

《新媒體行銷管理師》認證

影音企劃 考科

參考教材

K-TV 高雄新媒體人才培育中心

高雄市鳳山區光復路二段132號

電話：(07)799-0829

E-MAIL：kybktv@gmail.com

官網：<https://kybktv.org/>

服務時間：週一至週六08:30-18:00

目 錄

第一章 內容創作與腳本企劃.....	03
第一節 Podcast 節目製作.....	03
一、從傳統廣播延伸到 Podcast.....	03
二、Podcast 主題構想與節目設定.....	03
三、Podcast 的背景音樂.....	05
四、Podcast 的錄音.....	06
五、Podcast 的剪輯與後製.....	07
六、Podcast 的節目上架.....	08
第二節 YouTube 頻道主題發想.....	09
一、YouTube 平台特性.....	09
二、頻道定位.....	10
三、內容策略.....	11
第三節 影音頻道影片企劃.....	12
一、影片呈現格式.....	12
二、腳本及分鏡表製作.....	12
三、精彩影片需具備的條件.....	12
第二章 攝影技巧與後製特效.....	13
第一節 拍攝設備與場景佈置.....	14
一、拍攝所需的硬體設備.....	14
二、拍攝場景佈置.....	14
第二節 動態拍攝基礎觀念.....	14
一、構圖.....	14
二、運鏡.....	15
三、打光.....	15
四、收音.....	15
第三節 製作不同形式的影片.....	16
一、直播.....	16
二、YouTube Shorts 短影音.....	16
第四節 後製基本觀念.....	17

第一章 內容創作與腳本企劃

第一節 Podcast 節目製作

近年來隨著Podcast創作者及優質節目大量出現，搭配耳機的使用，讓人們在通勤、開車、運動等活動時，亦可以收聽Podcast的節目。近年來台灣Podcast節目數量仍舊持續上升中，亦已建立創作者和聽眾者之間的交流管道。

一、從傳統廣播延伸到Podcast

打開收音機，調整至想要聽的電台頻道收聽廣播，跟隨著節目主持人帶來的談話或音樂的播放，邊進行休閒或工作，曾經是出生在1980年代前的人生活記憶，或許現在還持續進行中，或許已經轉換到新媒體的收聽方式。而所謂的廣播(Broadcasting)就其字面上的意義來說，廣播就是「廣為傳播」，是利用電子通訊技術傳送聲音、影像、影片等資訊內容提供給大眾的行為，廣播主要分為傳播聲音內容的電台廣播、以及同步傳播聲音及視覺內容的電視廣播兩大類型。雖然傳統的電台廣播節目是聽覺媒體，具備傳播速度快、涵蓋廣、訊號容易取得、時效性強等特性，但隨著科技的進步，網路的快速發展、數位化的趨勢和新媒體的發展，傳統廣播不再是主流媒體的主要選擇，亦也說明傳統廣播作為主流媒體的時代已經不復見。

但隨著時代改變，科技與互聯網、行動網路的發達，讓民眾不再只是單向接收平台提供內容，而是讓民眾有更多的選擇，而Podcast就是最具代表性的聲音類新媒體，Podcast和廣播最大的差異在於廣播是現場直播或錄製播放，聽眾僅能配合播放時段，無法快轉或要求暫停；Podcast的優勢在於更符合現代人的需求、高自由度，可以依照你當下的需求選擇節目。尤其因為新冠疫情(COVID-19)的關係，許多創作者、主持人開設自己的Podcast節目，進而在社群上流行起來，不僅在搜尋熱度外，Podcast的討論聲量也聲勢高漲。

二、Podcast主題構想與節目設定

準備開始錄製Podcast節目製作一定會有一定的流程與步驟，期間包含設定節目定位、內容構思、選購器材設備、腳本準備、影音檔案的剪輯、行銷節目、經營節目等步驟等。因此於節目製作前，節目定位就顯得十分重要，在進行任何節目都是規劃所代表的特色或主題。Podcast雖然是採用聲音的型態呈現，但仍舊是需要設計系列主題來呈現出節目的主軸特色，展現出主持人聲音的影響力。

1. 製作Podcast的目標及動機

首先，必須要先釐清製作Podcast的目標及動機，以及想要傳達哪些內容給對你的節目有興趣的聽眾？或是製作節目為何？還是僅是純粹好玩並沒有特別

想達成的目的等，因此，當你在瞭解為什麼製作Podcast的同時，其實也就是在為你的Podcast節目做定位，不管大眾、小眾，仍舊是會找到相對應的Podcast節目。

2. Podcast主題設定

美國之名媒體顧問和Podcast創作者艾瑞克·紐朱姆（Eric Nuzum）在其書籍《如何做出爆紅Podcast？》一書，提到製作好的節目，除了能有吸引人的故事、角色、或獨特的聲音，最重要的是找到定位和觀眾，知道聽眾對象、與聽眾對話內容、達成節目目標或效果，以及採用什麼方式呈現節目等，這些都是製作Podcast需要去思考的問題。

