

紀錄型微電影初探

王藝逢 八藝傳播有限公司導演、高雄師範大學藝術學院兼任助理教授

【摘要】所謂微電影，就是短片；紀錄型微電影，嚴格來說就是紀錄片的改名。本文介紹將口述歷史轉成影像的記錄，透過製作、拍攝、記錄，並在網路上流傳，變成一個微電影的故事與大家分享。

首先是認識紀錄型微電影的概念，再來談微電影現在在國內的發展概況。也會試著從開始拍紀錄型微電影的時候，需要的工作團隊、相關理念及製作的過程基礎，作一簡單介紹。另外，如果要拍攝 30 秒的介紹影片，可以用廣告片的想法構思。最後，示範運用 APP 程式簡單拍微電影的程序，讓大家可以輕鬆拍片。

關鍵詞：紀錄片；口述歷史；拍攝；廣告片；APP 程式

今天要談口述型的記錄過程，變成紀錄型微電影的概念。紀錄型微電影用嚴肅的字眼來說，就是紀錄片的改名。新一代的年輕人可能每天都在看微電影。這幾年微電影這個專有名詞在媒體上一直被注意到。微電影一定是戲劇嗎？還是可以用紀錄片？兩者之間，是可以做一些轉換的。所謂微電影，就是短片。短片可以是劇情片，也可以是紀錄片。能不能把口述歷史的型態轉換成影像的記錄？這個影像的記錄能不能像微電影一樣，透過製作、拍攝、記錄，甚至在網路上流傳，把這個善念與大家互動，將記錄對方一些很難得的經驗或生命的歷程，變成一個微電影的故事與大家分享？

要拍攝紀錄片時，假設拿著攝影機要拍攝人

物時，一定要先考慮拍攝的對象。對象如果是公眾人物，有公眾知的權利去進行採訪；如果是某一事件的當事人，不是公眾人物，一定要先取得採訪對象的同意，才能進行拍攝，而且要站在尊重的角度、認同的角度去拍攝，而不是用掠奪、侵犯的態度去拍攝。

學攝影的人常說，攝影機有如一把槍，按下快門的瞬間就像是扣下扳機。如果沒有經過當事人的同意，就是一種掠奪。所以，今天除了要學習如何拍攝之外，還要有一種基本的心態，就是當我們開始拍攝時，要考慮到拍攝者與被記錄者之間是否取得信任。因為信任的交流，被記錄者才願意說出來，到最後才能說出很多的內容。不要用掠奪的態度對待被記錄者，這樣是不尊重

的。雖說拍攝者是作者，有權利去寫，但寫的是別人的故事，所以必須尊重當事者。

這次的課程大綱，分為十三項。首先是認識紀錄型微電影的概念，再來談微電影現在在國內的發展概況。也會試著從開始拍紀錄型微電影的時候，需要的工作團隊、相關理念及製作的過程基礎，作一簡單介紹。

今天很特別的是，會示範運用 APP 程式簡單拍微電影的程序，用一種非常套裝的模組就可以拍片。這是現在 3C 的運用，讓大家在這個環境裡，可以非常輕鬆的拍片。另外，大家也來思考一下，如果要拍攝 30 秒或 60 秒的介紹影片，該如何構思？我們會給大家一個啟發的方法，談論廣告片的概念。

一、微電影

(一) 認識何謂「微電影」

微電影這個名詞，是源於「電影」這個正式名稱。電影通常是在戲院播放，大約 60 分鐘到 120

分鐘之間，國際將這個訂為長片的規格。只要短於長片的規格，就稱為微電影。

1. 比一般電影短

國際上原來並沒有微電影這個名詞，是這幾年被媒體炒作起來的，通常叫做短片，比一般電影的時間短。基本上，只要短於 60 分鐘，就可以稱為微電影。但是現在的微電影最多的是 5 分鐘到 8 分鐘，因為人的視覺在 8 分鐘會產生疲乏和覺醒，這就是人的視覺經驗。人在看電影時，看到第 7、8 分鐘的時候，會突然驚覺自己在看電影，而那個時間點就稱為覺醒的時間。所以，有人想控制在 7 分鐘到 8 分鐘的時間內，讓觀眾看了覺得很好看，看好就收。於是，有一種想法是，如果將微電影的時間設定在 5 分鐘到 7 分鐘之間，觀眾就會很用心的看，而且不會分心，等到覺醒的時候，也已經播完了。另外，現在為什麼又產生 5 分鐘的微電影？因為受現代人城市的生活步調一直在縮短所影響。例如捷運的站與站之間的時間大約是 3 分鐘到 5 分鐘，如果是 5 分鐘的影片，剛好可以讓搭車的人一站看完。大概是這樣的觀念。

2. 製作比一般電影簡單？

微電影的製作比一般電影簡單嗎？很難說。微電影的篇幅比較小，但要拍得美、拍得好看，要用的規模也不小。現在很多微電影都是用電影的規格製作，差別在於拍片期比較短，大概只要兩、三天就可以拍完。

▲王藝逢導演講於「時光旅行：口述歷史工作坊」嘉義場

3. 製作團隊精簡？

製作團隊會比較精簡嗎？某種程度上，微電影會比較精簡。一般來說，拍攝一部電影可能需要十個以上的演員，否則會覺得角色太單薄了，但是在微電影可能只要 2 個到 3 個角色，因為只有 5 分鐘到 7 分鐘，戲講完了，過場講完了，觀眾的感覺很好，就可以結束。如果真的要拍得漂亮，微電影的團隊甚至有可能是 20 個人到 30 個人，因為有燈光、道具、美術、攝影等很多相關的人員。所以，團隊不一定比較小。

4. 直切劇情重點？

微電影是比較直切劇情的重點，因為 5 分鐘到 7 分鐘要完成起承轉合。微電影一開場就有很重要的故事，題目要破題；破題之後，馬上製造問題；製造問題後，要解題、要轉折；轉折到最後，5 分鐘之後，馬上要拉起高潮點，到第 7 分鐘、第 8 分鐘整個高潮點結束之後，微電影就結束了。所看到的就是一個簡單的感覺。所以，微電影的起承轉合很快，也就是劇情的重點過程比較快。

（二）「微電影」應用於哪裡？

1. 商業宣傳

在網路上，有許多微電影都是經過包裝、宣傳的。商業為什麼要用微電影來宣傳？因為以前在電視臺播放廣告，必須付錢給電視臺；而現在拍完的微電影，可以直接上傳到 YouTube 等影音平臺，而且是免費的。

2. 公益行銷、觀光行銷

還有公益行銷也在使用。因為公部門發現拍完廣告之後，到電視臺播放費用很高，所以現在就拍攝微電影做公益行銷或觀光行銷。

3. 案例：屏東銀髮旅遊 日系篇

在拍攝影片的時候，不要貪心，一部影片講一個概念就好。也就是拍攝一部微電影或是一部紀錄片的概念的時候，有想要講的主軸精神就可以了；如果講太多，影片就會變成大雜燴。例如 2013 年完成的這部作品，是幫屏東縣拍攝的一部觀光旅遊的微電影，主要是講屏東縣「慢活」的概念。影片中呈現的教堂或是品嚐一杯咖啡的畫面都很美、很慢，而且都值得慢慢去觀賞的人事物，最後以主角在屏東找到他日本家鄉的另外一種風味作為結局。

（三）「微電影」的特性

1. 片長短、相對畫框小（構圖變大）

整體來說，微電影的片長短、相對畫框比較小。現在都是用電腦或手機看微電影，即使在電腦上也很少用全螢幕觀看，而且電腦螢幕通常比電視機小。所以，畫框小，特寫畫面變多，構圖就要變大，讓觀賞者可以看得清楚、看得輕鬆。如果要透過微電影的方式和別人分享，就可以將畫面稍微再拉進去一點；但是拍攝正式電影在戲院播放的大畫面，構圖就不會像微電影那麼大，會是一個看起來比較舒服的畫面的狀況。所以，拍攝畫面構圖的大小，必須考慮到未來播放的方式。

2. 劇情演變節奏快、人物刻畫淺（套用刻板印象）

微電影的劇情演變節奏很快，不同於一般的電視劇；還有人物刻畫淺，這一點可以套用刻板印象。所謂刻板印象，如剛才屏東銀髮旅遊影片中的日本人，穿著很整潔、拘謹、含蓄，這是我們塑造出來的形象，也就是一種刻板印象；還有像一進到寺院，第一個印象是佛教聖地；進教堂，

看到耶穌基督或聖母像，這就是教堂的 Image。所看到的 Image，都不一樣。所以，刻板印象有好的的一面，也有壞的一面；好的一面就可以作為傳播的概念。

透過影像之後，就會馬上聯想到聲音。如佛陀都是用很柔的聲音向大眾講話，這也是刻板印象。因此，要善用刻板印象去刻畫人物。假如這個人一心禮佛，他的言語之間應該是柔、善、美，會看到他善良的心，而且行為舉止也不會很倉促，不會像一般人遇到事情就急著尋找解決的方案。所以，每一個人物要有一個刻畫，這個刻畫雖然很淺，但是請利用刻板印象。

刻板印象稱為 Stereotype，是社會學的專有名詞。一般而言，我們要去認識所有的東西，不可能從物品最原始的面貌慢慢去認識，而是透過刻板印象做第一次的接觸，然後慢慢的了解，最後才會得到一個正常的、完整的印象。但是刻板印象有時候也會造成誤會，這是刻板印象的負面概念。

3. 借用日常常見故事場景

所謂日常常見的場景，就如家裡的餐桌擺上飯菜之後，大家就準備吃晚餐了；如果是擺清粥、醬菜，就是要吃早齋。又如到教堂，就有教堂的感覺；或是去餐廳吃飯，就有餐廳的感覺；到老火車站，就有老火車站的感覺。

4. 持續的劇情吸引力

微電影在 5 分鐘到 7 分鐘之內要起承轉合，沒有冷場的時間。所以，要讓影片精彩、讓劇情變得有吸引力；如果吸引力不夠，大家就不會想要繼續看下去。

5. 結局較一般電影大膽（突破）

微電影的結局可以大膽一點、突破一點。因

為微電影的製作權不是在電視臺，而是在各位手上。每個人都有權利講話，也有發表自己立場的一個過程方法，就像是寫文章的時候，可以大膽一點的描述自己的感受、自己想說的話。我們看電影的時候，有時候可能覺得內容很好，但是結局不好。因為那是大製作的戲，會考量市場的接受程度。既然微電影是每個人都可以拍攝的，大家可以嘗試有不同想法的結局，不一定是圓滿的結局。因為人沒有完美的，人會有那麼一點缺陷，但缺陷也是一種美。即使我們的人生是不完美的、有缺陷的，但還是抱持著正向的態度。我覺得每個人都有說故事的權利，可以嘗試新的方法，結局不一定像一般電視劇是家庭倫理大悲劇或是圓滿大結局。

二、紀錄片

（一）認識何謂「紀錄片」

1. 紀錄片是「真實的人事物透過創意的處理表現」

微電影，是戲劇。戲是由遊戲變成演戲，演戲的劇情是假的，是杜撰的，或是由真實故事改編，而產生的戲劇衝突。什麼是紀錄片？就是真實的人、事、物透過創意的處理表現。2013 年臺灣有很多紀錄片，如《看見台灣》；另一部是《一首搖滾上月球》，是關於罕見疾病兒童六個爸爸影片；還有一部《拔一條河》，是描寫甲仙的小朋友參加拔河比賽，與整個社區營造的故事。

2. 「真實」是基本的基礎

紀錄片就是「真實」是基本的基礎。如果內容經過改編，就是劇情片。例如《三國演義》雖然有歷史基礎，但是它經過改寫，杜撰了很多過程，這就叫做劇情片；而《三國志》是歷史書，

