

畢業製作 與 微電影創作

李昱宏 著



畢業製作與 微電影創作

李昱宏 著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

畢業製作與微電影創作 / 李昱宏著. ——初

版. ——臺北市：五南，2015.10

面；公分

ISBN 978-957-11-8300-8 (平裝)

1. 電影製作 2. 短片

987.4

104017062



1ZEY

畢業製作與微電影創作

作 者 — 李昱宏 (81.9)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2015年10月初版一刷

定 價 新臺幣400元

For Those Students Who are Under My Supervision

攀登高山的山麓 指向大海的渡口

不要因路遙而躊躇 只要去就必到達

不要因肩重而畏縮 只要扛就必舉起

吃肉的牙長在嘴裡 吃人的牙藏在心中

體力堅強只能戰勝獨夫 意志堅強才能戰勝萬眾

～成吉思汗訓子詞



作者簡介

學經歷背景

臺灣臺北世界新聞傳播學院（世新大學前身）視聽傳播學系（廣播電視電影系前身）第一屆（1995）畢業 / 英國布里斯托大學藝術碩士（電影製作）（MA of Arts, Film and Television Production, University of Bristol, United Kingdom 2000） / 澳洲雪梨科技大學（University of Technology, Sydney UTS）藝術與人文社會學院（Faculty of Arts and Social Sciences FASS）創作藝術博士（Doctor of Creative Arts 2006-2010）。

專業成就

- 世新大學畢業製作實驗片導演
- 世新大學1995畢聯會班代表，參與負責畢業紀念冊之製作
- 就讀University of Bristol期間，參與三部碩士班學生片之製作，主要任務為紀錄片（documentary）的聲音設計，副任務為兩部劇情片之助理攝影、劇務、燈光、劇照拍攝。其中參與的一部劇情片（A Good Call）獲得2000英國富士學生年度影展特別獎。
- 碩士論文An Explanation of Some Connections between Cinematography and Mise-en-scene in Two Films——The work of Hou + Kieslowski
- 東西方電影之間不同詩意的呈現——以侯孝賢的《戀戀風塵》和Kieslowski的《La Double Vie De Veronique》為例
- 博士研究為Journey In A New Land: The Decisive Moment in Photography——Tableau Vivant of Reality Photographs
- 2008年10月獲得澳洲雪梨科技大學（UTS）藝術與人文社會學院（FASS/Communication）研究生獎助學金（Communication Research Fund）
- SWAN（中華民國野生動物與自然保育協會）義工

- 影片製作公司執行製片，曾經實地參與廣告片製作
- Traffic Taiwan臺北野生動物貿易管制委員會（WWF世界野生動物基金會轄下專門負責野生動物貿易管制的組織）研究助理
- 國際珍古德協會企劃（project coordinator），專司對外國同儕組織的協調與聯絡，並規劃國內教育活動等等
- 稻江科技暨管理學院應用藝術與設計系專任講師
- 藝術家雜誌及藝術收藏+設計雜誌駐雪梨特約記者
- 朱銘美術館季刊駐雪梨特約記者
- 元智大學藝術創意與發展學系暨藝術管理研究所兼任助理教授
- 高雄師範大學視覺設計系兼任助理教授
- 崑山科技大學公共關係與廣告學系兼任助理教授
- 目前為文藻外語大學傳播藝術系專任助理教授
- 臺北當代藝術館（MOCA）展覽解說員
- 國家圖書館刊物特約撰稿人，負責撰寫閱讀選粹單元
- 財團法人國家與政策研究基金會嘉雲南區諮議委員
- 目前也是自由作家及攝影者，作品涵蓋旅行文學、攝影美學論述等等，作品集至今共有24本
- 其中前五部分別是《歐遊的鱗爪1、2》、《英倫筆記冰島日記流浪等等》，由人人出版公司發行。其中《歐遊的鱗爪1》入選誠品好讀刊物，五本作品皆是新聞公布之優秀讀物，相關網站請查閱www.jjp.com.tw
- 第6本作品《眼睛的秘境》2005年5月由雅書堂文化事業公司出版
- 第7本作品《漫遊古巷弄》2005年9月由雅書堂文化事業公司出版
- 第8本作品《攝影課——攝影美學的養成》藝術家雜誌社於2005年10月出版
- 第9、10、11本作品《微笑盛開的國度—柬埔寨》、《質樸瑰麗的萬象之邦—泰國與寮國》、《風姿綽約的東方巴黎—越南》，於2006年3、4、5月由高談文化出版

