

教育部人文教育革新中綱計畫
人文數位教學計畫

「臺南，我愛你」數位短片創作工作坊
成果報告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：國立臺南大學 動畫媒體設計研究所

計畫主持人：李香蓮

執行期程：99.08.01-100.01.31

2010 年 12 月 26 日

計畫名稱	「臺南，我愛你」數位短片創作工作坊				
執行類別	■數位人文工作坊				
執行單位	國立臺南大學動畫媒體設計研究所				
計畫主持人	李香蓮	電話		傳真	
	Email	elen@mail.nutn.edu.tw		手機	
計畫聯絡人	李香蓮	電話		傳真	
	Email	elen@mail.nutn.edu.tw		手機	
指導單位	人文數位教學計畫辦公室				
經費	申請補助金額： 元 學校配合款： 元 總計： 元				
工作坊 網址	http://www.adi.nutn.edu.tw/love/index.html				
計畫主持人 簽章					

目次

一、工作坊內容.....	1
二、執行情況摘要.....	2-9
三、執行成果與總體成效.....	10-25
四、目標達成情況.....	26
五、面臨問題與因應措施.....	26
六、進階課程構想與進度規劃.....	27
七、結論與建議.....	27
八、附錄.....	28-42

一、工作坊內容

1.核心理念

臺南特有的人文、歷史與建築記載著鮮明的臺灣開發史，從迂迴懷舊的紅磚巷弄到瀟灑著特殊氣味的氛圍，低調靜謐地在訴說著臺南之都的點滴記憶。本工作坊之主題「臺南，我愛你」，其特色是藉由「數位短片」為表現媒材，以臺南人文為故事背景、發生於臺南每一個角落之「愛情」為創作文本，結合人文與數位媒體，藉以行銷臺南府城。

2.工作坊目標

本工作坊企圖撰寫「老酒新瓶」之新版愛情故事，參加學員除了可藉由影音記錄方式發掘臺南多元的文化呈現（古蹟、文學、音樂、美食），並學習去觀察、感受與體悟自然與人之關聯，用文字去記錄與編撰愛情劇本，以鏡頭拍攝動你（妳）我內心的「臺南，我愛你」。藉由此一工作坊的設立，整合藝術與人文領與學員的所長，讓學員從做中學學習，發揮自我領域的專長，也學習團隊合作的精神，提振影視多媒體領域的再重視。

3.課程與參與人數

課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
田野調查	1	0	5	25	0	0
劇本寫作	1	0	5	25	0	0
攝影實務	1	0	5	25	0	1
剪輯實務	1	0	5	25	0	1
後製特效	0	1	5	25	0	0
聲音剪輯	0	1	5	25	0	1
成果發表	1	0	5	25	0	0

二、執行情況摘要

1.開設課程

課程名稱	課堂數(次)/時數(hr)
田野調查	2(次)/6(hr)
劇本寫作	4(次)/12(hr)
攝影實務	6(次)/18(hr)
剪輯實務	3(次)/9(hr)
後製特效	1(次)/6(hr)
聲音剪輯	1(次)/6(hr)
成果發表	1(次)/3(hr)

2.課程大綱

課程名稱：田野調查	授課教師：陳正弘
<p>單元一：</p> <p>藉由卡爾維諾《看不見的城市》中「城市與記憶」、「城市與慾望」、「城市與符號」、「貿易的城市」、「城市與眼睛」、「城市與名字」、「城市與死亡」、「城市與天空」、「連綿的城市」等觀察與體會，重新檢視我們所居住的城市。</p> <p>單元二：</p> <p>簡敘文化人類學民族誌之觀察、參與觀察、共話、訪談、系譜法、文化報導人、生命史、空間...等研究方法之概論，學習田野工作的基礎與運用方法。</p> <p>參考書目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.伊塔羅·卡爾維諾 著，王志弘 譯「看不見的城市」，時報出版。 2.謝國雄 主編「以身為度，如是我做—田野工作的教與學」，群學出版。 3.科塔克 著，徐雨村 譯「文化人類學」，巨流圖書。	

課程名稱：劇本寫作	授課教師：楊崧正
<p>課程大綱：</p> <p>第一講 說『說故事』的過去、現在與未來</p> <p>第二講 故事從『人物』開始</p> <p>第三講 『故事』結構</p> <p>第四講 『類型』故事</p> <p>第五講 編撰故事的『情節』</p> <p>第六講 劇本編寫『關鍵實務』</p>	
課程名稱：剪輯實務	授課教師：陳正弘
<p>課程大綱：</p> <p>單元一：剪接學原理—蒙太奇</p> <p style="padding-left: 40px;">觀影：《波坦金戰艦》(部分節錄)之艦上的衝突與奧德薩階梯</p> <p style="padding-left: 40px;">《塔斯魯波的手提箱》(部分節錄)之 92 個 92 次方討論</p> <p>單元二：剪接的觀點與風格：電影敘事的剪接觀點、電影敘事的目的、敘事邏輯的基礎、鏡頭、聲音剪接、剪接風格。案例分析，剪接條板之練習!</p> <p>單元三：各組粗剪分享</p>	

