

臺北市立明倫高級中學110學年度

明倫奧斯卡

影片創作工作坊

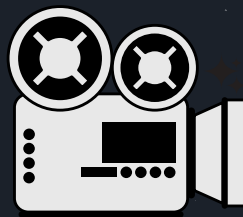
111.01.24-25

圖書館4樓多功能活動室
電腦教室

明倫奧斯卡

目錄

影片創作工作坊

實施計畫.....2

活動內容.....3

講師介紹.....4

授課講義.....7

參與人員.....27

工作人員.....28

實施計畫

- 一、依據：本校110學年度圖書館工作計畫及高中優質化輔助方案計畫。
- 二、目的：透過專家經驗指導，鼓勵學生影像閱讀與創作，並能積極運用資訊素養與能力，發揮創意製作影片，讓資訊與生活、文學與創意做更好的結合與表現。
- 三、主辦單位：本校圖書館。
- 四、活動時間：111年1月24日(一)至1月25日(二)。
- 五、活動地點：綜合大樓4樓多功能活動室、電腦教室。
- 六、活動對象及人數
  - (一)本校對影像創作有興趣之學生，歡迎自由報名參加。
  - (二)高一各班請推派至少1名學生參加，為下學期「明倫奧斯卡—創意影片設計競賽」預作準備。
  - (三)活動人數上限25名。
- 七、報名期間及方式
  - (一)即日起至111年1月7日(五)止，將填妥之報名表及家長同意書(如【附件二】)，繳交至圖書館。
  - (二)高一每班需推派至少1組同學參加下學期舉辦之第15屆明倫奧斯卡創意影片設計競賽，故每班優先保障1個名額，其餘依報名先後依序錄取，額滿為止，如報名人數超過上限，以有意參加明倫奧斯卡創意影片設計競賽者優先錄取。
  - (三)報名表請至圖書館索取，或至學校網站首頁「學生活動」公告、圖書館網頁「重要訊息公告」下載。
- 八、活動內容：課程表請詳閱【附件一】。
- 九、注意事項
  - (一)學員課前先以課程主題：「回憶」進行故事發想（想一個讓你感動而值得回憶的生活片段，可以是人物、東西、場景等。但要能夠實踐拍攝為主，建議不要嘗試拍大場面、動物或小孩），影片長度約5分鐘，並將大綱寫下來（限A4紙一頁）於第一天上課時帶來。
  - (二)請務必攜帶可錄影的相機，或可拍照可錄影可上網之智慧型手機及行動電源（預防拍攝過程拍到沒電），另可自備自拍棒或腳架，以學習影像構圖並創造更活潑有質感之鏡頭畫面。如果已經有在玩影片拍攝剪輯的學員，也可以帶自己的筆電來。
  - (三)課程進行時，請積極參與並遵守課堂秩序，表現優質明倫人該有的學習態度。
  - (四)活動期間如遇事病假不克出席，請家長致電主辦單位告假，全程參與無遲到早退者，活動結束後頒予結業證書；報名後無故不到或缺課者，則不頒予結業證書。
  - (五)活動期間午餐自理、服裝不拘，但須配戴學員證，並自行準備文具用品及環保杯。
- 十、經費：由本校高中優質化輔助方案計畫經費及圖書館指定捐款項下支應。
- 十一、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

明倫奧斯卡~影片創作工作坊課程表

■ 第一天：111年1月24日(一)

時間	課程單元	課程內容
08:40 ~ 09:00	報到、課程說明	
09:00 ~ 11:00	1. 劇本概念與故事結構 2. 分組及自行選本	1. 了解什麼故事是適合拍攝，如何改寫劇本與想像分鏡形成的想法。 2. 分組後同學將前述想法帶入思考，自己選本。
11:00 ~ 12:00	影像概念與攝影技巧	1. 講述不同影像構圖的含義。 2. 攝影機（手機）攝影使用技術。 3. 畫面構圖和運鏡手法。
12:00 ~ 13:00	午餐、小憩	
13:00 ~ 15:00	實景拍攝練習	1. 實際拍攝，過程中讓同學自行發揮為主，講師及助教到各場景觀察紀錄。 2. 拍攝過程提出建議，包括基礎技巧、選景、演員表達等。
15:00 ~ 16:00	影像分析與收音講解	1. 素材解說，讓同學實際知道自己發生了哪些事。 2. 找出棒的文主，建議可以更好的方式。 3. 加入聲音收音技巧。

■ 第二天：111年1月25日(二)

時間	課程單元	課程內容
08:50 ~ 09:00	報到	
09:00 ~ 10:00	剪輯概念與技巧解說	1. 紀錄片和敘事片不同的剪輯。 2. 剪輯服務劇本與改寫劇本樣貌。 3. 蒙太奇手法。 4. 剪輯小技巧。 5. 拍攝與剪輯的配合觀念。
10:00 ~ 12:00	實景拍攝	以前面所學，再次實物拍攝
12:00 ~ 13:00	午餐、小憩	
13:00 ~ 15:00	1. 實景拍攝 2. 剪輯指導	1. 先完成組別回教室進行剪輯並進行剪輯指導。 2. 規定時間前結束拍攝全體進入教室剪輯。 3. 強調「過程」，不偏論「結果」。
15:00 ~ 16:00	成果呈現與解說	1. 作品分享。 2. 總結評論（同學與講師）。 3. 課程複習。
16:00 ~ 16:10	結業式/頒發結業證書	

