

國立中山大學卓越教學小組

台灣文化：「民俗誌」典藏與創作計畫成果報告表

申請單位	中文系 台灣文化研究室	計畫是否完成	☒ 是 ☐ 否
計畫類別	深化人文藝術社會科學的特色教學	計畫期限	自 96 年 07 月 01 日起 至 96 年 12 月 31 日止
計畫成效	一、逐年充實典藏，建立南台灣最完整的--「台灣文化」研究文獻影音資料庫。並展開摘要撰寫與編目。 二、舉辦南台灣大專院校唯一以本土紀錄片為主題之「2007 台灣文化記錄片影展」。 三、持續擴大隨影展而同步舉辦之紀錄片主題短文徵件比賽。 四、建置「台灣文化」視聽室，例行性舉辦「台灣文化」紀錄片讀書會。 五、本年度開始舉辦「紀錄片拍攝研習講座」，於連續二年卓越教學計畫的基礎上，在影展、短文徵件之外，為明年度開辦的中山大學師生「紀錄片短片拍攝徵件活動」進行暖身。		

經費執行：如期圓滿達成，達百分之百執行率。

申請經費項目	核定補助金額 (元)	實際執行經費 (元)	執行比例 (%)
1.設備費	500,000	500,000	100%
2.人事費	1000,000	1000,000	100%
3.業務費			
4.其他			
合計	1500,000	1500,000	

計畫執行情形：

子計畫名稱一	「台灣文化民俗誌」典藏計畫			
活動辦理期間	96 年 07 月 01 日起 96 年 12 月 31 日止	辦理地點	文院 633、635 室	
活動內容	充實本校民俗誌典藏，持續蒐集與購買以本土文化為主題，所拍攝之紀錄片，並展開摘要撰寫與編目。 本年度購買公播版影片 摘要簡述如下：			
	歷史民俗誌： 打拚— 台灣人民的歷史	「打拚——台灣人民的歷史」是公共電視台歷經五年策劃、拍攝製作的歷史重建節目。是首部以人民為主體影像所拍攝之台灣史紀錄片。 以人民為主體 重現打拚精神 光影轉動間的台灣歷史 為了讓身處現代的觀眾走入歷史場景，畫面上每一格的視覺呈現，都是編劇花了半年撰寫劇本，經過人類學學者、歷史學者審核定稿後，再由製作團隊資料蒐集，歷經導演、製片、攝影、美術與影音特效的沙盤推演，從前製討論、分鏡、勘景、修正、複勘、拍攝、動畫製作，到後製電腦合成特效處理，所呈現的集體創作成果。製作期間所投入的精神與所遭遇的困難，正印證了台灣人民數萬年來的「打拚」精神，與歷史相呼應，展現同樣的精彩。		
	風土民俗誌：台 灣地方誌	由嘉義東石港出發，開始探索充滿故事性的外傘頂洲作為起點，然後轉往南投縣埔里鎮，看看當地平埔族原住民的文化傳承，與生活風貌，並探索在九二一大地震之後，這些韌性堅強、樂觀進取的原住民朋友，如何走出自己的路、如何延續族人的未來。		

	政治民俗誌： 傷痕二二八	民國三十六年二月二十七日，台灣省專賣局專員警察大隊警員，在台北市因查緝私煙，打傷煙販並擊斃民眾一人，意外引發一連串的群眾示威抗爭，與排斥外省人的暴力行動；事件迅速蔓延全省…。	
	教育民俗誌： 學校進行式	這是一連串關於災區校園重建、敘述新校園運動各個面向的故事。本節目主要敘述「新校園運動」的內涵，做了哪些事，以及目前的現況。	
	醫學民俗誌： 尋找失智老人	「失智症」就是一般人俗稱的「癡呆症」。別以為它是自然老化，其實「老人失智症」是種需要治療的病症！但截至目前為止，醫學界還沒有發展出有效治療的藥品。	
	社區民俗誌： 台北的老人義工們	年紀大了怎麼辦？晚年的生活要怎麼安排？這是老年朋友會一直擺在心上的問題。在台北市，有一群非常不一樣的老人朋友，將自己的生活，裝扮得多采多姿！	
	生態民俗誌 1： 新世代觀察家	介紹十三位研究生的故事。他們是一群從事動物行為研究的硬、博士班學生。在實驗室裡，他們應用分子生物等最新的科技，進行物種遺傳工程的族群分析；在山林野地裡，他們翻山越嶺，憑著原始的體能，進行動物行為的觀察記錄工作。	
	生態民俗誌 2： 為大自然立傳的人	就在許多人抱怨這片土地的同時，我們需要去認識一群「不放棄的人」。他們有的是專業的動物學家、植物學家、生態學家，有的是業餘的自然研究者、文化工作者。他們踏在這片土地的各個角落，忠實且長久地扮演起觀察與記錄的角色。	
	部落民俗誌： 原住民母語教學(布農族篇)	具有結合「原住民母語教學」、「原住民祭典文化保存」雙重意義。「守住最後的祭典：布農族射耳祭—布農族母語教學篇」，全以母語旁白播出，並附中文字幕解說，錄影帶列舉單字與全文翻譯，即具教學功能，又能保存其祭典文化，非常值得收藏。在布農族的部落當中，經常會聽到射耳祭。在高雄縣桃源鄉，有一個「達給司·拉法里岸」家族，每年的四月一號，都會固定舉辦傳統的布農族射耳祭，本影片特別加以進行實況錄影。	
	藝陣民俗誌 1： 人間舞者	在人生旅程中每一個關鍵時刻：出生、成年、結婚到死亡；在歲時習俗的每一個活動：節令、廟會、慶典……民間舞蹈幾乎已經成為不可或缺的表演項目了。在台灣，民間舞蹈多表現於各種「藝陣」，而在大陸，品類更為繁多，雖然表演風格不同，但都具豐富的人文特色。「人間舞者」，是以北京地區民間舞蹈的狀況為記錄重點，包括有秋歌、鼓鉦、武術、小戲各類頗具完整傳統、地方風土及表演特色的民間舞蹈共十三集，能讓觀眾對北京地區的民間舞蹈，獲得詳實而全面的認識。	
	藝陣民俗誌 2： 面面俱到	本片大膽的去溯源台灣、台灣原住民、西藏、日本、韓國、大陸儺戲、印尼、非洲、斯里蘭卡等不同國家和種族的面具文化。從面具的材質談起，並分析面具的淵源、種類和特色，它們在戲劇舞蹈中的表現、所代表的意涵等等，再從雕刻大師的手中去體現藝術之美。之前並無專門的單位作有系統的整理，故在資料蒐集和畫面設計方面，花費製作單位極大的苦心	
	藝術民俗誌 1： 青春版— 牡丹亭	為了《青春版—牡丹亭》的演出，白先勇先生邀請台灣著名的演出經紀人樊曼儂女士、香港崑曲研究的頂尖人物—古兆申教授，組成海內外華人藝文圈最具聲望和影響的實力組合	
	藝術民俗誌 2： 漢唐樂府— 韓熙載夜宴圖	本舞作的創作者「漢唐樂府」，以幽靜的南管古樂，與曼妙的梨園舞蹈，飾以古樸典雅、如詩如畫般的場景，在豐富的視覺與聽覺融合下，時而沉吟、清吹、聽樂，時而歇息、觀舞，最後散宴，充分展現梨園樂舞現代與古典兼具的唯美呈現…	

客家民俗誌：

大禾埕

（片中分為三個單元。第一單元是介紹從北到南的客家小鎮風情。第二單元「大聲唱」有系統介紹客家現代歌手與音樂文化工作者。第三單元得自苗栗收藏家彭雙松，彭文銘父子大力協助，在他們多年收集的客家老唱片中，挑出五十年代六十年代的老客家唱片歌手、樂手，影片在逐一訪談與長期田野中找出許多塵封的老故事。）

為什麼叫『大禾埕』？早年客家莊大部份夥房屋，都有一片可以晒稻穀，晒鹹菜，晚上大家坐在禾埕唱童謠、拉弦唱山歌，聽田裡蛙鳴的公共空間，空氣中有淡淡的稻香、花香飄過，隨著時代變遷，夥房逐次拆除；客家小鎮長起一幢幢洋樓，生活形態的改變讓同家村早年原貌不再。可是在大家共同記憶中的客家老歌、客家生活與現代客家記實，又成為這個世紀的客家新話題。

因此影片不想用懷舊的心態重塑過去，而是希望用現在生活變貌中的客家人介紹給大家，客家人不是只有唱山歌、穿藍布衫…，客家人也不是只在博物館當成標本的圖騰，客家人是台灣生活的一部份。

片中分為三個單元。第一單元是介紹從北到南的客家小鎮風情，例如愛玩陶、養了一堆雞，早上還去種菜的薪傳獎得主，一位在村子裡救老樹的樹醫生，不會說客家話的雜貨店老板；……。影片殺青後不久，台灣發生九二一大地震，所有工作同仁一週後急赴東勢、石岡，一一拜訪單元中受訪者，在劫後餘生中感觸良多，望著倒塌的祖師廟；四週傾倒的房舍，徐登志老師說「你們上回來拍的景全部倒了。」走過本街——這條在災變中受創最深的老街，兩個月前的熱鬧繁華，和災變後的淒楚相對應，讓工作人員眼眶含淚。現在，片中東勢與石岡受訪者，已從悲痛中站起，成為當地重建小組的菁英，幾次後續探訪，工作人員看到他們肩上有另一種使命感，也希望觀眾朋友在看到災變前的東勢、石岡，給這些影片記錄的人物一些掌聲與加油。第二單元「大聲唱」有系統介紹客家現代歌手與音樂文化工作者，從歌手的家居生活記實，到各自音樂創作領域及期許，呈現出客家現代音樂工作者的熱誠與執著，也打破過去一般人對客家節目中常存的沉重文字帶動畫面陋習，營造出屬於音樂及影象結合的全新視覺風格。

