

影視製作

鏡頭背後的人生實踐

獲獎教師

藍翠紅老師（教學年資：4年）

所屬學校

匯知中學

教學對象

中四至中五、一年制進階證書課程
（視像錄像科）

教學理念

「藝術教育目的不在於培養藝術家，而是培養學生擁有解讀藝術的能力、基本共通能力，以及價值觀和態度。」

教師專訪

「人人可教，皆可成材」，
匯知中學憑着這個辦學理念，
創校四年來以文法及才藝雙軌
發展。在學校的全力支持下，
才藝科主任藍翠紅老師透過「影
視錄像」教導學生透過影視製
作看世界。

學生鏡頭下的世界，令他們屢獲殊榮，包括第十一屆香港獨立短片及錄像比賽青少年組銀獎，香港中文大學社會工作學系、西貢區議會及三聯書店（香港）有限公司邀請他們攝製教育短片等。不過，藍老師表示，獲得認同固然重要，但最重要的是，學生在參與過程中學懂掌握藝術和美術元素，培養出批判和評鑑技巧，學懂自我管理能力和發展人際關係技巧，學懂如何在團隊中作出最大貢獻，甚至建立自己的價值觀。

課程設計

藍老師表示，匯知是少數將影視錄像藝術課程作為正規課程的學校。學校將課程分為兩個部分，第一部分為基礎課程，供中四和中五學生選修，中四學生學習鏡頭運用、音樂錄像製作及情境導向電影欣賞，以求引發學生的學習興趣及成功感，中五學生則作較深層次的鏡頭運用、劇本創作及短片拍攝等，進一步將學生的創作潛能發掘出來。第二部分為

匯知中學將影視錄像藝術作為正規課程，供中四和中五學生選修。

中五畢業後一年制證書課程，是一個向專業發展的進階課程。她說：「雖然兩個部分都是透過實踐方式學習，不過，我們最大的目的不是單單要求學生學習技巧，最重要的是希望學生在整個過程中探索價值觀和態度。」

她指出，當學生在課堂上收到題目時，十居其九都不了解題目的意思，他們便需要搜集資料、互相討論、訂立主題，才能草擬出劇本的大綱，這過程正好培養他們的研習能力。在訂立故事大綱後，便開始編寫劇本，而編劇需要運用創造力，塑造故事的人物性格，編寫細節和情境。

群體創作精神

她並表示，完成編訂劇本後，

學生積極搜集資料，大部分拍攝的題材都與青少年自身或社會息息相關。

攝製工作亦告開始，由於短片拍攝是一個群體的創作，負責統籌工作的學生必須分配工作。在拍攝期間，學生在各司其職的同時，也需要不斷溝通，互相合作，大家才能向着同一目標進發。拍攝

過程中只要其中一人有疏忽，即會影響整個團隊的拍攝進度。因此，學生必須提升自律的精神外，亦要有責任做好自己負責的工作。在現場拍攝，往往與想像中有所出入，這時學生便需要即時運用解難能力。到了後期製作階段，負責剪接的學生亦要和導演溝通，再根據導演的要求剪接已拍攝的毛片、整理和再組織，短片才能完成。

當影片完成後，藍老師會安排和學生一起評賞，大家便須運用批判思考評賞自己的影片，以及聽取他人的意見，作為日後改善的參考。

搜集資料助批判性反思

除了發掘學生的潛能外，藍老

師還希望學生將搜集得來的資料進行批判性反思，從而建立自己的價值觀。為此，藍老師所訂立的題目多圍繞青少年自身或社會問題，如描寫三角戀的《自由戀愛》、講分手的《好心分手》、講述偷竊的《密碼風雲》，以及探究家庭暴力的《心鎖》。學生在創作期間經歷對主題的認識、反思，從而建立自己的價值觀。

為令學生得到更全面的學習，藍老師透過不同形式的活動，讓學生把課堂、現實生活和日常生活互相扣連。這些活動主要分為三部分：進行實地考察如參觀朗豪坊UA影院的放映室、電影拍攝現場；邀請電影工作者向學生講課；鼓勵學生參與不同類型的比賽等。以今年為例，學生的作品