將三國時代的事情依照歷史客觀的觀點寫出來，這叫做紀錄片。

3. 「創意」是藝術思考的表現

紀錄片的人事物是真實的，但是要經過創意的處理。什麼是創意？就是藝術思考。假如要拍攝一部中華民國的紀錄片，從中華民國元年拍到一百年，這樣的紀錄片只是流水帳，比較沒有可看性。如果要回顧民國一百年來的發展過程，現在是 103 年，就從 103 年看到的現況開始回顧，去談臺灣為什麼會進入民主的社會，以及臺灣的經濟、臺灣的社會狀況，還有之所以走到今天這個地步，一定會有源由的。這就是創意的處理。又如要說自己這一輩子的故事，不能直接從出生、一歲、二歲，一直到現在，這樣的故事也是流水帳。故事要比較好聽，是要有感動、有感覺的。如每個人說三隻小豬的故事，結構會不一樣。因為說故事者的立場和創意不一樣，而這個創意就是藝術思考。所以，故事能動聽、有趣味，就是藝術思考。

4. 「處理」是讓劇情有可看性

紀錄片到最後的重點在於創意處理，處理成像劇情片一樣有可看性。最好的紀錄片看起來像是看劇情片，因為它是有劇情轉折、有衝突的，是有整個劇情的演變與結構性的一個改變。以 2013 年的紀錄片來說，我個人覺得最好看的應該是《拔一條河》，它是一部很棒的創意處理的紀錄片。本來只是小朋友要去參加拔河比賽，到最後牽動整個社區，包括社區的新住民，還幫她們拍新娘照。這些戲劇化處理，都是很好的創意處理。再舉一個例子，為了使三隻小豬的故事的劇情有可看性，就必須把故事中每一隻小豬之間的

起承轉合講得誇張一點。

(二) 紀錄片是「真實的」？

剛剛講紀錄片是真實的，但真實是什麼？真實的事件是需要透過不同的面向、不同時段的描述。也就是由每一個觀點看見這個事件都是真實。舉例來說，水瓶是真實的，但是每個人看到的角度不同，真實也就不一樣。現在這一分鐘看到水瓶的水是滿的，與下一分鐘有人喝了一大口水之後的水瓶，也都是真實的，只是不一樣而已。又如，最近新聞炒得很兇，你打我還是我打你。我先打你沒有被拍到，後來你打我的時候卻被拍到了。請問是你打我還是我打你？其實，這兩個都是事實。

人的眼睛看到的都是事實，但是在不同的時段、不同的角度看到的事實是不一樣的。嚴格來講，請問紀錄片可能達成真實嗎？不可能。各位要客觀的了解。假如我把水瓶轉過來，水瓶就不是長成原來的樣子，就變成平躺的一個水柱的樣子。一瓶水雖然被喝完了，但有水是事實，沒水也是事實。所以，紀錄片是真實的，但是不可能等同於真實。一部紀錄片不是全部的真實，但卻是作者想要表達的真實。

像每個人覺得自己家裡的孩子是最乖的，看別人家的小孩有時候會覺得不乖。因為你看到的事實可能和別人看到的事實不一樣。也許別人家的小孩今天心情不好，沒有注意到你，沒有向你打招呼，你就覺得這個孩子今天很沒禮貌，但這是你沒有看到小孩的前因後果。

我們要拍一部影片，我們希望是真實的，但是客觀來說，是不可能等於真實，只是我在陳述一個事實給大家看，而這個事實是我的觀點。因

為作者、記錄者有自己的觀點。像現在上課，攝影機就會開機拍我；而剛剛還沒上課時，攝影機就不會開機拍我。選擇拍與不拍，就是拍攝者的主觀。所以，在做紀錄片的時候，不可能完全客觀，但是要盡量不要違反真實的概念。因為紀錄片拍完最怕被指責、批評是假的，這對紀錄片的作者來說，是最沒有辦法認同的。只可以認為拍攝者是偏向某一個角度去看那件事情，因為人一定有主觀的想法。

紀錄片講的是真實，但是不可能等同於的真實。沒有一部紀錄片是所有事實的呈現。紀錄片是主觀的說故事，是導演當下拍攝的角度，不可能在同一個時間，將所有的面向、所有的觀點，全部記錄下來，只能由某一個角度切進去，把某一個事實說完。例如現在有人反核，也有人擁核，兩邊都有拍成紀錄片，也都有道理。另外，如果有一些不肖或被利誘、被操作的導演，紀錄片是可以被當成說服、欺騙社會大眾的工具。

所以，真實的事件，是需要所有時間的過程。不同的時段、不同的面向，每個觀點看見的事件都具「真實」，每個時間看見的事件都具「真實」，但都不等同於「真實」。如果要將真實畫等號時，就需要所有的面向、所有的時間。所以，紀錄片可能達成「真實」嗎？不可能。它只是某個導演、作者觀察之下的面向所得到的真實記錄，透過主觀的詮釋所得到的一部影片。

三、什麼是「紀錄型微電影」？

以整個微電影來說，它的範圍一直在擴大中。有人用微電影拍劇情片，有人拍紀錄片，也有人拍廣告片，這之間都有相互重疊的地方。所

以，今天所要談的紀錄型微電影，是用微電影的概念再加上紀錄片的概念，將兩者疊在一起。

目前微電影已經和很多廣告片搭配，像網路上有很多微電影其實就是廣告片。當你在網路上點播微電影的時候，它是在向你灌輸某一項產品。例如拍攝了一部愛情戲，場景是在一個茶館裡面，茶館主人每天介紹不同的茶品，事實上這部影片背後的真正目的是要推銷茶的產品。

以前的廣告片，都是在電視劇看到一半時，插進廣告，必須付廣告費給電視臺。現在在網路上，是我們自己主動付電費點播廣告片，在不知不覺中鬆懈了你的心防，而被灌輸想要行銷的產品。

另外，也有一些劇情片和微電影結合。微電影與廣告片、劇情片結合之後，現在紀錄片也被結合進來了。以前的廣告費，動輒上千萬；現在有免費的影音平臺，如 YouTube、App 等，如果可以好好的運用，每個人都不用花錢就可以將拍攝的影片上傳到平臺上分享。這就是紀錄型微電影。

案例分享

1. 國家工藝成就獎得獎者紀錄片——李榮烈老師

現在用案例與大家分享。首先是 2014 年為國立臺灣工藝研究發展中心辦理 2013 年工藝成就獎得獎者李榮烈老師製作的紀錄片。這部影片是臺灣工藝研究發展中心委託我們拍攝的國家工藝成就獎的紀錄片，片長 25 分鐘，記錄李老師編竹子的一生。其實，這就是一部口述歷史。

李榮烈老師家住草屯，草屯有一個臺灣工藝研究發展中心。在國民政府來臺初期，整個草屯地區只是山腳下的鄉下地方，無法從事工作；後來，臺灣工藝研究發展中心在這裡開設木工班，

讓大家可以來學木工、竹工和陶藝工。臺灣大概在二、三十年前，有很多竹編的產品外銷到歐美，老師就是屬於那一代的人。老師經過那一代的技術訓練之後，加上他自己又學到漆器的作法，將竹編和漆器兩者融合在一起，產生自己的新作品。整部影片表現出老師對東西的堅持是實用、美觀、堅固。

這部紀錄片有一個很重要的任務，就是希望看過紀錄片的人至少知道竹編的基本程序。影片一開始介紹他的成長；接著，開始教導別人做竹編，這部分是希望點出他與學生之間的互動。影片中有一段是事先訪問老師後再改寫的，這是口述歷史的一種改寫的過程。影片的後半段是透過不同的專家討論他作品難能可貴的地方，也希望將他投入教育的狀況，還有做東西仔細的過程呈顯出來。

25 分鐘的影片的起承轉合，從故事的開場，到竹編的技術、漆器的技術，還有他的創意，以及他的堅持與傳承，再以得到工藝成就獎的榮譽作為收尾；影片結束是再回到竹林、設計稿、在竹林中的狀況、竹子在中國人的意象，在那裏看到他年輕到老，這一輩子都在做竹編這件事，還有他最優良的作品，再由李老師自己下結論；最後看到他頭髮鬢白，就像陽光一樣放射出他的能量，畫面再度跳回到竹林裡。

這部紀錄片有劇情的吸引力，是真實的故事，也是一部微電影。片長只有 25 分鐘，有儘量將畫框的最大 Size 拍攝出來。劇情節奏的部分，從李榮烈老師的精神、學習竹編、漆器到他的創意，一直轉變、一直敘述，而且借用日常常見的故事場景描述他去上課、他教別人，以及他在家

裡創作的情形。

創意思考的部分，例如影片一開場是用竹林來呈現，除了這是一部竹編的紀錄片之外，還有竹子給人清爽、飄逸的感覺，在中國有君子之風的意象。飛越竹林的畫面，有從空中俯瞰凡間的感覺，也像是在訴說一個過往的故事、一個一直走下去的故事；而且在老師的工作室看到的竹子都已經是半成品，還有看到老師佝僂的身軀、做人樸實、教學生等感覺，就如竹子一般，導演必須能延伸表現，以拍攝竹林來建立影片的氛圍。另外，再將老師製作的桌椅和茶具搬到竹林裡，讓老師在竹林裡喝茶、看竹子，讓觀眾覺得竹材是取自於這片竹林，整個感覺可以投入。這些都是導演設計畫面的創意過程。如果有這個想法，就可以創造出有感覺的影片；這些的創意組合起來，就可以說故事。否則老師年紀也大了，要說他以前的故事，除了老照片之外，應該沒有其他的東西了。這個是拍紀錄片最大的問題，也是每個人都會遇到的問題。因為以前的年代，拍攝照片是一件很不容易的事，大部分的人都沒有照片。所以，一張照片，就是一個記錄，也可以用來說故事。對於人一輩子的生活，不能用量化處理，而是用質性去感受，了解特質，用這個來發想，這就是創意。

說故事如果沒有畫面，就要自己創造畫面。例如這部影片中，先以黑白呈現一個年輕小伙子在編竹子，代表李榮烈老師年輕的時候；再來老師以彩色的出現在旁邊看，代表是老師的回憶，以現在的身分說自己的故事給大家聽。這個畫面要呈現事隔多年再回來談的感覺，是導演設計的。黑白、彩色對照的畫面，也考驗後製作的技

巧；若後製作技巧沒有很專精，可以以創意思考為主來呈現一部影片。

看完李榮烈老師的影片，它是一部口述歷史。人總有百年之後，百年之後老師的事情、技法可能沒有人能看到，但因為 2014 年國家提撥這筆經費，讓我們有這個榮幸為老師記錄下來，我們在這個當下用最大的力氣、最大的美感去設計、拍攝下來，這是一部有價值的紀錄片。

另外，當我們做口述歷史微電影的時候，可以請受訪者提供照片，以利於訪問的進行或做成紀錄片的內容。

2. 雲林宗教工藝家系列——家將臉譜 神像雕刻

這系列影片所要呈現的主軸是專業、用心。大部分的紀錄片，是記錄小人物的。因為小人物有專注的精神、生活的精神，值得我們學習。所以，我們必須去感受，找出小人物專注的、生活的、堅持的想法，這也考驗著導演。每個人都有不同的特質，要說一個人的故事，必須從某個重點切入，要表現一個精神，而不是全面性的泛談，這樣才不會模糊焦點。例如這部影片中的雕刻師不擅言詞表達內心，後來藉著泡茶聊天的方式，在放鬆的狀態進行訪談；訪問了一個多月，才有這部影片呈現出來的畫面。

