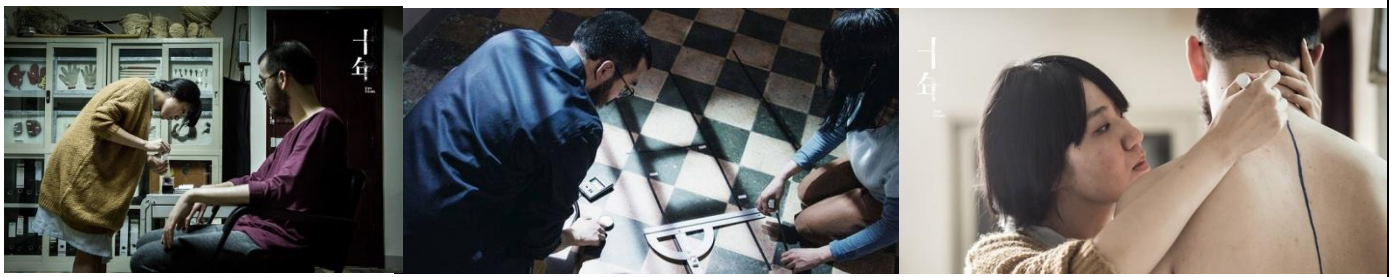

《十年》之《冬蟬》課程設計

課程名稱	如果能夠把夏蟬留到冬天，牠還活著嗎？				
課程設計者	劉維人	適用學 齡	國中、高中 15-18 歲	時間	45 分鐘
教學目標	1. 欣賞短片《冬蟬》，討論影片給予的情緒張力以及談論主題。 2. 討論《冬蟬》如何用如何鏡位、剪輯方式、節奏、聲音堆疊出情緒張力。 3. 討論《冬蟬》帶來哪些寓言感受，又是用片中哪些元素和技巧來達成。				
學生先備程度分析	對於電影欣賞與影像美學已有基礎概念				
教學方法	講述教學法、問答教學法、電腦輔助教學法				
教學資源	黑板、電腦、單槍投影機				

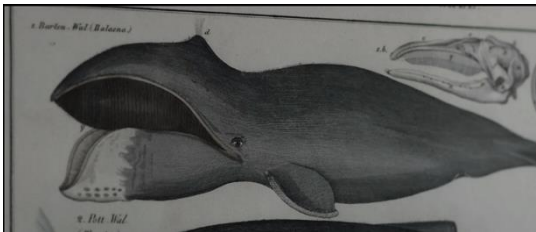
影片介紹

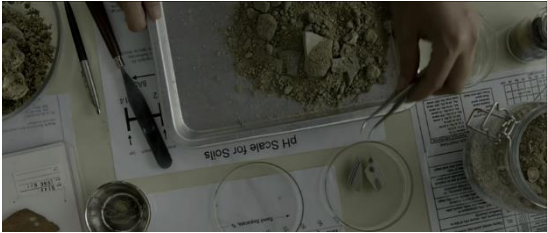
在想像中的 2025 年，香港推倒了更多老房子。一對文資保存者情侶試圖從朋友被強拆的屋子中搜尋牆垣片瓦做成標本，把朋友過去的生活保存下來。但標本坐得越多就發現標本箱越來越不夠，而兩人的關係也開始出現問題……