遊唱詩人陳永洵在梧桐花下帶著大家進入北埔小鎮，替大禾埕創作片尾曲的顏志文帶著大家回屏東老街拜訪創作中的場景，林生祥在美濃煙樓裡談他的創作情懷，謝宇威與工作人員站在夏日山林裡高聲唱著「日頭落山」，李一帆與蔡孟甫在雨後的台北，乘著小小摩托車滑過台北小巷，背後是沈重的家計，歌唱中有這一代客家年少的都市吶喊，在苗栗看見「硬頸合唱團」的朋友；一面賣便當、炸雞一面不忘情作曲唱客家流行歌曲，訪談中有人淚流滿面，工作人員以最真實的角度拍下這群非主流音樂的客家音樂工作者，希望藉由影片播出，給他們一些鼓勵。

第三單元得自苗栗收藏家彭雙松，彭文銘父子大力協助，在他們多年收集的客家老唱片中，挑出五十年代六十年代的老客家唱片歌手、樂手，影片在逐一訪談與長期田野中

	<p>找出許多塵封的老故事，在電影資料館中，工作人員借了台灣第一部也是唯一客家山歌電影「茶山情歌」，在平鎮義民廟重新播放，並邀當年主唱者「山歌之后」賴碧霞帶著大家重新找到三十多年前拍外景的場景，每一回的尋訪，都是一種驚喜，但是也有許多悵然，因為許多歌者已經離開人世有些樂手歌者也不知去向。每一件影片作品彷彿都與時間在賽跑……。</p>		
	<p>小鎮民俗誌： 古街聚落鄉土情</p>	<p>「古街聚落鄉土情」，將居住在老街人們的生活心聲、老街的興盛與頹敗、古蹟的存廢於節目中一一紀錄。百年滄桑的老街，隨著歲月的流逝不斷的改變風貌，在時間的洪流中，究竟有什麼能夠留下？讓後人省思與追憶！影片忠實呈現老街原貌，台灣鄉土風情，盡收眼底。</p>	
	<p>島嶼民俗誌： 書寫島嶼</p>	<p>《書寫島嶼》在選擇拍攝對象與主題時，是從「書」出發的，這本書所書寫、關注的必須是本土的素材，每一集的主題書我們也希望能夠涉及不同的領域，而作者也是節目的當然主角，他們可能是個人，也可能是一群人，我們希望透過作者和作品的緊密連結，呈現出作者在這本書以及這個寫作領域上的深厚情感及專業素質，同時也帶領觀眾關照作者透過不同形式的書寫所留存的台灣形貌。</p>	
<p>子計畫名稱二</p>	<p>2007 台灣文化記錄片影展 暨 徵文比賽</p>		
<p>活動辦理期間</p>	<p>96年10月15日起 96年10月26日止</p>	<p>辦理地點</p>	<p>文 405 室/ 文 B103 室</p>
<p>參加對象</p>	<p>全校師生</p>	<p>實際參加人數</p>	<p>約 1000 人 (詳見活動照片與簽到表)</p>
<p>活動內容</p>			

2007 台灣文化記錄片影展 暨 徵文比賽

【試映場】10.15--19 每日中午 12:30 中文系 405 視聽室

【全日場】10. 22--26 每日四場 09:00 10:30 12:30
14:30 文學院 B103 演藝廳。

影展詳情請參見網頁：

<http://yangy.chinese.nsysu.edu.tw/96film/96index.htm>

人物台灣

影展試映場 每日中午 12:30 文 405 室

- 10.15 幻影人生 轉世高僧在台灣的傳奇
--【宗薩欽哲諾布仁波切】
- 10.16 校長不哭 台灣十年教改的觀察
- 10.17 義民爺爺-在風中出征 客家文化·宗教信仰
- 10.18 世紀女性，台灣第一
台灣第一位女詩人 V.S 台灣第一位女醫師
- 10.19 新世代觀察家
(碩、博士研究生的生態保育寫真)

【試映場】：10.15 〈幻影人生〉

【影片簡介】這部影片，記錄了一位喇嘛、一位轉世高僧【宗薩欽哲諾布仁波切】，如何拍出那部博得盛譽的影片《高山上的世界盃》的精彩過程。本片同時也展現了西藏流亡人民的生活、藏傳佛教的思想，並以電影為喻，啟導觀眾深入思考：如何看待自己如夢幻泡影般的人生。影片從一個新店碧潭吊橋頂端的茶館開始，藉由一連串影像的展示，呈現人們觀看這些影像的痴迷狀態。片中同時呈現手影戲、電影、電視畫面，與生活間的一些神秘關聯；以及印度北部的村落「彼邇」、一群西藏流亡民眾的生活實況，還介紹這個村落中的幾所寺院，包括傳授佛學的「宗薩」學院---卓林寺。透過一些台灣人的見證與相關活動，我們發現了台灣與西藏文化，在異地相逢激盪的動人成績.....。

【日誌】

翁榮奇同學記錄

今日是台灣文化紀錄片影展的第一天，除了中文系的學長姐、學弟妹之外，應數系也來了好幾位同學一同參予這個影展，老師也親臨現場，場面算是很熱鬧的，而影片也在十二點半準時開始。

今日撥放的影片名稱是「幻影人生」，這是有關一位轉世高僧「宗薩欽哲諾布仁波切」的傳奇，這位轉世高僧著實顛覆了大家的印象，他是一位轉世高僧，也是一位電影的導演，在受到多人的啓發之後，他決定要拍電影，拍一部關於他自己的寺廟、他的學生們的故事，他說在他所拍的電影中的每一件事情，像喇嘛們看球賽之後與人打架、從西藏逃出來到他寺廟接受剃度，這些都是曾經或正在發生的事件。例如喜愛踢足球的喇嘛們，其身分不允許他們這樣做，所以他們只得挑夜晚住持或監察師熟睡的時候，偷跑出去用手電筒照路踢球，隔天就算自己腳受傷、扭到，還是必須遵守喇嘛的戒律，直挺挺的走路，而仁波切把這一切都看在眼裡，但他卻不會去秉告住持，這些僧人們就只是人，他們也有人的一切貪嗔癡，所以他們還在修行，這也是他們修行的目的。

值得一提的，在片中說到，仁波切在拍電影時所有的準備工作，例如選角、選攝影師之類大大小小的事，只要是他覺得他無法決定，就會依照占卜的結果來決定，所以在他的電影裡，一個在現實生活中原本是占卜大師的仁波切，卻變成需要向其他人請教卜辭的監察師，而現實中的住持，到電影中卻變成好似男主角小喇嘛的跟班，發生了很多角色倒置的現象，而這一現象也隱約透露出了佛教中的哲學思想。片中偶爾穿插的那艱苦的生活，看似說得很輕鬆，實際上他們都是經歷過多少艱苦之後，才能以現在歡樂的姿態展現，他們對自身的描述清淡，內含的艱辛，是大家所不能想見的。

仁波切說：「最真實的真相，說出來常常不爲人所接受。」在佛教的哲學當中，沒有所謂的真實，所有自身所相信的，都只是被幻影所籠罩的假象，所以有人說電影是在幻影中架構真實，仁波切卻不是這種想法，就一般的哲學來說，仁波切覺得這句話說得很好，但是依照佛教哲學來說，沒有事情是真實的，所以這句話也就沒辦法被成立。仁波切所拍攝的電影，就只是希望藉著電影，讓人知道自身的心性是解決問題的最重要關鍵。

【試映場】: 10.16 〈校長不哭〉

【影片簡介】

對台灣國民中學教育環境夠熟悉的人都知道——在體制內，要堅持對教育的理想，並真正去實踐，有多麼困難！正因為如此，多數校長和老師們，總是可以找到 100 種理由告訴你：台灣的教育改革，有多麼的「荒謬」和「行不通」！

改革甚至還沒從「自己」開始，就已經預言了「別人」的失敗。長達二十年光說不練的國中「常態編班」政策來看，就是最好的例子！

但是，在這個紀錄片當中，作者丁曉菁告訴你，她總算找到了例外.....。

【日誌】

陳亞倫同學記錄

今天播放的影片是丁曉菁導演的作品：【校長不哭】。

影片的主角是依著全人、適性發展為理念，並且強調落實常態編班的白璋校長。在她擔任校長的期間，其實有許多家長、老師反對，甚或嚴厲地抨擊。但是她認為這是一種義不容辭且勢在必行的「對的事」，於是，從著手創辦「豐陽」這所學校開始，明知道在以升學主義掛帥的大環境下難為，仍是秉著一股熱忱、不畏艱難的實現自己的理念。

而這所學校的老師們，有半部分都是接受傳統理念，自己本身也在這種教育方法下成長的，拒絕變動、安於現狀，把學生帶到基測，考上一中、女中就算鞠躬盡瘁了。對他們而言，「能力分班」都是最適當、最省事的，像白校長如此的想法，不但是不可為而為之，更是癡人說夢。

然而，仍是有些老師是贊成並且實踐的。片中的王寶琴老師，因為不願學生們活在功利、競爭成績的環境，變成考試的機器，學不會與人相處，所以依自己的教學方法，不但把數學變得生動有趣，也讓學生分組使大家互補不足，討論之中學習互助，「learning by doing」。就如同面試時，白璋校長問道：「你要怎麼教數學？」王老師說：「維持三年學生對數學的高度興趣。」這個答案，需要很大的毅力去嘗試，而在王老師的教學裡，確實成功了。

「時常舉行活動」是社區對豐陽的印象，親近鄉土的葫蘆墩圳巡禮、頗富意義的十二月感恩月活動等，這些活動，並不只是讓學生出去「玩」，而是一種實地教學。讀書並不只坐在書桌前、拿著紙筆的方式，和人相處、關懷土地必須親身體驗。學生們喜歡豐陽，因為它自由快樂，也尊重學生，就如同白校長所訂的校訓「健康・快樂・光明・進取」。找到自我專長興趣的也可以發揮，並不侷限課業上的成就，書讀得好不好不是唯一價值觀，會不會做人、懂不懂應對進退和禮貌，更是教育所要擔負的責任。而讀書以外的天空，其實更為廣闊。

第四屆時，白校長退休了，也許力不從心、要面對的困難超過想像，但是這些日子，白校長只說「問心無愧」。之後接替的林校長，學生的活動減少了，是否會走向能力分班，會如何延續；跟大環境隨波逐流，或獨樹一格延續理念，就需要時間來見證了。

