

*Stranger
than
Cinema:*

*A Study
of Taiwanese
Experimental
Film*

比
台
灣
電
影
更
陌
生
台
灣
實
驗
電
影
研
究

編、著
吳俊輝

*Edited by Tony
Chun-Hui Wu*

恆
河

比
台灣電影
更陌生
台灣
實驗電影
研究

*Stranger
than
Cinema:*

*A Study
of Taiwanese
Experimental
Film*

編、著
吳俊輝

*Edited by Tony
Chun-Hui Wu*

恆
河

比臺灣電影更陌生：臺灣實驗電影研究／吳俊輝編著。

—初版。—臺北市：恆河，2013.11

面：公分。

ISBN 978-986-90242-0-4(精裝)

1. 實驗電影 2. 臺灣

987

102025754

實驗電影研究 1

*Stranger
than*

Cinema:

*A Study
of Taiwanese
Experimental
Film*

比 台 灣 電 影
更 陌 生
台 灣
實 驗 電 影
研 究

編 著 吳俊輝

發 行 人 姚立群

編 輯 楊凱婷

校 對 區琇詒、黃鼎鈞、楊凱婷、吳俊輝

封面設計 王志弘

內頁設計 黃暉鵬

出 版 恆河出版社

地 址 11085 臺北市信義區松德路 159 號 2 樓之一

電 話 02-27261698

傳 真 02-27262028

E m a i l legangesedition@gmail.com

印 刷 廠 立屹彩藝印刷有限公司

初版一刷 2013 年十一月

I S B N 978-986-90242-0-4

定 價 新台幣 480 元

 國 | 藝 | 會 台北市文化局 贊助出版

版權所有 翻印必究

本書如有裝訂錯誤或破損缺頁 請寄回更換

本書刊載之圖文內容，均已獲作者授予使用。

Copyright © 2013 by Le Ganges Edition

Published by Le Ganges Edition

All Rights Reserved

Printed in Taiwan

目 錄

實驗電影的影格書.....7

黃玉珊

如果沒有實驗，何來創新？——代序.....10

石昌杰

我的8mm電影懺情錄.....12

王墨林

遊走在台灣電影的陌生地帶——編著者序.....15

吳俊輝

台灣實驗電影的過去發展與現況.....23

吳俊輝

台灣實驗電影的歷史拼圖.....35

劉永皓

實驗電影與錄像在台灣.....43

顏·博飛Yann Beauvais | 徐麗松譯

台灣動畫短片的實驗風貌初探.....63

石昌杰

歷史脈絡

論述

實驗——我的電影史.....	77
高重黎	
如夢影動——我的影像創作與實驗.....	87
石昌杰	
《台北四非》的流動美學.....	107
劉紀雯	
感受「真實」.....	121
黃庭輔	
藍調日和.....	123
林倩	
實驗電影與日記電影.....	135
李明宇	
動物私語.....	149
江淑婷	
身體顯像.....	159
潘怡潔	
日光顯影.....	169
蘇明彥	
晃遊身體.....	179
應政儒	

台灣實驗電影的早期發展—— 陳耀圻、莊靈、余為政、高重黎訪談……………197 劉永皓訪問 李明宇整理	
內外交織的實驗與辯證—— 專訪動畫導演石昌杰……………257 吳俊輝訪問 林承翰、鄭明杰整理	
從場景感受到影音紀錄的開發—— 專訪紀錄片導演黃庭輔……………303 吳俊輝訪問 湯詠茹、謝佳穎整理	
膠卷的記憶、甦醒、與重生—— 專訪實驗電影導演吳俊輝……………355 陳平浩、曾芷筠訪問整理	
台灣實驗電影大事紀……………379 潘怡潔、楊凱婷、李俊宏、吳俊輝整理	
實驗電影與藝術相關研究書目……………389 吳俊輝、楊凱婷整理	
文章出處……………400	
作者介紹……………402	