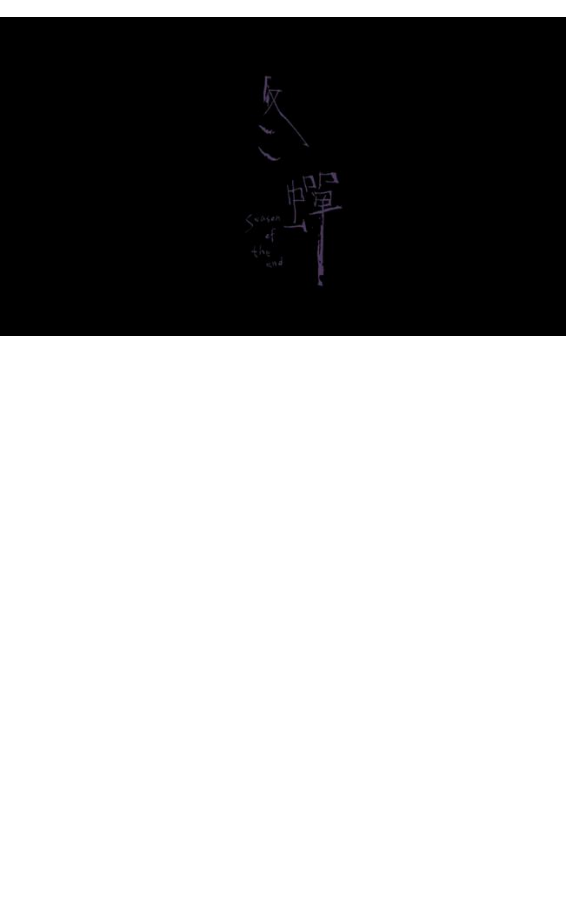

教學活動		教具 應用	教學時 間	評鑑方式
教師活動	學生活動			
壹、 準備活動 1. 確定教學內容	重新回顧影像美學 有關的課程內容			

2. 收集相關資料並研讀相關書籍、影像資料 3. 擬定教學目標、編寫教案、教學講義及學習單。 4. 準備相關教學媒體、上課教具。				
貳、 發展活動 —引起動機— 1. 說明課程名稱和教學大綱。 —教學活動— 2. 播放《十年》之《冬蟬》短片 3. 討論影片的情緒張力、敘事技巧、或生活方式存續主題	1. 學生專心聆聽，並記錄重點 2. 學生專心觀看影片 3. 學生專心聆聽，並記錄重點		5mins 25mins 15mins	提問時給予適時回答

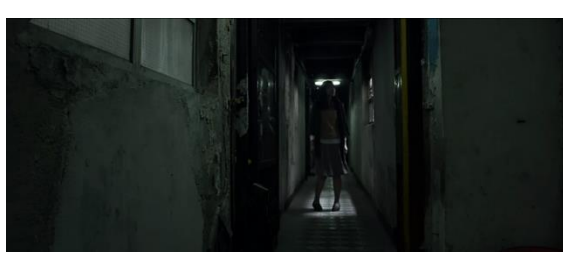
影片分析		
	畫面	說明
1		00:23:53 黑卡： 「這個故事聽起來不像真的」 老師解析： 本片情節表面上離現實非常遠，是相當古典的寓言形式。影片一開始就用這句話破題，將觀眾帶入異常感中。
2		00:23:58 畫面： 牆上掛著西方近代的手繪鯨魚外觀與解剖特徵圖

3		00:24:50 畫面：俯角鏡頭拍攝主角從斷垣殘壁的沙土中，用鑷子小心地撿拾碗的碎片。桌上排滿各種處理標本用的化學藥劑、大頭針、土壤酸鹼值表。旁邊排著好幾罐標有採集日期的液體。
4		00:24:53 黑卡 ：「阿迪的屋子遭推土機夷平」。 老師解析 ：從影片開始至今已過了一分鐘，才給出第一個重要線索。人物的動作和資訊的增加速度都極為緩慢，資訊密度極低，而且聲音甚少。影片藉此增加每條資訊出現時的重量，同時堆疊鬱悶哀傷的情緒，形塑緩慢死亡的感覺。
5		00:25:06 畫面 ：特寫鏡頭拍出房間裡堆了許多布包，採集用的手套在牆上也釘成標本。然後切到男主角的動作，看見他耐心地篩著從房屋廢墟中蒐集回來的泥沙，小心地將其刮進培養皿中。
6		00:25:32 黑卡 ：「有一群逃過拘捕的抗爭者，將阿迪與其他人家被搗毀的房屋磚瓦與生活物事，一個一個做成標本」 老師解析 ：影片至此已說完故事設定，並成功以緩慢的動作、冷調的光線、各種標本與藥劑、以及拆屋和保存的概念，營造出強烈的死亡氣息和徒勞無功的荒謬感。
7		