倘若創作者找到大致主題方向，建議可以就目前較為流行的Podcasts平台搜尋，是否已經其他創作者製作類似性的節目？可先就類似性節目進行瞭解與聆聽，逐步規劃您設定的主題方向，亦可從不同的角度或觀點切入主題，規劃節目的主軸與差異性，以發展出屬於個人特色的Podcast節目。

3. 節目重點設定

(1) 節目名稱

一般節目名稱，建議不要太長，盡量控制在10個字以內，節目名稱、作者與節目描述都會是搜尋的重要因素，盡量採用讓人能夠一眼看出主題的關鍵字，簡潔好記不繞口即可，考量節目名稱不要太長，以避免超過版面的字數與標題會被隱藏。如果本身自己有個人品牌或平台，最好的形式就是使用品牌名稱命名，讓既有的聽眾能快速聯想到您的品牌，並深化聽眾對您Podcast節目的支持。

(2) 節目核心

節目敘述會是搜尋引擎尋找的重要因素，創作者必須要試圖使用明確、簡單、明瞭的相關關鍵字，讓受眾者可以知道節目的核心內容。例如：知名股市財經Podcast節目-Gooaye股癮，就是一個以討論股市財經明確的節目，迄今仍舊是在Podcast中討論熱烈的高人氣節目。

(3) 節目介紹

說明節目內容的設定，是哪類型的Podcast形式？採用哪種類型主持文字描述等，在錄製節目時，主持人可在固定內容的開場簡短的說明「節目名稱」、「主持人名字」、「節目主題」、「節目目的」、讓新的聽眾瞭解節目、節目主題以及節目主持人等資料，舊聽眾可以作為節目即將開始的起始式。

(4) 聽眾設定

在觀眾的設定上，能越明確越好，包括聽眾的性別、年齡、教育程度、居住地、個性、收聽習慣等，則越能讓主持人清楚聽眾的情形，讓整體

的節目風格走向也相對清楚，符合主持人與聽眾的對應，不偏離節目主題，聽眾也不會流失。

4. 節目格式設定

(1) 節目類型

Podcast的節目形式可以是單主持、雙主持、來賓訪談等，目前常見的形式有訪談型Podcast(馬力歐陪你喝一杯)、念稿類Podcast(One by Earth 地球之一)、新聞評論類Podcast(百靈果 News)、教育類Podcast(通勤學英語)、說書類Podcast(一起說故事by孩子睡了)五大類。

(2) 主持風格

節目主持人的風格各式各樣，但做為一個節目主持人要建立屬於自己的獨特風格，是需要充分的認識自己、瞭解自己，善用自己的長處製作節目。在節目類型確定後，節目主持人是需要全方位的參與整體節目構思，以及對節目做出必要性的承諾，使得節目得以可以順利錄製下去，持續性發展。

(3) 節目時間長短

一般Podcast節目沒有所謂真正的理想時間，加上收聽者可以自由控制收聽長度，或進行短暫性暫停，因此綜合多數Podcaster的經驗各家說法不一，建議可參考知名Podcast節目的製播時間規劃。

(4) 更新頻率

節目製作需要有時間點，建議能固定時間上傳，讓聽眾養成固定聆聽的習慣，此外，要考量主持人是全職的Podcaster，或是在正職工作外，因興趣或其他因素製作的Podcaster，在製作Podcast節目初期可以先以每週、十天或兩周等固定時間，考量自己的節目產能以更新節目，持續累積產出新集數和累積收聽數。

三、Podcast的背景音樂

無論節目的形式為何？許多創作者會想在節目中放入音樂，幫助創作者的Podcast提高質感，背景音樂來襯托創作者講話的內容，以及搭配一些轉場音樂，調節整個節目的感受，增強情感的表達，讓聽眾有身歷其境的感受，但每個節目的類別不同，還是需要創作者親自試聽才適合，或是可採用輕音樂作為背景音樂，避免太強烈的背景節奏，讓聽眾忽略創作者精心製作的內容，而造成節目的失焦。此外除了留意Podcast背景音樂的用途與風格外，取得合法版權的音樂素材亦是重要的，切勿使用未經授權或是非法的音樂素材。補充說明：YouTube提供免費版權音樂庫，提供免權利金的製片音樂素材和音效，可供創作者在影片中運用，但音樂庫是YouTube提供的獨家資源，僅能限定在YouTube平台使用。

