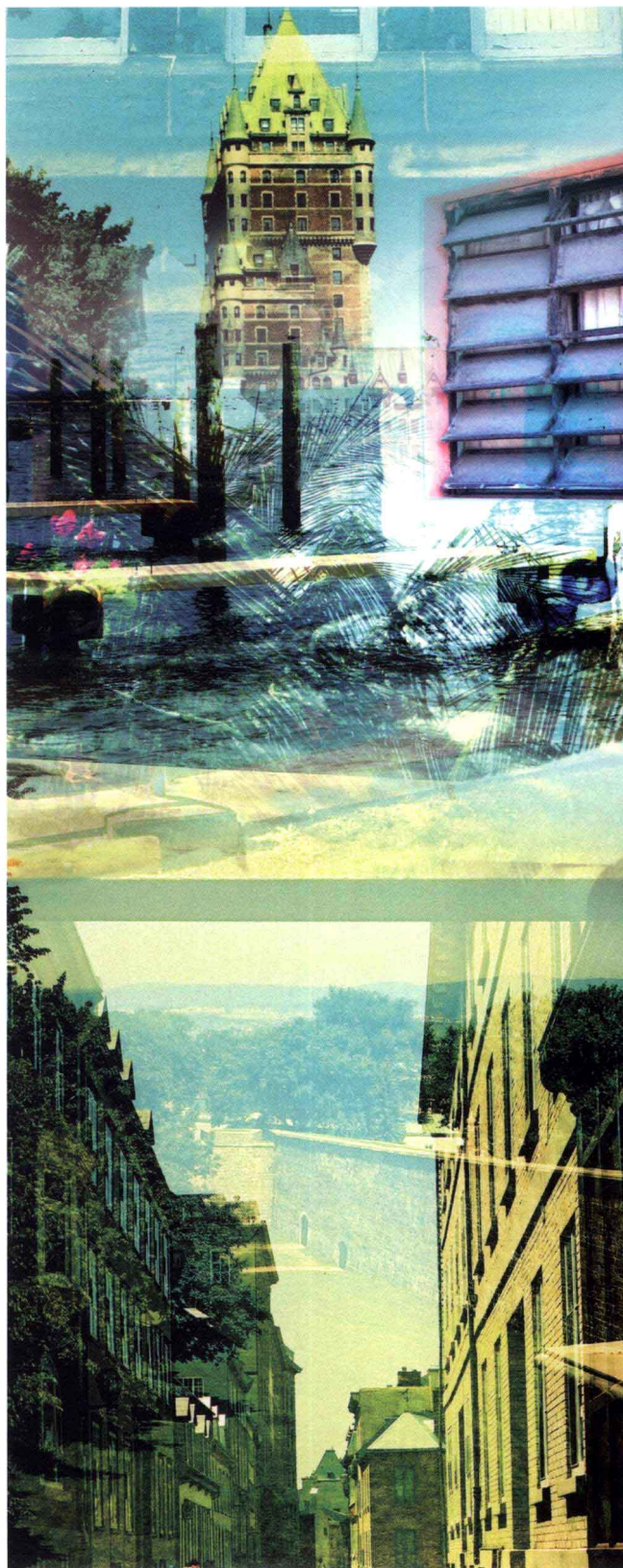


入鏡路徑

視覺媒體創作與研究法

鄧宗聖◎著

- ◆ 媒體，不只用在看社會，更可以為內省自身
- ◆ 創作，不只是談創意學，還可以是談社會學
- ◆ 研究，不只用在寫論文，還可以用在玩創作

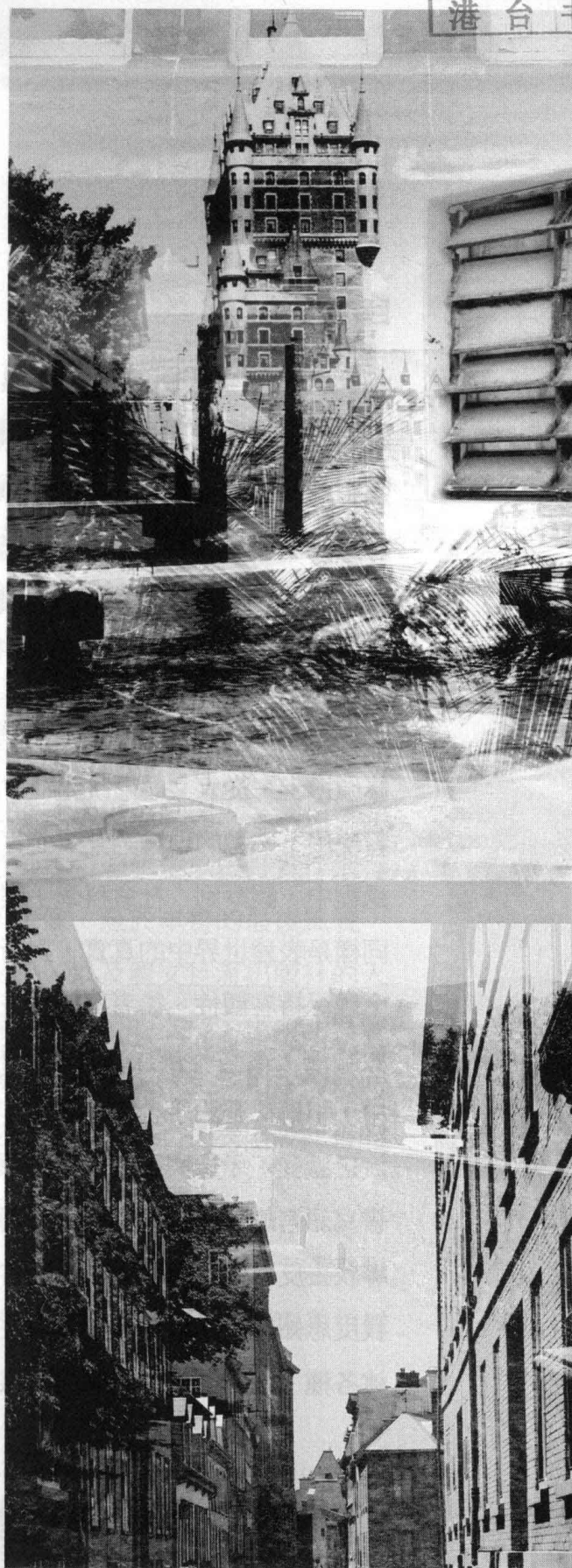


文文化事業

入鏡路徑

視覺媒體創作與研究法

鄧宗聖 © 著



BL0902

入鏡路徑：視覺媒體創作與研究法

國家圖書館出版品預行編目資料

入鏡路徑：視覺媒體創作與研究法 / 鄧宗聖著

． -- 初版． -- 臺北市：麗文文化，2010.05

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-957-748-382-9 (平裝)

1. 視覺傳播 2. 媒體企劃 3. 研究方法

541.83

99003042

版次：2010年5月初版

作者 鄧宗聖

總編輯 黃輝雲

執行編輯 陳嘉珮、吳姿青

出版者 麗文文化事業股份有限公司

地址 台北市文山區116秀明路二段112巷1弄18號4樓

電話 Tel：(02)8661-9962

