

文 / 育成高中 洪千玉 老師

用影像講生命故事 ~

從 編劇 和 分鏡

看教師自製微電影

《消失 Disappear》

電影，是夢想實現的過程，身為教師的您是否想像過：

把您的故事、學生的故事、教育的議題拍成一部電影？

近年來，在翻轉教學的呼聲中，無論是表藝課程或一般學科，為學生編排戲劇與自製影片經常成為教師融入教學的一環，甚至微電影也成為熱門的話題或推廣理念的方式。因此完整的戲劇或影片的製作方式也成為教師需要關心進而了解的議題。

「牛奶糖教師教育劇團」在完成教育微電影《夢想十七》後，於2014年製作《消失 Disappear》，自發性完全由跨校教師自製並無委託傳播公司，從製片馬占山主任統合資源、主導教育議題，加上導演洪千玉老師編劇與說故事的能力，搭配攝影簡志翔老師畫面的呈現，十幾位老師與同學擔任演員，結合了**生命教育、霸凌、生涯規劃、兩性與愛情議題**，都是現階段青少年時期所面臨的課題，劇本設計貼近學生的生命經驗，用影像的方式，為學生說生命故事，並結合十二位教師以共同主題研發各科教案與主題性學習，如國文科、英文科、公民科、生命教育、生涯規劃、生活科技、藝術生活視覺藝術與表演藝術等。

2015年3月份榮幸的由台北市教師會邀請於大安高工舉辦研習。在會中教師們紛紛討論的就是如何編寫劇本到所謂的劃分分鏡，因而在此以《消失》一片為例，談談編劇與分鏡。

「消失 Disappear」30分鐘全片

<https://www.youtube.com/watch?v=yF0kii14aYE>

洪千玉（導演、編劇、剪輯）

臺北市立育成高中美術專任教師
國立台灣師範大學美術研究所碩士
臺北市特殊優良教師
全國優良教育影片優良獎
臺北市行動研究教育經驗分享特優獎
全國巡迴電影特效與化妝專業講座

牛奶糖教師教育劇團：

PLC 教師專業社群「牛奶糖教師教育劇團」，希望以戲劇演出的方式結合各類教育議題，兩年來由台北市立育成高中為基礎，並跨校結合全國各校教師，完全自製編導演微電影作品，依片中提及之各項議題融入各科教學，不斷獲獎外並編寫教材出版發行。目前受邀於全國開展播映會與研習活動分享教育夢想，並受國內外各大媒體關注報導與外交部國際新聞《TAIWAN TODAY》專訪。

一、編劇

改編劇本或是原創劇本？一個好的劇本必須有完整的前後呼應，建立「梗」而最後又可「破梗」的完美結局，或者必須有一個事件而必須去「解決」這個事件。一個完整的故事和概念，是劇本寫作不可或缺的基本。從新聞事件到許多人真實的生命故事，都有可能可以做為劇本故事的靈感。

(一) 劇情大綱：

在寫劇本以前，可先撰寫「劇情大綱」，所謂的劇情大綱就是以幾百字即可敘述完的故事內容……以《消失 Disappear》為例：

一個同時是網路小說家的心理醫生，他正在寫一部名為《消失》的小說，但是有一天他一時疏忽遺失筆電和所有資料，儘管幾度尋找卻一無所獲……於是他無奈的聽信他人的話……多做善事也許會有好報，於是他在網路發文……若是有人願意告訴他一個關於消失的故事……他願意幫他做免費的心理諮詢。接著來了許多奇奇怪怪的人……失戀的女子、弄丟提案的上班族、害怕友情消失的高中生、失意的遊民、女朋友失蹤的年輕人，失去教育熱情的老師、女兒與失憶的母親。每個人的故事都像打開一個奇異的寶盒……，在問診的過程中尋找失去的記憶……不再選擇逃避，而是找回自己面對現實的勇氣……。

(二) 角色設定：

導演或編劇在設定原創角色時，為角色設定的造型或個性的參考，同時做為選角依據，必須設立角色的基本資料確立角色年齡個性與造型，可以以繪畫方式決定造型，也可以以知名人物舉例，幫助演員進入狀況。演員也可依角色的型態做定裝並拍照，例如：

