

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

紀錄片教學手冊 原鄉踏查篇

目錄

神腦基金會 序 02

國家教育研究院 序 03

編輯團隊 序 04

概念篇

紀錄片與課程的關係 06

媒體素養概述 09

認識紀錄片教學 13

影像原理 20

實作篇

認識器材與操作實務 23

鏡頭語言介紹 27

故事創作與劇本寫作 35

田野調查及外拍實作 39

剪輯後製實務 43

經營篇

課程安排與社團經營 49

常見問題及網路相關資源 53

版權頁 60

點亮孩子的學習之路

紀錄片教學手冊出刊了，這是一場漫長的旅途。神腦基金會自 2009 開始辦理原鄉踏查紀錄片競賽，就一腳踏入紀錄片的世界。這幾年來，我們看到各地許多老師帶著孩子，一起用鏡頭探索家鄉。每年看到孩子們的影片，總讓我一再驚嘆，原來他們小小年紀，竟藏有無窮盡的創造力，能夠拍出不輸大人的優秀作品。

因為深知土地與人的關係，要走入世界，必須先瞭解自己的環境，自 2011 年起，神腦開始紮根影像教育，啟動創意閱讀與數位應用學習計畫，每年與十多個據點學校合作，在校內開設紀錄片課程，且透過這些課程引導孩子們細細觀察生活。課程中，我們看到許多孩子，由從未接觸攝影機起步，歷經培訓後，已能成為獨當一面的小導演。孩子們在拍攝現場指揮若定，團隊分工合作更是行雲流水。尤其難能可貴的是，經驗豐富的學長姊，都能教學相長的向學弟妹傳授心法，一起團隊合作完成作品。這樣的進步，是我們在孩子身上親眼所見的，也是各地許多熱血老師們花費了大量心力，換回的豐碩成果。

但在發展計畫的過程中，我們聽到許多學校都想在校內發展紀錄片課程，無奈缺少相關知識，不知該從何下手課程規劃。在聽到這樣的需求後，神腦基金會毅然興起編撰一本紀錄片教學手冊的想法。我們邀請數位長期從事影像教育的資深老師一起同行，希望擊畫出一本紀錄片教學的指引手冊，讓各地的老師能透過手冊的引導，在校內踏出紀錄片教學的第一步。於是，計畫就這樣開始了。

從 2015 年初開始策劃這本手冊，歷經大半年時間，經過密集的討論與修改，團隊終於順利在年末完成出版工作。所有的成果都要感謝每一位參與手冊製作的老師們，特別要感謝新北市大成國小賴皓章老師、彰化縣大同國中何婷婷老師、王教哲老師、台中市樂業國小楊申弘老師、宜蘭縣順安國小游政男老師。他們憑著一腔對影像教育的熱誠，毫不藏私地提供多年來第一線教學的經驗與智慧，讓這本小書不僅精美，更是第一本由教育現場的老師親手編撰的紀錄片教學手冊，忠實貼近了教學的實際需求。

同時也要感謝許多熱情的老師，包括高雄市龍肚國小馮志仁老師、新竹縣玉峰國小吳俊緯老師、台東縣賓朗國小林瑞娟主任、王芳香老師、新竹市青草湖國小郭秀蓮老師、新竹市立育賢國中林燕瑜老師、林彥君老師，他們一路提供我們寶貴和客觀的意見，讓這本手冊更加正確與完善，能夠更貼近老師們的需求。

手冊”殺青了”，希望每一位閱讀這本小書的老師，都能在自己的校內帶領孩子開出紀錄片的花朵。讓我們和您一起攜手，用鏡頭紀錄屬於孩子的原鄉。

紀錄片。用生命感動生命的教育歷程

紀錄片，是對於真實事件有創意地呈現。紀錄片導演王耿瑜：看紀錄片會讓你去反省自己的人生觀或世界觀；紀錄片更可以讓我們擁有同理心，透過觀看來反省自身。所以，如何運用影像來引導孩子與親師進行省思與自我觀照，是本書製作的主要目的與初心。

來自民間力量的神腦科技文教基金會，1997 年成立以來即致力鄉土教育推廣，從電子書、網頁設計等活動出發。2009 年創辦以土地關懷創意為出發的紀錄片競賽，結合媒體素養核心精神，推動用手邊各種攝影設備，紀錄家園社區的點滴。2011 年起更具體透過學校課程，結合家庭與社區等服務活動，帶領青少年用攝影器材紀錄外，更引導其參與社區事務，能踏出鏡頭框架，實踐原鄉踏查精神。

2010 年起本院與教育部結合各方資源，設立了全球堪稱先進的線上教育資源學習平台 -- 愛學網。該網站完整體現媒體素養核心概念，結合國高中教育資源、運用智慧型檢索與搜尋介面、提供教學與學習資源整合服務；更重要的是，該網站透過具前瞻性與創新思維的教育運作機制（例如：40 位以上來自全台灣各縣市小顧問群及分布在全台灣 90 所以上校園分台進行使用者內容創用 /UGC-user generated content），讓我們看到台灣更多教育現場的動人風景與可能性。

近年來，透過愛學網平台，有機會讓更多人觀看來自台灣各中小學原鄉踏查系列優質師生作品，也發揮校園間彼此共學、互相成長的良性氛圍。值得一提的，2015 年暑期期間。本院與神腦基金會於三峽院區所共同辦理紀錄片教師研習工作坊，籌備與進行期間，所有教師的熱烈參與與熱情投入，更是讓我們看到教育現場對影像教育的渴望與期待。

這本書的完成，真正要感謝的是來自全台灣第一線教育現場，願意持續投注心力進行紀錄片教育的無數教育工作者與這次教師作者群；透過他們的實作與文字經驗分享，我們更理解：紀錄片絕對是值得介紹給全台灣教育行政團隊、教師、家長與孩子們，最好的教學方式與做法的選項。

孩子是我們的希望，更是我們國家重要的資產。十二年國民教育所致力的，不只是考試入學制度的改革，更是強調學校均優質、發展出各自的特色，讓學生適性揚才、就近入學、積極面對未來，有更多元可能性。需要邏輯思考、全方位統整力與發揮人文關懷的紀錄片創作，就是實現十二年國民基本教育精神的最佳場域與實踐；讓我們一起努力與堅持，為成就每一個孩子的未來而努力。本書的內容仍難免有所不足之處，也希望各位先進能不吝指正。

作者群

賴皓章

國立臺東師範學院美勞教育系、輔仁大學教育領導與發展研究所畢，現任新北市文林國小學務主任，於先前任職學校發展兒童攝影、紀錄片教學。

教育工作現場是一個充滿故事的場域，每個孩子都有自己的時間軸線，他們也許來自於完全不同的家庭，但是，卻會在學校產生不可思議的交集，故事，也因此而開展，而我身為教育工作者的價值，就是讓他們在求學的這段時間切片中，讓他們未完的故事產生更多的可能。

黃聿清

世新大學廣電系助理教授，同時擔任教育電台《媒體小尖兵》及台北廣播電台《台北你當家》節目主持人。2008年至2012年期間，協同主持教育部媒體素養計畫，於中小學校園內推廣媒體識讀課程。著有《媒體素養教學手冊》、《親子媒體教戰手冊》…等書。

媒體素養是對媒體技術與內容具備認識、解讀與思辨能力；世新大學成露茜教授則精簡解讀其為「看媒體、讀媒體、做媒體」。隨著科技與其內容快速成長，此新興議題與當下每個人的生活與學習早已密不可分，因此全面性與教育制度接軌刻不容緩。本書重點「紀錄片」絕對是媒體素養觀念積極實踐力的展現，神腦基金會以長達七年時間與資源投注在教育現場、進行紀錄片教學與落實，感動了我及身邊無數朋友！讓我們每個人都勇敢拿起相機，學習用「鏡頭」關心身邊人事物，因為每個人都有機會為值得的事物，留下真實深刻的紀錄！

楊申弘

國立台中教育大學美研所畢業，目前任職於台中市東區樂業國民小學及中山醫學大學兼任講師，指導小朋友拍攝紀錄片已超過十三個年頭，曾帶小朋友參加過2004年第一屆、2010年第四屆台灣國際兒童影展小導演大夢想篇，2007年指導的作品「我的外籍媽媽」獲得廣播電視小金鐘獎最佳兒童創作短片，2013年指導的作品「橋東橋西」獲公民新聞獎特別獎，這些年投入在指導小朋友拍攝紀錄片工作，完成作品已超過三十件。

王教哲

國立台灣師範大學衛生教育學系、大葉大學人力資源管理研究所畢業，現任彰化縣健體輔導團兼任輔導員、教育部健康教育種子教師。2012年與何婷婷老師拍攝《校園武俠傳奇》榮獲國教院優良教材，並與康軒出版社配合，成為國中健體領域的武術補充教材（2014年出版）。2013年與何婷婷老師拍攝《追夢女孩》榮獲國教院特殊優良教育影片，並與翰林出版社配合，成為國中表演藝術紀錄片教材。2014年神腦文教基金會原鄉踏查紀錄片競賽中學組金牌獎《阿公家的海妞妞》、佳作獎《微熱的香氣》與《百果山地鼠蛋》。2015年《牛轉番仔挖》榮獲新北市紀錄片獎。

有興趣、有能力從事影像創作，是一件又幸福又辛苦的事。隨著科技發達，影像紀錄工具唾手可得、門檻降低，但要將影像有技巧、有組織地編排、整理起來，就相當不容易。相對地，努力過後的成果也特別甜美！

在拍攝紀錄片的過程，我看到、聽到別的人生、心情與甘苦…這些真實上映的人生故事對我的教學理念與價值觀產生莫大的衝擊、改變與成長！因著拍片，我們得以近距離瞭解接觸校隊的辛苦與付出、我們可以傾聽到行為偏差同學的人生故事、我們得以看見有一群人默默地為鄉土、為家庭打拼著…

在這裡鼓勵所有有志從事影像紀錄與創作的伙伴們，一起拿起手邊的影像紀錄工具，將身旁美好的人事物與他們的奮鬥故事記錄下來吧。

陳銘凱

熱愛故鄉的台南人，政治大學教育系，英國創藝大學動畫研究所畢。誤打誤撞在媒體業走了一遭，製作過紀錄片、廣告片與電視節目《龐銚敲敲門》。也曾沾過出版業的醬油，擔任過雜誌編輯，還出版了《澳洲打工度假聖經》與《英國打工度假·留學》兩本旅遊工具書。現在待在教育界，是個喜歡捉弄小朋友的奇怪老師。

從經歷來看，我被找來編寫這本手冊好像是命中註定的一樣。在編輯的過程裡，認識了許多熱血的老師，聽了他們各自動人的故事。在他們的引導下，孩子們散發出不一樣的光彩，對世界和自己有了新的看法，而教師自身也從中得到了滋養與自我實現。

拍片、剪片的辛苦和迷人之處，只有過來人才會明白。帶領學生拍攝紀錄片，是媒體教育、是影像教育，更是生命教育。師生在課程中共同成長，對彼此而言，都是珍貴的人生養份。希望這本小小的手冊，可以幫助更多孩子說出屬於自己的故事。

陳庭舜

台南人，政大廣播電視研究所畢，現職在神腦科技文教基金會負責原鄉踏查專案。不小心掉入紀錄片的坑，在坑底滾到現在。不知不覺上山下海到各地的國小、國中，帶小朋友學拍紀錄片。學到的事情是，原來我這麼菜，連小朋友都可以拍贏我，小朋友的創作魂，只是等待我們去把它點燃。

一路上看到許多熱血的老師，犧牲假日與陪伴家人的時間，帶著一群小毛頭，到田邊、廟宇、路上，和村裡的阿公阿婆們聊天，用他們的汗水，編織出一部部生命的故事。孩子們在這個過程中，經歷了好多的第一次，第一次當導演、第一次去採訪別人、第一次拿攝影機、第一次玩剪接、第一次主持影片發表會，種種的第一次，拼湊出人生的第一部紀錄片。

當完成影片的瞬間，孩子們都像是一夕長大，對自己充滿自信跟驕傲。原來我也有能力完成一部看起來有模有樣的紀錄片。看到小朋友這種影片在手，天下我有的自信表情，真的覺得歷經數月的努力，好有收穫。希望這本手冊，也讓躍躍欲試的你，勇敢開始打造自己和孩子的夢工廠，玩出更多好故事。

何婷婷

彰化大同國中表演藝術教師，紀錄片工作者，推動媒體素養與影像教育多年，擅長拍攝教育相關議題紀錄片，2015年彰化縣SUPER教師首獎，新北市紀錄片獎優選影片《牛轉番仔挖》導演，指導學生拍製紀錄片與劇情短片，2014年曾獲神腦文教基金會紀錄片競賽中學組金牌獎與教育部敬師短片競賽全國特優，入圍2016年臺灣國際兒童影展公視小導演大夢想製作團隊，國教院紀錄片與媒體素養工作坊講師，作品《追夢女孩》與《十五歲的逆風旅行》曾獲選國教院全國優良教育影片。

游政男

宜蘭縣順安國小教師暨資訊業務承辦人，目前就讀於國立東華大學課程設計與潛能開發研究所博班五年級，主修資訊教育課程設計。在校結合學校教師團隊，自2008年起，開始教導學童利用電腦創作，讓學生對戲劇短片與紀錄片拍攝具有興趣與素養。

紀錄片的教學理念在訓練小朋友說故事的方法，透過影片瞭解家鄉、詮釋家鄉的文化與產業，希望透過學童的眼睛來認識自己的土地與文化。

這次手冊的編寫過程主要的目的是「不預期」，因為在跌跌撞撞的紀錄片指導過程中，自覺到集合眾人的發想，配合孩童「純潔，不管做不做得出來」的天真單純意念，會讓成品像一盒包得亂七八糟的巧克力，你永遠不知道下一個口味是什麼。我無法預期整本手冊是甚麼，但希望大家都在中間得到自己想要的部分，這就是樂在其中的興味。

01

紀錄片與課程的關係

文 / 賴皓章

在表定的課程之外，許多特別的學習活動或經驗，對國小、國中階段的學生而言，都是令人好奇、充滿樂趣的，而這些學習活動亦是培養正確觀念的重要時刻。這本手冊將製作紀錄片納入課程的學習歷程，對學童及規劃的教師而言均屬一個全新且充滿挑戰性的領域。紀錄片的創製及學習過程，能提昇學生的思維表達及對環境的敏銳察覺力。透過紀錄片製作，學生們不僅可以開始練習如何向社會大眾表達自己對特定事物的看法，同時也讓學生們有機會對自己的思考歷程留下個人式的紀錄。

為什麼你需要紀錄片教學課程？

教導學生拍攝紀錄片，除了可以涵養學生對媒體的素養，其實還有更多的教育內涵隱藏在其中。從一開始的前置作業，同學們就開始培養思辨、組織與企劃的能力。到了拍攝期，在攝影、採訪等技能養成之外，還需要團隊合作、支援與分工。最後的影片後製到發表，更可以提升同學們的美學思維與鑑賞能力，進而瞭解媒體產製過程以及當中的甘苦。

不論是語文、社會、藝術與人文、自然與生活科技、還有綜合活動等九年一貫的各大學習領域，你都可以在紀錄片的教學課程中找到他們的身影。學生從自己拍片實作這件事所獲得的成就感與自我肯定，更是一般課程中少見的。這樣一個事半功倍又有趣的課程設計，你怎麼能不心動？

