

用影像說話 簡單的敘事方式

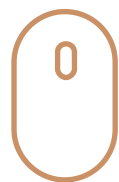


凱擘數位內容暨廣告處
節目企劃 陳慕凡



01

培養敏銳觀察力



02

題材資訊蒐集整合



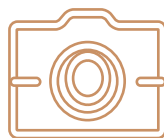
03

田野調查



04

大綱擬定



05

影片拍攝



06

後製剪輯



07

完成

01

培養敏銳觀察力

生活經驗

日常生活中的小事，都可能是很好的拍攝題材。EX:小人物故事、社區營造、古蹟修護、生態復育。

資訊擷取

平時多吸收多元(新聞/雜誌/新媒體)資訊，有助於建立並擴大自我資訊資料庫，或許議題養個3年就蓄積足夠的傳播量能。

議題發酵

現正發生的議題，不論是政治、教育、環境或文史，因為引起了關注，勢必有其獨特之處，或許能找到不同的解讀角度。

培養興趣

即便吸收的資訊量大，但若範圍與主題太過雷同，會導致同溫層太厚。多培養興趣可以增加不同的想法與創意，甚至認識不同的人，聆聽不同的聲音。



一生懸命的匠人素麵

01



培養敏銳觀察力

故事性

人都愛聽故事
內容才是王道

特殊性

找出故事核心
讓影片與眾不同

執行性

主要受訪者口述能力
畫面呈現可能性
時間與季節配合



一生懸命的匠人素麵

影片
議題選擇的重點
製作

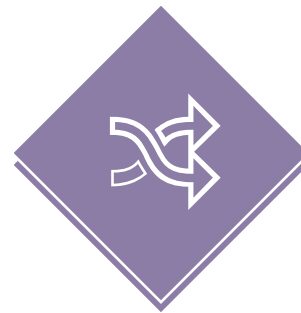
More..

02 0

題材資訊蒐集整合

共鳴

有共同的經驗才能引發收視者的共鳴，有共鳴就有可能引發興趣增加繼續收視的可能性。



歧異

除了共鳴，與收視者經驗大相逕庭的內容也會引起好奇心，增加收視的機率。

連結

人們最關心的永遠都是自己，如果能從共鳴之後產生連結，就能成功製造可看點。



衝突

故事要有起伏，才會有張力，太過平順容易流於流水帳，在爬梳資訊時，要找出起伏點。

03



田野調查

網路蒐尋

網路是最方便快捷的資訊來源，關鍵字下對，就可以找到相當多資訊，可以先有概略瞭解

01

文獻考究

將網路資訊去蕪存菁後，會有許多不清楚的地方，如有相關論述或著作，都可以借閱參考，增加不同角度的解析看法

02

電話訪談

最真實的第一手資料，能從中獲得許多網路上及文獻上沒有的資訊，並觀察受訪者口條

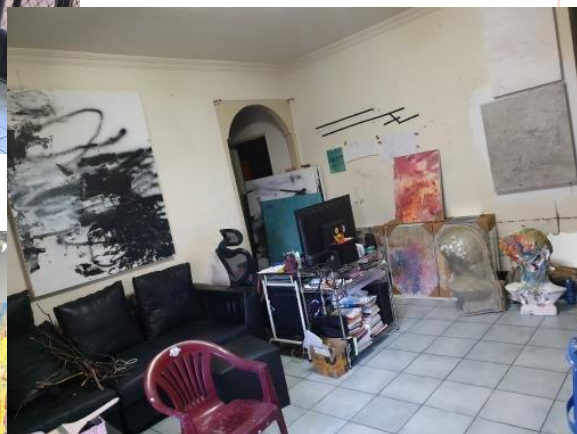
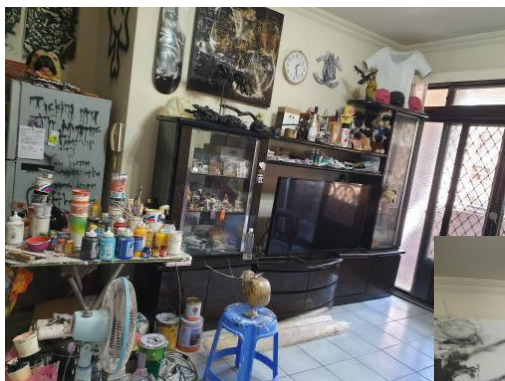
03