課程名稱：攝影實務	授課教師：陳正弘
<p>課程大綱：</p> <p>單元一：影像語言、電影感、短片的創作策略 觀影：十分鐘前十分鐘後一之《生命線》、《百花深處》</p> <p>單元二：從文字到影像、蒙太奇與場面調度、各組故事影像化討論 觀影：巴黎我愛妳一之華特薩勒斯和戴妮拉湯瑪斯《16區》 西拉維休曼《艾菲爾鐵塔》 奧利維耶阿薩亞斯《紅孩廣場》 湯姆提克威《聖丹尼斯》</p> <p>單元三：創作意念的再思考、各組分鏡討論 觀影：空氣人形(部分節錄)</p> <p>單元四：拍攝毛片討論</p> <p>單元五：電影敘事策略 觀影：《衝擊效應》、《Babel》(部分節錄)</p> <p>單元六：電影敘事策略 觀影：《不能沒有你》、《有一天》、《巴黎德州》(部分節錄)</p>	
課程名稱：後製特效	授課教師：陳虹如、周佩穎
<p>課程大綱：</p> <p>第一講 介紹後期特效製作流程</p> <p>第二講 特效製作實務範例講解</p> <p>第三講 特效實務經驗分享-從拍攝到後期製作</p> <p>第四講 上機操作- 影片調色、影片加字效、簡易剪輯</p> <p>第五講 作品討論</p>	

課程名稱：聲音剪輯	授課教師：林鈺靜
<p>課程大綱：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聲音概念 2. Nuendo--工具概述 3. Nuendo--編輯 4. Nuendo--Audio 剪輯 5. Nuendo--混音&效果器運用 	

3.授課教師經歷

授課教師：陳正弘	課程名稱：田野調查、攝影實務、剪輯實務、成果發表
<p>國立台南藝術大學音像紀錄研究所碩士 MFA 畢業(1999)，主修紀錄片製作。目前也於國立台南藝術大學藝術創作理論所博士班進修中，現職為東方技術學院傳播藝術系主任。</p> <p>教學之外積極參與各式影片製作，如 2001 年台北電影節最佳實驗片、美國日舞影展觀摩片《沒參加》任製片、副導演、演員。主要作品有第 30 屆金穗獎優等獎《小三的金瓜雜煮》，第 27 屆金穗獎優等獎《新生》、電影發展基金會第七屆短片輔導金 16mm 紀錄片《荒原》、公共電視紀錄觀點《啟動粉碎機之後》，2010 年發表最新創作劇情短片《雨水》。</p> <p>主要經歷</p> <p>2010 青輔會「遊學台灣」澎湖吉貝海上生活工場研習營講師(2008、2009、2010)</p> <p>2010 台灣自來水公司企業形象員工紀錄片計劃案主持人</p> <p>2009 國立澎湖科技大學觀光系兼任講師</p> <p>2009 澎湖縣政府文化局《活化民間文學-褒歌影像紀錄》製作計劃導演</p> <p>2009 高雄電影圖書館「蛻變高雄&映像高雄研習營_影音創作學院」講師(2007、2008、2009)</p> <p>2008 澎湖縣政府社造中心《二崁社區營造紀錄短片》製作計劃導演</p> <p>2007 文建會吉貝石滬文化館紀錄片《石滬四季感動-那段填扈的日子》導演</p> <p>2007 蘭嶼蘭恩文教基金會「影音製作研習營」講師(2005、2006、2007)</p> <p>2006 公共電視人生劇展《高校有刀》料理美術</p> <p>2005 飛利浦Philips半導體工程師招募廣告製作人</p> <p>2003 教育部 92 年度「37 屆國際技能競賽受獎人影片」製作專案計畫主持人</p>	

2003 教育部 92 年度計畫型獎助之發展重點特色專案「數位影音多媒體育成中心計畫」主持人
 2002 東方技術學院傳播藝術系系主任(2002~2005)
 2000 國立空中大學兼任講師
 1999 東方技術學院傳播藝術系專任講師，教授影視製作、獨立製作、聯合實習等課程
 1998 「藝術觀點」專業藝術雜誌美術編輯、攝影
 1997 中華民國電影發展基金會短片輔導金 16mm實驗片《沒參加》製片、副導演、演員(2001 發表)

作品年表

2010 劇情短片澎湖三部曲之三《雨水》／編導
 ／行政院新聞局國家電影資料館 97 年度短片輔導金執行計畫
 2009 紀錄短片《石滬四季感動-那段填廬的日子》／導演
 ／澎湖海洋文化協會執行文建會地方文化館之磐石計劃
 2008 紀錄短片《茶孀在唱歌》／導演／澎湖縣政府文化局-活化民間文學-褒歌影像紀錄專案
 2008 劇情短片澎湖三部曲之二《小三的金瓜雜煮》／編導
 ／行政院新聞局 國家電影資料館第 30 屆金穗獎優等獎
 2005 劇情短片澎湖三部曲之一《新生》／編導／行政院新聞局 國家電影資料館第 27 屆金穗獎優等獎
 2001 16mm紀錄片《荒原》／導演／1999 第七屆電影發展基金會短片輔導金
 1999 紀錄片《啟動粉碎機之後》／導演／公共電視紀錄觀點
 1994 動畫片《城市充滿偉人》／編劇／1994 世貿新一代設計展優等獎

授課教師：楊崧正

課程名稱：劇本寫作

國立台北藝術大學劇本創作研究所藝術碩士畢業，在業界曾任可染居美術教室美術教師、中國時報特派記者、本題製作公司、南方電影公司、北京巨普傳播公司之編劇、華藝藝術雜誌專欄作家、立捷傳播公司與上海風華堂演藝經紀有限公司的企畫編劇、百是傳播公司企畫編劇與執行製作、嘉賓國際有限公司企畫部編輯。

在學界也有豐富教學經歷，曾任中州技術學院視訊傳播系、育達商業技術學院應用中文系、靜宜大學人文教育中心、中國科技大學資訊傳播系、亞洲大學資訊傳播系、台南科技大學多媒體動畫系的兼任教師、稻江科技暨管理學院動畫遊戲設計系、高鳳數位內容學院數位遊戲設計系的專任教師兼註冊組組長。

