

文化講堂 2021 | 導師：黃敬騰

活動主題：

「識揸機 = 識拍片？」

年級 / 目標對象：初中/高中學生

課時：40 分鐘

主題簡介：

隨著拍攝技術的進步和新媒體的發展成熟，使「人人能創作，處處是舞台」，影像成為可供表述的最佳方式，拍片的道路似乎越來越闊，每人都急於完成自己的作品，但忘卻我們為何而拍？要拍甚麼？為了避免影像成為泛濫而空洞的作品，我們需要學會如何在內容上賦予更深層次的意義，從現實世界中尋找動機、細節與議題，敘述能打動人心的故事。

主題活動學習目標：

1. 引導學生思考影像的意義。
2. 了解不同類型紀錄片的拍攝方式及創作過程，培養學生對發掘題材和建立故事人物的能力。

學習的概念：

1. 影片製作者須為影像賦與意義
2. 紀錄片有捕捉時間變化、紀錄生命的作用
3. 每個人都可以成為觀察、思考及紀錄生活的參與者

採用的教學策略 / 教學法：

以網絡片為前言，引起興趣及研習動機，再比較紀錄片類電影，啟發學生思考，並加以解釋教學內容。

跨學科或跨領域的連結：視覺藝術、中文、社會、公民教育、生命教育

輔助教學的教材資源：

1. 影片：嬰兒的午餐 Baby's Lunch | Louis Lumière (路易·盧米埃) | 1895
2. 影片：持攝影機的人 The Man with a Movie Camera | Dziga Vertov (維爾托夫) | 1929
3. 影片：蝸牛 Katatsumori | 河瀨直美 | 1994
4. 影片：挪威的少年時代 Brothers | Aslaug Holm (阿絲洛·霍姆) | 2015
5. 影片：多桑的待辦事項 Ending Note | 砂田麻美 | 2011
6. 影片：幸福北韓 Under The Sun | Vitaly Mansky (維塔利·曼斯基) | 2015
7. 影片：老豆已死 Dick Johnson Is Dead | Kirsten Johnson (克絲汀·強森) | 2020
8. 影片：日常對話 Small Talk | 黃惠偵 | 2016
9. 影片：十拾 About Time | 黃敬騰 | 2019

教學流程：

教師引導	教學引導細項的目的
<p><u>開始 (5 分鐘)</u></p> <p>前言</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 導師自我介紹，紀錄片導演、電影工作者 ● 「識揸機等於識拍片？」(投影片 1-4) <p>主題引入</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「你們喜歡觀看甚麼？Youtube？IG Story？為甚麼喜歡？」(投影片 5-6)	<p>由影像工作者的身份，帶出影片製作經常需要思考的問題</p> <p>以貼近學生的口味開始，引起學習興趣</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● 「有哪些點擊率高但不喜歡的內容？原因？」 (投影片 7-9) ● 「除了娛樂功能，我們是否也需要其他的意義？」 (投影片 10-11) ● 「所以“識揸機=識拍片？”· 隨手拍的影片就能吸引觀眾？」 (投影片 12) ● 「換你來拍，你會拍甚麼？」 (投影片 13) 	<p>讓他們回想起日常觀看影片的內容和題材，刺激他們去思考影片除了娛樂功用，也需要有意義</p> <p>攝影工具的簡化和普及讓拍片變得唾手可得，然而卻不是人人都能拍出言之有物的作品</p> <p>以創作者的第一身身份，刺激他們思考題材對影片的重要性</p>
<p>進行主題 (30 分鐘)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「我們先看看一百多年前的人會拍甚麼？」 ● 放映全球第一部家庭題材電影《嬰兒的午餐》 ● 「影片中我們留意到甚麼？」 (投影片 14-17) ● 「影片是隨意拍的嗎？」 ● 「為甚麼會把珍貴的拍攝機會留給午餐？」 (投影片 18-21) ● 放映《持攝影機的人》電影片段 1 ● 「如果說嬰兒的午餐難以理解，那麼影像經剪接的作用是？」 (投影片 22-27) 	<p>透過一百多年前的電影作品，引導學生思考攝影有捕捉時間的功用</p> <p>作者把珍貴的拍攝機會留給家人，希望透過攝影去紀錄當時家人的生活和面貌</p> <p>蒙太奇理論的出現，使創作者可以通過剪接來賦予影像更豐富的涵義</p>

