

全國高職學生 103 年度專題暨創意製作競賽
「專題組」決賽說明書封面

群　　別：藝術群

參賽作品名稱：「紅包妻緣」—探索偶動畫拍攝技巧及台灣冥婚習俗

關 鍵 詞：紅包妻緣、偶動畫、冥婚

目 錄

壹、 摘要.....2
貳、 研究動機.....2
一、 動機.....2
二、 創作理念.....3
三、 研究方向.....3
四、 教學單元.....3
一、 規劃與執行準備.....4
二、 資料蒐集與討論.....5
三、 創作媒材的選擇.....5
四、 前製.....6
五、 製作.....10
六、 後製.....15
肆、 研究結果.....16
伍、 討論.....17
一、 創作困難點與解決方式.....17
二、 創新與創造.....18
陸、 結論.....19
一、 學習歷程與啟發.....19
二、 未來展望.....20
柒、 參考資料.....20
一、 書籍資料.....20
二、 網頁資料.....20
三、 影片資料.....20
捌、 附件（劇照）.....1

全國高職學生 103 年度專題暨創意製作競賽

「專題組」決賽說明書內頁

【「紅包妻緣」—探索偶動畫拍攝技巧及台灣冥婚習俗】

壹、 摘要

本動畫專題「紅包妻緣」的主要目的是透過專題製作課程及相關課程來學習並探索偶動畫製作流程，並藉著每個組員的專長進行分工，過程中彼此互相協助，學習達到最有效率的團體合作；片中同時探討台灣民間「冥婚」習俗的背後涵義，片中主角女鬼利用紅包想出嫁完成在世時出嫁的願望，卻受到道士的阻礙，藉著道士和女鬼鬥法到彼此了解的發展，進而幫助了女鬼完成遺願，表達是不能「不以貌取人」去判斷一個人的好壞。

貳、 研究動機

一、 動機

我們這組的成員都很喜歡聽鬼故事，而這次的動畫製作動機就是以創作「靈異故事」為主軸，一般人對鬼的刻版印象都是驚悚、嚇人、醜陋的，但在組員深入的討論過後發現並非全然如此，例如動畫「花田少年史」(日本動畫，作者一色真人，2002)，就讓觀賞者跳脫一般人對鬼的刻板印象，劇中的鬼比人還有人性，無論劇情或動畫皆表現的生動有趣，相當吸引我們；經過小組最後討論，決定以「不以貌取人」來當做主要的故事背景，再融入台灣民間習俗，劇情搭配到現代元素、風格，讓觀賞者擁有輕鬆、娛樂的心情，來感受本部動畫所要呈現的內涵。

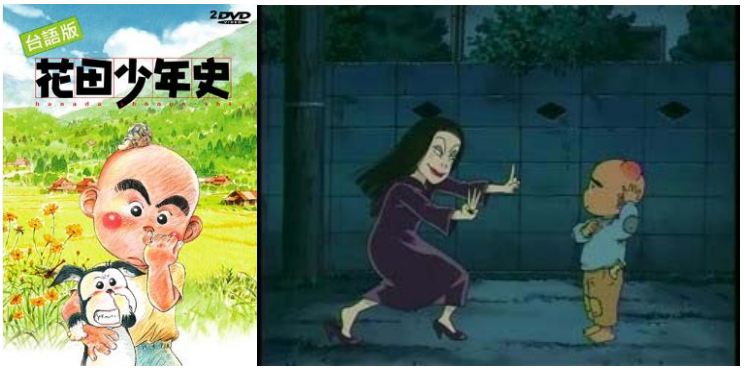

圖 1：日本動畫花田少年史海報及劇照

二、創作理念

本片以「偶動畫」來製作本片，我們嘗試深入研究如何呈現偶動畫的真實感、製作場景及物件的細節、嘗試各種視角的運鏡，達到吸引人的效果，整部動畫的製作過程必須擁有探索的熱情和試驗材質的精神，選出最適合本片的風格。

