

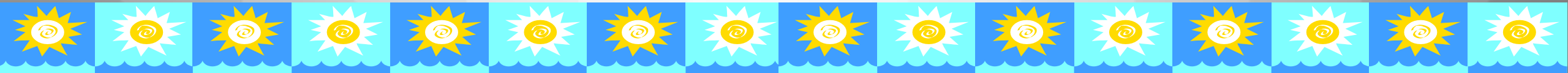
樹林社區大學

105年春季公共論壇

~樂活人生，健康久久~

「牛轉番仔挖」紀錄片與導演座談

主講人：何婷婷、王教哲 導演/彰化縣大同國中電影創作社指導老師
105年5月6日

牛轉 番仔挖

五分埔 & 芳苑

- 六零年代，芳苑居民紛紛往台北五分埔發展，人稱「布牛」，成衣王國興起。
- 芳苑因人口大量外移，仍保留六零年代的質樸與產業
- 國光石化打亂了居民長久以來的價值觀，傳統受到挑戰

傳統 & 變革

- 國光石化退場後，居民多半以蚵田和務農為生，非常辛苦，水哥開始將當地過去的傳統方式「海牛採蚵」作為觀光的開始。
- 觀光只是手段，重點希望政府資源進來
- 在政府弔詭的觀光政策下，所有觀光資源都集中在芳苑鄉的另一邊「王功」

環境 & 經濟

- 海牛逐漸被鐵牛車取代，潮間帶破壞
- 海牛觀光成功帶來大量遊客，但海牛卻也因為過度消耗，世界僅剩最後12頭
- 在經濟和環境的衝突下，居民如何抉擇
- 牛是工具？還是家人？

何婷婷老師 彰縣大同國中

拍片的那些日子 攝影機の教室

影像融入課堂，發現媒體的影響力

► 一部好電影，勝過老師的千言萬語

每個人都可以說出自己的故事（看見即行動）

- ▶ 從影像使用者，轉型影像工作者，漸漸成為影像教育者

價值～孩子用自己的力量關心自己的環境

影像，是孩子閱讀世界的另一個方式

- ▶ 媒體素養
- ▶ 生涯發展與試探
- ▶ 全國各式影像競賽
- ▶ 校園活動小記者
- ▶ 原鄉踏查紀錄片
- ▶ 劇情短片創作
- ▶ 校園與社區影展
- ▶ 參與電視台營隊
- ▶ 台灣國際兒童影展

影像，是教師教學生涯的好幫手

- ▶ 將影像融入教學設計
- ▶ 學校宣傳影片
- ▶ 畢業典禮短片
- ▶ 自製教材
- ▶ 班級經營
- ▶ 行動研究記錄
- ▶ 興趣與專長

影像，是一種可以影響世界的力量

景框之外的熱忱

(教育部新媒體平台示範影片 導演李建成)

跨出影像創作的第一步

- ▶ 不要怕，勇敢嘗試
- ▶ 原來命中註定我愛你
- ▶ 拍片是一連串問題解決的過程
- ▶ 成功是留給有充分準備且不放棄的人
- ▶ 做中學，理論30%、實務70%
- ▶ 多看多拍多學多進步
- ▶ 參與國內的影像資源

紀錄片 教學手冊

原鄉踏查篇

王教哲 何婷婷 陳銘凱
黃聿清 游政男 楊申弘 賴皓韋

著

財團法人神腦科技文教基金會 國家教育研究院

出版

- ▶ 國教院愛學網網站免費下載
- ▶ 神腦文教基金會童窩網免費下載

用影像說故事（器材篇）

關於器材（相機、腳架、收音、燈光）

- ▶ 攝影器材的選擇：數位DV或單眼相機
- ▶ 80%以上鏡頭需要穩定畫面，腳架必備
- ▶ 若有特殊鏡頭，滑軌、穩定器、GoPro、空拍機
- ▶ 室內光線普遍不足，必須額外補光
- ▶ 收音可外接指向型麥克風或用錄音筆輔助

