

表演藝術

課程目標

學習目標	學習構面	關鍵內涵	學習表現	學習內容
第 1 課 第一次拍電影就上手	表現	創作展現	表 1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。	表 E-IV-1 聲音、身體、情感、時間、空間、勁力、即興、動作等戲劇或舞蹈元素。
			表 1-IV-3 能連結其他藝術並創作。	表 E-IV-2
	鑑賞	審美感知	表 2-IV-1 能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。	表 E-IV-3 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。
			表 2-IV-3 能運用適當的語彙，明確表達、解析及評價自己與他人的作品。	表 E-IV-3 戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。
	實踐	藝術參與	表 3-IV-2 能運用多元創作探討公共議題，展現人文關懷與獨立思考能力。	表 A-IV-3 表演形式分析、文本分析。
			表 3-IV-3 能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。	表 P-IV-1 表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。
	生活應用	表 3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。	表 P-IV-3 影片製作、媒體應用、電腦與行動裝置相關應用程式。	
		表 P-IV-4 表演藝術相關活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。		

	學習目標	學習構面	關鍵內涵	學習表現	學習內容
第2課 面面俱到表演趣	1. 能瞭解古今中外具代表性的面具表演：希臘戲劇、義大利即興喜劇、中國儺戲、日本能劇、印度查烏舞、泰國佻舞之內涵與歷史脈絡。 2. 能運用面具表演的形式，透過肢體動作與語彙、建立角色，進而創作生命議題的劇場小品。	表現	表演元素	表1-IV-1 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。	表E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。
			創作展現	表1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。	
	3. 能創作半臉性格面具並應用劇場相關技術等知能，有計畫地排練、呈現課堂小品。 4. 能在戲劇扮演中運用正向的語彙，明確表達、解析及評價自己與他人的作品。	實踐	藝術參與	表2-IV-3 能運用適當的語彙，明確表達、解析及評價自己與他人的作品。	表A-IV-2 在地及各族群、東西方、傳統與當代表演藝術之類型、代表作品與人物。
			生活應用	表3-IV-1 能運用劇場相關技術，有計畫地排練與展演。	表P-IV-2 應用戲劇、應用劇場與應用舞蹈等多元形式。 表P-IV-4 表演藝術相關活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。
第3課 歌聲舞影戲上場	1. 能認識歌舞劇的演出形式，並對「四大音樂劇」有基本認知。 2. 能認識歌舞劇的文化背景、基本類型、表演元素。	表現	創作展現	表1-IV-2 能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。 表1-IV-3 能連結其他藝術並創作。	表E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。 表E-IV-3 戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。
			鑑賞	審美理解	表2-IV-3 能運用適當的語彙，明確表達、解析及評價自己與他人的作品。
	實踐	藝術參與		表3-IV-1 能運用劇場相關技術，有計畫地排練與展演。	
		生活應用	表3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。		

第一次拍電影就上手

單元名稱	第一次拍電影就上手	教學時數	6節課
學習重點	學習表現		
	表 1-IV-2	能理解表演的形式、文本與表現技巧並創作發表。	
	表 1-IV-3	能連結其他藝術並創作。	
	表 2-IV-1	能覺察並感受創作與美感經驗的關聯。	
	表 3-IV-2	能運用多元創作探討公共議題，展現人文關懷與獨立思考能力。	
	表 3-IV-3	能結合科技媒體傳達訊息，展現多元表演形式的作品。	
	表 3-IV-4	能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。	
	學習內容		
	表 E-IV-1	聲音、身體、情感、時間、空間、勁力、即興、動作等戲劇或舞蹈元素。	
	表 E-IV-2	肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。	
	表 E-IV-3	戲劇、舞蹈與其他藝術元素的結合演出。	
	表 A-IV-1	表演藝術與生活美學、在地文化及特定場域的演出連結。	
	表 A-IV-3	表演形式分析、文本分析。	
	表 P-IV-1	表演團隊組織與架構、劇場基礎設計和製作。	
表 P-IV-3	影片製作、媒體應用、電腦與行動裝置相關應用程式。		
表 P-IV-4	表演藝術相關活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。		
核心素養			
藝-J-A1	參與藝術活動，增進美感知能。		
藝-J-A2	嘗試設計思考，探索藝術實踐解決問題的途徑。		
藝-J-A3	嘗試規畫與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。		
藝-J-B1	應用藝術符號，以表達觀點與風格。		
藝-J-B2	思辨科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。		
藝-J-B3	善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。		
藝-J-C1	探討藝術活動中社會議題的意義。		
藝-J-C2	透過藝術實踐，建立利他與合群的知能，培養團隊合作與溝通協調的能力。		
藝-J-C3	理解在地及全球藝術與文化的多元與差異。		

議題融入	議題實質內涵
	品J1 溝通合作與和諧人際關係。
	品J7 同理分享與多元接納。
	品J8 理性溝通與問題解決。
	閱J8 在學習上遇到問題時，願意尋找課外資料，解決困難。
	閱J10 主動尋求多元的詮釋，並試著表達自己的想法。
	生J1 思考生活、學校與社區的公共議題，培養與他人理性溝通的素養。
	涯J1 瞭解生涯規畫的意義與功能。
	涯J6 建立對於未來生涯的願景。
	涯J7 學習蒐集與分析工作／教育環境的資料。
涯J8 工作、教育環境的類型與現況。	
涯J9 社會變遷與工作／教育環境的關係。	
	所融入之學習重點
	表P-IV-4 表演藝術相關活動與展演、表演藝術相關工作的特性與種類。
	表3-IV-4 能養成鑑賞表演藝術的習慣，並能適性發展。
	與其他領域／科目的連結
	科技領域：透過影片剪輯的技巧，瞭解科技產品之操作與科技倫理。
	教材內容
	1. 拍攝電影的工作各階段與步驟。
	2. 電影編劇、電影的敘事技巧與構圖技巧。
	3. 電影的鏡頭語言（鏡位及鏡頭角度、畫面構圖）。
	4. 瞭解電影製作的相關工作：剪接、配樂、擬音。
	5. 嘗試進行微電影的拍攝。
	教學設備、資源
	1. 圖像與影音資源、電腦、投影設備、音響。
	2. 拍攝工具（手機、平板）。
	學生先備能力
	1. 擁有開放的心，能理解與尊重不同時期的歷史樣貌與不同文化的精神。
	2. 擁有投入的心，認真地參與當下地的每一刻。
	學習目標
	1. 能瞭解電影拍攝的工作階段與步驟。
	2. 能瞭解電影拍攝的幕前、幕後各種相關工作內容。
	3. 能運用構圖技巧、運鏡技巧、鏡頭語言等敘事技巧創作微電影。
	4. 能與同學合作，一起進行微電影創作與拍攝。
	5. 能嘗試微電影的後製與剪接。
	6. 能用多元的角度欣賞同學的作品，增加新的觀點與想法並加以實踐，改變生活。

準備工作

1. 教師：

- (1) 參閱教師手冊內的教學研究內容。
- (2) 蒐集與影片相關的資料或圖片，以便與學生觀賞、討論。
- (3) 準備電影拍攝的相關工具及工作表格（如：平板、分鏡表、劇本格式）。

2. 學生：

- (1) 記下自己的創作靈感或是對日常生活的感受與想法。
- (2) 準備電影拍攝的相關工具（手機）。
- (3) 準備一個開放與投入的心。

教學小偏方

1. 教師須事先瞭解學生最近觀看的電影或影片，並找出與自身的共鳴，才能夠引起動機，打開學生的心。
2. 教師可選擇適合的影像作品作為範例與學生分享，並引導學生加以討論，刺激學生的創作欲望與思考能力。
3. 教師可事先將想要與學生分享的影像精華剪接好或是記下秒數，更能精準的掌握課堂時間。
4. 教師可依據上課時間的長短，自行決定是否進行「課堂活動」。

節次

教學重點

1

1. 透過「電影十字圖」喚起學生觀賞電影的經驗，並加以分享討論。
2. 瞭解一部電影的製作流程（前製、拍攝中、後製）以及不同階段的工作內容。
3. 瞭解何謂「場面調度」。

2

1. 認識三分構圖法。
2. 認識鏡頭語言：鏡位（遠景、中景、近景、特寫）。

3

1. 認識鏡頭角度（仰角、水平、俯角）。
2. 認識常見鏡頭觀點（主觀鏡頭、客觀鏡頭、觀點鏡頭）與攝影機角度。

4

課堂活動——用照片說故事（故事構思、外拍）。

5

1. 瞭解攝影機運動的方式。
2. 認識常見的剪接技巧（連戲剪接、動作跳接、交叉剪接、蒙太奇剪接）。

6

1. 課堂活動——一起來拍微電影。
2. 將用照片說故事的分鏡作品，拍攝成微電影並加以製作剪接。

歷程性評量

項目

配分比例

1. 學生個人在課堂討論與發表的參與度。
2. 隨堂表現紀錄
 - (1) 學習熱忱
 - (2) 小組合作

20%

總結性評量

知識	1. 瞭解電影製作的流程。 2. 認識電影相關產業與工作 3. 瞭解不同的電影剪接類型、鏡頭語言及鏡位	10%
技能	1. 能夠運用構圖技巧拍攝照片說故事。 2. 進行微電影的創作。	35%
態度	1. 能用分組合作方式，一起完成微電影，在討論過程中能完整傳達自己的想法。 2. 能欣賞各組創作的微電影。 3. 有分享理念的熱情態度與讓世界更美好的熱心觀念。	35%