三、研究方向

(一).去除刻版印象，不以貌取人

眾人心中對鬼總是感到害怕的，很多事物在人心中都抱持著刻版印象，我們決定利用動畫去呈現出不要以貌取人的涵義，告訴觀眾很多事並非表面上看到的樣子。

(二).探索民間習俗

在討論時，組員們談論到各自喜歡聽的故事，其中以「鬼故事」最能引起共鳴。之後思考研究方向有兩個，一個是大眾都在關注的議題，另一個是容易被大家漠視或是較少關心的事物，我們選擇了次者－被漠視的議題，融合本組組員喜歡的鬼故事，最終決定以「冥婚(撿紅包)」為主題，探討易被忽視的台灣民間習俗。

(三).偶動畫製作技巧的研究

欣賞許多國外優秀的偶動畫電影後，例如「地獄新娘」（美國偶動畫長片，提姆・波頓，2005），本組決定鑽研他們製作偶及場景的技術，開始尋找符合本片所需要的黏土、骨架與搭建場景所需要的素材，嘗試製作動畫的角色和搭建場景。

圖2：美國偶動畫地獄新娘海報及劇照

四、教學單元

透過專題製作及相關術科課程，主動尋求老師指導與討論，達到最有效率的工作模式。

表1：教學單元表

課程	學習單元	學習內容
專題製作	故事發想、 分鏡腳本	與任課老師討論前製的故事發想及企劃，定案後開始繪製分鏡表都在此課程內完成。
展演實務	拍攝、後期製作	拍攝動畫、修圖、剪接都在此課程內完成。
插畫與漫畫	角色、場景設計	角色、場景設計、製偶、搭建場景，關於手繪、數位剪拼的內容都在此堂課內完成。