影片拍攝的過程，是記錄這位工藝家、找到工藝家的精神，就要去討論。除了工作的過程外，是聚焦在工作的精神上。所以，透過紀錄型微電影可以聽到一個故事，這個故事要有創意。要說一個人的故事，可以透過影像記錄下來，從工作的情形到生活中的點點滴滴。因為每個人的故事都不同，拍攝的重點也會不一樣。

四、微電影的發展現況

微電影在近幾年發展起來的原因：

第一，本來就存在，只是沒有受到注意。微電影就是短片，但是以前網路比較不普及，拍攝完成的短片只能到特定的地方觀賞。

第二，拜網路影音平臺之賜，快速流通。現在可以隨時隨地連上網路觀看影片，如剛剛播放木工師傅的紀錄片，現在網路上就可以觀看了。

第三，網路轉變為新媒介。網路改變生活，如每個人可以在網路上觀看或購買下載影片，導致傳統影片出租業的沒落。還有現在的媒介是被網路操作的，如現在每天看到的新聞影片，都是取自網路上的，新聞記者應該要從生活中去找新聞，才是專業的表現。

第四，商業、非商業、公部門紛紛投入應用。

第五，主動拍攝宣傳與比賽活動行銷皆有。如市政府、教育部、文化部的宣傳影片都會上傳到 YouTube。

第六，原本大眾媒體宣傳效益受到質疑。因為 YouTube 是免費的影音平臺，最重要的是，現在已經進入 3C 的年代，人有操控權，如電視的廣告沒有辦法用遙控器快轉略過不看；還有現在大部分的年輕人是不收看電視，無法離開電腦或手機。所以，整個網路的效益已經與微電影串聯在一起了。

第七，人人可以是導演。每個人都可以成為導演，只要你拍一部影片受到大家肯定，你就是一位導演。如網路紅人蔡阿嘎現在也變成一位導演了。又如有一部短片《我是一個人的高雄觀光局》，是一個失戀的男生拿著相機到大高雄拍了很多漂亮的照片，再將這些照片剪成高雄美麗風

景的短片。他也因此被注意到，不小心就變成導演了。

這些都是整個微電影發展的現況，讓大家以操作媒體，發揮個人的影響力，製作短片，上傳網路；原則是有人連結觀看之後，廣告效益就出來了。

五、團隊成員的分工角色

想一想，如果要拍片、要分工，就要組織工作團隊。而團隊需要有哪些人呢？現在攝影器材簡單化，短小輕薄，影響改變 Teamwork 的概念。像現在攝影師出外景，通常會有一個助理扛腳架，因為光是扛攝影機就已經很累了。在以前需要一整個工作團隊去拍攝影片，現在因為器材輕薄短小，一個人就可以拍攝了。

還有現在攝影剪輯數位化，也影響了團隊組織的工作型態。像以前剪接要買上百萬元的剪接機，才能有效果，但是現在只要幾萬元的電腦，每個人都可以剪接出很好的影片了。所以，製作環境整個大改變，也會讓整個團隊改變。

一個團隊要做口述歷史時，要分工。分工的通則包括：1. 分工分職會依專案型態有所不同。2. 分工分職會依電影或電視習慣有所不同。3. 原則在於善用團隊能力，以達成作品為目標。另外，分工的角色包括製片組、導演組、技術人員之攝影燈光、剪接、聲音和音樂。

（一）製片組

1. 製片

拍片除了是藝術創作之外，也是經營製造生產的過程，所以需要一個管理者。這個管理者就

是製片。製片主要工作是負責人事、成本、進度的控制，也就是編列預算、製作時程之規劃統籌、合約簽訂。如想要拍攝一部口述歷史的影片，製片必須先了解有多少經費、可以參與的人數及可以投入的時間；確定之後，製片要商借機器，規劃拍攝工作的行程；還要控制總共拍攝的工作天，總成本的花費，最後想要呈現的方向。

2. 執行製片

製片之下有一個執行製片，管理行政事物、掌握開銷、行程調度。

3. 劇務

劇情片的團隊，會有一個劇務，負責通告安排發放、確保導演組之需求能執行、部分開銷管理（拍攝期之開銷執行）。

But 人力不足怎麼辦？很簡單，製片同時兼執行製片。在分組裡，如果比較沒有創意能力，但有管理能力，就可以擔任製片。例如公司的經理要管理部門的運作、日程的安排、產品的生產銷售等，這些想法就是經理人的想法。

（二）導演組

導演組是整個製片的核心、拍片的核心。

1. 導演

導演要負責影片的統一調性、影音創意的裁決，將劇本視覺化、聽覺化。像剛剛觀看的影片是有導演的操縱、設計。例如影片中，李榮烈老師談竹編的竹竿、竹葉的時候，就拍攝竹竿、竹葉的畫面。這個情境就是導演的創意與設計。還有將劇本視覺化、聽覺化。像剛剛影片中飛越竹林畫面中的鳥叫聲，是另外收音錄製，事後再請錄音室進行剪接配音。因為無人直升機飛的時

候，螺旋槳會發出很大的聲音，根本無法收到鳥的聲音。這個也是導演的一個創意。如果影片在呈現的時候，能夠有一種臨場感、有一種美感、有一種延續的思考，這就是導演對視覺與聽覺所做的設計。

2. 副導演

如果工作團隊的編制較大，導演下面可能會有助導演，協助導演拍片。副導演主要負責協調場面調度、發派各部門支配單。假如拍攝的場面很大，除了主角之外，還有臨時演員，副導演就負責控制臨時演員的演出。

3. 助理導演

另外一個職務叫做助理導演，是導演的助理，職位比副導演小，主要負責傳達導演副導演指令、處理導演組雜務、注意服裝道具之連戲。

4. 場記

在導演組裡，有一個大家比較熟悉的是場記，主要負責記錄拍攝尺數、鏡頭、打場記板、確保連戲。

But 人力不足怎麼辦？如果沒有副導演、助理導演時，導演就帶著攝影師處理拍片的工作。等拍完影片後，再找助理做場記及聽打文稿。

（三）技術人員

1. 攝影燈光

- (1) 攝影指導：是攝影燈光組的老大。在大型體制裡，是攝影運鏡之設計，而非攝影機的操作者。攝影指導與導演溝通好之後，指示、監督攝影師拍攝導演想要呈現的畫面。
- (2) 攝影師：攝影機實際操作者，需熟練攝影及燈光等專業技術。在國外，攝影有分 Director 和

Operator。臺灣的編制比較簡單，攝影指導與攝影師是結合在一起。

- (3) 攝影大助：又稱為跟焦員。並負責量光。
- (4) 攝影二助：拍板和裝片師。
- (5) 燈光師：依據導演及攝影師之需求，調度安排燈光之架設。如果光線太暗，就要補燈。拍紀錄片可不可以打燈？如果不會影響受訪者的訪談狀況，是可以打燈光；但如果受訪者感到害怕，就不要。
- (6) 燈光助理：協助燈光師完成任務。

拍紀錄片的時候，要考慮受訪者的心態。如果受訪者會害怕拍攝，可以先和受訪者聊天，不要進行拍攝，但會讓攝影師在一旁關機等待。第一種狀況是真的沒有拍攝；第二種狀況是藉由聊天讓受訪者放鬆，再暗示攝影師開始拍攝。如果是訪問學者，如藝術評論家的學者，因為有被訪問的經驗，而且是以個人專業的角度討論別人的事情，就可以打好燈光，直接錄影。

2. 剪接

剪接就是後製作的處理，將影像和聲音在剪接機或電腦上剪接。剪接師是再創作的過程，想法不一樣，也是剪接的創意。原則上，影片粗剪由剪接師完成，細剪則由導演完成。但在電視製作範疇，大都由剪接師操刀，導演只提供建議。所以，整個拍片過程，導演要有創意，攝影師、後製都在協助導演的創意，但要守住導演最初想表達的中心思想。如剛才的神像雕刻的影片，剪接師想要表達的是神像的完美雕刻、莊嚴的面容，以及雕刻的過程。

3. 聲音和音樂

另外，會有收音的問題。在收音現場會有錄

音師，拍攝現場收錄聲音之總操作者。收音的器具具有 Boom MIC、機頭 MIC、無線 MIC 等。攝影機前的機頭 MIC，如果與收音對象的距離太遠時，收音效果不佳，會以無線 MIC 輔助收音。但是有些受訪者會因為別上無線 MIC 而感到害怕，這時可以用錄音筆代替，放在受訪者附近。

Boom MIC 是長的麥克風外面加一層防風罩，指向性和靈敏度比較高，由大助操作。此外，還有一位錄音師控制錄音的音量。如果編置完整的工作團隊，會有二助安置拉線及控制現場環境音。

錄完之後，要做音效處理及配樂。音效師，是後製時期處理音效總整合；而配樂，則是影片中音樂之選擇或創作。配樂是很重要的，可以帶動很大的情緒，也是被設計出來的。一部影片如果沒有配樂，會覺得非常的枯燥。影片中的配樂，是經過剪接的技巧，也是導演構思上的技巧。所以，在配樂的後期很重要。

要如何取得配樂？一般市面購買的音樂是有版權的，不可以公開播放，也不可以作為配樂。配樂可以選擇屬於公共財的音樂，如已有百年歷史的樂曲，由自己或請人彈奏；或者，也可以請人創作音樂。若要使用現有的版權音樂，則需取得授權，才可使用。

六、團隊工作倫理

（一）內部

拍攝紀錄片是一個神聖的使命，也是一件重要的事情。內部，要分工合作，尊重導演的現場裁決。一個團隊要有一個主要負責人，就是導演。另外，在拍攝現場，製片是可以與導演商量討論，但不能過度干預導演，否則會影響導演的創作心情。

還有拍紀錄片要有實事求是、查明真相之思考。假設對受訪者所講的內容感到懷疑，就需要去求證。例如剛才播放的紀錄片，就透過訪問很多的專業老師，以及他的學生談他的上課精神，而得到證實。

（二）對外

1. 尊重受訪者之人本思考

對外，要尊重受訪者的人本思考。如果受訪者的情緒不好，或是有不想談的領域，就不要勉強。因為每個人都有自尊和隱私，最好不要挖掘受訪者的隱私。但有一派紀錄片的學者認為可以挖掘受訪者的隱私，他們覺得那才是深層某一個真正的自我。就我個人認為，假如受訪者願意講，就會主動說出來；如果是與受訪者的互動及信任不足，也不要問他的痛苦之處；也許有一天第二次拍攝時，他就主動說出來了。這個叫做人本的思考。還有，也不要干擾受訪者的生活。每個人有自己生活的固定型態，不要干擾他，才能拍出最真實的一面，具有真實感。所以，人和人要考慮互動的方便性，找到真實性，這有很多操作的方法。

2. 相互信任

要與受訪者建立信任關係。假如受訪者不信任你，是沒有辦法進行訪問的。像李榮烈老師或雲林的宗教工藝家，都是先去拜訪，說明拍攝的動機、拍攝的時程、影片的長度，以及了解受訪者最近的作息等，經由互動取得信任，自然就可以拍到想要的內容了。

3. 以誠相待

要用誠懇的心明確的讓受訪者了解，會好好

的拍攝他的故事，而且是要與大家分享他的故事。

4. 完成作品先徵詢受訪者認同

完成作品一定要先徵詢受訪者的認同，避免剪接過程中曲解、誤會受訪者講話當下的意思。因此，正式的紀錄片要上映發行時，要先徵詢受訪者的認同，並請簽署受訪同意，以及同意剪出的影片內容可以公開播送。

七、紀錄片製作的流程

攝影機像是一把槍，拿著攝影機對著受訪者拍攝的時候，就像是對受訪者做開槍的動作，這是有有一種強大的威脅力。這個概念是我在學校讀書學習拍攝紀錄片的時候，老師提醒過我們的。當你拿著攝影機對著一個人的時候，要如何取得受訪者的信任，讓他願意被拍攝，這個過程是需要去建立人的一種互動的關係。

