

拍攝短片工作坊

2014.11.01

廖志強先生

廖志強先生

- ▶ 獨立短片製作人
- ▶ 文學碩士及傳理學(電視電影)哲學碩士；
- ▶ 曾任電視 / 電影編劇及副導演、報刊撰稿及特約編輯、中華文化中心 / 文學節 / 電影資料館節目策劃。
- ▶ 現為中大專業進修學院導師、演藝評論家協會董事、藝術發展局審批員。

創意

- ▶ 甚麼是創作：影像 + 語言 + 文字 = 意義
- ▶ 拍攝的目的
 - ▶ 傳意：表達意義
 - ▶ 抒發感情：快樂 / 不滿 / 說理
- ▶ 短片 = 傳意 + 抒情

創作ABC

- ▶ A 抒發感情—對事物的判斷
- ▶ B 選取內容—經驗—體驗
 - └ 閱讀—書籍
 - └ 生活
- ▶ C 描寫—掌握—內容表達能力
 - └ 影像、語言、文字表達能力
 - └ 背後的意義

靈感與思考

- ▶ 天才：神秘的因子
- ▶ 魔鬼島理論
 - ▶ 「點子」是獨立存在，沒有延續性
 - ▶ 靈感是「累積」而來的
- ▶ 楊朝陽博士創作要訣
 - ▶ 天才：訓練 = 30% : 70%

創意的理論

- ▶ 創意和個人經驗的關係
- ▶ 外顯與潛藏的創意

創意訓練

- ▶ 改良的主意
- ▶ 有效的模仿
- ▶ 拼湊式創造

意念管理

- ▶ 直接或間接有關的資料
- ▶ 消化、過濾
- ▶ 重組及孕育
- ▶ 舒展頭腦
- ▶ 創造新意念

靈感儲蓄

- ▶ 紀錄靈感
- ▶ 交換靈感
- ▶ 收集靈感

順逆流思考法

- ▶ 順流：根據事件，邏輯推理
- ▶ 逆流：根據條件，思考創新

側面思考法

- ▶ 反規則
- ▶ 反方向
- ▶ 反邏輯

策略思考法

- ▶ 從峰迴路轉到出人意表
- ▶ 求新、求變、求突破
- ▶ 情理之中，意料之外

左右腦思考法

- ▶ 左腦管記憶、右腦管思考
- ▶ 左腦思考的特徵
 - ▶ 理性
 - ▶ 善於分析
 - ▶ 運用邏輯和系統
- ▶ 右腦思考的特徵
 - ▶ 感性
 - ▶ 喜歡幻想
 - ▶ 運用靈感和直覺

左腦可訓練，右腦要啟發

► 啟發右腦方法：

- ▶ 反邏輯思考，接受非因果關係。
- ▶ 反哲學思考，接受不同觀點。
- ▶ 多體驗生活。

► Brian Storming:

- ▶ 接受任何觀念
- ▶ 不做判斷
- ▶ 只求觀念上的「量」
- ▶ 在別人觀念上愆生新觀念

思考要訣

- ▶ 跳出傳統
- ▶ 相信直覺
- ▶ 大膽假設
- ▶ 抽象思考
- ▶ 保持幽默感
- ▶ 少分析，多組合
- ▶ 少思考，多幻想
- ▶ 不依本子、跳出框框
- ▶ 出人意表、與別不同
- ▶ 用「新」眼光看「舊」事物

創作流程

- ▶ 調查研究，蒐集資料
- ▶ 通過互聯網和圖書館調查蒐集
 - ▶ 建立主題
 - ▶ 縮小範圍
 - ▶ 發掘重點
 - ▶ 提升趣味
 - ▶ 確定內容

短片敘述十法

- ▶ 直敘
- ▶ 倒敘
- ▶ 白描
- ▶ 說明
- ▶ 議論
- ▶ 對比
- ▶ 誇張
- ▶ 抒情
- ▶ 比喻
- ▶ 揉合

拍攝籌備

- ▶ 劇本
- ▶ 拍攝本
- ▶ 選用拍攝器材
 - ▶ SD 720 x 480
 - ▶ HD 1280 x 720
 - ▶ Full HD 1980 x 1080
 - ▶ 2K – 4K
- ▶ 輔助器材
- ▶ 腳架
- ▶ 燈
- ▶ 收音
- ▶ 選景

拍攝團隊

- ▶ 導演 + 助導
- ▶ 演員
- ▶ 工作人員

後期

- ▶ 基本剪接
- ▶ 配樂
- ▶ 字幕
- ▶ Roller

鏡頭美學

- ▶ 剪接效果
- ▶ 單 / 長鏡頭美學
- ▶ 蒙太奇美學