四、Podcast的錄音

雖然錄音可以使用手邊最簡單的配備，例如：隨手可得的手機錄音軟體，但事實上，Podcast節目錄製中，最重要的就是麥克風的音質，因音質是影響聽眾收聽節目的重要指標之一，建議錄製者可以多花些心思，依據個人錄製或兩人對談的節目需求，來規劃麥克風設置，倘若您的Podcast節目很成功，有廣大的聽眾，有更進階的音質需求，也可以向業界租借專業錄音室空間，以達到更好的錄製效果。Podcast常用錄音設備器材如下：

1. 麥克風

麥克風依照轉換方式的不同，最主要的有動圈式麥克風(Dynamic Microphone)、電容式麥克風(Condenser Microphone)，兩者由於不同的振膜，大大影響各自展現聲音的特色。

接頭大致上分為USB以及XLR介面，主要是訊號傳輸的方式不同，USB麥克風一般是直接插在電腦硬體上使用，而XLR接頭俗稱卡儂接頭(Cannon)，其後端有一條較粗且有三叉頭連接著麥克風，且需要錄音介面才能將聲音數據傳輸到電腦中。

(1) USB麥克風

USB麥克風具有即插即用無需驅動程式的優點，只需要一條USB線裝上電腦就可以直接進行錄音工作，不需要任何的背景知識，是多數Podcaster的首選，非常適合單人錄音。近年來USB麥克風的音質表現也不斷在提升中，目前市面上也有些知名品牌製作價格合理且實用性的電容式麥克風。

(2) XLR麥克風

XLR麥克風也是另一種常見的麥克風，但由於XLR麥克風不能連結電腦，是需要使用錄音介面、混音器或錄音機作為媒介連結後，再接上電腦錄音孔錄音，相對於USB麥克風即插即用的便利性較差，但常是對聲音品質較講究，希望追求更高階製作的podcaster選擇，相對的價格也較USB麥克風高。

(3) 其他錄音設備

除了USB、XLR麥克風外，手機錄音、市售高階錄音機也是一種較能隨時行動且設備輕巧的podcast錄製方式，此外，若再搭配專業領夾式麥克風，即可接上手機錄音或戶外訪談。

2. 錄音介面與混音器

在Podcast的錄製中，錄音介面與混音器並不是必備需要的物品，大多會使用混音器的，多是搭配使用XLR麥克風，或是有多人錄製需求、有Live主持的需求、需要同時播放音樂與背景音樂等。但單就混音器的功能，其主要是提升麥克風性能及聲音品質，因此也多數被運用在音樂製作上。

3. 監聽耳機

監聽耳機目的在於還原創作的真實樣子，找出需要調整細節，可分為入耳式、耳罩式，在錄製Podcast節目時，可透過監聽耳機知道聲音傳送到錄音軟體聲音情形，是否有雜音或其他狀況產生，藉以即時調整，避免在錄製節目結束後，才發現問題。此外，若進行遠距訪談，可透過監聽耳機確認來賓的通話品質。

五、Podcast的剪輯與後製

使用在Podcast剪輯軟體都會搭配錄音功能，讓創作者可以直接應用軟體錄下聲音，並直接透過軟體進行剪輯，但如果創作者是透過電話、視訊、網路與對方遠距離通話，則必須要額外下載其他錄音軟體，才能將對談內容錄製下來，並匯入剪輯軟體額外編輯。以下就從入門、專業進階軟體進行說明：

1. 入門軟體

(1) Audacity

Audacity是一款跨平台的開放原始碼的音訊編輯軟體，使用在錄音和編輯音訊，對於在初期加入Podcast的創作者在預算不足的情況下，該軟體具備基本的後製、音量調整等功能，也同步支援Windows及Mac系統。

(2) Alitu

Alitu軟體讓podcast錄製、剪輯、上架流程變得非常簡單，非常適合在製作Podcast初期將心力放在腳本構思也對軟體不熟悉的創作者，另外也具備自動調整音樂不同頻率的強度(Equalizer, EQ)、壓縮、音量平衡、降噪等重要功能；也可以直接使用Alitu進行剪輯，裁減不必要內容，或將多個音檔拼接在一起，由於Alitu本身有內建的音樂庫，可讓創作者直接挑選喜歡的片頭、片尾及轉場音樂到節目中。

(3) Garage Band

GarageBand是一款由蘋果公司出品的數位音樂創作軟體，若創作者本身是iOS及iPhone使用者，對創作者來說這是一款既免費又容易上手的軟體。GarageBand可將您的iPad和iPhone變成一套觸碰式樂器和功能完備的錄音室。

2. 專業進階軟體

(1) Adobe Audition

Adobe Audition，前身為Cool Edit Pro，是在被Adobe收購後才進行更名，是一套完善的工具組合軟體，搭載各種混合、編輯、控制和效果處理，具備多音軌編輯功能，支援128條音軌、創建Loop以及使用45種以上的數為訊號處理效果，也便利創作者對音訊檔案進行修改、合併。

