

電影藝術前進校園

認識電影

輔助教材

學生
手冊

單元四 再見真實

紀錄片拍攝方式與手法

指導
單位



主辦
單位



單元一

故事的解

剖

電影敘事和編劇

1. 認識故事的基本架構，三幕劇結構：開始 / 鋪陳、衝突、結局 / 解決。
2. 認識電影編劇的工作內容。

單元二

時間的幻術

時

電影的攝影和剪輯

1. 認識電影鏡頭分類 (近景、中景與遠景) 與分鏡概念。
2. 認識電影基本剪接技巧 (線性與非線性剪接) 和產生之效果 (時間軸和故事間的變化)。

單元三

影的魔術

光

電影的聲音和色彩

1. 認識電影聲音的技術。
2. 認識畫內音與畫外音，及其在電影聲音表現的功能。
3. 認識電影色彩的技術。
4. 認識電影色彩如何影響觀眾的感知。

單元四

再見真

實

紀錄片拍攝方式與手法



1. 認識什麼是紀錄片。
2. 認識紀錄片的拍攝過程到後製。
3. 認識不同拍攝方式如何產出不同紀錄片的觀點。

單元五

光陰的故

事

金馬五十，回顧影史

1. 認識台灣電影重要導演、作品、拍攝手法。
2. 認識什麼是影展，以及台灣重要影展及電影節。

單元六

時光

台

灣

台語電影發展歷史

1. 認識台灣台語片歷史，其興盛與衰落的原因。
2. 認識台語片重要導演、作品、拍攝手法。

再見真

實

紀錄片拍攝方式與手法



同學們，你有看過紀錄片嗎？

如果提到紀錄片，你的腦中會浮現哪一部影片呢？

我們常看的電影大多為劇情片，

包含感人肺腑的故事背景，精湛演技的演員等，

這些多屬於改編的、杜撰的劇情片。

而紀錄片的主題較為真實，拍攝影像後，僅將影像重新處理，完整的、真實的紀錄發生現況。

在這個單元裡，

我們將帶領你進入紀錄片的世界，

了解紀錄片的發展過程、資料庫以及如何拍攝紀錄片，

透過這些活動的介紹，

期盼你們可以製作出屬於自己的紀錄片！

關於紀錄片

紀錄片是指描寫、紀錄或研究現實世界題材的電影，大多數情況下，紀錄片不需要演員參與，只需紀錄人物、地點、情況。如果無法重現當時的影像，就要採演員重新拍攝的方式，重現當時情景。

紀錄片運動之父約翰 葛里遜 (John Grierson) 說：「紀錄片是對『真實事物』做一種有創意的處理」。因此，紀錄片不只是對自然素材的描述，而是要對這些自然素材做安排、再安排，並有創意性地型塑它。

而紀錄片理論家布萊恩 溫斯頓 (Brian Winston) 提出質疑，認為對真實事物有創意性的處理，會影響到真實度，也就會

變得不夠真實。因此，溫斯頓進一步闡釋，認為紀錄片不只是對事實的純紀錄，還包括對事實的詮釋，但要做得有藝術性，

同時具備真實的假象，不使觀眾察覺。



也就是說，紀錄片要用真實的影像，經過創意與處理後，仍然保留原來的真實概念，才能達到紀錄片的要求。

紀錄片與劇情片的差異

長久以來紀錄片與劇情片被創作者、學界與觀眾都認為是涇渭分明的兩種電影類型。相對於劇情片是虛構的、編撰的、安排的、表演的，紀錄片則被認為是一種忠於社會「事實」的重現。但若仔細檢視紀錄片的發展歷史，可以發現電影史上充滿了混合事實與虛構素材的劇情片與紀錄片。

如果你有興趣，不妨欣賞林育賢導演拍攝的紀錄片《翻滾吧！男孩》，以及之後改編的劇情片《翻滾吧！阿信》。或是勒嘎·舒米拍攝的紀錄片《海稻米的願望》，而後與鄭有傑導演合作，共同拍攝的劇情片《太陽的孩子》。透過同一導演拍攝的紀錄片與劇情片，我們較能了解兩者的差異。