實地走訪

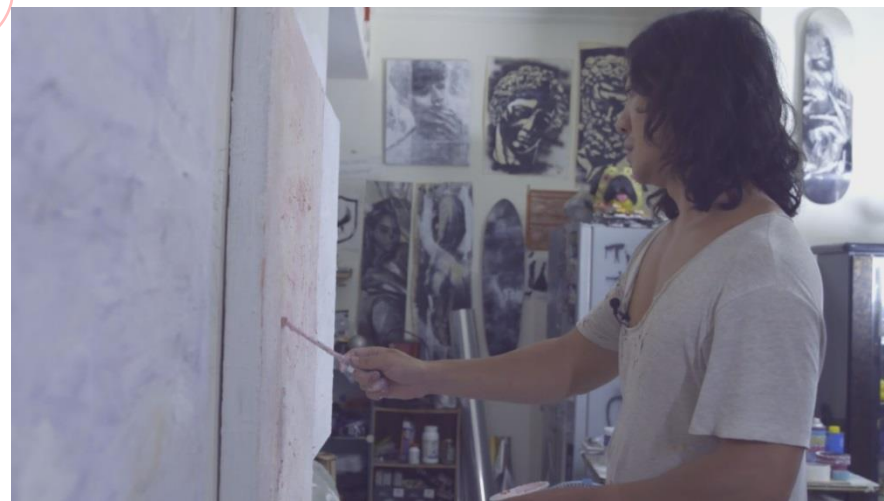
如果條件允許，也可以實地走訪一趟，熟悉拍攝地點、受訪者。

04

拍攝現場實景



影片拍攝畫面



突破街頭與時尚的距離 Colasa

04



大綱擬定

初擬影片大綱

追夢英雄－生藝人		
段落	內容	長度
片頭		30s
大偉的日常生活	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大偉在社會中人群裡的日常 2. 大偉的病況描述 3. 回憶早期就醫 	2min
台灣精神病患 醫療史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣精神病醫療史(協會總幹事) 2. 現在的醫療狀況與資源(協會總幹事) 3. 協會提供的協助(帶到就業服務) 	5min
社會相容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大偉工作狀況(協會內部行政、外部外務) 2. 交友生活(逛街、打球) 3. 在網咖打 LOL 	5min
內心世界	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大偉的內心世界描述 2. 發病時的狀況，自己怎麼調適 3. 固定回診(三總北投分院高廉程)(帶到藝術療法) 	5min
生藝人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 劇團排練 2. 以藝術作為治療的方式之一，持續排程訓練 3. 劇團每個人都有自己的故事與背景(非病患團員訪談) 4. 公演成果 	5min
追夢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大偉的駕照夢 2. 練習開車 	2min
結語		30s



1 確認架構

將大綱文字化，可以幫助思考釐清故事的主軸與重心、影片想傳遞的核心價值、故事的起承轉合是否流暢

2 增刪內容

條列出拍攝項目與段落時間，能一目瞭然是否存在冗贅無意義的片段，或是否有缺漏的內容

3 無畫面內容處理

在無法捕捉到畫面的段落，要思考如何處理，用資料畫面?模擬情境?動畫?
影片不若平面，可以用極少量影像帶過冗長內容，如果太長時間沒有畫面支撐，影片容易流於枯燥，需考慮該段必要性。

4 安排拍攝場景

一切確認就緒後就可以依照大綱進行拍攝場景的安排。

05



影片拍攝

拍攝通告單範例

生藝人 CALL SHEET 通告單

SHOOTING DATE拍攝日期：3/23(三)

PROD. CO 製作公司：數位內容暨廣告處

TEL 電話：02-6635-6885*112

FAX 傳真：6635-5655

DIRECTOR 導演：

LINE PRODUCER 製片：

DAY 01

CREW CALL 現場通告：

SHOOTING CALL 開拍通告：

D/N 日/夜：日

SCENE 場次：

LOCATION 地點：

Time 時間	Set / Scene 場景	Description 劇情	D/N 日夜	I/E 內外	Location 地點
	網咖	與朋友相聚 兩人打網咖的畫面 騎車移動	日	內	
	球場	打球 與朋友相處聊天 在人群中的大偉是什麼樣子	日	外	
Character 角色	Set / Scene 場景	Interview 訪問大綱			Call Time 通告時間
朋友	網咖	1. 你們最喜歡一起做什麼事？ 2. 你怎麼認識大偉的？ 3. 你覺得他是個怎樣的人？ 4. 和他相處起來的感覺有沒有不同之處？ 5. 你有沒有看過他低潮低落的時候？如何處理？ 6. 參加了生藝人劇團對大偉有沒有改變？ 7. 他有沒有想做的事情？			
大偉	網咖	1. 你們在打什麼？為什麼喜歡這個遊戲？ 2. 你打多久了？打遊戲的時候有覺得自己是另一個人嗎？ 3. 有因為打遊戲認識網友嗎？有沒有變成朋友？ 4. 除了打網咖還有其他的放鬆方式嗎？			
	球場	1. 醫生有建議你運動嗎？ 2. 你覺得打球對你來說的好處是什麼？ 3. 打球跟打網咖不同在哪？比較喜歡哪個？ 4. 這些朋友是怎麼認識的？球場之外還會聯繫嗎？			