- 第12本作品《動物狂想曲》，2006年4月由雅書堂文化事業公司出版
- 第13本作品《島嶼的旅行》，2006年6月由華成出版公司出版
- 第14本作品《創意攝影——美感的攝影技巧》，2006年由藝術家雜誌社出版
- 第15本作品《雪梨藝術顯影》，2008年2月由藝術家雜誌社出版
- 第16本作品《澳洲奇幻之旅》，2008年8月由華成圖書出版
- 第17本作品《冷靜的暗房》（攝影理論與哲思專書），2008年12月由書林出版公司出版
- 第18本作品《灰色的隱喻》（攝影理論與哲思專書），2009年6月由田園城市出版公司出版
- 第19本作品《天使的孩字》（黑白攝影集），2009年12月由田園城市出版公司出版
- 第20本作品《霧中的風景》（攝影理論與哲思專書），2010年7月由田園城市出版公司出版
- 第21本作品《跨越邊境——從蠻荒到大洋》，2011年3月由華滋文化出版
- 第22本作品《經典緬甸——意想之外的紅土地》，2012年4月由遠景出版公司出版
- 第23本作品《攝影的絮語》（攝影理論與哲思專書），2013年10月由書林出版公司出版
- 第24本作品《理想的瞬間》，2014年4月由凱特文化出版
- 文化創意產品數樣由飛行貓創意社發行
- 曾經接受多家電臺現場及電話連線訪問，包括中廣、臺北news98、飛碟、東森、綠色和平、漢聲、寰宇、佳音等等電臺

展覽及其他經歷

- 2004年5月在誠品書店臺南店旅行月展開講座暨攝影展覽（為期5週）
- 2006年7月臺中市受邀參與全國好書交換講座
- 2006年7月於臺北市V1492俱樂部展開新書發表會
- 2006年6月於臺北市金石堂建國店展開新書發表會
- 2005年6月於誠品書店臺南店旅行月新書發表會暨講座展覽
- 2006年11月受邀參與屏東縣文化局舉辦「高樹鄉大會獅」活動（圖片供稿者）
- 2007年1月贏得澳洲TNT Magazine攝影比賽亞軍
- 2007年5月贏得馬來西亞官方主辦的遊記創作比賽特別獎
- 2008年3月於澳洲臥龍崗市參與當地藝術家聯展
- 2008年5月於澳洲雪梨市參與NCA藝術聯展
- 2008年6月於澳洲臥龍崗市參與當地藝術家聯展
- 2008年7月作品參與臺灣家扶基金會攝影展
- 2008年8月作品獲得澳洲Lonely Planet Images Choice Award
- 2009年4月澳洲雪梨科技大學VERTIGO雜誌ARTIST IN FOCUS單元專文介紹
- 2009年4月獲審核通過參加澳洲雪梨市Up and Coming Exhibition, Paddington, Sydney藝術家聯展
- 2009年8月受邀參與臺灣攝影Bazaar微型博覽會攝影聯展暨講座，作品並被收錄於專書中
- 2010年6月受邀擔任臺北當代藝術館葉錦添個展解說員
- 2010年8月於田園城市藝文空間展開新書發表會
- 2010年10月受邀擔任家扶基金會對抗貧窮攝影比賽評審
- 2010年10月攝影作品受家扶基金會之邀於國父紀念館展覽