參、研究方法

一、規劃與執行準備

(一) 小組工作分配

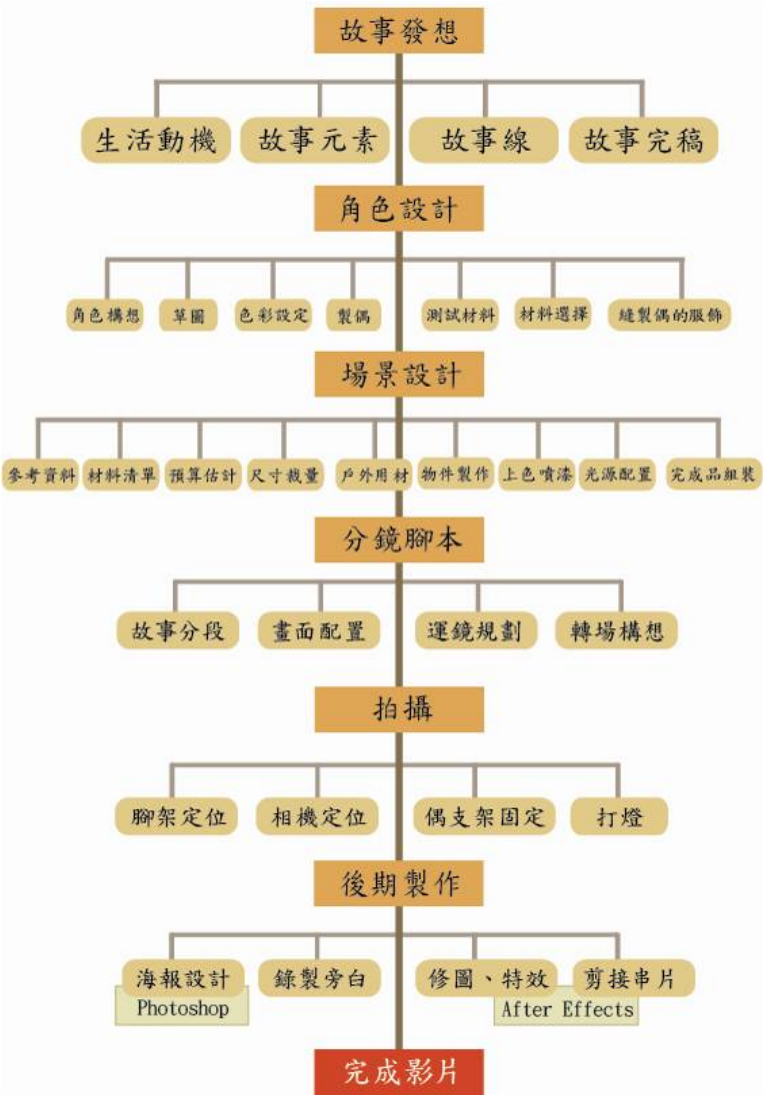
本片是由四位同學共同製作完成，而每項工作都是按組員的興趣與能力分配：

表 2：組員工作分配表

職稱	工作內容
導演	劇情大綱結構發想與深入研究，並安排及掌握小組進度。
拍攝	負責攝影、鏡頭分鏡設計和鏡位，協助操偶。
美術	負責全美術製作，包括角色設計、場景、物件設計。
後製	負責全影片的最終製作，並和導演討論配音配樂。

(二) 製作流程圖

表 3：製作流程表

(三) 製作期程規劃表

此專題本小組大約用了半年的時間來製作，下表為本小組的工作規劃期程表：

表 4：工作規劃期程表

工作/日期	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月
故事發想								
角色設計								
場景設計								
分鏡腳本								
拍攝								
後期製作								

二、 資料蒐集與討論

蒐集資料的階段中，我們著手尋找關於冥婚的史料及新聞報導，了解冥婚習俗以幫助故事的發想，且主動向老師詢問偶動畫相關的書籍及參考資料，老師提供「神豬 Pig Sacrifice」（台灣偶動畫短片，作者紀雅勻，2007）來加強我們對於燈光的認識與偶的製作過程，使動作更加順暢。在討論的同時，我們決定以塑鋼土做為人偶體態的基底，使用了美國土和樹脂土來塑造偶的臉部及手部造型，在運用油土包覆及加重腳的重量，服裝則考量到與偶的材質風格搭配，我們親自到布行選擇布料的顏色和質感，製作出最適合人偶身上的衣服。

圖 3：與冥婚相關之新聞報導

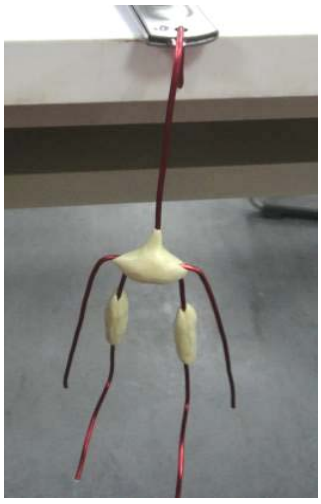

圖 4：用塑鋼土在人偶支架塑型

三、 創作媒材的選擇

(一) 偶動畫

本組選擇的主要媒材為「偶動畫」，透過此媒材為主演繹整個故事，製作所需要的偶角色、配件及背景進行動作逐格調整及拍攝，利用視覺暫留原理，透過快速撥放影格而產生連續動作。

(二) 風格設定

我們想製作一部具有濃厚台灣本土味的動畫，所以必須熟悉台灣傳統的人、物及建築之風格，除了到實地考察，也會利用「專題製作」課程的時間搜尋 Google 地圖，更加清楚物件樣式和場景設計。人偶的表演方式採誇張風趣的方式來呈現整部片的節奏與氣氛。

圖 5：用 Google 地圖觀察台灣傳統街景；觀察後，快速模擬街景彩稿

四、 前製

(一) 故事大綱

起：想出嫁的女鬼把紅包丟在路上，希望來個人撿走然後娶她，完成她想被人照顧的心願。

承：來了一位小學生，準備伸手撿起時，女鬼現身嚇跑小學生，被在一旁道士看見。

轉：道士看見了紅包，拿出了桃木劍，準備毀了它，這時女鬼現了身阻止，經過一連串的打鬥，女鬼躲開最後一擊，迅速的出現在道士面前，準備擊向道士，但是她看到道士痛苦的樣子，不忍心所以又收回攻擊。