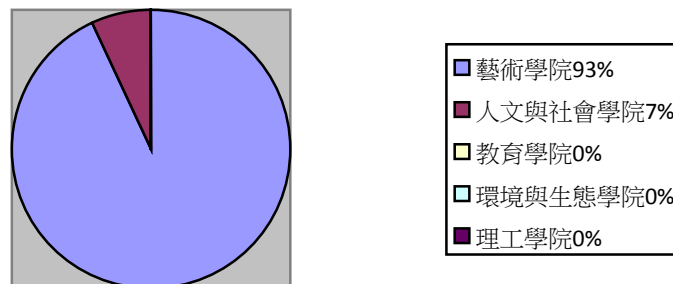
授課教師：陳虹如、周佩穎	課程名稱：後製特效
<p>陳虹如：製作多部廣告及電影經驗，有十年的影像合成經歷，曾待過三家知名後期。經手的作品有:TOYOTAPrius、HONDACRV 閃耀篇、MAZDA3 影子篇 .SYM 秒殺、麥當勞、肯德雞、7-11 小丸子系列、全家蠟筆小新系列、百齡罈、神腦國際、中華電信、台哥大、…等廣告以及等待飛魚、國士無雙的電影製作經驗。</p> <p>周佩穎：四年後期特效經驗，現任點子研創有限公司後製特效師。近期廣告及MV作品：台灣大哥大 HTC、DAKARA、MOS、全家 Let't cafe、Panasonic 3D 電視、TOYOTA Altis、Lanew、郭采潔 mv<愛不愛>、節目預告片作品：旅遊生活頻道<蛋糕狂想曲><決戰明日彩妝>、discovery<二次世界大戰>、<解碼古埃及>、<霍金大師特輯>。</p>	
授課教師：林鈺靜	課程名稱：聲音剪輯
<p>2006 年畢業於台南女子技術學院音樂系，2006 年參加資策會於數位內容學院開設之課程"數位配樂與音效專案製作養成班"，2007 年進入壹動畫服務，擔任音樂音效師，現任為音樂音效指導。</p> <p>參與經濟部工業局數位內容學院動畫「grandpa&bicycle」的音效製作，內政部宣導長片「我們這一班」配樂製作、經濟部工業局數位內容學院「上帝之門」遊戲配樂製作、「百鬼伏妖錄」遊戲音效製作、動畫「PatchofDream」動畫音效製作，史明輝動畫長片「飛越藍調」的音效製作。</p> <p>得獎紀錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「grandpa&bicycle」 第一屆「國家文化資料庫」創意加值應用設計競賽佳作。 2007 年國際數位音樂技術應用與趨勢研習獲選參展於北美館。 2007 年第九屆「台北電影節台北電影獎-動畫類」入圍。 2007 年獲得日本東京電視台 TBSDigicon6+3 數位創意競賽(台灣賽區)第三名。 2007 年第五屆「台灣國際動畫影展」入圍 2. 「PatchofDream」 2008 年入圍第十屆台北電影節動畫短片 3. 「飛越藍調」 2009 入圍 SanJoaquin 國際影展最佳動畫短片 2008 榮獲新加坡 SIGGRAPH ASIA 最高動畫榮譽(電子劇院單元) 2008 榮獲第十屆台北電影獎最佳動畫短片 2008 榮獲日本 ASIAGRAPH 動畫銀牌獎 2008 入圍紐約國際亞美影展 2008 入圍法國最佳短片影展(THEBESTSHORTFILM) 	

2008 入圍韓國國際動畫影展(SICAF)專業級競賽
2008 受邀台中美術館(數位方舟單元)展
2008 受邀台東鐵道藝術村影展
2008 受邀台北數位藝術中心影展
2007 榮獲第四十四屆華語金馬獎最佳創作短片獎
2007 入圍國際金馬數位短片影展
2007 榮獲國際金馬數位短片網路票選第一名
2007 獲選美國國際牛津影展
2005 獲選行政院新聞局短片創作輔導金

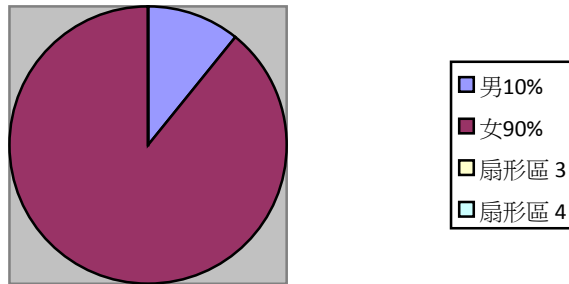
4.修課人員

工作坊報名人數 88 人，錄取人數 30 人，備取 7 人，實際總修習人數 30 人。
學員科系以藝術與人文科系為主，參與此活動的科系包括美術系、音樂系、戲劇系、國文系與行政管理系。

a. 修習學員校系分布圖

b. 修習學員性別分布圖

5.成績評量

(一)成績評量方式

短片競賽內容以「臺南，我愛你」為主題，結合課程所學，創作臺南新愛情劇本，並拍攝成一部短片(5 分鐘)。期末成果發表當天，進行分組發表，每組 4-6 人，並請李香蓮老師與陳正弘老師進行講評，一至三名，以及佳作均頒發獎狀，以資鼓勵。