將問題與場景、對象列明，判斷該場景適合的問題，以利後續剪接

安排拍攝場景與時序(不必與大綱順序一致)，拍攝內容也敘明，以免缺漏。通告單應廣發給當天參與拍攝人員(含受訪者)，如有問題才能提早討論修正

TIP:

事先查明交通路線與停車、餐飲相關資訊，可降低拍攝當日不確定因素造成的變數

05



影片拍攝

拍攝當天工作事項-企劃

1

確保拍攝工作順利

任何狀況都需要隨機應變立刻排除，以免影響工作進度與預期成果。
如遇不可抗因素，則須評估如何補救。

2

通告單項目都有拍攝到

通告單上預列的項目與畫面是基本，拍攝當下如有餘裕，應該多觀察現場，看有無沒有預設到的畫面或意料之外的情節發生，可以立刻判斷是否需補充捕捉。

3

訪談內容

如果當天有訪談，除了通告單上預設的問題之外，也可以再多挖掘其他問題，說不定能找到之前沒發現的有趣的內容。

4

照顧受訪者情緒

許多受訪者對鏡頭與拍攝不甚熟悉，難免會出現尷尬或慌張的狀況，在鏡頭前面也可能較生硬，多和受訪者聊天，即便沒有再拍攝也要照顧受訪者心情、和緩受訪者情緒，可以讓影片拍得更自然順利。

05



影片拍攝

拍攝當天工作事項 - 攝影

通告單項目都有拍到

通告單上預列的項目與畫面是基本，拍攝當下如有餘裕，應該多觀察現場，看有無沒有預設到的畫面或意料之外的情節發生，可以立刻判斷是否需補充捕捉。

畫面美感與調性

在了解主題之後，應該對於這支影片要呈現出來的調性有了基本的概念，因此在拍攝時就可以依照調性進行畫面設計，長鏡頭？短鏡頭？色調灰暗或明亮？

收音與光線

訪談的收音很重要，太過吵雜或紛亂的環境除了打斷受訪者情緒之外，在後製來說也會造成很大困擾；自然音可以拿來輔助或過場用，因此在拍攝時需要注意收音品質，以免優質畫面無法使用。由室內到室外或更換場景都要再重新對焦、對白以及光圈，確保拍攝品質

機動性的拍攝

拍攝越多不同角度、不同尺寸的畫面，在後製剪輯上來說越好用，在主要內容拍完之後，可以多觀察周邊環境，拍攝一些Insert用的畫面。或是一些不在大綱腳本中的橋段，在不影響主要內容拍攝時也可以收錄。訪談時也要專心聆聽，講到的內容沒拍到要補起來，以免後續剪接無畫面可使用。