訪
談附
錄

比
台灣電影
更陌生
台灣
實驗電影
研究

*Stranger
than
Cinema:*

*A Study
of Taiwanese
Experimental
Film*

編、著
吳俊輝

*Edited by Tony
Chun-Hui Wu*

恆
河

目 錄

實驗電影的影格書.....7

黃玉珊

如果沒有實驗，何來創新？——代序.....10

石昌杰

我的8mm電影懺情錄.....12

王墨林

遊走在台灣電影的陌生地帶——編著者序.....15

吳俊輝

台灣實驗電影的過去發展與現況.....23

吳俊輝

台灣實驗電影的歷史拼圖.....35

劉永皓

實驗電影與錄像在台灣.....43

顏·博飛Yann Beauvais | 徐麗松譯

台灣動畫短片的實驗風貌初探.....63

石昌杰

歷史脈絡

論
述

實驗——我的電影史.....	77
高重黎	
如夢影動——我的影像創作與實驗.....	87
石昌杰	
《台北四非》的流動美學.....	107
劉紀雯	
感受「真實」.....	121
黃庭輔	
藍調日和.....	123
林倩	
實驗電影與日記電影.....	135
李明宇	
動物私語.....	149
江淑婷	
身體顯像.....	159
潘怡潔	
日光顯影.....	169
蘇明彥	
晃遊身體.....	179
應政儒	