(二)得獎組別

第一名:「兩向」短片，組員許芳綺、葉力嘉、游青樺、楊逸妃、張乃云

第二名:「無法鹽喻」短片，組員許黃馨鈴、陳曉芳、楊惠淳、郭治萱

第三名:「牆的記憶」短片，組員陳亭吟、張雅雯、尤鈺婷、謝蕙黛、黃會

雅、馮宜婷

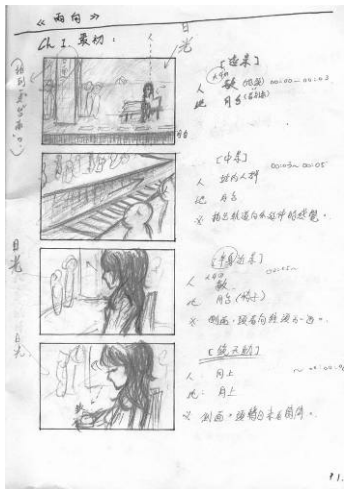

佳作：「CHIZ」短片，組員陳芄孜、何嘉羚

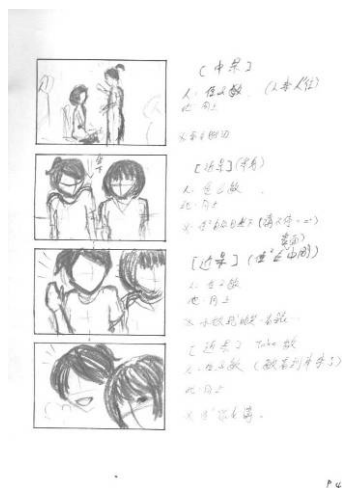
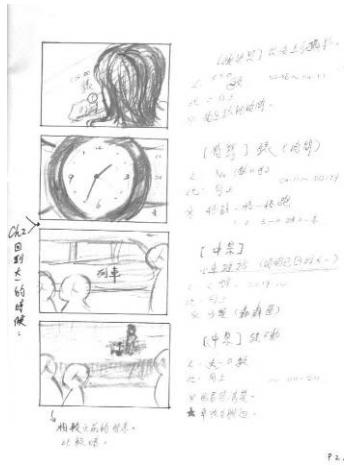
佳作：「Steps」短片，組員黃琬琿、薛暖姝

三、執行成果與總體成效

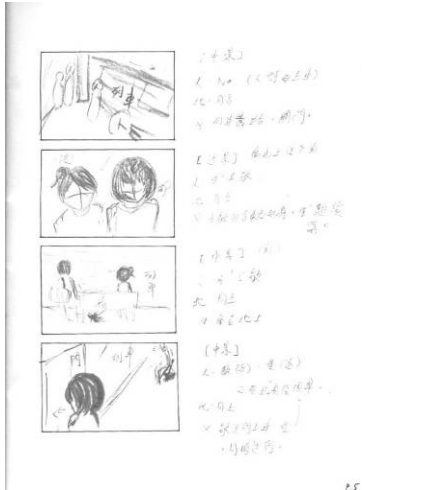
課程活動進行中，來自不同科系的藝術與人文學員，均表現出積極的正向學習能量，正式拍攝影片之前，學員在課堂中也以靜態分鏡的方式，輪流發表創作腳本，並與在作學員作分享討論，互相腦力激盪並調整拍攝的方向。學員與授課講師互動良好，學員也常利用課後時間互相討論、拍攝、製作創作短片，也善用電子郵件詢問各領域講師問題，在短片成果發表當天，各組均有令人驚豔的成果。

(一)作品成果

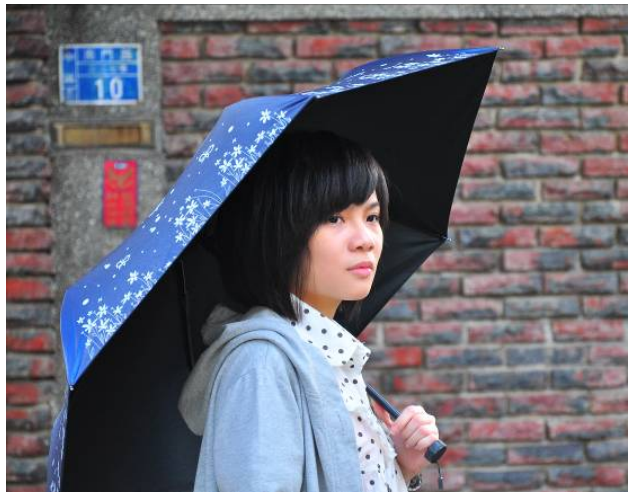
作品名稱	兩向	片長	00:12:42
組員	許芳綺、葉力嘉、游青樺、楊逸妃、張乃云		
劇情大綱	<p>一個發生在臺南的故事，兩個來自不同城市的女生，關於迎向或背向的故事…。來自臺北的小敏，因某次沒去班遊，而在車站巧遇了同班的臺南人佳佳，因一把遺漏的紅傘，而牽起了兩人的情誼，並漸漸醞釀起曖昧的情愫，但在家人與旁人的異樣眼光和阻撓下，來自不同方向的兩人，最終會選擇背向離開？或是迎向、勇敢的爱一次…。</p>		
			

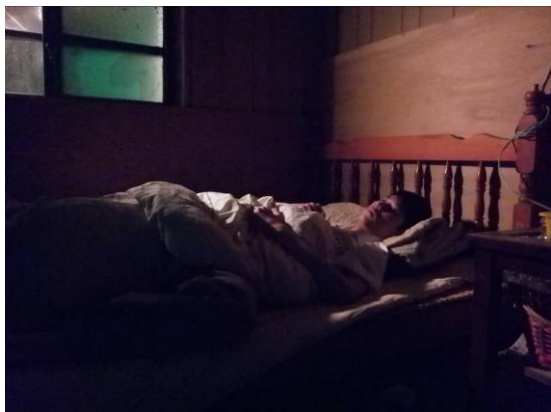
組員劇照

作品名稱	無法鹽喻	片長	00:06:11
組員	黃馨鈴、陳曉芳、楊惠淳、郭治萱		
劇情大綱	時代在走，現代化的科技帶著我們不斷的往前走，不斷的往前走，有一天我們迫使必須離開原屬的生長地(家鄉)到外地，求取新的訊息，漸漸的遠離，我們也漸漸的開始學會遺忘，那片今年還在的田地，明天還會留在這裡嗎?亦或者無聲的變成了公有的停車場了呢？		

