

影像故事創作技巧(一)

時間：2024-04-20

地點：傳播館 Q206

課程一開始，林國峰老師就先告知創作影像故事的技巧，「短片不要講大道理，把事件講清楚就行了」，老師強調觀察、感受的重要性，直言故事劇本的創作都是源自於日常生活經驗，拍片重要的是拍出其中的細膩感。故事的創作都是起源自過去經驗，可以先從生活經驗開頭，也可以從缺陷、陰影開頭，要從自己有感覺的事情下手。而創作故事時，要先放下創新念頭，先講好故事。如果不知道怎麼下手，可以先從 A+B 的方式，例如：富家小姐 + 路邊乞丐、老師 + 逃課學生，馬上就會有畫面感。決定故事之後，要先訂類型，愛情、懸疑、靈異、科幻.....類型就像是公式，以類型去定調作品，再自己去創造故事的血肉，作為編劇，創作的時候要知道想讓觀眾看到什麼，編劇只有寫出來才會被看到，不能預設觀眾會自己延伸想法，只給果，觀眾看不到因，給了因，觀眾不一定看的到果。另外編劇再創作劇本的時候，要先有自己的想法，就算是開放式結局，自己不說出答案，但心裡要有自己認定的故事走向，「自己要先有答案，別人才有討論空間」。在創作故事的時候，要先知道架構在哪裡，主題是什麼，所謂的架構就是「目標」，角色有了動機之後，要先想結局，之後再安排事件，就像是一台車要從起點開往終點，終點就是目標，路程會跨越的山就是事件，事件是劇本中的最小單位，它具有前因後果、發展性、承先啟後的作用，事件的數量是由編劇去安排的，可以一個劇本安插多個事件。而吸引觀眾看下去的動機，不要想得太複雜，它是一個問句，最好跟人類的原始慾望相關，業師以《暫時停止呼吸》當作例子，主角們想偷錢，反被瞎眼老翁追殺，觀眾想看下去，是因為想看主角有沒有成功偷到錢安全的離開，足夠飽滿的原因都很簡單。劇本中要怎麼區分衝突跟轉折？要看角色有沒有改變目標，一個人開車要去終點，結果車子拋錨，他還是想辦法要去終點，這是衝突；一個人要去終點，遇到一座山，他被山擋住不去了，這是轉折。另外，編劇不要搶攝影師、導演的工作，比如鏡頭怎麼移動、這幕劇情怎麼在影片中呈現，這些都不是編劇要考慮的事情。業師之後以《非常律師》這部影集舉例，一場一場分析，一場就相當於一個 cut，劇本中角色會分成三種類型：主角（主要角色）、配角（幫襯角色）、功能角色。並不是影集主角是誰，這場的主要角色就是誰，而是要看這場裡，是由哪個角色帶領觀眾去看故事，並不是以戲份去分角色，而是要以功能去分角色。幫襯角色是幫助襯托主要角色性格、所作所為的角色，功能角色就像 NPC，帶完資訊之後就消失了，幫襯角色可以兼顧功能角色的特點，但功能角色只會是功能角色。如果不確定一場中，誰是主要角色，可以問「如果 XX 是主要角色，那他的動機是什麼？」主要角色一定會有它的目標跟做事的動機。因為業師喜歡互動式的上課方式，所以課程後半部老師搭配舉例、問題，聽大家分享自己的看法、想法，確認我們是否了解，如何以編劇的角度去看待故事，最後業師分享說：「將資訊、概念、理念之類的自己的想法影像化，就是影視作品存在的意義。」此次課程到此結束。本次活動共 8 名同學參與。

影像故事創作技巧(一)

時間：2024-04-20

地點：傳播館 Q206

業師講解劇本主題

業師使用白板解釋事件、目標、動機