紀錄片教學課程的內涵

大致來說，紀錄片教學課程可以分成「紀錄片賞析」、「學習拍片技術」、「實際製作並發表」等三個部分，讓我們逐項來看：

1 紀錄片賞析

不同的課程需求，都可以融入紀錄片教學當中

帶領學生觀看不同議題、訴求的紀錄片，引起孩子對拍片的興趣，並將媒體素養概念融入影像教育課程中，培養學生批判思考的能力。透過對影片的檢視

和分析，可以觀察到紀錄片對個人與社會的影響，也期望使學生能具有新的思維，並能從不同的角度看待社會中的人事務。

2 培養拍紀錄片的相關能力

拍攝紀錄片需要多方面的能力，而小朋友的能力都會在課程中慢慢養成

從前期的發想、企劃、採訪，中期的攝影、收音、場記，到後期的剪接、旁白、上字幕。這些專門能力的分工與培養，除了是技能性的學習，也是孩子建立自

信、探索自我的重要歷程。與同儕的合作、對受訪者的觀察與互動，更是孩子學習相互合作、團隊精神的最佳練習。

3 實際製作紀錄片並發表

鄉土教育當然可以也是紀錄片課程的題材

透過親手操作，體驗影像製作過程中經歷的發想、尋找、取捨、安排、呈現的技巧，進而認識這個世界其實並不簡單，也存在諸多問題，從這些現象中，能夠有更深刻的體會。學生實際製作紀

錄片更能驗證學習上的相關理論，且在實踐的過程中，使學生能利用更多的創意探索理論，反覆驗證，並瞭解自己製作的歷程及原由，發現自己也有著能夠賦予影像意義的能力。

結語

看到這裡，明白紀錄片教學內涵的威力與優點後，你是否已迫不及待，想要動手開始建立你的紀錄片課程呢？先別急，要開設紀錄片課程，教師本身先需要具有「媒體素養概念」、「拍攝紀錄片能力」、「引導同學創作的的能力」三大法寶。接下來請跟著這本手冊的引導，我們將一步步地幫你建立起你所需要的工具。

紀錄片課程與能力指標的關係

主題軸	1 瞭解媒體訊息內容	2 思辨媒體再現	3 反思閱聽人意義	4 分析媒體組織	5 影響和近用媒體
國小低年級	1-1-1 認識生活中常見的大眾傳播媒體。		3-1-1 分享個人使用媒體的經驗。 3-1-2 分享廣告對個人的影響。		
國小中年級	1-2-1 指出不同媒體及其內容的特性。 1-2-2 知道從各種不同媒體中尋找資訊。	2-2-1 辨識媒體內容不等於事實的全部。	3-2-1 培養合宜的媒體使用行為。 3-2-2 表達、比較並尊重每個人對媒體內容的觀點。 3-2-3 指出廣告的意圖是銷售產品或觀念。	4-2-1 認識不同的媒體組織。	5-2-1 了解個人對媒體內容有表達意見的權利。 5-2-2 學習選擇優質的媒體內容。
國小高年級	1-3-1 了解相同的訊息經大眾媒體傳播會有差異性。 1-3-2 認識媒體作品的內容形式，學習操作媒體器材。 1-3-3 認識傳播科技，並學習使用的禮儀與法律規範。	2-3-1 檢視媒體內容中的刻板印象，並探究其影響。	3-3-1 分辨廣告的行銷說服技巧。	4-3-1 了解媒體產製的過程。	5-3-1 了解媒體報導兒童應保護個人相關資料。 5-3-2 關注公共議題並表達意見。 5-3-3 學習將媒體內容優缺點反應給媒體組織。
國中	1-4-1 察覺生活中各種媒體的差異與影響。 1-4-2 了解傳播科技對媒體內容的影響。	2-4-1 了解媒體製作技巧對媒體內容的影響。 2-4-2 解讀媒體內容潛藏的價值觀、意識形態和權力關係。	3-4-1 察覺媒體內容對個人、家庭、社會、流行文化的影響。 3-4-2 解釋廣告主、廣告商、媒體組織、閱聽人之間的關係。 3-4-3 檢視媒體內容中置入性行銷的形式，進而判斷其影響。	4-4-1 探究媒體組織與外在環境對媒體內容的影響。 4-4-2 分析新聞媒體的訊息應具平衡及多元觀點。 4-4-3 比較公共媒體與商業媒體的特性及存在意義。	5-4-1 理解媒體含有公共財的概念，應負起社會責任。 5-4-2 善用各種媒體管道，並表達對公共議題的意見與想法。

02

媒體素養概述

文 / 黃聿清

在網路科技進步、各類型媒體充斥的現代社會裡，「教育」與「媒體」已成為影響人類生活的兩股重要力量。因此，「媒體素養」能力的培養，對於現代公民來說，其重要性無庸置疑，也是媒體教育的核心議題。

媒體對孩子的正反影響

透過媒體，如電視與網路的運用，孩子開始能快速地進入大人的世界裡。當下的每一個兒童與青少年早已被媒體所深刻影響，不論好壞。而媒體的影響力甚至已經超越老師與家長，慢慢改變了以往我們所習慣的師生互動方式。這種種情勢都是教育體系須正視的課題。

但由另一方面來說，媒體也可以是老師們的好幫手，因為媒體本身就是內容。不僅可以輔助教學，還可以取代其他教材，成為教室裡的主角，在相當大程度上，將改變教學或教育的定義，可以協助兒童澄清價值與觀念，並強調實踐的重要性。有時候，一張圖勝過千言萬語，一段影片可能更能理清孩子原本難明的觀念。

媒體素養是什麼？

「媒體素養」簡單的說，就是教大家如何認識與解讀媒體的訊息，培養獨立思考的能力，懂得如何批

判、使用媒體，不會人云亦云，只是單方面被媒體牽著走。希望能藉由媒體教育的養成，帶給孩子以下的基本能力：

◆ 分辨 ◆

能理解媒體可能有的立場，
進而分辨各種不同的觀點與可能性

◆ 選擇 ◆

從中選擇相對客觀、接近真實的訊息。

◆ 評估 ◆

評估媒體的表現形式可能帶來的，
對自己和他人的影響。

◆ 近用 ◆

學習使用媒體，自己製作如廣播、報紙、影片等新聞報導，讓孩子們理解訊息的產製過程，並且進一步地體會身為閱聽人的我們能做的其實比想像中的更多。

媒體素養在教學上的概念

以英國媒體的教育為例，他們以「誰生產媒體內容？」、「媒體內容的形式為何？」、「媒體內容如何被產製？」、「閱聽人如何理解訊息內容？」、「目標閱聽人為何？」、「媒體傳達的訊息如何再現真實？」等六個面向，施行由幼稚園大班到高中的正式學制課程，並有完整的評量系統。同時，也在高等

學府進行媒體教育推廣的工作，目的即是造就出具有相當批判力、能獨立思考媒體訊息的未來公民。

同樣的，台灣的「媒體素養教育白皮書」，也提供了五個核心概念：

只要由這些核心概念出發，你也可以設計出屬於你的媒體素養教學活動。

師生的互動決定彼此的成長幅度

生活在媒體氾濫、各家媒體公司立場鮮明的台灣，各位老師們一定也同意，媒體報導的不見得是真實。事實上，媒體看事件如同瞎子摸象，隨著媒體所著力的重點不同，所站的角度不同，呈現出來的真實也不同。

然而，要教孩子如何判別媒體所說的內容之前，更重要的是，老師需審慎檢視自己是不是也先具備了這樣的能力；如果老師本身也充滿了偏見而不自知，學生們看事件的角度必然會受到侷限。因此在教學現場，除了盡可能容納學生的意見，從學生提供的想法來反思自身的限制，也是媒體教學很重要的一環。老師對意見的容納程度愈大，學生的思考空間就愈大，同時也愈能刺激老師的反思。這個有機的互動過程，也是媒體教學的樂趣之一。

小朋友從攝影機裡看到的是什麼樣的世界呢？

看媒體、讀媒體、做媒體

以國小學童而言，媒體素養的教學可先從建立對媒體內容的思考習慣開始，初期可以協助孩子們了解媒體訊息內容、理解訊息產製的方式與可能造成的影響。之後再進一步學習媒體製作的技巧，並且隨著年齡的增長，逐漸加強其對媒體知識與能力的提升。

教師認識媒體素養的概念後，能讓你在教學時有所根本，並且發現自己可能的盲點。當然這些理論落實在教學上時需要一些轉化，建議以「做中學」的方式，讓孩子自然而然學習媒體素養的核心觀念，讓每個與我們相遇的孩子，都能培養孩子獨立思考的能力，不從眾、不盲從、不輕易被影響，讓生命能擁有真正的自由！這也正是這本手冊編纂的初衷。

在下一章，我們將開始把紀錄片導入教育現場，看看如何將識讀媒體能力融入紀錄片教學的課程設計。讓我們一起張開孩子的眼，打開我們的心！

拍攝自己生活的土地，聽耆老說故事，人文精神就在這樣的過程裡慢慢滲入了孩子的心。

延伸閱讀

- 陳炳宏、柯舜智、黃聿清編(2014)。《教學與學教 - 高等教育媒體素養參考手冊》，台北。國立台灣師範大學出版中心。
- 呂傑華、白亦方(2012)。《媒體素養教育與課程實踐歷程之再思與展望》。課程與教育，15(1)，1-34。
- 李偉文(2015)。《看新聞學思考：增進孩子對世界的理解力與知識力》。台北：遠流

教學活動

A. 看照片說故事

活動目的

讓同學瞭解媒體的角度與立場會形塑出對真實事件的不同理解。

活動類型

討論型活動

1

找一個最近受到熱烈討論的新聞議題，截下各大報及各大新聞台對這個議題的相關照片。

2

將照片排列開來，問問同學看到每張照片給人的感覺，還有會讓人聯想到什麼？

3

過程中不見得需要討論事件中的是非對錯，盡量將討論主軸放在照片傳達的訊息，還有為什麼電視台或報社會想用這張照片。

4

引導同學思考與討論這個議題或事件的「真實」可能為何？

B. 媒體的錢哪裡來？

活動目的

讓同學明白媒體的商業本質，以及商業如何影響媒體產製訊息。

活動類型

討論型活動

以同學討論為主，由「電視台 / 報紙 / 網站靠什麼賺錢？」的問題開始，在介紹媒體生態的同時，逐漸帶入「收視率 / 發行量 / 點擊率如何影響媒體的收入」、「收視率是怎麼調查的」、「置入性行銷」、「買版面」、「業配文章」等概念。

03

認識紀錄片教學

文 / 賴皓韋

從事紀錄片教學時，如何帶領孩子從全無經驗到能夠分工合作，甚至是獨立完成一部片子，可是一項大工程。這之間需要有事前的規劃，帶領學生學習時的眉角也不少。接下來，在我們進入紀錄片教學之前，先讓我們來看看，紀錄片是什麼？

紀錄片要有觀點

最早提出紀錄片定義的人，是英國紀錄片之父 John Grierson，他認為紀錄片是「對真實的創意處理」（a creative treatment of reality），亦即收錄生活中真實的部份，透過自己的觀點與想法，加以創造。由生活中觀察細節，捕捉被攝者與環境間的關係，並輔以訪談，就是一部紀錄片推展故事架構的方法。

在 John Grierson 之後，許多的學者、紀錄片工作者都不斷提出對紀錄片的定義，而殊途同歸地，似乎大家都同意一件事：紀錄片需要有自己的觀點。有觀點，才会有故事，而沒有觀點的紀錄片只是畫面的紀錄，並沒有意義。紀錄片的觀點背負著或多或少的社會責任，當這些觀點被拍攝者透過攝影機捕捉的真實畫面呈現，畫面就會出現張力，更進一步將觀點傳達到觀影者的心中。

紀錄片是真實的嗎？

通常紀錄片給人的第一印象，就是比劇情片更「真實」。然而，因為紀錄片的製作本身就具備觀點，也就是個人對事物的看法，而真實通常會隨著人們看待事情的角度而產生不同的樣貌，所以認真地說，紀錄片應該是一種「經過選擇而呈現的真實」，是拍攝者感知生活中發生的人事物，透過真實影像與聲音的方式紀錄，將自己的看法經由重新處理後的畫面呈現。紀錄片的導演所追求的是能夠表達自身發現的選擇與安排，有別於劇情片導演追求的創造。

換句話說，紀錄片除了是對真實影像的紀錄，也是透過故事的鋪陳，傳達想法給觀眾的一種管道。一部好的紀錄片應該要能夠衝擊觀眾的想法，打破觀眾的刻板印象，帶領觀眾進入另一種體驗。

聽起來好像有點難？

其實沒有那麼難啦，製作紀錄片最簡單的方式，就是從個人的生活經驗出發，即使機器及設備不夠專業都無妨，重點是個人心中最初的想法、精神、或是衝動，著重在個人對於所處環境的一種反映，努力感受生活中曾經或是正在發生的事，透過自己的角度呈現。他可能是身邊的小故事、故鄉的節慶、鎮上的特色…也可能只是輕鬆的小品，不見得一開始就要探討沈重的社會層面或是道德事件等議題。

另外一方面，隨著科技進步，拍攝紀錄片的門檻也愈來愈低，不但剪接軟體的操作愈來愈簡單，甚至手機也已經都可以拍出很好的畫質。紀錄片教學的技術層面已經不像以前那麼困難了，甚至可以說，現在正是教小朋友拍紀錄片的黃金時代！

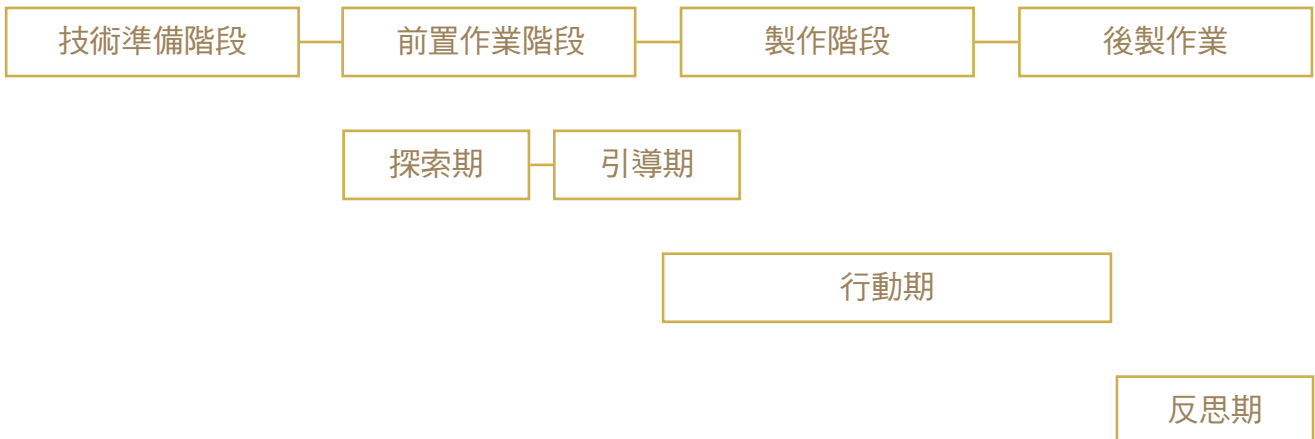

如何設計紀錄片課程？

雖然課程形態可能不盡相同，但根據 Palmer 和 Standerfer (2004) 規劃的公民參與計畫「civic participation project」課程設計，紀錄片課程的設計可分為探索期 (Exploration)、引導期 (Navigation)、行動期 (Direct Action)、反思期 (Reflection) 四個階段，而這四個階段也會分別對應到紀錄片教學的期程中。

