

從鏡頭看世界

拍攝的前置作業

❖ 確定所要傳達的訊息

不管是**紀錄片**或**劇情片**，在拍攝之前，都要好好地設定一下，所要**傳達給別人感受**是什麼，要保留做那個片子最早的情緒。它是個很難的要求，在經營片子的每個影像時，都要拿最早的出發點來檢視，確保今天畫面出來的**力量、震撼、技巧、與剪接上的處理**，都能夠**將你所要表達的訊息傳遞給觀眾**。而在影像上，要從影像本身去思考它，是以取景的方式要配合你所要傳達的情緒與訴求。

❖ 拍攝前的「暖身」

建議拍片時多使用**腳架**，因為**腳架有一種比較認真嚴肅的工作方式**。而腳架的缺點則在於它的高低調整起來比較麻煩，所以不妨在拍片前，有一些前置準備作業，讓負責攝影的人，把機器架好，去做一些簡單的練習。

這個繁瑣的過程是希望養成一個習慣，就是把耐心培養出來。「**耐心**」是攝影裡面很重要的基礎工作，在拍片之前，負責攝影的人，可以花幾天去做簡單的基本訓練。

當把機器架好的時候，老師可以用言語去確認一下他想拍什麼，現在他要拍的東西、所敘述出的東西、跟你看到的是不是一致，而他拍的東西，跟觀眾要看的東西是要盡量接近的。

❖ 溝通拍攝術語

拍片就像開車一樣，有一些專業的術語，方便教練和學員溝通，最基本的如**遠景、中景、與近景**。

事實上，**遠景、中景、近景**是可以**自己界定的**，一個團隊在拍攝前，可以講好一個術語，當作是一個前提來溝通。而在溝通的過程中，常常需要運用這些術語來討論畫面的**尺寸或大小**，**好讓你拍的每個鏡頭，都能知道自己要的是什麼**。

拍攝時的技巧與注意事項

❖ 觀景窗與液晶螢幕

一個畫面裡能看到多少東西，就是你所能傳達的，所以要認真地去看。

在攝影當中，看 DV 液晶螢幕的同時，攝影者的兩隻眼睛都是睜開的，不同於單眼使用的觀景窗，眼睛的餘光還是會瞄到其他事物，而這些事物都會影響你以為所拍到的是什麼，而若使用觀景窗，攝影者所見之物即是拍到的畫面。

在紀錄片的拍攝上，等看到以後再去拍攝，往往就拍不到想要的畫面。也就是說，閉起單眼、使用觀景窗的拍攝方式是有點憑運氣的。

所以在拍攝紀錄片時，你的另一隻眼睛必須是睜開的。而這樣的方式也是有利有弊，在拍攝不同影片類型時，應該有不同的技巧要去應用。如果用液晶螢幕當

觀景窗去拍攝，記得不要用視覺上的餘光去當做你拍到什麼東西，還是要回頭去檢查；如果把一隻眼睛關起來，你常常無法預測到哪些影像會發生，有時候我們拍東西，就必須去預測哪些有趣的影像會發生。

❖ 拍攝「完整」的影像

畫面裡面拍到什麼東西，攝影者要非常清楚、非常認真，就是要等到有趣的畫面，這次的拍攝才算完成。

常見的問題是，例如在拍攝親友的結婚典禮時，裡頭很多人物你早都熟悉了，拍到一些畫面就覺得已經完成，但事實上卻有很多**表情不完整、很多表情不能傳達這個時間他的情緒**，以致於拿給一些不熟悉的人看的時候，觀眾完全掌握不住。這樣的畫面沒什麼焦點，沒有辦法讓人家注意到這個畫面傳達了什麼東西。

拍片不一定要拍得很多，但是每個影像都要很認真地去做，這是非常重要的基本動作。**攝影機不要亂動**，看清楚每一個**你要拍的畫框**，等事情都發生完了再把攝影機放下來。

我們在用側面拍攝一個人的時候，往往可以有比較完整的表現，如果能把它拍的完整，將來剪接的時候，就有足夠的篇幅可以運用。切忌拍一拍，覺得他沒有意思就離開了，才能確保素材夠完整。