教育是種立人志業，教育改革，的確是一項很艱難的任務，也需要不斷的嘗試才能夠有最適當的方針。有的人願意突破，用單薄勇氣挑戰大體系，不代表他自不量力、螳臂擋車，而是提供一種發想，什麼樣的教育方式才是對的？做人的道理和書中的道理，孰重孰輕？而你，又是如何看待？

【試映場】: 10.17 〈義民爺爺—**在風中出征**〉

【影片簡介】本片由攝影記者羅盛達擔任導演，並與同事耗費三年時間拍攝完成。片中將義民信仰的神豬祭祀、傳承過程、祭典儀式，作最完整的紀錄。透過這部紀錄片，不僅可以走進客家族群的文化脈絡，更可近距離接觸到台灣族群的多樣風貌。每年的農曆七月二十日，義民祭都會在新竹縣的枋寮義民廟登場，這是北部的桃園地區客家人的宗教盛事。義民祭最讓人印象深刻的，就是上百條的巨大「神豬」同時敬獻給客家人共同的祖先——義民爺爺。在各種獻祭給義民爺爺的祭祀品中，「神豬」是最廣為人知也最具話題性的。「神豬」不只是因為牠要獻給神當祭品，才叫「神豬」，更因為信徒們相信牠有靈性！養神豬的人有兩種，一種是眼看輪值的年份快到了，趕緊養「神豬」準備祭拜義民爺爺的信徒，另一種就是靠養「神豬」為業的專業人士。

在義民祭背後，有一個團結的宗族力量，讓這樣的宗教祭典，年復一年運作了一百七十年！在義民祭正式登場的一個月前，當年輪流到的聯庄，居民就開始進行奉飯儀式。

另外，片中將呈現目前全台灣唯一還保存的義民執照。現居新竹縣的戴家子孫，小心翼翼地保存著祖先留下的義民執照；這份歷史文件證明著戴家祖先，曾經在清朝參與平反兩次民變、保家衛國的光榮事蹟。儘管這份榮耀早已走入歷史，但是後代子孫並沒有忘記，因為在每一年的義民祭中，都會讓這樣的事蹟重新被提起，一樣被紀念著.....。

【日誌】

陳俊榮同學記錄

乾隆五十一年，林爽文起事，擾亂了原本的秩序，當時的客家人未免受亂民的燒殺擄掠，於是組成了一支支的義勇軍，協助清軍掃蕩暴民，在此一亂事中，有不少義勇軍戰死，客家人為了感念這些為了自己的家族而奮鬥的人，於是開始有了祭拜義民爺爺的信仰。

祭拜這類的義民爺爺並不是只有客家人所獨有的，其他的福佬人等皆有之，然而除了客家人外，其他都把這類信仰當成大眾廟來信奉，而不是以另一種獨特的方式來祭拜。內政部特別發函通知，七月二十日是祭拜義民爺爺的日子，為的是與中元普渡區別，因為義民爺爺每一個戰死的人都有後代子孫，並不是如中元節所祭祀的孤魂野鬼一般。

義民爺爺的祭祀圈是由十五大庄所輪流舉辦，意即十五年輪一周，每年一庄，而負責祭祀的總爐主其實不是個人，而是個公號，代表著一個家族。在整個祭祀當中，每天要舉行奉飯的儀式，其本身的意義即為犒軍，是當時戰爭時，村中的婦女、小孩們挑著食物等用品去犒賞義勇軍，因此造就了這項傳統。

比較特別的是，每年祭祀時，需要用到神豬，因此各家各戶都用特別虔誠的態度去飼養著神豬，隨著時代的演進，神豬的工作也專業化分工，因此變成某幾個特定的人去特別飼養，而不是由村中的人輪流飼養，在當時，豬在每一戶中是很珍貴的財產，他們辛苦的飼養，而獻給義民爺爺，可見他們對義民爺爺的崇敬之心是相當虔誠與感激的。

祭典開始時，會從點燈開始，透過這個儀式告知大家祭拜義民爺爺的時刻已經到了，接下來的儀式為大士開光，而後以奏表的方式告知義民爺爺子孫們的感念之心。在這個祭典開始時，各庄的分廟都要把旗子拿回主廟去，表示一種不忘本的心態。

在這記錄片當中，除了能了解到祭典進行的情況，還能感受到每一庄在交接時，被賦予的責任與傳承的心態，以及每個飼養神豬的人，花了多少時間、精力去照顧，只為了讓這個祭典更加的完滿，而透過這樣的努力飼養，可以很清楚的感受到他們虔誠的心態。

也許在現代的社會中，這類的祭祀活動會被當成迷信，然而細細了解後，可以發現最初的本意，僅僅是為了感謝、感念那些曾經為自己家族、村莊奮鬥的祖先們，而透過這樣大型的祭祀活動，讓各家族，甚至各村莊的感情維繫更加緊密、團結。祭祀本是手段，真正在乎的是，是否有這樣的心。

若想更清楚的了解，不如找個機會，好好欣賞這部紀錄片吧！

【試映場】：10.18 〈世紀女性·台灣第一〉

【影片簡介】

台灣第一位女詩人—陳秀喜(1921-1991)

陳秀喜女士是台灣第一位「女性主義詩作」的先驅者。影片將敘述她的生平，以及努力自學寫詩的過程，並介紹其代表詩作。

台灣第一位女醫師—蔡阿信(1899-1990)

蔡阿信，一輩子與醫學談戀愛的女人。在重男輕女的封建時代，她赴東京女子醫專苦讀數載。

學成歸國後，她一手創辦台灣第一所「產婆學校」，造福女性同胞。人生一路走來，縱使經歷離婚、離鄉之苦，仍不改她對醫學的執著與熱愛。

【日誌】

陳亞倫同學記錄

【台灣第一位女詩人—陳秀喜】

陳秀喜女士，出生於新竹，幼時被從事印刷業的養父母收養，家境優渥，難能可貴的是在那重男輕女的傳統社會下，養父母對她疼愛有加，因此，她也曾說自己是最幸福的養女。之後，她從新竹女子公學校畢業後不再升學，卻仍保有濃厚的求知慾，也喜好閱讀。她也自學，曾經擔任新竹市黑金日語講習所講師和兼任新竹市新興國民小學校代用教員。

與張以謨結婚後，因為戰爭的關係，而與夫家一同遷居上海。然而婆婆的嚴苛要求和責罵，使她的婚姻生活苦悶，更造成她時常緊張、精神耗弱。於是，她曾經作〈棘鎖〉一詩自白自己的婚姻：「棘鎖鮮花是愛的鎖／荊棘是怨的鐵鏈／我膜拜將來的鬼籍／冷落爹娘的乳香／血淚汗水為本份／拼命地努力盡忠於家」在媳婦、妻子、母親的角色羈絆中，就像荊棘纏繞，無法掙脫。

她的女兒在片中說，母親是個喜好自然反對束縛的人，時常哼著歌也常對她們說故事。因此自小，就受到美感的薰陶，生活在藝術之中。

在日據時期成長的她，原多以日文創作，但是自五十歲開始，決心要用自己國家的語言文字寫現代詩，也出版了許多詩集，她更認為詩除了藝術面外，還有強大的社會性影響。她加入笠詩社，所寫的詩坦白直率、不迂迴，出版《覆葉》詩集當時也成為社長，熱心與國外詩社交流。在日本，大野芳出版了她的詩集，甚至還接受了NHK的採訪紀錄。當時日本原老詩人——崛口大學欣賞她的詩之後，問她為何用日文創作得如此流利順暢，她答道：「使用日語是種悲哀，我的詩中有殖民地的傷痕。」崛口先生聽見，便在榻榻米上向她行禮說：「十分抱歉。」

在校園民歌流行的那個年代，她曾寫過一首詩：〈台灣〉，被編曲為〈美麗島〉，受黨外人士傳唱。美麗島事件發生後，這首歌曲也遭受禁唱，但是仍受到歡迎。

1978年，她深感婚姻的痛苦，而嘗試上吊自殺，雖然獲救，卻也造成了她聲音的暗啞。在與張先生離婚後，她便在關子嶺過著深居簡出的生活。友人說她因為喜歡讀書，且有詩作為依靠，所以能夠忍

受孤獨。當朋友來訪她也會熱情相待，品茗也十分愉快。1985年，她和顏清輝結婚，卻也因為婚姻不和諧，九個月後即辦理離婚。但也因此，她一直受到離婚官司的纏訟，承受了莫大壓力，更覺得傷痕累累。

有人說，〈灶〉這首詩是她為自己所作最切當的註腳：「百年之後／大家都使用瓦斯／人們只知道工業用的煙囪／不知道曾有泥土造的灶／灶的肚中／被塞進堅硬的薪木／灶忍受燃燒的苦悶／耐住裂傷的痛苦／灶的悲哀／沒人知曉／人們只是知道／詩句中的炊煙／嫵娜美麗——」

1991年她因為肝癌辭世，然而她的一生留給台灣人的卻是如此龐大的寶藏。身為一位詩人，一生在感情上卻充滿坎坷，因此她的詩中總有女性主義的色彩，卻又與現代所謂的不同。是種保守與新潮的組合體，看似矛盾，相互拉扯，卻充滿了時代的氣息。對後來的詩壇更是有舉足輕重的地位。

【台灣第一位女醫師—蔡阿信】

蔡阿信女士，小時候被母親送人當養女，卻兩次憑著自己力量走回家，如此不願，母親也只得將她留在身邊。在淡水女學讀書時，成績很好也十分用功，畢業之後到日本東京女子醫專繼續求學，縱使家人觀念仍是「女子無才便是德」，她固執地堅持，也為了到日本而努力學習日文。在留學期間，恰好是國際間民族獨立風潮盛行的時間，她與彭華英先生相識，之後也結為連理。

1920年回台灣，到台中開了清信醫院，厚道的收費讓民眾都負擔得起。除了行醫之外，她也招收學生，培養一批助產士，遍布台灣各地。片中訪問到她的學生——余謝六妹女士，當時受過訓練後，在國姓鄉開始為人接生。她說，至今由她接生的也有一萬人以上了。而談到老師，她仍十分感念蔡阿信女士對學生的關心照顧，為人也十分親切。

然而，彭先生在台灣文化協會爭執分裂時，決定離開台灣前往大陸，他們的婚姻也就此破裂。雖然女性角色離婚總承擔沉重的社會壓力，但因彭先生在大陸與當地女子相戀，兩人的關係也真正化下句點。