合：道士發現女鬼其實內心善良，只是想完成自己的心願，最後決定幫助她完成心願，拿出了平板電腦(道士收服鬼的道具)讓女鬼挑選之前收服的男鬼，使女鬼完成她的願望。

(二) 美術設定

1. 角色設計

(1).主角「女鬼」

個性側寫：一位正值花樣年華卻早逝沒有出嫁的女鬼，年紀約 25 歲，希望能完成結婚的遺願，利用「冥婚」這個民間習俗來完成她的心願。

角色設計：原本設計女鬼為「中分直髮、愁眉苦臉」，貌似中年女子，經過討論後發現不合個性側寫，所以改成「捲髮、情緒多樣、穿著紅色客家花布的衣服」，性格較為年輕的女鬼。

圖 6：由左至右，女鬼最初彩稿、數位剪拼媒材風格、實作偶之完成品

(2). 主角「道士」

個性側寫：四處收服鬼怪的道士，一身正氣、表情嚴肅、微禿、身掛佛珠，穿著傳統中國服飾。

角色設計：道士本來就是隨身攜帶驅魔道具，例如：桃木劍、符咒...等，傳統用來收服鬼怪的是葫蘆，但本組劇情想結合現代元素，因此傳統的葫蘆改成高科技收鬼機－平板電腦。我們參考香港精典的疆屍電影，其中林正英先生(1952－1997)演的道士最具代表性，他一身正氣，利用各種法器充滿威嚴地將疆屍制服，成為我們道士最佳的角色參考。

圖 7：由左至右，參考港星林正英形象，道士設計初稿、實做偶之完成品

(3).配角「小學生」

個性側寫：喜歡亂跑的小學生，濃眉大眼、個性天真，是位好奇寶寶。

角色設計：一開始小學生這個角色其實是高中生，但跟老師討論後，發現年紀小的人比較不懂事而且充滿好奇心，有助於劇情的發展，因此設定為小學生。

圖 8：由左至右，小學生最初彩稿、半成品、實做偶之完成品

(4).配角：「男鬼」

個性側寫：被道士收服的殭屍，身穿傳統殭屍服裝。

角色設計：原本的男鬼是從地獄新娘的其中一個角色所發想，但是不夠傳統及東方化，經過組員的討論過後，我們決定以「殭屍」作為男鬼。

圖 9：由左至右，參考中國疆屍形象、男鬼最初彩稿、剪拼媒材風格

2. 場景設計

本片場景只有一個，需利用不同的鏡位、光線來豐富視角與畫面，主要時序分為三階段，分為傍晚、夜晚與凌晨，呈現時序不一樣的感覺。

片頭開頭是傍晚時段，一開始對焦在貓的身上鏡頭平移分別帶出近景的郵筒、鐵網最後是消防栓，帶出第一畫面的精緻度與層次感。

圖 10：在片頭開始的場景設計

接著是主要畫面，設計裡有一大片草地、房屋則選擇騎樓建築和老舊的廢墟設為施工地，讓整體呈現為較樸實的鄉村地區，角色表演則是在 T 型路口進行。我們利用黃色玻璃紙包覆在聚光燈上作為黃昏時間偏橘黃的光源。

圖 11：主要場景

夜晚場景，我們將燈光覆蓋藍色玻璃紙製造夜晚氛圍，在刻意將周圍的燈都減弱，突顯路燈的光照在紅包上，強調紅包的關鍵性。

圖 12：夜晚的場景

五、製作

(一) 設備與材料

本小組的媒材為偶動畫，製作過程中，需要用到的材料和設備也與其他媒材需要用到的器材不同，下表為本組使用的材料及器材設備：

表 5：器材設備一覽表

項目	內容	用途
拍攝設備	單眼相機、三腳架、翻拍台、聚光燈、玻璃紙	拍攝動畫
製偶材料	塑鋼土、樹脂土、油土、鋁線、針線、保麗龍、布料、毛線、壓克力顏料	製作角色
場景材料	鋁片、電線、鐵絲、白膠、油灰(隨意貼)、奶瓶紙、西卡紙、塑鋼土、熱熔槍、保麗龍、美工刀、掃把帚毛(塑料)、木棍	搭建道具及場景