第一部紀錄片

最早的電影幾乎都是紀錄片，但第一部真正的紀錄片，是佛萊赫堤（Robert. Flaherty）在 1922 年拍攝的《北方的南奴克》（Nanook of the North）。這部片主要是記載北極圈的原住民——愛斯基摩人的日常生活，紀錄他們在冰天雪地中捕魚、獵海象等生活情景。

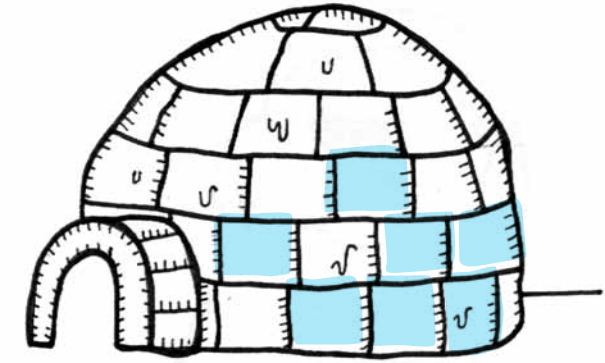


台灣紀錄片的發展過程

台灣的紀錄片始於日治時代，多為於宣傳理念的教育活動紀錄片，跟拍攝成電影的紀錄片，層級較不相同。台灣光復後，亦多宣傳光復的事蹟。近期，紀錄片蓬勃發展，樣貌多元繁盛，從社會、政治、環境等公共議題，到私密個人生活的探索，均有細膩的描繪、犀利的批判和深切的人文關懷。

1917 年（民國 6 年，大正 6 年）台灣總督府文教局電影巡迴班技師荻野賢造拍攝各種教育活動紀錄片。

1948 年（民國 37 年）台灣電影公司和虹光影業社推介中製紀錄片《中國之抗戰》首映。



1952 年（民國 41 年）建立新國家形象的生產紀錄片《自由中國工業一班》。

1996 年（民國 85 年）陳耀圻完成《劉必稼》，為台灣最早拍攝之個人紀錄片。

1996 年（民國 85 年）台灣電影製片廠攝製《蔣總統與台灣》黑白三十五厘米及十六厘米紀錄片。

1997 年（民國 86 年）《穿過婆家村》成為首部在戲院放映的本土紀錄片。

1998 年（民國 87 年）首屆台灣國際紀錄片雙年展揭幕。

2007 年（民國 96 年）《雲的那端》榮獲日本山形國際紀錄片影展特別獎。

2010 年（民國 89 年）《聖與罪—陳映真文學與人生的救贖》獲得澳門國際電影節金蓮花最佳紀錄片獎。隔年，再獲得第五屆墨西哥國際電影節紀錄片金棕櫚獎。

2011年(民國100年)《我們》獲得美國墨西哥國際影展紀錄片金棕櫚獎，《我愛高跟掾》獲得香港華語紀錄片電影節短片組冠軍。

2011年(民國100年)桃園縣政府花兩年時間籌製的《桃園·起航》獲得第四十四屆「美國休士頓國際影展」紀錄片金牌獎。

2011年(民國100年)公視拍攝紀錄片的《司馬庫斯》，獲得蒙大拿影展的「最佳原住民紀錄片」、「教育價值項目嘉勉」。隔年，再獲得美國「金鷹獎」非劇情片「人與土地」獎項。

延伸閱讀：若深入了解台灣紀錄片的發展過程，可以到[台灣電影數位典藏資料庫](#)中的[電影大事紀](#)查詢。

台灣紀錄片影展 TIDF

講到紀錄片，一定要提到：台灣國際紀錄片影展 TIDF。TIDF 是亞洲地區歷史悠久的國際紀錄片影展，強調獨立觀點、創意精神與人文關懷，鼓勵對紀錄片美學的思考與實驗。TIDF 誕生於 1998 年，隸屬於當時的文建會，是台灣第一個紀錄片影展。