攝影機 單眼相機

攝影機

運動攝影機

運動型攝影機機身小巧，可以裝在腳踏車、滑板等東西上，拍出特別的鏡頭

數位相機

傻瓜型數位相機用得好，也不輸大型攝影機

手機與平板電腦

用平板上的APP 就可以直接作簡單的剪接

器材（腳架、指向型麥克風、燈光、攝影棚）

用影像說故事（結構篇）

故事的基本元素（解構再結構）

人、事、時、地、物

- ▶ 鮮明的「**人物形象**」：
平凡中卻又不凡的人物，容易吸引人
- ▶ 引人入勝的「**事件情節**」：
故事前進的驅力、找到衝突點、意料之外的結局
- ▶ 成就故事的「**時間**」：故事需要時間醞釀
- ▶ 「**地點**」加強故事的張力
- ▶ 串連故事的重要「**物件**」

三幕劇結構

- 第一段為「開端」，本段重點為讓觀眾了解劇中主要人物是誰、故事前提是什麼、故事劇情為何。結尾需放轉折點。
- 第二段為「衝突端」，發動事件的攻擊點，正常軌道被打亂，人物必須進入與面對問題。
- 第三段為「結局」，通常都必須強而有力地解決角色在故事中所遇到的問題和遭遇，並解答觀眾所有的疑問，亦指劇中的伏筆需一一解開。

