

從教育夢想開始~

微電影 夢想十七。

製作與教育經驗分享

一、前言

微電影「夢想十七」是一部完全由臺北市立育成高中「牛奶糖教師教育劇團」專業社群所製作、剪輯與演出的微電影，從導演到演員全部來自校園裡的老師和學生，結合了生命教育、霸凌、生涯規劃、兩性與愛情議題。目的在讓學生藉此片，思考自己的夢想定位。從拍攝、剪輯完成後，隨即製作一系列相關教案，並結合相關議題辦理首映會與觀眾互動。首映後，

在 YOUTUBE 等媒體網站創下極高網路點閱率並獲選網路熱門影片，期間由民視新聞、中視新聞、蘋果日報、蘋果即時新聞、自由時報、東森新聞雲、國語日報、「中視縱橫天下」、「聯維電視草根微電影秀」等近十多家媒體與電視節目、網路論壇互相報導並做專題訪問，因其創意受各級長官、各大學校與社會團體肯定推廣價值，辦理多場舉辦演講與教師研習、專題論壇。

二、緣起

(一) PLC【牛奶糖劇團】的成立

育成高中 PLC 教師專業社群「牛奶糖劇團」的成立，是因為洪千玉老師的熱情召喚，吸引了校內一群不分科別，卻同時對表演藝術有興趣的老師，希望以戲劇演出的方式結合各類教育議題，達到寓教於樂的目的。因此除了定期聚會討論與表演研習外，決定先以拍片方式完成計劃。其中更請來果陀劇場的舒宗浩老師，指導團隊成員演出方法與相關戲劇課程。

「牛奶糖教師教育劇團」社群教師們，則在一次又一次的討論中，檢視我們在教學現場所遇到的難題，發現現在的十幾歲高中生，對未來的前途和科系的選擇很茫然，沒有目的因而缺乏前進的動力，加上對愛情、生命、罷凌、生涯規劃等議題，都缺乏一定的認識。於是團隊老師決定寫一個好的劇本，拍成一部微電影，但它不是說教片也不是宣導片，而是要像一部真正的電影一樣，當觀眾認同電影裡面的角色，就會被裡面的觀點影響。

(二) 結合教師專長，發揮教師專業

結合各科專長的「牛奶糖教師教育劇團」社群教師，一開始就設定善用團隊中的教師專長；例如國文老師馬占山老師便擔任議題選定以及製片總籌的工作，具有美術與電影專長的洪千玉老師則擔任編劇與戲劇導演，而具有美術與藝術生活專長的陳靜怡老師則擔任美術導演及道具的工作，攝影師則由對攝影技巧有鑽研的生活科技簡志翔老師擔任，其餘十數位對表演有興趣的陳盈潔老師、謝偉倫老師、張洸源主任、周寤竹校長、李健輝老師、王立強老師、江家欣老師、黃姿陵老師便擔任演員的工作。除了分工仔細講究，為注重音樂版權的問題，配樂部份更請來已畢業的校友朱子齊和慢半拍樂團為本片寫出清新又朗朗上口的主題曲，讓整部影片增色不少。

三、執行過程與心得分享

(一) 從學生角度出發：設定學生所關心與需要瞭解的議題

劇本設定由所想要探討的議題開始，如一開始提到的夢想（生涯規劃）、電視節目夢想十七（流行文化）、Allen 與曉潔（愛情與兩性）、王醫師與王哥哥（霸凌、生命教育）、小慈與父母（親子關係）、攝影師 SAM（性別平等），精心設計的內容較易引起學生的共鳴，以便結合接下來的教育計劃。

(二) 依循戲劇製作方法製作出實驗微電影

在毫無預算之下教師自製的微電影，完全沒有委託任何專業傳播公司協助，儘管青澀卻誠意十足，並且是影像教育的最好教材，讓學生理解教師們也能一步一腳印的製作完成自己的夢想。從劇本成型、提案、製作前導片、根據角色分析尋找演員、根據劇本尋找場景與勘景、最後正式拍攝、後製、配樂、剪輯。

(三) 從分場大綱到分鏡表：夢想實現的過程

影片中從片頭（電吉他演唱會）、開場（小慈自述）、第一場攝影棚、第二場學校走廊、第三場辦公室採訪、第四場王醫師與醫院、第五場醫院看電視、第六場小慈家、第七場夢想廣場，必須擬定有條理的劇本以及清楚的分場大綱。分鏡表更是導演與攝影師合作的必備要素，可以讓畫面依照計畫完整呈現。

(四) 秉持教育理想，設計各科教材運用在教育現場

影片完成之後，團隊並製作出教學用 DVD，發送給參與研習的教師，內容包括正片播放（全片約 30 分鐘）、新聞完整專訪可作影片導讀、夢想 MV（主題曲：手心裡夢想～慢半拍樂團）、幕後訪談 1：夢想是什麼、幕後訪談 2：拍片的感想、17 歲的夢想（校園採訪十七歲學生談夢想）。並邀請各科老師為這部微電影設計相關的學習單，例如生命教育、生涯規劃學習單、電影藝術學習單（可供美術、表演藝術、藝術生活、生活科技等相關課程使用）、夢想學習單（可供國文、電影鑑賞、觀影心得等相關課程規畫使用），並實際運用於課堂，觀察學生學習成效，作為未來繼續努力的目標。