參考資料

1. 史蒂夫·斯托克曼，（2016）。《一學就會的拍片課》。
2. 泰德·瓊斯 & 克里斯·派特摩，（2017）。《七堂課拍好微電影》。
3. 克利斯·肯渥西，（2011）。《大師運鏡 解析100種電影拍攝技巧》。
4. 奉俊昊，(2020)。《寄生上流：分鏡書》。
5. 《電影配樂大師》（紀錄片）
6. 《擬音》（紀錄片）

參考網站

1. 國家電影及視聽文化中心

2. 「不能只有我知影」YouTube頻道

3. 《VCOOL》臉書專頁

4. 認識電影——用電影記憶我們的故事

5. 《我們的電影故事》

節次	教學活動內容及流程	時間
第一節課	<p>準備活動</p> <p>1. 教師：</p> <p>(1) 熟悉課本教材、備課用書及參考教學研究中的補充資料等。</p> <p>(2) 準備網路連線設備或影音播放設備。</p> <p>(3) 繪畫用紙張。</p> <p>2. 學生：</p> <p>(1) 預習與本堂課相關的知識。</p> <p>(2) 積極開放的學習態度。</p>	
	<p>導入活動</p> <p>1. 課堂活動——電影十字圖</p> <p>將一張白紙對折再對折區分成四等分，分別寫下或畫下：</p> <p>(1) 最喜歡的電影。</p> <p>(2) 最喜歡的角色。</p> <p>(3) 最令你印象深刻的電影畫面。</p> <p>(4) 電影給你的啟發或啟示。</p> <p>學生互相分享觀影經驗與心得。</p>	15分鐘
	<p>2. 詢問學生手機可以拍電影嗎？並進一步介紹法國手機電影節的臺灣參賽影片《碟仙》，以及臺灣第一部全片以手機拍攝的電影《怪胎》。</p>	15分鐘
	<p>展開活動</p> <p>1. 教師與學生討論一部電影的製作需要哪些步驟與流程。</p> <p>2. 利用教學網站：認識電影</p> 	15分鐘
	<p>帶學生一起探索電影製作的流程與各相關工作人員。</p> <p>3. 教師總結：電影的製作需要精密的分工，不論是幕前或是幕後，都是很重要的工作夥伴。</p>	15分鐘
	<p>綜合活動（討論與回饋）</p> <p>1. 教師說明電影裡的各種安排叫做「場面調度」，其實都是導演精心的設計，代表不同的意涵與象徵，而每個觀眾都有自由詮釋的彈性空間。</p> <p>2. 引導學生分享「電影十字圖」作品。</p> <p>3. 請學生回家完成「電影十字圖」之課堂活動插畫。</p>	

節次	教學活動內容及流程	時間
第二節課	<p>準備活動</p> <p>1. 教師：</p> <p>(1) 閱讀教學研究的相關補充資料。</p> <p>(2) 課堂活動需使用的資訊設備。</p> <p>2. 學生：</p> <p>(1) 完成課堂活動「電影十字圖」作品。</p> <p>(2) 積極開放的學習態度。</p> <p>(3) 著色用具。</p>	5分鐘
	<p>導入活動</p> <p>教師透過動畫短片《Pip》</p> <p>邀請學生分析故事的結構：起承轉合過程中發生了哪些事？</p>	
	<p>展開活動</p> <p>1. 說明故事結構四要素包含：主角介紹、開場、過程、結尾。</p> <p>2. 課堂活動——連環故事創作與分享。</p> <p>請學生設計創作故事簡單的連環漫畫圖（可以改編或自創）。</p> <p>3. 同學分享與教師回饋總結。</p>	20分鐘
	<p>綜合活動（問題與討論）</p> <p>1. 透過學生作品說明鏡位的概念。</p> <p>2. 以網路影片及劇照分別舉例說明遠景、中景、近景、特寫並比較個別差異與所傳達的不同感受。</p>	20分鐘
第三節課	<p>準備活動</p> <p>1. 教師：</p> <p>(1) 閱讀教學研究的相關補充資料。</p> <p>(2) 課堂活動需使用的資訊設備。</p> <p>2. 學生：</p> <p>(1) 預習與本堂課相關的知識。</p> <p>(2) 積極開放的學習態度。</p>	10分鐘
	<p>導入活動</p> <p>【電影劇照猜猜樂】</p> <p>引導學生透過劇照猜出鏡位、電影名稱，並進一步認識鏡頭角度（仰角、水平、俯角）所表達的不同象徵意涵。</p>	
	<p>展開活動</p> <p>【鏡頭換你拍】</p> <p>1. 邀請幾位學生以平板拍攝雙人鏡頭（教師可自行設定主題，如：打架），並邀請學生嘗試上臺練習掌鏡（兩位主角由學生上臺扮演），選擇自己喜歡的鏡位、鏡頭角度，進行照片拍攝。</p> <p>2. 將學生的攝影作品投影出來供所有同學一起討論、比較不同鏡頭所產生的鏡頭語言差異。</p>	30分鐘

節次	教學活動內容及流程	時間
第二節課	<p>3. 以學生喜歡的電視劇或電影劇照說明雙人鏡頭的拍攝方式、常見的構圖方法（三分構圖法）與鏡頭觀點視角（主觀鏡頭、客觀鏡頭、觀點鏡頭）。</p> <p>綜合活動 預告下週課堂活動，請學生回家準備。</p>	5分鐘
第四節課	<p>準備活動</p> <p>1. 教師： (1) 先行閱讀教學研究中的相關資料。 (2) 課堂進行中所需的相關影片及設備。 (3) 拍攝照片的平板。 (4) 九宮格學習單。 (5) 提供學生課後交流作品之網路平臺或社群媒體。</p> <p>2. 學生： (1) 預習與本堂課相關的知識。 (2) 積極開放的學習態度。 (3) 準備第二節課所創作之「連環故事創作」。</p> <p>導入活動</p> <p>1. 說明課堂活動「用照片說故事」的方式與規則。沿用第二節課所設計的「連環故事創作」延伸發想出八張照片說故事，並運用所學到的鏡頭語言技巧進行畫面設計與拍攝。</p> <p>2. 進行分組、分配工作（攝影師、導演、編劇、演員、觀察員……）。</p>	10分鐘
	<p>展開活動</p> <p>1. 故事構思：設計故事大綱、分鏡圖、角色潛臺詞。 2. 外拍呈現故事。</p>	30分鐘
	<p>綜合活動（問題與討論） 請學生回到教室整理照片與文案，並上傳至老師所開設之表演藝術相關社群網站，供學生課後互相交流與學習。</p>	5分鐘
第五節課	<p>準備活動</p> <p>1. 教師： (1) 先行閱讀教學研究中的相關資料。 (2) 課堂進行中所需的相關影片及設備。 (3) 空白分鏡圖。</p> <p>2. 學生： (1) 觀看同學上一節課的作業「八張照片說故事」。 (2) 積極開放的學習態度。</p> <p>導入活動</p> <p>1. 詢問學生最喜歡上週作業中的哪一組照片？分析原因及構圖技巧、故事的設計。 2. 以某一組學生最喜歡之「八張照片說故事」其中的照片詢問學生：如果要讓照片動起來，會怎麼移動攝影機來銜接畫面？</p>	10分鐘

節次	教學活動內容及流程	時間
第五節課	<p>展開活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根據前述學生的回答加以延伸，教師輔以相關影片介紹常見攝影機運動的方式。 2. 教師以相關影片說明常見的剪接方式（連戲剪接、動作跳接、交叉剪接、蒙太奇剪接）。 3. 以兩部紀錄片《電影配樂大師》、《擬音》的片段介紹電影配樂與擬音師的工作內容。 <p>綜合活動（問題與討論）</p> <p>說明課堂活動【一起來拍微電影】：依照【八張照片說故事】之分組與故事來發想，畫出詳細的分鏡圖，並進行拍攝前置作業與規畫。（回家完成下週帶來課堂上檢查）</p>	<p>30分鐘</p> <p>5分鐘</p>
	第六節課	<p>準備活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師： <ol style="list-style-type: none"> (1) 先行閱讀教學研究中的相關資料。 (2) 拍攝所需的相關設備。 (3) 空白分鏡圖。 2. 學生： <ol style="list-style-type: none"> (1) 【八張照片說故事】之延伸的微電影創作構與分鏡圖／分鏡腳本。 (2) 積極開放的學習態度。 (3) 拍攝所需的相關設備。
<p>導入活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教師介紹或是同學分享免費的剪接軟體。 2. 教師檢查各組的分鏡圖／分鏡腳本。討論完成並檢查通過方可外出拍攝。 		5分鐘
<p>展開活動</p> <p>學生於指定範圍內按照分鏡圖進行微電影的拍攝。</p>		35分鐘
<p>綜合活動（問題與討論）</p> <p>學生回到教室集合，並報告這節課的工作狀況，討論遇到的問題以及解決方式。回家進行剪接並上傳作品。</p>		5分鐘