(2) Final Cut Pro

Final Cut Pro是一款由Macromedia公司推出，後來被Adobe收購，之後由蘋果公司接手研發，很適合本身就是Mac用戶使用，以及希望錄製當下影片額外放置在YouTube或其他影像平台。其具備將檔案降至原來的1/8的副本代理剪輯(Proxy editing)、支援多機編輯和360度影片製作、畫面調色功能豐富、製作立體畫像和高清輸出、自動偵測畫面和裁剪等專業功能。

(3) Headliner

Headliner是一款適合提供給創作者單純製作短片行銷，讓創作者使用線上工具將Podcast製作各種影音，使用簡單的後製平台，新增字幕與裁切所需片段，跨平台的發佈在Instagram、Facebook、Twitter、LinkedIn、WhatsApp、SMS/iMessage上分享短片接觸更多不同的聽眾。

(4) Hindenburg Journalist

Hindenburg Journalist是一款專為口說內容編輯者設計的剪輯軟體，例如：Podcaster及廣播工作者，相較於其他專業的剪輯軟體，在介面的功能選項相對簡潔，可讓長時間的音檔內容加速完成編輯效果。

(5) Logic Pro X

Logic Pro X是iOS系統使用軟體，相較於GarageBand更為專業，介面也有別於先前Logic Pro，除了改變介面外觀及部分功能外，也新增具備豐富的取樣音源與音頻效果處理、以及控制工具的強化。

目前市面上的錄音相關剪輯軟體琳瑯滿目，Podcast的後製目的在於將錄製完成的原始素材，例如：訪談音檔，進行後續調整及加入節目設計的片頭、片尾曲，或加入贊助商的廣告內容等，因此會使用剪輯軟體刪剪不必要的橋段、錯誤、或是透過刪減讓節目的談話節奏加快，但創作者仍需要以自己創作需求為主要考量。同時，Podcast屬於公共平台，無論創作者在演出時演唱翻唱曲，或是錄下自己翻唱他人作品影片上傳平台，原則上都是必須要取得原詞曲創作者同意與授權。

六、Podcast的節目上架

剪輯好的音檔要讓聽眾透過Google Podcast、Apple Podcast、SoundOn聲浪、Spotify等Podcast平台收聽，是需要一個媒介平台，稱之為Podcast Hosting。所謂的Podcast Hosting (Podcast 託管平台) 簡單來說就是存放Podcast音檔的地方，而平台協助生成RSS feed(Really Simple Syndication, 簡易供稿機制)，並協助讓節目RSS feed可以讓各大收聽器讀取內容上架的管理平台，市面上有些託管平台也提供節目數據分析、排程發佈、打賞機制等功能，臺灣的Podcast 託管有：Firstory、SoundOn 聲浪等。

第二節 YouTube 頻道主題發想

2006年Google公司收購YouTube，透過自家公司Google搜尋引擎的技術，大幅提升YouTube影片的曝光度，成為全球最夯的影音平台。提供多元的電玩實況、搞笑影片、3C產品開箱、美食介紹等節目，讓大眾透過影片傳播媒介的傳遞，瞬間吸引觀眾目光，甚至只要影片內容充滿有趣及創意，則可能都會成為高點閱率的話題影片。

一、YouTube平台特性

1. YouTuber的起源

YouTuber來自於「YouTube」+「er」（代表職業），也就是以影音網站YouTube為主要活動據點的網路紅人，或在YouTube上傳原創作品，藉以賺取收入的創作者。但隨著YouTube頻道聲望名氣大為提高，若想要藉由YouTube頻道賺取收益，必然要有相當的名氣和知名度，在龐大的瀏覽量和訂閱數下，才能帶來一定收益。

2. YouTube探索及影片推薦機制

(1) YouTube探索

A. 查看熱門影片榜單

在YouTube平台上點擊「探索」就可以看到使用者所在地的熱門影片榜單，進入「探索」後即可看到熱門影片順序排行，且登上熱門的影片，在其影片的收看次數左方，則會有#[名次]標示。

B. 登上熱門排行影片因素

依據YouTube官方說法，作為登上熱門排行影片的因素，主要可分為：YouTube會參考觀看次數及散播速度、觀看次數來源、影片已發佈時間點、該影片與同頻道的影片相比的表現情形；但依據演算法的理解，互動率（喜歡與不喜歡比率、觀眾留言等）、觀眾觀看時間長度，也會有相當之影響力。

(2) YouTube影片推薦機制

YouTube系統會依照觀眾先前觀看記錄，透過「建議的影片」功能顯示他們可能會想繼續觀看的內容。創作者都會想知道YouTube演算法中最常推薦的影片類型，但事實上YouTube每分鐘上傳到YouTube頻道的影片總時間超過400小時，官方明確提及對各類影片皆是以保持中立的態度，不會偏好某一些類型影片，但系統會參考收看內容、未收看內容、觀看時間、喜歡和不喜歡、「不感興趣」的意見回饋五項指標，來決定向觀眾呈現的影片，因此，建議創作者考量重點應該放在觀眾喜好。