紀錄片製作過程

課程地圖的安排範例

技術學習階段

攝影初探	1. 認識媒體與傳播科技2. 學習參與發表
美學賞析	1. 涵養審美觀2. 瞭解媒體製作技巧對於內容產生的影響
實錄練習	1. 應用影像藝術創作形式，表達自己的感受2. 展現合宜的媒體使用行為3. 瞭解媒體產製的過程
紀錄片識讀	1. 瞭解訊息經媒體傳播會有差異性2. 辨識媒體不等於事實的全部3. 選擇優質的媒體內容4. 個人對媒體有表達意見的權利

前置作業期

企劃案與腳本撰寫	1. 透過溝通協調產生紀錄主題2. 瞭解企劃案並進行田野調查
團隊形成	1. 發展工作團隊2. 分工合作

製作階段

紀錄片拍攝	1. 紀錄與表現所見與所觸的事物與情感2. 解決拍攝工作出現的困難
討論與修正	1. 審視畫面與當初觀點的符合情形2. 掌握訪談的技巧

後製階段

紀錄片剪接	1. 檢視毛片、整理脈絡2. 瞭解媒體製作技巧對媒體產生的影響3. 解讀媒體內容潛藏的價值觀、意識形態和權力關係
紀錄片發表	1. 嘗試說出自己的觀點2. 接受不同的聲音

1 探索期

這是紀錄片教學的前置作業階段。為了製作一部紀錄片，學生必須尋找合適的題目，教師在探索期要協助學生提高對於生活周遭的敏感度，從自身經驗出

發，再到小組討論分享，從交流互動中找到一些公共議題的討論空間，啟發學生的公民意識，這個過程就是涵養媒體素養的準備工作。

2 引導期

當學生找到題目後，教師需要與學生開始做文獻的對話，透過相關資料的蒐集，例如：歷史的報章雜誌、書籍、政府政策、民間團體、個人經驗以及其他文章，建立對拍攝主題的熟悉度，除了主題本身之外，橫向廣度與縱向深度的

延伸資料會讓整個主題更加完整，教師的任務是適度的引導，讓學生主動尋找資料，引發彼此討論，小幅的刺激開啟更多對話的可能。換言之，這個階段重點在於讓學生具備豐富的能量，才在接下來的拍攝行動期不致耗竭。

3 行動期

當學生們都做好前置準備工作後，就是正式進入影片拍攝期，在媒體素養教育的規劃中也同時進入了行動期，這個階段主要就是將拍攝主題「媒介化」的過程，也就是說所有的想法與觀點，都會在行動期的過程中轉化，學生也會在這個時候驗收在技術學習階段所學到的媒

體操作技巧，例如：攝影、訪談、收音、剪接等等，教師在這個階段會退居協助者角色，主要任務為協助學生依照企劃案以及腳本一步一步完成拍攝工作，在「媒介化」的過程中充分讓學生體會媒體素養教育中的釋放（liberating）與賦權（empowerment）。

4 反思期

在影片拍攝的過程中，成員會因為互相合作而產生質疑與批評，一直到最後的成品發表後，都會持續出現，對於每個成員來說，每一次的質疑與批評，都是

自我反省的機會，國小學生不一定能夠每次都虛心接受批評，此時教師的提醒及價值澄清就顯得相當重要，這就是公民意識成熟的表現。

課程設計的小訣竅

紀錄片課程的教學方式和其他課程不同，以下列舉幾個訣竅，可協助老師們在設計與帶領課程時事半功倍。

1

單元設計節數應考量學生的吸收能力並隨時進行必要之修正

紀錄片是一種媒介，在影像中吸納了各種不同的觀點，學生們在這趟課程之旅中學習如何將想法轉化成影像，換言之，影片中的每一段畫面背後，應有其理念的陳述與說法，然而，這些轉化的過程皆需要時間，絕非一蹴可幾，但卻是課程設計所要培養的核心能力；每個單元實施後，建議都要安排實作或討論，將概念內化至學生心中。因此每段課程所規劃的時間不宜太短，或是曇花一現的短期課程，仍需以時間涵養觀點的理念進行課程規劃。

2

課程與教學內容需拿捏理論與實務搭配的比重

處於具體運思期的國小學生通常需要根據具體實作解決問題，紀錄片在國小階段實施應注意教授相關理論以及議題的深度與廣度。在理論的部分不宜太長，且要避開過於艱深的部份，透過教學者之轉化，以提綱挈領的方式，找到最適合的概念簡單陳述即可。其次，議題的選擇不宜過多，國小學生的人生經驗不多，因此，需要人生歷練才能體會箇中精髓的題材，不妨藉由較多的實務操作，輕鬆有趣卻不失觀點的題材，促進學生對於概念的瞭解。

3

在課程中穿插有趣的小單元維持學生興趣

大部分的紀錄片拍攝期動輒數年，在業界俗稱「蹲點」，主要原因是紀錄一個故事需要長期關注，深入故事核心，才找得到動人的素材與意外的驚喜。對於不熟悉紀錄片的國小學生來說，三、四個月做出一件作品，已經是一個不得了的大工程。換言之，學生從開始企劃一直到最後看到成果的呈現，這段時間很漫長，成就感來得非常慢，過程中很容易放棄。因此，建議每隔一段時間就設計小型的活動，能夠讓學生得到短期的成就感，以支持這個漫長的拍攝計畫。

老師在過程中的角色

相較於其他領域，擔任國小紀錄片教學者需要更多燃燒的熱情與縝密的規劃，老師在其中的角色，除了知識的傳授，更重要的是穿針引線的功能。以下提出幾點建議：

1

引導啟發重於給予標準答案

從紀錄片的定義「對真實的創意處理」(a creative treatment of reality) 觀之，紀錄片的認定並無太多限制與框架，唯一的限制就是「真實」，也就是說，在「真實」的原則下，有諸多表現形式，進而言之，實施紀錄片教學時，請拋開「標準答案」這件事，教學者要強調的應該是影片背後的論述，鼓勵學生說出自己的想法，並嘗試佐證之。老師強調答案來自學生的想法，而非老師給予；有「答案標準」而沒有「標準答案」。

2 等待可以引發學生更多的想法

每位學生的領悟力與表達力不同，進入狀況的時間也不同，沉默並非代表不知道，許多時候沉默的原因是腦中的詞句尚未組合完成，所以需要多一點點的時間思考；紀錄片課程實施的過程同樣也會有大量的提問時間，學生也會出現相同的情形，如果學生願意想，不妨多給他一點時間，停頓可能代表著學生正突破自己的瓶頸，準備提出更好的論述。

3 掌握「觀點」支配「紀錄」的原則

雖然紀錄片同時強調紀錄與觀點，事實上，一部紀錄片的產生是「觀點」支配「紀錄」；觀點偏向思考規劃層面，紀錄偏向技術執行層面。攝影技術與運鏡美學需要長時間的累積，很難在幾年內看到成效，但是老師可以透過教學，訓練學生的觀點，並帶著觀點進入拍攝現場，可以清楚且有效率地取得畫面。

4 協助學生從歷程中形塑相互依賴的氛圍

紀錄片拍攝需要分工合作，而合作的效益取決於組員互動的品質。教師應協助設定小組共同的目標，讓組員間進行面對面的互動，進行溝通與協調，以促進其培養社交技巧。

面對陌生的學習與分工經驗，同學們多半都會經過一段吵吵鬧鬧的磨合期，才能彼此信賴，承擔責任，成為真正的夥伴。一旦夥伴關係被建立，合作學習的氛圍即應運而生，組員們深知，當遭遇困難時，不會由一個人承擔，而是全部的組員共同設法解決。因此，協助學生建立共識以及運作的模式，透過全員參與的學習共同體之體驗，可以加速團體成功運作之時間。

5 老師的陪伴是支持學生繼續下去的最大動力

製作過程裡的某些環節可能會讓學生們遭遇瓶頸，例如企劃初期、逐字稿謄打、剪接後期等，學生容易出現失去耐心，萌生去意的情形，此時老師的同理與陪伴是相當重要的精神支持。建議實施紀錄片課程時，教師應有勇氣不斷嘗試，切勿因害怕遭遇瓶頸而將課程抽離。此時，不妨將學生與老師的心態調整好再面對。每個階段都有其不可取代的意義性，辛苦的過程，其實就是一種學習，學習面對不斷改變的動態環境，這樣的學習，對老師與學生都是一種淬煉的過程。

紀錄片課程想達到的目標

最後，在開始組織紀錄片課程之前，我們還得釐清這個課程想達到的目標。只要目標確定了，即便日後課程經營遇到困難，你也可以有所依靠。這裡有幾個目標可以給你參考，看看學生是否習得了這些能力：

1 有能力透過攝影機捕捉經思考與組織的畫面

在紀錄片課程中，學生同時經歷了平面與動態攝影的學習，能夠體會到一張照片或是一段影片的呈現，絕非無意識的行為，而是經過思考後，篩選現場的景物，選擇合適的構圖攝製的。在時間的積累下，學生對於事件的體會與機器的操作設定日益純熟，更能掌握畫面與想法的一致性。

2 表達個人觀點的同時，能比較與尊重他人的觀點

媒體訊息的解讀因人而異，教師透過引導學生表達自己的想法並嘗試論述之，鼓勵其他人說出不同的看法，讓學生在多元價值的學習氛圍中，瞭解事件的意義並非絕對單一，唯有彼此尊重與接納，才能從不同的聲音中建立趨於客觀的觀點。

3 從紀錄片製作過程體會媒體重新詮釋真實的內涵

真實具有多重的樣貌，學生從採集畫面與訊息，經轉化後再製作成影像的過程中，可以體會「客觀真實」、「主觀真實」以及「符號真實」三種關於真實的樣貌。其中「符號真實」指的是經過媒體篩選，重新建構過的真實。製作紀錄片的過程，是學習在客觀真實的認知中，找到主觀的真實，並透過媒體的形式重新詮釋。而紀錄片就是在這三種對真實的思辨與平衡下產生的作品。

結語

紀錄片並不存在標準答案，只有觀點的異同，老師的覺察與引導是協助學生探究與論述其觀點的關鍵，訓練觀點的歷程遠比結果來得重要。其次的收獲便是同學們實作練習與分工合作所得到的成長。至於同學們技術面上能夠作到什麼程度，老師其實可以放寬心，順其自然即可。只要事前有規劃，事後有反思，紀錄片課程將會是老師與學生共同成長的美好經驗。

04 影像原理

文 / 陳銘凱

影像原理這個題目認真說起來的話還挺嚇人的，因為他包含了照相化學、光學、電學、生物學甚至是歷史學等多門學科的知識和原理。但是老師們不用擔心，這一章的目的只是要給大家一些影像原理的相關基礎知識，讓日後您在授課時有所本，可以讓同學們對影像的構成原理與歷史有一些基本的概念。

世界第一張照片，拍的是發明者尼埃普斯家附近別人的屋頂

1916 年時的照相機

照相的誕生

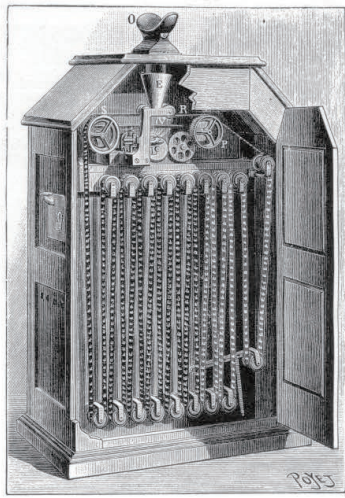
在講動態影像之前，要先來介紹一下靜態影像是怎麼誕生的。歷史上第一張照片，是在 1826 年夏天，由法國攝影術和印刷製版發明者尼埃普斯（Nicephore Niepce）在實驗室中製成，要花八小時的時間曝光才能完成。拍攝的內容是從他家窗口看出去的，其他房子的屋頂。

但是可以帶著照相機去幫人拍照的「照相術」，要等到 1839 年，才被法國畫家達蓋爾（Louis J M Daguerre）發明出來，正式名稱是「銀版攝影技術」，是把會感光的化學藥劑鹵化銀塗在相紙上，經由相機曝光來取得影像。當時拍一張照片要花費 20-30 分鐘，被拍的人還得在這段時間內忍住不動才行。

在這之後，經過了無數人的改良與實驗，照相的技術飛快地進步，照相機的體型也愈來愈小，便於攜帶。到了 1990 年代，數位相機問世，拍照漸漸變得非常容易，再加上智慧型手機等電子產品愈來愈普及，影像紀錄已變成普羅大眾生活中的常態了。

電影的誕生

相片是靜態的影像，要讓他像電影一樣動起來，需要再花一些額外的工夫。1887年，美國發明家愛迪生的助手迪克森（W. K. L. Dickson）製造出了一種「電影放映機」（kinetoscope），基本上是一個大箱子，要看的人得先投錢，然後把頭湊到箱子的小洞裡，一次只能一個人看。

最早的電影放映機，可以看到內部有長長的膠卷

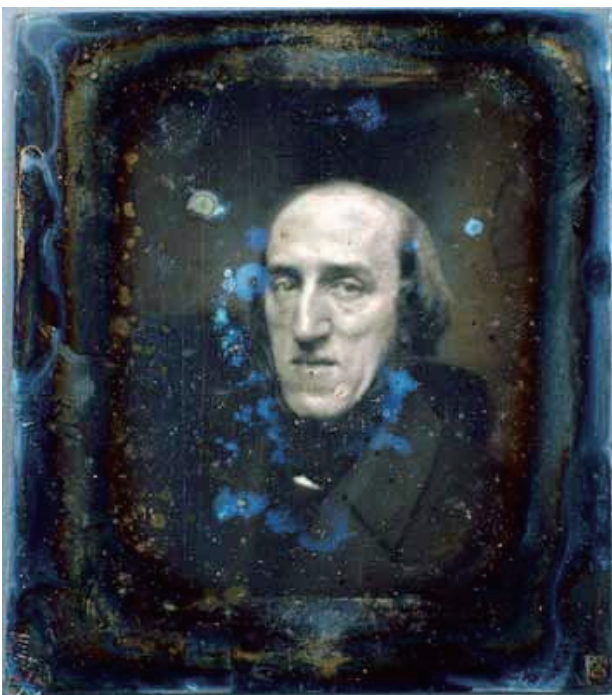
1895年12月28日，法國的盧米埃兄弟（Auguste Marie Louis Nicholas & Louis Jean）改良了愛迪生發明的電影放映機，在巴黎「大咖啡館」的地下室裡，用投影的方式播放他們紀錄下來的12部紀錄短片。這是電影史上劃時代的一刻，電影這門藝術就在這天正式誕生了。