在日華戰爭發生時，台灣也被捲入混亂的國際情勢，阿信考量之下，也把醫院停業。在1938年到美國哈佛大學等地增進自己的醫術。影片中，她到了加拿大冰天雪地的小村莊行醫五年，在唐人街開業卻遭受忌妒，被安上「非法行醫」的罪名。這卻不影響她的聲望，反而更受居民的喜愛，迫於此況，法院也只讓她進監獄一日便作罷。後來太平洋戰爭爆發，阿信在聖文森醫院擔任駐營醫師，直到二戰結束才得以回國。

1946年回來國民政府所接收的台灣，一片狼籍外，還有許多外省軍人，不但行為粗魯，衛生禮儀都欠佳。二二八事件更讓她感到這塊土地已經破碎，和熟悉的故鄉大不相同，深感失望。後來，她嫁給英籍加裔的Gibson先生，也因為英國承認中共，台灣和英國斷交，

再加上她已經灰心，只好和先生到加拿大定居。此後在國外，她的名字就成爲Sena Gibson，而非蔡阿信。

影片中，她的友人提到蔡阿信女士不願談到在日本留學的那段時光，也許那段青春歲月所發生的，是她心中無法被觸及的秘密，卻也隨之消散了。

蔡阿信女士的故事經過東方白的《浪淘沙》重現，影片中也穿插東方白先生對她的採訪印象。當阿信女士得知《浪淘沙》的撰寫後，希望早日能夠看見其出版，然而1990《浪淘沙》出版問世時，阿信女士也在當年與世長辭了。

她的生命與政治、國際情勢息息相關，也可說是見證了台灣的歷史發展最爲混亂的那段。身爲一個女性，也是高級知識份子，充滿了勇氣和見識，也許後來的台灣讓她失望，但她的故事卻足以讓我們永遠記得。

2. 林郁欣同學記錄

今天來的人很多，有46位同學。首先播放的是台灣第一位女醫生---蔡阿信。從浪淘沙作者東方白的觀點娓娓道來。蔡阿信自淡水女學畢業後到東京女子醫專念書，是當時台灣第一個到東京女子醫專念書的。但阿信鮮少說起她在日本求學期間發生的事。1920 自日本回臺後成爲台灣第一位的女醫師。也在蔣渭水的介紹下和她的第一任老公彭華英結婚。

阿信之後在台中開了清信醫院，還創辦了產婆學校。當時是蔡阿信在醫生生涯的高峰。產婆學校訓練助產士，也就是俗稱的產婆。當時的學員都是經過會考考驗而後得到證照。在醫療當時不發達的台灣，阿信培訓的這一些助產士，不論在都市或窮鄉僻壤，都幫助了很多人。

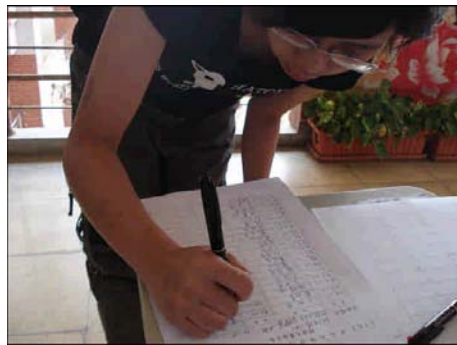
在台灣民報當時的一場虛擬投票，關於台灣有聲望的人選中，蔡阿信以一千多票將其他人拋在後。之後台灣文化協會分裂，阿信和彭華英的婚姻也宣告破裂。離婚後阿信離開了台灣一陣子，在1938前往哈佛進修，滯留在加拿大。之後在石落坑的集中營服務。之後蔡阿信在溫哥華的唐人街開診，由於阿信通中文、日文、英文，診所生意很好，受到當地醫師公會的誣陷，一舉告上法庭，最後不了了之。

阿信在1946 年回到台灣，當時台灣正剛被國民政府接收，全臺的氣氛都很緊張，醫生的地位一落千丈。阿信爲了自保嫁給了英國人 Gibos，但在婚後兩三年因爲英國承認中共政權，而讓身爲伴侶的阿信也被迫要離開台灣。此後萬阿信的餘生都在溫哥華度過，在1990年逝世享年93 歲。蔡阿信說：「精緻的外科手術，就像女人繡花一樣，精緻好看」。阿信晚年還是很熱愛醫學，更常常去手術室看別人操刀，阿信說：「吸收醫學知識是我的嗜好，也是我快樂的來源」。第二片是台灣第一位女詩人---陳秀喜。從1998 年成立的女鯨詩社帶入，因爲女鯨詩社以陳秀喜爲精神標竿。陳秀喜的作品中帶有女性

主義，但和現代的不太相同。陳秀喜的是衝突的、矛盾的、掙扎的。這些特質在她的作品中不難發現。陳秀喜的作品中更愛以婚姻為題材，寫出婚姻的種種無奈和束縛。

陳秀喜從小是有錢人家的養女，自13歲從新竹女子公學校畢業後就未升學，自16歲開始以日文寫短歌、俳句，30幾歲開始以中文創作詩。陳秀喜的作品是以女人的角度寫出被殖民的悲哀，其中「我的筆」此篇詩作更曾得過國際詩人獎。1967年陳秀喜加入笠詩社，50歲成為笠詩社社長，由於陳秀喜豪爽和愛助人的個性，年輕一輩的都愛喚她「陳姑媽」。陳秀喜在發表詩篇〈棘索〉後3年離婚。在1985年3月又以高齡60幾歲突然結婚，卻在九個月後宣告離婚。之後還寫詩篇〈淚〉控訴封建。

離婚後的陳秀喜遷居關仔嶺，在關仔嶺過著閒適的生活。在1991年病逝。陳秀喜說：「我什麼都會，就是不會賺錢，不會嫁老公」。今天的播映就在陳秀喜的詩句中劃下句點。留給與會的人滿滿的省思。

【試映場】：10.19〈新世代觀察家〉

【影片簡介】 介紹的是十三位研究生的故事。他們是一群從事動物行為研究的碩、博士班學生。在實驗室裡，他們應用分子生物等最新的科技，進行物種遺傳工程的族群分析；在山林野地裡，他們翻山越嶺，憑著原始的體能，進行動物行為的觀察記錄工作。

守候黑面琵鷺：王佳琪

王佳琪是師大研究所的研究生，進了實驗室以後，與王穎老師一同到七股，看到了珍貴稀有的黑面琵鷺，於是下定決心研究黑面琵鷺，因此，她經常自己一個人從台北來到台南七股研究黑面琵鷺，並且完成「黑面琵鷺理羽行為初探」的報告。烏雲迷離的夜晚，東北季風呼呼的吹。佳琪持著無線電接受器，一個人騎著摩托車，穿梭在七股的大、小魚塢之間，搜尋黑面琵鷺的蹤跡。…

持解剖刀的心情：姚秋如

從小在澎湖長大的姚秋如，對於鯨豚有著複雜而難解的心情，因為，小時候在家鄉常常吃的『海鼠肉』就是海豚。長大後，研究的對象也是鯨豚。在鯨豚越來越少的情況下，對於研究的路，姚秋如感到有一點茫然，因為，在台灣生態保育法之下，所能接觸的鯨豚大部份是擱淺的鯨豚，因此，對於研究鯨豚族群的姚秋如無疑是一道難題。台大動物研究所博士班學生，從事鯨豚研究已四年的時間，不論是鯨豚救援、解剖、骨骼的辨識、收集，都有很強的實務經驗。目前，則與美國學者共同專研太平洋沿岸地區「熱帶斑海豚」族群的調查分析工作，希望對「熱帶斑海豚」的分佈和生活史能有更進一步的瞭解。

【日誌】

林郁欣同學記錄

今天是10/19 號，也是要播放兩部紀錄片。今天的影片是以自然生態為主題，第一部是「守候黑面琵鷺：王佳琪」。王佳琪是一個師大生物研究所的學生，因為修了動物行為學後，對黑面琵鷺產生興趣。之後在曾文溪出海口，七股一帶開始了她的觀察生涯。黑面琵鷺在1863 由英國人首次在台灣發現，之後陸續在台灣各地方發現零星的黑面琵鷺。其中黑面琵鷺最常出現的地方就是在七股一帶。每年到了高峰甚至全世界會有一半的黑面琵鷺到台灣過冬。

在當時從事黑面琵鷺研究的人不多，因此王佳琪觀察起來所能運用的資料也就少很多。但她仍努力的從事觀察工作和研究。她說：「觀察的本身就是一種喜悅，一種獲得的喜悅」。第二部影片是「持解剖刀的心情：姚秋如」，片中紀錄姚秋如為鯨豚解剖的日子。她因為喜歡鯨豚而從事研究，但因為鯨豚類在台灣是保育類動物，她沒有辦法捉來研究，必定只能等牠們擱淺或受傷時才能順便採養。剛開始面對解剖的工作也會感覺害怕，因為看到的鯨豚不是可愛的模樣而是死亡或腐敗的樣子，這對喜歡鯨豚的姚秋如來說，是很大的打擊。但之後慢慢覺得解剖的工作其實意義非凡，姚秋如感情抽離後，便致力於其中。

姚秋如仍然愛去海上看鯨豚。在海上看到的是她投入情感，可愛惹人喜的鯨豚。她也在實驗室，解剖分析鯨豚。那時的她就是抽離感情的。她希望能將鯨豚的資料庫完整建立，為鯨豚的保育盡一分心力。她希望以後的孩子能在海上看到鯨豚而不是只能在博物館看到鯨豚。

試映場：10.15--19 人物台灣 每日中午 12:30 中文系 405 視聽室

10.22--26 藝術台灣 歷史台灣 生態台灣

日期	時間	片名	導演	地點
10.15(一)	12:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 405 室
10.16(二)	12:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 405 室
10.17(三)	12:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 405 室
10.18(四)	12:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 405 室
10.19(五)	12:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 405 室

每日四場 文學院 8103 演講廳

日期	時間	片名	導演	地點
10.22(一)	10:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 8103 演講廳
10.23(二)	10:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 8103 演講廳
10.24(三)	10:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 8103 演講廳
10.25(四)	10:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 8103 演講廳
10.26(五)	10:30	紀錄人生	由陳其南	文學院 8103 演講廳

2007 中山大學台灣文化紀錄片影展暨徵文

影展

10.15--19 每日中午 12:30 中文系 405 視聽室 (原址舉辦書畫展)

10.22--26 每日四場 09:00 10:30 12:30 14:30 文學院 8103 演講廳

徵文

10.15--11.03 頒獎典禮 11.21 (三) 10:30 文學院 405 室

紀錄片拍攝基礎講座 文學院 405 室 專業製片人走進課堂...