(二) 製偶過程

一開始利用麻繩製偶的頭部，想為創新偶動畫之風格，後來組員討論覺得不符合我們整部動畫想呈現的風格。

圖 13：麻繩造型測試

接下來我們利用鋁線作為骨架，用塑鋼土包覆枝幹以堅固人偶；臉部的部份則用美國土作為皮膚。經過幾次的測試片後，發現骨架的關節處易斷，導致無法繼續拍攝。

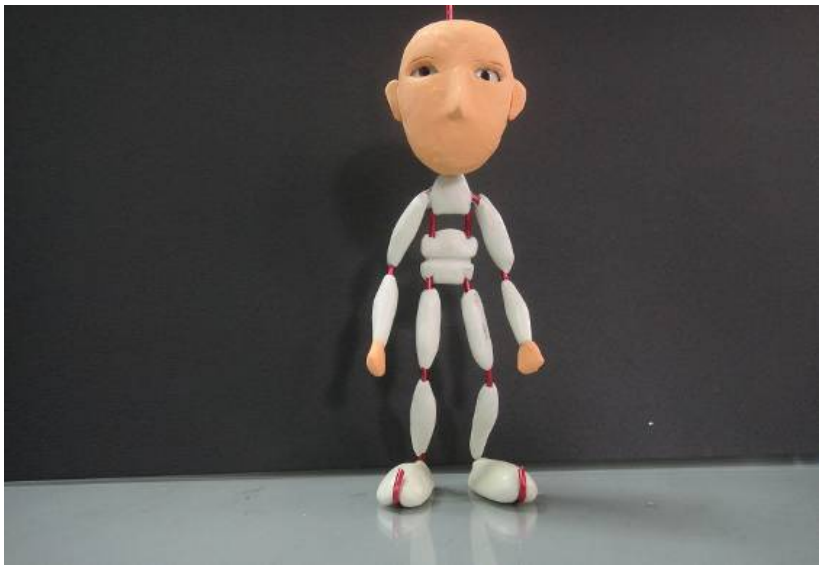

圖 14：鋁線作為骨架的偶

最後我們回歸到最原初的製偶方式，此製偶方式是一年級專業藝術概論所教導的，利用兩根鐵絲互相交纏成為一根的「兩股骨架」及塑鋼土包覆枝幹來製做偶的骨架。

圖 15：以鐵絲為骨架的偶

骨架製作完成後，開始製作偶的服飾，我們親自到了布行選擇我們需要的布，再以偶的尺寸及風格製作衣服。

圖 16：女鬼服飾製作過程

偶的皮膚用了各式的黏土測試，女鬼最後用了樹脂土；但組員發現樹脂土的質感不適合用在小學生及道士，尋求老師的協助後，老師提供我們「美國土」(全名為 Super Sculpey 超级黏土低温泥，在造型界的口碑中是極好塑型的造型土)，因此製作出精細的皮膚質感。

圖 17：利用美國土為小學生的皮膚

(三) 場景搭建

利用奶瓶紙切割成為立體物件，例如：消防栓、郵筒、變電箱……等。

圖 18：利用奶瓶紙製作場景物件。

將廢紙箱以壓克力顏料上色加工製作成鐵皮圍牆；利用珍珠板及掃把帚毛組裝成草地。

圖 19：鐵皮顏色測試；草地搭件材料

在搭建主要的街道場景時，需先依據佈景台的大小及拍攝鏡位的需要繪製場景的平面規劃圖，測量道路的走向、建築物的長寬以及物件擺放的位置，確定各項條件後，才能進行立體場景的搭建。