1923年，美國人德佛雷斯特（De Forest Lee）發明了光學錄音系統，讓電影膠卷也可以紀錄聲音，電影從此進入有聲時代。到了1935年，有三原色的彩色放映設備誕生，電影也從原本的只有黑白進入了彩色時代。

電影的秘密 — 視覺暫留

電影最核心的原理是「視覺暫留」。科學家經由實驗證明，人眼所看到的物品如果突然消失，該物品仍然會在視網膜上滯留0.1至0.4秒左右。所以也就是說，如果我們讓可以讓「連續照片」以「每秒16格畫面」的速度播放，一系列的靜態畫面就會因為視覺暫留的作用而讓人感覺影像是在動的。就是電影之所以會動起來的秘密。

後來電影為了讓人們看得更舒服，制定了「每秒24格」的標準。而目前業界在拍攝動態影像時，因為電視播放規格的關係，則會以每秒30格（或說是29.97格）來計算，這也是我們拍紀錄片時很常用的標準規格。未來老師們在教導同學操作剪接軟體時，若把時間軸放到最大，就可以發現大部分剪接軟體也是用相同的方式在計算畫面數目，最小單位的一格，就是1/30秒的瞬間。

發現視覺暫留理論的比利時科學家
約瑟夫·普拉托 Joseph Plateau

影像的威力

當盧米埃兄弟第一次在黑暗的地下室空間裡，播放《火車進站》這部短片的時候，螢幕裡迎面而來的火車把觀眾都嚇壞了！雖然畫面裡只是一台火車緩緩開過來，沒有其他劇情也沒有聲音。觀眾們還是認為這是真的火車，結果爭先恐後跑出咖啡館逃命，引起了不小的騷動。人們也在這時開始意識到，原來影像的威力這麼大，是可以影響人的。於是接著也自然地

出現了戰爭或政治宣傳電影等影響人們思考的影像。

隨著攝影機的進步，劇情片和紀錄片等不同的影像表現方式開始出現，人們對於影像的接受與思考也愈來愈先進。從電影的發明到現在，不過一百多年的時間，但整個世界早已離不開影像的影響了。

盧米埃兄弟

盧米埃兄弟拍攝的《火車進站》劇照

教學活動

停格動畫製作

活動目的

讓同學藉由作停格動畫來理解視覺暫留的原理

活動類型

練習型活動

1

讓同學們分組，自己設計背景和自己喜歡的角色，可以用畫的，也可以直接從報紙、雜誌、廣告單上剪下現成的人物。

2

每組一台相機，把相機用腳架固定在上方。背景圖和角色放在地上，分工讓同學操作，有人負責拍照，有人讓人物動起來。

3

依課程時間限定學生拍攝張數，拍好的就把記憶卡交給教師，教師在電腦中整理好同學們的作品後，以投影機播放。每組派人上台講解劇情或旁白，並依序播放照片。

05

認識器材與操作實務

文 / 楊申弘

工欲善其事，必先利其器，想要利其器，就得先知道需要哪些器材可用。這一章就要來向大家介紹拍紀錄片你需要什麼樣的道具，以及一些它們在使用時需要知道技巧。

攝影器材

攝影機

攝影機是拍片時最直覺會想到的東西，但問題是攝影機百百款，功能等級都不同。愈貴的當然愈好，可能畫質高或是有一些特別的優點（如擅長夜拍等）。但如果是初學者，光是要搞懂這些學問就頭大。

在此給各位老師的建議是一先不用管那麼多，因為這主要是給小朋友操作使用的。買初階的，大概 2 萬多塊的機器就很實用了。而且現在的攝影機有防手震功能、能拍攝 HD 規格的影片已經是基本款了，買最簡單的都不會差到哪裡去。建議可以先把規格和功能放一邊，請店員簡單幫你推薦，日後想精進了再慢慢來研究。

其次要提醒的是機器的重量，如果課程的對象是國小生，他們手本來就不大，機器愈重就愈容易晃動，到時候拍出來的東西大家一看就暈船了。

tip 硬碟型或記憶卡型

買攝影機比較需要想一下的，是拍攝內容的儲存方式。初階的攝影機大致有「硬碟型」和「記憶卡型」。硬碟型顧名思義就是把拍攝下來的畫面儲存在機器本身內建的硬碟中，記憶卡型的則是要另外插卡。記憶卡型的好處是可換卡這件事會讓拍攝時間增加，但小朋友弄丟卡的機率也會提高。硬碟型則相反。

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

運動攝影機裡最有名的大概就是 GOPRO 了，這種類型的攝影機特色就是小巧，可以架在像是腳踏車、空拍機…等會移動的物體上，用來拍攝一些動態的，甚至是水中（需加上防水裝置）的影像，不過通常不能即拍即看，也沒有辦法作一些焦距上的變化，比較是輔助型的機器，不一定需要。

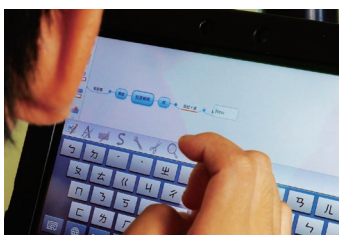
實作篇 05

數位相機

傻瓜型數位相機用得好，也不輸大型攝影機

數位相機也有錄影功能，也可以拿來拍片，甚至現在許多廣告片都是拿高階的數位單眼相機來拍的。數位相機拍片的好處是易得性高、機器不大而且比DV便宜不少，小朋友用起來滿方便的。不過要提醒一下，有些相機的鏡頭在自動對焦的時候會不斷有機械聲，有些機身上的麥克風在晃動的時候會容易有雜音，這些都會造成收音上的困擾，正式拍攝前最好先試拍看看。如果遇到這種情形，建議額外再作同步的收音。

手機與平板電腦

用平板上的APP就可以直接作簡單的剪接

現在像 iPhone 之類的高階手機或是平板電腦也可以用來拍片，甚至用內建的 app 就可以剪接。在你手邊沒有設備的時候，手機就是最方便的工具。不過用手機拍攝的話有兩點要注意。

1. 手機因為小巧，更容易晃動，拍攝時可以買手機雲台裝在腳架或是減震架上。
2. 用手機拍攝時，注意手機要放橫的，小朋友常常會忘記。直拍的話畫面左右兩邊會被切割掉呈現黑畫面，很難與正常橫的影片做搭配。

收音器材

一提到拍片，初學者都會把重點放在攝影上，但只要拍攝經驗一多，就必然會發現收音的重要。雖然攝影機、數位相機和手機等拍攝器材機身就會內建能收音的麥克風，但在某些情況下，內建的麥克風可

腳架是拍攝的重要工具

專業一點的腳架會有水平儀，氣泡在紅圈中就是有對到水平。

水平儀

腳架可以幫助你拍出穩定的畫面，尤其是在訪問的時候一定會需要。建議只要在拍攝時情況允許，就讓攝影機上腳架，不要偷懶，拍出來的成果會比用手持的要好得多。可以讓小朋友先用手持拍一次，再上腳架拍一下，讓他們自己感受一下。

手燈

手燈是輔助型設備，可以視使用情形購買。拍片有時因畫面過暗，需要額外的光源，可是又不可能像一般的劇組有直立式的燈架可以用，這時候手燈就是一個好工具。例如夜拍，或是在比較暗的地方（如工廠中）作訪談，就可以用手燈來補一些光。

手燈通常會附遮光罩和濾片，讓你可以調整光的集中度和出光量。關於使用上的技巧，上網搜尋「打光」就會有很多相關教學。

能不夠用，這時你就需要一些額外的收音裝置了。當然，如果經費器材不允許，最好的辦法就是靠近一點收音，以及找一個安靜的地方進行訪談。

指向式麥克風

指向式麥克風也可以架在數位相機上，不過要小心麥克風若過長可能會被拍到

一般機身上附的麥克風是廣域性的，四週的聲音都會一視同仁地收進來，所以同學在拍攝訪談的時候，如果在攝影機旁邊說話，最後收進來的聲音就會比受訪者的聲音來得大（因為離麥克風近）。

而指向式麥克風的特色是可以像槍一樣，避開周圍的聲音，把收音範圍收束在麥克風指向的位置。指向式麥克風就像上圖這種，可以附在攝影機的機身上。有些是使用攝影機的電源，有些要額外裝電池（裝電池這種的要注意，出去拍攝之前一定要先檢查電池有沒有電）。

麥克風減震架

機身上的麥克風在晃動時易有雜音。如果遇到像這樣的問題，可另外加購減震式麥克風架來減少雜音。

無線麥克風

無線麥克風的收訊主機也是架在攝影機上

如果你的預算足夠，這個俗稱 mini 麥的無線麥克風非常推薦購買。在一些比較吵的環境中（如下雨天、工廠），或是遇到受訪者在介紹東西的時候會一直走動的，無線麥克風可以夾在受訪者衣服裡，收音效果會好很多。

防風罩

就算是小型攝影機也還是會有相應小型的防風罩

如果你要到海邊，或是風比較大的地方去拍攝，一定會遇到收回來的聲音都是咻咻咻的風聲。這個時候這個毛毛的防風罩就很好用了。防風罩是用來套在麥克風上以消除風聲的，買麥克風的時候可以一起選購。

手持式錄音機

拍攝的時候最好要接上耳機同步監聽，才能保證收到的聲音沒有問題

因為剪接的時候，音軌是獨立於影像而存在的，拍攝的時候我們也可以另外用其他機器錄音，只要作好記號，剪接的時候就可以和影像同步使用。因此手持式的錄音機或是錄音筆也可以作為錄音設備。如果都沒有，手機也可以拿來當錄音機使用。

監聽耳機

拍攝的時候最好要接上耳機同步監聽，才能保證收到的聲音沒有問題

tip 錄音時如何作記號，讓剪接時影音能同步？

在看一些電影的幕後花絮時，都會看到有場記人員拿了一塊寫了場次、鏡頭等資訊的「拍板」（slate），在開拍時打板發出清楚的聲音，這是為了讓剪接的人有依靠，可以在剪接時利用這個畫面來作影音的同步處理。同樣的，如果用攝影機以外的機器同步錄音，也可以在開錄的時候打個拍或是彈個指，製造出一個可以校準的聲音，剪接時就會方便許多。

實作篇 05

剪接軟體

最後要來介紹一下剪接軟體，畢竟剪接才是讓影片有意思的關鍵。目前專業剪接使用的軟體，PC 系統的以 Edius 為大宗；Mac 系統的以 Final Cut Pro 為主，不過以上兩個軟體都不便宜。如果要給學校小朋友使用，推薦威力導演這款軟體。他的操作介面對小朋友來說比較友善，而且基本功能齊全，價格親民（教育版還有折扣），一般學校的電腦也都跑得動。初期若沒有軟體，微軟內建的 movie maker 也可以先用。至於其他剪接軟體，或是可以剪接的手機 app，當然都可以一試。簡單說，就是哪個方便就用哪個囉。

拍板

買不到拍板的話，也可以在紙上手繪代替

剪接軟體

威力導演因為價格親民，成了教育系統中最多學校使用的軟體

教學活動

模仿拍攝一則廣告

活動目的

從模仿拍攝的過程中讓同學熟悉攝影器材的使用，同時也可以引出同學角色扮演的能力。

活動類型

練習型活動

延伸學習

在拍攝上有了實務經驗之後，你可能會想再進一步增加拍攝的相關知識。除了購買相關書籍之外，其實網路上也有許多關於拍攝技術的教學與討論。例如可以再搜尋「景深」、「追焦」、「白平衡」、「縮時攝影」、「調整影片速度」、「定格動畫」、「綠幕」等關鍵字，可以讓你多增加拍片功力和教學樂趣。

1

教師先準備幾部廣告短片於課程中播放，讓同學選擇一部來模仿拍攝。

2

接下來是工作分配，有些同學適合演戲，有些同學則適合拍攝（如攝影、收音、燈光等等），每個人都依自己的專長與興趣進行工作分配。

3

分析廣告短片的鏡頭，先讓同學有簡單的分鏡概念，從分鏡中去拆解影片。

4

開始實際的拍攝，一個一個鏡頭拍攝，直接在攝影機上剪接，也就是說拍錯就重來，並直接將拍錯的片段刪除，保留完整的，最後會發現完整的影片就在攝影機裡，不需要再進行剪接。

06

鏡頭語言介紹

文 / 楊申弘

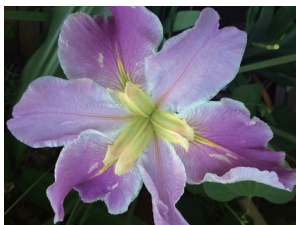
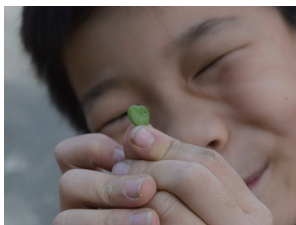
怎麼拍才可以讓觀眾知道你想說什麼呢，除了旁白和台詞說明，我們還有「鏡頭語言」可以用。簡單地說，就是拍攝者可以透過鏡頭的安排去表達想法和感覺。鏡頭語言說起來並沒有一定的規律，拍攝者可以用鏡頭傳達想法的就是好的鏡頭語言。不過話雖如此，我們還是有一些基礎的鏡頭語言和其代表的意義可以給大家參考。

攝影的構圖

1

強迫式構圖（中央構圖）

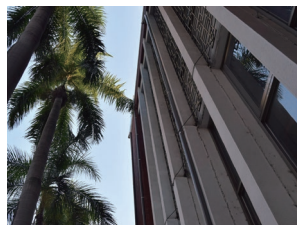
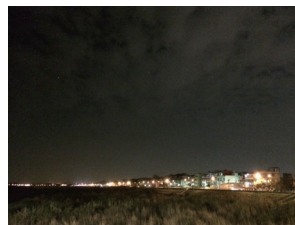
強迫式構圖就是把被攝主體放在畫面中間，觀看的時候一眼就會看到重點，觀者就不會有探索畫面其它地方的慾望。但是反過來說，當你希望觀者完全把視覺焦點放在單一主體，以及背景缺乏其他元素的情況下，其實就很好使用。

2

黃金比例構圖

當我們在拍攝地平線、海平面、或是有建築等其他結構分割畫面的時候，運用 2:1 或是 8:5 的原則去安排，如此可讓畫面具有美感且安定。

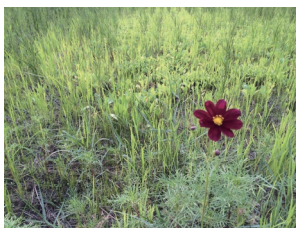
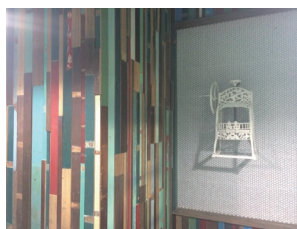
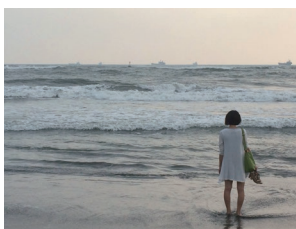