組員劇照

作品名稱	牆的記憶	片長	00:07:58
組員	陳亭吟、張雅雯、尤鈺婷、謝蕙黛、黃會雅、馮宜婷		
劇情大綱	小妹為了尋找一張舊照片上的地點，認識了台南人阿呆，阿呆帶領小妹到疑似照片上的地點—海安路，不斷的穿梭在小巷弄中，想尋找照片上的老房子，究竟小妹能不能找到照片上的房子呢?而照片對於小妹又是怎樣的一個故事呢?		

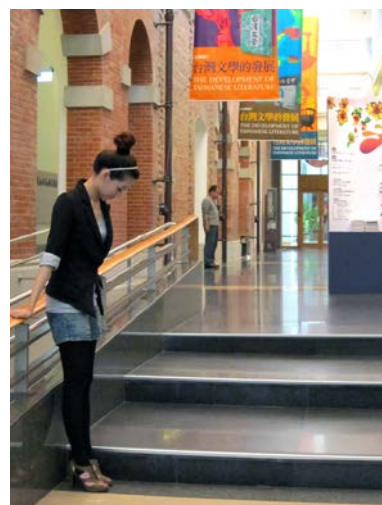

作品名稱	CHIZ	片長	00:11:14
組員	陳芃孜、何嘉羚		
劇情大綱	一對已經論及婚嫁的男女朋友，由於男生是臺南人，希望在婚後能回家鄉臺南工作，但女生是個從沒到過臺南且對臺南有些許偏見的臺北人，男生為了讓女朋友知道臺南其實有很多她喜愛的一切事物，因此在臺南拍了一段求婚影片，藉著女友愛吃的東西、愛做的事來讓她了解臺南這個適合悠閒生活的好地方，希望女友能對他的家鄉有個美好的印象，可是當女生第一次踏出臺南火車站時，卻是她獨自一人與這完全不熟悉的城市而無言相對……。		

組員劇照

作品名稱	Steps	片長	00:07:28
組員	黃琬珺、薛暖姝		
劇情大綱	<p>兩個夫妻在爭吵著，讀國中剛下課的阿惠碰巧看到這一幕，害怕地躲在門邊…生氣的爸爸看到躲在一旁的女兒更加發火，叫囂漫罵，阿惠一面哭泣著一面搖頭，爸爸的火氣更大，回頭打了惠媽一巴掌，阿惠一面哭泣著一面無奈的點頭……</p> <p>人口販子拉著阿惠離去，媽媽不捨地追出門，阿惠一面落淚一面頻頻回頭呼喊著媽媽……</p>		

(三)活動網頁

活動
網頁

(三)活動照片

課程名稱	劇本寫作	授課教師	陳正弘
活動 照片			

課程名稱	劇本寫作	授課教師	楊崧正
------	------	------	-----

課程名稱	攝影實務	授課教師	陳正弘
------	------	------	-----

課程名稱

剪輯實務

授課教師

陳正弘

活動
照片

課程名稱

後製特效

授課教師

陳虹如、周佩穎

活動
照片

課程名稱	聲音剪輯	授課教師	林鈺靜
活動照片	A photograph showing a group of students in a classroom. Some are seated at desks with computers, while others are standing and talking. The room has a green wall and a blackboard.	A photograph showing a group of students gathered around a computer workstation. They are looking at the screen and talking to each other. The room is filled with computer equipment.	
	A close-up photograph of a student with glasses looking at a computer screen. She is sitting at a desk, and another student's head is visible in the foreground.	A photograph of a classroom with a projector screen displaying a presentation. The room has a green wall and a blackboard. Several students are visible in the background.	

課程名稱

作品發表

授課教師

陳正弘

活動
照片

四、目標達成情況

(一) 達成情形

期末發表共五組，學生能將課程內容結合包括音效、剪接、劇情、攝影等，影片順利完成，且呈現效果甚佳。建議意見回饋：

A.拍片時間太短

B.技術課程太少、太晚教

C.器材借用不便

五、面臨問題與因應措施：

(一) 面臨問題

(1).課程時間密集。

(2).理論課程範圍廣而深，學員較無法領會期精髓。

(3).學生接觸課程使用軟體的程度不一，技術層面無法全面顧及。

(4).學員在電腦軟硬體有操作不熟悉的限制。

(二) 因應措施

(1).鼓勵學生課後複習。

(2).配合影片欣賞，重點式講解課程內容，使學員容易融會貫通。

(3).技術課程重點工具教學後，由教師與助教依各組需求分別教授。

(4).鼓勵學生多實驗、發問與互相提問討論。

(5).充分利用課後時間作討論和詢問。

六、進階課程構想與進度規劃

目前臺南大學的動畫媒體研究所有相關造型、動態、專題等領域課程，而藝術與人文領域系所為美術系、音樂系、數位系、國文系、戲劇系。校內相關課程有數位與藝術設計、造型、色彩學、劇本、音樂美學等科目。對藝術美感鑑賞方面的課程相當豐富，而美術課程也默默的培養學生對於畫面結構的安排；實際操作課程，也提供創作極短篇腳本的空間，未來在課程可以多讓學生接觸影視媒體的相關資訊，鼓勵學生多參加比賽。亦或是舉辦研討會，增進各界專業人士的交流，也讓學生可以增廣見聞，提升自我的能力並努力實踐。