紀錄片的敘事

- ▶ 「紀錄片之父」葛里森（John Grierson）率先提出紀錄片一詞的定義：「對真實的**創意處理**」
- ▶ 拍回來的影像素材≠紀錄片

沙 —————→

珍珠

質變：經由人的意念與思想重組轉化為能夠引發大眾省思的影片

用影像說故事（攝影技巧篇）

攝影構圖基本概念～主題

- ▶ 主題代表一張相片的靈魂
- ▶ 用攝影技巧或調度安排來表達主題
- ▶ 可以用畫面來說故事

攝影構圖基本概念～構圖

簡單化原則

攝影構圖基本概念～構圖

線性構圖：直線、斜線

攝影構圖基本概念～構圖

線性構圖：對角線、曲線

攝影構圖基本概念～構圖

線性構圖：X、Z、正三角構圖

攝影構圖基本概念～構圖

井字構圖（三分法則）

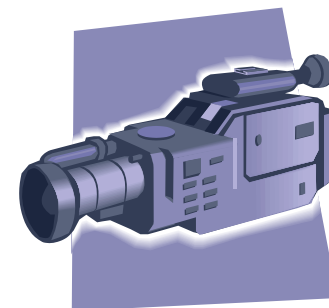
攝影構圖基本概念～構圖

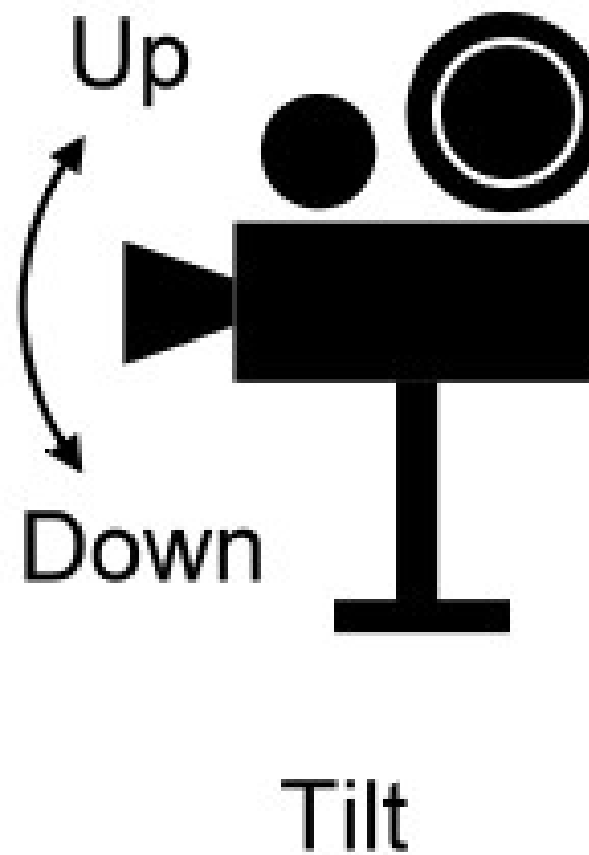
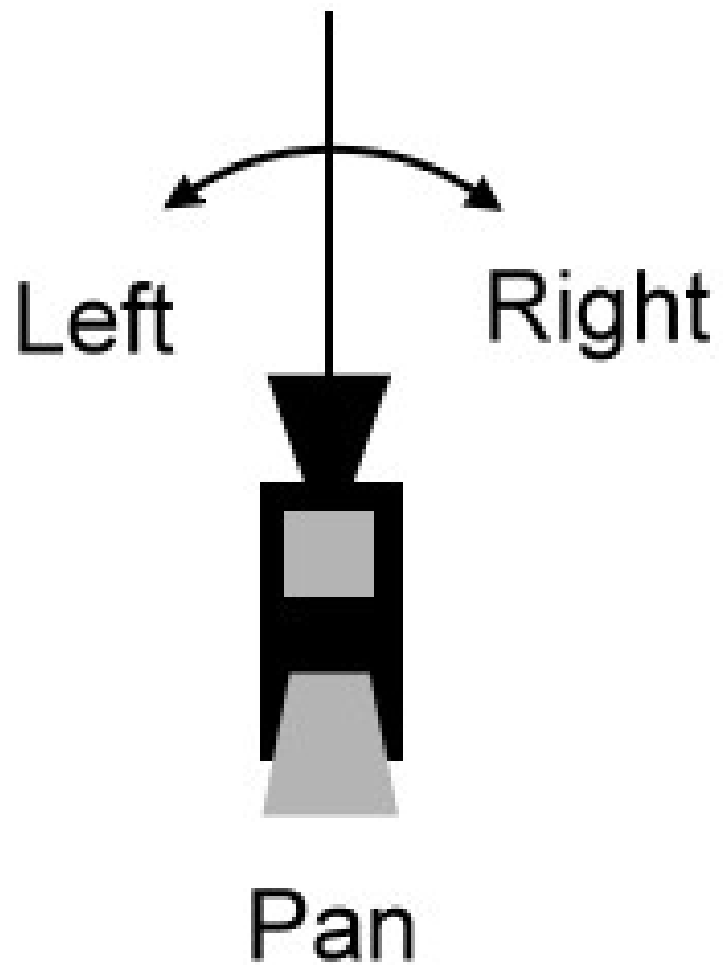
井字構圖（三分法則）