林鎮生

(卡特)

Experience

學歷

光武工專（今「臺北城市大學」）

電機工程系

中原大學 工業工程管理系

國立臺北藝術大學藝術行政管理研究所

授課經歷

教授課程：電影製作規劃與執行

協授課程：製片、美術、編劇、剪輯、表演

工作經歷

- 林克精密公司（中、日合作精密繼電器生產）生產課長
- 三芳資訊公司 業務工程師、資管經理 大眾電腦 維修工程師
- 公共電視 紀錄片執行製片
- 影視後製公司 剪輯助理、剪輯師
- 曜演影視 紀錄片執行製片、製片
- 國立臺北藝術大學電影創作研究所 專案助理
- 國立臺北藝術大學電影學系、電影創作研究所業師
- 國立臺北藝術大學電影創作學系專任助教
- 108年度文化部文化體驗宣傳影片 拍攝製作、監製
- 109台北市政府文化局文學季講座 攝製紀錄
- 「文訊」文學家專訪專輯 拍攝、剪輯、監製
- 紀州庵、銀行文教基金會、聲樂家協會講座及專輯拍攝製作、監製

劉庭妤

Experience

學歷

台北市立明倫高中
國立臺北藝術大學電影學系 表演組

廣告經歷

- 2021 Airwaves廣告/擔任女主角
- 晶宴會館《晶宴會館》2020愛在晶日廣告/擔任女主角/導演:吳禹
- 靖娟基金會交通安全宣傳影片/擔任女老師/導演:李宗勳
- 廉先生MIXER《愚公移山》MV/集體演出/導演:丁冠濠
- 吳青峰《最難的是相遇》MV/集體演出/導演:王中平
- 吳青峰《費洛蒙小姐》MV/集體演出/導演:王中平

影視相關工作經歷

- 國立臺北藝術大學電影學系、碩士班 / 服裝、梳化、製片助理
- 台北市社區大學 / 攝影助理
- 文化部文化體驗紀錄媒合短片 (108年度) / 攝影、剪輯
- 財團法人台灣文學發展基金會 (文訊雜誌、紀州庵) 文學講座、文學家專訪/ 攝影、剪輯
- 某銀行文教基金會 / 講座紀錄、直播、剪輯

影視演出經歷

- 《合十》/擔任女主角/北藝大105級碩士班作品評鑑/導演:丁冠濠(第46屆金穗獎入圍最佳團體演出/獲最佳劇情片、入圍澳門當代電影展、第十一屆關渡電影節、梅花鹿影展、入圍日本KADAMA影展、2020新星影展劇情片優選及觀眾票選獎)
- 《心安的聲音》/擔任女主角/2018年九三軍人節空軍保國衛民宣傳影片/導演:黃雋永
- 《永遠的英雄Super Hero》/擔任女主角/2018年軍方歷史照片徵募宣傳MV/導演:黃雋永
- 《盡頭之後》/擔任女主角/北藝大105級學士班畢業製作/導演:王敬文
- 《北漂媽媽》/擔任女主角/銘傳大學105級年華影展/導演:陳冠蓉
- 《要不要去看外星人》/擔任女主角/政治大學107級期末影展/導演:周一如
- 《詭七》/擔任女主角/中國科技大學106級畢業專題製作/導演:鄧莫澤
- 《小心!有熊!》/擔任女主角/中正大學106級畢業製作/導演:包婷方
- 《平行時空的21公里》/擔任女主角/玄奘大學107級畢業製作/導演:蔡文青

沈鈺庭

Experience

學歷

台北市立明倫高中

國立清華大學 特殊教育學系

國立臺北藝術大學 電影創作學系碩士班編劇組

影視相關工作經歷

- 《Hello》、《阿K》/服裝助理/北藝大電影系畢業製作
- 《小九》/美術助理/臺藝大電影系畢業製作
- 《噎》/編劇/清華大學校內影展入圍
- 《急診間NONSTOP》/原著故事/清華大學校內影展創意故事入圍
- 《看官們，上片啦！》/自媒體主持人/Instagram 電影專頁

非影視相關經歷

- 新竹市陽光國小資源班、西門國小特教班/ 實習老師
- 民本廣播電台1296AM / 廣播節目主持人/每周日晚調幅廣播節目
- 新竹夢想語文教室/ 助教
- 蘭嶼藍底潛水工作店/小幫手（備潛水執照）
- 金榜工作室/文案企劃/劇本開發協助

授課講義

Jan 2022

林鎮生

「生活微影片」課程講義

課程大綱

(15 min)

一、課程簡介

講劇本
講攝影
講聲音
講剪輯
實際操作練習

二、一般劇組的結構

哪些職務是無可取代的？
幾個人可以拍一隻影片？

三、為什麼要拍影片？

你覺得影片和照片的不同有那些
Youtube影片和短片有什麼不一樣？

四、一支影片要包含哪些東西呀？

一支「好看的」影片要包含哪些東西呀？

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

講劇本part1

(65min)