艾瑞克：
32 歲，心理醫生，斯文穩重穿襯衫但不穿白袍，金色眼鏡，有可信賴感。

茜茜：
27 歲，咖啡店員，穿圍裙或年輕服裝，個性俏皮思想跳躍。

蘋果：
17 歲，可愛高中女生，穿著制服，單純害羞但體諒人的個性。

廣告公司業務員 JACK：
30 歲，穿著合身西裝或襯衫領帶，年輕慌張，粗心大意但有衝勁。

廣告公司總經理：
38 歲很有氣勢，衣著有品味，頗指氣使，但面惡心善。

高中老師吳老師：
35 歲，男，個性溫和斯文有禮，襯衫，學生愛戴，個性急公好義且溫暖。

神秘特務：
28 歲，穿著時尚，黑色緊身褲裝，出現時都戴墨鏡，神秘緊張貌。

失智媽媽女兒萍萍：
30 歲，漂亮溫柔，因為是個照顧者，穿著輕鬆的運動服或 T 恤。

失智媽媽：
58 歲，樸素可愛，衣著大地色系，茫然貌。

(三) 場景設定：

電影美術：依據相關場景，設計所需的道具與佈景。

攝影棚：設定棚內燈光與收音。

外景：依據劇情所需尋找適合地點。

以《消失 Disappear》為例：因為借診所拍攝有困難；因此教師們商借了學校的圖書館討論室拍攝影片，將討論室佈置成劇中的心理醫生診間場景；校園影片可用各個學校場景妥善運用，可以運用鏡頭的角度或者佈置將校園場景幻化為各個所需要的場景。因此我們在不影響教學與學校正常使用下巧妙的運用了校園的多個場景，例如：圖書館討論室=心理醫生診所，學校會議室=廣告公司簡報室、病房=健康中心等。

把討論室變身有品味的辦公室！！

原始設計手稿

↓ 佈置 結果

(四) 分場劇本

依照故事發展一般而言為拍攝或舞台布景方便，盡量以場地做為分場。但以消失一片為例：因為講的是個案與心理醫生的諮商並佐以個案人物對過往的回憶，因此以人物分場：片頭（操場慶生）開場（艾瑞克自述、圖書館、咖啡廳）第一場蘋果、第二場失戀女子、第三場 JACK、第四場吳老師、第五場神秘特務、第六場失憶媽媽、第七場茜茜、第八場眾人、第九場結局。將劇本分場撰寫，方便拍攝與剪接。