七、結論與建議

強化教學能量方面，本計畫結合學界、業界師資，連結各相關領域的專業知識與技術；課程中播放電影《波坦金戰艦》，從中導入電影的拍攝手法及觀念。研習活動時，學員從生活經驗出發，逐步建立文本概念，透過劇本、拍攝、剪輯、鏡頭語言、聲音、後製特效加以輔助，創作出新世代的臺南愛情故事。課程中，學員與授課教師有良好的互動關係，互相討論電腦軟硬體的應用與觀摩，技術層面的刺激交流，也推廣了電影、媒體娛樂產業的專業知識，使學員從認知層次提升到鑑賞與應用的情意層次。

檢討改進方面，工作坊在課程安排，著重在電影短片的理論與架構，包括劇本、題材的田野調查、分鏡與鏡頭語言的運用等前置作業，目的是希望在兩個月的研習活動中，讓學員培養觀察生活、分析與創造組合的能力，而後在實務課程中才漸漸導入相關技術層面。但執行過程中的困難點在於，學員對於理論架構沒有先備知識，導致在創作的過程中產生許多劇本難產，抑或是鏡頭語言難以表達核心理念的窘境；面對學員的困難，授課教師也一一給予指導與討論，並在拍攝和剪輯的課程活動中，讓同學學習分析自己的創作短片，建立思考與解決問題的情境，而學員也有大幅度的進步與優異表現。

八、附錄

(一) 課程表

*授課地點：美術館 H 201 MAC 教室

第一週

時間	10.12 (二)	10.13 (三)	10.15 (五)
18:00 21:00	田野調查 陳正弘	劇本寫作 楊崧正	劇本寫作 楊崧正

第二週

時間	10.19 (二)	10.20 (三)	10.22 (五)
18:00 21:00	田野調查 陳正弘	劇本寫作 楊崧正	劇本寫作 楊崧正

第三週

時間	10.26 (二)	10.27 (三)	10.29 (五)
18:00 21:00	攝影實務 陳正弘	攝影實務 陳正弘	攝影實務 陳正弘

第四週

時間	11.2 (二)	11.3 (三)	11.5 (五)
18:00 21:00	攝影實務 陳正弘	攝影實務 陳正弘	攝影實務 陳正弘

第五週

時間	11.13 (六)
9:00 11:50	後製特效 陳虹如、周佩穎
11:50 14:00	午餐
14:00 16:50	後製特效 陳虹如、周佩穎

*附午餐

第六週

時間	11.16 (二)	11.17 (三)	11.19 (五)
18:00 21:00	剪輯實務 陳正弘	剪輯實務 陳正弘	剪輯實務 陳正弘

時間	11.20 (六)
9:00 11:50	聲音剪輯 林鈺靜
11:50 14:00	午餐
14:00 16:50	聲音剪輯 林鈺靜

*附午餐

第七週

時間	11.26 (五)
18:00 21:00	作品發表 陳正弘

(二) 課程講義

劇本寫作

第一講 說『說故事』的過去、現在與未來	授課教師：楊崧正
<p>本講重點</p> <p>在過去，人類如何認知並陳述他們的世界？</p> <p>在現在，人類如何認知並陳述他們的世界？</p> <p>在未來，人類如何認知並陳述他們的世界？</p> <p>這些『說故事』的系統，彼此之間的關係為何？差異在哪裡？</p> <p>說『說故事』的過去、現在與未來</p> <p>那些發生在文字發生之前的故事</p> <p>洞穴壁畫（原始壁畫）</p> <p>口述傳統（口耳相傳）</p> <p>說『說故事』的過去、現在與未來</p> <p>那些發生在文字發生之前的故事</p> <p>洞穴壁畫（原始壁畫）</p> <p>洞穴壁畫（原始壁畫）中最著名的例子首舉法國拉斯科（Lascaux）洞穴中發現原始人在石灰岩洞內上色著畫，記錄下來約公元前1萬6千年到1萬4千年左右人類世界。</p> <p>說『說故事』的過去、現在與未來</p> <p>那些發生在文字發生之前的故事</p> <p>洞穴壁畫（原始壁畫）</p> <p>問題一：為什麼要在洞穴裡面畫壁畫？</p> <p>問題二：原始壁畫與現在說故事的方式有何異同？</p> <p>說『說故事』的過去、現在與未來</p> <p>那些發生在文字發生之前的故事</p> <p>口述傳統（口耳相傳）</p>	

『故事』(Story)本來就是『歷史』(History)的字根。這裡指的口述傳統(口耳相傳)係在文字甚至語言尚未系統化與普及化之前,所有訊息都是透過口耳相傳的行為(有別文字發生後的口述)。

由於當時文字甚至語言尚未系統化與普及化,因此資訊傳遞之間,經常會有誤差。

發展的大宗主要有:

- 一、神話→生死的疑惑
- 二、傳奇→人生的歷程

說『說故事』的過去、現在與未來

那些發生在文字發生之後的故事

傳統文字

多元媒體

說『說故事』的過去、現在與未來

那些發生在文字發生之後的故事

傳統文字

『倉頡造字』的隱喻

《淮南子·本經》載:『昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭。』

『天雨粟、鬼夜哭』何解?

因為:造化不能藏其密,故天雨粟;靈怪不能遁其形,故鬼夜哭!

