

入門班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
1	3/8 (六) 14:00- 17:00	開啟一個故事 與定義影片類型	<ul style="list-style-type: none"> 影片的形式 探討如何在影像中表現故事 講述影片製作與敘事結構概要 	導演:蔡崇隆 國立中正大學 傳播學系副教授 - 第59屆金馬獎 最佳紀錄片	
2	3/15 (六) 14:00- 17:00	故事的起手式 從想法到作法	<ul style="list-style-type: none"> 故事尋覓與設計:開啟世界觀 紀錄片手法與虛實 導演拍攝角度的選擇與定位 我有一個好故事,然後呢 敘事結構:素材的留與捨 強化深描角色的能力 分享自身作品的創作理念: 紀錄短片、實驗短片、實境節目 	導演:郭昕盈 野番茄映像	
3	3/23 (日) 13:30- 15:30	田野調查的方法: 解構故事的起點	<ul style="list-style-type: none"> 如何從社會觀察、文化田野中取材,轉化為創作題材 田野調查的方式及學員相互練習 紀錄片被攝者攝影手法、訪談技巧、影像剪輯觀察、文件分析等 研究場景、角色,豐富敘事細節 第一屆學員提案分享 	導演:黃開環 舊視界文化藝術 - 第一屆學員分享	兩班 共同 課程
		選修課 - 大師講座 - 林強 15:30-17:30			
4	3/29 (六) 14:00- 17:00	嘉義拍什麼 影視化內容	<ul style="list-style-type: none"> 嘉義市的文化特色與歷史背景簡介 特色店家故事或人物分享 如何將故事轉化為吸引人的敘事 嘉義拍什麼:尋找嘉義市未被廣為人知的故事 影視化的轉化過程 	藝術經理:孫育晴 嘉義異鄉人 作者:陳俊文 《華麗計程車》	

入門班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
5	4/12 (六) 14:00-17:00	使用攝影機前 先打開 Word: 劇本化的想像	<ul style="list-style-type: none"> • 影片所需的敘事架構、對話和場景 • 劇本的形式: 故事結構、分場、分鏡腳本、場景描述與角色動作 • 劇本結構三幕劇說明及練習 • 尋找敘事切入點及建構敘事可能性 	導演:王治德 冰山影像	
6	4/19 (六) 14:00-17:00	表演的停看聽	<ul style="list-style-type: none"> • 試戲、讀本、表演訓練之必要 • 角色的特質和風格與導演的需求如何取得平衡 • 表演的情感、動作、聲音等元素的協調與統一 	藝術總監:游文綺 漂鳥演劇社	
7	4/26 (六) 14:00-17:00	手機拍攝實務	<ul style="list-style-type: none"> • 手機攝影的基本技巧 • 運鏡方式:Pan&Tilt、Dolly&Truck • 手機剪輯 APP 軟體教學及如何上字幕、配樂 • 手機拍片優缺點比較 • 實際拍攝練習(現場試拍) 	攝影:龍慧儀 嘉喻戶曉文化 工作室	
8	5/3 (六) 14:00-17:00	影像數位知識 與工具操作	<ul style="list-style-type: none"> • 了解鏡頭語言 • 影視設備與配件的選擇 • 攝錄穩定器介紹 • 解析幀率、畫質、焦距等概念 • 影像格式的操作技巧: 解析度、色彩設定、白平衡 • 光圈、快門速度、ISO 基本三要素 • 運鏡的介紹及對焦技巧 • 實拍取景或訪談拍攝練習 	導演:黃怡豪 有時間影像	
9	5/10 (六) 14:00-17:00	室內、室外 影像拍攝實務思考	<ul style="list-style-type: none"> • 曝光原理 • 自然光運用與時間選擇 • 室內與室外光線的拍攝差異 • 影像主題的選擇與呈現 • 選擇鏡頭的焦段與特性 • 畫面構圖的邏輯思考 • 用色調來表達情感 • Cinematic 什麼是電影感 • 實拍取景或訪談拍攝練習 	導演:王示衡 種種影像	