★大銀幕非看不可的驚喜之作★

怪胎

愛情的世界裡，我們都是

Saliva

Water
Enzymes
Natural salt
Bacteria
Fat
Protein

謝欣穎

- 📌 《怪胎》 2020，臺灣。全片以三部手機完成拍攝，是亞洲首部以手機拍攝之電影。除了美術陳設、服裝設計下足功夫，攝影風格也相當考究，部分片段運用 1:1 比例的正方形景框來呈現強迫症患者的世界，代表了他們對於細節、整齊的追求之外，另一方面也限制了他們的視野與行動。

📱 手機電影節

成立於2005年的法國「手機電影節」(Mobile Film Festival)的主旨為1 MOBILE, 1 MINUTE, 1 FILM，參賽者用手機或平板，拍出一部不超過一分鐘的作品，使電影製作人能處於平等的地位，不因經濟條件而設限，希望能夠發現、支持來自世界各地的年輕電影製作人才。獎項分別有「國際最大獎」、「法國最大獎」等八項大獎，以及由觀眾投票選出的「最受歡迎獎」。

📱 《怪胎》

臺灣第一部使用手機拍攝的劇情長片：

LESSON

1 第一次拍電影就上手

在前單元「時光影 青春展」，我們學習了如何閱讀與分析影像作品，累積了一些觀影經驗，並學選片策畫影展，現在就輪到我們拿起手機拍攝，成為用影像說故事的人，再運用策展技巧，幫自己規畫永生難忘的畢業影展，用影像寫出自己的熱血青春故事。

學習重點

- 學習拍攝鏡位、鏡頭角度及畫面構圖技巧。
- 學習影片剪接技巧（APP及剪輯軟體）與配樂音效設計。
- 學習電影編劇技巧。

藝術家

- 黑澤明

跨領域

- 資訊
- 科技

跨科目

- 視覺藝術
- 音樂
- 資訊科技

藝術Spotlight

- 場面調度
- 鏡頭語言
- 過肩鏡頭
- 蒙太奇
- 定場鏡頭

議題融入

- 資訊教育
- 科技教育
- 生命教育

名家導言

電影是一個容器，它可以容納人生的各種情感體驗，將那些本來游離於電影之外的生命最初的感動和歡笑、痛楚與悲喜清晰地展現，讓所有人一同分享。

黑澤明（Akira Kurosawa）

全方位的電影人——黑澤明

黑澤明是日本著名導演，一生共執導三十部電影，其中許多具有世界知名與影響力，如《羅生門》、《七武士》、《大鏢客》、《德蘇烏扎拉》、《影武者》、《亂》等代表作，是使日本電影走向國際化的重要導演，也是日本近代電影史的重要人物，被譽為「電影界的莎士比亞」。

黑澤明曾說自己深受美國電影大師約翰·福特的影響，在敘事方式上擅長以好萊塢的敘事法來處

理，所以他的電影和其他日本電影大師相比，更加融合了西方特色，1985年的《亂》就完全體現了他東西合璧的藝術表現力。

黑澤明之所以那麼受人尊崇，除了其執導才華出色外，通常他都兼任編劇、監製和剪接等數職，堪稱全面的電影製作人。他對電影藝術的全能天才掌控力使他對每齣作品都有嚴格的控制權，個人風格和表現效果得以完全體現。

藝術 spotlight

智慧型手機的拍攝配件

1. 硬體設備，如三軸穩定器、外加式鏡頭、可連接智慧型手機的收音麥克風、空拍機等。
2. 軟體APP應用程式，如可以調整光線與色彩參數的拍攝軟體、後製剪接軟體等。

科技日新月異，等待智慧型手機使用者主動積極嘗試與發掘各種拍攝配件。

手機和電影的距離

電影是一種複合的藝術形式，透過導演的場面調度、演員的表演、鏡頭的拍攝與剪接等元素組成。隨著手機攝錄影規格越來越高、拍攝配件越來越齊全，用手機拍影片漸漸成為趨勢，因為手機體積較小，可以在狹小空間中使用特殊鏡位，演員不易感受機器的存在，便更能投入情感，使拍攝過程更有效率，現今電影市場中許多作品，就是憑藉手機完成所有拍攝工作。

身為青少年的我們，也許還沒有使用攝影機來拍攝的能力，卻可以在瞭解影像的製作過程和技巧後，透過手機完成屬於自己的微電影，表達自己的想法。

▲圖1 智慧型手機搭配三軸穩定器使用，就可以拍攝出穩定流暢、具有專業水準的畫面。

▲圖2 《瘋人院》(Unsane) 2018 美國。全球第一部以智慧型手機拍攝的院線電影，共計花了11天的拍攝時間，以3支手機拍攝而成。

藝術 spotlight

場面調度 (法語: Mise en scène)

本來是法國戲劇術語，代表在舞台上的各種元素(如：道具、場景、演員等)要放在哪裡、移動的方式、演員走位要如何妥善的安排。後來被借用到電影分析中使用。電影的場面調度指的是：透過元素(服裝、聲音、燈光、演員的走位、攝影機的運動方式)的安排與轉變，推動劇情發展或表達角色情感。

雙語講藝

Q: 我們要為畢業影展拍一部短片，我是製片，你想擔任什麼工作？

We are going to shoot a movie for the graduation film festival. I'm the producer. What job do you want to do?

A: 我可以擔任_____。

I would like to be a _____.

課本 P.188 參考答案

A: 我們要為畢業影展拍一部短片，我是製片，你想擔任什麼工作？

A: We are going to shoot a movie for the graduation film festival. I'm the producer. What job do you want to do?

B: 我可以擔任_____編劇_____。

B: I would like to be a _____scriptwriter_____.

課文對話音檔

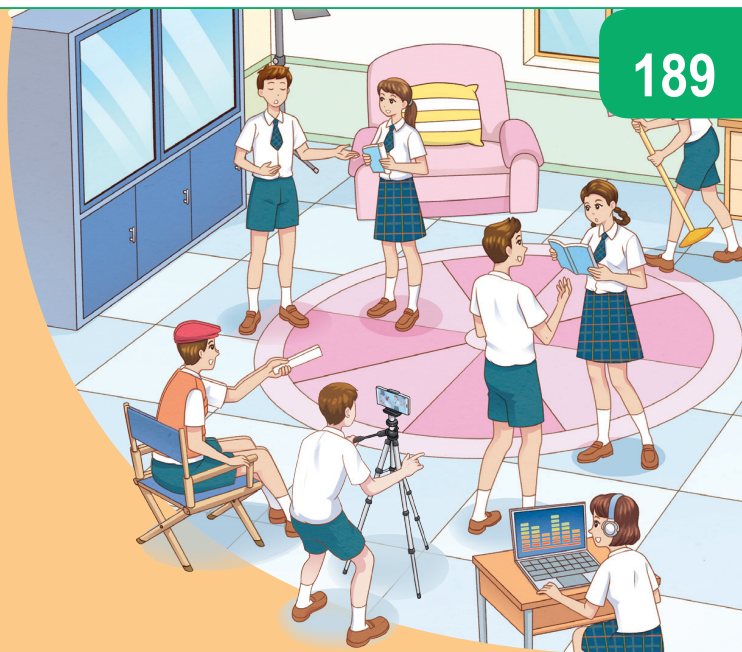

一部影片的製作流程

1

前置作業

- 製作人** 產生故事構想。
- 編劇** 寫劇本。
- 導演** 籌備拍攝事務。
- 勘景** 找到適合的拍攝場地。
- 選角** 甄選適合的演員。
- 製作分鏡腳本** 包含臺詞、鏡位、運鏡。
- 美術指導** 設計場景製作道具。

2

拍攝中

- 導演** 引導演員表演並與各設計部門確認細節、做出決策。
- 演員** 透過表演詮釋角色與故事。
- 場記** 負責打板，確認場號鏡號。運用場記表記錄拍攝的每顆鏡頭，包含鏡位的擺法、演員的對白走位、服裝、道具陳設等，確保影片的連戲。
- 燈光師** 與攝影師配合，打造適合的燈光風格。
- 收音師** 用收音麥克風捕捉電影現場的各種聲音。
- 梳化** 為不同角色塑造適合的妝容與髮型。
- 服裝管理** 負責準備需要的服飾並協助修補與保管。
- 美術指導** 負責設計電影整體的視覺風格，打造電影場景。場景、服裝與道具都是其工作範圍。
- 製片** 劇組大管家，掌控拍攝進度並安排劇組人員飲食及住宿。
- 攝影師** 配合導演用攝影器材拍攝影片，並達到特定影像效果。

