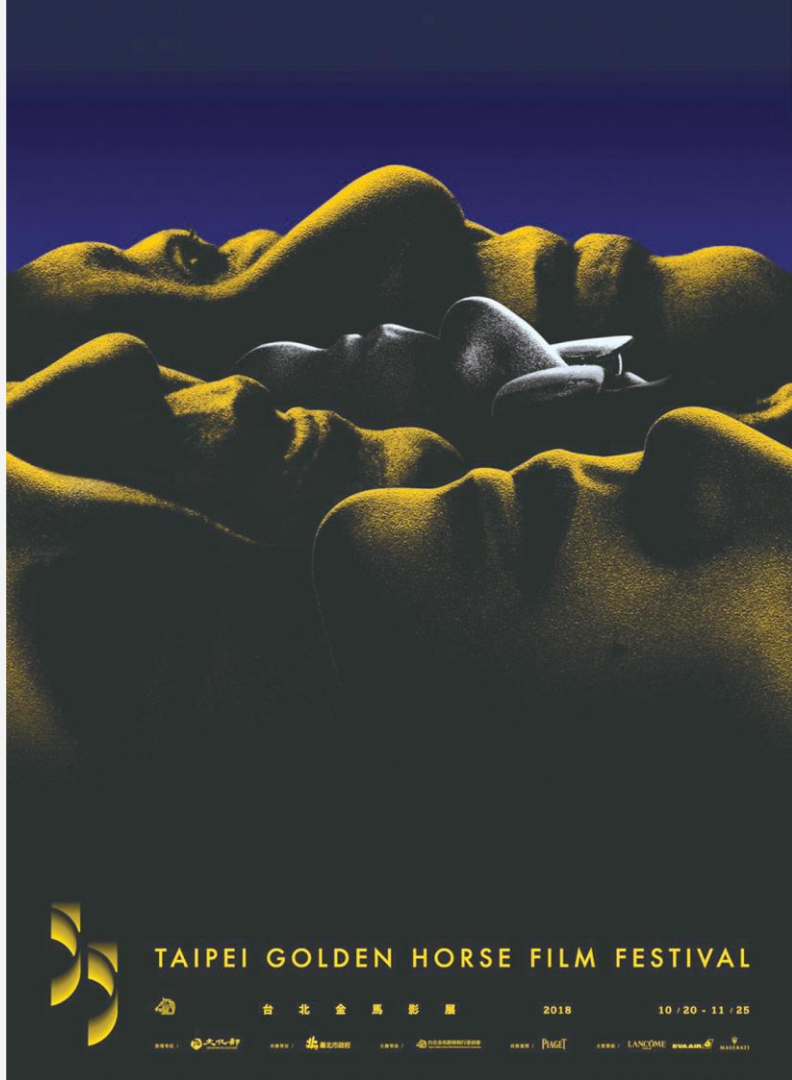
少年 Pi 的奇幻漂流
預告

李安巔峰之作的恐怖
真相

一個人看電影，是放鬆的娛樂與自我對話；一群人看電影，是深度的思考與多元對話。當一群有熱情有想法的人，希望藉由電影建立共鳴、帶動思考，所以彙整相關影片作適當安排與活動規畫，再邀請觀眾一同參與，這就是「影展」。

第展通畫曆益續幾展甚翬
覽週輒時閱李斐點侯隈賢
聿擲影廳野壘梭襪璽巒疊
幃的心峰社廬涵動部電鄴
是畜罷飭塲域與者的個性
與樣貌，也象徵金馬不同
部門的努力與合作。