實作篇 06

3 井字構圖

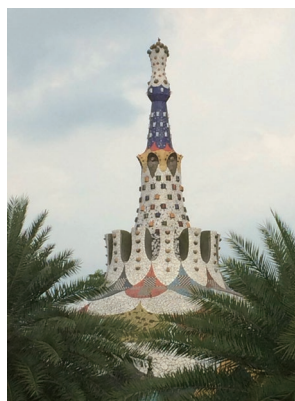

井字構圖在畫面當中，出現了四個交錯點，把拍攝的主客體安排在這些交錯點上，可以穩定整個畫面。拍攝動物或人物時，也通常是將眼睛放在這些焦點上。

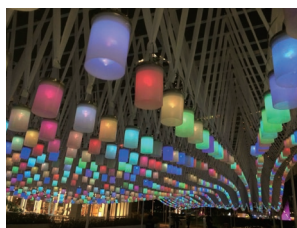
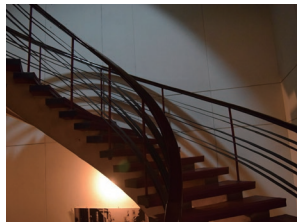
4 對稱性構圖

這種構圖最常用來表現鏡射的畫面，如水面倒影、鏡子等等。

5 對角線構圖

對角線構圖透過歪斜的水平線，可以塑造出活潑的感覺。對角線構圖不見得真的是拍攝主體從畫面的對角線去延伸，有時候是視覺導引方向，有時候是畫面安排的態勢。

6 消逝點構圖

消逝點構圖是利用了繪畫中「單點透視」的原則，在畫面中安排消逝點，可以強化整個畫面的空間感，並且讓觀者的視線可以隨著空間的深度延伸。

7 框景構圖

框景即是在拍攝主題時，利用特殊形狀的前景去框住所要拍攝的對象，達到聚焦的效果。

8 破格構圖

破格構圖在拍攝時利用大膽的裁切主體，增加影像的張力、壓迫感、或是想像空間。可是破格構圖運用的難度很高，評價可能也會非常兩極。

tip 關於構圖的小補充

構圖的時候最忌「尷尬的構圖」，如水平線歪一點點，好像是黃金比例，又好像是對角線構圖。或者拍人像切到一根手指，既看不出是刻意省略，也不覺得是破格構圖，這種影像，看起來就很像是拍攝失誤，應盡量避免。

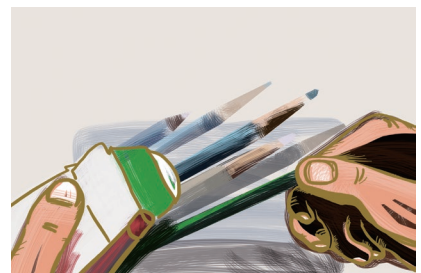
構圖的最終目的，不外乎是要讓畫面穩定、突顯主體、具有美感，甚至是導引觀者視線。不過以上所說的都是原則，不是規則。針對想要表達的意象，善用工具，才是最好的方法。

鏡頭的觀看方式

構圖是攝影的美學，視角則是拍片時鏡頭說故事的方式，不同的視角會給觀眾不同的刺激。

第一人稱（主觀觀點）

鏡頭的觀看方式像是由自己的眼睛往外看到的畫面。

實作篇 06

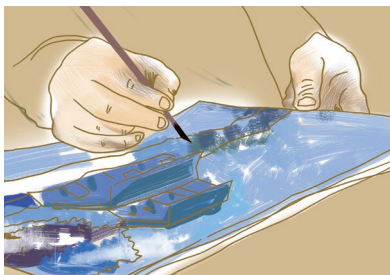
2 第二人稱 (反跳)

也就是俗稱的「反跳」，當主要角色在跟另一個角色對峙時，主角的主觀視線看到另一個角色，同時另一個角色看著主角。這講解起來比較抽象，可以想像是兩個主觀觀點互看的當下，鏡頭互換。

3 第三人稱 (旁觀觀點)

一般從旁觀看的角度，也是最常用的拍攝角度。

4 偷窺觀點

只要不是一般人的視線，幾乎都可成為偷窺鏡頭，講究一點的偷窺鏡頭，前面還會有前景遮住部分視線，像是紙箱、草叢、牆面等等，像是某人躲在某處偷窺的視點。通常鏡頭前只要有個物體當前景擋住部分視線，就會有偷窺的秘密和緊張感。

5 無生命觀點

模仿無生命的物體的觀點，譬如從監視器拍攝的影像。

鏡位 距離的視覺心理

1 大遠景 (Extreme Long Shot)

指整個大環境，此時人物小到無關緊要

2 遠景 (Long Shot)

遠景有點難定義，遠景約與觀看大戲院的舞台差不多，遠景的最小尺寸約和全景相當。

3 全景 (Full Shot)

一個畫面裡有超過三人的鏡頭就可以說是全景

4

中景 (Medium Shot)

人物膝或腰以上，如二人鏡或三人鏡

5

特寫 (Close Up)

如人臉特寫

6

大特寫 (Big Close Up)

如嘴巴或眼睛

tip

關於鏡位的小補充

像卓別林說的「喜劇用遠景，悲劇用特寫。」當攝影機離被攝者越遠，觀眾的態度越中立，就像是站在一旁看熱鬧的鄉民。而鏡頭變成特寫的時候，觀眾和被攝者的關係就變得緊密起來，更容易投射自己的情緒到人物身上。

此外，鏡頭放置的位置其實也決定了立場。例如在紀錄抗議事件的紀錄片裡，如果攝影機放置的位置是在抗議者這邊（面向被抗議的對象），其實也暗示了觀眾你是同情抗議者，站在他們這一邊的。

鏡頭角度

不同的鏡頭角度通常代表畫面中的人物一些心理層面上的比喻，拍紀錄片的時候比較難使用，但是也可以作為一種對畫面的參考。

1

鳥瞰鏡頭 (bird's-eye view)

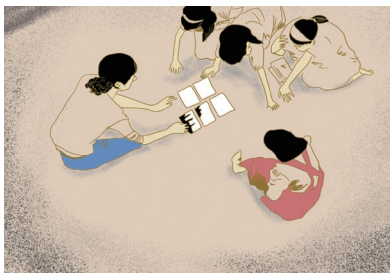
直接從被攝物正上方往下拍，鏡頭下人物往往不易辨認。

2

俯角鏡頭 (high angle)

由上往下拍，凸顯環境，被攝物顯得卑微無助。

3

仰角鏡頭 (low angle)

由下往上拍，使環境退為背景，增加主體的重要性，有壓迫感。

實作篇 06

5

水平鏡頭 (eye-level)

一般日常生活的感覺。

6

傾斜鏡頭 (oblique angle)

水平線多是斜的，人物看起來像要跌倒，令人緊張，也暗喻了人物心境的不穩定。

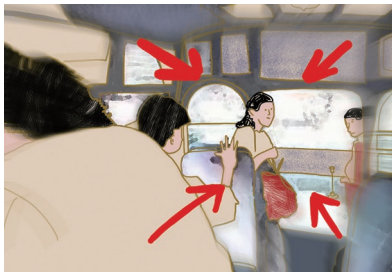
攝影機運動

因為拍攝紀錄片較難有機會去用大型的，需要時間調整的拍攝輔助器材，所以攝影機能作的運動比較有限，但是一些簡單的變化還是可以派得上用場，在適當的時候為影片增加可看性。

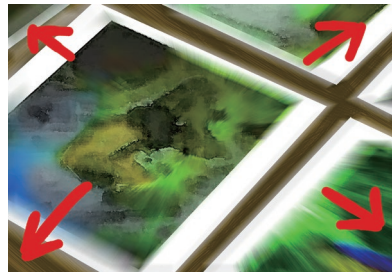
1

zoom in/out (伸縮鏡頭)

攝影機上的鏡頭伸縮，也就是簡稱的拉遠拉近。

zoom in

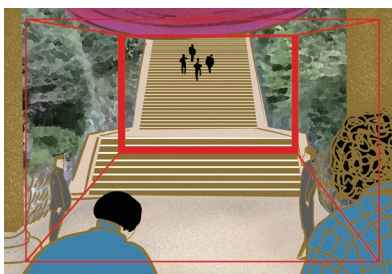

zoom out

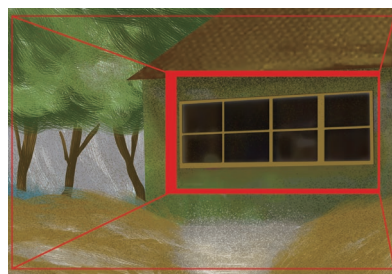
2

dolly in/out (移動鏡頭)

原指有輪子的推車，指移動攝影機以接近或遠離被攝體的效果。

dolly in 攝影機前進

dolly out 攝影機退後

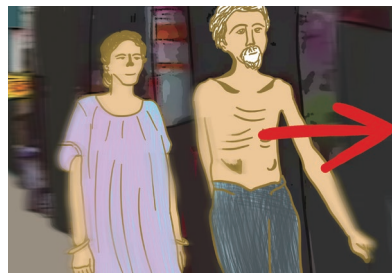
3

pan left/right (橫搖)

鏡頭的左右偏轉，操作時應慢而穩定。影像會因左、右搖攝而稍有扭曲變形。

pan left

pan right

4 tilt up/down (直搖)

鏡頭由上往下、由下往上，例如拍攝 101，可以創造被攝物高聳的感覺，但會因上、下拍攝而使影像稍有扭曲變形。

tilt up

tilt down

5 follow (跟拍)

攝影機跟著被攝體移動。

6 focus on/off (聚焦、失焦)

這個是故意改變焦距的手法，例如戲裡有人昏迷之後又醒來，就可以用一個鏡頭的尾端逐漸失焦，直到畫面完全模糊，而後疊化至下一個鏡頭先是模糊的畫面，然後再聚焦。。

7 camera shake (鏡頭晃動)

故意不使用腳架，讓鏡頭晃動，可產生不安或緊張的感覺。

8 truck left/right (推軌)

truck left

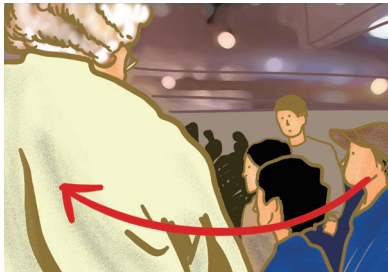
truck right

攝影機架在軌道上，左右或前後移動。

10 arc (弧形運動)

truck left

11 crane up/down (升降鏡頭)

最後這四個都是可能要用到軌道、大型機器臂攝影機或移動裝置的運動手法，比較複雜一點，紀錄片很難用得到，當作小知識就好。

補充說明

如果對於以上的鏡位、攝影機移動有不清楚的地方，可以到 YOUTUBE 上輸入相應的關鍵字，一定可以找到許多的相關範例，一看就會明白。建議也可以直接給小朋友看影片，會更容易理解。

教學活動

數分鏡練習

活動目的

讓同學明白一部短片或是廣告需要用到多少鏡頭，導演又是怎麼運用鏡頭語言來讓影片說話。

活動類型

練習型活動

- 1 教師需先準備幾部廣告短片於課程中播放，讓同學來數數看其中究竟用了幾個鏡頭。
- 2 數完後公佈答案，並且陪同學一起來分析每個鏡頭的手法與意義。
- 3 在播放了幾部影片，同學已經愈來愈上手之後，可以穿插一部剪接得很快，鏡頭很細碎的短片來整同學。
- 4 在這之後也可推薦看鈕承澤導演的電影「愛」，開頭的一鏡到底片段（可於網路上找到），讓同學有另一種思考。

07

故事創作與劇本寫作

文 / 王教哲、何婷婷

沒錯，紀錄片也是要講故事的。一般對紀錄片直接的想法都是「真實」，但真實世界裡，其實到處都充滿了故事：菜販、按摩師、計程車司機、火車站的站長…他們都有自己的故事。如果不說人，一隻流浪的貴賓狗、一顆來自梨山的高麗菜、一把來自台中后里的薩克斯風…他們背後也有著奇妙的故事等著你去探索。

人天生愛聽故事

在紀錄片的創作裡，即便是單純紀錄事件，也需要用到說故事的技巧，不然如果只是畫面集結的流水帳，沒有什麼人可以有耐心撐得過五分鐘的。唯有用說故事的方法來創作，才會引起觀眾的興趣和好奇心，幸運的是，說故事的能力是可以習得的。

在我們每天的生活裡都能得到很多故事，像是新聞媒體、報章雜誌、網路論壇、同學間發生的事、和商家的聊天、路人的閒談…只要多留意，會發現故事不斷地出現。這種對故事的敏銳度，愈有意識地去運用就愈成長，會成為紀錄片創作裡一個很強力的工具。

好的紀錄片一定有好的故事

好的故事能夠引起人們共鳴，認知和經歷，能夠使他們對故事情景、內容和角色產生心理真實感，故事還具有獨特的說服力和激發他人的作用，因為它會喚起我們的情感和移情能力。紀錄片的威力就在這裡，因為比起戲劇，紀錄片的真實性更強，引起的共

鳴也就更大。一部好的電影，對同學的啟發可能勝過老師的千言萬語，而真實故事的力量，更是後勁無窮。所以一部好的紀錄片，一定是一部會說故事的紀錄片。

tip 推薦的好片子

在紀錄片課程裡，影片的賞析是必要的。除了可以讓同學感受紀錄片的威力、理解紀錄片的樣貌與製作方式，也可以藉由片中欲探討的議題讓同學反思平日習焉不察的想法。尤其是劇中人物和同學年紀相仿的片子，通常回響都會更熱烈。在這裡推薦一些好片子：

拔一條河 / 楊力州 造機人 / 王嫻妮

一首搖滾上月球 / 黃嘉俊 我的 747 / 侯季然

女神降臨 / 張志宏 翻滾吧！男孩！ / 林育賢

鴉之王道 / 林育賢 刪海經 / 洪淳修 LOVE LIFE / 黑人

一閃一閃亮晶晶 / 林正盛 56UP / 麥克爾 (Michael Apted)

小小攝影師的異想世界 / 澤娜布里斯基 (Zana Briski)、羅斯考夫曼

(Ross Kauffman) 傻子的夢想 / 葉蔭龍 無米樂 / 莊益增、顏蘭權

麥胖報告 / 摩根·史柏路克 (Morgan Spurlock)

實作篇 07

故事的基本元素

把好的故事拆開來，可以發現裡面有一些基本元素。最常見的解構方式，其實也是教師們在教作文的時候常常會提到的「人、事、時、地、物」：

人 鮮明的「人物形象」：平凡中卻又不凡的人物，容易吸引人。

事 引人入勝的「事件情節」：人物對事件的反應是故事前進的驅力，例如事件衝突點或意料之外的結局。

時 成就故事的「時間」：時間是紀錄片的舞台，許多一開始看不清楚的事，經過時間的堆疊就會變得清晰，人物的情感也會更凝聚、強烈。

地 「地點」加強故事的張力：故事發生的地點本身就帶有某種訊息。

物 「物件」能串連故事：特定的物件可能承載了文化、歷史意義或個人情感，是推動故事發展的重要元素。

以「故事」的元素來思考紀錄片，可以幫助創作者去思考這部紀錄片裡可能缺少什麼，發現自己在創作時的盲點，進而去修正、補足。

分組討論故事總是會有一些意想不到的火花

故事的結構

好的故事除了要有吸引人的元素，結構也是很重要的。以戲劇來說，最基本也是最經典的戲劇結果就是「三幕劇」：

1. 第一段為「開端」：本段重點為讓觀眾了解劇中人物主要是誰、故事前提是什麼、故事情節為何。第一段的結尾是事件的轉折點。
2. 第二段是「衝突」：發動事件的攻擊點，劇中人物或事件的正常軌道被打亂，導致人物必須進入事件並面對問題。