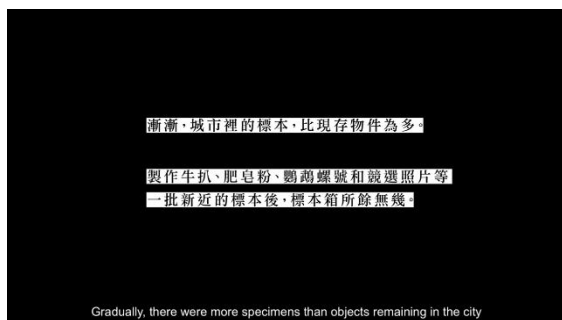
8		00:25:50 畫面：男主角把沙土中的碗盤碎片拼回原狀，像昆蟲標本一樣用大頭針釘好位置。
9		00:25:57 畫面：鏡頭連續切過好幾個標本特寫：金屬管線、牆壁遺骸、門牌等，每個標本旁都貼著認真整理的檢索牌。 老師解析：從門牌上的手寫字體就能看出被拆除的是中下階層小市民的家。
10		00:26:04 黑卡：「夏蟲不可語冰」
11		00:26:06 畫面：片名標題「冬蟬」 老師解析：注意時間節奏產生的效果。之前每個小動作都要花好幾秒，但從夏蟲不可語冰切到標題「冬蟬」卻僅短短兩秒。影片藉此延續情緒，不讓觀眾停太久去思考為何要在這裡引入夏蟲不可語冰。 「夏蟲不可語冰」和衍伸出的片名「冬蟬」，顯然是在問道，夏天的蟬注定不可能活到冬天，那麼把蟬保存到冬天有什麼價值嗎？ 活生生的東西離開了原本存在的季節便失

		去了意義，只能變成標本，或者等待死亡。也可能意味著如果沒有把握時機去珍惜那些活物，之後想再保存或挽救也來不及。
12		00:26:53 男女主角蹲在地上用尺量膠帶的長度。男主角似乎若有所思，女主角卻不時偷偷看向男主角露出幸福的微笑。製作標本對女主角而言似乎是兩人共有的小確幸工作。
13		00:28:04 男女主角躺在床上。女主角睡不著，問道人睡覺的方式會改變嗎？ 男主角說我們大概無法決定如何入睡，只能選擇睡或不睡。 女主角又問，如果有一天你不再需要睡覺，你會做什麼？ 男主角答，我可能會躺在床上，回想過去的夢。 老師解析：這邊的睡可能意味著結束當天的辛苦工作，好好睡一覺明天再起來為理念或抗爭日復一日努力。當然，這樣的虛耗空轉不會有意義，但男女主角沒有討論這個問題，男主角眼中則被理想占滿，根本沒有注意。
14		00:28:45 女主角回想昨夜做的夢。畫外音講述夢境的內容：女主角夢見自己和阿迪在阿迪家

	 	吵架，吵到一半阿迪不見了，推土機過來推平了房子。女主角躲在桌下等推土機離開，推土機卻一直沒有離開。 在畫面中，男女主角在廢墟的狹窄走廊中前進，左右探頭尋找著什麼，卻一直遍找不著。最後男主角在空房間中坐了下來，女主角東倒西歪的家具旁跳著。 老師解析：畫面中的場景可能是故事中兩人的回憶，但更像真的是夢境。 走廊有如迷宮，在走廊裏無垠亂找的動作帶著強大的失落、後悔、不知所從感。狹窄的走廊把心理壓得很緊迫，同步呼應女主角在畫外音中說找不到阿迪的空洞。畫外音講述推土機一直沒有離去的時候，畫面中的女主角在空房間的廢墟上跳著，兩者之間的反差呈現出荒涼。也許推土機沒有離去意味著對抗拆遷的壓力一直沒有消失，也許在廢墟中跳著意味著即使房子變得不堪，人們還是會期待能在家中簡單可愛地生活。
15		00:29:13 女主角在床上繼續用畫外音敘述夢境：她在夢中忍不住爬出來，卻發現屋子已經變成了男女主角之前在紐西蘭市中心住的旅館。整個旅館已經被夷平，四處斷垣敗瓦。