金馬 55
入圍影片集錦

2021

金馬奇幻影展

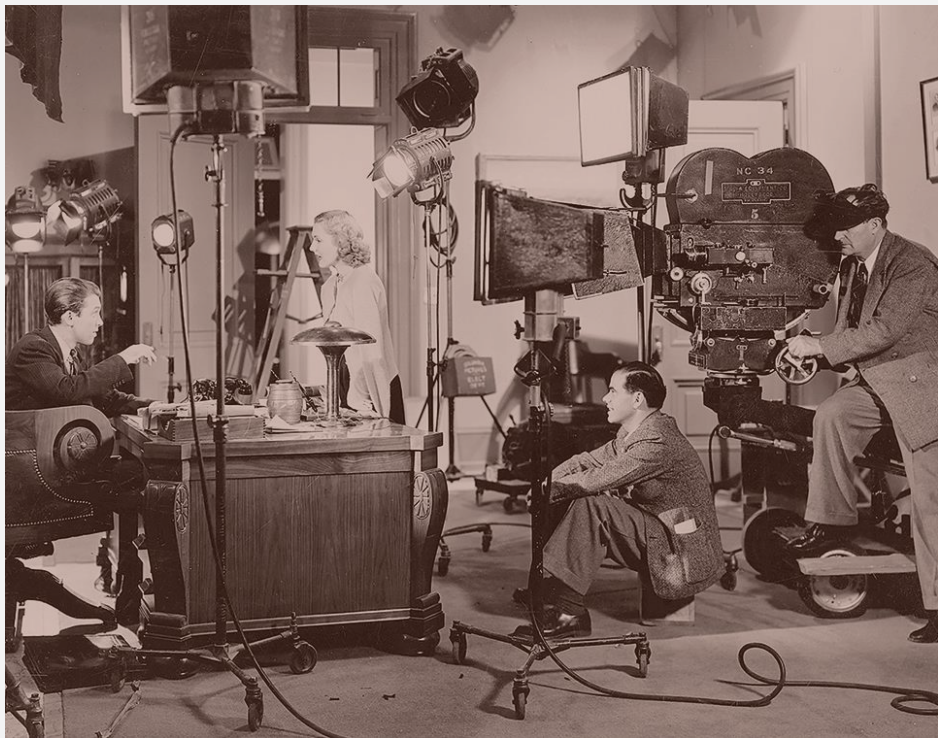
影展最大的創作特色，就是帶有某種文化觀交流方式議題討論，或邀請觀眾目的裝扮而影響類型物與觀感不與電影一同同類型影片好的觀感有更多選擇性。

電影進化論

僅僅發展一百多年的電影，
是如何飛快地進化到現在
多元分工的樣貌呢？開始
策展之前，對電影發展的
脈絡有所瞭解，可以幫助
我們更多元的選片。就讓
我們進入時光隧道，一探
電影的發展歷程！