2014 年，文化部正式將 TIDF 委由國家電影中心籌辦，以「再見·真實」為影展核心哲學，著重亞洲與華人紀錄片的

發展推廣，設有不同的獎項。2015 年的第九屆影展，甚至吸引來自 117 個國家參賽，可謂國際紀錄片的盛事。

延伸閱讀：如果想知道更多，歡迎瀏覽[台灣紀錄片影展](#)，亦可觀看[《2015 台灣國際紀錄片巡迴展》預告](#)。

Taiwan Docs 紀錄片資料庫

國家電影中心除了舉辦 TIDF 外，更設置 Taiwan Docs 紀錄片資料庫。

Taiwan Docs 紀錄片資料庫廣羅各類型的紀錄片，像是抗日情節的 Attabu 2、以勇氣發掘自然之美的 Dream Ocean、重拾原住民傳統美好的 Millets Back Home 等。還有許多類型的紀錄片預告，可以到 [Taiwan Docs 紀錄片資料庫](#)，挑選感興趣的紀錄片預告，猜測可能的主題，與同學做分享。



Attabu 2 《阿罩霧風雲 II：落子》——
見證臺灣人面對日本統治的掙扎。

Dream Ocean 《夢想海洋》——
駕著親手打造的獨木舟環遊寶島，重新發掘台灣之美。

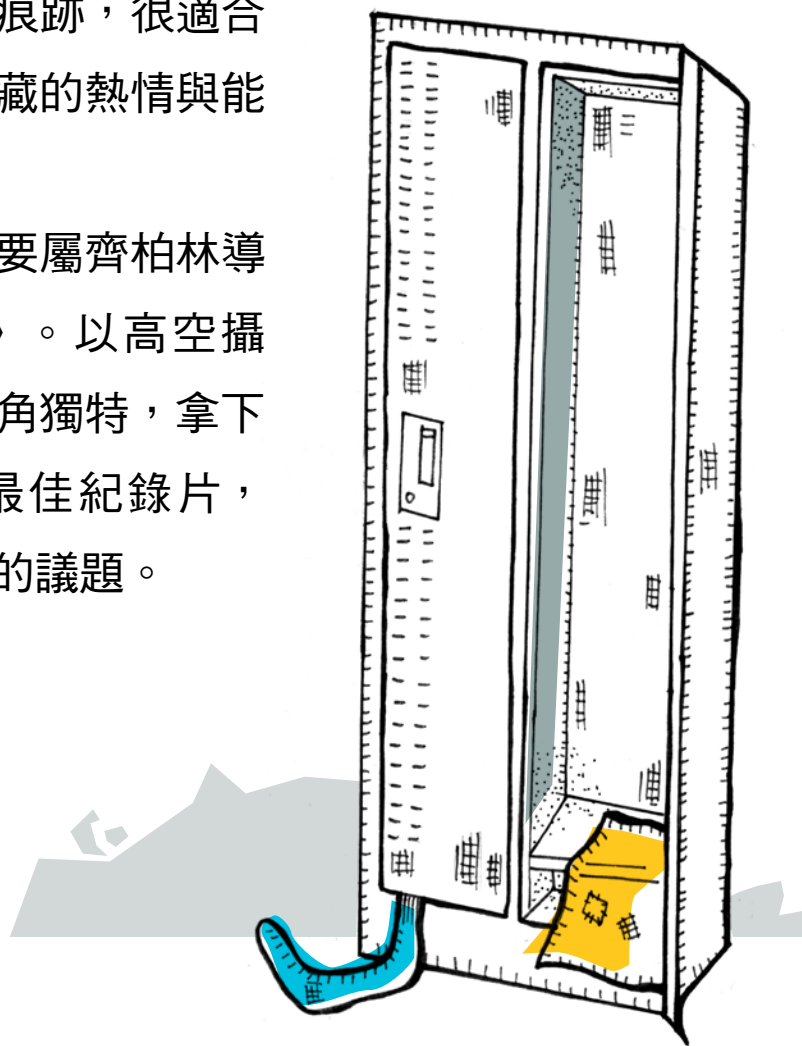
Millets Back Home 《好久不見德拉奇》——
紀錄泰雅奶奶播種小米、尋回傳統的歷程。



紀錄片報你知

跟學生逐夢有關的紀錄片，要屬《奇蹟的夏天》。由花蓮美崙國中足球隊員擔綱演出，拍攝他們平時練球的過程，受傷時疼痛的表情，家人的擔憂與不捨，教練的鼓勵與指導，以及足球比賽的過程等，留下青春歲月的美好紀錄，也刻劃著努力過的痕跡，很適合國、高中學生欣賞，把潛藏的熱情與能力激發出來！