		畫面延續狹窄廢墟中的走廊。男女主角原本前後一起走，女主角在某個轉角拐進別處，男主角沒注意到繼續向前，回頭看時已經不見人影。男主角回頭開始找人，卻遍尋不著。 老師解析：繼續以灰暗燈光中的封閉空間，以及在廣大的迷宮中走散的意象，呈現擔心失去重要他人時的焦慮與不安。
16		00:30:10 女主角繼續敘述夢境：兩人在瓦礫裡走，女主角不想走，開始哭，男主角卻催著女主角走快一點。最後兩人走到了監獄改建的旅館，擠在一張單人床上。隔天兩人又回到當地災區，圍著瓦礫堆無盡地走。 畫面中男女主角走散之後一直尋找彼此，卻因為一直向前走而在無窮無盡的轉角中不斷錯過，轉頭越來越頻繁，表情越來越不安。 女主角講完之後，男主角只短短地說睡吧。 老師解析：從推土機延續到不斷出現的瓦礫，對映著保護舊家屋失敗放不下的心理陰影，瓦礫代表已經被毀壞的文化。在夢中不想走開始哭則可能意味著心理壓力太大一度想要暫停下來抒發，或撐不住想要放棄。擠在單人床則像是終於能夠在緊密

		空間中確認彼此。 女主角的夢境似乎表示她雖然在意保存過往，但更希望能一直和男主角在一起。男主角則一個勁地追尋某個女主角不知道的東西(對應到現實中似乎很重視抗爭活動以及守護人文價值，進而把自己工具化)，夢中的男主角就連女主角走丟了都沒注意。現實中也一直沒有認真聽女主角講述夢境，沒有照顧對方的恐懼，只哄對方快點入睡明天醒來繼續工作。
17		00:30:18 畫面：黑卡「這晚，我又作了同一個夢」 老師解析：作同一個夢，可能是因為男主角沒有處理女主角的情感需求，讓女主角繼續焦慮。
18		00:31:16 隔天早上，女主角在整理文件時發現某些單據不見了，整理標本箱時則說標本箱不夠了記得添購。男主角一邊看著桌上關於自己的檔案夾，一邊說不然出去散散步吧。
19		00:31:16 兩人穿越天橋去看繁華的夜景，但還是放不下工作，沒過多久又在夜景前方對照標本號碼與內容列表。 隔天，兩人又再忙於整理標本，過程中沒有一句交談。

00:32:28

黑卡：城市中的標本慢慢地比現存的活物更多。製作完最新一批標本之後，標本箱所剩無幾。

老師解析：影片開始闡述標題「冬蟬」所意謂的問題：標本是為了讓後人了解曾經存在的東西，但如果要充分了解，就不能只是保留單一的物件，而是得連物件的所在環境也一起採樣保存下來。而事物的意義彼此關聯，每項環境樣本都會牽涉到更多相關環境，讓你需要採集的樣本越來越多。最後你會得出一項結論：

要完全了解一件事物的意義，就得了解它所在的整個世界；要真正保存一項事物不要消失，唯一的方法只有讓它所在的環境繼續存續下去。

這在一切快速變遷，人力無法阻攔的香港當然是不可能的。試圖用標本或觀賞的方式保存香港現有的文化，注定只會變得片面或虛假。想要保留文化，你只能設法給香港人空間，讓香港人繼續用香港的方式生活。

波赫士在極短篇〈論科學中的精確性〉中，就講過這種想要用地圖來精確指涉現實只會注定徒勞無功。

普通語意學創始人柯日布斯基也說過一句很類似的話：地圖不是疆域

21

00:32:50

女主角在地上盤點最後一批標本箱，問男主角要不要改用碳纖盒。男主角面對著牆若有所思，以毫無元氣的冰冷聲音否決之，之後便彷彿失去興趣一般兀自離去。

老師解析：從上一個景開始，男女主角之間的溝通障礙越來越明顯。到了這個景，觀眾已經可以注意到男主角發現了目前製作標本方式注定無以為繼，正在構思別的計劃；女主角則沒有注意到對方的改變，繼續把製作標本當成例行性的工作。