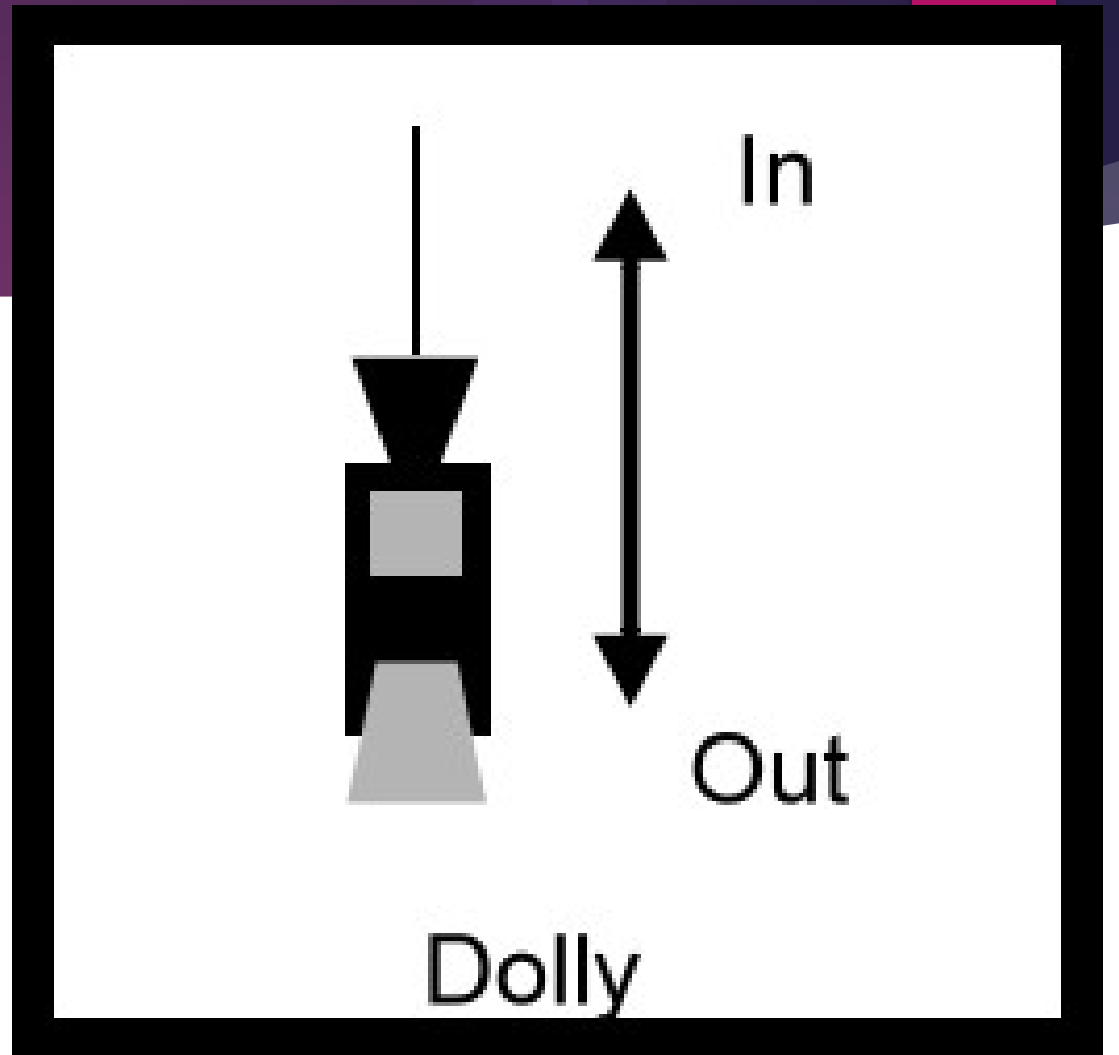
