

國立東華大學教學卓越中心
112-2 三創教學課程成果報告書

計畫主持人:蘇弘恩

單位:東華大學民族語言與傳播學系

目錄

壹、112-2 期末成果報告確認-----	3
貳、執行成果總報告-----	4
參、附件-----	8

**國立東華大學-三創教學課程
112-2 執行成果報告書確認表**

課程/學程名稱：進階影像製作		
授課教師：蘇弘恩		
服務單位：民族語言與傳播學系 / 兼任講師		
班級人數:23 人		
勾選	繳交項目	說明內容
☒	本確認表	請確實填報，以俾利核對
☒	執行成果總報告表-電子檔 (Word)	字型：標楷體 (中文)； Times New Roman (英文) 行距：單行間距 字體大小：12 號字
☒	活動記錄表	當期程全部活動紀錄，如講座、參訪、期末成發展等
☒	本年度活動照片 (原檔)	精選 8-20 張即可 (請將檔案另外上傳並控制在 20 MB 以內以便日後回報教育部)

- 繳交期末成果報告時，請確認繳交項目是否齊全
- 本年度所有受補助課程/學程之成果報告，將上述資料匯集成冊(封面、目錄、內容、附件)，做為本期成果報告書
- 若有相關疑問，請與承辦人郭心怡助理聯繫
(#6591；imyeee@gms.ndhu.edu.tw)

三創課程-執行成果總報告

單一課程/跨領域課程

一、課程內容特色

課程內容與成果分為三項

第一項，就是培養學生的影像美學。在最初的課程，就會讓學生學習正確的觀影方式，透過對影像的分析解構、影評的文字訓練等，讓他們理解自身喜好，在未來創作時，可以更加明確找到自己的路線。

第二項，透過這個課程，培養學生產製影像的能力，並且在過程中學習團隊合作。現今的影視產業，分工越來越精細，單打獨鬥的狀況比較少見，如何運用團隊去完成作品，會是未來接軌業界，必須要擁有的能力。而在課程中完成的作品，則會引導學生參與各項影像競賽，讓學生知道作品產出後的可能性，也能提升本校能見度。

第三項，希望這堂課有延續性，用一門課的時間，要完成一個完整的紀錄片作品其實很難，因此，學生撰寫的企畫書及現有的影像素材就成了提案的有利資產。在課程結束後，學生可以延續課堂的提案內容，去參加各種提案會議並申請補助，找到資金後，協助作品更加精緻化及專業化。

二、特殊創意/活動規劃

在創意課程方面，一開始，會讓學生能夠從文字上的書寫開始練習，屬於獨立完成的作業。到了期中的分組之後，會需要團隊產出企畫書，並且按照企畫書產製出影像。從個人開始，逐步進入團隊，讓學生適應在職場上的團隊運作。在課堂上，會安排各組在企畫書完成後，跟同學提案，練習如何明確表達拍攝的內容，台下的同學則需要給予意見，藉由交流的過程，讓各組看到彼此的優缺點。在未來，提案的技巧，將會是學生能否申請到拍攝資源的關鍵，希望能夠藉由課堂的練習，讓學生預先做好準備

在創新的部分，承上所述，會讓學生學習撰寫企畫書，在未來，這是影像工作者必備的能力之一，所以會在課堂中引導學生，藉由這份企劃書，去參加全台的紀錄片提案，像是新北市舉辦的「感動，無所不在」徵案活動，讓學生有機會去參與公開的提案練習。第二個部分，除了帶入導師的個人經驗分享之外，也會藉由跟業師的交流，讓學生有參與實習的機會，在課程之後，會請業師提出實習的機會，由學生自由參與。

在創生的實踐上，會在拍攝影像的內容上，鼓勵學生拍攝地方創生團隊。過往東華的作品，較常出現在「mata獎」這個原民學生專屬的舞台上，但台灣近幾年也有像「青春還鄉」這種，專注地方創生議題，提供少許經費及業師輔導的活動，其競爭強度適合學生，不僅能夠拍攝在地的議題，也能夠讓作品在其他的舞台上被看見。