- 2011年2月承接高雄市青春影展活動，規劃及統籌影展事宜
- 2012/2013/2014年新書講座於臺北誠品書店及臺中、臺南、高雄各書店展開
- 2014年承接經濟部中小企業處計畫拍攝屏東來義人文網廣告數支及超微電影一部
- 2014年受邀擔任嘉義縣235鹽途鹹情攝影比賽以及高雄市圓照寺攝影比賽評審
- 2015年起擔任國立故宮博物院南院與文藻外語大學合作案之計畫發起人與實際執行人，負責微電影的拍攝與媒體行銷相關事宜

專長領域

- 視覺文化的論述與分析
- 視覺藝術作品之創作（包含Video Art與photography）
- 文化創意產業的研究
- 創意寫作之研究與教學
- 文藝採訪寫作

指導學生製作經歷

- 《出遠門》2011年高雄青春國際影展最佳觀眾票選獎，2012年香港M21青年影展最佳男主角
- R11/05 2014年高雄市捷運微電影大賽首獎與最佳導演獎
- 《花有重開日》全球華語大學生影視獎（香港）2015入圍



序言

這本拙作是一項全新的挑戰，儘管筆者已經書寫過一些學術類的書籍，但是那些論述偏向於美學與哲學上的探討，至於以「實務」為切入角度的書寫，這算是頭一遭。有趣的是，筆者在學校所教授的課程中，實務的部分其實也占有相當的比例，比如「畢業製作」。

不過，在這本拙作中，無可避免地將從美學與理論說起，因為即使是所謂的實務課程，若無一些「說法」作為支撐，則實務將會失之於鬆散。「畢業製作」與「微電影」乍聽之下的確不與美學及理論相關，但是，所有的研究與討論到了最後的階段，終將成為一種「境界」(plateau)¹¹上的剖析，畢業製作與微電影自然也是如此。簡單來說，不管是畢業製作或是微電影，它所指涉的範圍不外乎是一種狀態的鑽研，這基本上也與畢業製作及微電影的本質直接相關——它是一種濃縮的表現，這種濃縮不管在影像的呈現上或是創作思想的抒發上皆然。簡單言之，畢業製作與微電影所強調的是一種態度，不管在影片的氛圍上或是創作者的意圖上皆然。基於此點則實驗性的濃淡與否將直接影響觀者對於它的看法，當然，此處所討論的是取法乎上的作品，而非一般的泛泛之作。的確，關於微電影的討論將會比較複雜，畢竟現今所謂的微電影所具有的資本主義色彩相當濃厚，絕大多數的微電影背後都牽涉到商業體系與利益的運作。當然，微電影中還是有所謂的獨立製片，例如學生的畢業製作，就這個面向而言，畢業製作與微電影彼此在學生的這個範疇內互有交集，嚴格講起來，是同一件事的兩個不同觀看角度。

筆者在文藻外語大學傳播藝術系所教授的「實驗短片製作」、或是「畢業製作」、或是「電影藝術」、或是「廣告企劃與製作」等等科目，大抵上也以「實驗性」三字作為依歸。關於此點，筆者將在這本拙作中的第一部分詳細交代清楚。一如藝術批評巨匠宮布里西所言：

影像明顯地占有一個很有趣的位置，它似乎是語言的一種，它向我們傳達了一種意義、某種自然狀態。當我們面對影像時不得不做出解釋。（Gombrich, 1972）

宮布里西此處所指的是靜態的影像，但是有趣的是，這類現象一樣發生於動態的影像裡。而優秀的微電影則向我們提供了一個爭議的、詩意的、受創的或是難以釋懷的場域。而且，它必須在「短時間」內達到這樣的效果或是目標；單從這點來審視微電影，則微電影的創作難度比之長片要困難許多。當然，優秀的微電影如同好電影一樣並不多見，如果再以學生的畢業製作來看，則其難度更是加倍。