另外，畫面中電扇影子的轉動彷彿數秒，加強了時間流逝的感覺。

22

但其實由地球存在以來，這 870 萬只佔其中的百份之 2
But that only accounts for two percent of all the species that ever existed

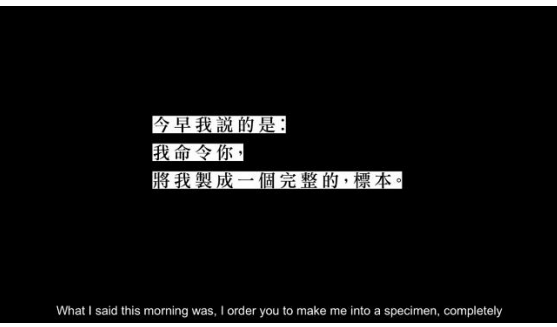
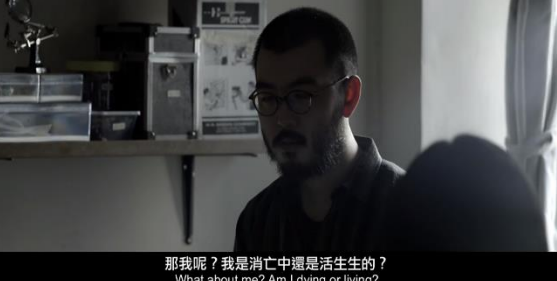
就像迎接所有的死亡，所有的毀滅一樣
Just as the world embraces death, and destruction

00:34:22

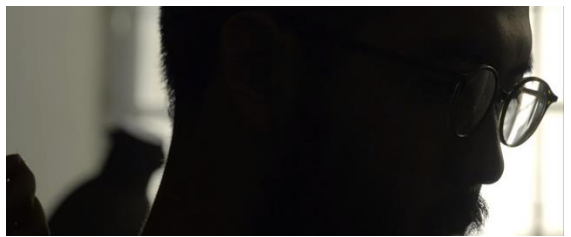
男主角以畫外音反思：地球上有八百多萬種生物，但僅占歷史上的百分之二。自己是不是該放開一點，不要執著於製作標本，轉而欣然接受終將到來的死亡和毀滅

老師解析：過程中畫面不斷切鏡，以蜥蜴鱗片與動物眼睛的特寫、星球的表面、宇宙中的星雲來呈現自然界中的萬事萬物；以隧道中的前進來呈現時間的變化；以蟲來表示逝去的東西被吞蝕殆盡。

自然科普頻道式的畫面，呈現男主角在反思整個保存活動的意義。不久之後他就做出了激烈的決定。

23	 我開始懷疑，我們不知道正往那裡去 I'm starting to doubt, whether we know where we are going	00:34:28 女主角以畫外音反思：我開始懷疑我們失去了方向。如果你能夠知道未來的發展，是否還會這樣選擇。 畫面出現女主角調凝結劑、餵男主角服用、以及自己一人的悔恨眼神。 老師解析：從故事情節判斷，畫面的元素比女主角反思的時間更晚發生。畫外音與畫面的時間落差，呈現出預知死亡與悲劇的感覺。
24	 今早我說的是： 我命令你， 將我製成一個完整的，標本。 What I said this morning was, I order you to make me into a specimen, completely	00:34:30 黑卡：今早我說的是，我命令你將我製成一個完整的標本。
25	 你可否把東西放好？煙灰不是 DX，是 DE！ Can you put things back properly? Cigarette ash is not DX, but DE! 那我呢？我是消亡中還是活生生的？ What about me? Am I dying or living?	00:35:01 女主角心中充滿情緒無法抒發，因標本放錯位置而斥責男主角，抗議男主角都不聽她說話，並說標本是為了保存消亡中的東西，而不是封印活生生的生命。 男主角回問道：那我是消亡中的還是活生生的？
26	 外面的人以為我們正在做的是懷舊，是執迷 People out there think that what we're doing is out of nostalgia and obsession.	00:35:36 男主角繼續解釋：他不希望自己最後因為標本箱不夠這種小事而放棄原則。外人都以為保存標本的人都是執迷懷舊，但他們