3. 內容須符合YouTube社群規範

此部分內容，取材自YouTube《社群規範》，《社群規範》是讓每位創作者在YouTube上進行創作時能夠維持良好紀錄，倘若有違反相關規定則可能遭人檢舉，YouTube審查單位於審查後，可能將違規或檢舉的影片移除、增設年齡限制或禁止部分使用功能，包括縮圖、標題、留言或聊天訊息。此外YouTube是不允許裸露或色情內容的呈現，但以教育、紀錄片、科學或藝術等角度探討性議題的影片是可被允許的，且此類影片需要在影片中和中繼資料說明清楚，以便讓觀眾得知影片的背景資訊。

4. 內容素材該遵守基本版權觀念

版權是智慧財產權法的一種，主要的目的在於保護創作人的原創作品，版權的擁有者是可以透過這項機制的保護，來決定作品的使用方式及可將所屬作品提供使用的人士，在所有的原創影片在創作當下就受到版權保護，版權法在內容素材使用上，無論是獨立影音創作者、獨立音樂創作、影音部落客，或是大型唱片公司及電影公司，所有權的擁有者都是享有同等的專屬權利，版權的所有人是唯一可以行使或授予重製、發佈、公開表演、公開展示及創作衍生作品權利的一方。

二、頻道定位

製作一部精彩的影片，是需要投入不少心力，從整理影片初步構想，進行相關資料的收集及確認，資料的彙整、分類，撰寫內容大綱，開場到結束的流程等，就算對選定的主題非常有自信，但卻也不能代表其他人也會喜歡同樣的主題，因此建議在正式撰寫腳本與拍攝前，可以多找些適合的觀眾或朋友瞭解他們的想法，使得頻道方向正確，避免拍好影片，卻又不受歡迎，事前的準備越充足，相對影片品質也會更好。

1. 認識潛在目標觀眾族群

在這新媒體時代，影片內容的豐富性與拍攝手法的多元，每一位觀眾都各自有不同的喜好，身為影片的創作者、頻道的經營者，是需要瞭解及清楚會觀看您影片及觸及您頻道的目標觀眾。

2. 尋找適合自己的分眾市場

隨著新媒體的蓬勃發展，YouTube已是全球最大的影片搜尋及分享平台，讓使用者上傳、觀看及評論影片。每個人都可以隨心所欲在YouTube頻道上尋找自己想要看的影片，創作者可以依據自己的創作，找到適合自己的市場，吸引忠實支持者追隨。同時，一般大眾都會認為製作具有廣泛吸引力的影片可以獲得較多的訂閱數及較高的觀看率，但並非如此！事實上正確的作法應該是如何製作一個可以依據您和粉絲共有的興趣、愛好，製作出產生共鳴且具架構性的系列影片。因此，透過分眾的概念，尋找特定的受眾族群，建議的作法為：

(1) 找出同好社群與之交流互動

分眾市場的規模不同，有電玩遊戲的社群，也有古董收藏家的交流社群，但這些都屬於分眾市場。雖然這類群獲得較少的傳統主流媒體的關注，但只要觀眾一旦發現與他們自身興趣的節目，如同是為自己量身打造的節目，就會展開熱情的追隨，讓創作者獲得更多的觀看次數、更長的觀看時間、以及更高的參與度。

(2) 在YouTube網站內外探索相關社群

縮小分眾市場興趣題材後，可針對相關社群進行探詢與分析，透過搜尋相關主題的網誌、社群媒體討論議題、以及瞭解在YouTube頻道的這類題材，觀眾群的情況與訂閱人數，以及也瞭解其他創作者製作哪些類型影片。倘若創作者的目標是打入分眾市場，也需理解創作作品是否可以在市場中具有強烈的共鳴，並與觀眾保持相同熱情，才可以確保創作者的作品能帶給觀眾實際的感受。換言之，與其迎合大眾口味，指定充滿熱情觀眾的分眾市場更具成效。

(3) 追求一致性、固定更新頻率

一致性是頻道成功的關鍵，雖然每個人對一致性內容的認知不同，有的YouTube創作者認為上傳影片時間的作法是需要和傳統電視節目一樣，有固定的上片時間，充分的配合觀眾的生活節奏，也能讓觀眾在前一晚，期待隔日上片內容，例如：知名YouTuber固定在每週日晚上七點上片。而有的創作者認為節目是需要被包裝的，其中的一致性是要讓固定的人物或角色貫穿頻道的內容，節目形式一致，影片內容可以改變，但出場人物始終如一。