本課程會從紀實影像出發，透過課程內容的實踐，讓學生從企劃端到執行端，完整的走一遍。逐步走到影像上的實踐，培養學生觀看影像、判讀影像與產製影像的能力。

三、教學策略/教學方法

(一)創意規劃

本課程會特別著重在表達及團隊合作兩方面。

學期初的觀影階段，就會讓學生在課堂上，練習用口語表達對於影像的感受，並且在課堂後也會要求學生用寫影評的方式，練習剖析影像，並用文字表達對於影像的理解。

學期中會讓學生分組，透過企劃書的撰寫，延續文字上的表達。在期中作業，則需要讓各組上台，練習

如何去提案，試著用口述的方式，讓台下的同學清楚理解，你所要拍攝的內容及拍攝的必要性為何。台下的同學也必須要給予回饋，可以想見，觀點跟創意會在這些交流與碰撞中，慢慢長出來。

在期末，當作品完成時，會邀請評審及觀眾入場，各組也需要在觀眾面前，再次表達自己的影像概念，並且接受建議，在經歷過課堂內的多次練習之後，我相信，同學可以很有自信的，做出很好的呈現跟表達。我把這些提案跟表達，包括企劃書的撰寫，當作是未來投入產業之前的練習。大多數的導演，想要取得拍攝資源，都必須要經過企劃、提案、成品接受檢驗等過程。希望透過這些課堂練習，讓同學慢慢的去適應這個過程。

在團隊的部分，承上所述，在學期中會請學生自行分組，以紀錄片的拍攝規模來看，會分成四到五人一組。在撰寫企畫書時，需要團隊討論，分工合作去寫出一份專業的企畫書。在拍攝期，則需要分別擔任製片、導演、攝影、剪接等工作。透過分組作業，理解在專業劇組中，各個位置不同的工作，藉此培養協調與團隊能力。這個團隊會一直維持到學期末，在作品完成時，共同承擔責任，替作品論述。

我把這個課程看做是一個起點，希望學生們提出的企畫具有延續性，案子可以走得更遠。所以，學期結束後會鼓勵學生，利用作品去參與各項影像競賽，像是「Mata 獎」、「花蓮短片創作獎」、「神腦原鄉踏查」等。如果作品還不夠完整，也可以運用企畫書以及目前現有的片花，去參與徵案活動，像是新北市的「感動，無所不在」、「青春還鄉」等，讓他們有機會在公開場合提案，藉此獲取製作經費，讓案子在不斷受檢視中可以更完整，並且直接參與到影展的活動。

四、課程/學程相關產業分析

設計本課程目標和特色為何

「學習獨立產製影像的方法」和「了解創作端的思維」

現今傳播產業中，線上的影音平台，小型自媒體等，已經成為主流的傳播方式。過去傳統的電視產業，用戶數屢創新低，普及率僅佔總用戶數的一半。可以想見，過去人力集中的電視產業，也逐漸在轉型。在科技進步的現在，攝影機的小型化，剪接軟體的普及，線上平台的發達，影像的製作會比過去容易，傳播也更加迅速。以花蓮為例，每年都會舉辦很多的大型活動，各區域各部落也有各自的祭典，甚至是地方創生團隊也會舉辦小型的工作坊，當中蘊含著大量的活動紀錄需求，但是這些攝影團隊，大部分是來自台北的公司，或是由團隊自己人兼差拍攝，如果在東華的學生，在畢業後或是在學期間，就有機會去承接這些小型的活動紀錄來積累經驗，我相信，這些機關團體會更願意找在地的影像工作團隊。

因此，透過課程學習獨立產製影像的方法，是本課程的第一個目標，如此，才可以保證學生，在未來在投入產業的時候，會有足夠的技能與概念跟市場做銜接。

第二個部分是創作端的思維，現在台灣的電影電視產業，我們可以看到一些跟原民相關的題材，被製作成影像，例如《斯卡羅》之類的大型劇集，但是以整體來看，這些導演、編劇或製作人等主創團隊，幾乎都不是該族的原住民。在產業中，原住民籍的工作者比例非常低。這些現象都跟影像教育有關係，如果要培養一個專業的影像工作者，除了在技術端要有基礎，更重要的是美學教育的培養，有足夠的影像美學素養，才能夠產出留得下來的作品，在影展上入圍或獲獎。以我自己擔任「mata 獎」評審三年的經驗來說，大部分的紀錄片僅停留在活動紀錄的層級，較少看到具備「觀點」的作品。因此，如何透過正確的引導，讓學生打好基礎，培養自身獨特的影像美學，亦是本課程的重要目標。