10.24 (三) 10:10--12:00 林建學【攝影技術與實務舉隅】

11.07 (三) 10:10--12:00 洪以真【數位錄影的奧妙】

11.21 (三) 10:10--12:00 黃春滿【紀錄片企劃】

12.05 (三) 10:10--12:00 林政壽【紀錄片與剪接技術】

12.19 (三) 10:10--12:00 陳正勳【紀錄片行銷】

邀請紀錄片導演、製片、專家教授、實際教您拿起鏡頭 完成心願

紀錄片人物誌 文學院 8103 演講廳

10.16 (二) 10:30--12:00 導演談話：林有賢

2005 金馬獎最佳紀錄片【國家絕！男孩】導演

講者：【如何拍攝紀錄片】

【加映場：09:00--10:30 播放導演作品【國家絕！男孩】】

10.23 (二) 10:30--12:00 攝影師談話：劉云廷

【加映場：【紀錄片】、【片名】、【片名】】

講者：【攝影師甘苦談】

【加映場：09:00--10:30 播放攝影師作品【國家絕！男孩】】

專題講座 文學院 405 室

10.24 (三) 08:30--10:00 【數位時代的中文人：動畫腳本與製作】

11.21 (三) 08:30--10:00 【國學與民俗的對話】

活動網址：<http://yangy.chinese.nsysu.edu.tw/taiwan/>

五年五百萬學術獎勵 漢化人文藝術社會特色獎勵

主辦單位：中文系 台灣文化研究室 計畫主持人：賴濟濱 副教授

子計畫名稱三

台灣文化紀錄片讀書會

活動辦理期間

96 年 05 月 01 日起
96 年 06 月 30 日止

辦理地點

文 633 台灣文化紀錄片視聽室

參加對象

全校師生

實際參加人數

100 人

活動內容

2007 年中文系台灣文化研究室例行讀書會
紀錄片田野實錄-認識台灣陣頭--
5 月 16 日 【八家將、小法團】

活動日誌：

八家將陣頭以嚴肅威凜的面貌，於民間迎神賽會中，扮演「捉妖除魔」之神明家將角色，也是所有藝陣中，宗教色彩最重、組織禁忌最嚴、出陣方式最詭異的宗教陣頭。藉由教頭、長老、臉譜師、團員、民俗家之解說，讓您來認識八家將。

小法陣即小法團，俗稱小法仔，由道教法師組成的宗教陣頭，屬全真派閩山十八教的一支。小法團流行於台灣南部。除以陣頭參加神明遶境外，也做其它道教法事表演；如解厄、收煞、淨油、安座、過火、補運和跳鍾馗等。本片以道教流派分析，輔以道教儀式，來認識此一神秘陣頭。

2007 年中文系台灣文化研究室例行讀書會
紀錄片田野實錄-認識台灣陣頭--

5 月23 日【牛犁陣、桶仔陣】

活動日誌：

牛犁陣源自農村，自始至終都保有農村鮮活色彩。

其表演型態屬南管系統的「小戲陣頭」，歌詞取材甚廣，風格隨性且

開放。影片中以牛犁陣之社會功能、存在價值著手，正本清源地來瞭解這一種性格開放之民間藝陣。

大仙桶仔陣又稱桶仔陣，是由高過成人兩倍的大仙桶仔（又稱大仙翁）組成，流行於台灣中、北部及宜蘭地區；以人躲入其間、扛著舞弄、動作跨張、步伐穩健，且造型趣味，具辟邪祈安之宗教功能。影片中就其神話趣味、宗教意義及工藝表現為主題，展現大仙桶仔之魅力！

2007 年中文系台灣文化研究室例行讀書會
紀錄片田野實錄-認識台灣陣頭--

5 月30 日【獅陣、喪葬頭陣】

活動日誌：

臺灣獅陣，在新竹以北者，稱「開口獅」或「敢仔獅」；新竹以南者，稱「閉口獅」或「雞籠獅」。本片追尋臺灣獅陣發展脈絡，

並記錄獅藝之美，兼論台灣南北獅陣統合之時代趨勢。
 喪葬陣頭為臺灣民間藝陣較特殊的，為專門表演給死人看的。
 喪葬禮俗由來已久，仍存有許多禁忌。但從肅穆儀式中，可窺見中國人「養生送死」之孝道倫常及生死觀。藉喪葬陣頭（包括五子哭墓陣、五女哭墓陣、牽亡歌陣、三藏取經陣）表演，一窺喪禮全貌及藝人心路歷程。

2007 年中文系台灣文化研究室例行讀書會
紀錄片田野實錄-認識台灣陣頭--
06 月06 日 【水族陣、天子門生陣、文武郎君陣】
 活動日誌：
 水族陣為南臺灣特有趣味陣頭，大約在光復後，才發展出來的。水族陣無固定組成模式。團員大都以中、小學生為主要成員，以海中生物為裝扮特色；舞步不講究，多搖晃道具或打轉而已，並以道具

及服裝鮮豔、華麗取勝。臺南縣西港鄉組成之水族陣，由於歷史較為悠久，已經發展出繁複陣式變化，及略帶小戲味道的表演風格。其中，我們將以南海村水族陣之成軍歷史、集訓過程、表演特色等項目，作深刻的記錄及報導。

天子門生陣與文武郎君陣，皆屬乞丐陣頭。依民間傳說，與鄭元和、丐幫有密切關係。兩陣表演模式，結構近似，皆以南管樂曲演奏，不加動作的靜態陣頭，旋律優美，唱腔幽雅，流行區域侷限於曾文溪兩岸、臺南縣市一帶。

影片中以乞食陣頭之由來，與兩陣之技藝特色，作為記錄重點。

2007 年中文系台灣文化研究室例行讀書會 紀錄片田野實錄-認識台灣陣頭--

06 月 13 日 【香陣陣頭巡禮】

活動日誌：

香陣即民間迎神神明遶境，或進香活動所組成的龐大隊伍。分前鋒陣、藝陣（鬧熱陣）及主神陣。

前鋒陣具開路、引導、通報功能；次為鬧熱陣，有神轎陣頭表演，花樣繁多，技藝不凡，多為共襄盛舉之用；最後為主神陣為出巡、押陣的主陣。

香客都跟在主神陣之後，一般都稱為「香腳」。

本集與下一集，以大甲媽祖遶境進香活動為報導對象，詳細介紹十

多種不同特色陣頭，並探討其背後蘊含之信仰生命。
 藝陣結合民間生活及信仰，表現出富人情味之文化。在有心人士之努力下，結合學校及民間社團力量，來推廣、扎根。影片中深入報導散佈社會各階層、不為人知之個人及團體，以瞭解其在文化薪傳之貢獻，進而期待政府與民間合作，再創民俗藝陣未來！

子計畫名稱四

紀錄片拍攝基礎研習講座

活動辦理期間

96年10月24日起
96年12月19日止

辦理地點

文 405 室

參加對象

對紀錄片拍攝實務有
學習興趣的本校學生

實際參加人數

50 人

活動內容

共分六場講座，分別邀請國內知名紀錄片導演與製作人，蒞校進行指導。

紀錄片拍攝基礎講座 文院405 室專業製片人走進課堂…

10.24 (三) 10:10--12:00 林建享 **【攝影技術與實務舉隅】**

11.07 (三) 10:10--12:00 洪以真 **【數位錄音的奧妙】**

11.21 (三) 10:10--12:00 黃春滿 **【紀錄片企劃】**

12.05 (三) 10:10--12:00 林啓壽 **【紀錄片與剪接技術】**

12.19 (三) 10:10--12:00 陳正勳 **【紀錄片行銷】**

10.24 (三) 10:10--12:00 演講者：林建享

講題：【攝影技術與實務舉隅】

活動日誌：

廖宣惠同學 記錄整理

今日邀請資深攝影師：林建享老師來談談『攝影技術與實務』這個主題。

老師一開始談及電影是第八藝術，最慢成熟卻是最為複雜、結合前面七個學科的藝術，雖然發展是最慢的，然而攝影是一把金鑰匙，帶領你進入不同的世界，甚至，他認真的說：俄國的半壁江山就是攝影打下的，十月革命時，轟隆隆的火車與勞動的人民，這個鏡頭讓所有觀看者熱血沸騰，所以啊，不要小看攝影！

談及自己拍攝紀錄片的心得，老師難忘的說自己曾與土著一同相處一週，隨後又進入中研院高科技拍攝記錄的特殊體驗，那真是令人難忘的經驗，他說對巴西土著而言，攝影是光在閃的藝術，他們的用語是雲在天上跑，地面上影子也跟著移動，影像交疊。紀錄片可以讓你看見你平日看不見的，然而誰說紀錄片一定是客觀的？導演很慎重的說：只要你一有選擇就一定是主觀的，無法客觀。**鏡頭下的真實是你所選擇的，——你要選擇什麼？人生中所有事情都是選擇，而你想透過鏡頭傳遞什麼觀點？**仰角拍攝，呈現的人就很有威嚴感，俯角拍攝甚至拉長廣角，人又變得微不足道了。

關於攝影實務，老師強調攝影第一步還是基本功，把白拍成白，顏色光度都剛好，紅色則是準確度最難抓準的色彩。當一個畫面最暗與最亮的細節都呈現得很清楚時，那麼這攝影就是成功的，對初學者而言，光圈5.6 是最適當的，其實說穿了，機器追求的是人的極限，甚至超越。老師感慨的說，**科技其實是化學反應，你給它什麼，它就反應什麼。**