傳真 Fax：(02)2234-3665

法律顧問 林廷隆 律師

Tel：(02)2965-8212

麗文文化事業股份有限公司 版權所有・翻印必究

Copyright © 2010 by LiWen Publishers Co., Ltd.

本書若有缺頁、破損或裝訂錯誤請寄回更換

贊助單位



財團法人|國家文化藝術|基金會
National Culture and Arts Foundation

版權聲明

本書內容僅授權合法持有者所使用，非經本書作者或藍海文化事業股份有限公司正式授權，合法持有者除用於存檔及自行使用外，其他一切權利均予以保留。

商標聲明

本書所提及之商標及產品名稱均屬於其合法註冊公司所有，本書引用純屬介紹之用，並無任何侵權之意。

有限擔保責任聲明

本書製作力求盡善盡美，惟不擔保本書及其所附光碟無任何瑕疵，亦不擔保任何人或單位因使用本書衍生之利益損失。

自序

1997年進入台灣藝術大學後，在這裡，我除了修習戲劇與廣播電視外，還獲得許多機會，接觸不同藝術領域的朋友，無論是透過個展或群展；舞台上的戲劇、舞蹈、音樂；靜態的工藝、設計、美術與雕塑；利用科技媒體的廣播、電視與電影，在「樂於創作」的環境中，豐富我的心靈，奠定我從事藝術教育的興趣。