筆者幾年來有幸指導了一些畢業製作的組別，不管他們得獎與否，在指導的過程中，筆者很幸運地與這些創作者交流，所謂的教學相長說的大概也就是這種情況。筆者的指導形式實際上非常簡單，甚至，對於畢業製作而言到底需不需要一位指導老師，是一個很值得討論的議題。當然，這個議題本身牽涉到許多不同的主客觀因素，例如校風、制度、甚至於價值觀的異同等等。舉例而言，筆者在就讀大學期間未曾有過所謂的指導老師，當時的指導老師其實是個虛詞，他在片尾字幕上所出現的角色為監製。這位監製所具有的功能為評析、提供「客觀性」的見解，但卻不直接涉入學生的創作裡。

時序在經過十幾年之後，筆者驚訝地發現現今的影像教育強調的是某種監督——當然，這依舊與校風、價值觀、制度等等相關，例如某些學校要求學生在製作之前必須通過審核劇本這個階段，某些老師半強迫地希望學生的畢業製作與自己的產學合作案合而為一，就筆者而言，這些要求完全背離了藝術創作的理念。而這或許還是和當前的教育理念有關，當自由主義的基因因為某些人士的壓抑而停滯不前，則創作這回事就會逐漸江河日下，筆者當然也看過類似沉淪的例子。

宮布里西說對了一件事情——解釋無可避免，但是他也說錯了一件事——解釋不可能取得任何正面效益。如果學生製作的預算不是來自於學校，則審核劇本這回事實際上是一種暴力威脅，如果教師將學生視為其產學合作案的團隊，則版權與薪資將成為法律問題。畢業製作畢竟還是學生的「結界」，它所象徵的是大學四年所學的總結，不管在理論上以及實務上的課程皆然，因此一旦以所謂的審查對其進行「管控」，則只不過暴露了教育單位對於學生的「妄加猜測」與彼此之間的「互信」趨近於零。

如此說來，畢業製作這回事到底具有什麼樣的意義？這本拙作到底又能討論些甚麼？一如筆者所言，畢業製作是大學四年來的總結，又因為學生作品所必須具備的實驗性，畢業製作在這個大氳之下可以視為一處學生創意凝結的舞臺，一處可以將攝影風格、敘事結構、配樂等等元素顛倒或是重新配置的場域——因為它完全與商業利益無涉。而這本拙作旨在將美學上的分析搭配學生畢業製作的案例，同時將微電影的因子注入討論的過程裡，如此或許可以裨益學生的畢業製作，並且成為他們在操作畢業製作時的參考座標。

李昱宏

於文藻外語大學傳播藝術系

⁽¹⁾ 這個字的用法係根據李小龍的說法而來，他說道「If you always put limit on everything you do, physical or anything else It will spread into your work and your life. There are no limits. They are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.」