羅冠蘭接受學生訪問，大談演戲經驗。

除了在第十二屆香港獨立短片比賽中獲得青少年銀獎外，更衝出香港，獲台灣高雄邀請參與第二屆金甘蔗影展。

除教導學生外，藍老師更希望與校外同工交流心得，藉此不斷提升自己的教學效能，而她教學的其中一部分：「情境導向電影欣賞課程」，已由香港教育學院出版。

影視錄像有助訓練學生的組織及解難能力

透過拍攝錄像短片，藍老師與學生建立一份深厚的情誼。

教學分享

教育理念

「看先於言語」(John Berger, 1972)，我們從出生起便開始接觸影像。踏入廿一世紀，圖像氾濫，我們進入了一個資訊新年代，學生必須備有視覺解讀能力。當前這刻，教育肩負起重要的任務，特別是藝術教育。

我校以「人人可教，皆可成材」為辦學理念，「匯知創藝」為校訓，建立一所綜合型中學。以文法及才藝雙軌課程作為我校學與教的基礎，就是因為我們明白到普及藝術教育的重要性，並樂意接納和尊重每一個學生，發揮他們的多元才能，建立他們的自信，展現他們獨特的生命價值。雙軌課程中的藝術教育包括視覺藝術、音樂、戲劇、設計及影視錄像。而當中的影視錄像課程便是為提升學生對影像、符號與訊息的解讀能力及創作能力而設計的。香港的中學，很少如我校般，把影視錄像媒體藝術課程作為正規課程。

藝術教育的目的並不在於培養藝術家，而是培育學生的基本共通能力。而透過我校影視錄像課程的學與教過程中，學生能經歷不同的學習經驗，從而達致基本的共通能力，並培養出價值觀和態度。課程包括了編劇、導演、攝影、監製、剪接、評賞及製作實踐。錄像製作的過程是一個群

體創作的過程，在這個過程中，學生必須經歷集體創作，定下主題，編寫劇本（情境的訂立）；接着進行資料搜集，崗位分配（協作的訂立）；再而互相溝通以表達各自的想法，從中定下拍攝的過程、進度（以會話形式溝通）；最後進行拍攝，以影像表達當中的意義（意義建構）。在拍攝的過程中更不斷重複着以上的學習經驗，學生在實際的情境中，主動理解和分析，從而達致高層次的建構式學習 (Vygotsky, 1987)。反復的實踐製作更是一種從經驗中學習的模式，學生不斷解決困難，是一種探究式的學習 (Bruner, 1977)。

課程設計與實踐

本校的影視錄像科課程，主要分為兩個部分，第一部分為中四中五級的基礎課程，第二部分為一年制進階證書課程。兩者均以實踐方式學習，中四階段學習基本鏡頭運用、音樂錄像製作及情境導向電影欣賞，以求引發學生的學習興趣和得到一定程度的成功感；中五則作較深層次的鏡頭運用、劇本創作、短片拍攝等，以求學生進一步發揮創作力和提升學習興趣。而一年制進階證書課程則朝向專業發展。

探究式教學

影視錄像課程非常重視探究式

的學習方法，在學與教的過程中以實踐為主幹，期望學生在整個過程中培養各種共通能力。

在學生收到題目時，最初並不了解題目，於是他們必須在編寫劇本前，進行資料搜集、互相討論、訂立主題（培養研習能力）；當故事大綱訂立後，便開始編寫劇本（創造力就在這刻展開），

藍老師請來李力持導演教學生拍攝技巧

當中編劇須塑造故事人物性格，編寫細節和設立情境；透過資料的搜集、設立情境，對主題有了基本的理解與認識。

然後，學生便要進行分工，因為短片拍攝是一個群體的藝術創作，必須有強烈的互相合作精神（協作能力）。在拍攝的整個過程中，溝通能力更是不可缺少的，學生間相互的合作必須利用語言作出有效的溝通，大家才能朝着同一方向前進；因為一個人的缺失，便會影響整個團隊的運作，