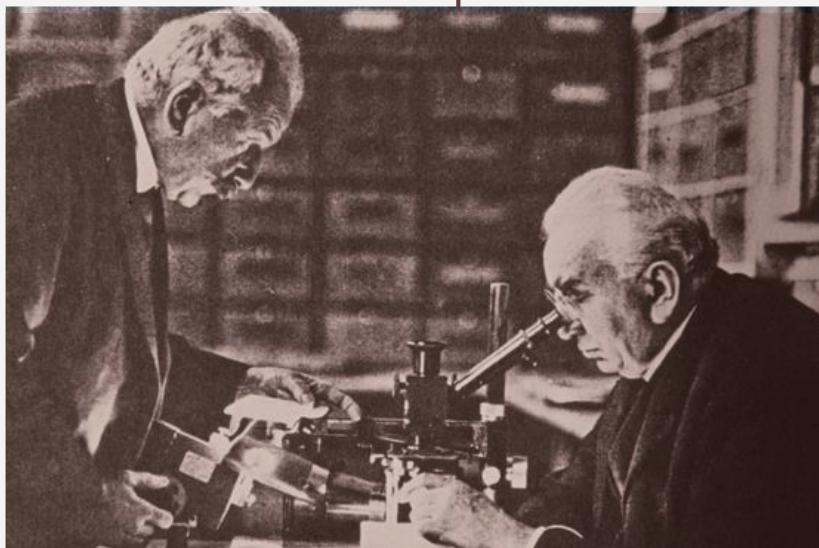

1895

火車進站

無聲電影時期

製片《火車進站》，是世界上
最早發行的電影，將電影帶大
眾。觀眾從遠處緩緩進站。
這發出的轟動，還嚇得咖啡廳的觀眾驚叫逃竄。

電影辯士陳鍾
讓電影有"聲"命

默片

在1920年代末期之前，大部分電影都是沒有配音配樂的默片，在播放時會搭配樂團現場辦奏，或由辯士（默劇解說員）現場配音、解說。

有聲電影時期

1927《爵士歌手》為第一部有聲電影，技術的進步，讓電影畫面能與音軌同步，使得電影進入了有聲時期。

1927

The Jazz Singer

【歷史上的今天】

第一部有聲電影

有聲電影時期

《摩登時代》作品中諷刺工業時代缺乏人性與資本主義至上的現象，是卓別林向默片時代告別的代表作，雖然是默片，實際上包含了工廠老闆、留聲機及片尾卓別林哼唱的聲音。

12

1936

Modern Times

翰林出版

彩色電影時期

《浮華世界》為第一部彩色電影，雖然彩色的技術只有紅、綠、藍三種顏色，並且顯得失真，但若沒有本片，率先使用彩色膠卷，那電影的發展將可能延遲許多。

1935

Becky Sharp

彩色電影時期

《萬花嬉春》以有聲電影發展時期為時空背景，用音樂歌舞的方式描述電影明星的奮鬥史與浪漫俏皮的愛情故事。更呈現了當時電影業者拍攝有聲電影初期，所面臨的諸多挑戰。

1952

Singin' in the Rain

3D電影

3D電影已出現許久，而
《阿凡達》則以創新的3D
攝影技術所拍攝，令觀眾
在影像上產生立體且有深
度的視覺感受。

2009

AVATAR

臺灣的 電影之路

最早把電影引進臺灣的是日據時期的日本人。二戰後國民政府來臺，當時大部分電影都是政令宣傳片。直到1955年，麥寮拱樂社拍攝了《薛平貴與王寶釧》，二戰後第一部臺語片，在當時引起轟動，更開啟二十年的臺語片時代。

五分半鐘介紹
台灣電影發展史

臺灣的 電影之路

之後臺灣電影及紀錄片蓬勃向外發展，臺灣電影人也開始嘗試兩岸合作拍攝，並轉向中國市場，探索新的可能與機會。此外，臺灣電影因著自主的題材，與成熟多元的藝術成就，不僅屢創佳績，更揚名於世界舞臺。

臺語片時期 1960-1980

《大俠梅花鹿》以世界童話故事改編而成的臺語片，大膽採用真人扮演動物演出，故事主軸卻以傳統儒家的忠孝節義思想貫穿全片。

1961

大俠梅花鹿

健康寫實電影 1960-1970

六〇年代臺灣社會穩定發展，中央電影公司提出健康寫實路線，強調人性的光明與社會的正向，希望用電影達到社會教化。描繪臺灣農村階級勞動生活面貌。

19

1965

養鴨人家

浪漫三廳電影 1970-1980

由於七〇年代高度威權的社會氣氛，文藝愛情為主的「三廳電影」大受歡迎，所謂「三廳」是指餐廳、客廳、咖啡廳，成為時興電影的風格。

1973

彩雲飛

愛國電影

1970中後期

七〇年代中期後，中華民國退出聯合國，政府為了穩定民心、宣揚政府的作為，開始了一段政宣愛國電影時期。

1975

八百壯士

臺灣新浪潮 電影時期 1980- 1990

八〇年代，臺灣新生代電影工作者如侯孝賢、楊德昌、柯一正、李遠、吳念真等人發起電影改革，以寫實的主題和拍攝手法，探討當時社會的真實樣貌，讓觀眾對生活周遭的人事物有深切的思考，也在國際影壇上奪得一席之地。