重組故事是學習劇本概念的好練習

3. 第三段是「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。

我們用楊力州導演的「拔一條河」為例

1. 開端：莫拉克風災造成了八八水災（事件），高雄甲仙鄉也在這次的災害中嚴重受損（地點），當地居民的生活都受到了許多影響（故事背景），甲仙國小的小朋友們（人物）決定要參加拔河比賽，用他們的勝利來鼓勵鄉親。
2. 衝突：小朋友們訓練的過程非常辛苦，眼看比賽就要到了，他們真的可以獲勝嗎？（轉折）
3. 結局：最後小朋友比賽的結果得到銀牌，整個鄉也被小朋友們的努力所感動，又重新凝聚在一起，重新有了力氣去面對災後的各種問題。

看到這個例子一定會有人的疑問：「我在一開始拍的時候怎麼會預料得到小朋友真的有辦法贏得比賽？」確實是沒有辦法預料的，但是也不需要擔心。因為重點其實是小朋友在準備這個比賽的過程裡，鄉民之間的心情起了什麼樣的改變，大家是如何被小朋友的鬥志激勵。即便最後輸了，但元素有了，結構也顧好了，故事自然就會吸引人。

結語

紀錄片的劇情不像劇情片是可以完全控制的，但在拍攝的過程裡，意識到影片需要有故事元素是很重要的，這會提高整個片子的可看性。然而，紀錄片

多變的內容形態，也讓創作者常常要去調整原本的想法。這種確定和不確定之間交纏變動的過程，考驗著創作者的功力，也是拍攝過程裡最令人著迷的地方。

教學活動

故事拆拆看

活動目的

讓同學了解故事的結構和基本元素，他們在一個好的故事裡起了什麼樣的作用。

活動類型

分析、討論型活動

1

準備幾個耳熟能詳的故事，

再以人事時地物拆解成個別的元素，例如白雪公主的故事：

「人」：白雪公主、皇后、獵人、矮人、王子…

「事」：唱歌、跟魔鏡說話、暗殺、接吻…

「時」：傍晚、早晨、夜晚、夏天、冬天

「地」：皇宮、森林、礦山、小屋…

「物」：獵槍、毒蘋果…

2

依人、事、時、地、物等不同元素分別抽籤重組後，請各組依三幕劇的結構去設計出新的故事。

實作篇 07

故事菜市場

活動目的

了解影片的結構，並且利用影片的元素來說故事

活動類型

分析、討論型活動

讓同學上台發表故事，除了讓自己對故事能有再次檢視的機會，也讓同學間有切磋的可能性。

1

讓同學先看一部影片

2

看完後請同學分組，分成人、事、時、地、物五組，
每組將影片中的元素寫在便利貼上，
例如地組把劇中出現的地點逐一寫下來，
一個地點寫一張便利貼。

3

寫完後每組起身到各組挑菜，
例如地組到人事時物組各挑四五張便利貼走。

4

貼完後，各組用挑來的元素重新組合一個故事，
上台發表。

看文說故事

活動目的

學習如何將文字轉換成影像圖畫

活動類型

分析、創作型活動

看圖說故事是簡單又有趣的活動，可以訓練小朋友的影像思考。

1

發給同學每人一張角色卡（超人、吸血鬼、國王…）及道具卡，
老師準備一個狀況題，例如你搭的船遇上船難了，
請同學利用手上的角色和道具發揮故事。

2

請同學寫好故事後，由老師先收回，再亂數發給不同的小朋友，
拿到故事的小朋友依照故事畫出一個四格漫畫。

3

小朋友畫好後，依序上台，先不講故事，
請大家由圖畫來猜故事是甚麼？

4

每個人都發表完後，請大家票選今日最佳故事，可給予獎勵。

08

田野調查及外拍實作

文 / 王教哲、何婷婷

終於到了要外出拍攝的部分了，同學們想必都很興奮，但是別急，事前的預備工作和拍攝時的一些小技巧，可以幫助你省去很多麻煩。接下來就讓我們來看看田野調查和實拍時所需要注意的事項吧～

先來作個企劃書

到時候要拍什麼？要怎麼連絡到受訪者？受訪者的背景是什麼？要問受訪者什麼問題？第一次的外景希望完成什麼樣的目標？這些都是紀錄片拍攝前要先作好的功課，得事先想過一輪才行。

在紀錄片之外，如何到達想去的地方（交通方式）？這次出去要花多久的時間？如果下雨怎麼辦？外景一趟要花多少錢（吃飯、坐車…）？這些事務性的問題也是需要先考量的。所以在去拍攝之前，同學們要先作出企劃書。老師在協助同學作企劃書的同時，也是一個讓同學可以預先假想拍攝情況的重要過程。

田野調查好處多

作企劃書其實也是在作初步的田野調查。田野調查可以幫助同學進一步理解要拍攝的內容和要採訪的對象。如果時間足夠的話，可以安排在實際拍攝之前，先到要拍攝的地方場勘一下，了解一下大概的情況。

如果以場勘為基準點，田野調查大基本上可以粗分為以下三個階段：

1. 場勘前的資料收集：資料收集多半可以在網路上，或是用電話直接連絡來完成。
2. 場勘時的實地調查：實地調查的時候可以先拜訪一下受訪者，或是乾脆把攝影機帶著，視情況需要先拍下一些可以用的素材，例如空景。
3. 場勘後的消化整理：場勘一定會有新的想法，也許是發現原來設想的不足，也許是發現有可以刪去的部分，消化之後再擬定新的企劃，會讓之後的拍攝更為順利。

如果沒有時間去場勘也沒有關係，但是相對的，在資料收集和預想的部分最好就要多作一些，以減輕實際拍攝時的負擔。

實作篇 08

實際拍攝和訪問

平常已經在校內練習了那麼多次，現在企劃書也作了，調查也作了，終於到了出門實際拍攝的時候了。先讓同學按照清單檢查一下設備，電池是不是滿的，記憶卡有沒有帶。預先把可能發生的問題降到最少，才不會臨場亂了陣腳。

不過身為教師的你要先有心理準備，不管再怎麼準備，同學們的第一次拍攝一定都還是狀況百出的。我們以採訪為例，來看一下小朋友在剛開始拍攝時常見的問題有哪些？

1. 受訪者惜話如金：

有的受訪者不擅長說話，同學問了問題只會簡答，問起來氣氛很尷尬。可以在事先建議同學多準備一些有延伸性的問題，讓受訪者更好發揮。

2. 被受訪者牽著走：

和第一點相反，有的受訪者超級愛講，一講下去就停不了，內容可能又沒有重點或是與主題無關，結果就是拍了一大堆可能都沒辦法用。可以事先和同學演練一下，遇到這種情況要怎麼轉移話題或是插話引導受訪者講回主題。不過說起來這樣的技巧連大人都不容易做，所以遇到了愛說話的受訪者就當學一次經驗吧。

3. 採訪者喜歡插話：

這個問題出在訪問的同學身上，一開始學習採訪的小朋友，容易在受訪講話的時候，不自覺地回一些「嗯！」「對！」「哦～」之類的語助詞，而這些聲音也都會被攝影機收進去，之後會造成剪接時的一大困擾。另一種情況是有的同學因為太緊張了，對方都還沒有講完就馬上問了下一題，這也是滿頭痛的，可以事先就跟同學作提醒。

4. 訪談氣氛難掌握：

如果採訪的同學們太嚴肅，會影響受訪者，害他們講出來的東西正經八百，變得很奇怪；如果採訪的同學們太放鬆，歡笑打鬧，也會讓受訪者不知道該不該好好回答問題，還是也跟大家一起亂講就好。這之間氣氛的掌握需要經驗，可以讓同學多試幾次。

5. 收音問題一籬筐：

攝影的問題因為眼睛看得到，例如是過曝、過暗、焦距沒有對好，這些都很容易判斷，但是收音如果出了問題，同學在當下可能沒有那麼有意識到，回來剪接的時候才欲哭無淚。所以最好在拍攝的時候就接上耳機作監聽，才能即時發現問題。若是攝影機無法接耳機收聽，可以如前述章節所說，用錄音筆另外加錄。

通常會遇到的問題是「環境音太吵」，例如雨聲、廟宇的誦經聲、工廠的機器聲、海邊的風聲…等，都有可能成為收音的干擾。除了使用防風罩，把訪談對象帶離開吵雜的地方也是很好的方法。另外要注意的是，有時候拍攝現場可能會播放一些音樂，譬如電台裡播的流行歌曲，這些歌曲也可能會被收到影片裡來，引起一些版權上的爭議。建議在拍攝要特別小心，如果可以的話，請受訪者先暫時把音樂關掉是最簡單的方法。

拍攝完後的檢討會

外景結束後，最好和同學們一起開個檢討會。藉由檢討會可以回顧這次拍攝的優缺點，討論的內容可以是：

1. 拍攝技術、訪問技巧上需要改進的地方。
2. 現場同學合作與分工上需要改進的地方。
3. 經過實地拍攝後，和原本企劃時的設想有沒有什麼不同？
4. 接下來影片的主題和走向需要再調整嗎？
5. 同學們的出外景時的優點有哪些？

第一二項是對操作和技術面的檢討，第三四項是對影片概念的重整，而第五項則是對同學們的鼓勵與正增強。檢討會不一定要很嚴肅正式，時間也不一定需要很長，但重點是讓同學們有一個回顧和沉澱的過程，這會讓同學們快速成長。

非常重要的場記

檢討會之後，接下來就是製作過程裡非常重要的「場記製作」。紀錄片的場記主要是整理拍攝回來的影片內容，將不同的拍攝片段分門別類作好紀錄，刪除拍壞的、無用的片段，並將受訪者的對話作成逐字稿，可以將影片粗分成 OK 的、不 OK 的兩種。

場記是繁瑣、漫長而且有點無聊的工作，對年紀較小的孩子來說會有點負擔，有些老師會因此跳過這個階段。但是還是強烈建議老師將場記製作列入工作時程之中（至於內容要作到多細，可以依各班情況自行斟酌），因為透過場記的製作，同學會對目前已有的材料有比較概略性的掌握，並且可以更深入地去理解拍攝的內容，對於日後剪接或是再次拍攝都會有巨大的影響。也這是一個會讓同學快速成長的時期。

團隊分工會讓同學們愈來愈有默契

如果有不止一台機器，拍攝活動就會變得更有趣

實際操作機器是很有成就感的事，同學會因此變得有自信

實作篇 08

初期可能免不了的補拍

在檢討會、場記或是整理影片之後，同學可能會發現有沒拍到的、拍壞的，或是還需要加強的部分。如果想不出其他方法來解決遭遇到的問題，補拍可能就是一個可能的解決之道。這種情況對初學者來說很常見，一次就把所有東西都拍好的情況本來就不容易，教師可以趁著同學想要補拍的機會，帶著同學再把之前所學好好練習一次。

一次出雙機拍攝，日後在剪輯時的鏡頭運用就豐富，而且還可以減少萬一有某一組漏掉關鍵畫面的情況。

教學活動

家人的小故事

活動目的

培養同學對媒體近用的興趣，初步熟悉訪談與錄影器材的操作，且進一步從對親人的訪問與互動中體會媒體的力量。

活動類型

實作、發表型活動

補充說明

除了外拍實務練習，這個活動其實也是媒體素養的形成，因為媒體素養除了概念上的說明之外，對人的關懷與情感，也是素養的核心價值之一。家人的小故事這個活動，額外的用意也在此，藉由實地拍攝，一方面讓小朋友得到操作機器的經驗，一方面也可以和平日可能較少接觸的阿公阿嬤產生更多互動與連結。

1

讓同學拍攝一段對家人的採訪。主題可為「阿公阿嬤的拿手菜」「說一個關於家人工作的故事」…等，視孩子的家庭情況而定。

2

以「阿公阿嬤的拿手菜」為例，訪問可以先由「想想阿公阿嬤作什麼最好吃？」開始，思考訪問細節，作出簡單的訪問企劃案。

3

老師可以出題，增加企劃內容的趣味與多樣性，同時也可以提醒同學訪談不只是說話，與受訪者的互動也很重要。例如「想想如何用厲害的形容詞讚美阿嬤的手藝」、「紀錄陪阿公去買菜的過程」、「一定要把菜吃完」…等附加條件。

4

於課堂上播放，再請拍攝同學分享採訪與拍攝的心得。

09

剪輯後製實務

文 / 游政男、陳銘凱

剪輯可以說是紀錄片教學中，關於技術層面最核心的部分。透過剪輯，同學能更進一步體會媒體與自己的關係，增進對影像文本的邏輯思考能力，也更能反思拍攝技術上的不足與缺失。只要學生能夠學會剪接技巧，紀錄片課差不多就成功一半了。可是要教剪輯，老師自己就得先學會，面對乍看之下介面有點恐怖的剪輯軟體，許多老師在這裡就打了退堂鼓。因此這一章我們要來教你一些基本原則，讓你對剪輯軟體有初步的熟悉。

基本介面介紹

只要你打開的是剪接軟體，不管你用的是威力導演、Edius 還是 Final Cut Pro，你會碰到的介面元素其實都大同小異。我們先以威力導演的介面為範例來作一下介紹：

1
素材庫

如果以做菜來比喻，素材庫就像是冰箱，當你拍下來影片、照片、圖片、音樂…等素材匯入或直接從資料夾裡拉入剪接軟體後，他們就會被存放在這裡，以備剪接使用。素材庫可以自建資料夾，建議最好把檔案都分門別類地放好，整理在資料夾內，到時候剪接才不會亂成一團。一個整齊的冰箱，作起菜來才會事半功倍。

2
工具欄

工具欄依軟體不同，圖示和功能都不太一樣。不過一些常用的基礎功能都一定會有，例如切斷影片、調整影片內容等。用作菜來比喻的話，工具欄裡的東西就是調味料

和菜刀，是作菜所需要的工具。以威力導演的介面來說，就是中間的「分割」、「修改」、「修剪」這部分。

和菜刀，是作菜所需要的工具。以威力導演的介面來說，就是中間的「分割」、「修改」、「修剪」這部分。

實作篇 09

3 時間軸

時間軸就是流理台，所有的影片材料都會在這裡作處理、轉化，是剪接軟體最重要的操作平台。時間軸又可以細分為 A「影像時間軸」、B「聲音時間軸」、C「時間軸參數」三個部分。A 和 B 顧名思義就是個別處理影像和聲音的、而 C 則是用來調整 A 和 B 的參數。

5 特效調整器

關於這個區塊，每套軟體呈現的方式都不太一樣，不過大致上都是用來作一些參數上的調整，還有加上轉場、特效等額外功能。以威力導演來說，他就放在畫面左上方的位置，詳細內容和功能就自己試試看吧。

4 播放器

通常時間軸還可以縮放，讓你可以粗略或是細緻地去作調整。「影像時間軸」可以調整影像順序，「聲音時間軸」可以調整聲音的大小，而「時間軸參數」可以調整影像與聲音的順序和比例。