一、「故事」～你認為是什麼？

二、故事接龍（遊戲）

人人都可以當編劇

三、作文老師都在教什麼？

好萊塢的「三幕劇」手法
我們的手法有哪些不一樣？
讓觀眾去自己想好嗎？
人、時、事、地、物

四、故事發想的開始和準備

文學作品想畫面
觀察生活積經驗
人生經歷當資料
異想天開很厲害
馬上去做和回歸現實

五、「故事線」和「劇情線」

六、「劇本」的文本包含哪些要素？

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

講劇本part2

(65min)

七、主線和支線的功能和分配

八、角色人物的個性要做好功課

性別、血型、星座、教育程度、成長環境、人生遭遇
遇到人、遇到事、看到什麼

九、劇本最害怕寫什麼？

～從一個人得重病之後說起

十、對白不是在寫小說

十一、「仔細描述」和「意境描述」哪個好？

90分鐘、30分鐘、8分鐘和2分鐘的差別（影片欣賞）

十二、劇本和成本的關係

十三、分組（腦力激盪）、選劇本（理性分析）

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

講攝影part1

(80min)

一、畫面的重要功能

給觀眾看
交代劇情
藝術創作
分鏡

二、「鏡頭表演」和「劇場表演」不一樣

三、鏡頭的最基本的知識

光圈
快門
解析度
感光度、色調、色溫

四、光學攝影和數位攝影

影像光線的傳送
成像方式不同
記錄方式不同
儲存方式不同

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

講攝影part2

(80min)

五、手機和專業攝影機

可以最大控制的藝術創作
手機也能拍商業片（影片欣賞）

六、攝影機的「構圖」、「定鏡」、「運鏡」和「檔案整理」

七、拍攝影片時的小知識

「拍照」和「拍影片」是不同的觀念
「光」決定畫面
相對位置很重要
上下前後的層次感
不用一直跟著拍
沒有180度的錯亂
正的位置和斜的位置感覺不一樣
演員想對的位置真的有差
借位和借景
窺探不要變成躲貓貓
長廊的拍攝和構圖
景深的質感和重點
給我一個「長鏡頭」
特寫、中景、遠景
演員移動時的拍攝方式
如何拍生動的激烈運動
桌子旁、牆角邊、畫面裡的畫面設計
防手震和穩定器的不同
攝影的「概念」與「觀念」

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

第一次的實拍練習

(100min)

認識組員特長

將大家選出的故事盡量拍出來

要轉成可以播放的檔案

看片與講解

講聲音

(70min)

一、「乾淨」的聲音是唯一標準

同樣場景的聲音示範

二、錄聲音的重要因素

距離、方向、範圍、大小

三、錄音器材介紹

錄音機、麥克風、手機

四、環境音和現場音

五、直接收音的問題與解決方法

磨麥、防震、風切、降噪

六、「配樂」和「音效」

七、檢查聲音避免要補救

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

講剪輯

(60min)

- 一、剪輯是另一種編劇（導演）
- 二、刪掉鏡頭的勇氣與觀念
- 三、為劇情而剪輯，不是為畫面而剪輯
- 四、少兩格的秘密
- 五、剪輯軟體的種類和操作
- 六、蒙太奇手法的使用
- 七、剪輯不是流水帳，不需「眼見為憑」

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

再次實拍與剪輯指導

(170min)

- 一、實地體驗上課說什麼
- 二、從學到的東西再把故事拍完
- 三、自己想出更棒的方式（成發時分享）

智慧財產權的提醒

(15min)

- 一、作業智慧財產權「創作著作權」、「視聽著作權」、「著作人格權」等
- 二、「無版權音樂」的使用
- 三、影片使用的除外
- 四、契約行為的保障

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

「生活微影片」課程講義

成果發表

(50min))

一、過程重於結果

二、介紹

影片故事的源起

想要表達什麼

遇到什麼困難

哪裡想要再多做點

總和感想與心得

填寫學習單

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

明倫奧斯卡 影片創作工作坊

筆記欄

學生

101	林晏嶢	103	林子堯
101	陳立宸	105	韓承佐
101	陳俞希	107	施舜元
101	鍾柔安	107	謝若晴
102	周昀易	110	鄭浩宇
102	張恆睿	111	陳致伶
102	黃靖庭	112	張家綺
102	王其嫻	203	黃品瑄
102	呂宜璟	203	蔡姍蓉
102	李苾慈	203	顏孜恩
102	林芝羽	207	許言安
102	陳姝瑋	304	蔡智揚
102	葉奕岑		

教師

曾欣儀	戴佳勳
黃兆震	李姿璇
陳綠蕨	潘昱綺
呂玫穎	黃梓瑄

明倫奧斯卡～影片創作工作坊

工作人員

主辦單位：臺北市立明倫高級中學圖書館

活動手冊製作

【內文編輯】

曾欣儀主任

黃兆震組長

呂玫穎老師

黃梓瑄老師

【美編設計】

呂玫穎老師

黃梓瑄老師