● 以 2020 統計，每分鐘約有 500 小時的內容上傳到 Youtube ● 「我們要思考為何而拍？」 (投影片 28-29)	指出由菲林到電子時代，攝影工具隨手可得，使得製作影片變得泛濫，我們更加要思考清楚拍攝的動機、內容
● 「VLOG 與 家庭式紀錄片的分別？」 (投影片 30-33)	將鏡頭直接對準自身或者家人，通過暴露隱私來反映作者的意識和社會的切面
● 「作者選擇用甚麼方式去說故事？」 ● 放映日本紀錄片《蝸牛》選段 1 ● 影片簡介：以含蓄的方式去表達對家人的愛 (投影片 34-37)	引導學生思考看似日常的影像背後，作者通過自己獨特的鏡頭語言去表達複雜的情感
● 「以下影片也是紀錄片嗎？影片中人物有甚麼變化？」 ● 放挪威紀錄片《挪威的少年時代》 ● 影片簡介：歷經十數年的拍攝 ● 「試想像這些片段再過十年、二十年會怎樣？」 (投影片 38-42)	影像捕捉了人物、城市的變化，觀眾可以通過作品去了解不同的生活文化
● 「以下影片作者的動機又是甚麼？」 ● 放映日本紀錄片《多桑的待辦事項》選段 1 ● 影片簡介：以幽默的方式去面對沉重的現實 (投影片 43-47)	透過影片去「留住生命的最後時刻」，作者用攝影機試著去面對人生無常
● 放映日本紀錄片《多桑的待辦事項》選段 2 ● 影片簡介：替父親完成最後的事項 (投影片 48-50)	觀眾透過影像與作者一起經歷死亡的議題，影像作品原來有自我觀照的作用

<ul style="list-style-type: none"> ● 「是家庭題材嗎？為甚麼選擇這樣拍？」 ● 放映俄羅斯紀錄片《幸福北韓》選段 1 ● 影片簡介：突破框架 (投影片 51-55) ● 「留意與之前的家庭題材有甚麼不同？」 ● 放映美國紀錄片《老豆已死》選段 1 ● 影片簡介：揉合劇情片的元素 (投影片 56-59) ● 「拍攝家人還能做些甚麼？」 ● 放映台灣紀錄片《日常對話》選段 1 ● 影片簡介：借錄影與家人直接對話 (投影片 60-63) ● 「那，我又是為了甚麼而拍？」 ● 放映澳門紀錄片《十拾》選段 1 ● 影片簡介：與家人相隔兩地的故事 (投影片 64-67) ● 「換你來拍，你會拍甚麼？」 (投影片 68) 	<p>指出紀錄片拍攝中要注意的真實問題，而導演恰好利用這點拍出與別不同的作品</p> <p>時至今日，即使同樣是家庭主題，不同的創作者依然挑戰用不同的方式去呈現，灌注自己獨特的想法</p> <p>讓同學了解到攝影機除了能紀錄生命的時刻，也可作為與家人溝通的橋樑</p> <p>以自身的經驗去訴說拍攝家庭紀錄片所遇到的困難和珍貴之處</p> <p>讓學生嘗試以創作者的身份，思考影像的意義，並了解拍出一部有深刻內涵、能感動人、對社會有價值的作品是很不容易的事</p>
<p>總結 (5 分鐘)</p>	

- 強調概念：
「識揸機不等於識拍片」

- 結語：
提醒同學不必急著開始拍攝，
作品背後必須有自己的思考及想表達的內容
(投影片 69-70)

- 提醒：時間有限，只抽取一少部分的紀錄片類型與大家分享 (投影片 71-72)

- 延伸閱讀
書本：《認識電影》 Louis Giannetti
書本：《紀錄片也要講故事》 Sheila Curran Bernard
書本：《景框之外：台灣紀錄片群像》臺北市紀錄片從業人員職業工會，林木材

紀錄片資源：澳門中央圖書館 / 何東圖書館
(每人每次可借 5 隻光碟)

網上資源：Youtube、Netflix、Giloo

本地影展：澳門國際紀錄片電影節 MOIDF
(投影片 73-77)

進一步加深他們對影像背後創作動機的理解，希望他們能拍出言之有物的作品。

再次提醒學生影像創作需有感而發，精心計劃，同時多發掘身邊故事，加以組織，成為影像創作者。

影史上還有數之不盡的偉大電影，我們可以通過以下方式繼續學習

鼓勵學生也可接觸網絡外的影片，學習不同類型不同風格的影像作品