入門班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
10	5/17 (六) 09:00-16:00	2024 第 61 屆 金馬獎 《由島至島》放映 與映後座談	<ul style="list-style-type: none"> • 09:00-15:00 放映 (中場休息 1 小時 12:00-13:00)) • 15:00-16:00 映後座談 	導演:廖克發 - 第 61 屆金馬獎 最佳紀錄片	兩班 共同 課程
5/18 (日)		選修課 - 前製 - 張緯誌 10:00-12:00			
		選修課 - 前製 - 張緯誌 13:30-15:30			
11	5/24 (六) 13:30-17:30	聲音的力量 影像聲音處理	<ul style="list-style-type: none"> • 錄音設備的選擇 • 認識聲音頻率、振幅 • 針對聲音做分類，旁白、環境音與音樂的融入 • 現場收音的實務操作擇、聲音校正 • 音軌整理與平衡 	聲音設計師: 方宜正	連續 課程
12		後製 I 故事的雛形	<ul style="list-style-type: none"> • 檔案管理:素材整理 • 剪輯流程與剪輯軟體介紹 • 掌握影片流暢度與節奏點 • 分享同片不同剪輯版本與討論差異 • 製作字幕和標題 • 輸出檔案格式 	導演:吳柏泓 原來影像製作	
13	6/7 (六) 14:00-17:00	後製 II 色彩的魔術	<ul style="list-style-type: none"> • 色彩學概論:色相、飽和度、明度 • 常用調色工具的介紹:一級調色和二級調色 • 對比度和色調曲線 • 電影中的色彩心理學 • 顏色如何影響畫面情緒 	後製:江偉 萬事屋調光	
6/08 (日)		選修課 - 後製 - 江偉 10:00-12:00			
14	6/14 (六) 13:30-15:30	提案的逐格心法	<ul style="list-style-type: none"> • 國內影視相關補助資源取得方法 • 分享提案該準備的細節及如何脫穎而出的關鍵點(簡報與片花) • 換位思考:評審在意什麼 • 分享國內劇情及非劇情類提案所應該注意的事情以及技巧 • 分析國內目前紀錄片影像的環境及生態狀況 	國際紀錄片製片: 史祖德 德宇製作	兩班 共同 課程
		選修課 - 後製 - 胡皓翔 15:30-17:30			

入門班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
15	6/21 (六) 13:30- 17:30	影視的協助工具 與 MV、短廣告分享	<ul style="list-style-type: none"> • 商用的網路音樂及影像素材取得 • 字體及主視覺的商用設計參考 • 特效套版的選用 • 劇情片、MV、廣告的攝影及剪輯方式的差別 • 運鏡的新穎技巧與特寫的掌握 • 影片拍給誰看: 觀眾的洞察 	導演: 許原 許原影像	連續課程
16		模擬提案	成果展示前的學員模擬提案演練 (每人暫定 7 分鐘: 簡報與片花)	1. 導演: 吳柏泓 原來影像製作 2. 導演: 許原 許原影像	
17	6/28 (六) 13:30- 15:30	紀錄片的多元性: 影片賞析與映後	<ul style="list-style-type: none"> • 紀錄片拍攝的心路歷程與實務分享 • 影片賞析《怪咖系列》與映後議題討論 	導演: 楊力州 國立台南藝術大學 動畫與影像美術研究所 專任教授 第 43 屆金馬獎 最佳紀錄片	兩班 共同 課程
18	7/5 (六) 14:00- 16:00	市場行銷	<ul style="list-style-type: none"> • 如何讓影片被看見 • 你的作品適合哪些發行方式 • 作品參展的可能性 • 台灣有哪些影展 • 如何為作品找到預算? 贊助! 募資! 有可能嗎? 	導演: 陳志漢 舊視界文化	兩班 共同 課程
		選修課 - 大師講座 - 黃明川導演 16:00-18:00			
7/12 (六)		選修課 - 智慧財產權 - 陳宇安律師 14:00-16:00			
19	7/19 (六) 09:30- 17:00	成果展示: 學員提案發表	<ul style="list-style-type: none"> • 學員各自發表影視作品 • 上午入門班、下午進階班 • 學員同為擔任評審角色之一 	評審名單待邀約	兩班 共同 課程
20	7/26 (六)	大師分享講座	依學員許願, 選擇講師與主題	待邀約	兩班 共同 課程