3

後製剪接

- 剪接師** 將片段內容剪輯影片。
- 配樂師** 配合劇情設計音樂。
- 擬音師** 製作音效。

課堂活動 電影十字圖

將一張白紙對折兩次分成四區，分區寫/畫下：一、最喜歡的電影；二、最愛的角色；三、印象深刻的電影畫面；四、電影給你的啟發。畫完之後互相分享彼此的觀影經驗。

雙語字彙

scriptwriter (編劇)

double/substitute (替身演員)

cameo actor (客串角色)

producer (製片)

cinematographer (電影攝影師)

雙語字彙音檔

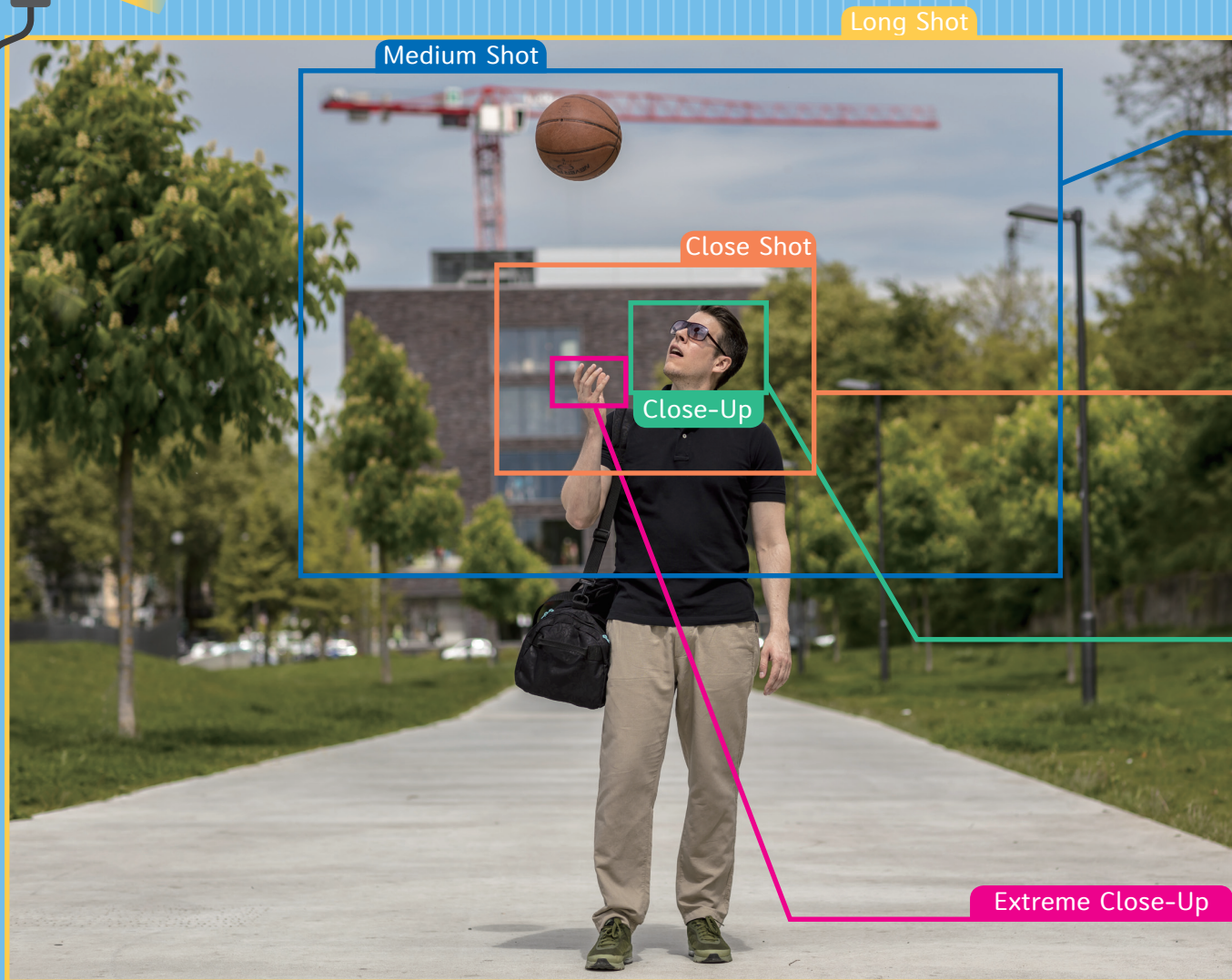

👁️ 鏡頭語言的秘密

鏡頭（shot）是影片的最小單位，一個鏡頭（one shot）是指從按下錄影到暫停錄影的一段影片長度，而一部精彩的影片就是從數十個到數千個精心設計的鏡頭所構成。我們應該如何安排設計每一個鏡頭？不同的鏡頭語言又隱含著什麼不同的秘密呢？

秘密

1 景別

👁️ 取鏡距離（Camera Distance）

電影鏡頭的差異通常是視景框內能容納多少素材而定，一般而言，鏡頭多半由能看見一個人物多少部分，而非由攝影機和被攝物的實際距離而定，因有時某些鏡頭會造成扭曲距離感，比如望遠鏡頭可以很快從遠景變成特寫，但實際上與被攝物的距離並未改變。

資料來源：國家電影及視聽文化中心

藝術 spotlight

鏡頭語言

指電影拍攝中所有安排鏡頭的方式以及相關的術語，像是鏡位（shot）、運鏡方式（camera movement）和剪接（editing）都是鏡頭語言的一部分。

遠景

Long Shot

全身+大環境。強調主體與環境的關係，常用在故事一開始，可以展現場景地點、時間與角色的樣貌、動作。圖例：一個學生站在校園中。

中景

Medium Shot

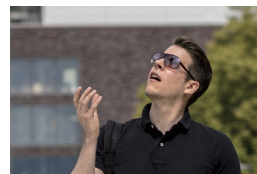
膝/腰以上的鏡頭。可以看見臉部表情、肢體動作及部分背景訊息。圖例：一個男生看似輕鬆隨興的在室外拋球。

近景

Close Shot

胸口以上的鏡頭，展現演員細膩的反應或情緒轉折，使觀眾貼近人物的感受，有助於觀眾入戲。圖例：可以清楚呈現角色的態度一派輕鬆。

特寫

Close-Up

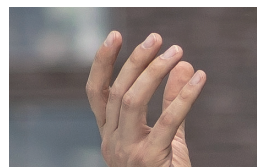
可細膩表現人物的情緒或吸引觀眾注意小地方，提供劇情上的線索。持續使用人物臉部特寫鏡頭，可以表達這個人物的思想和感覺。比如將鏡頭特寫在男性臉部，顯示角色的表情充滿自信。

大特寫

Extreme Close-Up

近距離拍攝某個部位或五官，展現特定的細節來加強視覺衝擊或是強調重點。比如將鏡頭特寫在拋球的手指，凸顯角色手指的靈活。

▲圖3 衝浪者所在的位置就是三分構圖法其中一個焦點的位置。

秘 密

2 構圖

構圖對畫家或攝影者來說，是美感的考驗，更是最直接的鏡頭語言，它能夠讓觀眾快速地看到畫面重點。構圖的方式有很多，最基礎的是三分構圖法（rule of third），就是將畫面切分成九宮格，將拍攝重點集中在沿線上，或是將焦點放在四個交會點的其中一點上，都可以讓畫面呈現更穩定的視覺效果。

藝術 spotlight

▲圖4 《哈利波特：死神的聖物II》2011

過肩鏡頭（over the shoulder shot, OTS）

拍兩人對話時，從某角色背後（通常是肩膀後）去拍攝對面角色。可以建構角色視線、交代人物位置和互動關係，把觀眾放在旁觀者的角度上傾聽對話。

鏡頭觀看方式通常分為：主觀鏡頭（Subjective Shot）從主角視角呈現所見的世界、客觀鏡頭（Objective Shot）從第三人的角度來觀看一切。圖4的構圖是過肩鏡頭，同時也是客觀鏡頭。

👁️觀點（Point of View）

即是「故事是透過誰的眼睛看事件」，它可能是劇中某一角色，也可能並未介入事件，觀點可分為第一人稱、第三人稱、客觀觀點和全知觀點。觀點涉及認知故事的深度，電影情節可以完全限制觀眾，讓他們僅看到人物的部分言行，這種敘述是相當客觀的。觀點鏡頭（point of view shot）是從某個角色的觀點呈現鏡頭，讓觀眾不知不覺中支持某個角色。