三、內容策略

自YouTube平台創立以來，訂閱人數不斷增加，許多有心創作者，以分享與上傳精彩影片，建立忠實的觀眾社群，但為了要讓頻道長久發展，影片內容則需要花心思設計，如何讓許多人願意看完影片後，願意將影片分享出去，則是內容策略的重點。策略方面，可以採用觀眾的角度來思考，瞭解觀眾想要看什麼？究竟什麼內容能夠與觀眾產生共鳴，或透過與觀眾的互動交流，將群眾的想法納入創作規劃中，除了得知觀眾對影片的感受，也能逐步培養觀眾的忠誠度。

然而，YouTube創作者在頻道定位上，需先定調頻道的族群或閱聽者，製作觀眾有興趣的影片，藉以提高瀏覽人次與訂閱人數，也可以結合其他元素，製作一系列具創意與特色的節目內容。此外，「一致性」是頻道的成功關鍵，若能有固定的上傳影片時間，充分配合觀眾的生活節奏，讓觀眾期待最新影片內容的上架。最後，頻道定位與節目主軸需一致，適時的調整影片內容，或是規劃固定人物或角色貫穿頻道內容，都是創作者可做的多面向考量與策略。

第三節 影音頻道影片企劃

一、影片呈現格式

影音頻道很多不錯影片是很值得讚賞的，但要能夠脫穎而出的確是需要多花心思與心力，因為觀眾可能隨時更換頻道所以必需要給他們一個繼續想要看下去的理由，並且讓不同的觀眾群都願意分享影片給他們的朋友，所以在影片呈現的方式，可以有許多不同的類別可以規劃，例如：開箱影片、教學影片、訪談影片、評測影片、遊戲攻略影片等。

二、腳本及分鏡表製作

影片企劃時，一般採用腳本與分鏡表，來討論動畫、電視、電影、廣告、影片等各種影音媒體想要表達的主題，也是在拍攝前，設計出最合適的鏡頭與畫面，並作為拍攝的前置準備。分鏡表是實際拍攝前，採用故事圖格的方式，將連續畫面以一次運鏡為單位，拆解說明內容或運鏡方式，此外也可以列入，如：拍攝進度、旁白、道具、時間、特效、註記等項目內容。

三、精彩影片需具備的條件

製作精彩影片是需要投入時間的，若是創作者真心喜愛的主題，製作影片就會變得簡單又好玩。創作者可以先瞭解自己的喜好，再依照喜好的主題來尋找靈感。創作者可以在可行的基礎上發揮創意，評估既有可用的資源，以及可實現的構想，包括預算、演員、腳本企劃、場地、設備等。為了讓觀眾能有共鳴、維持熱度，並期待新影片的推出，故當紅和持續性的主題是比較能夠吸引觀眾的內容。此外，創作者也可以運用協同合作機制，邀請其他知名的創作者，一同參與影片拍攝，建立相互合作的雙贏模式，以豐富影片內容及拓展群眾觀看次數。

第二章 攝影技巧與後製特效

第一節 拍攝設備與場景佈置

一、拍攝所需的硬體設備

在這新媒體時代，當你準備要開始拍攝和創作自己的內容時，建議不要跟著流行趨勢購買器材，而是依照你拍攝的需求挑選為主。先釐清您拍攝內容及使用的拍攝形式，避免挑選不合宜器材，以免無法發揮拍攝的最佳效益。拍攝所需要的設備說明如下：

1. 基礎設備

(1) 手機或數位相機

隨著科技的進步，智慧型手機亦具備高階攝影功能，而記憶體容量亦持續擴增，故要透過手機拍攝720P、1080P的影片，並不是一件困難的事情，甚至也有些高階的旗艦款的手機可以錄製4K、8K的超高畫質。而中高階的數位相機或運動攝影機，其拍攝品質優於智慧型手機，而運動攝影機因為輕巧的機身，可安裝在安全帽等位置，並不影響運動之進行，都是創作者可納入拍攝考量的重要設備。

(2) 三腳架、三軸穩定器

影片拍攝建議使用腳架輔助，維持畫面的穩定性，也能夠避免一再重新調整拍攝角度與遠近景所造成的畫面偏差，同時也可以透過穩定畫面讓拍攝者思考如何構圖、加深畫面的表現張力，另外建議可以選擇品質良好的三腳架，搭配堅固且可支撐相機重量的雲台，將有助於拍攝活動的進行。若需要戶外走動式拍攝，可以使用三軸穩定器增加畫面穩定度，讓影片更趨於完美。

(3) 打光用燈具

在拍攝影片場所，拍攝者可以視現場的環境光源來做加強或減弱，若能補上光線也可以使拍攝畫面氣氛更好。常見的光源有光棒式LED燈、360度環形燈、以及攝影棚常見的燈罩型補光燈、LED平光燈，有些創作者會利用「柔光罩」燈光配備，讓光線更為柔和並擴大燈光照射的範圍，而拍攝時的打光規劃，仍需依據現場環境與個人需求來做搭配。