接下來要分享的案例影片《畫風》，這是一部 15 分鐘的紀錄片，是我在幾年前與中華電信臺東的工作伙伴共同合作創作的影片，內容敘述一位國小二年級的小朋友陳少傑的故事。這部影片與前面播放的 5 分鐘紀錄片的結構不太一樣，敘事比較完整、鋪陳比較多元，有事情如何發生、中間轉折的過程、敘事的不同，並由多個角色交錯談每一階段與主角的關係。像神像雕刻的紀錄片是由主角自己講述；而竹編的紀錄片有一段是採用旁白的方式。旁白是透過第三人稱觀賞的態度去敘述，是比較直接的去講述，但用太多會顯得比較呆板、制式。而《畫風》這部影片是可以讓觀賞者自己融入情境，感動會比較深一點，也讓大家記住這部影片最重要的一句話「心眼」。導演用心眼去詮釋眼盲心不盲，配合全黑的畫

面，讓觀賞者可以聚焦在這句話上。

以我拍紀錄片的經驗來講，外在的世界會幫助你創造紀錄片，不是你可以決定的。像這部影片有很多畫面是當下自然發生的，不是刻意營造出來的，但要懂得裁剪、組合，透過創意的處理，用剪接手法表現影片主角的狀況。如用平均剪接的手法，創造對照的效果，表現主角對事認真的態度。又如用主角的嬰兒照片、阿嬤的一句話「眼睛滿大的」，最後再用主角現在說的一句話「每個人都有一顆心眼，我的心眼是班上最亮的」，作為這部影片的結尾，讓這部影片翻轉。這個就是剪接上的蒙太奇。所謂「蒙太奇」，就是因剪接而產生的聯想效果、發想，也就是將一個畫面和另一個畫面放在一起發生聯想。

（一）企劃階段

拍攝一部紀錄片的製作流程，在企劃階段，首先要先收集題材資料。譬如要找想要拍攝的人物故事，聽他的故事內容，決定拍攝的題材主軸。什麼是題材主軸？以李榮烈老師的影片為例，最後給這部影片的題目叫做《指間·竹夢》，意思是他一生投入的工作與夢想，就在他的手指之間；他的手指之間藏了很多智慧，而他想要傳遞給大家，這就是這部影片的主旨。要注意的是，在敘述一個人的好、講一個人的精神時，不要給太多面向，要抓到他的特殊面向。如果說一個人很善良，這不夠具象；如果是這個人對某一方面很專業，就會出現主軸。我們通常都是用最簡單的方式說一個人的故事。如果有很多的面向要呈現，可以分集敘述每一個面向，而不是全部的面向都放在同一集。所以，一集的影片不要談太多面向，要有一個主軸。

接著要做資料收集研究與田野調查。調查之後，要判讀資料，寫出企劃書，列出預算、時程等可能拍攝的方向。

(二) 前製時期

1. 人力物力

在前置時期，要找到人力物力，如製作小組成立、器材規劃、器材取得。如果需要用到較專業的攝影機，但自己沒有，就必須向別人商借。如果收音不好，也要克服收音的方法。機器的不同，拍法會不一樣，甚至可以用手機拍攝。因此，拍攝前要先確定人力物力。不論器材的好壞，只要內容精采，都可以成一個故事。

例如《畫風》這部影片是由臺東的朋友先幫忙收集資料，我們再去和小朋友互動、了解，做相關田野調查、資料收集，再判斷可以拍攝的狀況，決定人力物力。像這部影片是寫實性的影像，與前面兩部工藝家紀錄片屬於優美影像的風格不同。

2. 內容主題

根據內容主題做田野調查；勘查之後，要做初訪；初訪完之後，將資料整理研判，撰寫拍攝大綱。例如李榮烈老師的影片先從認識竹編的方法，再認識漆器的製作，接著是了解他如何將兩者結合在一起變成創意，然後是工藝評論家給他的定位，以及他教導學生，而他的精神面就是影片的大綱。如果影片很短或大綱比較少，只要提出一個或兩個主題。

拍攝者不可以因為個人的情緒，影響到受訪者。拍攝是在做記錄，不可以有太多的介入，雖然紀錄片有一種是介入與受訪者互動，但要掌握好分寸。這些記錄的過程，都要做相關的調查，

以及內容整理。還有紀錄片的拍攝，一直在推翻自己。雖然有撰寫大綱，但到後製作期時，會再修改。例如《畫風》原本的結尾是設定爸爸帶陳少傑在田野裡騎腳踏車，表現主角還有很長的路要走，也拍攝完成了；但後來發現這一場不夠漂亮，就決定抽換成主角的爸爸拍攝主角嬰兒時的影片作為結局。

3. 完成上述後：修正預算、時程→計畫定稿→製作會議（拍攝行前會議）

接下來，要修正預算和時程。一定要有時程記錄停止拍攝的日期，否則紀錄片永遠沒有拍完的那一天。例如李榮烈老師繼續創作，但是如果影片在今年內要發表，就必須設定一個停止點。當然可以再繼續記錄他，發行第二版或第二集的相關影片，但是每一集一定要有一個停止拍攝的時程。因此，一定要做時程計畫定稿。計畫好之後，工作團隊要召開製作會議，也就是拍攝行前會議。

(三) 拍攝期與後期構思

在拍攝時要錄音，之後要做場記、整理訪問內容。如果發現受訪者講得不夠完整，可以寫旁白或文案字幕串連。旁白可以作為補充說明，也是一種理性的陳訴。透過旁白可以馬上切入主題，讓觀看者了解主角的一生、經歷及學習的過程。旁白可以比較快速說明，但是寫旁白的時候，要避免吹捧或者太主觀的批鬥。一個人的偉大與否，可以透過敘述他的事蹟、抱持的態度呈現出來，再由觀眾自己決定。

如果發現訪問錄音的資料不夠，可以將它改寫成旁白串連起來，再補拍攝一些影像，甚至製

作動畫。有些動畫可以拿來做紀錄片的思考。像有些紀錄片會用動畫做很有意思的思考創意，也就是畫出內心的感覺。這是一種創意修飾。

(四) 後製作期

後製作期通常要整理場記表、聽打訪問稿；之後在紙上做排列、思考，這叫做離線剪輯。紙上思考完之後，再將訪問稿做粗剪。粗剪就是把大段落剪出來，剪出來之後再去修正、細剪，再配旁白音樂，最後混音，完成母帶，再上字幕，成為播出帶。這大概就是一部影片後製的流程。

也有可能將音樂拉過來細剪，例如剪輯 MV，因為是以節奏為主，音樂要先搭配進來，抓音樂點；有一些是剪完影片再去搭音樂。這兩者有時候是交替循環。另外，混音就是調整影片中的鳥聲、旁白、背景音樂等聲音的音量。混音器可以設定音樂和麥克風的音量。所以，對混音器了解的人，可以將聲音混合的好，聽起來就會很舒服。

八、影片拍攝期

影片的拍攝期需要注意的事情包括：

1. 紀錄片必須尊重真實，製片方法必須依此而有節度。例如竹編的紀錄片中，將竹藝品搬到竹林中，某些程度是違反真實的，但是導演想要那個創意，而且那個創意可以詮釋是導演想要呈現的某一個方向。所以，有一種介於真實與虛構之間新型的、突破的紀錄片稱為「實驗型的紀錄片」。在真實與虛構之間，求可做的事。如果要拍攝孫中山的紀錄片，除了以前的影像之外，是可以找一個演員飾演孫中山，但前提是要按照真實所知的狀態去拍攝，不要捏造、

曲解故事，就可以成為紀錄片。紀錄片不是只侷限在今天這個框架，只要不是存心欺騙觀眾，是可以被創意所改變的。

2. 紀錄片不太可能達到花俏的燈光、複雜平順的運鏡、高明的轉場、緊湊的故事發展。像《畫風》這部影片就沒有用燈光，而且運鏡很簡單；相較之下，李榮烈老師竹編的燈光就比較花俏。所以，兩者之間是可以達到一個平衡點。例如李榮烈老師的影片中所呈現的畫面，是經過長時間的協調，讓他感到最舒適的狀態下，創作他的作品時所拍攝的。所以，讓受訪者在一個安定舒適的狀態之下，就可以調整出想要的燈光和好的運鏡效果，否則拍攝的紀錄片在運鏡比較粗糙或燈光比較偏暗，會給人這部紀錄片沒有燈光或是運鏡比較不穩的感覺。

在全世界紀錄片的發展上，有幾個學派拍攝方式不太一樣；主要分別有「直接電影」與「真實電影」。學派不一樣，大家可以想想看不同的操作方法，拍攝出來的美學概念也不一樣。像某些生態紀錄片，畫面都很美，但是有些並不是在現場拍攝到的。例如農作物成長的狀況，是在攝影棚中拍攝完成，再用縮時攝影處理呈現的經過；還有蛇鑽到地洞的畫面，是將蛇放在玻璃缸中拍攝出來的。這也算是紀錄片，因為是要詮釋給大家看，並非刻意造假。像生態影片的聲音，有些也都是音效師做出來的，但像每一種鳥的叫聲都不同，就必須真實去收音。所以，有一些聲音是可以透過剪接做出來，但不要違反真實。

3. 紀錄片的力量取自於動靜難以預料的真實。受訪者講這個故事的時候，他的感動、他的激動，才是紀錄片最精采的地方。例如《畫風》影片

的精采，是來自於全部都是真實的，能夠在那之中找到可以拍攝的內容，才是紀錄片最重要的力量所在。

（一）操作攝影機的動作聲響

一般人對著攝影機被拍攝時，大都會感到害怕。操作攝影機的動作聲響，對受訪者是有影響的。如果聲音太大，對受訪者會產生干擾、壓力；如果聲音太小，會令受訪者感到不安、猜疑。所以，操作時都要考慮到受訪者的感受，這是需要一個過程的。

（二）紀錄片之攝影工作

1. 幾乎與導演平行進行。很多紀錄片都是導演自己兼攝影，因為導演最清楚要拍攝的鏡頭。如《畫風》影片中有一個畫面是少傑的爸爸站在X光室前，這個畫面是看到的當下就立刻拍攝下來，差一秒就沒了，不是經過刻意安排的。拍紀錄片幾乎是跟著現場執行一直在動，都是當下要立刻決定的。
2. 與導演的默契：我個人是比較偏向讓專業的攝影師拍攝，會有一個行前會議討論，事先溝通好想要拍攝的畫面；否則拍攝時，攝影師與導演沒有默契，就不清楚導演想要拍攝的畫面了。如要拍攝受訪者什麼樣的表情，或是煮飯的狀態等。有些話是事前與受訪者聊天時，就知道了，而且在拍攝時，要找到時間點問受訪者，讓他搭配正在做的動作回答，這樣就可以拍攝到想要的畫面。
3. 對主題的了解：例如要拍攝少傑的主題，爸爸照顧少傑的心境。當他爸爸站在X光室門外等候時的姿勢，像是在等候宣判。這就是鏡頭語