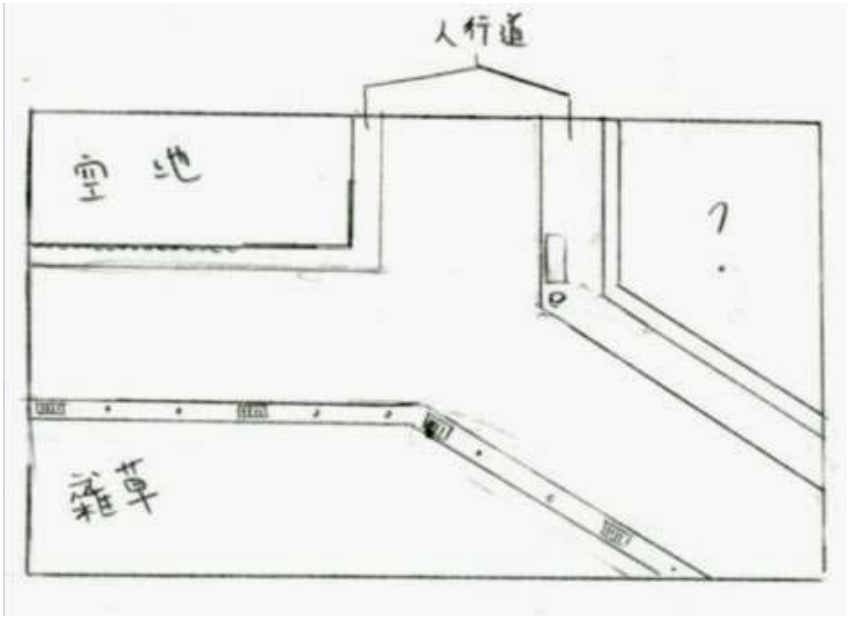

圖 20：場景平面規劃圖

圖 21：初期場景搭建

場景粗搭完成後把偶擺放在場景內確定比例進行微調，再陸續加上其他物件及建築物，並處理表面的質感細節。

圖 22：完整場景

動畫拍攝流程

在場景未完全搭建好前，我們使用手邊的工具及紙箱先模擬搭建出實際場景的空間感，不但可以更加確定場景的擺設及架構，還能先測試重要的燈光。

圖 23：模擬場景的搭建

在這個模擬場景，我們進行燈光測試，如黃昏及夜晚的光源，以及角色漂浮測試。接著，我們會拍測試片跟老師討論，補強本片想呈現感覺。

圖 24：燈光測試

六、後製

(一) 特效與合成

我們為了使女主角能做出鬼魂漂浮在半空的樣子，自製了支撐架進行拍攝，照片進入軟體 Adobe Photoshop 以及 Adobe After Effects 進行修圖及去背工作，過程中我們拍攝空景使用套索工具除去支架及仿製印章工具，而 Adobe Effects 的部份是使用遮罩讓畫面看不出任何支架的破綻。