II

2002年始，相繼在南華大學傳播所、政治大學新聞所進修碩博士，從人文藝術跳到社會科學的思考環境中，生澀地學習使用不熟悉的理論詞彙，並克服研究報告寫作的困難。在此過程中，觀察到「社會科學」與「人文藝術」間的分歧，它們同樣是表達世界中的真實，對所處環境表現關懷，但前者態度上應保持客觀性、後者不排斥主觀性；前者以文字語言為材料做論述，後者不排斥多元的媒材來論述；前者在研究的論文中，引述典範論爭，後者在創作的作品中，論爭自身與世界交流之感受、矛盾與衝突。我跨領域的學習經驗中，讓我認識到書寫語言的「論述權力」，而藝術創作中的「不言之言」，引導我去反省學習過程中，「語言」存在的意義與權力，進而讓我反思知識的「教育、社會與文化」等問題，也開啟我企圖論述各種「知識」生產的過程與條件。

在撰寫《視覺媒體創作與研究法》期間，我蒙受許多人提供的幫助與建議。尤其要感謝藝術家周靖龍先生，提供其創作過程的手稿資料與日記，開啟我對藝術創作活動中的「研究行動」，產生觀察與興趣；設計師康亞凡索先生，與我討論「體悟教育」的理念，讓我轉移「研究法」固有位置，挪置在創造體悟的理念中論述。政治大學的人文社會講座與環境，激發我「多元思考」，而美和技術學院，則讓我從帶領學生實踐創作之過程中，獲得深刻的體悟。最要感謝曾喜城教授，他在文學創作中搓揉田野行動與人文關懷，令我感動。紀錄片專家邱才彥老師，帶領學生以田野實作進行紀錄片拍攝，同樣給我反思與想像。至於本書的最後風貌，要特別感謝我家人的陪伴與支持，以及麗文巨流出版社的人員，特別是黃輝雲總編輯、蘇純嬋小姐的支持，也謝謝吳姿青小姐在文字與排版上的謹慎，與美術編輯充滿創意的封面設計。最後，還是要謝謝我的學生們，你們是我出版此書的原動力。

鄧宗聖

寫於 2010年2月22日 於屏東美和村

導 言

《視覺媒體創作與研究法》這本書，始於我對藝術創作活動的興趣，將社會科學做為觀察與詮釋的角度，論述創作如何發生與開展。這本書為〈媒體與創作—以插畫作品為例〉研究之擴寫，以「創作如何可能」為提問、「人物互動」為視角、創作論述為資料，藉此討論社會科學中的研究法，如何在創作者與作品之間，媒介「靈感」與「知識」的發生。最後則以視覺媒體創作為對象，包含深度報導、紀錄片、短片、繪本、廣告，將「研究法」視為媒介，搓揉在一起論述。

真正促使我付諸出版的社會脈絡，源於諸多「研究方法」的理論與出版品，多論述如何生產「研究論文」而非「藝術創作」。而本來視為理所當然的界線，卻因正從事創作實踐的朋友提醒，而逐漸模糊。他們創作歷程中的各種行動，包括閱讀檔案、訪談、到田野探勘、紀錄自我敘說、參與體驗行動、找人討論等等，讓我驚覺，在藝術創作中的默識之知，竟然與研究方法是如此相近，儘管其再現的成品不是「論文」，表達材料不一定是「文字」、表達方法不見得「嚴謹」、不一定有科學社群的「邏輯」，但創作實踐中，

其仍具有「研究行動」，媒介創作發生。無論其賦予「真實」的「形式」有何殊異，但對於其「研究行動」應給予同等的重視與肯定。

「視覺媒體創作」一詞，取捨許久：我若採取「視覺創作」，美術繪畫、平面設計等等須包含其中，又若是「視覺藝術創作」，我論述之文類，如深度報導、廣告，可能會為藝術社群的界線之外。最後，我參考國家藝術文化基金會的分類，以「視覺媒體」一詞，通稱以影像為傳達基礎的媒體，此種定義方法，既能將以強調真實性的新聞納入，也可將強調說服性的廣告納入，同時兼容語言與視覺素材共構的創作，而非純視覺造型之藝術作品（如：美術、雕塑）。

本書分為總論、分論與研究三部分：第一部分的總論包含四章，一至三章以「創作的活動理論」為起點，討論創作與研究之間的關係，第四章則視「閱讀」為不同創作者都會經歷的創作活動，故將「文件檔案」視為創作者共同經驗來論述。分論部分，則以「實作」為方向，以「發展想法」為前提，分析各類視覺媒體的意義，並討論「研究法」，如何有助於創作的「材料探勘、發掘與使用」。