說『說故事』的過去、現在與未來

那些發生在文字發生之後的故事

傳統文字

以文字發展的『說故事』主要有:

- 一、神話→生死的疑惑
- 二、傳奇→人生的歷程
- 三、寓言→譬喻的藝術
- 四、史學→虛構的歷史

五、戲劇→仿效的片段

六、小說→虛構的世界

說『說故事』的過去、現在與未來

那些發生在文字發生之後的故事

多元媒體

以多元媒體發展的『說故事』主要有：

一、攝影→瞬間的永恆

二、廣播→傾聽的信息

三、動漫→圖像的狂想

四、電影→偽真的經驗

五、電視→無限的視野

六、電遊→解放的感官

七、網路→未完的故事

這是個未完的故事，現在該您開始『說故事』……

第二講 故事從『人物』開始

授課教師：楊崧正

萬事起頭難

建構故事的出發點有哪些？

從人物開始

從情節開始

從概念開始

從形式開始

從媒介開始

從需求開始

故事從『人物』開始

本講重點

為什麼故事從人物開始？

如何塑造故事裡的人物？

在故事裡如何呈現人物？

故事從『人物』開始

故事從人開始

故事就是：『人』在時空中的歷險

受眾是『人』

故事從『人物』開始

塑造故事裡的人物

佛洛伊德 Sigmund Freud 精神分析學派的觀點

故事從『人物』開始

塑造故事裡的人物

故事從『人物』開始

塑造故事裡的人物

成功實務小秘訣

一、觀察、觀察、仔細觀察、細心觀察。

二、將心比心：人同此心、心同此理。

三、邏輯推演：加強邏輯能力、增進推演經驗。

四、建構小傳：特別是主角，有必要花時間為其建構屬於他的傳記。注意！儘量使用『現在式』與『主動語態』：去看他所看、去想他所想。

故事從『人物』開始

呈現故事裡的人物

一、動作

二、語言

故事從『人物』開始

呈現故事裡的人物

動作與語言在故事裡的目的論

一、說明指示

二、建立角色

三、構築關係

四、表達情緒

五、展演情節

六、製造衝突

七、其他

故事從『人物』開始

呈現故事裡的人物

動作與語言在故事裡的指涉論

動作（視覺圖像）較早生，表達意義相對清晰（如果描述正確）。

原因：『符號』的轉換性（與認知相對同步）與曖昧性（指涉無定）相對較小。

語言（文字圖像）較晚生，表達意義相對豐富（如果使用得宜）。

原因：『符號』的轉換性（與認知相對迂迴）與曖昧性（指涉無定）相對較大。

請注意！『侷限』反而精準『意義』！

故事從『人物』開始

呈現故事裡的人物

實戰寫出『動作』要訣

一、開始觀察

二、注意細節

三：精準描述

神奇精進練習一：一個人一個狀況

神奇精進練習二：不能說話的時候

故事從『人物』開始

呈現故事裡的人物

實戰寫出『語言』要訣

一、開始傾聽

二、注意節奏

三：正確詞彙

四、潛在台詞

五、三個不要：不要廢話、不要交代、不要浪費篇幅

神奇精進練習一：手抄經典對白

神奇精進練習二：十分鐘的錄音

即便僅有兩個出口可以呈現故事裡的人物，但是我們一定要清楚的瞭解，無論『語言』或『動作』，能表達的僅是『冰山的一角』。

沒關係，人心的難測，往往正是故事雋永美好的地方，只要我們懂得善加利用、並且正確表達的話……

第三講 『故事』結構－創作『故事』

授課教師：楊崧正

本講重點

什麼是故事情節的結構？

構成故事有哪些元素？

如何讓故事發光發熱？

創作『故事』

故事的結構

古典結構 I：三幕結構

開端：引介角色、提出問題；

中間：對抗障礙、呈現張力；

終曲：解決問題、均衡結尾。

創作『故事』

故事的結構

古典結構 II：佳構劇

創作『故事』

故事的結構

古典結構 III：英雄之旅

01、平凡世界

02、探險請求

03、拒絕請求

04、遇見恩師或感受使命

05、踏上征途

06、歷程三要：考驗、伙伴、敵人

07、接近內心深處的洞穴

08、嚴峻的考驗

09、獲得報酬

10、返家之旅

11、最終的重生考驗

12、滿載而歸

創作『故事』

故事的要素

古典篇：亞理斯多德《詩學》悲劇六要素的省思

- 一、動作情節、
- 二、人物性格、
- 三、思想、
- 四、語言、
- 五、旋律、
- 六、場景。

●在創造故事時，理應要就上述六項要素去深入思考，評量各項『其藝術成分為何？』在故事裡『表現的方式是什麼？』

●總之，思考的越多，絕對有助於故事基礎（人物、情節等）的建構，同時也能提升故事的靈性（藝術價值）。

創作『故事』

故事的要素

現代篇：構成故事的六大要素

一、背景資訊（Back Story）

1. 確認敘述的必要性
2. 維持故事的懸疑感
3. 尋找最好（有效、不突兀）的敘述切口

二、外在目標（對位內心需求）

三、內心需求（對位外在目標）

1. 刺激誘因→引發旅程
2. 迷人的亞文本，一個故事中人物的成長歷程

四、衝突爭鬥（沒點子時，需思考以下四個問題）

1. 誰是主角？2. 誰是對手？3. 為何對抗？4. 有何改變？

五、問題解決 解決因外在目標而產生的衝突

六、向上提升 安慰或滿足故事人物的內心需求

創作『故事』

燃燒故事的強力引擎 I

超越古典三幕結構的全新觀點

開始→鳳頭→吸引力

(炫目的開頭→清楚的認同→決絕的處境)