五、整體活動執行成果效益

這幾場活動下來，收到學生好評，也有學生希望能夠再繼續針對專業項目開課程。而最直接的結果則展現在期末作業上，有幾組的呈現展現非常優秀的品質，讓我大開眼界，

現在學生的潛力超出想像，對於課堂上的吸收也有很好的反饋，讓人非常有成就感。

【量化指標】

舉辦 2 場講座，參與人數達 50 人，提升攝影及剪接能力

舉辦成發會 1 場，參與人數達 30 人

學生參與課程/活動產出作品達 90%

六、學生整體意見與回饋（整體活動滿意度、文字意見回饋等）

- 可善用卓越期中回饋意見調查取得學生質性/量化意見，做為未來課程改進與精進依據。
- 我很喜歡觀賞各種類型的電影，終於有時間好好地、認真地觀看不同類型的電影，且分析影評等。
- 學習不同種類的影片，也有實體操作的課程。
- 我覺得這個老師是我在傳播學程裡面遇到最好的老師。

七、檢討與建議

- 本期活動的執行困難處及問題
 - 對教學過程有何改善或精進之處，調整課程或教學目標。
1. 本學期的教學活動，比較適合用實體的方式進行，由於地震的關係，後半段只能用線上的模式進行，少了跟同學互動的機會，也沒辦法確定同學的參與度。
 2. 有同學提到可以再多一些攝影實作的部分，這部分我會在下學期的時候考慮，增加這部分的課程。

八、活動精彩剪影（請檢附二至四張活動照片，並予以簡述）

期末呈現

剪輯課實況

作品講評

大合照

活動紀錄表

活動主題	「攝影與燈光教學」實務講座
活動時間	2024年4月30日 14時00分 至 17時00分
活動地點	原民院
主講人	周尚廷
參與人數	20
活動內容	<p>● 活動進行方式與內容</p> <p>(請敘述本次活動之進行方式、活動內容。另可就每次活動之性質不同，建議可加入1. 講者簡介，如背景、專長…等；2. 本次活動或本年度活動帶來何種效益…等；3. 其他可供他人了解本次活動進行與內容之資訊)</p> <p>1. 講師簡歷，周尚廷</p> <p>世新大學廣播電視電影研究所畢業。從事影視相關工作多年，擔任過攝影、製片等職務，參與製作的作品曾獲國內外影展肯定。《灰燼》為第一部紀錄長片。並蘇明彥導演共同創立伏流映像製作有限公司。編導相關作品：2023 公共電視紀錄觀點《灰燼》2021《夢幻沙灘》製作中 2021 國藝會紀錄片專案補助 2017 公共電視紀錄觀點短片展《蛹》第十七屆城市遊牧影展【遊牧評審獎】2018 高雄電影節 2018 法國南錫影展第四十屆金穗影展 2014 短片《Listen, Darling》(導演-蘇明彥) 編劇之一 2015 台北電影節入選 2014高雄電影節優選 2014 南方獎【勇於創新獎】相關工作經歷 2022 紀錄長片《布洛卡區》(導演-蘇明彥) 任攝影之一 2023 入圍 True/False Film Fest In a feature film slot 2022 年台灣紀錄片雙年展 2022 雅加達國際紀錄片及實驗電影展國際競賽獲評審特別提及獎 2022 紀錄片《夢洄》(導演-蘇弘恩) 任攝影之一 2023 英國 RAI 國際民族誌影展入選 2023ethnocineca film festival 入選 2018文化部紀錄片補助 2020 劇情長片《違反校規的跳投》(導演-李若蓁) 任助理導演 2019 劇情短片《樂園退休計畫》(導演-李若蓁) 任副導演獲 106 年短片輔導金補助 2018 高雄電影節千禧計畫特映 2019 劇情短片《陽關太平》(導演-詹德</p>