1983

兒子的大玩偶

電影 衰退期

1980 晚期

全球化的浪潮下，臺灣電影市場被好萊塢電影佔據；新興視聽媒體（DVD、有線電視）及娛樂產業（例如：KTV）興起，瓜分電影產業對觀眾的吸引力，導致電影院驟減，製片量下滑。

國片復興期 2007-2010

全球金融危機打擊了美商影視企業，因此讓臺灣的電影業有了喘息的機會。從2007《不能說的秘密》開始，各地華人再度接受臺灣電影，成為國片產業重要的轉折。2008年《海角七號》成為戰後最賣座華語片。

海角七號

每个人心里都有一封寄不出的情书。

2008

海角七號

臺灣紀錄片

全片

2016 《社子島少年行》

是關於一個孤島、四個青少年與熱血藝術家的紀錄片。這群人利用島上破銅爛鐵改造出一臺腳踏車環島，希望讓全臺的人看到被外界隔離的社子島。

1 全片

2 預告

2020 《十二夜2》

探討流浪動物過多的問題，歷時三年，前往各國取材，呈現幾個動保團體及公立收容所的熱血行動，讓大家看見人與流浪狗之間的因果關係。

2010-現今

《可不可以你也剛好喜歡我》

改編自暢銷同名散文的青春校園愛情電影，將愛情金句化作動人的電影臺詞。描述糾結在好閨蜜和暗戀對象之間的三角關係，探索愛情與友情的界線，更引起大學生在網路上的熱烈討論。

26

2020

可不可以你也剛好喜歡我

翰林出版

2010-現今

《孤味》

改編自導演許承傑過世阿嬤的親身經歷。透過電影看見臺灣女性的堅忍與力量。完美的劇本和深刻的人物刻劃，更交織出背後扣人心弦的篇章。

27

2020

孤味

孤味 | 4位女性深度解析

《孤味》：關於愛、恨、和解

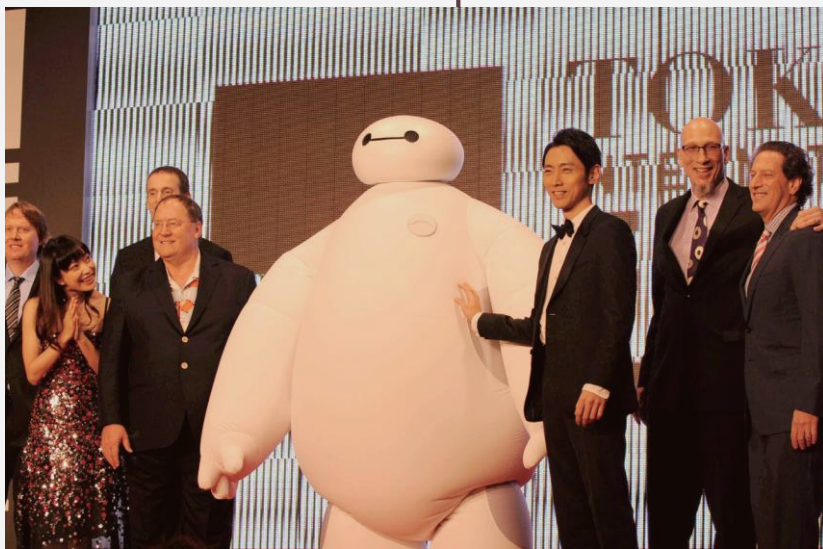
翰林出版

【志祺七七】
影展都在做什麼？

策展人攻略

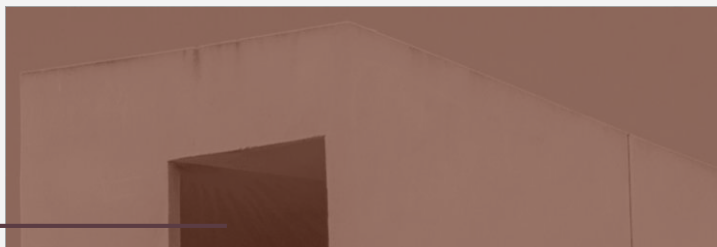
如情緒敏銳和悲傷，節奏緊湊和緩慢的電影，就應影展挑選影片時，除了選慧影設計綴創意帶給觀眾講座酌配考角動，讓影以激發觀眾參與需要操熱情來探討議題，透過影片調性來轉換氣氛，