進階班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
1	3/9 (日) 14:00- 17:00	不教拍攝的拍攝課： 經營與被攝者關係	<ul style="list-style-type: none"> 紀錄片工作者與被攝者如何建立互信的關係及相處的眉角拿捏 訪談事前準備與實戰技巧 拍攝過程中的難題與解法 如何讓被攝者或演員呈現「最自然的狀態」 長時間深入議題後，如何回頭爬梳整理影片主軸，以《有影台灣》、《生猛台灣》為例 	導演:馬立群 像群影像文化	
2	3/16 (日) 14:00- 17:00	影片拍攝安全	<ul style="list-style-type: none"> 基礎安全知識、拍攝場地的風險評估與事前準備 國內外新聞案例整理分享 影片拍攝相關法規概述 親密指導是什麼 實際國內、外拍攝遇到大小難題 合約與團隊糾紛的真實案例分享 	導演:吳柏泓 原來影像製作	
3	3/23 (日) 13:30- 15:30	田野調查的方法： 解構故事的起點	<ul style="list-style-type: none"> 如何從社會觀察、文化田野中取材，轉化為創作題材 田野調查的方式及學員相互練習 紀錄片被攝者攝影手法、訪談技巧、影像剪輯觀察、文件分析等 研究場景、角色，豐富敘事細節 第一屆學員提案分享 	導演:黃開環 舊視界文化藝術 - 第一屆學員分享	兩班 共同 課程
		選修課 - 大師講座 - 林強 15:30-17:30			
4	3/30 (日) 14:00- 17:00	觀點剖析： 該給觀眾感受什麼	<ul style="list-style-type: none"> 探討觀眾期望和需求與文化和心理層面 故事敘事手法對觀感的影響 觀點選擇、情感共鳴和實際敘事手法的練習 南方影展 South Film Festival 之影片剖析 	導演:黃玉珊 南方影展創辦人 - 第 21 屆金馬獎 最佳紀錄片	

進階班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
5	4/13 (日) 14:00- 17:00	拍攝觀點: 淬鍊拍攝風格	<ul style="list-style-type: none"> • 從腳本的設計觀念到攝影的實務操作 • 在不同場景設定最佳參數 • 焦段的特性與選擇 • 用構圖彰顯故事情緒 • 用燈光製造層次 • 電影感的方法和選擇拍攝位置 • 水下和空拍的攝影分享 	導演:許哲嘉 - 《捕鰻的人》台北電影節百萬首獎、最佳攝影及最佳紀錄片	
6	4/20 (日) 10:00- 12:00	聲音觀點: 聲音的藝術密碼	<ul style="list-style-type: none"> • 聲音製作的前期到後期 • 探索聲音如何引起觀眾情感共鳴及對敘事的情緒影響 • 現場收音的實務操作 • 剖析音效設計的技巧與氣氛營造 • 音效、配樂後期混音處理要點 	音訊設計師:周震 - 第56屆金馬獎 最佳音效獎	
7	4/27 (日) 14:00- 17:00	製片觀點: 天平上的製片思維	<ul style="list-style-type: none"> • 製片的定義和角色 • 開鏡前到殺青後，忙什麼 • 時間表的制定與管理及財務計劃與執行的方法 • 團隊組建與領導的技巧 • 風險管理與危機應變及解決方案 • 案例分享 	製片:林佳儒 回甘映像 - 2024 迷你劇集 《聽海湧》 製作人 2023 影集 《模仿犯》 製片	
8	5/4 (日) 14:00- 17:00	剪接觀點: 剪輯美學	<ul style="list-style-type: none"> • 如何處理處理大量拍攝素材將之剪接為敘事流暢 • 剪輯紀錄類和劇情類有什麼不同 • 剪輯方式及風格選擇，案例分享 • 影片的節奏和美學觀點 	剪輯師:黃懿齡 台北電影獎 最佳剪輯 《神人之家》	
9	5/11 (日) 14:00- 17:00	剪接觀點: 畫面要看仔細 鏡頭要看穿透	<ul style="list-style-type: none"> • 畫面的分析與選材，如何觀察畫面細節與構圖 • 運用不同鏡頭的特性表達深度和立體感及 VR 剪接差異 • 剪接手法的技巧呈現與實作，如跳剪 Jump-cut、溶接 Dissolve 	導演:吳柏泓 原來影像製作	