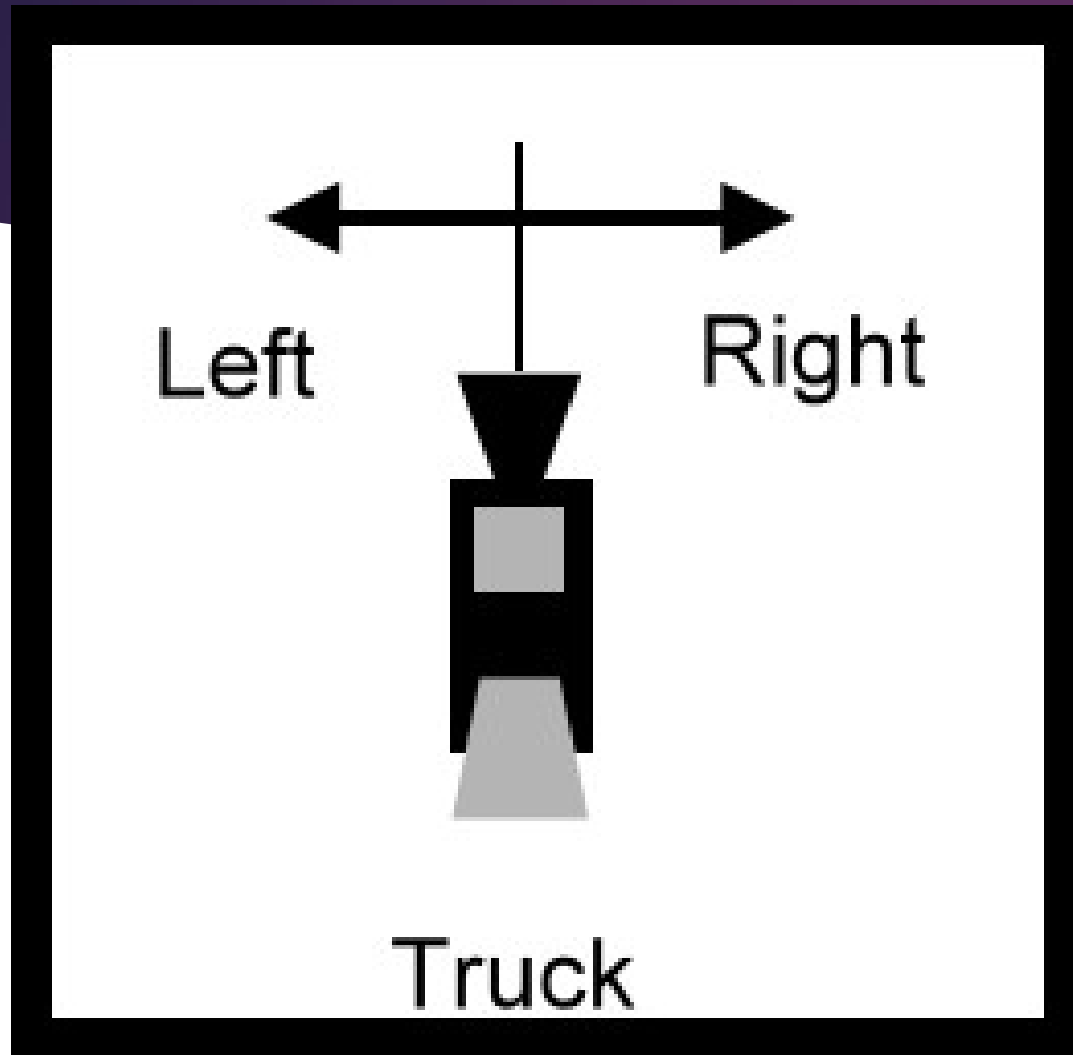
分鏡的定義