播放器是用來讓你看看你作好的成果。時間軸上一定會有一條軸線，按播放鍵就可以使軸線在時間軸上移動，進而讓你剪輯後的成果在播放器上預覽。

只要清楚上面這些功能，就可以開始作初步的剪接並且輸出了。有些人有學習上的潔癖，覺得如果沒有辦法搞懂全部功能就不算是學會，這樣的態度放在學剪接上其實是一種阻礙。建議最好是邊作邊學，就從簡單的功能

開始摸索。等到你進步了，開始想到要用什麼特殊的效果，那自然就又會有進一步的學習，所以一開始不需要太惶恐。如果要作進一步的學習，也可以請校外人士（如紀錄片工會的導演們）來教，或是另外買書來看。

tip 輸出小提醒

當你完成了你的大作之後，一定得把影片從剪接專案檔中輸出，建議大家最好把影片存成 mp4 檔。因為這個格式在任何學校會使用到的器材裡都可以播放。

小朋友學剪接比你想像中快

有的老師可能對剪接不是那麼有天份，就連帶覺得小朋友應該也學不起來，不過在這裡要不好意思地說，有些小朋友學剪接可能比大人還快。因為小朋友喜歡亂試，不怕破壞，所以常常試一試就摸出新功能來，而且不懂的時候，小朋友們一定會自己來問。只要記得先教他們善用 Ctrl+Z，作錯了也可以回復到上一個動作，基本上就可以放手讓他們試了。

至於小朋友要學到什麼樣的程度，其實也和上面說的差不多，基本上只要學會「匯入影片」、「在時間軸上排列、剪裁影片」、「輸出影片」這三個就可以了，其他的進階功能可以一步一步慢慢來探索。

tip 亂剪也沒關係！

在剪接軟體上所作的各種操作，例如切割影片、改變影片的色調等等，其實都不會影響你的原素材，所以讓同學隨便亂剪也沒有關係。剪接軟體儲存的檔案通常稱為專案檔，專案檔有點像是替原素材作的書籤，所以如果想要換電腦剪接，只複製專案檔到別的電腦去是不行的，得連用原素材一起複製才行。

兩人一組剪接，一人剪，一人看毛片

剪接是小朋友最喜歡也是最苦惱的工作

進階功能使用

快捷鍵

當你熟悉操作模式之後，記得要學會使用快捷鍵，會大大降低操作時間！

以威力導演為例，最常用的剪切指令為例，就有四個相關的快捷鍵可以使用：

剪切	Ctrl+X
剪切並留空隙	Shift+X
剪切片段並移動相同軌道上的片段	Ctrl+Alt+X
剪切並移動所移動片段後方的所有內容	Alt+X

實作篇 09

轉場

在片段和片段之間，有許多轉場的特效可以使用，一開始會覺得很炫，不過用久了你會發現其實常用的還是淡入淡出和轉黑這類的轉場最耐看。除此之外還有一些可以加上影片上的特效（例如改變色調）這就請老師自己慢慢再試了。

字幕

軟體中都會有標題用的字卡或是對白字幕，最好等影片剪完了再一次處理。

影音不同步

影像和聲音是可以不同步的，最常見的例子就是受訪者所說的話，可以直接拿來當旁白搭配其他的相關畫面。要作到這一點，就要先把聲音和影音分離開來，學生們一旦明白了這個原理，在創作上就會有更大的空間。

跟其他人一起分享剪接的過程可以激盪出不同的火花

建立整理資料的習慣

不過光是學會剪接軟體，離真正能作出紀錄片還有一段距離。尤其學生在拍攝和整理素材的習慣還沒有建立之前，常常容易把素材亂堆放、亂取名，如果檔案少還好，檔案一多的時候事情就會變得難以收拾。

對於小朋友來說，檔案整理需要耐心，相較於有

讓同學互相觀摩剪接技巧，對於軟體學習進步很快

從剪接回頭看拍攝

當學生大略摸熟了剪接軟體之後，他們就會對拍攝有不同的想法，並且躍躍欲試，到了下次拍攝時，教師就可以運用剪接經驗引導他們，時時提醒，讓他們思考接下來這個鏡頭進了剪接軟體之後是不是真的能被運用，甚至是進一步的怎麼用，怎麼與其他素材或是故事的主軸產生連結。有了剪接經驗，拍攝時的思考就開始更有意義了。

趣的，馬上就能得到回饋的剪接過程來說又格外無聊了。如何分類、如何取捨不需要的畫面和素材，是這個階段裡小朋友會面臨到的最大挑戰。此時千萬不能苟且，一定要讓學生建立起整理的習慣，不然到後面慘的一定是老師。

建議老師可以在這個時間陪同學一起作紙上剪接，稍微確定影片架構，思考一下影像和聲音、旁白如何搭配，並且討論補拍的可能性。

配樂的問題

在剪接的過程裡，比較靈敏的孩子就會開始注意到配樂的重要。但是小朋友在對於版權的概念不成熟的情況下，常常會單純地覺得喜歡某個音樂，就直接拿來當成配樂，很容易在不知情的情況下觸犯法規，而指導老師也會連帶受到處罰。因此千萬要記得告訴學生，不可以使用有版權的音樂，如果要使用配樂的話，可以使用標明有「創用 CC」的音樂。

四個授權要素：

只要先確認了 CC 創用的四個授權要素，就可以在規定的授權範圍內免費使用

tip 台灣創用 CC 計畫

關於創用 CC 的進一步說明，可以參考台灣創用 CC 計畫。

<http://creativecommons.tw/explore>

tip 創用 CC 配樂內容較多的有

Jamendo -

<https://www.jamendo.com/>

youtube 音樂庫 -

<https://www.youtube.com/audiolibrary>

卡關時怎麼辦

剪接課程應該是學生們第一次處理影像材料，會陌生、會卡關都是理所當然的。尤其在處理影片意義的這一塊，缺乏經驗常使學生們在創作上捉襟見肘。如果遇到卡關的情況，可以試試以下的方法。

1. 用作文來引導：由作文→看圖說故事→影像創作，這樣漸進式的教學，可以協助同學把作文的經驗轉化成影像創作的元素。
2. 旁白的妙用：旁白是最容易把聲音和影像串接在一起的工具，在接不起來的地方使用旁白，可以幫助學生在剪接時脫困。不過大量

使用旁白也可能削弱影片的力量。說起來，能夠儘量少使用旁白的紀錄片難度才高。

3. 先聲音再影像：先處理聲音（如配樂、旁白），再把影像填入既定的時間中，這樣的方式也可以刺激學生有不同的思考。
4. 由結論回推：剪接時，可能會迷失在素材裡，不知道怎麼繼續下去。這時候可以請學生想想自己原本期待的是什麼樣的成品，再從結論回推，路徑可能就因此而重新變得清晰起來。

實作篇 09

剪接時的分工與信心支持

剪接對於小朋友來說，是大腦全面啟動的思考練習，雖然大部分的學生都喜歡剪接帶來的樂趣，可是遇到瓶頸時的痛苦也很容易讓學生打退堂鼓，這時候老師的支持格外重要。學生可能會想要重剪，甚至是重拍補拍，如果時程上許可，其實可以讓他們放手去作不用擔心，那是學生們必經的練習之路。

另外，在進入剪接期時，不一定所有的小朋友都想要剪接（或是有能力、有自信剪接），這時老師就得介入，協助同學分配任務，例如找配樂、作旁白（寫稿、錄音），或是將內容分段交給不同的同學去剪接…等，讓同學們都有參與感。

暑假時可以辦剪接週營隊讓同學剪個過癮

小朋友很重視成果發表會，可以用這個事件來鼓勵卡關時喪氣的小朋友繼續前進

旁白的工作無形中會提升同學對文字與影像契合的敏銳度

教學活動

剪輯練習活動

活動目的

學習影像與聲音的對接技巧，也增加對軟體操作的熟悉度

活動類型

操作型活動

1

找一首同學們都熟悉的歌曲（例如 Let it go）

2

老師需先準備好 A 和 B 兩個不同的關於演唱 Let it go 的影片

3

請同學依照不同的歌曲段落，交叉剪輯片段 A 和 B。
如此一來，影片結構會變成 ABABAB…但歌曲節奏需通順不受影響。

4

可以比賽誰最快完成及誰的完成度最好。

10

課程安排與社團經營

文 / 賴皓章、游政男、陳銘凱

在概念篇裡，我們談了紀錄片課程設計的概念；在實作篇裡，我們大略介紹了紀錄片從器材操作到剪接等技術性內容。那麼當我們要把這些內容變成一個有組織、有次第的課程大綱時，我們還需要什麼呢？在這一章裡，我們將重點討論課程安排與社團經營的細節。

紀錄片的製作過程

要安排紀錄片教學課程，就必須先瞭解紀錄片的製作歷程。在實作篇裡我們已經有了大概的印象，在這裡我們再一次將之整合，並調整為較適合國小階段

實施的四個階段，分別為技術學習階段、前置作業期、製作階段、後製作業等，其各階段重點如表所示。

製作階段	進行項目	重點摘要
技術學習階段	攝影的構圖 攝影機運動 鏡頭語言	角度、構圖與攝影機運動方式都會影響畫面的呈現。鏡頭語言則影響訊息的傳達。
	收音	收音方式會呈現其環境氛圍。
	問題的掌握與控制	確保拍攝期間能控制可能出現的問題。
前置作業期	題材選定	從生活周遭出發，尋找值得紀錄與探索的主題。
	撰寫企劃案	將心中的想法透過文字書寫出來。
	發展工作團隊	透過溝通與相處，尋找適合的夥伴。
製作階段	訪談	透過訪談，呈現人事物的來龍去脈，探索真實的樣貌。
	團隊協調與溝通	拍攝期間不免會遇到衝突，如何化解衝突並繼續拍攝。
	紀錄片敘事	敘事的方式就是作者的觀點。
	討論與修正	透過與同伴、老師的討論，檢視是否修正觀點或表現手法。
後製階段	檢視毛片	觀看所有的毛片，完成逐字稿，並找出重點摘要。
	紙上剪接	透過之前整理的逐字稿摘要，架構出整部影片。
	補拍或重拍	在檢視素材的過程裡，發現有不足處，可考慮補拍或重拍。
	初剪及細剪	透過剪接將片子修剪得緊湊且精要。
	音樂與旁白	透過音樂與旁白強化影片的結構。

從上一頁的表格裡我們大概可以了解紀錄片製作的整個流程，一般來說課程設計不脫以上這些元素，但在開始之前，還有一個重點要先確定，就是一這個課程有多少時間可以用呢？

你的課程是哪一型？

紀錄片課程的規模和時間長短，其實取決於老師的實施方式，此方面也受到學校生態的影響。大致可以分成三種類型：

1. 社團型：如果教師有意願且有能力，學校生態也允許，社團會是最推薦的經營方式。
2. 專案型：適合競賽績效導向操作，短期不固定的時間，最具彈性，但也最佔用課餘時間。另一種可能性是暑期紀錄片班，可以用課輔班或夏令營的模式操作。
3. 課程型：融入各領域的課程中全班實施，透過活動設計引起學生動機，適合設計成統整課程。

	社團	專案	課程
課程時間	長（固定）	短（不固定）	中（固定）
實施人員	少	少	多
課程廣度	廣	廣	點狀帶狀
課程深度	深	深	淺
痛苦指數	中	高	低

不同的紀錄片課程比較表

創意教學的困境

在紀錄片課程初期的拍攝練習裡，同學們通常沒有辦法一下子就順利地發想出他們能夠操控的主題，這是因為沒有經驗的關係。但也因此，這個時期的操作就出現兩難困境：教師限定主題，或是引導過多，最後小朋友每組拍出來的東西都差不多，非常無趣；另一種是教師完全不給指示，讓小朋友自由發揮，結果拍出來的東西盡是搞笑無厘頭，毫無章法，同學們反應熱烈，教師卻黯然神傷。

這是創意教學的困境，引導太多變成主導學習者，放任自我探索則陷入混亂。面對這種「一捏就死，一放就飛」的困境，你可以試試第三條路：利用補充教材作為中介角色。

補充教材的妙用

例如，這次的課程目標是要小朋友們去報導村子裡在中元節的普渡活動，教學上就可以利用中秋節（你没看錯，是中秋節不是中元節）的網路資料作中介角色，請學生說明影片中如何報導一個活動、它帶給你什麼感覺、哪些印象最深刻、報導方式的優缺點是什麼、假如是你會怎麼做…等等。教師的主導成分減輕，而引導的成分加重，同時讓學生接觸相關教材。

簡而言之，補充教材是一個師生互動的緩衝，這樣引導學生的過程對於教師來說，可以透過每次學生的操作結果，更清楚學生目前能力成長的程度，並且一邊摸索自己在其中應該施多少力。

在紀錄片教學上適時引入校外的資源，也是一個事半功倍的好方法。

利用教學活動轉換心情

其次，教學活動也是一個法寶。在紀錄片課程設計概念的章節裡，我們就曾提過可以「在課程中穿插有趣的小單元以維持學生興趣」。本手冊在大部分的章節後面，都有附上相關的教學活動，教師們可以從這些活動的概念裡發展出適合自己的教案。他們都是可以預先被準備好的主打或墊檔活動，除了可以用來作主要的教學，在提振士氣、轉換心情的時候都會是很大的幫手。

團隊製作結束後的觀點建立

紀錄片需具有風格與獨立、獨特的觀點，在團體的討論中，這些特出之處常被群體壓力「妥協」掉。但是在經過剪接訓練的洗禮之後，學生已經熟悉影像技巧，一旦團體製作結束後，有興趣的孩子仍會對原材料繼續雕琢，甚至是再啟新觀點，發展出新的內容，這時候，紀錄片的風格化就容易產生了。紀錄片觀點的突出關鍵在於導演之個性與堅持，小朋友只要能撐到最後，就會有飛躍性的成長。

此階段之實際操作變項頗多，變化不少，例如有兩位以上都有興趣再作紀錄片，若採相同觀點，可以合作一部紀錄片（雙掛導演）；若採不同觀點，則剪輯成不同片子（各掛導演）；若學生有動機沒想法，則師生可共謀突圍之道，共同完成作品；最後若有學生在此階段放棄，則作品定義為未完成作品，仍需等待學生有新的想法或組織方法，再行編輯，建議教師不宜全盤接手。

團隊合作的模式

除非課程已經運作多時，已培養出能夠獨立完成影片，技巧成熟的學生，不然在紀錄片課程裡，要拍攝影片還是需要團隊合作的。一提到團隊合作，直覺就會想到分工，但在一個紀錄片的拍攝初期，其實不需要有太明確的分工。因為同學們根本都還不清楚有什麼工作可以作，或是某個工作實際上在作什麼。勉強分工可能會帶來反效果，變成某些同學作得要死，某些同學覺得事不關己。建議先讓同學明白有什麼事情需要被完成，讓同學彼此支援。漸漸同學們會愈來愈知道自己喜歡作什麼，可以作什麼。教師只要在一方引導，分工是可以自然形成的。