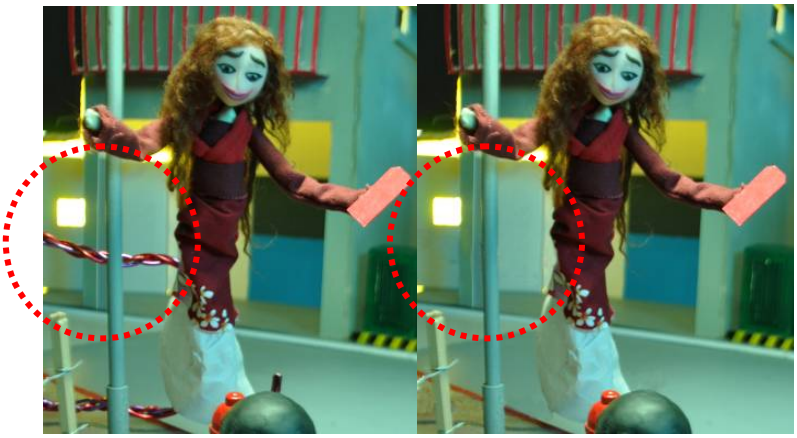

圖 25：左圖為修圖前，右圖為修圖後

(二) 剪輯與音效配樂

當修圖進行完畢之後進入 Adobe Premiere 進行片段配樂及總串片，Adobe Effects 進行串圖與後製調色。

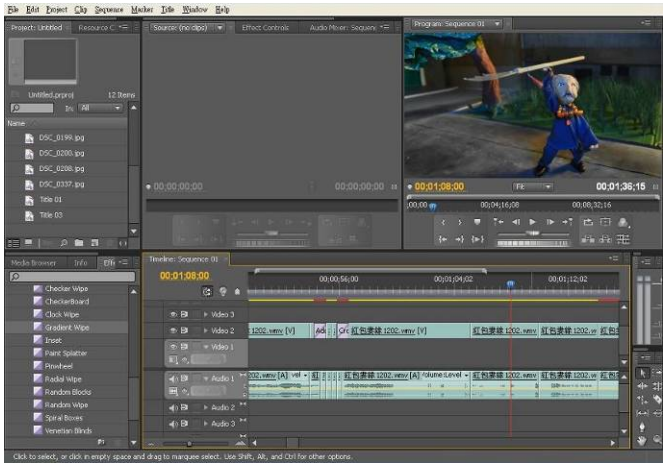

圖 26：進入軟體 After Effects 進行剪接

肆、 研究結果

一、影片成果

本片「紅包妻緣」，片長 5 分鐘，整體分成四幕六十八個分鏡頭，其中一鏡打鬥部分拍了 761 張照片，本片主軸全以偶動畫這項創作媒材完成，場景與偶都是實體製作，後製方面則是使用了軟體 After Effects 與 Adobe Premiere，研究偶動畫的製作過程也仔細探討我們的主題冥婚故事，是我們三年來學習的重要作品。

二、劇照（請參閱附件二）

圖 27：影片精采劇照(完整劇照請參閱附錄一)

伍、 討論

一、創作困難點與解決方式

(一) 偶的製作

1. 問題：起初偶的材料是用鋁線當骨架，拍測試片後斷掉，也試用了球形關節的方式當骨架可是動作不順暢加上難以調整動作。

圖 28：球形關節的腿部

2. 解決方式：最後我們用最原初的鐵絲以兩股的方式作為骨架。

(二) 場景製作

1. 問題：草地的材料不夠真實，柏油路的材料的難以選擇。
2. 解決方式：用塑膠掃把的帚毛加以噴漆當作雜草，柏油路的部分使用珍珠板噴漆做出腐蝕的感覺呈現真實感。

(三) 調偶方式

1. 問題：在表演過程中如何拍攝主角女鬼漂浮的樣子且固定造成了調偶上的困難。
2. 解決方式：我們自製「三股支撐架」來當女鬼漂浮時的支撐再以油土固定。

圖 29：利用三骨支撐架使女鬼呈現漂浮的狀態

(四) 鏡頭運鏡

1. 問題：本片的鏡頭需要使用到推軌來拍攝，但我們沒有專業推軌的器材，導致某些鏡頭無法拍攝。
2. 解決方式：本小組拆下翻拍台上的垂直推軌，平放在桌子上用油土加以固定即可左右平移，解決平移鏡頭上的困難。

圖 30：將翻拍台上的推軌，平放在桌子上解決平移鏡頭的困難

二、創新與創造

(一) 製偶

以保麗龍製成剖半的頭部模型，眼球的部分另外製作眼珠來使眼球轉動。鋁線三骨來當作偶的漂浮支架，頭髮則是用毛線經壓克力顏料染色，晒乾後一條一條撕開，在黏於偶的頭部。

圖 31：頭部可拆為前後部分，再裝上眼球，使眼球可以轉動

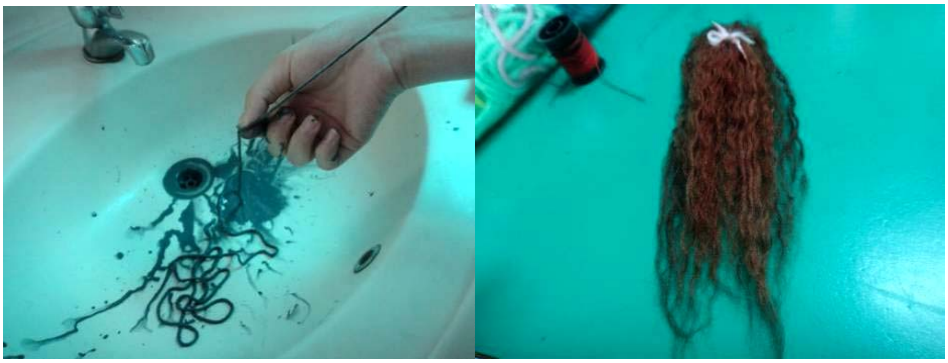

圖 32：毛線加上壓克力顏料稀釋染色，晾乾後做出光澤及真實感

(二) 物件製作

鐵皮剪裁紙箱並去除表面後加工上色;廢墟則運用廢棄保麗龍噴漆後插上鐵絲完成；道士的武器則用飲料鋁罐銀色內部切割再加工製成；奶瓶紙則製作場景物件，如：變電箱、消防栓、郵筒...等。