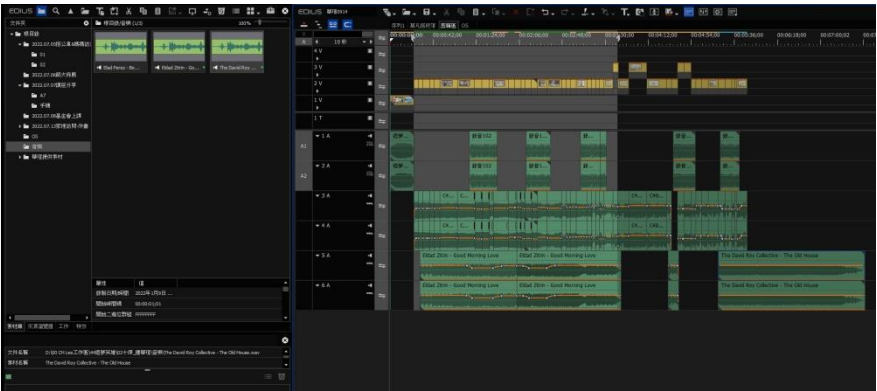
06



後製剪輯

檔案名稱	T/C	訪談起始句	內容概要	備註
C4271	00:02:18:20-00:03:03:24	有些畫師會...沒有人要我的他	沒人敢的華瑾媽媽覺得擔心	這媽陪邊
C4272	00:03:22:09-00:03:58:08	我們也看過富邦...我們也有點...	華瑾總是不被幫助支持的那個	"
C4411	00:58:16:01-00:58:56:07	我一直想要...我們就試試看	為了讓華瑾穩定工作媽媽不放棄各種機會	這媽基評
	00:59:06:21-00:59:35:02	有很多事情都不是...我怎麼做了這種事	為了華瑾做了很多不想做的事	"
	01:00:58:08-01:01:44:04	最主要的還是...都能看到華瑾	為了華瑾媽媽願意再很吃力	"
	01:01:44:01-01:02:26:02	看到華瑾...最希望的事	希望華瑾被看見然後有穩定收入	"
	01:02:26:13-01:02:48:06	求爸爸告奶奶...最希望的過程	最不喜歡拉下臉求人	"
	01:03:11:06-01:02:48:06	覺得難受...會覺得很難受	拉下臉的感覺是難受	"
	01:03:28:05-01:05:34:06	他考高中...有沒有機會	為了華瑾求學順利勉強自己不想做的事	"
	01:07:34:11-01:08:35:27	等到他上到復興...更有信心一點嗎?	知道華瑾的優點點希望能充分發揮他的繪畫天才	"
	01:09:52:07-01:11:58:32	他是跟我說...對	復興老師建議華瑾要上一般大學	"
	01:12:31:28-01:13:46:08	我們一般說...我們應該怎麼辦	華瑾因為能力好所以更弱勢	"
	01:16:33:24-01:16:50:04	我現在就變成...以後怎麼辦?	背負華瑾的未來覺得渺茫空否	"

檔案名稱	T/C	訪談起始句	內容概要	備註
			家裡作業	
		△華瑾的工作室	A179C091_220714_C833	
		△房間中的各種擺飾	00:28:25:01-00:28:28:15	
		△放在工作室中的作品	00:29:14:12-00:29:29:03	
			小時候當然是因為喜歡畫畫才畫畫	
			隨手的話...其他就還好	
			Os:對華瑾來說，畫畫是一種傾訴的管道，是她	
			深為社交障礙的星兒，和這個世界對話的媒介。	
		【字幕】自閉症藝術家 鍾華瑾	A179C091_220714_C833	
			00:44:52:26-00:45:36:27	
		△華瑾介紹單耳貓	寶石水母系列...旅行這個主題	
		△講述作品	00:46:22:20-00:46:34:28	
			應該是說...畫這樣而畫	
			Os:對比現在的侃侃而談，求學時代受到的壓迫	
			與傷害，甚至讓她出現解離的現象。	
		【字幕】自閉症藝術家 鍾華瑾	A179C091_220714_C833	
			01:03:38:00-01:34:48:20	
			最不好的時候...我沒有感覺	
			01:04:05:19-01:04:16:13	
			雖然沒有到...不像當事者的感覺	



製作TC表

拍攝帶全都看過一遍，並製作TC表，標記節目名稱、拍攝時間、拍攝主題，將每個檔案中可能會用到的段落記錄下來，包含時間碼、訪談起始句和內容概述，最後備註可以標記出事誰講的、在哪裡講或有甚麼特色，之後進行腳本會更好進行內容的審視

腳本撰寫

以大綱為據，TC表為本，開始進行腳本的撰寫，OS的存在是為兩段訪談做橋梁，不是看圖說故事也不是把受訪者講的內容重複一次。腳本的撰寫也要顧慮到場景以及有沒有畫面可用

去蕪存菁

如果在拍攝的時候捕捉到大綱沒有預期的段落，在腳本製作的時候就是評估是否可以放進去的好時機。但因為是預期之外，所以在轉場的處理以及整體和諧性就要更小心



鎂光燈之外傳承者的獨白

06

後製剪輯



輸入檔案
1. 確認格式
2. 確認完整輸入

畫質 HD, 4K
格數 24, 25, 30
影像格式
NTSC, PAL
檔案格式
Mov, mp4 等



檔案排序
1. 依據剪輯腳本
2. 依據剪輯排序
3. 切記完整備份



影像標記
1. 挑選空景標記
2. 善用標記分類
3. 標記可避免未來重複審視



剪輯
1. 說故事講節奏
2. 先弄清楚架構
3. 初剪建立架構
4. 細修格為單位
5. 避免重複尋找
6. 隨時備份

基礎觀念與技巧 -
1. 乾淨對剪是趨勢
2. 罐頭效果已過時
3. 避免不同角度的同size
4. 同size卡接傳達不同意義
5. 沒內容的快格還是沒內容
6. 快格不一定一鏡快到底
7. 影像需能建立故事基礎架構
8. 聲音是主要內容但非唯一



輸出
1. 確認輸出格式
2. 輸出最高品質再以轉檔軟體降轉其他格式
3. 繳交前確認

07



完成

製作出來的初剪毛片，建議給多一點人看過，才能發現不同的盲點，以下有幾個常犯的錯誤提供參考

- 1、故事架構模糊(段落不清)
- 2、重點太多不知所云
- 3、敘事不明(當局者迷)
- 4、銜接不順(故事線跳)
- 5、不當揭露
- 6、情緒營造不當(音樂、節奏)

初剪

修改

審核

完成帶

QA時間