(五) 劇本寫作

在簡易的劇本中，（ ）括弧代表演員的動作或情緒，或者須搭配的空景。

場次	劇中地點	角色	時間	演員	實際拍攝地
9-1	咖啡廳	艾瑞克 茜茜	日	陳育祥 黃姿陵	1 忠孝東路某咖啡廳

第九場 咖啡店（終場）
（街景：走路，晃動感）
（咖啡店外景，櫃臺，咖啡機，拍過咖啡、鬆餅）
（艾瑞克獨坐在座位上）

茜茜：嗨！這就是我跟你說的新口味的咖啡喔！（送咖啡過來，開心殷勤）

艾瑞克：謝謝！（有禮貌的笑）對了！你那天問我的問題啊～到底是消失所以遺忘，或者是遺忘才消失；這個問題我想了一下……

茜茜：誒，等一下，關於這個問題……（神秘轉身拿）；這是……你的電腦（頑皮的笑容）。

艾瑞克：（驚訝慚愧又尷尬貌）
（畫面定格，艾瑞克和茜茜相視而笑，畫面停在艾瑞克、茜茜、電腦。）

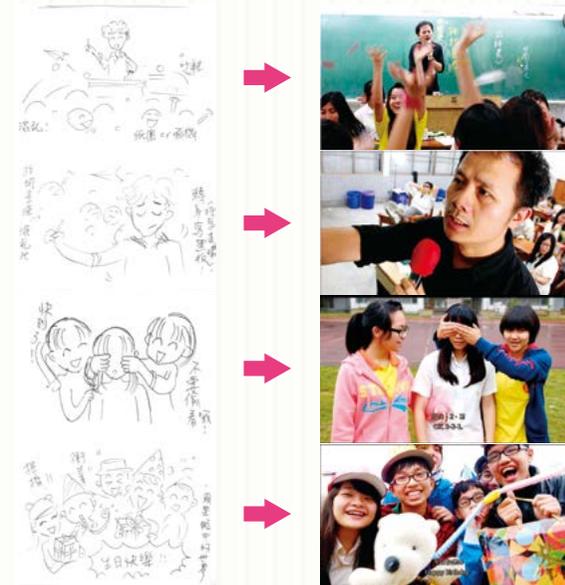
同一劇情畫面單機拍攝時，可依各個不同角度多次拍攝然後剪接成同一段。

二、分鏡表

所謂的分鏡表就是導演與攝影師溝通的重要的要素，將想像的畫面具象化，方便攝影者知道畫面的安排與佈局，演員知道自己在畫面中的定位，剪輯者理解剪輯的先後次序與劇情的順暢。分鏡或分鏡腳本是指電影、動畫、電視劇、廣告、音樂錄影帶等各種影像媒體，在實際拍攝或繪製之前，依照劇本以故事圖格的方式來說明影像的構成，類似連環漫畫的方式，將連續畫面以一次運鏡為單位作分解，有的分鏡不但會用插圖來說明，還會附有簡單的文字等敘述詳細解說該場景的內容。變化少的場景常常以一個畫格說明，而有大幅變化的會跨好幾格為一個場景作解說。並且必須標註運鏡方式、時間長度、對白、特效等。

原始分鏡手稿與拍攝結果對照

三、鏡頭選用

攝影機的運鏡可增加畫面空間感。例如橫搖 Pan(right/left) 模擬人眼環視周圍的畫面，變焦 Zoom in 模擬人眼注意畫面中的某一主體，Zoom out 可廣而看出主角與環境的關係。

鏡位選用人物構圖與場景構圖，舉例如下：

(一) 極遠景、全景、中全景

說明一個大的環境及人物和環境之間的關係。

(二) 中景 / 腰、胸景：

此鏡位可清楚看見人的姿勢與表情，最符合人類看東西的範圍和感覺，使觀眾感覺親切，較有參與感。

特寫：強調劇中人物的心情或是物品的樣貌

(三) 特寫 / 大特寫：

強調臉部表情、動作細節或重要物品引導觀眾注意畫面，容易影響觀眾的情感。

過肩畫面：表示與對象對話

(四) 俯視 / 仰視：

俯視角度使主角會看起來較為可憐弱小，反之仰視則讓主體有偉大強大的感覺。

過場：用來轉換心情或場景

(五) 過肩鏡頭：

拍攝說話人物的臉部與動作時，刻意穿越對象人物的肩膀或背影讓觀眾感受兩人對話的氣氛。

(六) 過場鏡頭：

以遠景、空景等作為不同場次地點或情緒換場的轉圈畫面。

四、剪輯與結語

剪輯經常會成為最終決定影片節奏與步調的重要因素，除了符合劇本之外，節奏明快和流暢通順是最重要的。如同作文需要起承轉合，分場分幕的剪輯最後再做統整有助於影片的邏輯流暢。以微電影作為教育的教材或者作為學生學習呈現的方式，其教育性和議題性內容是我們所希望展現的，但若帶有戲劇的衝擊與感動，畫面的美感與浪漫，更能夠提升注意力與議題的說服力，教師團隊由下而上的力量同時也會感動學生，引發學習的動機；未來牛奶糖教師教育劇團也會與台北市教師會合作一同進行編劇與分鏡的工作坊，期待有更多的老師們能寫出心中感人的生命故事，與我們一起用影像展現教育的力量。

牛奶糖專欄

幕前幕後說說看！

製片、飾演吳老師：馬占山（臺北市立育成高中中國文老師、教務主任）

微電影的創作越來越普及，如何在茫茫的微電影海中，保有教師自製影片的特色？「教育」就是我們的專業與價值精神！因此，我們在主題的設定、內容的分析，都緊扣著教育的議題與方式。心智圖（Mind Map），通過運用結構、關鍵字、顏色、圖像等，將中心概念與關聯概念，以圖解的方式全面性連接與展現出來，藉由分類與演繹與歸納，建構出系統。可以讓學生在課堂上除了一般直線性思考學習，也能藉由視覺圖像，強化全面性的認知。微電影所能引起的學習熱度極高，但引人入勝的影片，其劇情的編排絕不能只有單線發展，也因此，若未能及時予以主題重點提示、文本分析、主題演繹，學生往往容易最後只記得笑點或