進階班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
10	5/17 (六) 09:00-16:00	2024 第 61 屆 金馬獎 《由島至島》放映 與映後座談	<ul style="list-style-type: none"> • 09:00-15:00 放映 (中場休息 1 小時 12:00-13:00) • 15:00-16:00 映後座談 	導演:廖克發 - 第 61 屆金馬獎 最佳紀錄片	兩班 共同 課程
5/18 (日)		選修課 - 前製 - 張緯誌 10:00-12:00			
		選修課 - 前製 - 張緯誌 13:30-15:30			
11	5/25 (日) 13:30-17:30	國際觀點: 如何得到國際資金? 國際合製之路	<ul style="list-style-type: none"> • 國內外相關資源與補助申請 (文化部、國藝會等) • 政府影視政策的方向探討 • 該如何權衡自己的故事是否可以 到尋找資金階段 • 如何分析投資者、贊助商、及 其他資金管道來源 • 國際合製所面臨的挑戰 • 剖析國際影展的發展趨勢與影片 選擇的準則 	總監:張與蘭 CCDF 視納華仁文化 傳播股份有限公司	連續 課程
12		自媒體 Giloo 的經營之道	<ul style="list-style-type: none"> • 如何定義自媒體 • 故事完成後該去哪裡 • 如何分析目標觀眾、平台特性， 選擇符合作品風格、主題的適切 平台 • 國內、外影展介紹 • 獲獎作品解析 	行銷總監:施俞如 Giloo 紀實影音	
13	6/8 (日) 14:00-17:00	MV 創作解密: 音樂與影像的對話	<ul style="list-style-type: none"> • 了解 MV 拍攝的基本流程和技術 • 創意的誕生到結果 • 掌握 MV 編輯的專業技能，包括剪 輯、動畫視覺效果等 • 學習如何發現和塑造獨特的視覺 風格，突顯 MV 的情感和主題 • 作品案例導入分享，與學員討論 互動 	導演:陳映之 - 第 21 屆金曲獎 最佳音樂錄影帶獎	
6/8 (日)		選修課 - 後製 - 江偉 10:00-12:00			

進階班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
14	6/14 (六) 13:30- 15:30	提案的逐格心法	<ul style="list-style-type: none"> 國內影視相關補助資源取得方法 分享提案該準備的細節及如何脫穎而出的關鍵點(簡報與片花) 換位思考:評審在意什麼 分享國內劇情及非劇情類提案所應該注意的事情以及技巧 分析國內目前紀錄片影像的環境及生態狀況 	國際紀錄片製片: 史祖德 德宇製作	兩班 共同 課程
		選修課 - 後製 - 胡皓翔 15:30-17:30			
15	6/22 (日) 13:30- 17:30	大家都是從零開始: 觀眾沒看到的故事	<ul style="list-style-type: none"> 獨立製作的工作流程與角色定位 報價是現實還是藝術 提案的筆路藍縷 如何開始你的事業及行銷自己 面對觀眾或客戶的 Q&A 自身作品分享, 參與大型製作有《Life of Pi 少年 Pi 的奇幻漂流》、《KANO》、《越界》等 	導演: 龔萬祥 三上影像創作	連續 課程
		模擬提案	成果展示前的學員模擬提案演練 (每人暫定 7 分鐘: 簡報與片花)	1. 導演: 吳柏泓 原來影像製作 2. 導演: 龔萬祥 三上影像創作	
17	6/28 (六) 13:30- 15:30	紀錄片的多元性: 影片賞析與映後	<ul style="list-style-type: none"> 紀錄片拍攝的心路歷程與實務分享 影片賞析《怪咖系列》與映後議題討論 	導演: 楊力州 國立台南藝術大學動 畫與影像美術研究所 專任教授 - 第 43 屆金馬獎 最佳紀錄片	兩班 共同 課程
18	7/5 (六) 14:00- 16:00	市場行銷	<ul style="list-style-type: none"> 如何讓影片被看見 你的作品適合哪些發行方式 作品參展的可能性 台灣有哪些影展 如何為作品找到預算? 贊助! 募資! 有可能嗎? 	導演: 陳志漢 舊視界文化	兩班 共同 課程
		選修課 - 大師講座 - 黃明川 16:00-18:00			