中間→牛肚→預期心理的操作

(合理的越過障礙、狂想的處理衝突)

結尾→豹尾→餘味雋永的均衡滿意

(情節：償還借款、人物：得所應得、觀眾：獲得滿足)

創作『故事』

燃燒故事的強力引擎 II

以結構主義創作故事的三項原則

由簡至繁 (大綱→細綱→劇本)

基底樑柱→水泥灌漿→裝潢修飾

由內而外 (人物→情節→故事)

去蕪存菁 (尋找故事裡的三個多餘)

- 一、多餘的人物 (檢查設定→檢查呈現的方式)
- 二、多餘的情節 (結構主義下的『離題』準則)
- 三、多餘的敘述 (背景資訊 Back Story 的省思)

依據『內容』特質，尋求最好的『形式』手法，
才能成就優秀作品！

第四講 『類型』故事

授課教師：楊崧正

本講重點

什麼是類型？如何瞭解類型？

瞭解類型對於創作故事的意義為何？

當類型的操作疲乏時要如何面對？

『類型』故事

類型的定義

『類型』是故事發展到了一定程度後，自然而然在風格、主題、結構，甚至角色型態表現出類似特徵乃至於成為典型（公式）。

以電影媒介為例，常見的類型如有：歌舞片、驚悚片、警匪片、恐怖片、喜劇片等，都有獨特的故事走向與風格特徵，並且受到特定觀眾的支持與擁戴（主流化）。

因此，『類型』是創作者與觀眾間，一種約定俗成的默契關係，可稱之為『類型契約』，如在發展故事時能善加運用可達事半功倍之效果。

『類型』故事

類型分析

分析類型可由以下兩個部分討論

一、構成元素（內容）

1. 尋找特點：如人物、主題、符號、服裝場景等
2. 找尋上述之規律

二、敘述手法（形式）

1. 尋找特點：如敘事模式、風格等
2. 找尋上述之規律

『類型』故事

類型分析

類型屬性圖

『類型』故事

類型分析

類型演變圖

『類型』故事

操作類型

類型契約的三項運用

一、故事建構（內容）的快捷鍵

二、敘事手法（形式）的選擇鍵

三、觀眾預期（詮釋）的控制鍵

『類型』故事

超越類型

超越類型的四個方向

一、類型的反轉與顛覆

1. 人物的反轉與顛覆：全民超人、鋼鐵人。

2. 情節的反轉與顛覆：史瑞克、小紅帽。

二、類型的拓展與越界

蝙蝠俠之開戰時刻與黑暗騎士、在黑暗中漫舞。

三、類型的移植與轉介

小子難纏系列、追殺比爾系列。

四、類型的混同與融合

七夜怪談、駭客任務系列。

想從開始編撰故事的新手，到達操弄故事的達人境界；絕對要花時間與精力去『瞭解類型』，並且勇敢大膽地去『超越類型』……

第五講 編撰故事的『情節』

授課教師：楊崧正

萬事起頭難

建構故事的出發點有哪些？

從人物開始

從情節開始

從概念開始

從形式開始

從媒介開始

從需求開始

編撰故事的『情節』

本講重點

如何將『點子』變成一個故事？

如何開始下筆建構故事的情節？

當建構故事情節時要注意什麼？

編撰故事的『情節』

創作故事之前的故事

一、資料蒐集

→旁敲側擊、越雜越優、越多越好。

蘇東坡《稼說·送張琥》：博觀而約取，厚積而薄發。

二、拼湊事件

→尋找『疏漏的人物、遺失的情節、忽略的細節』。

『從人生就像一盒巧克力』到『拼圖遊戲』。

三、整理架構

→故事內容的確認、敘述策略的選定。

請千萬注意以下這句話：『故事是真實人生的片段。』

編撰故事的『情節』

故事情節點線面

由創作故事發展歷程去思考如何建構情節 I

編撰故事的『情節』

故事情節點線面

由創作故事發展歷程去思考如何建構情節 II

※創作故事的四層歷程與其應完成的步驟

綱-故事：故事整體，著重呈現完整故事的大抵樣貌。

故事裡的人物建構（特質、關係）設定完成，情節大抵已顯現。

段-段落：故事分段之單位，著重劇情的轉折與走向。

故事裡的人物更具體，情節走向都已確立。

場-情節：故事呈現的最小單位，以場景來做劃分，著重劇情的細節。

故事裡的人物與情節，所有細節都已確立。

鏡-事件：故事實質的最小單位，應以視覺來講故事、來思考每一個細節。

所有的故事創作，應該由此開始。

編撰故事的『情節』

建構故事情節的必勝教戰手冊

出發前最後的檢查與思考

- 一、確認最終表現的媒材：媒材決定思考與創作的方向。
- 二、思考故事與容量問題：決定故事最好的盛裝容器。
- 三、噱頭之外的實質內容：情節要纏綿悱惻、曲折動人。_

編撰故事的『情節』

建構故事情節的必勝教戰手冊

五項技巧的靈活運用

- 一、情節的基本：沒能一刻忘記故事本來的設定。
- 二、情節的邏輯：故事即是人間，思考認同關係。
- 三、情節的裁剪：故事絕非人間，思考取樣關係。
- 四、情節的方向：檢查離題、邁向故事的終點。
- 五、情節的漸層：『直轉急下』與『娓娓道來』。

即便僅有兩個出口可以呈現故事裡的人物，但是我們一定要清楚的瞭解，無論『語言』或『動作』，能表達的僅是『冰山的一角』。

沒關係，人心的難測，往往正是故事雋永美好的地方，只要我們懂得善加利用、並且正確表達的話……