- ▶ 分鏡是指電影或其他影音媒體在實際拍攝前，對鏡頭所做的設計跟構想。
- ▶ 分鏡通常包括：
 1. 鏡頭的位置(鏡位)—在何處拍、構圖考量。
 2. 鏡頭【畫框】的大小—遠景、全景、特寫等鏡頭變化
 3. 攝影機的運動—zoom伸縮鏡頭，pan搖攝等方式。

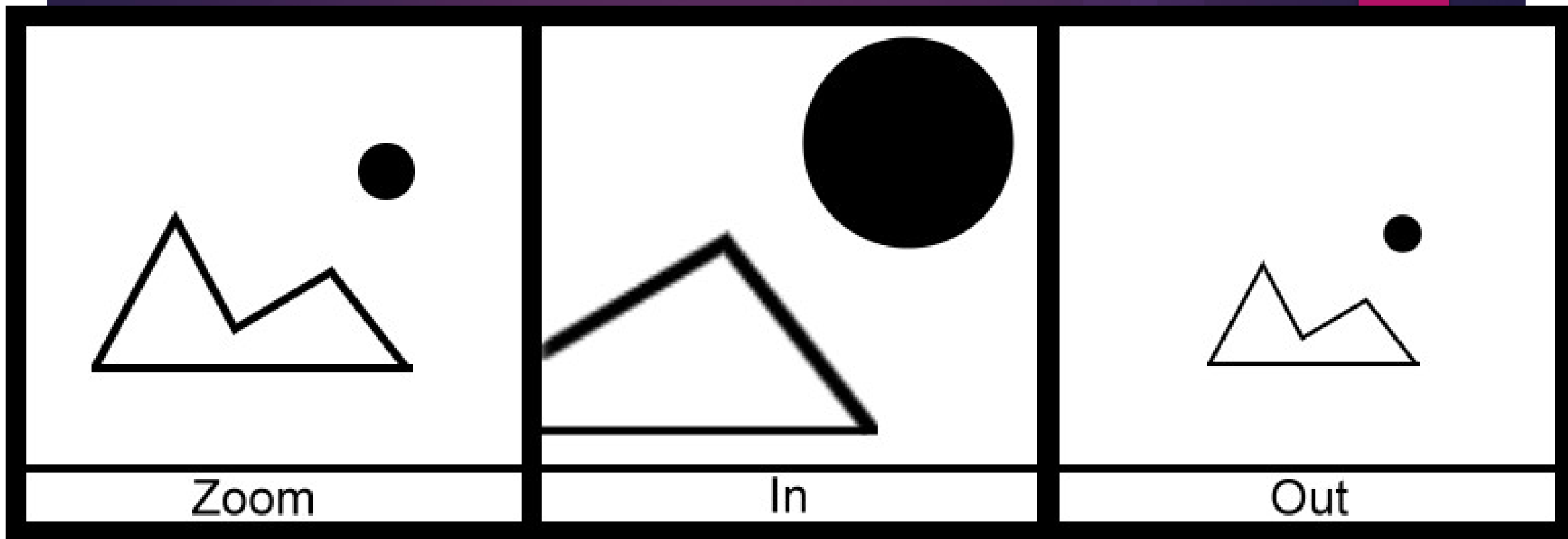

- Pan 的拍攝方式為攝影機原地做左右運動，Tilt 是攝影機上下垂直運動。

Truck 是鏡頭不動，但機身左右移動的拍攝方式、Dolly是鏡頭不動，腳架前後移動

Zoom 的運動方式須要伸縮鏡頭才能做到。
Zoom 是指由廣角鏡頭至望遠鏡頭間的相互切換

用影像說故事（後製剪輯篇）

剪輯

- 一部優質影片，就像是一道色香味俱全的菜，看完之後總令人回味無窮！滋養心靈！
- 影片如何下手呢？首先「**攝影**」就像**買菜**，盡量把豐富美好的畫面、聲音全部裝進自己的菜籃裡！
- 而「**剪輯**」，就像是**炒菜**，先將你帶回來的素材做好處理，接著就可以放到剪輯軟體中烹調囉！

剪輯達人秘訣

- 一、多看多想多嘗試
- 二、熟悉每項功能與操作
- 三、剪輯達人的建議：

想要成為剪片自如的剪輯達人，方法跟成為傑出運動員一樣，需要天天練習。從今天起，手上一有新影像馬上練習剪剪看吧！

要剪成哪一種片？
先看手上的菜色！

- 影像：
- ☐靜態照片（回顧或展覽）
 - ☐有分鏡設計的影片（劇情片）
 - ☐有分鏡設計的照片（動畫片）
 - ☐沒有分鏡設計的影片（紀錄片）
- 聲音：
- ☐人講話（現場收音或後配）
 - ☐環境音（優質和劣質）
 - ☐音效、音樂（創用CC）
- 文字：
- ☐講稿或對白
 - ☐歌詞、詩

感謝您的聆聽與指教