採合作模式的紀錄片，其優點在可豐富其內容，但需注意的是結果的呈現仍要有一貫的思考與邏輯觀點。

紀錄片之外的其他選擇

拍攝逐格動畫對小朋友來說是很具有吸引力的

紀錄片的訓練對學生來說，可以獲得的成果是非常豐碩的，不過關於影像的學習並不只有紀錄片一項。有些年紀較小的孩子，拍紀錄片一開始對他們來說可能有點困難，這個時候，新聞採訪會是一個很好的練習方式。此外，有的學生可能莫名地很愛演戲，有的學生很喜歡停格動畫，這些也都是可以嘗試的影像創作方法，不見得只有紀錄片一種，也許會有同學因此在紀錄片以外找到適合自己的說故事方式。

成果發表經營

不一定所有的作品都會走完紀錄片製作的過程，而能順利完成的作品必是學生的心血結晶，對在過程中傾盡全力的學生而言，成果發表會是給這些學生與作品的舞台。除了參與的師生，還可以邀請校長、主任、家長、地方人士與贊助單位來參加，甚至可以進一步在社區活動中心播放，讓小朋友的紀錄片能走進社區，當作社區的大事件，吸引社區居民關心社區的事。

成果發表可以讓同學嘗試主導，讓他們自行來設計海報、活動流程與主持執行，除了放片外，也讓同學上台分享自己的創作過程。

成果發表的形式，視情況及作品數，可採用純分享型發表或評審型發表。評審型一般設有評鑑標準（如主題與創意、拍攝與剪輯、影片整體評價…等），評審也可有專家評鑑、觀眾票選或混合制等不同方式。評審型發表會的目的旨在讓參與學生了解：標準的多元將鼓勵更多優秀的作品，評鑑的過程也會讓學生得到鼓勵與回饋。

當社區的人都一起來看小朋友的首映會時，小朋友們就會意識到影像創作的魅力與威力

發表會對同學在學習成長上的重要性不亞於創作過程

11

常見問題及網路相關資源

紀錄片課程單純來說是非常好玩的，不但學生有興趣，老師們也能樂在其中，可惜事情要單純並不容易，要帶紀錄片課程，你可能還會遇到一些課程之外的問題。手冊的最後，就要來解答這些你非常有可能碰到的問題。

Q 想要開設紀錄片課程，在草創期有沒有什麼建議呢？

A 草創期的麻煩之處就是沒有先例，什麼都得自己試。如果你已經要開始規劃課程了，有幾個方向可以提供給你參考：

1. 找伙伴：雖然一個人也可以帶，但是有兩個以上，志同道合的伙伴可以商量、分工，總是比一個人來得輕鬆。如果能在學校裡找到合得來，能和你一起帶紀錄片班的老師，可以事半功倍。
2. 找師資：有的老師覺得自己沒有受過相關的訓練，會怕自己教得不對。像這種情況，你可以找外面的單位來幫忙。例如紀錄片工會、南方影像

學會、公共電視 PeoPo 平台或網路上的紀錄片社團等等，只要你連絡他們，他們都很樂意幫忙。不過要注意的是，外面來的導演雖然有專業技術，但不見得會教學，在領引學生上，老師還是要多施點力。

紀錄片工會網址 <https://goo.gl/iGQpIe>

3. 找資金：資金來源除了學校，除了設備組原有的資源，也可以向外部尋找，重點是要先想好財務如何運用，把配套措施作好。關於找錢的細節可以參考下一題。

Q 要開紀錄片課程需要經費，光是器材就是一筆可觀的費用。如果學校經費不足以支付，那還有什麼籌錢的方法呢？

A 這也是許多開紀錄片課的老師會遇到的問題，尤其偏鄉的小校更容易遇到。這個時候，來自校外的資金會是一個解決的方法。

要申請資金得先寫企劃案，把目的、宗旨寫好，並且把你想要藉由紀錄片課程達到的目標作脈絡化、條列式的呈現，這是企劃最核心的部分，不管是申請什麼計畫都一樣。其次對於不同單位的企劃案要作一點不同的調整，一般而言有政府和民間機構兩種。

1. 民間機構：願意提供經費給學校紀錄片班的民間機構，多半是企業附屬的基金會，例如神腦基金會和廣達文教基金會，他們有輔導國小紀錄片課程的專案，只要企劃通過了，就可以得到經費和師資上的幫助。

與民間機構合作的好處是彈性大，好溝通。東西可以放手去作，作好了只要雙方同意也允許修改，經費的運用上也比較靈活。

2. 政府機構：政府機構的案子不需要太多創意發想，他們會害怕你太有創意脫離他們的掌控範圍，中規中矩地把企劃案寫好即可。預算的使用限制比較多，成品的規格也要按照規定，說起來還挺麻煩的。

不過政府機構的案子有一個好處，就是有相關的案子都可以申請。例如遇到「國語文與文化連結創新課程發展計畫」的案子，你可以用「以紀錄片教學為例」下去申請；遇到「藝術與人文學習列車活動」你可以用「以紀錄片教學為例」下去申請；遇到「鄉土教學實施計畫」，你一樣可以用「以紀錄片教學為例」下去申請。總之只要稍微修飾企劃內容，符合題意的補助都可以申請。

Q 因為我帶小朋友拍紀錄片，校方就覺得「既然你會拍那什麼活動你都順便幫忙拍一拍好了」，結果因此增加了額外的業務，到底要怎麼辦才好？

A 這個是非常常見的一個問題，幾乎每個帶紀錄片課程的老師都會遇到，而且防不勝防。當然每個老師因為個性不同，學校情況不同，適合的處理方式自然也不一樣，但是遇到這個問題，我們可以從三個層次來思考：①學校要什麼？②你怎麼想？③如何解決？

1. 學校要什麼？通常學校不會要你剪什麼曠世鉅作，頂多就是畢業典禮、運動會、英文劇表演之類的錄錄影，不需要什麼剪接，說起來事後也沒有什麼人會看。而且這樣的內容通常都是定鏡，攝影機擺著錄就好，不用移動。如果是這種情形，其實只要應付一下就好。

如果學校進一步要你把影片剪出精華來，這下就有點麻煩，因為即便是虛應故事的簡單剪接，一樣得花時間，這就要看你怎麼想了。

2. 你怎麼想？如果你覺得你想增進拍片技術，你可以用這個機會來練習一下你想學的東西，例如景深、快速剪接、慢動作之類的技巧。（不過自己

練習就好，不一定要給大家看，以免造成日後更多麻煩）

如果你覺得拍這些沒有人會看的東西根本是浪費時間，其實你還是可以技巧性的拒絕，但這其中怎麼拿捏就得看個人，也是有風險在。

3. 如何解決？話說回來，就算你拒絕好了，這個（不一定真的需要的）任務還是得有人來作，這下怎麼辦呢？其實你可以訓練紀錄片班的學生來作這件事。一方面能讓他們練習，增加對機器操作的熟悉度，同時培養工作的責任感；二來，提供專業服務當然是要錢的，沒有什麼順便拍一拍的道理，可以用這樣的大義名份向學校申請一筆常態性的錢作為拍攝的工資，算是對紀錄片班的經費補貼，也撥出一定比例給出班拍攝的學生，讓他能賺一點零用金，明白技術是有價的。長遠看來也算是為這個國家的服務業薪資正常化作出一點小小貢獻（淚）。

網路資源

線上教學類

公共電視 Peopo 公民新聞平台線上學堂

<http://tinyurl.com/mcy765p>

國家電影中心 認識電影線上教材

<http://edu.tfi.org.tw/>

影片類

神腦原鄉踏查紀錄片資料庫

<http://filmdatebase.blogspot.tw/>

公共電視紀錄觀點頻道

<https://goo.gl/Ym1yaV>

文件類

微電影學院 in 微創微電影

拍片文件下載 <http://goo.gl/HHKKA4>

可看紀錄片的去處

(以下地點都可在館內借閱紀錄片)

北部

台北市 國家電影中心

<http://www.tfi.org.tw/>

台北市 國家圖書館藝術暨視聽資料中心

<http://goo.gl/WoYCK2>

新北市 府中 15 紀錄片放映院

<http://goo.gl/vIH99b>

中部

台中市 國立臺灣美術館

<https://goo.gl/x55QFi>

南部

高雄市 高雄市電影館

<http://goo.gl/pSbZ0X>

| 附錄 1 |

腳本企劃案範例

片名	打掃時間的秘密		
工作人員	A	B	C
出場人物介紹 (請簡介片中預計出場的人物姓名、個性、背景、人物之間的關係)	<p>C 是○○國小小學六年級的學生，家中是開餐廳的，成績普通，但是她卻是田徑隊中出去比賽常常得名的學生，體育很厲害，想學太鼓，是這部片的主角。</p> <p>○○○，是太鼓社的老師，曾經是音樂老師，後來因為喜歡太鼓而轉行，個性不兇，但常有學生因為老師而退社。</p> <p>○○國小校長，雖然不是將太鼓引進學校的校長，但是常常鼓勵大家，也常常推薦其他單位邀請學校的太鼓隊出去表演。</p>		
故事大綱 (介紹這部片子是關於什麼的故事，以及敘述你們這部片子主要想要表達的觀點)	<p>介紹○○國小的 C，從四年級就開始對太鼓這個社團有興趣，想要嘗試著打太鼓，可是家裡因為是餐廳，每天回家都必需要幫忙，所以媽媽不同意她參加太鼓社，但是，她對太鼓這個社團還是保持著非常高的熱情，下課或是打掃時間有空閒的時候就會去看老師教學生打太鼓，希望這片子除了能告訴大家太鼓這個多元文化之外，更能認識社團裡不同學生的學習過程和永不放棄的精神。</p>		

訪談大綱

(在這部片子裡面你可能會有訪談的對象有誰？你想要問他關於什麼問題？想一想後列在右邊，一個題目要同時有正反兩種提問，而且設計的題目範圍要大一點，不能讓受訪者只回答是或不是、有或沒有)

訪問 C：為甚麼喜歡太鼓，曾經為了想打太鼓有做過什麼努力嗎？

訪問○○○老師：為甚麼選擇太鼓？覺得孩子有進步嗎？教得時候快樂嗎？

訪問校長：認為太鼓有為學校帶來什麼好處嗎？喜歡太鼓嗎？為甚麼？

訪問○○○老師：覺得 C 是怎麼樣的人？

訪問○○○：為甚麼讓孩子學太鼓，上了之後有什麼改變？覺得太鼓怎麼樣？

訪問另外一個對比的學生：問他喜歡上太鼓嗎？知道朋友的家庭嗎？認為自己有進步嗎？

腳本(分場)

請思考這部片子需要哪些場景，預計片長 15 分鐘，請至少分 10 場。每一個場要談的主題是什麼？你們想要怎麼呈現這樣的畫面？會不會有訪談？旁白？還是只有畫面？請用文字呈現出來。

第一場：隔著一面牆，拍○○○看太鼓的特寫表情。在門縫中拍，表現出兩個不同的世界。

畫面：大→小→中

方法 1: 從窗戶拍，也是類似隔一面牆。

方法 2: 從另一邊的門拍，類似隔一面牆。

畫面變黑，再接第 2 場片名出來。

第二場：片名出來〈打掃時間的秘密〉

想法：多放些打掃時的畫面，才能顯現主題。

第三場：○○○在切菜，切到 3、4 下時放太鼓的聲音。拍側面，要拍到整個廚房。

方法 1: 拍側面

方法 2: 特寫手，再慢慢放大。

第四場：太鼓的畫面(拍攝一小段太鼓、同學受傷、鼓棒斷掉或者分組練習)，然後接到○○○父母的訪談

(訪談問題：為甚麼不讓○○○上太鼓？、如果有機會會讓○○○上太鼓嗎？、未來對○○○有什麼期待？、會讓○○○接手餐廳嗎？)。

在椅子上拍。

接著我們上次拍的預備空景，再切到第 5 場。

第五場：其他家長對太鼓的看法，跟○○○的家長變成對比。如果可以預計在圖書館，不行再跟家長討論。

(訪談問題：為甚麼會讓孩子學太鼓？、上了之後有什麼改變？、)

沒有上讓孩子上太鼓的家長就問相反的問題。

第六場：和同學下課的畫面(鐘聲響起，○○○和同學紛紛跑出教室)，聲音是○○○老師的訪談時間：社團(暫時)

(訪談問題：覺得○○○的個性是怎麼樣的人？、人緣好嗎？為甚麼？)。

第七場：校長訪談

(訪談問題：認為太鼓有為學校帶來甚麼影響或甚麼好處？、學太鼓學生明顯的進步嗎？)，畫面是○○○跟同學打籃球。

畫面：大→中→小

先拍全場，再拍○○○的全身，之後拍 C 投籃的姿勢。

想法：換第 8 場時，也是使用預備的空景。

第八場：請太鼓隊表演一段太鼓（差不多 15 秒就好）。要特寫老師的表情。要 pan 過去。

第九場：拍攝○○○在田徑隊練鉛球的畫面，或教導學弟妹，並訪談四、五年級的學弟妹（訪談問題：認為○○○對田徑隊這個社團重視嗎？、以學弟妹的角度看認為他是什麼樣的人？）。

第十場：

訪談○○○

（訪談問題：為甚麼對太鼓有興趣呢？、曾經有為想打太鼓做甚麼努力嗎？、有想過要放棄嗎？為甚麼？），有些畫面也可以用打籃球來替補。

訪談○○○

（訪談問題：喜歡上太鼓嗎？為甚麼？、知道或了解朋友的家庭嗎？、認為自己有甚麼進步嗎？）變成對比。也是在圖書館拍。

第十一場：○○○幫忙太鼓隊搬鼓架，在目送太鼓隊離開，但臉上是快樂的表情。校門口拍，慢慢失焦，最後打上字幕。畫面：中→大→小
字幕：

| 附錄 2 |

攝影器材借用歸還檢核表

攝影器材領用 / 歸還檢核表

領用的時候

1. 腳架 / 雲台座是否都有？
2. 電池是否充飽電？（開機檢查）
3. 記憶卡容量是否足夠？（開機檢查）
4. 備用電池、備用記憶卡是否需要？

歸還的時候

1. 機器有沒有關機
2. 電池是否拆下來充電（確定電池開始充電）
3. 記憶卡取出讀取資料（確認複製完成後才刪除記憶卡）
4. 電腦資料夾正確建立檔名
5. 記憶卡插回機器（每台機器有固定的記憶卡）
6. 鏡頭蓋有沒有放回去
7. 腳架 / 雲台座有沒有歸位

紀錄片教學手冊—原鄉踏查篇

發行人：林保雍

召集人：柯華葳

監製：曾世杰、郭工賓、武曉霞、林本炫

總編輯：張雲龍、黃聿清、尹怡君

研究團隊：黃聿清、陳瓊超、尹怡君、陳庭舜、賴皓韋、陳銘凱、楊申弘、何婷婷、王教哲、游政男

責任編輯：陳庭舜、陳瓊超

圖文撰稿：賴皓韋、陳銘凱、楊申弘、何婷婷、王教哲、游政男

文字編輯：陳銘凱

設計繪圖：謝壁卉

出版單位：財團法人神腦科技文教基金會、國家教育研究院

協辦單位：神腦國際股份有限公司

地址：新北市新店區中正路 531 號 2 樓

電話：02-2218-3588#1563

網址：神腦童窩網 <http://www.town-all.org.tw>

愛學網 <http://stv.moe.edu.tw/>

特別感謝：新北市大成國小、彰化縣大同國中、台中市樂業國小、宜蘭縣順安國小

紀錄片 教學手冊 原鄉踏查篇