設想一個畫布、一個畫框，你要如何將人物擺進去？而畫面與畫面要如何連結？同樣是一個不動聲色的人，鏡頭轉到食物再拉回來同一張臉，觀眾就會認為：他想吃東西，而如果拉到一個喪禮的場面再回來，那張臉就會越看越哀傷了。所以，導演接著說：紀錄片很重要的一點是框架內外的配合，也就是一組鏡頭如何運用，將會改變故事情節的起承轉合，也會影響觀者的感受與心情，因為**攝影就是：心理情境+背景+視覺的藝術，至於聲音，則讓我們有臨場感，進入鏡頭裡的世界。**導演笑說：其實這跟你們寫文章是差不多的，只是我們運用圖像思想，常常將原本12345 的鏡頭倒裝成54321，或是按照自己想詮釋的觀點35241、13254 之類的，重新作排列組合。這也說明了為何同一事件，不同家電視台去採訪卻會有差異甚鉅的起伏，特別是政治，拍攝的人選取常常有其主觀意識，只要看得角度不同、排列順序略作更改，就能引發非常不同的群眾心理與效應。

至於你要找出鏡頭的黃金比例，是海多還是天空多？人要呈現45 度角還是仰角？才符合你要詮釋的觀點？這個我們都笑稱這是

『塗牆壁』，也就是你決定鏡頭內要填滿什麼東西、不要什麼東西，什麼色彩要強調、什麼角度要進來、哪些物品或表情要清楚、景深要模糊到什麼程度的問題。

導演強調，同一個事件可以很多鏡頭，也可以只有一個，意義就不一樣了。他也很感慨自從小攝影機出來，許多女性也加入攝影行列，女性思維與男性思維是很不一樣的，不要小看女生喔，現在她們拍出來的東西都是許多男性想都沒想過的，所以紀錄片雖然從現實而來，但最重要的是：**你如何將現實作有創意的處理，創意＝你的觀點，而一部好的紀錄片可以拼湊現實零碎的組件，重建意義，進而從設計的引導中，給予觀眾全然不同的感受。**

其實影片與小說不同之處是：電影多少是強制性的。影片雖然很難表達單純的是與否，但是他不像小說，你可以隨時放下、依照自己想像去建構畫面，攝影其實是強迫的，你一旦漏掉某個鏡頭，時間過去就不再來了。導演說也由於攝影是第八藝術，就如一開始他所說的，需要整合前面各個學科作為質素，所以他說：我常常想，這工作與別人有什麼關係？**你要強化什麼、滲入什麼部分？而一組個鏡頭如何排序才令人有驚奇的感覺？傳遞多少主題觀點，以什麼樣的敘述結構？而其中又能呈現多少美學表現、人文關懷？**

導演以一個短片Discovery 世紀書坊系列中，愛麗斯夢遊仙境一片作為觀察的起點，導演要我們注意片頭是如何開始的？通常片頭不要超過50 秒，而在短短數十秒鐘，就必須抓住觀眾的視線，吸引觀眾的元素是什麼？這部片子呈現戲劇風格還是廣告風格？影像材質是如何與語言、音樂結合的？節奏是快還是慢？你可以輕易的猜到這部電影的下個情節或可能鏡頭嗎？你們有注意過一個片子的片尾製作嗎？他們在哪部分花最多人馬，其實也洩漏了這部電影最多的祕密……若非老師點醒，我們還真不知道一部片子的背後，原來可以從全方位、各種角度來觀察呢！

最後，導演勉勵大家在自己的領域創造可能性：捧著鏡頭，世界就是你的，掌握在你的手中。演講快結束時，他笑著對台下的同學說：不要只拍別人喔，有空不妨嘗試拿攝影鏡頭對自己，你才知道被拍的滋味！

看來拍與被拍，分寸如何拿捏也是一門藝術呢，特別是紀錄片，又要呈現真實的一面，又要將自己的先觀點放進去組織意義，兩者之間又要不衝突，權衡之際，當我們聽見導演個人的心路歷程時，才明白在實務操作上還是有一定的難度。

『攝影技術與實務』的演說在同學們熱烈的掌聲中劃下完美的句點，但真得是句點嗎？恐怕是另一個創意的起點呢！林老師最後不忘給同學們出一個作業：『童年稍縱即逝』就這六個字，他笑著說：

愛麗斯夢遊仙境是以吹泡泡的畫面開始，要是我來拍的話，我會以一個腳踏車在黃昏的夕陽下轉動著，踏板還在一晃一晃，而小朋友不知道跑哪裡去了的鏡頭作開始。而你，會以什麼樣的場景開始呢？

看來，這個演講的句點，將會以同學們想像的起點作為延伸，我們也希望，有一天創意能在鏡頭前呈現生命時時刻刻的感動，記錄不同觀點。

**11.07 (三) 10:10--12:00 演講者：洪以真
講題：【數位錄音的奧妙】**

活動日誌：

廖宣惠同學 記錄整理

今日請資深攝影兼錄音師——洪以真老師來為我們演講數位錄音的奧妙。

老師一進場就帶來重金屬配備，許多大大小小的麥克風，有些甚至是只有拍攝電影才看得見的，老師笑說裝置麥克風擋風的那圓筒毛是『毛毛蟲』，可別小看這一團毛，當你在海邊要收音清楚時，這條毛毛蟲可以擋去許多雜音。他也親切的提醒我們錄音時一定要注意麥克風要離發音源近。特別是麥克風有指向性，如果稍微偏離發音對象，聲音就錄製的很不清楚。

其次是要攝影時記得帶一副耳機，以便隨時檢測收音狀況是否良好。攝影時，使用無線麥克風，以SONY -PD170 我們學校的攝影機為例，則音軌有兩個，需要撥到CH1，48V 則要off，若是正常使用有線麥克風，則CH1 不動，48V 要on。老師並將隨身攜帶的無線電

麥克風（俗稱的小蜜蜂）做一個介紹，讓同學了解發射器以及接收器構造的不同，以及配戴的方式。無線電通常接收距離是50公尺，老師並準備兩份講義，一份是麥克風的指向性介紹圖，老師逐一請同學看圖表，並說明全指向、超指向、雙指向的特性。老師並以樂團做說明，一個樂團要演奏，擺在樂團中央的一定是全指向麥克風，這樣各方面都收得清楚，而主唱前的麥克風一定是單指向，只收主唱的音。另外也有雙指向（前後都需要收音的狀態），隨著使用場合

不一，麥克風的使用及種類就多元。

關於攝影時的錄音，老師說不能從下面收音，最佳狀態應該是上面收音，一來是錄影時麥克風盡量不要入鏡，二來是在下方收音，演講者的口風或口水會噴麥，這樣收音也不清楚，如果一定要放下方，老師建議買一個固定的腳架（STAND），或是從側面收音，前提是指向要準確，離發音源近，老師又重複強調一次，這是收音清楚最好的不二法門。至於使用無線電麥克風雖然聲音清楚，但因為有迴音所以聲音聽起來不真實，所以還是以電容式指向麥克風來做現場收音，如果攝影要求一定的品質，那麼聲音是很重要的臨場感，是以老師一一拿起不同種類、長短不一的麥克風請同學實驗看看，並帶著電桿組裝與延伸，令在場同學印象深刻，老師說明麥克風的長短與收音程度成正比，越長則指向性越強，然而需要注意的是指向性強的麥克風雖然收音精準，但其收音幅度狹小，故只要稍微偏離發音源，就會錄到旁邊的音，是以操作時專心很重要，不然聽著演講或訪問的對象越講越精彩，則一不小心手一偏，很容易就錯過那些片段了。最後洪以真老師以「穀子穀子」這一個客家小學校學生種稻米的記錄片來做結束，請同學們注意裡面鏡頭的應用與聲音，包涵配樂的選擇，他笑著鼓勵學生多收集音樂，如果有靈感再結合生活攝影，其實攝影題材與聲音都來自生活，而拍一部好的紀錄片，聲音非常重要。演講快結束時有同學提到著作權的問題，老師也解答，只要聯絡廠商或製作人不做商業用途、說明立場，大部分都可以接受運用……。於是，今日這場演講就在同學踴躍的提問中做結束了。

11.21 (三) 10:10--12:00 演講者：黃春滿

講題：【紀錄片企劃與製作】

活動日誌：

廖宣惠同學 記錄整理

今日十分特別，除了邀請黃春滿導演為我們講解一部紀錄片是如何企劃與製作，所需面臨的問題有哪些，另外還請黃導演與上一場演講者鄭卜五老師一同頒發獎狀給台灣文學研究室 2007 年徵文比賽得獎者，這些紀錄片觀後感是經評審精挑細選從超過二百件作品中脫穎而出的，可說十分精采與難得。

繼頒獎典禮之後，黃春滿老師以一部 20 分中的紀錄片『遇見癲癇』來作為開場，並由此部影片談紀錄片企劃。由於此片是癲癇協會委託黃老師拍攝的，紀錄三位癲癇患者的心情與生活，故從主角的挑選以及拍攝的人道考量也成為老師引導同學思索的空間：人，永遠比紀錄片重要。這是黃老師在談企劃前所強調的重點，由於同學們上一堂課都先看過『一葉蘭』（也是黃春滿老師拍攝的紀錄片，關於喪偶婦女面對失去另一半如何重建家庭、接受先生死亡事實與自我身份重新定位的心路歷程），故老師因此提到『影像治療』的觀念，當你所拍攝的人有特殊疾病或是身處特殊情境，那麼拍攝時要如何記錄與引導，如何適時走進也適時走出被拍者的生活，在黃老師身上，我們聽見也看見更多關於紀錄片人道關懷與考量的拍攝細節。

關於紀錄片的企劃，黃老師強調企劃絕對不只有一個版本，而且腳本大綱隨著素材與軸線，甚至拍攝的人物與時地不同隨時有變動，『紀錄片的企劃是寫給自己看而不是寫給別人看的，』黃老師說：『這樣你才會知道自己在拍什麼。』由此我們可知紀錄片的企劃是幫助自己不斷思索與釐清思緒最重要的一個環節，一個紀錄片的主題可以讓你愛或恨，但是拍攝的過程中我們必須不斷的問自己：『接下來要拍什麼？』黃老師建議我們在田野調查時可以有田野日誌與場記的二種書寫記錄，田野日誌務求客觀精實，事先走訪拍攝地點的場勘是必要的，這樣才可以觀察攝影機擺哪裡、光線如何進入，哪些場景入境哪些不要，甚至收音等問題，簡言之，田野日誌可以記錄客觀場景與人物對話中所需素材，以及準備相應的問題好面對突發狀況時的對策，至於場記則是屬於主觀情感的，這是紀錄片創作靈感的來源，例如受訪者可能無心講出一二句非常令人意料不到