👁️主觀鏡頭（Subjective Shot）

是第一人稱敘述者在講自己的故事，電影中採用第一人稱時，攝影機必須記錄角色眼中所見的一切，就是主觀鏡頭。例如，角色朝房間一掃，緊接著，攝影機以橫搖鏡頭掃視房間，表示那是人物之所見，目的在於使觀眾與人物的心眼合而為一。另一種主觀鏡頭常見於對話的反應鏡頭，當攝影機以過肩鏡頭拍攝兩人對話時，我們會有一種下個鏡頭，即是另一個人的主觀鏡頭，它們互為因果。

秘密

3 角度

鏡頭的拍攝角度也隱藏著許多暗示，是不可不學的鏡頭語言，甚至鏡頭的觀看方式，也能帶給觀影者不同的感受。

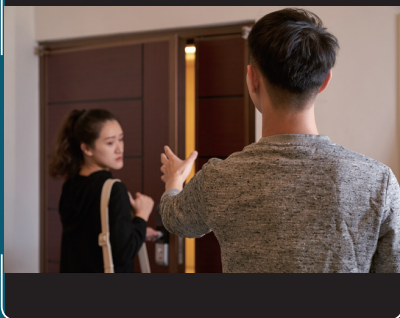
水平鏡頭

客觀、一般日常生活的感覺。

背面鏡頭

表示跟蹤或凸顯角色心情、狀態。

側面鏡頭

凸顯某些動態。

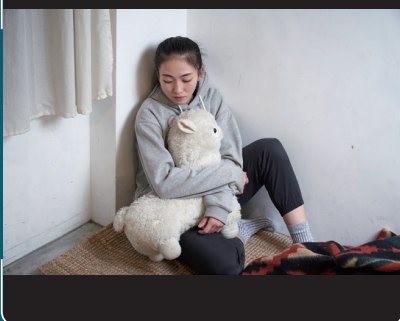
正面鏡頭

畫面較平、親密感。

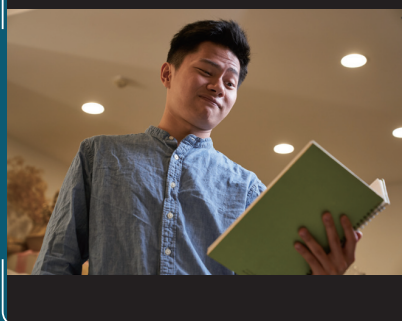
俯角鏡頭

呈現角色的弱勢或地位卑微，或凸顯狹小空間。

仰角鏡頭

使角色顯得較大，製造崇敬感或優越感。

45度角鏡頭

最常用。

客觀鏡頭 (Objective Shot)

客觀鏡頭是攝影機模擬一個置身事外、不想讓觀眾注意到的記錄者，攝影機仍然可以使用遠景、中景、近景各種鏡頭來拍攝，但它還是居於旁觀者的地位，盡量不露出痕跡。客觀觀點是全知觀點的變奏，無偏見呈現事件讓觀眾自行闡釋，電影的客觀手法多為寫實導演所善用，通常會避免各種可能扭曲內容的角度、濾鏡和鏡頭。

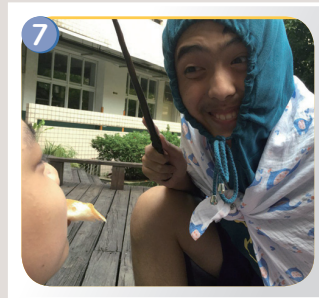
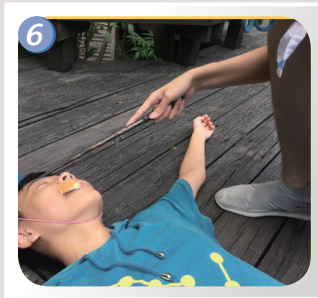
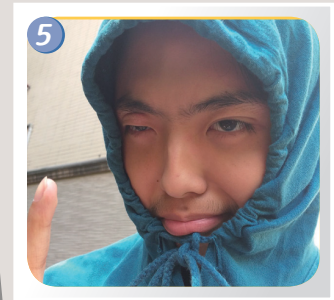
偷窺鏡頭 (Peek Shot)

偷窺鏡頭通常出現於兩種情況，一種代表了電影中某個角色的主觀鏡頭，此角色可能正在對其他人、事、物進行窺視；另一種代表攝影機脫離了整體影片的視角，以全知、全能的角度，彷彿偷窺般觀看著片中所有人、事、物的進行。

資料來源：國家電影及視聽文化中心

課堂活動 用照片說故事

運用學過的拍攝技巧，和同學一起拍攝八張照片，敘述一個簡單的故事，包含事件開頭、有衝突的過程、結尾。

- 1 今天是白雪王子的生日，小矮人們都興高采烈地幫王子慶生。（水平鏡頭）
- 2 但有人卻偷偷在慶生蛋糕裡下了毒，並發出「嘿嘿嘿」的笑聲。（特寫鏡頭）
- 3 吃下毒蛋糕的王子口吐白沫暈倒在地，小矮人們都手足無措，不知如何是好。（俯角鏡頭）
- 4 突然一個神祕的巫師從天而降，耀眼的光芒讓小矮人們的眼睛都睜不開。（仰角鏡頭）
- 5 巫師對小矮人們胸有成竹的說：「我知道白雪王子被下了毒，我有辦法把王子救活！不過，救活之後……嘿嘿嘿～他得要跟我走！」（特寫、主觀鏡頭）
- 6 奇怪的巫師對白雪王子下一個神奇的咒語：「醒醒、復活吐～！」（旁觀鏡頭）
- 7 白雪王子立刻甦醒過來，奇怪的巫師說：「嘿嘿嘿～你這條命是我幫你撿回來的～白雪，快跟我走吧！」（過肩鏡頭）
- 8 甦醒的王子被巫師那可怕的表情嚇了一大跳！忍不住一巴掌揮過去。（旁觀鏡頭）

課堂活動——「用照片說故事」

可配合本冊p.62-63的課本附錄學習單作為活動紀錄及檢核。

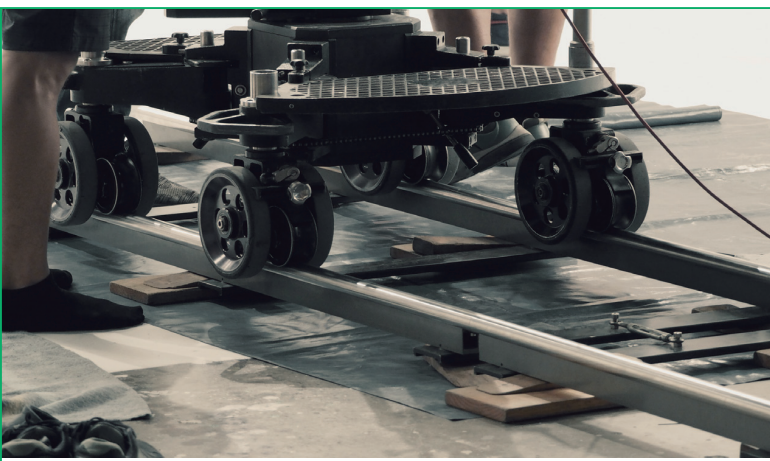

圖5-6 一般片場會架設攝影軌道使攝影機運動更流暢，但是在資源有限的學校中，我們可以用滾輪椅或是滑板等有輪子的設備來取代昂貴的軌道。

秘密 4 運鏡

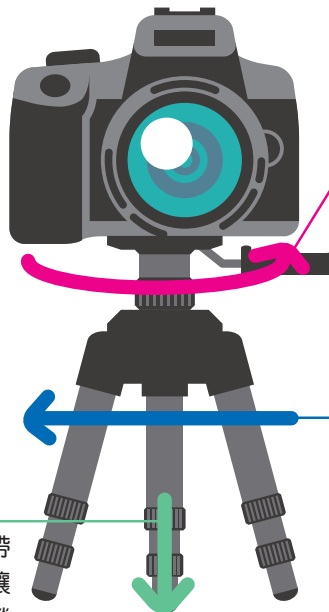
除了攝影機固定不動的定場鏡頭之外，為了拍到最佳動態影像，我們會需要讓攝影機移動，使鏡頭更有變化，甚至以不同的視角看到不同的畫面。

直搖

攝影機固定中間，鏡頭垂直上下擺動。可處理長形的、高大的主體。

推近拉遠

攝影機往前靠近（增加觀眾情緒帶入）或往後遠離（賦予抽離感）。讓觀眾視線靠近或遠離被攝影主體，營造特殊戲劇張力。

橫搖

攝影機固定，鏡頭左右水平轉動。模擬人眼環視四周或切換場景。

橫移/跟拍

提供觀眾一種參與情境的貼切感受或用於轉場。

藝術 spotlight

定場鏡頭（Establishing Shot）

是鋪陳場景的絕佳方式，能讓觀眾知道人物的位置以及故事發生地點。

一個故事包含四個要素：

1. 主角設定
你的影片在描述「誰」的故事？可能是人、動物，甚至是沒有生命的物品。
2. 開頭（場景設定）
介紹主角、說明現況，稍微透露接下來的走向（給觀眾一些暗示）。
3. 過程（衝突）
有事情發生了！可能是主角面臨了某種挑戰。