言上的一種力量，給你一種感覺，也就是主題。

4. 對事件發展的敏感性：在記錄的時候，要去觀察，要與攝影師事先溝通、保持默契。例如要拍攝受訪者敬老尊賢的畫面，在他端飯菜給父母吃的時候，就可以拍攝他整個動作的過程和態度。敏感性也是一種猜測，如《畫風》裡，等陳少傑能不能走出X光室的門的畫面。
5. 當機立斷的分鏡：分鏡是鏡頭與鏡頭之間，要用一整組的畫面組合，而不是只用一個鏡頭的畫面。拍紀錄片時，一定要當機立斷換鏡位、換角度；如果單一個鏡頭長時間拍攝，就會沒有辦法剪接了。拍攝受訪者談話時，畫面不要一直停留在受訪者身上，可以有時候遠、有時候近、有時候拍周遭的景物，讓情緒暫停一下。這個通常是一開始拍紀錄片的人一定會迷失的。拍攝受訪者談話時，不要一直守在受訪者身上，會有輔助的畫面；或者不要一直近距離拍攝，要適時拍攝遠景，那樣就稱為分鏡。如《畫風》影片中，有多人輪流說少傑的事，畫面並不是一直停留在說話者身上，就有輔助畫面；又如有一個清晨的畫面，沒有少傑，只有太陽出來，有小花，表示一天又開始，讓情緒到這裡可以暫停一下，轉換一下心境。紀錄片要將戲壓縮，重點是將聲音保留完整，在後製時可以剪接，再將遠拍、近拍的鏡頭作為補畫面。例如《畫風》少傑上特教課的時候，老師在溝通的時候，就可以偶爾拍一下特教的教案，這樣才知道他們上課的內容。所以，當我們現場拍攝時，通常只有一部攝影機，要當機立斷換鏡頭、換角度。
6. 攝影師要當導演的第三隻眼。有時候導演沒有

看到的畫面，攝影師要幫忙注意拍攝。

（三）紀錄片之攝影技術

1. 穩定性：在臺灣拍紀錄片有兩種作法，一種是上肩拍，機動性高；另一種是上腳架，因為要抓到平穩的點。立機放腳架的方式是穩定的，但機動性會被鎖住。例如今天拍攝受訪者時，受訪者聊起他和他媽媽或和他爸爸的故事，突然說要去看他母親的相片，如果攝影機上腳架，就無法馬上移動，必須先將攝影機從腳架上拆卸下來，這時的拆卸動作和聲音可能會干擾到受訪者的情緒；如果攝影機是上肩的狀態，鏡頭就可以一路帶過去。不過，上肩拍雖然機動性高，但這也考驗著攝影師的體力。例如國內有一位紀錄片導演吳乙峰，拍攝紀錄片時，從不上腳架，以確保機動性高。
2. 對焦——機動性判斷：對焦是最複雜的。像現在單眼相機的焦距很淺，要很注意；尤其現在HD的攝影機，如果對焦不準，會造成很大的問題。因此，在紀錄片裡面，對焦對攝影師的技術性是非常大的考驗。
3. 曝光值：可參考的工具，如監視器、斑馬紋。曝光值是指從鏡頭看到光的亮度表現，會和從螢幕看的光有一些小落差，這也是對攝影師的考驗。
4. 機頭MIC：機頭麥克風是架在攝影機上的麥克風，有一個音量表可以看到收音的狀況。拍攝時，攝影師可以由機頭麥克風的音量表的顯示，知道所收到音量；如果有破音，剪接時，就不能用了。另外，用機頭麥克風收音會有距離的限制，以及環境音干擾等問題。
5. 色溫：趨近真實感。色溫值是拍攝一個環境時，

影片所呈現出來的顏色調性。可以在攝影機上調整色溫值，拍出標準或拍出不標準的顏色。例如看到日光燈不是純白的顏色，是帶有一點點黃的顏色，是比較低的色溫值。通常在一個環境開始拍攝的時候，會使用攝影機上白平衡的功能進行調整。白平衡就是機器上調整色溫的功能。例如拿一張白紙，請攝影師用攝影機拍攝一張接受到現場光源的白紙測試色溫值，測出來是3800K，這個叫做色溫值。所以，拍片的時候，要注意色溫值。拍紀錄片的時候，拍出來的色溫值最好接近人的眼睛的感覺；如果是拍劇情片，就可以製造不同的效果，讓顏色偏黃或偏藍。

（四）紀錄片之攝影構圖及意涵

構圖有幾個專有名詞：1. 大遠景（ELS），是以環境為主，人物為輔。2. 遠景（LS），以環境、人物一同為主。3. 中景（MS），以人物為主，環境為輔。4. 特寫（CU），以人物的表情為主。5. 大特寫（ECU），誇大人物的表情或某物件。

李榮烈老師的影片中，竹林的畫面是用大遠景拍攝的，是在講環境；還有老師在竹林裡泡茶，也是大遠景和遠景，這是要將環境和人物放在一起；後來他在使用器材的時候，就用中景來構圖。中景的範圍，大概是人的上半身，腰部以上的部分。假如想要看人的神情的時候，就用特寫。例如李榮烈老師的眼神、皺紋和白頭髮的感覺，如果是用大遠景拍攝，就看不到了；用特寫拍攝老師的白頭髮的時候，就會有老師已經不年輕了、已經老了，而且還這麼認真的感覺。

所以，拍片的時候，要注意大遠景、遠景、中景、特寫所要強調的是什麼。像大遠景講環境，

遠景講環境和人，中景記錄人的動作。如果這個人講話的時候，手腳會有動作，就要用中景拍攝，這樣才可以看到他明顯的動作。例如禮佛的動作要用中景；如果是在大廳禮佛，想要有大廳的感覺，就要用大遠景，讓禮佛的動作變得比較小；如果還要看到禮佛的精神，再來要用特寫，就會覺得這個人禮佛很虔誠，再跳一個佛陀特寫的畫面，讓這兩個畫面對照起來就有感覺了。

中景可以拍出人物的動作和背景。例如有人在佛堂念佛，或是有人在棒球場念佛，這個背景就會產生不同的意義。又如街頭有人托鉢，旁邊有不同的人車經過，他只是靜靜的托鉢，這個人和環境相對就會產生一些畫面的意義。再舉一個例子，今天我要送你禮物，送一杯咖啡，用中景可以看到完成的動作。如果是送很重要的禮物，想要看到禮物，就要對禮物特寫；收到禮物後很感動，就要對收到禮物的人的表情大特寫。這是分鏡的狀況。另外，送禮物可能會先約地點，如約在咖啡廳，一開始可以使用大遠景拍攝咖啡廳；開始談話，就用遠景；拿禮物時，用中景；送禮物時，就要用特寫到大特寫；收到禮物也是用特寫、大特寫。

特寫是在訪談的時候，以看到人物表情為主。大特寫是可以看到人的表情，誇大人物的表情。像雕刻師影片的大特寫畫面，讓人看到專心的神情；還有像雕刻師拿雕刻刀時，用大特寫；神像局部也會用大特寫。

所以，拍一場戲，通常都是先從大遠景、遠景、中景，進入戲的重點時用特寫。最後如果要在特寫的地方停下來，就會凝聚在最後那個的情緒上；如果要讓情緒釋放，稍微柔一點，就可以

再回到遠景。這就是一般影片拍攝時，所要談的基本狀況，也是導演與攝影師溝通的術語。

（五）紀錄片拍攝時可否打光？

接著繼續討論拍紀錄片要不要打光？剛才看到有打光和沒打光的紀錄片。要不要打光，最重要的是要考慮會不會影響被拍攝者的心情。如雕刻師的紀錄片，為什麼可以打光？因為他已經認識我了，所以願意讓我打光，但最後因為一個問題，就是如果為了立體感只在一邊打光，雕刻師會因神像兩邊平衡的問題無法雕刻，就不願意打光，而我們了解之後，也會捨棄打光，尊重受訪者的意願。

要特別注意的是，不要因為攝影，干擾別人的情緒。我有一個印象很深刻的經驗。在大專畢業送舊晚會上，那時的我喜歡拍照，還不懂什麼是尊重別人。新生和舊生送別，有人很傷心的哭了，雖然我聽到他在哭，但我覺得自己的攝影技術很厲害，馬上調好焦距，用閃光燈拍照；拍完之後，才警覺到自己非常不尊重他，而且破壞了本來應該有的情境和氣氛。這也是我前面提到的，拍攝時，要注意對人的尊重和思考。

能不能打光，是有很多的考慮，但是沒有光，就沒有辦法拍攝，因為不能全部都是黑畫面。雖然黑畫面可以表現不同的情境，但不能整部影片都是黑畫面。什麼情況在黑暗狀態下還要繼續拍攝？停電的狀況，因為有故事，就可以繼續拍攝。雖然拍到的畫面是黑的，但是有聽到聲音。這說不定也是拍攝紀錄片的一種方式。例如電影開場的黑畫面，可以塑造讓觀眾聚焦，專心聽演員之間的對話。

打光是否會影響被拍攝對象（如人或動植物）

的內心或外在事情的演變等，難道不能以美美的光來拍紀錄片？我們可以對動植物直接打光，而且動植物對光也會有反應。但如果打光會影響被攝影者的內心或外在的改變，就不要打光；如果受訪者可以接受，就可以打光。例如李榮烈老師的影片中，透過和他的熟悉度，與他慢慢磨出一個認知及誠懇相待之後，讓他可以接受我的拍法，就可以用美美的光來拍他的紀錄片，而且把他的氣質拍得更更有感覺。所以，黑畫面和光是整部影片可以去思考的。

（六）紀錄片場記

1. 拍攝現場

場記，這個要特別注意，很累。如進行訪問時，但不是按照稿子講話，就必須做場記。也就是重要人事物以筆記方式，或補「倒板」，以現場之標示物，如：字牌。

若是拍攝劇情片，拍攝之前會有打板；而拍攝紀錄片常常是事情發生完才打板，叫做打倒板，但不要被受訪者看到。例如進行訪問時，受訪者說了一些事情，通常會補寫一個板給攝影機拍攝，回去看畫面時，就會記得當時受訪者所說的重點。舉例來說，我現在訪問王藝逢，但在訪問之後，才拿到他的名片，這時候要給攝影師補倒板（將名片拿反著拍）；回去看影片時，就可以知道王藝逢不是下一個受訪者，而是前面的受訪者。這就是倒板。

還有一個是拍攝記錄以工作者（如導演）對鏡頭說明。在拍攝現場，要盡量記錄，這時是最有感受的，而且心情是會忘記的，可以馬上用鏡頭記錄拍攝者當下的心情。但不要當著受訪者的

面前，可以等到受訪者離開或訪問告一段落時，到旁邊馬上對著鏡頭說明。舉例來說，剛才紀錄片中的大姐切菜、煮菜的時候，她的動作讓我很有感覺，這時候我可以請攝影師到旁邊對我拍攝，或是拍完之後，再請攝影師拍我，我是導演，我就直接對鏡頭講出我的感受，讓攝影機記錄下來。因為沒有時間或來不及做筆記，就用影片記錄下來，避免忘記。如果工作小組有助理，就可以整理成文字，說明那天的感受，可以成為旁白素材。所以，如果是導演，就可以對著攝影機講話，記錄當下的心情，作為素材。

2. 事後

拍攝事後會做場記表。場記表，就是將拍攝到的每一個時間，按照時間碼寫出來。可分為：

- (1) 粗略場記：有時間碼——人事物。
- (2) 詳細場記：每個 CUT 標示時間碼——人事物運鏡構圖、訪問逐字聽打。（見圖 1）
- (3) 科技進步，場記也會不同。當下拍攝之基本資料已經記錄在檔案裡，未來的事後場記可以運用圖示方法。（見圖 2）

傳統的事後場記表，包括錄影帶的編號、拍攝的內容、拍攝的時間、受訪者說話的內容，通常由製作助理透過逐字謄稿，整理出完整的場記表。如圖 1 的場記表是 2007 年高雄故事訪問金鷹閣。2007 年 7 月 17 日金鷹閣的服裝製作訪談，在 3 小時 29 分 30 秒，近拍裁縫車上的線、團長使用裁縫車、近拍團長的手使用裁縫車，有 Cut 和 Follow 的畫面；再 30 秒之後，拍團長使用裁縫機，然後問團長問題，團長回答問題的一段話，這就是場記表的詳細內容。