	 但我們不是，我們做的東西一直都是殘忍的。 But we're not, we've been doing something cruel all along.	其實是用殘酷的方式剝奪生命，藉此讓未來的人能夠了解過去曾經存在過哪些東西。如果無法蒐集完所有的標本，就得用更極端的方式讓世人了解保存舊物的真正意義。
27	 放下了這些東西後，我們和外面的人有分別嗎？ if we let those go now, how are we different from people out there?	00:35:54 女主角激動地不願接受男主角犧牲自己來呈現出意義。男主角回道如今的一切生命死後都會消失。如果自己任由它們消逝不去提醒世人，又與外面的一般人有何不同？
28	 你是不是神經病？ Are you out of your mind? 我的標本，我希望是你幫我做。 I want you to make my specimen.	00:36:30 女主角怒斥這到底是為了誰？男主角回道不是為了任何人。然後又希望自己成為標本的過程是由女主角來作。 老師解析：這場戲的整段對答，除了在討論「文物保存」以及「抵抗變遷」的真正意義以外，也呈現兩人之間的必然悲劇。兩人關心的重點並不相同。男主角極為在乎理念的一致性，希望用犧牲生命的行為藝術來引起世人關注事物的消亡，女主角則最在乎男主角的離去。兩人都沒有去理解對方的願望與感情，而是把自己的情緒和願望壓在對方身上。 問題是，每個人都有幸福生活的願望，也有堅持理念的願景。當珍視的理念逐漸消失，必須以一己之力螳臂當車，甚至必須在抗爭或保存中把自己化為工具，究竟該

		如何同時維持自己活生生人類的面貌，如何回應身邊其他人的感情和關係？
29		00:37:02 電風扇繼續在頂上轉動光影，男主角做運動，女主角用湯匙採集鬢角留下的汗水標本。 老師解析：接下來幾段的動作都極為輕柔，如果捨掉湯匙和標本瓶，看起來就是在輕撫愛人的臉。背景也配上安詳的鋼琴樂。女主角用日常小事存留最後的共同時光。
30		00:37:21 男主角坐著，女主角一小撮一小撮剪下採集男主角的頭髮。
31		00:37:48 女主角細心地剪下男主角的手指甲和腳趾甲。 老師解析：同上，這兩個鏡頭就像是在家裡幫愛人剪頭髮和剪指甲
32		00:38:19 女主角在男主角身上畫下標本切割分區的標線與記號
33		00:38:21 女主角一人揉捏凝結劑麵團，精心秤好重量。額前的髮遮住了眼睛讓觀眾看不見表情。

34		00:39:13 男主角一人在桌前吞吃致命的凝結劑麵團，逐漸吃得越來越痛苦。幾度吞不下去，但依然為了標本的精準重量而撿起盤中的殘渣吃下。過程中背景鋼琴聲逐漸加快，呈現緊張掙扎。
35		00:39:30 女主角一人躲在房間中，從牆上的小孔看著男主角的模樣，在紙上作紀錄。 老師解析：從做麵團到紀錄這段一直讓男女主角分隔不同地方，呈現強烈的孤獨和壓迫感。這段過程照理來說應該是讓男主角讓愛人殺死自己最關鍵的過程，但兩人既沒有交談也沒有待在彼此身邊，甚至連爭吵都沒有，而是各自在自己的空間承受痛苦，毫無任何交流。這樣的孤獨感比即將別離更沉重。
36		00:41:30 藥效開始發作，女主角把頭趴在男主角的腿上，開始講過去共同的回憶。說每次散步男主角都急著想早點回家睡，都是女主角央著不要那麼早回去。往後也一樣，她永遠不會想提早回家。 說罷又問男主角還會不會痛。然後從身後抱住主角，問標本裡有一段不見了，拿出來好嗎，只差那麼一點點而已，說完便緊緊抱住主角的身體。