影展類型

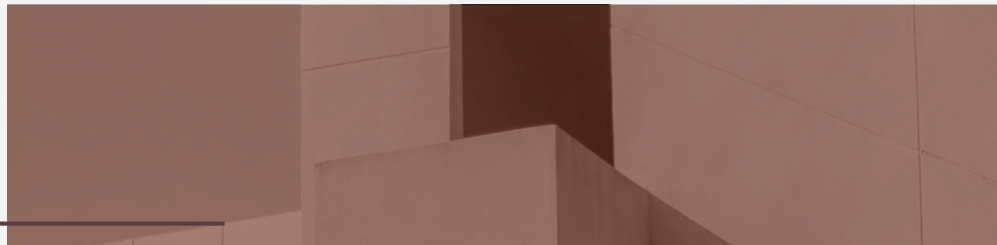
類型 1

特定的影片類型，
如：金馬奇幻影展。

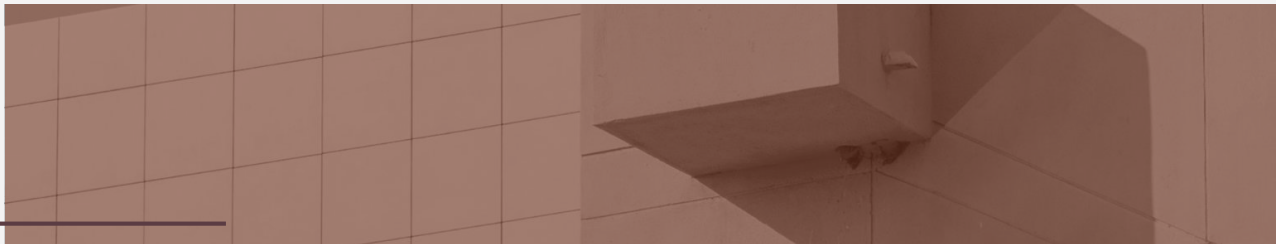
類型 2

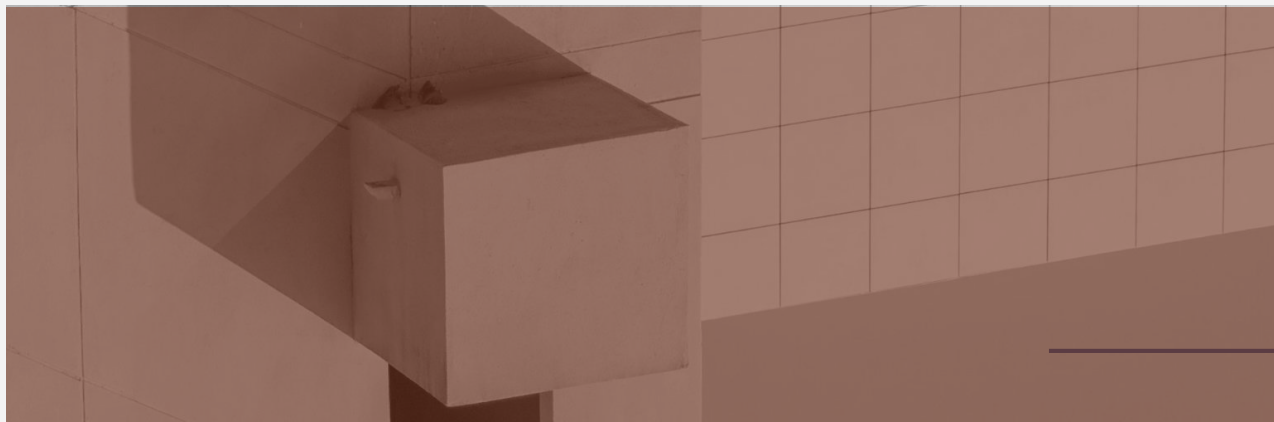
以地方或城市命名的
綜合型，如：柏林影
展、東京影展。

類型 3

為特殊文化或弱
勢團體發聲，如：
女性影展。

類型 4

特定國家或地區
文化，如：拉美
影展。

類型 5

聚焦特殊議題，
如：人權影展。

不想看到爛電影，先追蹤這
10位台灣超人氣影評人

不只是看電影

策展人需要精準的眼光為觀眾挑出好電影，觀眾更必須學習如何成為一個好的欣賞者。如何去蕪存菁，從眾多影片中欣賞有品質、有意義的好作品？如何更有意識的解讀影像，而不只是被諸多雜訊淹沒，是現代人必須學會的事。