場 記 表

TAPE NO: C3 格式: DVCAM 案名: 2007 高雄故事 細目: 金鷹閣 PAGE: 6-3

No	IN POINT			OUT POINT			內 容 金鷹閣服裝製作訪談	備 註
	H	M	S	H	M	S		
31	03	29	30	03	30	30	近拍裁縫車上的線,團長使用裁縫車,近拍手使用裁縫車的畫面,定 cut/Follow	金鷹閣工作室
32		30	30		31	30	近拍團長使用裁縫機,近拍裁縫車上的線,定 cut/Follow	
33		31	30		32	30	近拍團長表情,團長回答問題,定 cut/Follow 團長: (ooo)? 滿複雜的,這是一個本身的成就感,但是你要事前準備東西特別多,然後要一直趕趕趕到最後的演出還要在趕,衣服阿造型阿要再演出前一天都全部把它弄好,比較趕阿~	
34		32	30		33	30	團長邊工作邊回答問題,定 cut/Follow/ C.S (王導:一齣戲要產生的過程,你會如何去想,對於過程的困難或成就感,你的感受如何?) 感受喔~就是感覺是要一個進步啦,我感想是說,你永遠做都是那些的東西可能觀眾看也是會煩會嫌就對了,所以說每年都會看這個新戲,把一些新的偶讓大家看!大家觀眾才會有一個新鮮感囉~	訪問團長

圖 1：早期詳細文字場記表（以人工作業記載時間碼及相關影音描述）

圖 2：圖示場記表（以拍攝檔案列印圖示）

場記表做完後，導演才能進行剪接。為什麼要這麼辛苦做場記表？一般電視臺不會做詳細的場記表，因為電視臺今天去訪問，知道這個人說了兩句關鍵的話，回去之後就剪進去，完成之後，這個帶子就進資料庫，沒有人會去做場記表。但是拍攝紀錄片回來就是要做詳細的場記表。再以金鷹閣的例子來說，如果十年之後，金鷹閣變成另外一個階段的時候，我們就可以透過場記表找出團長在某一天說的某一句話。而這個就是口述歷史與文史的記錄，也稱為「文字型態的場記表」。像我們公司架上滿滿的都是場記表，如親手打造高雄「光之穹頂」的水仙大師來臺灣的時候，我有去做專訪，他說的每一句話都有記錄下來，也在找發表的機會。

以前只能用手寫的方式，而現在有另一種新的作法。因為現在拍完是一個個資料夾，就可以把圖抓出來，記錄在檔案裡面，請剪接師按照拍攝畫面的編號進行剪接。如圖 2 是我們上次拍萬金聖母殿的場記表。還有要排劇本的時候，就可以把這些圖抓出來，然後和後製導演很快的進行溝通協調。

將記錄打字之後，如我知道金鷹閣每一年有新的戲，就可以把這段對話剪進紀錄片中。如果在茫茫大海的圖片庫裡面，沒有聽打整理出來，導演就無法剪接。所以，場記表聽打整理之後，就可以剪出東西，這個叫做文字聽打場記；另一種叫做數位化的畫面場記，這是現在新的數位化的東西，這在影像拍完之後，是準備後製很重要的畫面場記。

（七）紀錄片之現場收音

實際環境並非攝影者可以完全掌控，一定會有雜音存在，但是要適度控制現場的噪音或遠離

噪音。例如要進行訪問，聽到冷氣機的聲音很大，這時要請受訪者到遠離冷氣機的地方接受訪問，或是將冷氣機關掉。如果直接進行訪問，錄完回去之後，可能只聽到冷氣運轉的聲音。又如有些受訪者接受訪問時，電視機還開著，通常會請他將電視機關掉。這就是控制現場的聲音。但若是有些事情突發在當下，不得已一定要先拍下來，雖然講話的聲音受到干擾，但可以在事後再補訪問剛才發生的經過。

另外，如果在訪問時，選用高指向性的麥克風，可以獲得比較好的收音品質。指向性麥克風的收音範圍是往前延伸，在訪問或拍片時，只要將指向性麥克風朝向演員或受訪者的嘴巴，就可以收到聲音了。這在國外新聞採訪時，使用較普遍，國內則不常見。

再來要記得收錄現場「空音」、「環境音」以利剪輯工作。訪問後，有部分聲音會被剪掉，空下來的時候不能用靜音處理，會太過安靜、不寫實，這時就可以使用環境音來修飾。如垃圾車的聲音、菜市場的聲音、車子的聲音等，都是環境音。做紀錄片都會先錄環境音，等剪接時，有 Channel One 和 Channel Two 兩個音軌，可以先鋪一層環境音，再將受訪者的話剪進去；如果不想讓受訪者繼續講話，將聲音剪掉時，會留下環境音，不會都沒有聲音、不寫實。因此，環境音的存在，可以比較感覺受訪者是很自然的在講話。

還有，會儘量以同步收音方式錄於同一媒材。例如拍片時，就用拍片的攝影機錄聲音，使影像和聲音同步。有些媒材收音的效果不好（如照相機），可能考慮用其他媒材代替收音（如錄音筆），但只能用嘴型去對同步，會很累。所以，

拍電影時，通常影像和聲音是分開錄，如膠捲拍影像，聲音錄在另一個媒體上，這時會以打板或拍手作為開始，以利後製時，聲音、影像對同步用。

（八）紀錄訪談技巧

1. 行前準備

- (1) 瞭解受訪對象的年紀、性別、語言及特性。開始準備訪問時，我的觀點是站在我們是拿攝影機去拍受訪者的觀點，不是直接訪談他的觀點，這可能就會有一些差異。受訪前，要先了解受訪對象，如他的故事、他講的語言。假如他很會講臺語，就不要用國語問他；假如是講客家話的，就找會講客家話的人訪問他。因為用自己熟悉的語言，受訪者才能表達出他的真正的感覺，才會很傳神。就像是用國語訪問原住民，可能訪問不到重點，因為可能想不出國語應該用的詞。所以，使用的語言，包含著他們的文化和精神。
- (2) 設定訪問環境與時段，要事先勘察設定，可以減低外在干擾。例如不要在受訪者吃飯時訪問他，因為他要準備煮飯、吃飯和洗碗，很忙碌，但如果要記錄這個過程，就可以訪問他。另外，假如受訪者家裡客廳的收音機或電視機每天都開得很大聲，這個環境是沒辦法收音的，這時只能另外找比較安靜的地方進行訪問。
- (3) 規劃訪問問題，如問題構面比較嚴肅，有點像寫論文；假如有寫過論文的人，就知道構面是什麼。還有將問題標示「必問」、「非必問」……。也就是先將重點問題寫出來，訪問時，可以從必問的問題開始，再問非必問的問題；如果受訪者累了，非必問的就可以不要問

或下次再問。此外，開始訪問前，可以先與受訪者寒暄一下，之後再開始問必問的問題。

- (4) 器材測試，要有正常的器材、足夠的記憶卡容量。
- (5) 人力分配，要各司其職、人力簡潔，不要干擾受訪者的生活。例如要拍攝大姐煮菜給她爸爸媽媽吃的畫面，如果帶了十個人的工作團隊去訪問，她可能還要煮一大鍋麵給工作人員吃，這樣就干擾到她的生活，也會帶給她壓力了。所以，訪問團隊的人數不要太多，最好是二、三個人。
- (6) 準備小禮物，可以視情形而定。小禮物可以拉近彼此之間的距離，不要想得太嚴肅。像我去訪問原住民的時候，最常提著一顆西瓜去，聊天口渴了，就切西瓜來吃，這樣很自然，不會讓他覺得太奇怪。

2. 抵達現場前段處理

抵達現場後，由原來的聯繫人，如執行製片，去與受訪者洽談，介紹訪問團隊和「主訪問人」導演。因為在訪問前，執行製片會先和受訪者電話聯繫訪談的時間。介紹完之後，攝影人員就小聲自然的開始安排器材定位。這時導演可以先開始和受訪者再表明來意，與受訪者聊天、寒暄，拉近人際關係；此時，攝影人員也可以利用寒暄時，確認音量。

另外，要確認有無噪音源。如果有噪音源，要排除或控制。準備錄音時，手機要關掉，否則訪問到一半，受訪者講得正感動，手機鈴聲響起，就會將受訪者的情緒通通打亂了。但如果是受訪者的手機響起，要尊重受訪者，先暫停拍攝，讓受訪者接電話。還有不要指著受訪者方向竊竊私語。當我們竊竊私語的時候，受訪者會感到害怕。

例如收音不好時，如果是比較沒經驗的收音員就會指指點點，其實這時直接告訴導演音量太小就可以了。

3. 錄影錄音訪問

進行訪問不用太正式的開始，如倒數讀秒，這樣可能會嚇到受訪者，但是組員要知道已經開始了。這一點很重要。在開始的時候，可以先和受訪者聊天，感覺差不多了，就和攝影師打暗號，讓他開始拍攝。這個暗號是事前就和攝影師溝通好的，可以是一個手勢或動作。訪問時，不要干擾到受訪者，要讓他感到自在，暢所欲言，這樣才能錄到想錄的內容。

主訪問人主導全場，其他人各司其職，不要目視受訪者。這個也很重要。例如訪問時，讓受訪者的視線停在主訪問人身上，攝影師、現場收音人員、助理等，不要看受訪者，以免將受訪者的視線拉過去。我曾經訪問一位兩眼得癌症小孩的媽媽，雖然那個故事已經離這個媽媽很久遠，她還是願意好好的說出來，我們聽了心裡很悲傷，錄到後來我哭了，可是我不敢抬頭，怕影響到她的情緒；等到錄影帶跑完了，那位媽媽才發現我在哭。

還有主訪問人可以用閒聊方式導入訪問內容，主訪問人與受訪者的高度要一樣。如果是長輩，高度可以再低一點，但是太低會把視線拉低，畫面會不太好看。一般來說，拍出來的畫面，會比較希望是平角。還有在訪談時，兩人可以稍微角度，儘量避免直接對立。如果學過心理溝通，就知道最佳的角度是 45 度和 90 度的對話，不要 180 度對話。所以，訪談時，主訪問人與受訪者兩人坐的位置可以偏 45 度或 90 度，受訪者的感覺會比較輕鬆。如果有些事情不太好意思說時，受

訪者的眼神也可以偏走，但如果兩人是在對立的位置，一直看著，那麼受訪者的壓力就會很大。

4. 主訪問人技巧

- (1) 訪問人員的口語要清楚，語意措詞可以稍微有點彈性，不要讓受訪者會錯意。例如用臺語有一種講法問住哪裡，會讓人誤以是問站哪裡，讓人聽錯語意。這時就必須更清楚的問現在住在哪裡、哪一個地方，或在哪裡長大等等，大概是這樣的彈性語氣和語法。
- (2) 要問「申論題」，不要問「是非題」。例如可以問對方小時候有趣的事，或者小時候有變壞過嗎、是怎樣變壞，或者怎樣和佛祖結緣，而受訪者就可以把故事講給主訪問人聽，就有內容可以錄了。
- (3) 要適時做筆記，即使只是假動作。做筆記的時候，不要做那麼明顯，因為一般人會覺得太嚴肅，但對專家來說，要儘量做筆記。
- (4) 眼神專注於受訪者，表示有專心聽。當你看著受訪者的時候，也可以拉住受訪者的視線。
- (5) 想要對方多解釋時，可以用疑惑的眼神。在訪問時，一直點頭，表示了解受訪者的意思。不過，如果聽不懂或是希望受訪者可以說出更多內容時，可以用疑惑的眼神看著對方，對方就會再解釋一遍，使受訪者講得更清楚完整。
- (6) 對方說笑話，即使聽不懂也要陪笑一下，以示尊重。
- (7) 儘量以動作、眼神回應受訪者，不以「嗯、啊」回應受訪者，以免干擾收音。但不可以不回應受訪者。
- (8) 對方說得有理，要點頭回應。
- (9) 捉住對方有興趣的題目方向，再追問下去。這