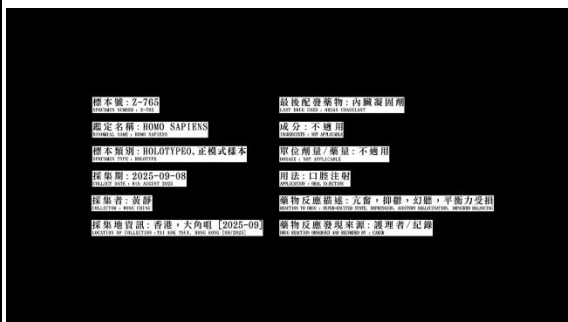

老師解析：女主角終於開始吐露自己的感情。每一段都是在用不同的方式央求男主角不要離去。不想回家早睡是希望能夠多一點醒著的時間兩人一起體驗散步中的一切。標本少了一段是暗喻兩人的共同生活還沒有完整，明明還可以一起補起來，為何現在就要分開。

整段鏡頭一直從接近屋頂電風扇的角度俯瞰房中的兩人。刻意避開男女主角的臉，不讓觀眾看到哀傷掙扎的表情，把最痛苦的部分留在畫面外讓觀眾自己想像，效果更強烈。

中間又切入幾個女主角為了抒發而一個人站著彈鋼琴，以及可能是在故事結束後孤單地回到廢墟中的黑夜的畫面，以類似蒙太奇的方式陳述女主角的情緒。

37

00:42:09

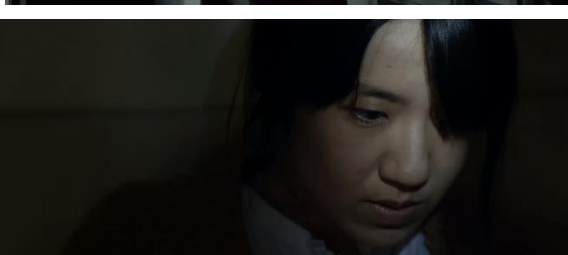
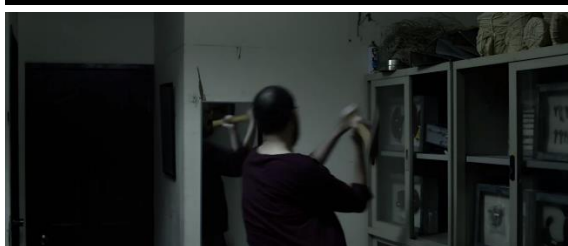
女主角繼續製作標本藥劑，然後切成黑卡描述標本的類型、樣貌、採集方式、藥物副作用等。

老師解析：標本單上沒有男主角的名字，變成了一串英數字母代號，讓人想到女主角製作時正強作理性忍著悲傷。

38

00:46:58

男主角坐在客廳，身體已經變得更僵硬。屋頂的電風扇繼續旋轉光影。女主角拿起

針筒注射最後一次藥劑，旋即不忍看著男主角的臉，快步躲回房中鎖起門。

隔了許久，男主角突然站起身，動作重新變得自然。他走到房前要女主角開門，想一起出去散步。說自己好像變年輕了，說他做了一場很長的夢，夢中朋友阿迪的兒子沒事了，兩家一起去釣魚。

女主角在房中毫不回應，只拿著紀錄單繼續撰寫。男主角開始抱怨為什麼說話都毫不回應，接著開始自暴自棄推倒標本箱，然後拿起斧頭，把分隔客廳與房間的牆壁劈開一個洞，最後無力地跌坐在地上。

老師解析：男主角起身的這段情節可以有很多種解釋。可以解釋成男主角在死前終於面對長久壓抑著的感情，希望和女主角好好講話好好生活，卻發現得太晚。也可以解釋成男主角此時已死，所有言語和動作都沒有真的發生，都是女主角心中的揣測與投射，牆上的洞也是女主角劈出來的。