而近期最熱門的紀錄片，要屬齊柏林導演所拍攝的《看見台灣》。以高空攝影拍攝台灣的樣貌，因視角獨特，拿下2013年第50屆金馬獎最佳紀錄片，後續更引發大眾關注環境的議題。



拍攝步驟排一排

觀賞過不同類型的紀錄片，是否引發你想要動手拍攝的念頭呢？我們先來看看，紀錄片的拍攝有哪些步驟吧！

拍攝主要分成三大步驟，包含前製作業、拍攝作業與後製作業，每個步驟都有不同的細項，經過不斷地修正與調整，才能完成一部紀錄片。然而，紀錄片在拍攝時，常會因為現場的事件，改變原本計畫拍攝內容，如此方能詳實紀錄發生的現況。

前製作業	主題構思	尋找有興趣的題材
	田野調查	蒐集資料、實地場勘
	撰寫文案	擬定拍攝大綱及架構
拍攝作業	影像拍攝	拍攝與主題有關的影像
	訪談紀錄	進行實際訪談並加以整理
後製作業	影像剪輯	拍攝影像整理、畫面選擇
	音效設計	增加聲音、配樂、美編設計

實作活動

換你來試試！

了解拍攝步驟後，請跟著我們動手拍攝紀錄片吧！

1. 設定紀錄片的主題。舉例來說，若以下課為主題，可拍攝等待下課的期待神情、鐘聲一響的立即反應、下課時遊戲嬉鬧的美好時光，以及匆匆趕回教室的緊張神情。
2. 選定主題後，以手機或錄影機進行拍攝。
3. 用手機或電腦軟體進行剪輯，製作出獨創的、有意義的紀錄片。
4. 擬定紀錄片的片名。
5. 與同學分享紀錄片的成果。



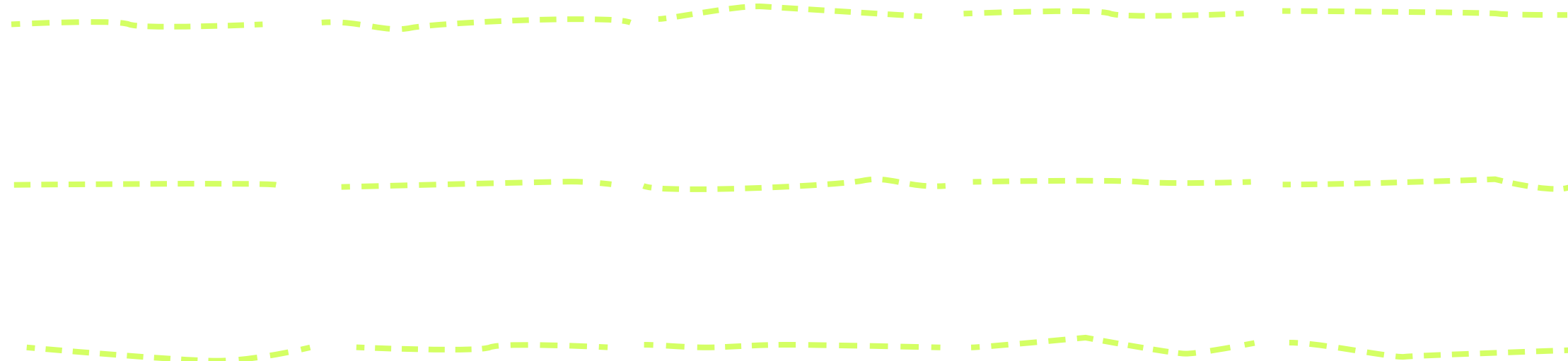
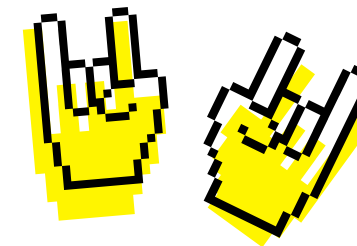


學習
目標

舉一反三

大致理解

請再加油



我能釐清紀錄片與
劇情片的差異。

1

我能闡述台灣紀錄
片的發展過程。

2

我能在紀錄片資料
庫中，挑選紀錄片
的預告，猜測主
題，並進行分享。

3

我能了解拍攝紀錄
片的過程，並以自
己的話闡述。

4

選定紀錄片的主題
後，我會實際拍攝
與剪輯，而後進行
成果分享。

5