2025花蓮影音學堂

【片場誕生術:從無到有的電影美術與拍攝實戰】

招生簡章

一、主旨

自2021年起,花蓮縣文化局推動「花蓮影音學堂」,致力於培育在地影視創作人才,並促進影像文化在花蓮的紮根與發展。多年來課程內容涵蓋影像製作、剪輯、導演、編劇等多元面向,廣受社會各界熱烈迴響,是花蓮地區影視教育的重要平台。

2025年,花蓮影音學堂全新推出【片場誕生術:從無到有的電影美術與拍攝實戰】,為歷年首次導入場景搭建與拍攝實作的實地訓練,課程以花蓮鐵道文化園區為主要場域,特別邀請美術指導蔡珮玲、質感師陳新發、導演沈可尚與編劇村佳蕙共同參與,帶領學員在實地創作中學習專業技術與影像語言。課程期間,學員將參與場景實作與短片拍攝,共同創作一部長度約5至10分鐘的劇情短片,以「電影正在發生」為核心概念,讓學習過程成為影像創作的一部分。

課程結束後,片場將予以保留並規劃為展區,透過紀錄片形式呈現課程從無到 有的歷程,並安排課程短片成果放映,開放民眾參觀體驗,讓更多人認識花蓮 的影視創作能量。

二、辦理單位

指導單位/文化部、花蓮縣政府 主辦單位/花蓮縣文化局 承辦單位/傾聽敘事影像有限公司

三、課程資訊

(一)時間:114年7月31日(四)至8月15日(五),週一至週五10:00至17:00(午休1小時,總時數72小時)。

- (二)地點:花蓮鐵道電影院(花蓮市中山路71號)、花蓮鐵道文化園區二館 拘留所及附屬工廠(花蓮市福建街460號)。
- (三)課程規劃及目的:課程開始前,由專業編劇負責劇本開發,創作以花蓮 鐵道文化園區及其歷史脈絡為題材之原創劇本,作為學員後續影像創作與片場 實作之基礎。

本課程以電影美術為核心,導演組、攝影組、燈光組及美術組皆需參與美術前期的課程內容,包括劇本分析、視覺概念發展、空間設計討論與實作練習等。拍攝實作階段,課程將涵蓋分鏡圖製作與討論、開拍前驗景協調,以及與演員排戲等,協助導演組與各技術組別釐清場面調度與拍攝節奏。各組將依照所分配之職能進行分工合作,實際參與拍攝流程,從實務操作中深化對電影美術以及跨組別協作的理解與應用。

(四) 時程表:請詳見附件。

四、招生對象與名額

- (一)招生對象:
 - 1. 影視相關產業之業界人士。
 - 2. 影視、視覺設計、空間建築及美術等相關系所之在學學生及應屆畢業 生。
 - 3. 對電影美術有興趣、具美術或設計之基礎技能或軟體操作能力之在學學 生及應屆畢業生。
- (二)招生名額:共25人。

五、報名方式

- (一)本課程免報名費,惟需於錄取公告後3日內繳交保證金3000元,繳交後始 完成錄取,逾期名額將轉讓給候補學員。學員必須全程參與課程,課程結束後 退還保證金。
- (二)報名日期:114年7月11日(五)23:59止。
- (二)報名方式:採線上報名,報名網址如下,https://reurl.cc/rE2L04。
- (四)報名時請依意願排序組別,執行團隊將考量學員過往經歷進行分組。各

組別人數規劃:導演組4人(含剪輯)、攝影組4人、燈光組4人及美術組13人, 視報名情形彈性調整。

- (五)錄取通知:填寫報名表單後,經執行團隊評選,114年7月15日(二)起陸續以E-mail通知錄取學員。
- (六) 名額有限,額滿為止。

六、講師及編劇介紹

(一)美術指導:蔡珮玲

台灣電影美術指導,多次擔任金馬獎、金鐘獎及各大影展評審。1996年起投入廣告及MV美術設計,累積超過七百支作品。自2008年起亦跨足電影領域,擔任美術指導與藝術總監,風格細膩,擅長以場景語言深化情感與敘事層次。以《如夢》、《星空》、《南方小羊牧場》、《血觀音》、《夕霧花園》與《小雁與吳愛麗》等七度入圍金馬獎最佳美術設計獎,其中《夕霧花園》獲第56屆金馬獎最佳造型設計獎。亦曾以《迴光奏鳴曲》獲第9屆華語青年影像論壇年度新銳美術師獎,《小雁與吳愛麗》並入圍2025年台北電影節最佳美術設計。

(二)質感師:陳新發

第58屆金馬獎「年度臺灣傑出電影工作者」,長年致力於人才培育與經驗傳承,曾參與多部國際電影《少年Pi的奇幻漂流》、《沉默》、《露西》及《擺渡人》等,以及臺灣作品《健忘村》、《返校》、《天橋上的魔術師》、《茶金》等。