訪
談

台灣實驗電影的早期發展——

陳耀圻、莊靈、余為政、高重黎訪談……………197

劉永皓訪問 | 李明宇整理

內外交織的實驗與辯證——

專訪動畫導演石昌杰……………257

吳俊輝訪問 | 林承翰、鄭明杰整理

從場景感受到影音紀錄的開發——

專訪紀錄片導演黃庭輔……………303

吳俊輝訪問 | 湯詠茹、謝佳穎整理

膠卷的記憶、甦醒、與重生——

專訪實驗電影導演吳俊輝……………355

陳平浩、曾芷筠訪問整理

台灣實驗電影大事紀……………379

潘怡潔、楊凱婷、李俊宏、吳俊輝整理

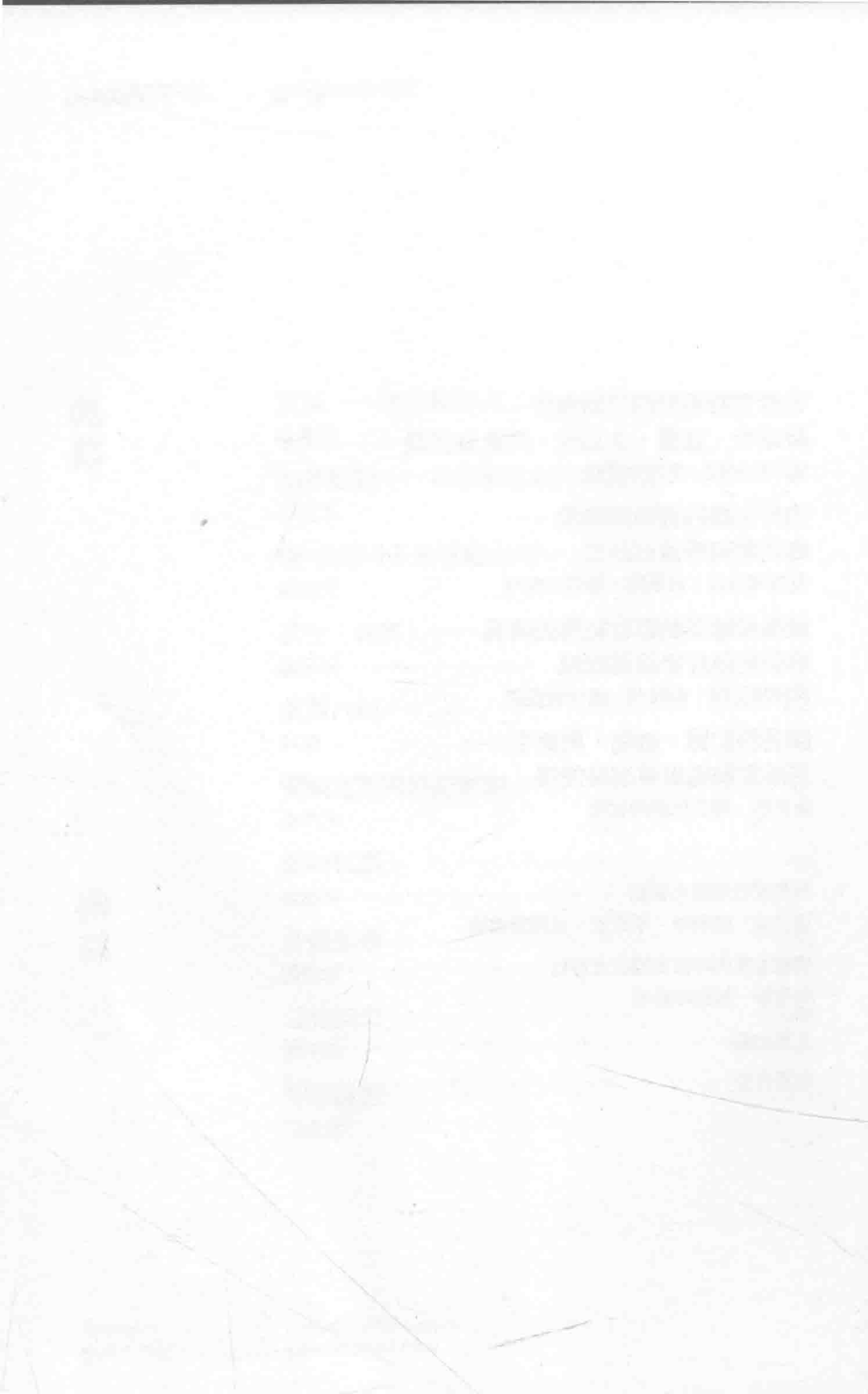
實驗電影與藝術相關研究書目……………389

吳俊輝、楊凱婷整理

文章出處……………400

作者介紹……………402

附
錄

實驗電影的影格書

黃玉珊

吳俊輝導演所編著的新書：《比台灣電影更陌生——台灣實驗電影研究》，是台灣電影人多年來一直期盼，終於破繭而出，在電影史和類型書寫上極為重要的一本書，在台灣電影出版史上可稱是創舉。本書將實驗電影在台灣的發展分為六個時期，內容極為豐富，作者詳述了從六〇年代發芽的《劇場》雜誌到其後的《影響》雜誌，一些搞實驗電影、前衛電影的前輩作者，包括莊靈、張照堂、高重黎、呂欣蒼等人作品的描述和紀錄，彌補了早期台灣電影史研究的一段空隙，對年輕一代的學子，不啻是一個絕佳的學習、傳承和銜接的課題。

二次大戰以後，隨著歐洲藝術家陸續移民到美洲，實驗電影的創作與實踐，因為多種族的融合，文化混雜的特殊現象，加上現代藝術思潮的風起雲湧，除了鼓舞了前衛電影、地下電影的運動之外，也間接帶動了紐約獨立製片的風潮和多元影像文化的勃興。

實驗電影在台灣的發展，相對於六〇年代的劇情長片、八〇年代的新電影及後續發展、九〇年代的紀錄片、動畫片和女性電影的創作自覺和澎湃，實驗電影似乎顯得落寞。此肇因於台灣光復後，國民政府著重於經濟建設，加上受到傳統寫實人文主義的影響，藝術創作在政令宣導意識形態的制約、國家機器的主導下，果不其然的走向「健康寫實」的路線。此和歐美電影在二戰後「新寫實主義」影響下各國新浪潮的崛起，明顯有著本質的差異和時空上的落差。

而比較其他電影類型在台灣面臨的處境，實驗電影更是世界影圖中孤島中的孤島，「比台灣電影更陌生」，一語道盡了台灣實驗影像巔簸路上的滄桑。

除了早期的《劇場》和《影響》雜誌對於實驗電影的引薦之外，在幾個關鍵的轉換期中，對於國外實驗電影的介紹，包括黃翰荻的專書譯著和周晏子為《電影欣賞》雜誌策畫的歐美實驗電影專題，對於台灣實驗影像創作者在知識上的啟迪也同樣扮演了先鋒者的角色。