故此，學生必須提升自我管理能力和責任感，準備好自己負責的範疇。而在現場拍攝時，又往往與想像有所出入，經常遇到不同類型的問題，學生須立刻解決，解決問題能力亦因而得以提升。

拍攝過程完成，便進入後期製作的時刻，解決問題能力及溝通能力在這裏便發揮着重要作用，

拍攝短片是群體藝術創作，需要學生分工合作，發揮團隊精神。

學生必須把已拍攝的毛片（Footage）整理、理解、再組織，並與導演溝通，才能把短片完成。最後當影片完成，學生一起評賞時，大家必須運用批判性思考去評賞自己的影片，並聽取別人的意見，作為日後改善的參考，並以承擔精神接受好與壞的批評。拍攝是一個長久的歷程，一份功課由開始到放映，往往超過一個多月的時間，學生必須有堅毅不屈的精神才能完成。

學生從編寫劇本，進行拍攝到剪接都是原創的，除一般在課堂上進行現場拍攝外，學生亦必須

利用課餘時間進行討論，拍攝和剪接。由於課堂時間不足以讓學生完成所有製作，我會和他們一起商討，抽取較難控制的場景，在課堂中進行。課堂時間雖然緊迫，但我從來不為學生提供拍攝方法，所有的問題，必須由他們自己解決，我也不會說對或錯，我只會問他們為什麼？你們認為哪個方法較合適？現在你們想怎樣做？讓學生先把自己的想法說出來，然後作出決定。

當學生有意見時，往往會先向我發表，聆聽過後，我便會提醒他們應向現場那個崗位的人員提出意見；但當意見太多時，我便會提醒他們應由誰作出最後的決定。然而學生往往難於下決定，我便會讓他們逐一嘗試不同的方法，好讓他們自己找出答案來；當他們下了決定後，無論是否是最好的決定，我也會認同他們，以加強他們的自信心。

在課堂中，我把自己視為一個觀察和引導者，從學生學習拍攝技巧到處理拍攝現場、處理人際關係，我也要他們先嘗試，再決定採用那一個方法；這樣的學與教方式進度很慢，但我從不怕耽誤課堂時間，因為運用這樣的方法來學習，成效才會顯著。

迎向社會 面對世界

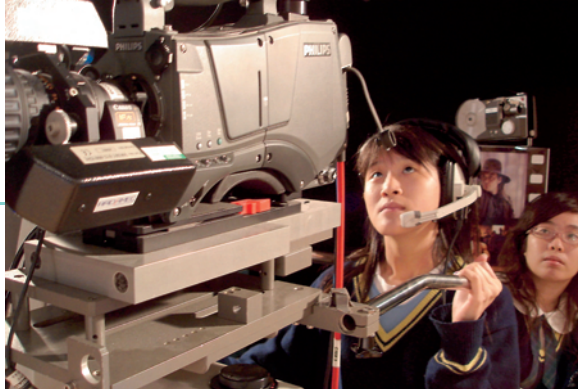
在日常課堂中，學生學習不同的拍攝技巧，建立欣賞能力，並

用文字和語言來表達，都有助提高學生的智能。在過去的教學中，我會讓學生參與不同類型的錄像比賽，到國外參與電影展，讓學生有更多展示作品的機會。學生亦會把學習得來的成果服務社會，如協助拍攝德育課題的教育短片，在創作期間學生對有關德育課題認識得更全面，更能了解原創者所付出的心力，並懂得知識產權的重要性。他們透過創作拍攝，學習德育和公民教育，並利用自己的作品推動德育和公民教育，學生的學習經歷自然豐富起來！

總結

單憑一位老師教授影視錄像科，對學生帶來的衝擊實在有限，故此，我經常邀請藝術家到校講課，讓學生的學習更全面，我曾先後邀請李力持導演和北京電影學院司徒兆敦教授為學生講課。此外，我們會步出校門，走在生活的路上，到訪朗豪坊UA影院的放映室、在上海街踏上文化之旅、參與ifva電影節，到訪電影拍攝現場，擴闊學生視野，便有着更多的創作靈感！