個技巧很重要。受訪者講了一個題目，而這個題目是他有興趣而且是想要的內容，一定要讓他繼續講，因為可能是在初訪時沒有聽過的內容，卻意外的得到了。

- (10) 對方回答若有跨及另一主題，就可以順勢提到另一問題。訪問前，要先準備問題。假如受訪者回答問題時，跨及另外一個問題時，就順勢提到那個的問題，讓他講完。
- (11) 對方回應非你所需，讓他說一下，大概 3 分鐘，再主動導回來。這時候可以與攝影人員打暗號不錄影，但不要讓受訪者知道。
- (12) 提醒對方「最後一個問題是……」。有時候受訪者有很多事情想說，可能有重要的部分沒講到，這時主訪問人就要提醒受訪者這是最後一個問題，讓他有一個機會講出來。
- (13) 關機前再禮貌問「是否有其他補充？」這是尊重受訪者，看受訪者還有沒有其他想分享的事情。因為被訪問，一定會有一些聯想。
- (14) 結束時：「您說得很好，我得到寶貴資料！」要給他肯定，因為也打擾占用他一些時間。

5. 訪問時其他人員

- (1) 工作人員專心其工作、注意主訪問人有無指令。像主訪問人可以決定燈光師的位置，如果需要燈光的時候，可能會請燈光師到受訪者後面打光，但不要讓受訪者看到。
- (2) 可退離人員儘量遠離，讓受訪者看不見、聽不到。
- (3) 控制現場不要有閒雜人進出打擾。例如受訪者在說他和他爸媽之間的事情，結果他爸媽走過來，受訪者就無法繼續講下去了。

6. 狀況

- (1) 受訪者話語太簡單，試著引導多說話，如果

三、四次不成，表示人選出問題。人物出問題時，但還是要拍他的故事，就可以從周邊進行訪問，如訪問父母、兄弟姐妹、朋友等談他。但是有一種情況是，有些人做事的時候，他不回答問題，但在泡茶時，就願意回答問題了。

- (2) 如果在訪問中，對方的手機響起，就暫停錄影，尊重受訪者，讓他把電話講完。
- (3) 受訪者情緒有起伏的時候，與主題有關者，安靜等候其反應，這時候錄下來是受訪者真實的反應；與主題無關者，就關機，安撫一下情緒。例如受訪者正在講他爸媽的事情，講得很感動、很激動，要繼續錄，也可以讓這個影片有情緒的表達，但主訪問人要先安靜，因為是一個旁觀者；但若受訪者情緒一直無法平復下來，這時才考慮暫停錄影，由主訪問人站在朋友的立場安慰他。

九、影片後製

(一) 思考面

影片後製的思考面會想到的是，紀錄片的剪輯重點在思考而不在特效的使用。像李榮烈老師的影片中，雖然使用了特效，但重點是為了將事情說清楚。就剪輯來說，基礎的卡接與溶接已經足夠，也是最常用的技巧，而不是翻頁、畫面切割或畫面飛入飛出等特效。如果特效使用太多，會讓畫面看起來很俗氣，也不知道影片所要表達的重點。另外，聲音的部分，至少有兩路(Channel)的應用；一個是訪問音，另一個是環境音，再來是主音樂，大概會使用兩路到三路。

(二) 技術面

一般電腦大概都會有家用型的 Movie Maker，

這個軟體是免費的，而且它已經足夠處理剪輯。還有像業餘型的威力導演、繪聲繪影，已經相當厲害。有一種是專業型的 Premiere 軟體，等需要的時候再學就可以了。還有一種玩具型的 APP 應用軟體很好玩。另外，Sony 的 Vegas 軟體，是介於威力導演和 Premiere 之間，特性是各種資料格式大概都可以剪接進去，而其他軟體有些資料格式不一定能夠互通。

軟體的應用，必須先熟悉電腦，還有要天天使用軟體。因為使用軟體就像是開車，有人有駕照，但是不會開車。軟體也是要每天打開它、剪接它，就可以熟悉了；如果一個星期沒有使用它剪接影片，就會忘記了。還有，有時候如果用的軟體無法處理特效，可以先轉到別的軟體剪接特效，剪完後再傳回來原本使用的軟體繼續處理。

十、隨手拍電影——運用 APP 程式，簡單拍出微電影

現在手機可以下載很多不同的 APP 軟體，每一種都有不同的功能。有一種 APP 軟體有影片剪接與拍攝的功能，可以同時錄音，做出微電影。各種廠牌的手機可以使用的軟體不一樣，大概都相類似、都很簡單。不過，這類的軟體很消耗手機的電力和記憶體功能。如果要下載影片剪輯的 APP 程式，手機的效能必須很好，否則可能會當機。另外，有些軟體有提供進階的擴大功能，但必須付費才能使用。

以 SnapMovie 為例，是一種簡單的電影製作軟體，支援 Android 作業系統，屬於免費下載的 APP 軟體。主要功能包括：1. 指定各 Shot (畫面) 的時間和數量；2. 選用影像效果濾鏡；3. 選用

Overlay 疊圖圖像；4. 選用背景音樂。操作步驟如下：

1. 選擇單 CUT，錄製秒數。總片長只可以拍 24 秒，提供選擇拍攝電影的方式有：第一種全部設定 24 秒；第二種是每一個畫面拍 2 秒，總共 12 個畫面；第三種是每一個畫面拍 3 秒，總共 8 個畫面。
2. 版面介紹：翻轉螢幕、連續錄製/單、CUT 錄製、九宮格構圖、閃燈、焦距、變焦、曝光。拍攝的時候，有幾個特效可以使用，也可以使用一些特別的處理。
3. 影像編輯，排列順序。
4. 濾鏡效果。有黑白或單色效果。
5. 重疊效果。可以選擇要不要重疊一些特效，或一些特殊的 Mask，或 Overlay Image 疊圖。
6. 背景音樂，完成輸出。
7. 分享。

這樣的 APP 軟體沒有辦法提供一部長片的創作，但很適合出去玩或是簡單概念的表達。想想看，8 個畫面可以說什麼樣的故事，選擇怎麼樣的開場，以及怎麼應用這些特效。例如選擇 3 秒 8 個畫面，每一個畫面都可以自己設計。進入後，就可以拍攝，軟體自動錄影 3 秒。錄影 3 秒之後，如果覺得拍得不好，還可以再重拍；覺得好看就可以儲存下來。接著拍完的 8 個畫面排列出來後，就可以排列順序，做前後調動。影像順序排定之後，可以選擇風格，如黑白單色或復古畫面；接著選擇背景音樂，完成後輸出；完成的影片可以上傳到網路上。

以紫竹林精舍為例，每一個影像都維持 3 秒；先拍有一個人講他在紫竹林精舍過得非常快樂，另外一個人就說紫竹林精舍是他最自在的地方，

最後的畫面就呈現大家都在紫竹林精舍。這樣的方式簡單明瞭，讓大家了解這些人在紫竹林精舍的感受。也可以用感性的方式表達，例如拍攝紫竹林精舍的小花小草，再加上字卡說明，到最後一個畫面才說明這裡是紫竹林精舍；或者可以自己畫一朵小花，在小花上面寫一個字，這也是一個感覺。所以，可以用很多創意的發想，讓大家注意你想要講的這個話題。

十一、「口述歷史」轉換「微電影」

如何將口述歷史轉換成微電影，其作業流程包括：前製初訪、思考主軸、聯繫拍攝、現場拍攝思

考、訪問主題連結、創意開場運用、聽打與場記製作、紙本剪輯作業、電腦剪輯作業。這裡和大家分享我們幫雲林宗教工藝家製鼓的梁正穎老師拍攝一部紀錄片，希望記錄工藝家的工作精神和他在工作上的一些想法。他表示做出來的鼓，如果可以讓人用一百年，他就很歡喜。這部影片主要拍攝梁老師的歡喜心，我自己也拍得歡喜。

還有，場記表做好是聽打完之後，會在上面打勾；打勾愈多，表示這句話愈重要，最後再將這些話挑起來，變成影片需要的內容。(見圖3、圖4)例如在一句話加上註記，表示這裡可以用什麼樣的畫面或用什麼連結去呈現。