他是如何克服困難、解決問題？

4. 結尾

包含某種解答或結局，重點是你想留給觀眾什麼樣的啟發？

練習用這種架構說故事，有助於將故事結構化，拍片方式自然就會進步。

秘密

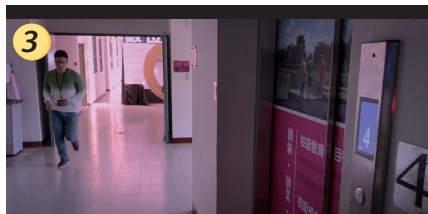
5 剪接

學會構圖的訣竅，就能拍出一張張有故事感的畫面，而如何讓畫面動起來，使影片敘事流暢，甚至因而動人，剪接的順暢與否就是一大關鍵！

連戲剪接

是以說故事為目的，將不同的鏡頭串連起來，強調鏡頭與鏡頭之間的流暢性、連貫性及敘事性。

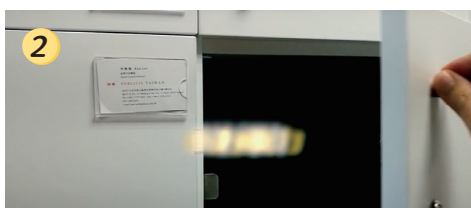

連戲剪接影片中，一名男子從座位起身，直奔到大門口，跳過了繁瑣的畫面，把不同位置的畫面連接在一起。

動作跳接

就是在角色進行某種動作時切換鏡頭，例如：移動、轉頭、跳、跑等，能在觀眾完全沒注意的情況下，將目光從一個鏡頭帶到另一個鏡頭。

動作跳接影片中，2分04秒時男子走向櫃子，2分06秒時打開櫃子。將角色動作中的畫面接在一起，也就是「動接動」，營造動作順暢的感覺。

參考影片

1. 如何讓你的剪接更有電影感
| 導演忙什麼

3. 如何在iPad上
剪影片？

2. 電影剪接師是如何剪
接的？（中文字幕）

4. 新手影片剪輯教學
| Filmora9入門教學

交叉剪接

是同時敘述兩個故事的方式。當兩個故事同時展開，先把鏡頭帶到A角色做某事，然後切換到B角色在另一場景做其他事情，之後再切回到A角色。

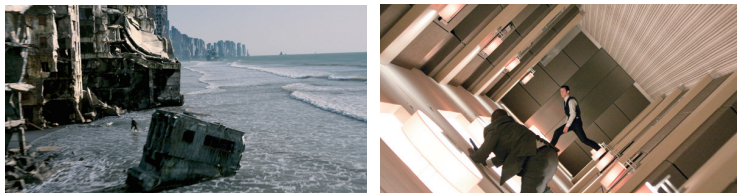

圖7-8 將電影中不同場景發生的鏡頭，穿插剪接在一起，暗示觀眾這兩件事情是同時發生的，有時可用來製造電影的緊張感，例如電影《全面啟動》（INCEPTION）中，將不同角色同時在走廊打鬥與開車躲避殺手的片段進行交叉剪接。

蒙太奇剪接

是電影的基本手法，在動作片、喜劇片，甚至恐怖片中都會使用。透過鏡頭相接時在形式或內容上相互對照、衝擊，產生單獨鏡頭本身不具有的、或更為豐富的涵義。

圖9 畫面呈現管家在富有家庭中的表現，並配合貧窮的一家人對管家的觀察與討論的旁白。

圖10 擔任司機的爸爸，在開車過程中獲取重要的情報，並進一步盤算著對管家的計畫。

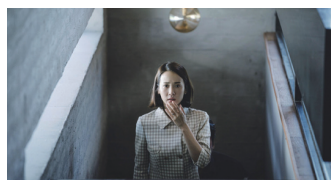

圖11 貧窮的一家人成功使女主人一步步掉入精心安排的陷阱，藉此趕走備受重用的管家。

從金球獎最佳外語片《寄生上流》（Parasite）的5分鐘「蒙太奇片段」看見貧窮的一家人如何縝密的策畫計畫並且一步步執行與貫徹。

藝術 spotlight

蒙太奇（Montage）

源自法文，有拼貼、組裝之意。其概念常運用在視覺藝術作品甚至是影像處理上。

剪接師是如何剪接的？

不論你想運用哪一種剪接技巧，重點在於你想讓觀眾產生什麼感受？是緊張刺激快節奏或是情感豐富的慢節奏？掌握節奏的快慢，就是最需要注意的地方。

剪接技巧

免費影片剪輯 App 推薦

1. 威力導演（iOS / Android）
2. iMovie（iOS）
3. Splice（iOS / Android）
內建免費的背景音樂和音效庫，簡單拖曳音檔即可加入音軌，還有提供多種濾鏡與轉場效果。
4. Quik（iOS / Android）
若想用手機快速創作短影片，不妨試試看Quik！但若想製作出較專業、細緻的影片，不推薦使用

它，因為 Quik 不支援 4K 規格影片，也不支援多重音軌。

資料來源：CyberLink

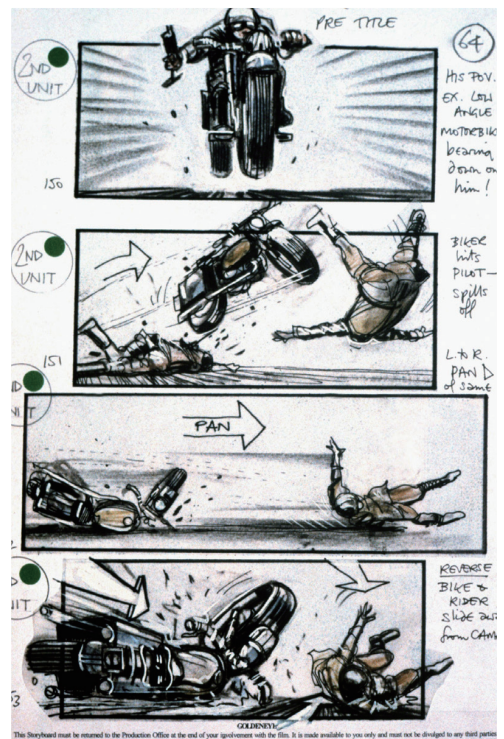

👁️ 將故事分鏡處理

好的故事是影片吸引人的關鍵，新聞、生活點滴、同學的經歷，甚至自己的奇思妙想，都可以是好故事的原型，運用曾經學過劇本創作的技巧，就可以醞釀成一個好的劇本！對於拍攝影像作品來說，將各個鏡頭先行規畫的分鏡腳本，不但負擔劇本的功能，更是影像工作中重要的溝通計畫書，提供拍片的各部門工作人員關鍵的訊息，例如：何時要加入音樂、何時是鏡頭的切換等，即便沒有當面碰到工作夥伴，依然可以憑藉分鏡腳本進行準確的溝通。

📌 圖12 在開始拍攝影片前，可先在分鏡腳本中，以圖照呈現想拍攝的畫面和構圖，方便導演和工作人員彼此確認接下來的拍攝內容。

👁️ 分鏡的功能

分鏡是在影片實際拍攝或動畫繪製之前，以圖格的方式，來說明預備拍攝影像畫面的構圖。每一張圖格都是以一次運鏡為單位，並且標註攝影機運動的方式、角度、攝影機要怎麼切入或帶出畫面、鏡頭時間長度、預備後製使用的特效、人物在畫面中的比例、動作及對白等等。分鏡除了可運用在電影和動畫外，電視、廣告與MV等影視創作，都會使用到分鏡。劇組工作人員會透過分鏡來討論並規

畫後續的拍攝工作，故分鏡表是前製期重要的工作資料之一。

課堂活動 從照片到分鏡

運用分鏡腳本的形式，以前面「用照片說故事」的創作，和同學討論出更細節的內容，完成一份約三分鐘的分鏡腳本。

分鏡表 (Film Story Board)

場次 / 鏡頭	分鏡畫面	聲音說明	畫面說明	景別 / 攝影機運動	秒
 1-1		校園下課鐘聲響	宗翰、小彤、佳佳於打掃時間相聚於校園某角落。	大遠景，從上往下直搖。	4S
 1-2		小彤：你們有聽說是小君偷拿了小偉的錢包嗎？	三人在討論	中景，從右到左跟隨小彤到定點。	8S
 1-3		佳佳：不會吧！我每天都跟小君走回家，我沒有感覺她有什麼奇怪的地方啊！而且我也不相信她會做這樣的事。		特寫	5S
 1-4		小彤：雖然妳是她的好朋友，也不見得真的瞭解她吧！		大特寫	4S
 1-5		宗翰：不要隨便道聽塗說，亂懷疑別人！	宗翰嚴肅狀	過肩鏡頭	5S
 1-6		宗翰：不如讓我發揮福爾摩斯的本領，找出到底誰是犯人吧！ (慷慨激昂的音樂)		鏡頭推近，仰角鏡頭	4S