璐) 任助理導演 獲 106 年短片輔導金補助 2015 高雄拍影像創作獎助計畫《解離》(導演-蘇明彥) 任副導演 2016 第 38 屆金穗獎劇情片類 2017 城市遊牧影展【遠東潛力獎】 2013 公共電視人生劇展【家事提案】(導演-許立達) 任執行副導 2014 電視金鐘獎入圍迷你劇集／電視電影女主角獎、音效獎。

2. 目的是提升自我的拍攝能力，並從過往著名導演的作品探討其鏡頭語言，還有教學燈光在拍攝時的使用。此次活動特別邀請到資深攝影師周尚廷老師擔任主講人，主題為"攝影與燈光教學"實務講座，吸引校內熱愛影像想了解攝影實務的學員參與。

- 講座重點與預期助益

攝影機的使用技巧：

在攝影實作中，熟悉攝影機的各项功能和操作是非常重要的。在今天的課程中，我們學習如何正確地使用攝影機，包括調整光圈、快門速度、ISO 等參數，以獲得理想的曝光效果。此外，我們還學習如何使用不同的拍攝模式，例如手動模式、光圈優先模式和快門優先模式，以應對不同拍攝場景的需求。

鏡頭語言的運用：

鏡頭是攝影的核心元件之一，不同的鏡頭可以呈現出不同的視覺效果。在本節課程中，學習如何選擇合適的鏡頭，以及如何利用鏡頭的特性來表現主題和情感。例如，廣角鏡頭可以呈現出廣闊的景觀，適合拍攝風景和建築物；長焦鏡頭則可以將遠處的主題拉近，適合拍攝遠景和細節。

劇組拍攝須注意的細節：

在參與劇組拍攝時，攝影師需要注意許多細節，以確保拍攝工作的順利進行。這包括了對場景的燈光和構圖進行合理的安排，以及與其他成員的良好溝通和協作。在今天的課程中，通過案例分析和實際演練，來深入探討這些細節，並分享一些實用的技巧和經驗。

實際操作器材與解答問題：

在本節課程的最後，帶領同學們進行實際操作器材，並實際拍攝不同場景下的畫面。同時，老師也特別回答同學們在平時拍攝中遇到的問題，並提供相應的解決方案和建議。通過這樣的實踐和交流，同學們將能夠更好地應用所學知識，提高自己的攝影技能。

老師希望同學們能夠在今後的學習和實踐中，不斷提高自己的攝影水平，並將攝影的美傳達給更多的人們。

活動回饋與成效

● 意見與回饋
 (內容可包括此活動對與會者之實際助益、與會者分享交流之重點摘錄、其他意見與回饋…等)

在本節課程的最後，帶領同學們進行實際操作器材，並實際拍攝不同場景下的畫面。同時，老師也特別回答同學們在平時拍攝中遇到的問題，並提供相應的解決方案和建議。通過這樣的實踐和交流，同學們將能夠更好地應用所學知識，提高自己的攝影技能。

蘇弘恩導演邀請在業界合作過的攝影師來進行課程。攝影是一門藝術，也是一門技術。通過今天的攝影實作課程同學們能夠深入了解攝影的基本原理和技巧，並能夠將其應用於實際的拍攝工作中。攝影不僅是一種表現方式，更是一種思考和感受的方式。