分鏡表與
拍攝畫面

從想像到實現的過程

四、未來展望：

設計相關工作坊，鼓勵各校教師投入製作影片的行列

「牛奶糖教師教育劇團」於各大學校、全國教師會與台北市教師會皆辦理多場分享會與研習活動，深受教師們的感動與喜愛；在許多充滿熱情的教師建議下，未來將與台北市教師會合作，提供自身經驗辦理拍片相關專業經驗教師研習之工作坊，洪千玉、簡志翔與馬占山三位研習講師，期待能與更多有專業經驗和想法的教師們分享製作經驗，協助台北市教師們完成自己的夢想。

希望未來參與的台北市教師，在為期三天的工作坊中實際操作，拍出屬於自己的影片作品，未來在教學上更上層樓。相信會是一個令人期待又有益處的工作坊活動。

教學資源：

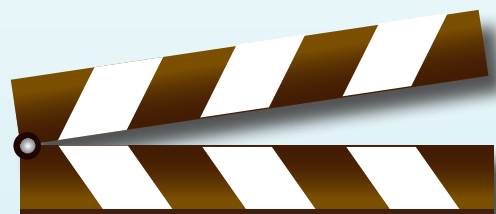
◎微電影夢想十七～

牛奶糖教師劇團 FB 粉絲專頁

<http://www.facebook.com/dreamsat17>

◎夢想十七 微電影 (片長 30 分鐘版)

<https://www.youtube.com/watch?v=o1aQeCJt3gs>

工作坊內容：

1. 影片製作與議題選用
2. 影片類型與製作方法
(劇情片、記錄片與逐格動畫)
3. 劇本與分場大綱寫作
4. 繪製分鏡表
5. 運鏡設計與鏡頭選用
6. 實際拍攝
7. 電腦剪輯技巧
8. 完成影片。

牛奶糖專欄 ~ 拍片秘訣小提醒!!

導演、編劇、剪輯：洪千玉老師（美術老師）

擬定詳細的分場大綱與分鏡、規劃場景與設計演員的表演

拍片的時候的前製工作很重要，必須擬定有條理的劇本以及清楚的分場大綱。分鏡表更是導演與攝影師合作的必備要素，另外導演極需要有清楚的邏輯還有想像和講故事的能力，讓演員能想像當時情境與情緒的展現。

製片：馬占山（國文老師）

拍片教育議題擬定、凝聚教師向心力

影片要成功，籌製階段有三大關鍵點，分別是：影片主題擬定、工作分配與角色選定。影片主題的討論，須兼顧吸引學生、具有意義又不八股。工作分配則得協調教師專長與時間，若未妥切分配，製片後期將是災難。角色選定則最好玩，但得尊重編劇及導演的原型設計。哈！超感謝我們的導演和所有的團隊成員！

美術導演、道具：陳靜怡老師（藝術生活、生命教育老師）

畫面呈現的層次、與精緻的道具製作

我們腦中常常有很多的想法如何成為戲劇呈現的動態畫面是很有趣的，畫面的美感與影像的呈現方式非常重要。在電影畫面中，要注意道具的精美和質感和真實度，才能取信觀眾。

攝影、剪輯：簡志翔（生活科技老師）

讓器材使用發揮最大功能、善用鏡頭美學

拍片最困難的應該是運鏡和收音，要注意就算是單眼相機都要設定 HD 畫質，收音也可用指向性麥克風、錄音筆作為輔助。校園製片可多學習運用各種鏡頭語言與技術增加畫面豐富性與影像的層次。

演員：王立強（英文老師）

揣摩角色、閱讀劇本

在片中我飾演醫生的角色，在角色揣摩上，除了感謝導演提醒我們要如何詮釋劇中的角色。另因家父亦是醫生，在耳濡目染下，扮演醫生對我來說是件較輕鬆的事。另外我想身為演員劇本閱讀的部分和對戲角色相互模擬套詞，是蠻重要的一件事，藉由開拍前的套戲，能讓角色更能有貼近要求的呈現。經由這樣的戲劇經驗，對於我在教學上遇與戲劇相關的部份也會更有助益。

演員：陳盈潔（體育老師）

畫面呈現的層次、與精緻的道具製作

我飾演的是與我本業體育完全不同的輔導老師，事前需要熟讀劇本慢慢融入角色，揣摩劇中角色的心境，拍攝前與千玉導演不斷的溝通，拍攝時，導演的情境設計讓我可以很快的進入狀況。由於劇中角色和本身的專業領域不同，為了符合劇中角色特地先請教了本校輔導老師如何展現輔導專業和輔導話術，並且努力模仿本校輔導教師溫柔婉約的模樣出現，是個很難得的經驗。