

紀錄片製作基本流程

題材發想

紀錄片最基本而經典的定義可以說是 John Grierson 所說的：「**對真實的材料進行有創意的處理。**」

在現實世界之中蒐集可能的題材，成為紀錄片製作的第一步。

但是蒐集題材這件事情通常不應該是在你打算拍紀錄片之前才開始進行，而是平常就會對一些議題、事件、人物保持長期的關注，有較為深度的情感和興趣。而在長期的情感以及訊息接收的累積之下，你也比較容易開始著手製作，不至於在一開始時漫無頭緒。

而當你的腦海裡或者資料夾裡有了一些可能的題材之後，你的下一步就要考慮到它的可行性，可行性的評估包括了素材來源豐富與否、實際執行的難易度、目標觀眾、可能達成的議題效益或引發的影響、所需預算金額、經費來源、未來播放的管道等等。

資料蒐集

❖ 文字資料

視你的題材而有不同的範圍，譬如當你要從白米炸彈客楊儒門說起，談到台灣當下農業處境，甚至回溯整個台灣的農業發展時，要做的功課就會非常地龐大。網路、平面媒體報導、相關學術論文、書籍都是可能的來源。而這些資料有的將來可能會成為節目的內容，有些則只是參考用的背景資料，但通常在前置研究的階段比較不會限制資料的範圍，而會比較廣泛地去搜集。

❖ 預訪

事前針對影片中可能的主要角色、相關人物、學者、公部門等可能的受訪者進行預先訪問。其功能包括了：得到第一手訪談資料，由訪談過程以及內容中獲知更多資訊的來源，拉近與受訪者的距離，某種程度消除開始拍攝前的陌生感，了解被拍攝者的表達能力以及未來在攝影機前可能的表現。

接下來的三個部份可能是企劃案完成或通過，確定要開始拍攝之前才進行，但也有可能為了讓企劃案更為詳盡，更具有說服力，而在前置研究的階段就著手進行。

❖ 勘景

紀錄片題材來自於現實世界，也必然牽涉到現實的場景。在事前必須到未來可能拍攝的地點進行勘察了解，熟悉當地的空間以及影像/聲音上的可能性，為了未來的拍攝預作準備。如果不事先進行勘景，可能會在未來拍攝發生影像/聲音狀況不理想，因為不熟悉空間而錯失較好的拍攝角度/時機等等的狀況。

❖ 影像資料

視覺性在任何形式的影片中當然極為重要，除了自行拍攝的影像之外，很多時候會需要使用到過去已經存在的影像資料。包括：照片、新聞片、檔案資料片、其他影片（含劇情、紀錄、動畫等）、圖像（畫作、平面廣告、海報…等），以及原始手稿/文件等文字資料除了作為無字參考素材之外，有時也會直接當做影像素材使用。

❖ 聲音資料

記錄片是音畫的結合，聲音資料有時也是重要的元素。如廣播錄音、原始的錄音檔案、傳統歌謠…等。有時會是敘事上的重要素材，有時則可以用來塑造影片的氛圍。

撰寫企畫書/企畫構想

影片執行的原始藍本。

企劃案的格式和細密程度，視個別影片的原始出發點或者委託製作的對象而定。如果是自資拍攝，也尚未有明確的播映管道或可能買主，企畫構想主要是為了製作人/導演或者製作小組參考，它容許不用包含太多細節。但是如果是為了募集資金、參加電視台/公部門/私人機構徵案、提案競標、或是有委託的業主，企劃案就必須有明確的敘述、足供評估參考的細節。經常也必須針對你遞送提案對象的特性、對方的特殊需求，做適度的調整。

撰寫腳本

某些紀錄片在拍攝前無法有明確的腳本，但某些類型的紀錄片則必須要有，但無論如何，腳本就像建築的設計圖一樣，是製作時的重要參考，沒有設計圖也許也可以蓋出一幢房子，但可能會和事先想像的相去甚遠。因此最起碼必須有一份明確的製作構想或是拍攝大綱，作為所有工作人員，包括製片、導演這些核心工作者，進行拍攝工作的參考，以及工作人員彼此之間溝通的依據。

拍攝

根據腳本或拍攝大綱擬定拍攝計劃，開始進行拍攝工作。雖然和劇情片比較起來，紀錄片的機動性比較強，內容調整的彈性比較大，但仍然必須事前做好準備，譬如這一趟外景預計拍攝的場景、天數，訪問題綱、需要的器材、影帶的數量，甚至包括住宿、用餐的地點，都必須做好事先的安排。

在前置研究階段進行過的預訪以及勘景，在拍攝之前可能再更深入地去做，或者再進一步地確認。

而在整個拍攝的過程中，拍攝大綱/計劃常隨著所拍攝到的內容而跟著做調整。

譬如在訪問某些角色的過程中，得到了先前作前置研究時所未曾得知的線索，可能就要增加拍攝的行程，或者修改腳本的內容。而隨著拍攝的進展，拍片者和被拍攝對象的關係也可能有所變化，譬如被拍攝者可能開始抗拒拍攝或採訪，這時拍片者就必須判斷接下來的工作要如何去調整。

一定要保持自己的彈性，切忌緊守著拍攝大綱或腳本照本宣科。

整理拍攝/取得之素材

拍攝過程中就必須隨時整理、檢視已經拍攝或者取得的資料，並且不斷地回頭去思考這些素材對你所要說的故事是不是有幫助，是不是合用？是否還有更多的可能性？有時候拍攝過程中會引發去另外一個支線，你必須在持續思考或與工作人員討論過後決定是否繼續發展這一條線。

而在拍攝工作大致完成之後，則必須將所有素材做詳細的整理，包括訪問稿、拍攝場記、影像/聲影資料場記等。素材整理得愈詳盡，對後續的剪接腳本撰寫，以及剪接工作幫助會愈大。

剪接腳本/剪接大綱

依著影片內容以及類型的不同，剪接劇本/大綱的形式或詳盡程度也會有所不同。

《翻滾吧！男孩》沒有旁白敘述，它不特別需要文字腳本，但很可能有一個分場大綱，先做「紙上談兵」的動作，協助導演將大量而且時間拉的相當長的的拍攝素材做有效的組合。因為要看到這些體操小選手訓練的過程，他們逐步的成長，以及累積最後的高潮，線性的敘事結構很可能也是一開始就已經定調。

剪接及其他後製

初剪、後製、修片、定剪、影像效果、字幕
旁白、配樂、音效、聲音後製