 「分鏡表」可參考 p.67 教學研究。

我們的熱血青春

根據前面課堂活動「照片說故事」和「從照片到分鏡」的創作構想，延伸出完整的劇本與分鏡腳本，開始進行微電影的拍攝吧！

- 1** 將全班分為3組，每組8到10人。

- 2** 將組內成員依照影片製作流程進行分工，並訂出時程表後開始拍攝。

- 3** 拍攝時將學過的景別、構圖、角度、運鏡等技巧加入其中。

- 4** 剪接時依據情節需要來運用各個剪接技巧，並加入配樂或旁白。

- 5** 和同組成員一同觀賞，並討論可以修改或調整之處。

- 6** 各組成果發表，並在輪流播放後彼此給予回饋，分享影片中令人讚賞或可以再修正的部分。

電影中的聲音——配樂與擬音

音樂一直是看電影的一部分，某些經典音樂響起，總能讓人想到那些精采的電影畫面。配樂最早其實是用來遮蓋放映機的噪音，但自從電影配樂大師馬克斯·史坦納嘗試在經典電影《金剛》（1933）中使用氣勢磅礴的管弦樂創作配樂，配樂便成為電影的心跳及靈魂。

好的電影配樂能讓刺激的戲更加刺激，能襯托電影氛圍而不搶走焦點，教師可以引導學生察覺影

像的氣氛，加上適合的音樂。

影片或電影不僅只是一種娛樂，它更有著強大的力量，可以直接而精準地傳達許多想法、理念，甚至是情感。在這個人人都能用手機拍片並上傳網路分享的時代，影片內容所擔負的社會責任更是不容忽視。雖然我們只是青少年，但是讓這個世界更美好是每個人的責任，也請你靜下心來想一想：能用自己的影片說些什麼故事？發出什麼聲音？並且為這個世界傳達什麼更美好的意念，進而影響更多人？

圖13 《只有一個Only》是由大溪國中攝影社拍攝的以減塑為題材的微電影，獲得「2018年環境電影節」佳作。

看見電影的聲音——音效與擬音師

擬音的歷史可以說從有聲電影剛剛發明時就開始了，雖然在拍攝現場已經有收音，但現場收音的目的是捕捉最清晰的對白，於是很多特殊的效果音需要倚靠擬音師重新創造。例如，為了收錄到乾淨清楚的對白，演員會避免穿太吵的鞋子，等到對白完成剪接，才由擬音師重新配上腳步聲。除了像常見的腳步聲、雨聲、雷聲這類寫實的音效之外，擬音師也會負責製作特殊的效果音。《星際大戰》系

列電影當中的雷射槍音效，其實是用鏈子敲擊電塔旁的鋼索做出來的！而錄音室中看似破銅爛鐵的道具，正是創造電影聲音魔法的寶物喔！

學習單

八張照片說故事

請運用先前所學到的構圖技巧與鏡頭語言，各組分配組員工作任務並拍攝八張照片，用這組照片說一個簡單的小故事，包含事件的開頭、過程（衝突）、結尾。

先按照「曼陀羅思考法學習單」進行討論，順時針填上每張照片的內容，再開始進行拍攝，才能有效率的完成工作喔！（請參考下方《小紅帽》編劇範例）

人人有事做

編劇

請按照順序在九宮格內寫下每一張照片的拍攝畫面。

攝影師

請依順序在九宮格中畫出每張照片的構圖與鏡位等。

演員

請在有出場拍攝照片的方格內寫下角色的臺詞或潛臺詞。

文案撰寫

請依順序寫出每張照片的文案或旁白解說。

註 曼陀羅思考法的基本結構，是由一個 3X3 的格子組成，最中間一格填上的是「想達成的目標」或「想解決的問題」旁邊格子可以任意發想。

換你試試看

1. 請圈出你負責的工作：編劇／攝影師／演員／文案撰寫
2. 寫下故事名稱，再依照「順時針」順序寫下你所負責的內容。
3. 進行拍攝工作。
4. 上傳作業與文案。

拍攝心得與紀錄：

要把繁複的故事情節僅用八張圖呈現，除了要思考畫面是否能連貫，讓故事完整呈現，但又要盡力避免呈現過多細節讓觀眾失焦，需要大家多多討論才行。

最喜歡哪一組的作品？為什麼？

第一組，他們的畫面構圖很好。

如果可以修改，我們能做更好的地方是……

溝通時聆聽對方意見，希望小組成員都可以更積極提出想法。

第十六屆「手機電影節」最佳女演員

臺灣泰雅族影像工作者Limuy Asien謝雅茹作品《不是你的熱帶女孩》，在第十六屆法國「手機電影節」從101個國家、1130部影片中脫穎而出，榮獲「最佳女演員獎」。

得獎影片連結：

《碟仙》

第十五屆法國「手機電影節」參賽影片，劇情是透過民間禁忌遊戲「碟仙」，試圖和未來人對話，來反思我們是否願意成為那一個讓世界變得更好的人。

影片連結：

前製會議 (Pre-production Meeting)

在拍攝前有許多重要的細節需要事先討論，統稱為「前製會議」。討論內容包含讀本、勘景與分鏡會議：

1. 劇組讀本

是前製環節中奠下成功基石的第一步，這也是所有人理解劇本和導演想法最關鍵的階段。透過讀本會議，可以把劇組中各部門看到劇本時不同的立場、解讀與工作方式進行彙整溝通，凝聚成共識，在拍攝期間便可減少不必要的誤判或曲解。

2. 勘景

依劇本需求及故事背景，勘查適合拍攝的場景。電影在前製階段時，完成劇

本後會針對電影中所需的拍攝場景進行探勘。製片組通常在讀過劇本後，就會將適合場景看過一輪再提出選項，於複勘時決定，當所有場景選好後，再進行技術場勘，這時攝影、燈光、美術組就會實際勘查怎麼走鏡位、打光、布置，確認場地限制、電源供應等細節。

透過勘景，劇組可以評估是否符合劇本原始設定，而部分特定景點則需提早進行拍攝申請，例如：私有場地、國有公共空間或名勝古蹟。而對於劇本中未特別指定之場景，則需尋覓合適的實際拍攝地點，有時找到的地點還需要經美術設計的改造，方能成為符合電影劇情所需的拍攝空間。

3. 分鏡會議

當場景選好、美術陳設都確定後，接著就是分鏡會議。分鏡是將文字腳本與設計過的鏡頭，轉化成連續故事畫面，會標示鏡位與攝影機運動、時間長度、角色對白與聲音呈現等。分鏡會議通常會安排在技術場勘後，是非常接近實際拍攝狀況的工作會議，接下來就剩下攝前會議與試拍。

一鏡到底 (one continuous shot)

指拍攝過程當中不喊cut、不中斷，從頭到尾一氣呵成的拍攝手法，能帶給觀眾身歷其境的真實感受。電影《一屍到底》（日本，2017）及《1917》（英美合拍，2019）都含有一鏡到底的拍攝概念。

定場鏡頭

是鋪陳場景的絕佳方式，能讓觀眾知

道人物的位置以及故事發生地點。一個定場鏡頭的取景有說服力時，實際的拍攝現場就未必一定要按照定場鏡頭的拍攝地點。你可以告訴觀眾電影情節是在摩天大樓中發生的，但實際上，大部分場景都是在你自家公寓中所拍攝。關鍵在於鋪陳場景，而無需依賴闡述或對話來鋪陳。

資料來源：shutterstock

分鏡表 (Storyboard)

分鏡表的繪製常常會讓繪畫功力不好的同學望之卻步，但其實只要可以達到溝通的效果，就算畫火柴人或是直接拍照，用照片的形式呈現也是可以的！一般正規的分鏡表內容包含場次、鏡頭、分鏡畫面、聲音說明AUDIO、畫面說明VIDEO、特殊技術及鏡頭時間長度等。分鏡會因應製作者的風格而有不同的版本，功力出神入化的導演，其分鏡表往往打破制式規格，如同漫畫一般好看清晰，甚至是更為精簡扼要。

學生在剛開始學習繪製分鏡圖時，往往會忽略人物大小與畫面比例的問題，教師需要加以引導，使學生注意到比例是否呈現他們的想法、是否可能執行、符合邏輯等。建議可以直接用照相的方式讓學生體驗比例與構圖的關聯，再開始動手繪製，學生會更有概念。

有的分鏡不但會用插圖來說明，還會附上簡單的文字敘述詳細解說該場景的內容。變化少的場景常常以一個畫格說明，而大幅變化的場景則會跨好幾格解說。有些分鏡製作人會以分鏡腳本作為掌握整體