目
錄



c o n t e n t s

第壹部 關於理論與美學上的必要討論

第一章 十三號星期五宣言—003

第二章 關於衝突，存在先於本質—027

第三章 超現實主義的境界論—083

第貳部 案例解析

第四章 結構與否，關於寫作—161

第五章 關於案例分析—191

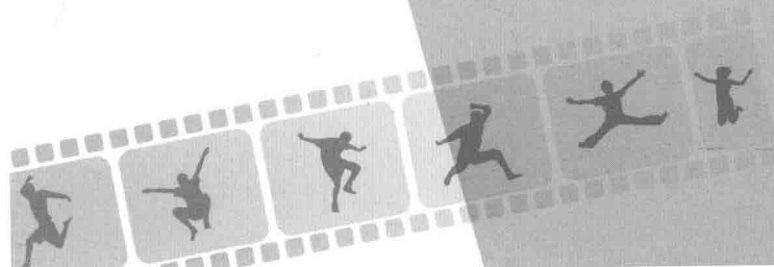
參考書目—209

附錄一 《花有重開日》企劃案—213

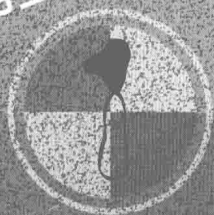
附錄二 《出遠門》企劃案—231

附錄三 《Wall Of Sound》企劃案—253

附錄四 《我回來了》企劃案—259



第壹部



關於理論與美學
上的必要討論





第1章

十三號星期五宣言

一如筆者在序言中所指出，實驗性將會決定畢業製作的成功與否。但是「實驗性」三字本身便具有非常飄渺的個性，而解釋無可避免地將會形成一個無止盡的迴路。東西方的哲學對於解釋有著截然不同的思路，以西方而論，則定義成為解釋的充要條件，幾乎所有西方哲學的工程都在汲汲營營地想要在定義上取得勝利；東方則相對地採取逆向的方式而傾向不做出解釋。其實語言學者德希達（Jacques Derrida）^[1]也認為意義並不存在，與其圈禁不如解鎖，與其住下不如脫離。關於此點，筆者已經在拙作《攝影的絮語》中提及，即使是討論境界說的大家王國維實際上在其《人間詞話》中並未對「境界」兩字做出解釋。而羅蘭·巴特（Roland Barthes）在其最後著作《明室》（Camera Lucida）中，亦刻意將關鍵的照片Winter Garden隱匿起來。這種現象只在說明一件事情——解釋有其困難，與其解釋，不如擱置。禪宗的頓悟與日本的俳句皆有此類不解釋（若以時下學生與鄉民的說法則是BJ4）的特徵。

然而，在教學上，「擱置」將有其難度，這種難度也發生在日常生活中。在某個場合，筆者擔任電影導演魏德聖與黃朝亮（電影《大尾鱸鰻》的執行導演）座談會的引言人，當臺下觀眾與學生追問魏導演關於一些電影上的問題時，例如：

電影《賽德克巴萊》具有何種意義？

籌備新片時是否覺得沮喪？若是，那麼製作電影的樂趣何在等等

魏導演苦笑道：

這個嘛！我不會回答，這也不重要。

筆者可以理解魏導演的說法，但是也知道學生與觀眾追問的理由。因此，大乘空宗所謂的「觀空必言空」成為選項，意即，我們必須將關於畢業製作的道理說出，此後才有基礎進行辯證，而此處所言的道理將會在第一部分中陸續說出，這其間包含存在主義與現象學及境界說之論述等等。

無論如何，筆者都必須將所謂的「實驗性」三個字做一個基本上的陳述，儘管這樣的解釋也可能徒勞無功。所謂的「實驗性」若以咖啡而言，則具有深度的烘焙者會在咖啡中添加意想不到的口味，例如荔枝（這其實已經在麵包界中發生）、人蔘（馬來西亞有此口味）、紅酒、白酒、甚至是養樂多、或是昆布（實際上俄國海參崴有此口味的巧克力）等等。此類添加或是搭配未必會造成違和感，相反的，如此操作可能得出一種嶄新的味覺體驗，由此類味覺所衍生出的腦啡，或許可以解釋成實驗性。

或者，即使不以添加或是混合而論，則不論是烘焙咖啡的方式與啜飲咖啡的途徑也都可以衍生出實驗性。前者比如深度烘焙與淺度烘焙，例如東馬來西亞習慣以低溫烘焙咖啡，藉此保留咖啡中的醇厚香味——即使是單一咖啡，透過不同的烘焙手法也會有不同的層次產生；即使是巴哈的The Well-Tempered Clavier（平均律），也有許多不同的演繹方式，其中最著名的演奏家可能是顧爾德（Glenn Gould）^[2]。後者例如法國人慣常的push Café方式——先飲下一小杯咖啡，接著再飲下一小杯橙酒將咖啡「推」下，如此一來咖啡會藉由橙酒而回甘，橙酒的後勁也會透過咖啡得到抒發。

簡單而言，若我們將整個影像視為咖啡豆，則製造的細緻程度與所採取的烘焙方式，將成為咖啡是否迷人的所在。基於此點，則不論是Cappuccino、或是Latte、或是Espresso、或是Turkish Café，都相對的具有啟發性，它