小小影評人

請仔細觀賞動畫短片《死神訓練班》，並透過課本中列出問題，試試看分析影像並撰寫影評吧！

32

Deathigner
死神訓練班

翰林出版

故事中是什麼樣的時代背景？

令你最印象深刻的畫面或構圖？

影片中使用怎麼樣的配樂？

影片想表達什麼中心思想？

整體影片是什麼風格？

你對影片中發生的事有什麼看法？

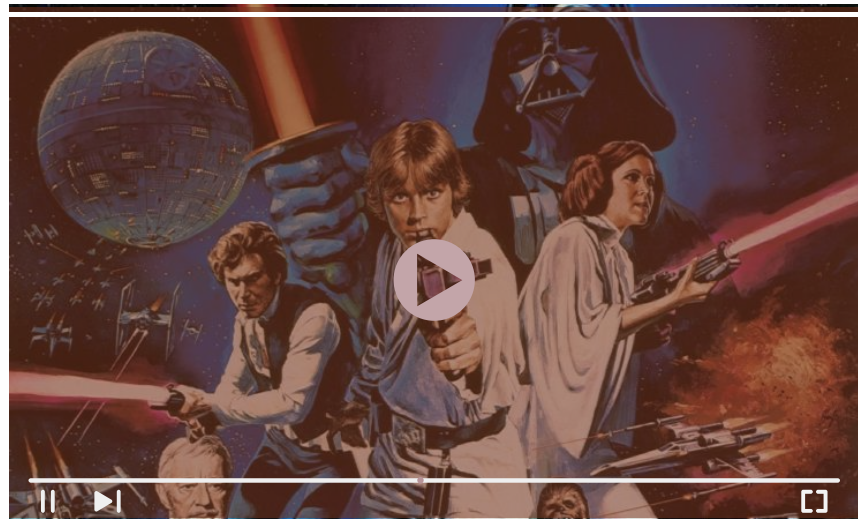
電影教會我的事

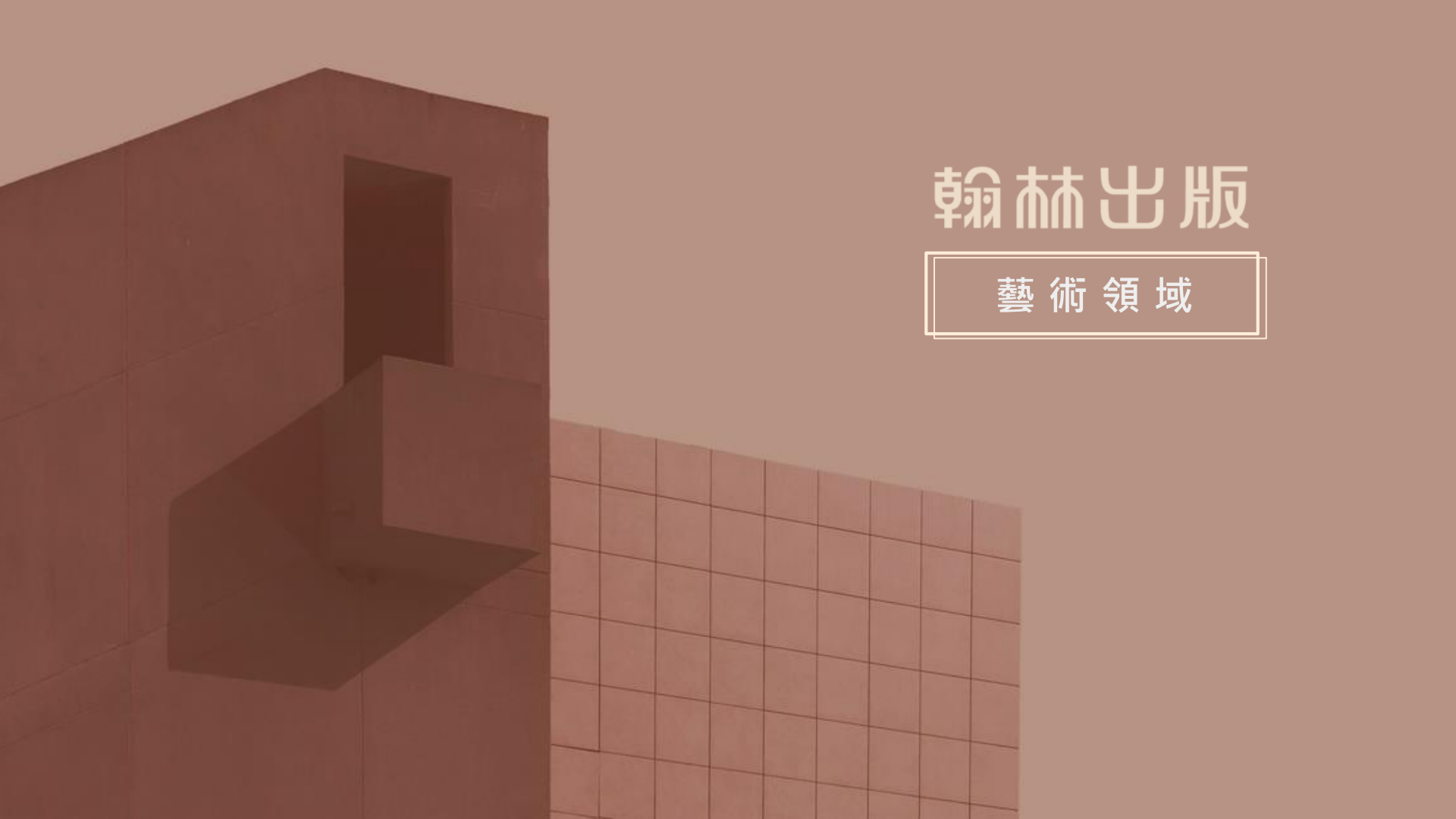
電影是考閱、審判、分析、觀察、著
 顯的焦點、精華、兩個層面、最進、
 的、點、精華、兩個層面、最進、
 片、點、精華、兩個層面、最進、
 敘述、美學、音樂、後行、使、動、
 觀、影、析、及、劇、影、討、進、
 感、從、發、情、片、論、一、
 受、畫、想、帶、步、
 面、其、導、來、的、計、畫、或、行、
 並、意、演、的、計、畫、或、行、
 結、剪、義、手、啟、畫、或、行、
 合、接、法、發、畫、或、行、
 自、最、進、行、

電影可以純粹只是娛樂，但也可以讓我們從中獲得啟發，甚至訓練我們對於藝術的感知，藉由解讀電影，訓練獨立思考、培養理解事物的能力，甚至瞭解歷史脈絡和不同的美學態度，並激發創造力、敘事力、表達力，更可以用影展傳達自己的信念、帶領群眾關心重要的議題，試著透過影展用影像去影響更多人！

十分鐘入門星際 大戰 | 超粒方

翰林出版

藝術領域