形象使用，不解說全部的場景。詳細敘述全部場景的內容則會分開編寫。

分鏡通常是由導演親自編繪，也有專門的分鏡師。有劇本的電影與電視劇，會先寫好劇本再製作分鏡。另外亦有以漫畫或畫面先分鏡，其後再創作劇本的製作方法。藝術性與資料性高的分鏡有時會製作成書，例如：日本吉卜力工作室的宮崎駿和高畑勳的分鏡集。

臺灣資深音效師——胡定一

曾參與過的電視電影作品上百部，曾任中影股份有限公司影視製片廠聲音部副理。

胡定一年輕時曾立志進入大學電影相關科系就讀，但兩次皆落榜，後來改報考中影技訓班獲得錄取。進入中影後，胡定一原本想學攝影，但受限於早期攝影機需緊貼雙眼，有近視的他操作不便，轉而學習配音。他擅長以各式雜物為電影進行配音，臺灣早年的武俠電影，以及知名的《翻滾吧！阿信》等片即由他負責音效製作。曾以《稻草人》、《香蕉天堂》等片入圍金馬獎最佳音效獎。2017年獲頒第五十四屆金馬獎年度臺灣傑出電影工作者。

2018年，胡定一接受訪問時表示即使一切都數位化，但「手工擬音」仍有用，而且要有變化才是好聲音。而導演王婉柔執導的紀錄片《擬音》，編寫臺灣電影聲音史，把鎂光燈聚焦在幕後施展聲音魔法的配音員及音效師。

胡定一總是眼神專注，跟著影片中角色的動作，分秒不差地製造出擬真的音效，用最擬真的聲音，牽引觀眾的情緒，

就連腳步聲也充滿角色的情感。他說：「戲中的角色有喜怒哀樂，音效師必須跟隨演員的情緒全心投入方可擬真。」一語道出令人敬佩的職人精神。

資料來源：臺灣光華雜誌

剪接，絕不是把鏡頭接起來而已——

剪接師蘇珮儀專訪

在任何電影中，演員可能以表演的強度與重點令人印象深刻，攝影可能以流暢度與美感讓人驚豔，但卻是剪接師讓這些元素發揮最大效應，而且有時是透過限縮而非延長這些鏡頭的長度。一個笑眼在剪接師手裡，他只是抽掉一些影格，可以決定結果是爆笑還是冷場。你在電影中看到的一切之所以在那裡，是因為剪接師決定給你看到那些東西，而且剪接師選擇不讓你看到的東西絕對遠比呈現在銀幕上的來得多。

莫屈（Walter Murch）在他的《眨眼之間》一書中所寫的：「剪接讓畫面在瞬間切換，這不是我們在日常生活可以體驗到的事。」這句話其實是把尚盧·高達（Jean-Luc Godard）的名言用更合邏輯的方式重新表述一次。那句名言的原文是：「電影是每秒二十四格的真相，而每個剪接點都是謊言。」

蘇珮儀的《剪接師之路》

Q1：如何接觸到這一行，入行多久？

因為畢業製作的劇情短片而認識蘇照彬導演，而後他引薦我去做電影的幕後花絮，算是我第一份幕後工作，然後慢慢開

始剪電影片花，繼而開始剪電影。我在大學期間就已接觸到非線性剪輯軟體，那時就產生了一些興趣，剪輯這個工作在器材或技術門檻上其實不高，有一臺蘋果電腦就可以工作了，但比較是需要對於影像的耐性與敏感度。

Q2：能否簡單為讀者介紹「剪接師」的工作是什麼？

剪接是一個非常需要耐性的工作，我們得一整天面對著電腦，閱讀看似重複其實不同的畫面。假設導演拍了A、B、C三個鏡頭，將這三個鏡頭組合成最好看或最能表達這場戲的訊息，便有很多可能性，可以ABC排列，也可以BAC或CAB或CBA。除了排列組合外，還有影像長度的選擇，可能是兩秒、五秒、兩秒的排列，或是兩秒、兩秒、五秒，擁有各種組合的可能。剪接師必須要有強大的耐性不斷嘗試，我們需要考慮鏡頭好不好、光好不好、演員的表演如何，所以工作時，我必須非常專注，時間感變得很特別。我經常白天開始工作，一晃眼就天黑了，有趣的是，我的工作也同時在玩弄時間。

Q3：有沒有比較欣賞的剪接師？

剪接既需要理性、結構性，也必須非常感性，好的故事除了有情感面外還要有邏輯。我覺得《全面啟動》的剪接師Lee Smith便非常厲害，邏輯非常清晰，要將三層世界剪成一部片其實很容易混亂，讓觀眾混淆。基本上《全面啟動》要成立，剪接功不可沒。在電影中，層與層之間必須在對的時間點剪下去，層次才會清楚，觀影情緒也不會被硬生生切斷，又得累積到電影最後出現張力，我認為非常困難。

Q4：面對影像素材時，會怎麼開始工作，請簡介流程。

拍攝前我會先讀劇本，參加讀本會議，一起瞭解導演會怎麼分鏡，演員怎麼走位，美術怎麼配合，也讓後期的工作人員與拍攝現場有一點連結，「連結」對我來講還滿重要的，電影畢竟是集體創作。不過，剪接師與導演其實最密切，此時也會比較知道導演對於色彩、氛圍的想像，比較像先種一些東西在腦海裡。

然後我會拿到一批素材，我會先看每個鏡頭，有時甚至連 NG 鏡頭都看，我基本上是全然的旁觀者，有時候滿依賴對鏡頭的直覺，也許不是最好的鏡頭，但感動到我了，我就會想辦法剪進去，我們畢竟代表觀眾的眼睛，不會只依著場記表或導演的話只看 ok 的鏡頭，總要看完全部素材後才會知道哪種表演適合那場戲，我通常全部看完才開始動刀。我會先剪出一個完整的版本給導演，然後討論、一起修片，導演與剪接師之間的信任感非常重要，一個好的剪接師可以幫助導演做一個好的決定、好的判斷。

Q5：剪接前你會先去看看拍攝現場嗎？

我不常去現場，大概一、兩次吧，我會去看看演員本人，觀察他們的個性和狀態，這讓我在剪接時若發現演員比較自然的狀態，就會剪進去，這是我的小樂趣。因為剪接師必須跟角色很密切，透過現場觀察，我比較能與角色建立親密感。

Q6：工作至今剪過最困難的電影是？

《KANO》！這部片的素材非常、非常、非常多，導演拍攝了所有細節，必須靠剪接去挑選。在其他電影中我可能比較

會從鏡頭好壞去考慮，這部則是反過來，我是從一堆素材中去找我需要的鏡頭。例如，故事走到某個段落需要一個三振，我就去找三振的鏡頭。我不能被海量的素材影響，我得清楚知道導演拍了什麼，放在一起是好看的。

電影裡有許多場比賽，每場的重點不同，我得回到劇本故事，去思考故事線該怎麼前進，若要呈現一個三振，我不可能剪出一個像真的球賽中的三振，那會非常無聊，而是要表達一個三振，但又不能只剪出比賽，還要有球員的情感，這是剪接《KANO》時的挑戰。

Q7：除了電影，你也剪過一些單元劇。對你而言，電影與電視劇的剪接工作差異在哪？

就人生劇展而言，因為時間長度九十分鐘，比較像電影說故事的邏輯，只是媒介是在公共電視播放，所以對我來說沒有那麼大的差別。比較明顯的差別，大概是在電影中我們可以花比較長的時間去鋪陳，電視的故事性必須要一直往前推動，讓事件發生，但電影中的事件可以被拉長，比較能夠表達心理狀態。

Q8：對於電影教育的想法？如何培養新一代的人才？

其實不要講電影了，一般的美學教育都沒在進行，連基礎美學都沒有，怎麼可能進入電影美學？我覺得有美感概念就能夠欣賞各種藝術，其實不一定要教學生怎麼看電影，只要可以去看展覽、多聽音樂、讀小說，甚至讀詩，這些會慢慢內化成美感經驗，就可以好好欣賞電影。我覺得要從較大範圍去著手，從小多接觸，不

侷限於單一類型。

蘇珮儀的作品：

【電視劇】

《遺落的玻璃珠》（2009，入圍金鐘獎最佳剪輯）、《我的冒泡屋》（2009）、《尋物少女》（2015）

【電影】

《情非得已之生存之道》（2007）、《海角七號》（協力剪輯）（2008）、《愛》（2012）、《有一天》（2010）、《賽德克·巴萊》（2011）、《KANO》（2014）

【短片】

《你是否聽見花開》（2009）、《神奇洗衣機》（2004年金馬獎最佳短片）

【紀錄片】

《夢想海洋》（2015）

（摘自「國家電影及視聽文化中心：職人專訪」

本文由「國片暨紀錄片影像教育扎根計畫」提供，蔡雨辰採訪、整理）