2. 輔助設備

(1) 外接式麥克風

現今數位相機及智慧型手機都具備直接錄製聲音的功能，但設備架設的位置，並非是最佳的收音地點，也可能會影響收音品質，故若需強化音質與收音效果，可採用外接式麥克風，以便於提升錄音品質，也可避免與減緩

環境噪音的干擾。

(2) 麥克風防噴罩

使用麥克風錄製聲音時，為避免口水直接衝擊麥克風產生噪音，達成更好的收音品質，可以增添麥克風防噴罩，以防止說話時口水噴到麥克風。

(3) 實物投影機

頻道定位若為教學型的節目內容，可以考慮採用實物投影機，功能是可以將實體物品或是教材投放在螢幕上，不需額外購買數位相機或其他相關配備，而實物投影機也能運用在直播上。

二、拍攝場景佈置

許多知名創作者在拍攝影片時，在拍攝現場都會精心佈置一個屬於個人風格的背景主題，例如：在書房環境，以書櫃作為背景拍攝；或是客廳中，擺著沙發擺設來進行拍攝；或是結合宣傳海報與形象設計的拍攝手法。部分創作者也會規劃代表性的內容牆面或購買各式背景布幕來佈置。由於背景為影片中相當重要的元素，建議使用乾淨的背景或素色布幕背景，可以採用有特色的背景，但別太花俏。

拍攝主題時，需要事先將選擇好的場景，進行必要的調整與佈置，其中也包括環境的主題設定、人物的風格設定、物品的擺放設定，可再結合場景道具進行拍攝，透過整體性的規劃，以期能達到拍攝的最佳效果。

第二節 動態拍攝基礎觀念

一、構圖

所謂的構圖就是規劃放在鏡頭前的元素，讓拍攝者知道如何呈現它們。每一個構圖中包括鏡頭角度、焦距與拍攝距離等，關係著拍攝者與觀眾們的訊息交流，可以嘗試使用不同的構圖，讓影片得以呈現多樣化的鏡頭畫面，為影片帶來些不一樣的感受，以便抓住觀眾的目光。拍攝者可發揮創意，突破思維的侷限，嘗試使用輔具來協助拍攝。例如：使用三腳架拍攝，使拍攝畫面能更穩定，而有些相機重量較輕，拍攝時會晃動與不穩定，建議可以倚靠在物品上，或使用手來支撐，讓拍攝影像更為穩定，常用的構圖方法：

1. 三分法：將畫面以垂直和水平直線劃分為三等分，將攝影主體放置於線條交集處，可引導觀眾目光到主要的重點上。
2. 平衡點：是為對稱手法，將畫面平均分割。例如：當兩人對著鏡頭講話時又分別站在左右兩側，就很適合採用平衡點方法來進行構圖。
3. 景深：在前景、中景與背景之間調整焦距，以呈現合適的視覺效果與氛圍。

二、運鏡

運鏡也稱做運動鏡頭，簡單來說就是拍攝時所運用的技術，主要是指鏡頭自身的運動，利用鏡頭或機身在位置上的改變，以引導或改變觀眾的注意力。在拍攝的過程中，無論特寫鏡頭或全景鏡頭，每一個鏡頭都是獨立拍攝的，在拍攝時為能符合腳本規劃時間及運鏡動作連慣性，攝影機動作是必須要符合分鏡表規劃，才不會在後續剪輯時造成無法連戲的情形發生。

三、打光

在拍攝中，燈光是一個很重要的輔助因素，良好的燈光配置能讓觀眾清楚掌握拍攝主題，也可作為營造氣氛和視覺效果。在拍攝影片之前，先決定好自己要表達內容及氣氛，並評估需要借助使用哪些燈光營造你所需要的氛圍。常見的燈光配置，有些影片僅使用簡單的燈光配置或自然光，就達到很不錯的效果。但如果是在室內拍攝，可使用一般燈具、簡單的燈光設備具體的實際光源，或也可以採用窗外透進的自然光線。

倘若拍攝的影片場所是室內，由於室內燈一般都建置在上方，建議可以正面放置一盞打光用的燈具，以便補充被拍攝者的正面光源。另外打光時，若將光源放在人物上方，且燈的亮度不足，則容易產生被拍攝者的鼻下和脖子出現陰影，此時可以在臉部的下方放置反光版，以進行反射補光。然而，在室外拍攝，可以善用自然光源，若戶外天氣不佳時，可使用行動式打光器具，以彌補光源不足的問題。

最常使用的三點打光法，方法是結合主光(Key light)、輔光(Fill light)、背光(Back light)三種光源。主光是主要的光源，一般都會擺放在攝影機的側邊；補光是用來補足陰影的柔和光源；背光是有助於區分拍攝主題和背景的光源，善用打光輔助，可使得影片呈現較佳的美感效果。