第二部分之分論為五至十章，安排的方式，是以視覺媒體之社會表現為經線（寫實到虛構），研究內涵之涉入程度為緯線（觀察、參與與行動），編織此樣貌。第十章則將「創作計畫」視為創作者與社會溝通、協作的媒介，藉此論述「德菲法」如何建立社會資源與社會網絡。不過，如此分章論述，卻可能給讀者帶來困擾，好像賦予「研究法」專屬於此類視覺媒體創作之感。但事實上，分章論述是取其特性做搭配，方便閱讀與教學實踐使用，不代表「研究法」專屬於它、武斷地與視覺創作間連繫在一起。相反的，真正的目的是藉這些視覺媒體創作為例，呼應研究行動與創作間的關係，具體化研究歷程可能經歷的思考活動。

第三部分，為我近年（2005～2009）的研究發表，問題集中在對創意知識產生的社會論述。第十一章，藉由新聞的論述分析，討論新聞報導中，大眾如何論述創意，反省「創意」在台灣社會的意義建構。第十二章，藉由文本的論述分析，討論劇場導演賴聲川先生，在其出版著作《創意學》中，如何論述創意的產生，又有何啟發與限制。第十三章，則是藉由行動研究，以教學法革新為前提，透過「點子」做為媒介，進行一系列的教學活動。上述研究，皆建基在知識社會學的理論上，建議與理論相互參照閱讀，對研究論述會有較多的理解。

選擇用「書」作為表達的媒介而非「學術期刊」，主要是我將讀者群設定為「創作者」而非「學術社群」。無論是已從事視覺媒體創作的工作者，或企圖學習視覺媒體創作的學生，能透過此書，建立研究法的概念，加入自身的創作行動與對話。據此，本書在用字遣詞上，盡量避免艱澀的術語使用，以期能促進「研究行動」的思考與發生。以實用角度寫作時，難免看起來雖像「工具書」、「參考書」，但此出版仍有嚴肅的目的，即以此論述，反省「論文生產」導向的研究法與教學，並鼓勵「創作生產」導向的研究法與教學，在「語言」表達為主流的論述下，回到研究法的本質，即經驗與體悟，豐富以其為內涵的論述，在以創作「論文」為前提的研究教育中，找到一些討論的空間縫隙。但仍希望此拙著，能拋磚引玉，讓以經驗、體悟與創作導向之教育與研究，更加蓬勃發展。

最後，隱藏於三部分的寫作背景，來自我對公民「接近使用媒體」的關懷，與媒體素養教育的參與。我始終相信，藝術創作是一種媒體使用，是參與社會表達的方式之一。謝謝李慧馨老師、陳婷玉老師、唐士哲老師、張裕亮老師、馮建三老師、吳翠珍老師、鍾蔚文老師，曾熱忱地引領我探索，但漫漫長路，這本書只是我行動的起站。

推薦序

文化創意產業近十幾年已引起國內外學術界的重視，海內外也以文化創意產業創造了驚人的產值，咸認是本世紀最夯的經濟產業。

本系鄧宗聖老師，早歲在台灣藝術大學主修表演藝術與廣播電視，目前刻在國立政治大學新聞研究所攻讀博士課程。本系成立伊始，即聘請鄧宗聖老師來校擔任表演藝術、新聞傳播、地方文化產業等課程。如今鄧宗聖老師以其專業素養，以及數年的教學經驗，完成了《視覺媒體創作與研究法》一書，在國內可謂創舉。本書不僅可以提供文化相關科系師生教學使用，也可以滿足廣大的讀者，如何以視覺媒體從事文化創作，創造出驚人的文化創意產值。

眾所皆知：文化創意產業離不開對土地的感情，對歷史美感的捕捉，以及文化故事的加值。本書第一部分是創作活動的基礎理論，第二部分則是以視覺藝術為創作的方式，並論述其研究方法。作者透過簡短的文字敘述，帶領讀者進入視覺媒體文化創意產業的歷程。

鄧宗聖老師在繁忙的教學及撰寫博士論文的過程，孜孜矻矻完成了這本書。深信對熱愛以視覺媒體為創作方式的大學生及社會大眾都是一大福音，願大家共同努力，為台灣的文化創意產業貢獻更多的心力。