的心裡話，或是其興趣剛好可結合放入紀錄片裡的。例如『遇見癲癩』中一出場在海邊唱戲與片尾舞水袖的少羿，他在現實生活中可能因為癲癩而思想早熟，戴上與人隔絕、疏離的面具，在舞台上反而能做最真的自己，舞出自己的一片天空，像這些都是場記時可以補充、放入紀錄片的意外元素，雖然這些素材不在之前預期的腳本內，卻反而能抓到紀錄片主角最真實動人的一面。

另外寫場記也有另一個好處，在於日後剪接或是處理上比較方便，面對錄了成百的毛片時，我們才可以在剪輯檯上迅速找出記錄重點來做剪接，而事先寫腳本與企劃，更有助於我們思索一部片子要用多少篇幅來呈現、詮釋紀錄主角心情轉折。黃老師以『一葉蘭』為例，指出喪夫之痛是無法比較的，那種失去摯愛與頓失生命中心的依靠，對一個女人來說是很難走出的陰霾，但同樣會產生喪夫的偏差行爲，有些紀錄片主角就無法放入片中來呈現，只因她還無法走出那段人生的痛、進入自我療傷與成長的階段，而紀錄片在拍攝的過程中不只是記錄生活而已，還需顧慮到主角心情以及其親人是否願意接受的問題，故黃老師強調影像治療，原因在於我們在拍紀錄片時不只透過鏡頭與眼光去再現、發掘那段生活，不只是用主角真實的故事感動他人而已，其實在拍攝的過程中，他們也為自己找到生活的意義，正視那些生活的問題與自己的幽微心結。

黃春滿老師並提及拍攝紀錄片的『蜜月期』，一開始拍紀錄片時被攝者會有鏡頭預設，以為講完等於拍完的想法，可是當紀錄主角習慣鏡頭，習慣攝影機，甚至已經感覺不到攝影機的存在時，往往這時講出來的話才是最真實而深刻的，貼近生活深處的心裡話，故拍攝者進入他們的生活，隨著拍攝越來越親密，話題也越來越私密，這時就是拍片的蜜月期。不過要如何走入主角的生活，也要考慮如何走出的問題。黃老師提及幾位紀錄片主角在拍攝完後仍然將她當親人般看待，如拍攝影片時隨傳隨到那般親密，但現實生活中老師有課程要上、也有拍攝影片，諸如殺青剪輯或是接下一部片子製作的壓力，故適時的走入紀錄片主角生活，也要適時的淡出他們的人生，甚至當他們心理矛盾掙扎，或是生理出現意外狀況與疾病復發時，也要適時的成爲中介，接引可以幫助他們的團體與醫生，『畢竟拍攝紀錄片雖然要與主角建立情感搏感情，但也只是拍紀錄片，我們不是萬能的，也無法面面俱到，真正有狀況時我們不只是傾聽主角心情與困境而已，更需要幫助他們走出來，適時的推介適合幫助與治療的專業人員。』

從黃春滿老師身上，我們不僅看到紀錄片企畫中一環扣一環的製作流程，也感受人道關懷的溫暖，短如 20 或 30 分鐘的紀錄片，有時一二句話可能是 3 個小時以上的深度訪談才產生的，而同一場景與人物更可能長達 8 個月或是 2 年以上的拍攝，才能這樣動人而自然呈現他們真實的一面，例如拍攝一葉蘭時，老師講到其中一幕，當主角的先生走後，老師陪著那位婦女重回先生死亡的車禍現場，模擬事發當日的情境，甚至一個簡單的鏡頭，當那位媽媽拿出先生

婚前寫給她的信，那一疊情書從第一封翻到最後一封，鏡頭前只有幾分鐘，然而卻是從早上拍到下午，蔓延一整天的回憶，老師回憶那天，掌鏡的自己也有那個責任與使命一定要拍好這一段，否則不但對不起自己，更對不起拍攝的主角，以及她的生命。

故拍攝時站在什麼立場、什麼角度去紀錄，又有什麼觀點與信念需要去澄清的，這些都是在一遍又一遍的修片與企劃中我們所需要問自己的。

在黃春滿老師的演講中，我們不僅看到紀錄片製作的流程以及紀錄片的背後，許多人情與生命是這樣錯綜複雜的織成一張網，牽連許多層面，也看到一個記錄片導演在深入主角生活時，傾聽成爲最好的陪伴，拍攝成爲最好的影像治療，甚至進入與紀錄了那些生命後，自己本身也深受感動、一路成長相伴與珍惜的心路歷程，都是拍攝前想像不到的收穫，而也是紀錄片與一般電影不同之處：真實再現生命最動人深刻的一面，而這些來自於最平凡不過的你我，那些瑣碎的生活片段，那怕只是些不起眼的人事，其實背後都有不凡而深刻的意義，等著我們去發掘。

12.05 (三) 10:10--12:00 演講者：林啟壽
講題：【線與非線：剪接技術與實務】

活動日誌：
廖宣惠同學 記錄整理

12/5 日邀請到林啟壽老師爲我們講解關於剪輯的一些事，老師一開始就介紹 100 多年前是沒有剪接的，第一位發明剪接的，是魔術師。由此可見剪接的特質本身就有些魔力，進而區分光學與電子

的不同：

光學：指不透過電子（不通電）的任何儀器，例如早期單眼相機並不吃電。

電子：指要插電、透過電池運作的儀器，例如現在數位相機、攝影機。

老師進一步釐清一個概念，數位一定是電子的，但電子的不一定是數位化的產品。接下來老師便以『類比』與『數位』作一個比較：類比相較於數位，等於是早期的黑膠唱片帶與現代的 CD 光碟，眾所周知的差別在於：黑膠唱片一定要循序漸進的等它唱完，如果你喜歡聽第三首歌，就必須等到第一二首歌曲跑完才能聽，但如今數位化，喜歡第三首歌你可以直接跳到第三首曲目來聽。

於是，老師由此進入『線性』與『非線性』的討論。

線性的概念就是黑膠唱片，必須連續、不可斷謂之線；非線性概念則是可以不連續的搬移，他是無數小段一起排列呈現，雖然遠看也是一條曲線，但其實細看是不連貫的，老師以簡報來說明：

線性：P L M K I J ……如果要到 K，一定要經過 P L M 才能到 K。

非線性：K 直接到 K，不需經過其他段落。

老師接下來便以 premiere 這套剪輯軟體 pro1.5 系列作示範，原因是這套軟體介面與剪輯台一模一樣，去任何地方剪輯都會迅速上手。至於像威力導演、繪聲繪影軟體也是可以，老師並言及：「**事實上，並沒有所謂最好的軟體，你用得最順手的那套軟體便是最好的軟體！**」他不鼓勵同學盲目追求流行，以最新的軟體為時尚而不斷更換。像 premiere 這套剪輯軟體也初到 pro2，但因為台灣目前播映系統並不支援 hp，所以高畫質高解析度你剪輯出來並不會影響播放效果，這是老師依然用 pro1.5 的原因。

接下來老師開始操作，講解如何擷取→匯入→處理（剪輯）→匯出的過程。

首先是硬碟規劃的重要性，檔案管理需要一個乾淨的資料夾放影片，以容量來說，1G 的硬碟可以支援播放 4 分鐘影片，以此來換算，若你要製作 20 分鐘的影片，則硬碟容量需要 5G，雖然老師當日是帶筆記型電腦示範，但他不鼓勵同學用筆電操作，一來散熱問題，二來便是硬碟無法支援這麼吃重的剪輯工作。

接下來老師進入實務操作的部分，從開始到結束分別是 in 點與 out

點，老師不鼓勵同學急著作匯出的工作，因為在這套軟體的專案只是路徑，並非檔案本身，所以只要檔案存在，路徑刪除或變動並不影響原始檔。

在工作區中，老師介紹視迅與音訊分離的好處，這便是非線性的概念，『**剪輯就是剪你要的，去除你不要的，並藉由排列順序決定意義。**』老師並說，一個好的剪輯師就是第二個導演，甚至會跟導演說哪些鏡頭不好，有感覺的剪輯師說得出哪裡好，這樣排列哪裡不好，所以**剪輯最重要的，便是要有想法，而這個想法並不在於特效的使用，而在於你去思索主題的側重是在於：人？人做的事？在什麼環境？強調聲音或是影像？**

老師以同樣的主角與場景，不加入任何特效的情況作精彩的示範：

場景一：時空由大到次大再到小，月黑風高的晚上，一個校園、一個長廊、一間教室，場景越縮越小，最後教室內一個人一個電腦，從電腦螢幕還看不清主角的臉，最後凝聚在一個感覺很不爽的同學臉上。

這段場景，營造出大家想知道：這麼晚了，那個人究竟在做什麼的氣氛。

場景二：次序剛好以上一段相反，先拍出一間教室一個很不爽的同學操作電腦，最後是長廊、長廊外的校園、月黑風高的晚上，場景逐漸拉大。

這段場景，營造出那個同學在教室待很久（原來做作業做到很晚，難怪臉那麼臭）的感覺。觀眾一看便恍然大悟。

場景三：一開始就是同學的臉部大特寫，卻少了長廊。這次主題強調的不是如第一段強調環境，也不是如第二段強調時間性，而是強調人，人的表情可以提供觀眾去思索。

場景四：老師也是一開始就放同學的臉，但卻重複他的表情，在切換到剪接東西，而後是教室與長廊、月黑風高的夜晚，經由重複的強化，我們可以感覺那個同學好像急於作些什麼的印象，於是第四段強調的，便是：人在作的事。

經過此精彩的示範後，老師叮嚀同學『捨得』的觀念，拍攝時大家都希望素材做出最完美的呈現，然而往往因為捨不得剪，造成觀看者的不理解與拖沓冗長的反效果，『**所以很多時候要捨得，沒有幫助的就拿掉，這樣整個氣氛感覺才對味**』老師如是說。