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

攝影課實況

大合照

活動主題	「影像流，用剪輯說故事的藝術」 實務講座
活動時間	_2024_年_5_月_14_日 _14_時_00_分 至 _17_時_00_分
活動地點	原民院
主講人	段佩瑤
參與人數	20 人
活動內容	<p>● 活動進行方式與內容</p> <p>(請敘述本次活動之進行方式、活動內容。另可就每次活動之性質不同，建議可加入 1. 講者簡介，如背景、專長…等；2. 本次活動或本年度活動帶來何種效益…等；3. 其他可供他人了解本次活動進行與內容之資訊)</p> <p>1. 參與一場獨特的實踐演講和指導活動，目的是提升自我的剪輯能力，剪輯師分享自己過往在業界的案子，讓我們實際的看見剪輯影樣的過程，最後帶領我們用教材卡來搭配自己的影像敘事。此次活動特別邀請到資深剪輯師段佩瑤老師擔任主講人，主題為"影像流，用剪輯說故事的藝術"實務講座，吸引校內熱愛影像想了解剪輯實務的學員參與。</p> <p>● 講座重點與預期助益</p> <p>1. 影像流的概念：</p> <p>影像流是一種通過剪輯和配樂的層層堆疊來逐步累積情緒的過程，最終讓觀眾的情感隨之流動。這是一種將多個片段有機地串聯起來，形成一個完整而有力的敘事方式。段老師強調，剪輯師的工作不僅僅是將素材剪接在一起，更是通過影像的排列組合來表達故事的情感和內涵。</p> <p>2. 剪輯過程中的專業技巧：</p> <p>展示了多個經典案例，從素材的選擇、片段的排列，到音效和配樂的搭配，每一個步驟都充滿了智慧和創意。段老師特別提到了一些專業的剪輯術語和技巧：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jump Cut：一種突然跳躍到不同場景的剪輯手法，用於表現時間流逝或增加緊張感。 ● Match Cut：將兩個相似構圖的場景無縫連接，創造視覺上的連貫性。 ● Montage：通過一系列快速切換的鏡頭來壓縮時間和傳達複雜信息。

- L-Cut 和 J-Cut：音效先行或後續的剪輯技法，用於平滑過渡和強化情感。

3. 影像敘事實作：

老師特別準備了王家衛導演的電影片段作為素材，讓學生們進行實際操作。她引導學生們使用教材卡，將片段重新排列，以剪輯師的身份重新敘事。學生們分組合作，通過剪輯和配樂，創造出完全不同的情感氛圍和故事情節。

鼓勵學生們在未來的創作中，多多實踐所學，發揮創意，並不斷探索和挑戰剪輯的可能性。

活動回饋與成效

- 意見與回饋
(內容可包括此活動對與會者之實際助益、與會者分享交流之重點摘錄、其他意見與回饋…等)

這次講座讓參與的學生們深刻體會到了剪輯的藝術和魅力。段佩瑤老師豐富的行業經驗和深入淺出的講解，啟發了學生們對影像剪輯的熱情和興趣。希望同學們能夠將今天所學應用到自己的創作中，創造出更多優秀的影像作品。影像流，正如其名，是一種用影像說故事的流動藝術，而我們每個人都是這條河流中的一部分，承載著情感和夢想，不斷向前。

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

上課實況

大合照

活動主題	期末成果發表
活動時間	_2024_年_6_月_11_日 _14_時_00_分 至 _17時_00分
活動地點	原民院
主講人	周尚廷、段佩瑤
參與人數	21 人
活動內容	<p>● 活動進行方式與內容</p> <p>(請敘述本次活動之進行方式、活動內容。另可就每次活動之性質不同，建議可加入 1. 講者簡介，如背景、專長…等；2. 本次活動或本年度活動帶來何種效益…等；3. 其他可供他人了解本次活動進行與內容之資訊)</p> <p>1. 由前兩次的講師周尚廷及段佩瑤來給學生做期末講評，導師蘇弘恩也會適時給予提醒，並且開放同學舉手發問，讓大家有機會彼此交流創作思維及各種技術問題。</p> <p>2. 其中有很多大三的同學，明年會面臨畢業製作的問題，很多同學趁機詢問講師，關於畢製的拍攝以及剪輯問題，相信可以帶給同學更多刺激及新的想法。</p>
活動回饋與成效	<p>● 意見與回饋</p> <p>(內容可包括此活動對與會者之實際助益、與會者分享交流之重點摘錄、其他意見與回饋…等)</p> <p>周尚廷：學生的作品雖然不成熟，但是很多創意非常有趣，也讓他學習到了年輕人的觀點。</p> <p>段佩瑤：很多作品都還在田調的階段，但是以一個學期的成果來說是非常不錯的，如果能夠繼續發展，相信能夠長成一些非常棒的作品，因此，要鼓勵同學繼續拍攝，時間會長出很棒的果實。</p>
活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)	

同學上台報告

同學上台報告

講師講評

大合照