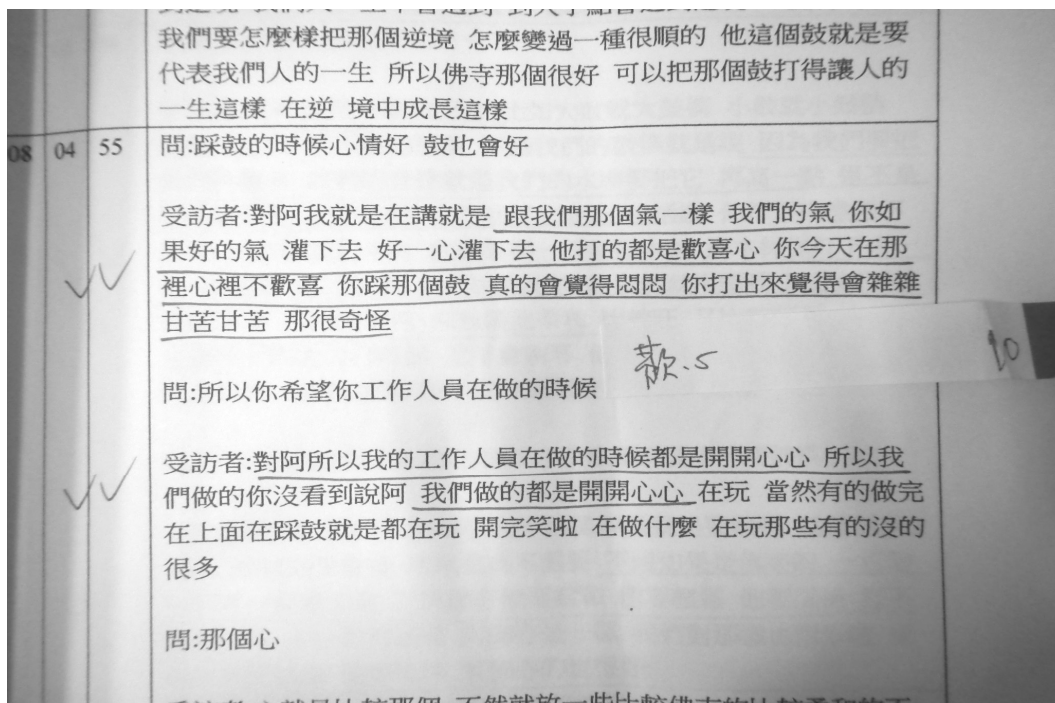

圖3：完成的聽打稿之一

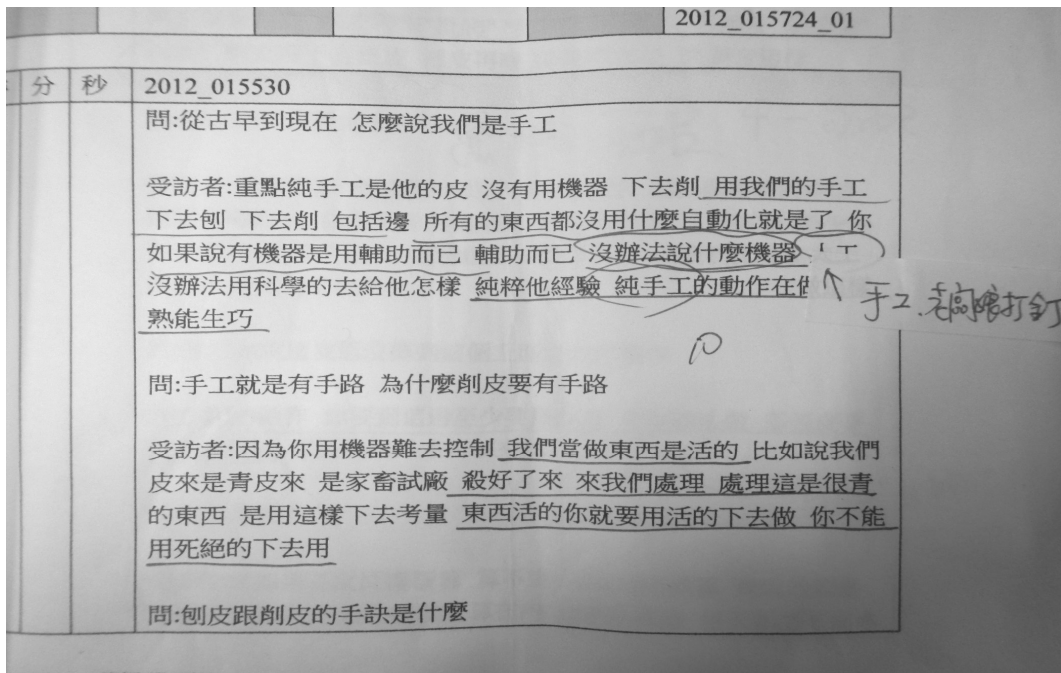

圖 4：完成的聽打稿之二

十二、30 秒的介紹影片，如何構思

30 秒的介紹影片，要如何構思？建議以廣告片的想法構思。廣告片的構思，是廣告片只是行銷的一個部分而已；廣告片不能只有創意，必須搭配整體行銷主軸，達成預設（告知、說服、提醒）效果。廣告決策的部分，是訊息決策要定調，是有意義的（如產品利益、產生興趣）；可信的，不誇大欺騙；獨特的，最優的品牌。

廣告策略之理性策略，包括功能訴求、道德訴求、比較訴求、證言訴求。像最常用的功能訴求，例如到紫竹林精舍或安慧學苑可以使人安心；道德訴求的功能，像是請人戒菸，讓別人免於吸二手菸。比較訴求，因為不是產品，像宗教，我們要尊重，不要去做比較。證言訴求，是證實

我去某個地方或使用某產品的感覺。

廣告策略之感性策略：1. 3B 訴求，Beast（動物）、Beauty（美女）、Baby（兒童），這三種一般人不討厭。2. 情感訴求，包括愛情、親情等。3. 性感訴求，比較是屬於男女之間的表達。4. 廣告歌曲訴求，可以用歌曲宣傳。5. 名人訴求。6. 幽默訴求，是比較有趣一點，不那麼嚴肅，讓人看完之後，會心一笑。7. 恐懼訴求，像有一些產品是威脅人家的，如要宣導戒菸，可能就給大家看骷髏頭和抽菸後的肺。

以上是廣告的幾種方法，可以朝這些方向去思考。我覺得現在最流行的是，感性訴求裡的情感訴求的小故事。因為小故事可以感動人。

十三、結語

拍片到最後最快樂的事情，到最後學習到最多的事情，因為自己跳到受訪者的生活、跳到他的理念去學習，從他的身上學到東西。所以，不論是做口述歷史或紀錄片，都是進入另外一個人的生活概念，學習他生活的辦法，有時體驗他生活的困境，有時體驗他生活中的智慧。前面雖然講了很多傳播公司經營的部分，但是如果將拍片當成一個興趣，當成休閒活動，去記錄一些東西，其實自己是會成長的。就像是寫作，要採訪別人，就會懂別人的心情；拍片一樣也會懂別人的心情。

口述歷史是需要很多工作者做很多細微的事情，如果能夠將它轉換成影像，用影像記錄下來，在這個年代是非常符合的。舉一個簡單的例子，大家家裡都有族譜，可是大家可能都沒看過自己的太祖講話。所以，大家回去之後，就可以用手機對準自己錄影，儲存起來；也可以對家族每個人錄一小段影片，到網路上建立一個族譜，後代子孫就可以上網搜尋到家族的資料；即使是不同世代，也遇不到他們，但還是可以認識自己的祖先，如獲至寶。

希望今天課程結束之後，大家可以真的拿起攝影機，可以將善念採集起來，傳送給別人。現在媒體傳播已經不困難了，器材費用只要幾萬元就可以製作影片，上傳到網路上。還可以經營網路電視臺，今天說社區的故事，明天說姐妹的故事、家裡的故事，只要做得好，有一個善念，做出來的影片別人就會去看。今天聽了很多故事、很多方法，聽了以後至少要動起來，拿起你的相機，去拍攝周邊有意義的故事，把它留下來，這很重要。分享到這裡，謝謝大家！

問題與討論

■高雄場

【問題 1】

請問防風罩有什麼作用？

【回答】

原本的麥克風會容易破音，但是將防風罩裝上去之後，破音就被防風罩擋住了。例如我在這裡錄音，但是吹電風扇會有雜音，或者一邊騎車一邊和人講手機，對方會表示聽不到你的聲音。這些狀況是因為風切聲太大，防風罩的目的就是在擋風切聲。

【問題 2】

李榮烈老師的紀錄片中，那個戴眼鏡的人就不是真實的。

【回答】

對。紀錄片可不可以用演的？紀錄片的基礎是真實的，可以用一個意象創造一個真實，是可以接受由他人來演出。甚至現在有一些創意型的紀錄片，還可以再更大膽一點。不要把紀錄片的框框一直往內縮，以臺灣現在的紀錄片來說，已經是很蓬勃發展，這個框框一直往外拓展，與微電影、劇情片兩者之間也有交集的地方。例如，現在演一個劇情片，演出的當下把它錄下來，經過十年之後，就變成紀錄片了。又如，現在大家在拍一場戲，用錄影機把它錄下來之後，那個畫面也是紀錄片的一種。因為這是為了演戲而拍下的一場片段，那一場片段就是一個紀錄影像。所以，紀錄片應該回到創意處理的概念，要說故事，必須有創意，創意做得愈漂亮愈好，但要不違反真實，這是基礎。像李榮烈老師影片中演出的年

輕人，是說故事表現的一種意象。

【問題 3】

請問李榮烈老師的紀錄片，為什麼要從空中拍街景的部分？

【回答】

那是一種視覺上的概念。因為我們一直想要推翻現在一般的視覺。影片中的街道，是李老師家附近的街道，並沒有特殊的意義，只是用來改變一個視覺，作為一個過場的畫面。如果比較嚴苛的說，是創意的準確度不太夠。我的作品不是一百分的作品，因為我也還在學，大家可以提出疑問。所以，如果各位看一部紀錄片的時候，知道創意的準確度，表示已經更進入專業的領域了，這是好的提升。

【問題 4】

請問李榮烈老師的紀錄片中，那個年輕人的黑白背景是布景嗎？

【回答】

這個畫面是在竹林裡拍攝的，不是布景。我簡單說明一下它的處理方式。在後製的時候，可以框一個圖像。如老師和那個年輕人同時在現場的畫面，就將老師的圖像框下來做 3D 追蹤；追蹤完成後，會產生一個遮罩（MASK），再將這個 MASK 拿來遮老師的部分，將前面遮成彩色，後面沒有遮到的部分就做成黑白。這是一種動態的拆圖層的技术。如電影《KANO》棒球場的人、《少年 Pi 的奇幻漂流》的動物，還有像災難片的山崩、土石流的畫面，都是使用影像合成的技巧，透過創意組合所產生的影像。在紀錄片中，組合是創意思考的處理，不要違反真實。

【問題 5】

請問李榮烈老師的紀錄片，用直升機拍攝飛越竹林及街景的部分，可以改用動畫表現，節省成本嗎？

【回答】

不會節省成本。因為植物會隨風搖曳，動畫很難畫，而且動畫的 3D 建模的成本，比用直升機拍攝還高。如電影《少年 Pi 的奇幻漂流》裡的動物是用動畫製成，但成本很高，但因為老虎、獅子無法聽從指揮演出，只好用動畫與主角對戲。如果動畫可以表現出一樣的效果，是用動畫取代，像現在有許多的動畫電影，所有的角色都是用人的模型演出來的，但是我個人覺得缺少了人的氣息。還有像會動的《清明上河圖》，就是透過建模，再使用 Motion Capture 的程式做出來的。

【問題 6】

請問文字場記和畫面場記這兩種方式剛好是相反的嗎？紙面的場記稿是先設計的嗎？可以用畫面取代嗎？

【回答】

紙面的場記表要事後花時間逐字謄稿，雖然可以使用畫面取代文字，但是會沒有辦法知道受訪者所說的內容。

■嘉義場

【問題 1】

請問配樂是導演找的吗？

【回答】

導演因為要操控情緒，要有概念，但在專業操作上會依賴錄音師的選擇。對於某一段導演想要有一個什麼樣的情境，還是要講出來。如果導

演是比較全方位的功能，工作團體比較小，就要自己找音樂，但有些情緒轉變很複雜，找不到音樂，就要委託錄音師。

【問題 2】

假如不是專業的團隊，也沒有很好的器材，但在拍攝紀錄片前，有先收集資料。不過，拍攝過程沒有收音，要如何去修飾影片？

【回答】

收集了一堆資料，可以用第一人稱或者當事人來說故事。例如收集家裡的照片，可以讓父母、小孩來說關於照片的事情，就可以將它串連起來，事後再去補那個過程。甚至自己寫一篇文章串連起來，事後剪接。剪接是刪去法，不要多而要精。一開始我有說，影片要有主軸。

【問題 3】

請問陳少傑的故事影片《畫風》，回去後還可以在哪裡找到觀看？

【回答】

今天我做分享播放的影片，如果大家有需要，可以和我聯絡。因為陳少傑影片的版權是屬於中華電信，如果要用在生命教育分享的課程，我可以提供，但不可以公開播送或放在 YouTube 上，否則會侵犯中華電信的版權。另外，我還有拍兩部也是生命教育的作品，有到日本參加影展，一部是肌肉萎縮的，另一部是小兒麻痺，如果大家有需要，也可以與我聯絡。

【問題 4】

能請您提供幾個簡單的剪接軟體嗎？

【回答】

一般來說，最簡單的是 Movie Maker，存在於一般電腦。另外一個是繪聲繪影和威力導演。威力導演大概 4,000 元的授權費。Sony 研發出來的 Vegas 可以容納各種格式，還滿好用的。比較屬於拍電影的人，可能會用蘋果電腦的 Final Cut，也偏專業。如果只是一般的業餘使用者，使用威力導演和繪聲繪影就可以了；如果要進入業界，需要學習 Premiere。

【問題 5】

請問紀錄片的拍攝方式，分鏡比較不會用商業電影，例如用第二者的角度或某一個配角的角度，或是用某一個角度，通常比較不會用這種角度嗎？

【回答】

紀錄片必須考慮環境因素，如果可以操作，就去操作。像某些生態紀錄片一看就是很有劇情，蛇還可以上班、下班，天黑了還知道要回家。這個是劇情，是編出來的。如果覺得用很強烈的操作會影響現場的真實，那就不要用。像陳少傑的影片，重點在於故事的內容，而不在影像的美感。所以，紀錄片的重點在於故事內容，如果拍得很花俏，沒有內容、沒有故事可以動人，那這部紀錄片就沒有用處。另外一種是，如上課錄影的影片，沒有創意的處理，只能稱為紀實片；但如果一百年以後，就可以稱為紀錄片了。所以，紀錄片的定義很廣。

【編者按】本文為「時光旅行：口述歷史工作坊」2014 年 4 月 19 日高雄場及 2015 年 4 月 12 日嘉義場之錄音謄稿，經編輯組彙整，講者審閱後刊載。