此外，在時代環境所能提供的有限資源下，中華民國電影基金會下面所設的金穗獎所包含的實驗類獎項，無疑扮演了舉足輕重的角色。筆者在八〇年代末到九〇年代初曾經擔任了幾屆金穗獎評審，猶記得評審過程中不少令人興奮和潛力豐富的作品，如賴豐奇的《蜉蝣》、吳米森的《梵谷的耳朵》，都曾引起熱烈討論，留下了珍貴的紀錄。其後由民間醞釀發起的「女性影展」，也有不少後起之秀，嘗試以紀錄、實驗、劇情綜合的手法，表現作者對影像本質的探索和語言的創造。而在藝術和傳播影像相關係所呈現的學生作品中，也不時看到一些豔驚四座，想像充沛，顛覆寫實形式，突破一般結構思維的影音作品。

除了不同影展和藝術教育催生的作品之外，公共電視紀錄觀點的「影像詩」、「流離島影」的系列短片，也曾邀集了一些新生代作者，在不同階段，針對不同題材，從表現形式和鏡頭語言上做出更多的變奏。同時國家文化藝術基金會所贊助拍攝的影片中，也可以看到不同世代的影像和藝術工作者，跨越類型、實驗媒材、運用數位科技、網路互動，所產生的對現有藝術形式和語彙的辯證，甚至於對觀看者的挑戰，都貫穿在不同時空的對話和交替之間，透過前衛影像工作者和論述者的精神、情感和意志的穿透，得以再現、進入、觸動、翻轉、附著、再觀看。

本書的編寫，記載了台灣電影發展中重要而意義深遠的章節，書中

所包含的歷史脈絡、拼圖、論述，以及台灣實驗電影大事紀，都喚醒了觀者對影史的記憶、思考，和影像跨界的想像延伸，相信台灣影像文化會因此書的出版，彌補長期缺蝕一角的等候，台灣電影的底蘊將更為厚實，實驗電影的形式和風格也將更為多樣和豐富。

如果沒有實驗，何來創新？——代序

石昌杰

本書的兩位主力編撰者吳俊輝與劉永皓，前些日子向我邀稿，並主動提供了數篇文章讓個人先讀為快。其實，跟兩位老師都是舊識了；知道他們長年關注台灣實驗電影的創作與論述，已有多年的時間。這次兩人聯合出擊，將多年來用心積累的採訪稿、專文與邀稿，彙編整理，試圖勾勒出台灣實驗影像的發展脈絡與面貌，實在讓我個人相當動容！

原因，一方面固然是自己就身在台灣實驗影像的羊腸小道中；另一方面，真正讓我感動的是，冷僻如實驗影像的議題，兩位老師卻如此專心投入其間，試圖為這片迷霧森林勘查出經緯與方位！

正如本書的書名《比台灣電影更陌生》所標示的，台灣實驗影像的發展一向處於邊陲的歷史位置；早期的萌芽肇始於1965年，文青前輩們創立《劇場》雜誌的熱情；繼之，新聞局於1978年，所設置的「金穗獎」獎項，誤打誤撞地鼓勵與造就出一批台灣實驗影像創作者；1990年代後，台灣北中南各地影展先後成立，影視相關獎勵政策也紛紛出籠，然而諷刺的是，原本鼓勵台灣實驗影像創作的機制，卻不時發生評審委員鄙視實驗影像創作，倡言台灣實驗影像創作已死，甚至廢止競賽獎項的決策。台灣實驗影像創作的環境，彷彿又回到了早年困頓的景象。

除了兩位老師苦心研究的文稿，爬梳了台灣實驗影像創作的軌跡之外；法國實驗電影作家顏·博飛（Yann Beauvais）在〈實驗電影與錄像在台灣〉一文中，對於台灣實驗電影創作者與其作品的觀察和品析，

更是令人汗顏：身為台灣學院派的影視教育者，何曾如此正視屬於這片迷霧森林的美與醜？

令人慶幸的是，幾位來自世新廣電所與台藝大應媒所優秀的年輕創作者（林倩、李明宇、江淑婷、潘怡潔、蘇明彥、應政儒），以作品和論述證明了台灣實驗影像的創作基因，不曾滅絕！

衷心期待本書的出版，讓台灣實驗影像創作的森林，逐漸清晰可見，而不是比台灣電影更陌生。也希望台灣在貌似多元開放的當代，持續鼓勵實驗與創新！因為，如果沒有實驗，何來創新？