❖ 「空景」的應用

建議拍紀錄片的小組，可以使用沒有人物、純粹只是風景、或是純粹只是物體描述的「空景」，其中即使有人，人也只是不重要的位置，或是去襯托風景的浩大。當我們需要空景的時候，常是我們談「意境」、談「情境」的時候。所以不管任何環境，都可多拍點空景。**空景**不代表都是要拍很大，它**就像標點符號一樣，讓你說起話來比較會有節奏**，讓人家**抓得到重點**，尤其是在紀錄片上，多拍空景在組合時候將非常好應用。

至於空景怎麼拍，則要看自己的感受。例如拍交通安全的那組，可能很難要小朋友在馬路上拍出交通很危險的樣子，這時候就需要空景。

但要如何讓空景呈現出很強烈的感覺，使觀眾感受到交通危險的程度，就需要一些技巧

例如拍攝

小朋友過馬路的畫面，可以利用鏡頭做一些技巧，這在專業術語上常說是用「吊」的。譬如電影裡主角在爆炸的建築物前撲身而出的鏡頭，可以用望遠的方式去拍它，人物可以看起來是幾乎站在那個火旁邊，事實上卻是距離火很遙遠，這是鏡頭上做得到的。

回到交通安全的例子，要達到視覺效果、震撼人心的樣子，今天要拍交通安全的鏡頭，把攝影機放在地上，用比較望遠的鏡頭去吊那個車輪子底下，把危險的

狀態呈現給觀眾；假設前面有這樣的鏡頭，接下來小朋友不管走在什麼路上，觀眾看起來都是很危險的樣子。

這些東西都是一種技巧，如何從你生活中去捕捉你看起來比較震撼的東西，或是有感觸的東西，就是你要去做的觀察。這觀察有一種方式：當你想要去拍一個令人一想不到的影像，通常會有一個「意想不到的角度」，角度一改變，你看很多東西，就會覺得不太一樣，再來看看這感覺就看是不是你所要的。如果要增加戲劇性或是一些特殊的感覺，則可以增加一些主體前面的前景，這會增加你對這個主體的專注。

我們除了要清楚的傳達內容以外，更要去預測觀眾從中閱讀到什麼樣的情緒感受，若能夠兼顧的話，會是一個很有效率的片子。即是你要傳達的事情、要說明的內容、要傳達的感受，對觀眾能有效而準確地去製作。

關於紀錄片與劇情片

拍攝紀錄片悲慘的地方就是，它的拍攝常常非你所願，也就是它本身並沒有想像中的那麼有戲劇性。但重點是我們還是要把它拍完，我不是要各位去製造一些假的事件、假的戲劇性，而是我們要**如何運用影像，來感動、來做些適切的傳達。**

例如今天午餐，老師和小朋友都跟監製熱烈地在討論，便當不冷，大家都蠻熱的，這就是我們可以使力的地方。

在此之外，如果覺得只是吃飯還不夠，還可以放入一些上課過程的畫面，有些報告，有些快樂的樣子，有些羞卻的樣子，以吃飯為主軸，甚至把廚餘給拍到，那就耐人尋味了。

其實製造一個片子不是那麼難，難是在你要表達什麼東西。紀錄片可能開拍後才覺得這樣的東西很無趣，這就需要專注、觀察，需要運用一些技巧，如果就平平地那樣拍，可能就無法達成當初這件事情那麼多年來所帶給你的強烈感受了。

如果是劇情片的話，影像是真的，真的是會比較好看，不自然就不像是真的。若演出的橋段做不到「真」，一看就像設計過、安排過的話，就要去避免這樣的情節。要去傳達一個真的影像，是我們最重要的一個工作，所以要清楚自己拍的是什麼，時時去檢查自己拍到的影像。

感情的傳達，要怎麼表現，其就看拍攝者怎麼定位，怎麼感動的畫拍出來。不過要達到這樣的目標，就要一直不斷的去磨練拍攝。