進階班 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
7/12 (六)		選修課 - 智慧財產權 - 陳宇安律師 14:00-16:00			
19	7/19 (六) 09:30- 17:00	成果展示: 學員提案發表	<ul style="list-style-type: none"> • 學員各自發表影視作品 • 上午入門班、下午進階班 • 學員同為擔任評審角色之一 	評審名單待邀約	兩班 共同 課程
20	7/26 (六)	大師分享講座	依學員許願，選擇講師與主題	待邀請	兩班 共同 課程

選修課 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
1	3/23(日) 15:30-17:30	大師講堂 原創電影音樂創作	<p>林強老師從吉他演唱起步，早期作品展現在地生活的情感。隨後，他以電子音樂為創作轉折，開啟了聲音探索的新階段，傳達台灣文化的多元樣貌。</p> <p>現今從幕前的歌手轉向幕後的電影配樂師，以音樂賦予影像情緒層次，呈現獨特的風格，屢屢獲得金馬獎最佳原創電影音樂和國際獎項的肯定。</p> <p>此次講座將聚焦於他在音樂創作中的自由與跨界實踐，展現其打破邊界、探索純粹創作的理念。</p>	跨界音樂旅人:林強	
2	5/18(日) 10:00-12:00	前製 打開攝影機的下一步	<ul style="list-style-type: none"> Log 特性與拍攝需注意的細節 外接麥克風的收音差異 比較人聲與廣域 動態模糊、夜拍等拍攝技巧 打光基礎概念:主光、輔助光、輪廓光解析、三點式打燈法 室內、外光源差異與解決方式 	攝影:張緯誌 紀錄片工作者	國家地理頻道 《黑潮的承諾》 - 入圍金鐘獎 最佳攝影獎
3	5/18(日) 13:30-15:30	前製 用鏡頭說故事	<ul style="list-style-type: none"> 景別的定義影響故事的張力 攝影角度的差異:俯視、仰角、齊眼，如何塑造畫面情感 攝影技巧:構圖、運鏡方法 透過拍攝讓觀眾產生臨場感 實作練習 	攝影:張緯誌 紀錄片工作者	
4	6/8(日) 10:00-12:00	後製 視覺的定調 調光調色	<ul style="list-style-type: none"> 色彩理論和工具介紹 LUT Lookup Table 套用與輸出 暗部和亮部的處理技巧 如何調整影片的亮度、色相、彩度、反差、局部補光 經典風格色調案例分析-藍橘色調等 	調光師:江偉 萬事屋調光工作室	第 60 屆金馬 劇情短片入圍 《橋頂少年》 調光師 - 建議學員 自備電腦

選修課 課程規劃

項次	日期	課程主題	課程內容簡述	講師	備註
5	6/14(六) 15:30- 17:30	後製 剪輯的技術 與藝術	<ul style="list-style-type: none"> • 如何找到最好的剪接點： 頻率與節奏 • 如何駕馭音樂剪輯 & 聲音處理 • 如何實現流暢的畫面銜接 • J Cut、L Cut、在動作中剪輯、蒙太奇剪輯等 • 善用聲音淡入\淡出轉場 (Dissolving) • 實作練習 	導演:胡皓翔 山楂果 工作室	第 27 屆 金穗獎優等 - 建議學員 自備電腦
6	7/5(六) 16:00- 18:00	大師講堂 從獨立製片 到特色影展	黃明川導演無論在台灣視覺藝術或電影領域，皆是擁有獨特風格的跨界人物。他自 1989 年開始在台灣電影工業體制外，以獨立製片的形式自行創作，並接連拍攝了三部電影，獲得「獨立製片先驅」之稱。2014 年創辦了「嘉義國際藝術紀錄影展」，為台灣的影展注入了全新的文化影音風貌。	導演:黃明川	嘉義國際藝術 紀錄影展 - 藝術總監
7	7/12(六) 14:00- 16:00	智慧財產權 解密	<ul style="list-style-type: none"> • 智慧財產權在影視領域中的應用 • 契約成立要件，怎麼看與怎麼寫 • 著作權的歸屬與授權方式 • 抄襲的定義 • 合作中斷怎麼辦 	律師:陳宇安	

※選修課:依規定至少選擇當中 4 堂