至於男主角所說的夢，則似乎意味著人們原本都可以自然而然地享受簡單的幸福，是各種拆遷與毀滅推倒了這種可能。

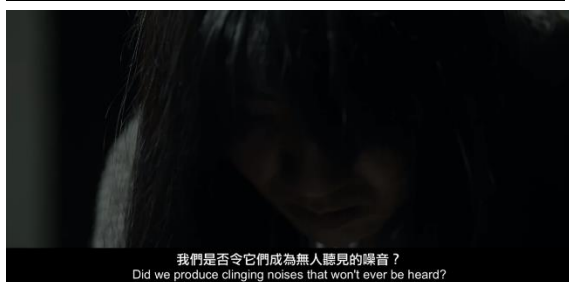
男主角死後安放在常坐的椅子上，女主角在地上貼標線和標籤，把整個椅子周圍保

笛卡兒派的科學家冷酷無情地毒打狗兒
Scientists in the Descartes faction struck dogs in cold-blood.

所有被我們敲下的一事一物
From all the things we've struck

我們是否令它們成為無人聽見的噪音？
Did we produce clinging noises that won't ever be heard?

存成標本。同時在畫外音中說，笛卡兒派的科學家認為動物只是機械，並不會有感覺，被毒打時的動物慘叫聲只不過是鐘錶被敲擊時發出的聲音。她與男主角一起製作標本的這幾年，難道也只是在敲壞一座鐘錶，所有敲下的事物是否最後都淪為無人聽見的噪音？

老師解析：男主角離去之後，女主角接起了他原本在思考的問題：只是把文物的關鍵元件搶救下來保存陳列，是否只是在這些事物依然活著的時候奪去重要的部分，終結它們正常的生命；等到這些事物逝去之後，未來的人依然不會從標本中注意到這些東西曾經有多重要？

同樣的問題也在問她和男主角的人際關係。她們為了保存其他人曾經活過的意義，而犧牲了所有溝通的時間和一起共度真實生活的時間，唯一的日常生活似乎只有一起出去散步，而且男主角散步時也心不在焉只想趕快回家睡覺準備下一天。兩人連對方說的話都不認真聽，到了分離前夕才終於開始知道要好好認識。這樣的伴侶關係真的是活著的嗎？為了保存死物而犧牲活物的計畫有什麼意義？

這正是男主角在影片中段決定要將自己做成標本時所問的問題。也許真正能保存文化的方式並不是採樣和記錄，而是拓出空

		間讓大家珍視的社會繼續存留下去。 從片尾的鏡頭來看，女主角也開始將自己的頭髮做成標本，似乎走向悲觀，放棄了保存生活的可能。這可能也是因為兩人從一開始就沒有聊過要怎麼保存生活而逐漸造成的。
40		00:49:24 片尾名單結束之後，女主角在客廳的鏡子前一小段一小段剪下自己的頭髮。旁邊是之前被斧頭砍破的洞。

引導討論問題

1. 你覺得這則故事想說什麼？片中的製作標本指涉現實中的哪些東西？
2. 你看過荒謬的寓言作品嗎，例如卡夫卡的《變形記》、《城堡》；貝克特的《等待果陀》？這些作品讓你聯想現實中的哪些問題？作品中哪些元素(例如情節、轉折等等)讓你開始聯想？
3. 本片有一大段過程都看不到男女主角的臉。這種拍攝方法給你怎樣的感覺？
4. 你在博物館、百科全書中看見過去的文物時有什麼感覺？你如何想像過去的人過的生活？
5. 你整理過小時候的舊東西嗎？看到那些東西有什麼感覺？
6. 時代會不斷演進，人會不斷老去離開，新的事物不斷出現。你認為怎樣對待老舊的事物比較好？如果你想保留某些舊事物，怎麼做會更好？

衍伸閱讀關鍵字

強制拆遷事件(例如大埔事件、南鐵東移爭議等等)

古蹟「自焚」現象

巴黎聖母院大火、京都動畫縱火案