我深信影視錄像的教學必須建基於實踐，同時，亦明白到教學不能只在課堂上、課室中進行，課餘的時間更為重要；故此，我們必須為學生提供更多不同的學習經驗，以求教學相長，改善教學，令學習更為有效！

學生透過拍攝錄像發揮個人創意，獲取成功感。

評審撮要

參考資料

John, Berger (1972). *Ways of seeing*. London: British Broadcasting Corporation; Harmondsworth: Penguin

Vygotsky, L.S. (1987). *The Collected Works of L.S. Vygotsky. Vol. 1: Problems of General Psychology*, including the volume *Thinking and Speech* (R.W. Rieber & A.S. Carton, Eds.; N. Minick, Trans.). New York: Plenum.

Bruner, Jerome (1977). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press. (Original work published 1960)

課程發展議會編訂（2002）《藝術教育學習領域課程指引》香港：政府印務局

索取上述教學實踐資料的途徑

地址：將軍澳勤學里2號

匯知中學

網址：www.qualiedcollege.edu.hk

教師與其他同工分享的方式

訪校，分享研討會

聯絡方法

聯絡：藍翠紅老師

電話：2706 6969

傳真：2706 9906

電郵：sukova03@yahoo.com.hk

影視製作看世界：創新性的高中媒體藝術課程

藍老師在正規的高中課程中另闢蹊徑，設計和推行創新性媒體藝術「影視錄像」課程。

從觀課所見，藍老師有系統和有策略地引導一班中五學生學習鏡頭運用。在攝製的過程中，學生碰到不少場景的安排和人際關係等困難，藍老師都能巧妙地鼓勵和從旁誘導他們透過討論去尋求解決方案。在解難的過程中，她不時向學生提出指導性的問題，如在整個團隊中，在甚麼時候誰人應為改動作出最終的決定和為什麼？她甚有耐性地讓學生逐一嘗試他們提出的解難提議，以便找到最恰當的解決方法；而她只會在適當的時候作出暗示，目的是維持教學進程順暢。因着她有效的教學方法，整個課堂充滿歡樂，學生從中得到不少訓練自我管理能力和發展人際關係技巧的機會；又能深入認識到籌拍電影的過程，當中須掌握的種種藝術和美學元素，並能培養他們批判和評賞的技巧。

藍老師以藝術教育為己任，對藝術滿懷熱忱和活力。透過「影視錄像」課程，循循善誘，帶領學生把學習經驗與社會日常事物和價值判斷融為一體，收德育和公民教育之效。如學生在她從旁指導下，進行探究家庭暴力成因的研習計畫，並為展示有關發現而自行籌畫拍攝一齣名為「心鎖」的電影。在進行整個研習計畫時，學生不但學會從不同角度理解暴力現象，以電影手法展示；並且從探究暴力現象的過程中，作出判斷和建立自己的價值觀；他們又學懂個人應該如何在團隊中作出最大的貢獻，好讓整個團隊發揮出最高的效能，否則整個計畫將無法完成。這齣短片曾先後在校內和香港浸會大學公開放映。每次放映後，學生會反思，並對探討暴力和電影製作有新的發現；可見這些活動對深化學生學習的幫助很大，而藍老師的耐心和熱誠的教學態度深得學生的愛戴。

藍老師善於領導學生把他們創作的電影短片，與社會和地區社群分享。學生的作品水平高，獲得行內專家和社區人士的認同，並多次獲獎；學生的學習動機、成就和自尊亦得以提升，不少學生在畢業後仍繼續進修電影或服務於相關的行業。藍老師誘導學生透過製作和影視評賞看世界的經驗，相信定能成為他校提升媒體藝術教育的參考示例，尤其是作為那些已經或將會開設校園電視廣播的教師的借鏡。