圖 33：左圖鋁罐內部製成的武器；中間圖及右圖為奶瓶紙製成的場景物件

(三) 燈光設計

路燈製作是以空心塑膠管表面噴上銀色的漆，再接上電池座用小燈泡來打燈；我們也利用翻拍台架上聚光燈加強路燈的光源。

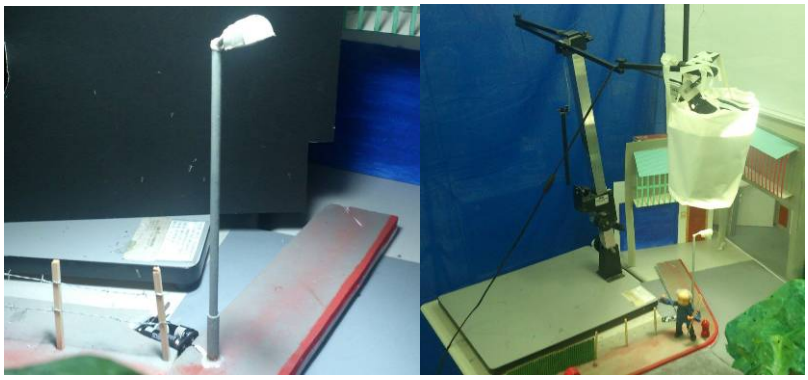

圖 34：由左至右，場景路燈架設、以翻拍台架燈的之擺設

陸、 結論

一、學習歷程與啟發

在前製過程中，本組利用組員共同喜歡的事物作為故事發想，改變眾人對鬼的刻板印象，改成逗趣幽默的方式呈現本片，培養創新思

考模式；最難忘的學習歷程就是一起製作的那段過程，雖然途中可能有意見不合、壓力大...等各種因素，但我們會讓自己冷靜後溝通，分工合作地完成場景、角色，賦予動畫生命，同時也了解自己製作方面的不足，像是偶的骨架易斷、皮膚容易骯髒及變形，表情不夠生動…等；而我們在專題製作的課程中學習如何努力完成一部完整的偶動畫作品，也啟發了我們在遇到創作困難時，就動動腦想出解決方法以提昇實作能力，而透過本片，我們不但了解台灣民間習俗「冥婚」的內涵，也啟發了我們不可用刻版印象以貌取人，整個過程雖然辛苦，但這段製作的動畫過程給予我們許多成就。

二、未來展望

本小組經歷了這次的製作，發現每個人都各有成長，也許是技能上，也許是做事態度上，而未來我們也期望繼續研究偶動畫，製作出更堅固的骨架、更加真實的皮膚質感、五官塑形，尤其是在偶的肢體關節、五官的表現上，如何利用更精巧的關節使動作更好調整、頭部五官的結構設計呈現更豐富的表情；同時我們也學習到了團隊合作的重要性，相信在踏入社會後便能快速地進入軌道，也許路上可能會遇到些許多考驗，但秉持著耐心與努力不懈的精神，持續創作更細緻、精采的動畫。

柒、參考資料

一、書籍資料

(一) Tim Burton’s Nightmare Before Christmas，作者：Michaelis/Carpelis,Inc 出版社：Disney Enterprises, Inc

二、網頁資料

(一) 維基百科－冥婚 http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%86%A5%E5%A9%9A

三、影片資料

(一) 花田少年史(日本動畫，作者一色真人，2002)

(二) 地獄新娘（美國偶動畫長片，作者提姆・波頓，2005）

(三) 神豬 Pig Sacrifice（台灣偶動畫短片，作者紀雅匀，2007）

捌、 附件（劇照）