美和技術學院文化事業發展系

系主任 曾喜城謹誌

2010年3月10日

E

推薦序：發現問題，看見紀錄片

邱才彥

冬雨製作公司負責人

美和技術學院文化事業發展系紀錄片課程老師

國家電影資料館金穗獎得獎人 [最佳劇情短片《背影》（1978）、最佳短片《破窗》（1979）、最佳短片《《阿米繪先生和阿米冰小弟》》（1979）、實驗片《荒詞的歌》（1982）、長片《我愛迪斯科》（1980）、長片《模》（1981）]

X

一些啟迪人們的概念，總會令人難以忘記。

筆者近日翻閱「視覺媒體創作與研究法」時，正好忙著進行八八災區的拍攝工作。書中舉「生命」為例，分析紀錄片作者面對受災民眾時的種種問題，引起筆者共鳴甚多。類此紀錄片的「問題」觸發，在書中所在多有。

十多年來，台灣紀錄片工作者逐年增加，作品產量多而素質參差。為數不少的一片導演，靠自己摸索、誤打誤撞，然後默默離去。即使是影視相關科系的學生，有可能在掌鏡之際，方知理論竟然在焦距之外。坊間總是找不到有關影視實務指導的參考書籍。

宗聖在書中延引不同類型的作品及多元的寫實論述，讓讀者領會工作現場的實際狀況，是國內（作者）第一本提供影視實作者或創作報告（計畫）學者的創作實務參考用書。值得一提的，在篇幅精簡的紀錄片單元中，特意強調紀錄片工作者的角色定位，諸如在「材料探勘：進入田野」的內容落實在「你是誰？為什麼在這裡？」在「表現策略」中，則舉出詩法、解說法、觀察法、參與法、反省法、表演法等。一再提醒影像紀錄者多關照自身介入的模式，並需反覆思索主客間的關係。事實上，這種事經常被忽視而造成製作上的困擾，請讀者正視。

X

本書摒棄一般制式的敘述形式，在基礎論述中，傳達實務的梗概。如「關鍵人物：社會網路的建立」中的「信任感與中心性」，省略了膚淺的名詞解說，而勾勒人物連結實務。類此以技術為先的書寫方向，紀錄片工作者易於感同身受。

本書的結構建架層次分明。從「方法選擇」「材料探勘」的田調理念，到「工作要點」「表現策略」，提出剪輯作業的連續、具體、整體等方法。

藉由宗聖的「視覺媒體創作與研究法」一書，敏銳、準確與多元的資料蒐集，請讀者慢慢玩味與咀嚼。希望以本書的內涵延伸為起點，牽引出更多紀錄片的論述與創作空間。

本書目錄

第一部分：總論

第一章 創作的活動理論 1

創作如何可能 2

學習創作：認識材料的特徵 5

創作活動：找到轉化材料的媒介 8

定義研究法：協助創作發展的媒介 11

第二章 創作與研究行動 19

研究，深化創作 21

創作，有中生有 24

研究為創作的鷹架 31

創作即轉化 35

第三章 創作型研究歷程 37

前期研究：模糊思考 發展想法 40

中期研究：修整精緻 作品原型 44

後期研究：作品產製 選擇入鏡 46

研究行動的策略設計 50

第四章 創作與文件檔案 53

文件檔案的用處	54
望：觀察與領受	57
聞：蒐集與比較	59
問：提問與分析	61
切：專題與研究	65

第二部分：分論：視覺媒體創作與研究法

第五章 深度報導與訪談法 71

深度報導的意義	72
主題來源：公眾關心	75
方法選擇：深度訪談的理念	77
材料探勘：深度訪談的準備	79
發問：提問的藝術	81
轉化策略：寫成報導稿件	85

第六章 紀錄片與田野調查 89

紀錄片的意義	90
主題來源：真實的問題	92
方法選擇：田野調查的理念	93

材料探勘：進入田野	96
關鍵人物：社會網絡的建立	98
工作要點：紀錄什麼	100
轉化策略	103

第七章 短片與行動研究 107

短片的意義	108
主題來源：人物行動	110
方法選擇：行動研究的理念	112
材料探勘：情感與行動	115
故事場域：體驗與創作	119

第八章 繪本與敘說方法 125

繪本的意義	126
主題來源：生命的詩篇	130
方法選擇：敘說研究的理念	133
材料探勘：意志與衝突	135
想像實驗：繪本設計	138

第九章 廣告與焦點團體 145

廣告的意義	146
主題來源：觀念的意象	148