(三) 導演:沈可尚

重要作品包含紀錄片《噤聲三角》、《賽鴿風雲》、《野球孩子》、《小城》、《遙遠星球的孩子》、《築巢人》、《日日喃喃》、《幸福定格》;劇情短片《與山》、《兩個菜麗葉》、《通電》、《到站停車》、《美好的旅程》、《世紀末的華麗》。其作品曾入圍多項國際知名影展競賽,包含坎城影展、瑞士真實影展、山形影展等;並屢獲多項重要獎項肯定,包含台灣國際紀

錄片影展台灣首獎、台北電影獎首獎、亞太影展最佳紀錄片、紐約電視金獎、 金鐘獎、金馬獎等。

(四)編劇:柯佳蕙

影視編劇、小說作者,創作內容涵蓋愛情、喜劇、奇幻等。《死了一個娛樂女記者之後》原著、編劇,作品曾獲:拍臺北劇本首獎、電影優良劇本獎優等、 高雄編劇駐市計畫,並曾入選金馬創投影集、電影類別。

七、成果展覽說明

- (一)展覽期間:114年9月5日(五)至10月5日(日)。
- (二)展覽地點:花蓮鐵道文化園區二館拘留所及附屬工廠(花蓮縣花蓮市福建街460號)。
- (三)展覽內容:由執行團隊規劃展出本課程拍攝之紀錄片與劇情片作品,開放一般民眾自由參觀。展覽期間將辦理主題講座,邀請業界專業人士分享製作經驗與創作歷程,促進大眾對影像創作之理解與交流。

八、肖像授權同意

本課程全程將進行影像紀錄,包含但不限於照片、影片等形式,並可能用於未來之紀錄片製作、課程推廣、媒體宣傳、社群平台及其他非營利教育用途。報名本課程即表示您已知悉並同意以下事項:

- (一)同意主辦單位於課程進行期間進行拍攝。
- (二)同意主辦單位使用您的肖像、聲音及相關影像資料。
- (三)上述影像資料可用於編輯、公開發表、傳播及其他合理使用範圍。

九、聯絡方式

e-mail: hlfc.ac@gmail.com

電話: (03)8356-656、0965-608-568(電洽請於上班時間: 週一至週五10:30-18:30,週一公休)

十、未盡事宜之補充規定

- (一)本簡章有關事項如有疑義或其他未盡事宜,花蓮縣文化局保留活動變更及解釋之權利。
- (二)本簡章奉核後實施,修正時亦同。

日期	時間	美術組	導演組、攝影組、 燈光組	講師	備註
7/31 (四)	10:00- 12:00	始業式/簡述電影製作 1. 課程目的說明 2. 電影生產、分工概述		沈可尚	
	13:00- 15:00	美術設計概念課		蔡珮玲	
	15:00- 17:00	讀本(學員需事先閱讀劇本) 1. 劇本分析 2. 導師示範導演及美術的工作方法 3. 導師帶領學員決定影片調性		蔡珮玲沈可尚	
8/1 (五)	10:00- 12:00	場景規劃 1. 拘留所及附屬工廠空間規劃		蔡珮玲 沈可尚	
	13:00- 15:00	道具陳設規劃、角色服裝設計		蔡珮玲	
	15:00- 17:00	分鏡製作 1. 如何將劇本轉。 2. 分鏡實例及成。 3. 分鏡實作、輔	品分享	沈可尚	導演組、攝影 組及燈光組共 同完成分鏡
8/4	10:00- 17:00	置景木工搭建		蔡珮玲	
8/5 (=)	10:00- 17:00	置景木工搭建		蔡珮玲	
8/6 (≡)	10:00- 17:00	質感技法實作		陳新發蔡珮玲	
8/7	10:00- 17:00	質感技法實作		陳新發蔡珮玲	

8/8	10:00- 17:00	質感技法實作		陳新發蔡珮玲	
8/11	10:00- 17:00	場景陳設 導師帶領美術組 進場陳設	技術協調 導師帶領導演組、 攝影組及燈光組確 認機位、佈光及收 音	蔡珮玲沈可尚	
8/12 (=)	10:00- 12:00	排戲 導師帶領各組學員與演員完成排戲		沈可尚	演員共同參與
	13:00- 17:00	拍攝 各組學員拍攝實作,導師進行輔導		蔡珮玲沈可尚	演員共同參與
8/13 (<u>=</u>)	10:00- 17:00	拍攝 各組學員拍攝實作,導師進行輔導		蔡珮玲沈可尚	演員共同參與
8/14 (四)	10:00- 17:00	拍攝 各組學員拍攝實作	蔡珮玲	演員共同參與	
8/15 (五)	10:00- 16:00	拍攝 各組學員拍攝實作,導師進行輔導		蔡珮玲	演員共同參與
	16:00- 17:00	成果發表/結業式 成果放映及講評 心得分享		蔡珮玲	