部分情節。因此藉由心智圖進行微電影的分析授課，除了能及時強化學生學習效果、強化主題探討深度，也能進行分析發表，進而歸納同儕之間的認知與核心。

以《夢想 17。》為例，我們以「角色」為分類，進行「情節單元」（MOTIF）的回溯，並從中帶領學生去發掘每位主角在生命歷程中所遇到的異同課題，進而去感受每位角色面對各自不同挫折後，所闡發出的力量，同時討論我們生命中的貴人。以《消失》為例，則用心智圖的條條展開，帶領學生去釐清與整理故事脈絡，進而比較與討論愛情、友情、親情、熱情、記憶等主題的消逝，甚至討論課堂秩序、三國故事等相關課題。藉由心智圖的建構，搭配主題的衍伸講解，學生所學習到的廣度與深度，往往超越影片的劇情，也更能達到我們團隊製拍影片的教學目的。

美術導演、飾演失戀女子：陳靜怡（臺北市立育成高中秘書、藝術生活老師）

影像是透過鏡頭在說話，因此如何在鏡頭前「製造」一個畫面、一個角落、一幕場景，甚至是簡單到一件畫龍點睛的物件，都是一連串需要「影像思考」的再造。過去，我們很容易在編寫劇本或形容景象時，習慣透過文字或語言陳述及形容，但美術導演的工作，就是將理念轉譯成畫面，在陳設與人物動線間取得平衡，並創造真實與場景。

戲劇指導、飾演醫生艾瑞克：陳育祥（臺北市立大同高中美術老師）

鏡頭畫面和演員的表演，都是把真實的情境提出與某種程度的形式化，所以表演也是需要融入真實角色的動機、想法和價值判斷等，把自身帶進人、事、時、地、物的「場域」中，所以台詞和劇本是角色的一種線索，從裡面找出角色不同層次的想法是很重要的。劇場表演和影像媒體的表演差異在於，影像機械能夠透過鏡頭特寫尺寸放大角色情感，也能利用遠鏡頭提出大環境中的形式語言，所以表演的方式趨近真實還是最重要的。

英文字幕翻譯：李偉綾（國立台中家商應用外語科主任）

戲劇字幕的英文翻譯除了基本功的能力外，有時要注意不能全部按字面直翻，而要考慮慣用說法，有時文法用字是對的，但英美語系國家人士會用另一種說法才更道地，這需要長期涉獵閱讀原文的功力，若擔心建議可找外師校稿，語氣會更自然精準喔！

演員、飾演女兒萍萍：陳昱蓁（臺北市立育成高中體育老師）

以微電影的方式作教材是很特別的一個經驗，透過鏡頭的拍攝，更清楚瞭解自己不足的地方，也透過揣摩劇中的角色，讓自己有機會體驗別人的生活，更加瞭解社會中的人生百態。從台詞、臉部表情、肢體動作，以及聲音的呈現，種種細微的部份都能扣人心弦，讓觀眾產生共鳴。

演員、飾演癡心男子：謝偉倫（臺北市立育成高中數學老師）

原本覺得演藝人員拍片都是輕鬆容易，光鮮亮麗的。但拍完這兩部電影後，一切想法完全改觀，一部電影從編劇、選角、選景、服裝、構圖，到器材、拍攝、收音、剪接、配樂、後製……，真的是歷經千辛萬苦，才能完成足以呈現在大家面前的成品，尤其是導演，一部作品從無到有，完全是導演焚膏繼晷的心血結晶呀！感謝導演讓我有這個機會體會這人生不同的經歷，也體驗了另外一種做教育方式。

〈微電影夢想 17。製作與教學經驗分享〉 詳見 79 期會訊
電子版連結 http://www.tta.tp.edu.tw/1_newsletters/79/7902_1.pdf