

電影所與美國查普曼大學越洋連線 教學交流影片首映典禮

國際教學合作交流

【整理報導 資料提供/電影所】自2009年7月起，北藝大電影創作研究所與美國查普曼大學電影暨媒體藝術學院透過國際交流教學，展開一項兩校跨國教學合作計畫。經過這幾個月短片拍攝與後製工作，於4月20日以網路視訊方式，隆重熱鬧的舉辦一場教學首映典禮，播放這次兩校學生創作作品《回家吃飯》與《Southern Point》。希望透過電影做為跨文化交流的主要媒介，讓兩地不同文化背景的學生能藉此機會學習如何共同合作及相互瞭解。

實地參與跨國合作 豐富多元學習經驗

培養專業電影創作人才，是北藝大電影創作研究所之教學理念與目標。李道明所長表示，這次的計畫，對於增進兩校在其專業教育方面之合作、教師教學經驗分享，與學生創作交流等電影專業之實務互動，都有著莫大的助益。此外，學生也能藉由在另一個國家拍攝、上課及參訪的經驗，多面向地深入瞭解他國的電影教育及產業環境，提早熟悉跨國合作的技術及產業，以提升學習能力、豐富多元文化經驗。

查普曼大學Michael Kowalski教授透過網路視訊，對於這次能與北藝大開啟了成功的交流計畫大表讚揚，並表示同學們在整個活動過程中，達到自我成長與學習到許多實務上的經驗，也讓彼此對東西方文化有了更深一層的體認，是一次非常難得且寶貴的學習經驗，他更希望今年暑假兩校能再度合作，讓計畫延續下去。

充滿溝通與討論的全新創作體驗

參與這次計畫的電影所研究生施立說到，在這樣密集的工作和學習中，有了一種與過去不同對自我的了解，與對

外來的全新視野。在整個過程中，也重新思考了自己之所以想成為、以及為何能成為一個導演的獨特之處。另一位研究生陳潔曜提到，這是他第一次將劇本給另一個導演拍攝，修改劇本過程中充滿了不同意見的熱烈討論，最後劇本寫到第七稿，拍攝中對白還會視當下情境調整，這個充滿溝通與討論的創作經驗，對其編劇專業是十分珍貴的。

他提到，美國Michael Kowalski教授曾說過，美國電影就是公會的規矩多，還有錢多。他則回應教授說，台灣電影沒有任何公會的規矩，但也沒有錢。在美國拍片計畫完善、分工精準、專業有術；反觀台灣，拍片就比較像打缺少資源的游擊戰，卻也有著靈活機動的一面。經由這次交流，他感受到美國學員充滿活力、樂觀正面的精神，其國家有充沛的資源，充滿成功的希望。但他也比較出台灣的優點，就是我們的創意與勤奮，即使缺乏資源，也努力地闖出自己的一片天。

共同製作短片《回家吃飯》&《Southern Point》

這兩部由兩校學生共同跨國製作，以「一個人物試圖解決與父母之間的衝突」為主題之精彩短片。《回家吃飯》描述著從事社工工作的同性戀者小武，長期沒回家和家人相聚，父親任於軍職，家庭作風保守，他要如何與向家人說明自己的感情，而透過飯桌上的情感表達，讓原本以為會發生的家庭風暴，有著令人意外的發展；而《Southern Point》則敘述在單親家庭成長的高中生Daniel，於畢業後不想繼續學業，而與母親有了爭執，一心嚮往自由的他，無意間發現家裡有一堆照片，誤認為是父親為了攝影而遠走高飛，之後得知照片是母親年輕時四處遊走所留下的記錄後，也同母親敞開心胸暢談，最後帶著家人的祝福，向自己的冒險之旅前進。

一場文學與電影的對談 黃春明 VS 王童

關渡請藝系列對話

【整理採訪報導】北藝大共同學科本學期特別與駐校文學家黃春明老師(圖左)規劃一系列大師講座，一同於關渡談「文」請「藝」，希望透過電影的光影世界、音樂的餘韻迴響、舞蹈的身形語彙、戲劇的聲音表情等達人對話，散播文學與藝術的無窮魅力。而首場「關渡請藝系列對話」邀請到電影所王童老師(圖右)擔任與談人，在暖春的下午，展開一場文學與電影的精彩對談。

《看海的日子》 兩人結識的起點

電影所王童老師開心地說到，這麼多年來，黃老師不變的就是他的真誠與悲天憫人的胸懷，他讚許他的小說，字字扣人心弦，甚至於書本封面的設計繪圖都不假手他人，他不僅是個作家，更是個藝術家。王老師強調，學電影的人除了專業領域外，更要懂得繪畫、音樂等多元藝術層面。他回憶起第一次見到黃春明老師是在明星咖啡廳，當時黃老師手中拿著一疊厚厚的、用鋼筆寫的《看海的日子》原稿，在拜讀之後，讓他深深感動不已；兩人在20年後，好不容易有了機會共同合作，將此小說拍成電影，並成為轟動一時之鉅作。

黃春明老師提到，喜歡電影跟拍電影是兩回事，且有著相當的落差。他的年代，在精神、物質、時間、金錢等各方面都受到種種的限制，他的作品《蘋果的滋味》改編拍成電影時，因拍到違章建築區要被剪掉，而引發一連串的「剪蘋果事件」。然而，這些絲毫不影響他想要創作拍片的信念，他並以義大利導演羅伯托·羅塞里尼於1945年執導的一部電影《不設防城市(Rome, open city)》為例，這部描寫羅馬於1944年於德軍納粹統治下的影片，導演排除所有的危險與困難，為義大利新寫實主義的第一部作品，而越是寫實，越是令人感動。

電影的鏡頭語言就像是作家執筆的力量

王老師強調，經典電影是一定要看的，而國際知名的黑澤明導演之作品就是不錯的選擇，他的作品融合了古典文學、音樂，有著深厚之文學與視覺的結合，要靜下來好好欣賞，才能挖到其中的奧妙與寶藏。他說明，光是一個動作，一個眼神，黑澤導演都講究到不行，因為電影拍不好，就等於做白工。他解釋，電影的鏡頭語言就像是作家執筆的力量，融入了文學等多層面的元素，發揮著深遠且廣大的影響力。

黃春明老師說到，「簡」的美學，才是真正的厲害。他說明，戲劇越簡單越好，電影不是用加法，要從精緻中去呈現出簡單的美麗。以最簡單的說故事為例，故事說得好就有影像、有畫面，令人充滿無限想像；說的精采，加上表演，這才是有力道的說服方式。他笑說，年輕時，家中曾只剩一台100釐米的攝影機，冰箱除了底片外，空無一物，他到處拍片，並沒有賺到錢，但心胸卻變得寬廣、充實。他認為，紀錄片就是社會的良心，在那個年代光想把文學變成電影，要經過很多關卡，歷經長期的抗爭，此外，他堅持台灣的美就是自然、原味。黃老師解釋，台灣不需要好萊塢式的電影，在鄉土人文的底層，越是能發掘真實的一面，他並勉勵同學，拍電影要具備有敏銳的感覺，才能拍出感動人心的作品。

現年76歲的黃春明老師最近則計劃騎機車環島，重新認識台灣、發掘台灣，王老師也建議同學們要跟著一起去，一起摸索、探討，才能捕捉真正感動的影像，而這也是黃老師再三強調的，要親眼真的看到，生命才會有所領悟。最後，他也期勉同學們，不管從事哪種藝術，要能使其具有社會素養的功能，讓社會因此有所改變。