最後老師以港片，黑社會的『**碟血雙雄**』（周潤發、小馬哥的早期片

子) 電影開頭作解說，其實剪輯跟拍片並不難，老師說多看片子，就會發現有許多值得學習的地方。

最後老師強調在匯出影片時，如果不希望影片失真，可以選擇透過 1394 傳輸線，重新回錄到攝影機的方式，『**那是最確保你的畫質不會失真的保存方法。**』在短短兩小時不到的時間，老師輕鬆的講完剪輯的技巧以及示範，實在很不容易，於是課後請益的同學們紛紛請教老師，也拍照留念。這場演講便在此熱絡的討論中，劃下完美的休止符。

12.19 (三) 10:10--12:00 演講者：陳正勳

講題：【紀錄片行銷】

活動日誌：

廖宣惠同學 記錄整理

12月19日是個特別的日子，除了請到陳正勳老師為我們講解紀錄片行銷，關於紀錄片的流向與產銷環節外，這學期關於紀錄片電影人專業講座，也告一段落了。正勳老師非常慷慨大方，準備了許多小禮物給演講時回答問題的同學，一開始以籃球好手柯比布蘭特為例，他可以同時運用左右手打球，故老師也鼓勵中文系的同學們可以左右開弓，將文字與影像一同運用發揮創造力。接下來老師分析文字與影像的特殊性質：**文字是單一性、想像化與間接性，影像**

則不然，具有共存性、具體化與直接性的特質。

老師以『陳正勳老師來中山大學演講』這句話為例說明，這段文字傳達出來的訊息，就只是『陳正勳老師來中山大學演講』這個單一事實，讀者們只能自行想像這位老師長什麼樣子、間接的從文字知道片面的訊息；然而若是攝影，則除了這位老師的服裝長相可被觀眾得知之外，當日參與的觀眾與講題內容、演講者表情、聲調與場地氣氛等共存質素，都會具體而直接的傳達出來。

再來切入今日主題：紀錄片行銷，其過程可分為三部曲：製作、發行與映演。「製作」又可細分：前製、製作與後製。一部電影通常在前製階段就已放出風聲宣傳了，而進入發行期間，最重要的便是排定檔期，陳老師強調排檔期的重要性，他反問同學：若是李安的『色·戒』10月5日上映，那麼你拍的電影也會在那時上映嗎？自然不會哪！透過與聽講的學生互動，以及陽光般親切的笑容，正勳老師很快吸引全場學生注意，進而配合演講角色扮演，傳遞許多行銷的觀念，而行銷最重要的，便是與觀眾產生交流，也就是『心中的旋律』要被聽見。老師請一個同學用手在桌面拍打一首歌的節拍，在同學敲擊之前，事先悄悄告知另一個同學他要敲的歌，這之中除了那兩位同學外，台下聽眾是不知道這首歌是什麼的，於是老師要大家聽完台上同學敲擊後，猜出這首歌名。全場聽眾猜了許多答案，最後猜出歌名是：我的家庭真可愛。老師要同學們比對一下，在你知道這位同學要敲的歌之前、與不知道的情況下傾聽，心理反應是如何呢？透過同學的示範，正勳老師很自然簡單的傳遞行銷重要觀念：行銷就是預先在觀眾心裡放一首歌，告知各位接下來要敲打的音樂是什麼，這樣日後音樂出來時，大家才容易有共鳴。

談到紀錄片行銷最容易遇到的困難，則是成本問題。拍一部電影需要動資數千萬、上億的資金，故行銷與宣傳、製作與文宣的廣告勢不可免，但若你扛起家用攝影機拍幾千塊的記錄片，就算拍好的成品無法上院線，也不會覺得有什麼好損失的，這便是紀錄片的優點與缺點，優點是成本低便於製作與拍攝，缺點亦是由於成本低，許多拍片人覺得賠得起，拍好作品若不發行，似乎也沒有什麼好損失的，就像你寫了一篇文章去投稿，上的話有稿費，不上的話也沒有什麼損失的，頂多就是創作所付出的時間與心力而已。故老師留了一個產學行銷的重要網站給同學：

小導演大觀眾

老師談到電影的行銷區分兩種，一種是導演製，另一種是製片製。「導演製」就是導演一人從寫劇本說故事、拍片行銷、場面調度都一手包辦，這是台灣盛行的制度，也因此老師提到台灣電影的藝術成就是很高的。我們一般認為台灣電影叫好不叫座，卻很難想像台灣電

影居然可以在世界前幾名，正勳老師提到世界上若以藝術成就來排行電影，第一名是法國，畢竟法國重文化，傾全力拍藝術電影，自然藝術成就很高，第二是美國，美國導演可能拍一部通俗性的好萊塢電影，但只要暢銷大賣，便可以休息十幾年，以其政府補助資金全心全意來拍第二部可能較為文藝、導演自己真正想拍的電影題材，故電影藝術成就也高，在這之後，藝術成就高的電影就是台灣了！老師反問台下同學：你覺得，在政府不補助、資金很難在院線吸收的台灣電影，為什麼會排名世界第三呢？同學們個個面面相覷，紛紛提出台灣是寶島好山好水拍好片之類的猜測性答案，正勳老師微微一笑，才悄然說道：其實，最重要的還是，台灣的導演有熱情，這是在計畫趕不上變化、拍片景氣不好的狀況下，可以變化之後再計畫、一而再嘗試的拍出好片的原因。但這條路徑是辛苦的，老師補充道，就連李安也是「製片製」，由製片看到好劇本、找資金即可，導演工作只要專心拍片就好，至於發行映演、廠商贊助、上院線的檔期等問題，都不用擔心。

故老師所留的網站正是一個產學平台，平台正是提供一個製片製的路徑，其特色有四點：行銷低收費、授權標準化、影片商品化、數量最大化（只要是紀錄片，都可以上傳，看看是否有合適的廠商願意投資），更重要的一點是此網站是永續性的，提供一個行銷的平台，同學都可以將創意上傳，專心拍好紀錄片即可，無須投入太大的資金，而又可以透過此媒介進入市場看看反應，所以老師鼓勵同學聽完演講後要有上策行動，將作品上傳、讓專人幫你評估行銷、繼續以創意拍好片，不然下策行動就是十塊錢而已（意指紀錄片拍好後不行銷，也只是同學們燒錄成十塊錢的光碟片了），老師幽默的說，當然聽完演講最危險的行動還是不行動啦！

演講最後，老師除了提供給同學問答的摸彩獎品外，更將台灣全民影音創作大賽的資訊分享給台下同學，既然生命禮儀此門通識課最後要拍出 10 分鐘的成品，那麼大家不妨將拍好的紀錄片上傳，一兼二顧，錄取的話還有獎金可拿喔！

而此次演講除了行銷觀念的傳達外，老師還提供同學們如何透過影像說故事，而電影叫好又叫座的六個概念，那便是：**節奏輕快、具體性的動作張力、陰謀、新奇的手法、性的緊張以及叫絕的結尾**這六元素。

以鐵達尼號為例，音樂配合劇情使節奏輕快，而性的緊張不止意味床戲，連眉目傳情都可以算，而陰謀則是籬絲未婚夫的陷害、新奇的手法則是以沈船帶出愛情這古老的題目，叫絕的結尾總是令人意想不到的，老籬絲將海洋之心丟入海裡便是。這六個元素若是將李安的新片色戒帶入，亦是發現的。

至於故事的結構與模式，老師則以可愛的卡通人物代表介紹：

國王 → 王子 → 敵人（或對手）→ 公主

↓
助手

任何故事情節，都可以套用於此：國王叫王子帶著助手，打敗敵人救出公主。老師並以明日過後、色戒等片來套用模式，同學們恍然大悟：原來一部複雜的電影，也可以簡化、抽離出最關鍵扼要的元素。而影片、紀錄片最重要的，都透過簡單故事將情節講清楚，同學們拍紀錄片往往因為不知取捨而拍太多不相關的元素，令觀看者一頭霧水不知所云，故正勳老師談到，要將故事簡單化而明朗，並一環扣著一環的透過情節進展深化主題，才令觀眾想繼續看下去。

至於如何用影像傳達概念？老師以『人人都是平等的』這觀念做示範，請二位同學各拿著自己的一千塊，詢問一位同學他最喜歡吃的東西是什麼，而一千塊可以買幾份他最想吃的東西？對另一位同學，則請他將一千塊揉皺、大力的丟到地上踩（當然，做此動作的同學是良心不安的，他說他最尊敬錢，很難跟錢過不去），之後，老師將兩千塊一左一右放在一起：這兩千塊遭遇不同，但價值是一樣的。被丟在地上踩的一千塊，仍然是可以換取另外一位同學最喜歡吃的東西，一樣的份數。透過這兩個對比，老師演示了『人人都是平等的』這個觀念，每個人出生的家庭以及境遇都不一樣，然而其價值是不因境遇不同而有所差異的。

透過演講的互動，以及最後播放的一部紀錄片：一位得肝癌的國中老師自己拍攝的紀錄片「我，很忙」做結束，透過這位國中老師雖得了肝癌卻對生命仍有熱誠，以黑色幽默調侃自己得病以及多變的人生境遇，不只拍攝者透過影像紀錄生活、自我治療（包括可能所存不多的生命以及時間），觀看者也可經由此 40 分鐘的紀錄片，經歷其人一生的體驗與感悟，進而對生命有更深一層的思索。正勳老師最後為此次演講劃下完美的句點，說明了紀錄片行銷其實是『販售體驗的產業』：讓大眾從故事中感受自己的存在，透過影片裡其他人的故事，我們其實在觀看的瞬間也體驗不同的生命、進而豐富自己觀看生命的視野。

		
		
		
<p>檢 討 與 議 建 議</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、 將持續充實「台灣文化記錄片」典藏與摘要撰寫工作。 二、 將定期邀請「跨領域之台灣研究」專家學者蒞臨演講指導。 三、 將逐步擴充圖書文獻之典藏，以利本校學生從事專題研究。 四、 建議明年能提早於暑假期間進行研習，以便利用暑假期間進行田野訪查，透過實務操練，展現拍攝成果。 	

計畫主持人：中文系 楊濟襄 副教授

填報日期：96年12月15日：

附註：本成果報告書於活動結束後一個月內送教學發展與資源中心存查。(受補助單位執行績效考評，得列入下年度補助經費之參考指標)