四、收音

收音在拍攝影片中，是最容易被忽略的項目，雖然許多相機具備內建麥克風收音，但也可能因雜音而影響整體收音品質，因此額外的加強收音是有必要的，麥克風依據收音範圍可區分為全指向型、心型、槍型及雙指向型。在大多數拍攝的狀況下，麥克風應盡可能的靠近被收音的場所或物體，因為當距離主要音源越遠時，越容易錄製到環境雜音，而後續去除雜音則會是一個棘手的問題。若使用外接麥克風，建議可加上麥克風防風罩以避免風聲干擾。若有必要，可在收音時透過監聽，以確保收音正常。

第三節 製作不同形式的影片

一、直播

在影音頻道上直播是和觀眾即時互動的最佳方式，無論是現場的直播活動、教學演示、或是即時電競遊戲等，都可以透過影音頻道既有的工具，來協助管理直播影片，在直播時亦可透過聊天室即時與觀眾互動交流。

在平台上直播，初學者可使用行動裝置或是網路攝影機，即可進行直播，無需太多設定；而若是進階的使用者，則藉由編碼器來建立直播，可以進行較為複雜的直播設定與規劃。目前常用的三種直播方式為：

1. 使用行動裝置上的頻道平台應用程式透過智慧型手機進行直播，很適合透過行動裝置來隨時隨地紀錄活動的創作者。
2. 擁有頻道平台，透過電腦和網路攝影機進行直播，無需添置其他設備，適合用來主持實況問答活動或與粉絲互動。
3. 透過編碼器直播，編碼器能從電腦、攝影機、麥克風等來源擷取內容，而編碼器可以進行解析度設定、子母畫面設定、場景設定、混音器設定、視覺特效等，再將影片上傳至頻道直播，讓創作者向觀眾傳送內容，一般通常使用在遊戲、體育賽事、演唱會、會議等。

無論創作者選擇哪一類型的直播方式，都需要預先規劃直播內容，並事先公告直播的時間點。為了避免在直播時產生聲音延遲或是影像問題不佳的情形，可以在正式直播前採用不公開或私人的直播模式來測試音效和影像，以減少相關問題的發生。此外，頻道擁有者在直播影片的內容，都必須要符合頻道平台的規範與服務條款，例如：YouTube頻道在第一次直播時，需要先驗證您的頻道，整個程序最多需要24小時。

二、YouTube Shorts 短影音

2020年9月YouTube率先在印度推出自家的短影音服務-YouTube Shorts，YouTube短片「#Shorts」的搜尋趨勢熱度突然暴增，迄今全球已經超過100個國家地區提供短影音服務，創作者僅需要一台智慧型手機，就可以使用YouTube應用程式內建的Shorts相機拍出吸睛的短影音，也能讓用戶享有觀看短影音的體驗。YouTube Shorts 開發理念在於讓創作者簡單上手，讓觀眾直觀操作。採以符合手機使用者習慣的直觀操作方式；並讓創作者只要透過手機，即可隨時隨地進行影像創作、音樂編輯，以創作長度小於60秒的影片，增加與社群伙伴互動的機會。

第四節 後製基本觀念

在影片拍攝結束後，如何拼湊所有拍攝素材，輸出一個具吸引力或內容豐富的影片，大致上需要歷經剪輯、配樂、音效、特效、校色、匯出等程序，簡要的工作流程與步驟說明如下：

一、影片儲存與整理

將攝影機所拍攝影片，進行儲存與整理，建議依照檔案種類來個別放置，並同時進行檔案備份，以供後續其他專案剪輯使用。

二、檢視及匯入剪輯片段

透過影片預覽功能，選取所需的影片片段，放入專案時間軸，依據腳本規劃進行排列，亦可運用剪輯軟體的「標記」功能，方便標示重要片段。

三、整理時間軸

剪輯影片內容並刪除不適合部分，如影片中有畫面過長或有發語詞的畫面（例如：「恩」、「阿」），可依據影片的目的來決定移除或保留，若時間允許，建議剪輯者可以多看幾次影片，或將專案暫時擱置，另外找時間重新觀看，也許能從不同角度再次進行編輯與內容修正。

四、加入視覺效果與音效

使用不同樣式的新增標題、片頭及轉場效果，善用程式內建的各種影片效果。此外，也可加上配樂，讓影片更具感染力。

五、混音

檢查音訊效果，調整聲音、音效及配樂的音量，讓各類音效元素能完整融合於影片中。

六、影片校色

透過校色來調整亮度，強化影片視覺風格，讓內容呈現一致性的視覺效果。

七、匯出

重複觀看影片，確認影片內容符合腳本規劃，並進行影片專案儲存後，即可進行影片匯出。若後續需要調整影片內容，則可透過開啟專案，進行內容調整後，再重新輸出影片。