

出國報告 (出國類別：國際會議)

參加暨發表「第四屆電影與媒體研討會」
Film and Media 2014
國際會議心得報告

服務機關：國立政治大學

姓名職稱：林玲遠 助理教授

派赴國家：英國倫敦

出國期間：103 年 6 月 26 日至 6 月 28 日

報告日期：103 年 8 月 1 日

摘要

本報告書為政治大學傳播學院助理教授林玲遠參加「第四屆電影與媒體研討會」(The Fourth Annual London Film and Media Conference, Film and Media 2014)，進行論文發表暨擔任 panel chair 之心得報告。此研討會由英國重要的電影與媒體研究者 Phillip Drummond 主辦，從 2011 年舉辦第一屆以來，今年已為第四屆。此研討會選題嚴謹，論文來自世界各地，是一個量與品質皆優的國際中大型研討會。報告人今年除在此進行論文的口頭發表，亦聆聽了兩場專題演講，並依據自身興趣參與其他場次論文發表，更新國際電影與媒體研究領域新近的研究動向，充實對進行中研究概念的想法。近期內將根據此次會議的回饋，進行論文英文全文的改寫，以及中文版的撰寫，以投稿國外期刊。

目次

壹、目的	1
貳、過程	2
參、心得與建議	11
肆、攜回資料內容	11

壹、目的

本文為政治大學傳播學院林玲遠助理教授參加「第四屆電影與媒體研討會」(The Fourth Annual London Film and Media Conference, Film and Media 2014)之心得報告。報告人在此次會議中發表論文，題為「Questions of Globalisation and Estrangement: The Integration of Live Action and Animation, from *Princess Iron Fan* (1941) to *Pacific Rim* (2013)」，除報告外也擔任 panel chair 協助主持會議流程。

一、緣起

電影與媒體 (Asian Conference on Arts and Humanities, ACAH)為每年一次在英國倫敦舉行的國際學術會議，由 Academic Conferences London 機構主辦，倫敦大學 Institute of Education 協辦，今年為第四屆，整個會期一共三天。

報告人本次發表內容，除了萃取博士期間研究成果的一部分，亦結合這一年來關於動態影像及其全球化意涵的所思所得。報告人於去年完成博士研究，結束後隨即返台任教；長達五年半博士期間累積之成果未及妥善整理發表，實為可惜，因此這半年來，在教學以及著手新的研究方向的同時，也花費精神篩選博士研究成果，重新鋪陳為期刊論文規模的論述。本次發表內容納入新的研究觀察，帶有銜接、橋樑博士研究與現階段新的研究方向的意味。投稿期刊之前，先將論文提至國際研討會進行口頭發表，一方面可略盡棉薄，增加台灣在藝術人文的國際學術活動能見度，另一方面趁此機會收集聽眾的提問與回饋，以進行期刊稿件的修改，為申請本次研討會發表之主要動機。

二、計畫目標

本次參加亞洲藝術與人文研討會欲達成之目標有三：

- (一) 增加研究論述的曝光機會，與其他台灣研究工作者們一起投入增加台灣學術活動的能見度的行列；
- (二) 了解國際電影與媒體研究領域新近的研究動向；
- (三) 收集與會聽眾對所發表內容之提問與意見，藉以進行論文修改、提高論文品質，以投稿國際學術期刊。

三、預期效益

本次參加亞洲藝術與人文研討會預期之效益為以下三項：

- (一) 增加本論文的人群觸及度；
- (二) 參考本次會議所呈現的國際電影與媒體領域在英語世界的研究發表狀態，從中吸收養分、並思考現階段研究如何與之有所呼應；
- (三) 參酌與會聽眾意見，進行論文修改，以投稿國際期刊。

貳、過程

一、出國行程簡要說明

電影與媒體研討會本 (2014) 年度舉辦時間為 6 月 26 日至 6 月 28 日，舉辦地點為隸屬倫敦大學的 The Institute of Education Conference Centre。報告人於 6 月 24 日搭機從桃園起飛，經歷 16 個小時的飛行之後，在倫敦先休息一天調整時差及體力，並進行發表前的準備；緊接著第二天即為 26 日，議程一早便即開始。

6 月 26 日上午報告後，欣賞由英國電影協會製作、紀念文化研究理論家 Stuart Hall 的影片，然後聆聽專題演講。紀念活動結束後，下午共有兩個 Panel 時段，第一個時段即為報告人負責的場次，第二時段則挑選了與日本早期電影有關的場次參加。第一天結束之前聆聽了第二場專題演講，並參加了開幕酒會。6 月 27 及 28 日報告人依照興趣挑選了兩個場次參加。這次前往倫敦臨時聽說 Charleroi Danses 著名的「Kiss and Cry」剛好會在星期六晚上於 Barbican Centre 演出，「Kiss and Cry」是結合真人與光影的舞台表演，在歐洲各地演出，場次很少但是口碑非常好，能夠在倫敦剛好遇到實在太難得了；猶豫之下，決定放棄最後一天傍晚的閉幕酒會，選擇前往觀摩 Kiss and Cry，果然是難得一見的亟具巧思的當代複合媒材表演，報告人收集相關資料帶回台灣，對動態影像創作及創作相關課程都很有幫助。會議結束第二天是星期天，與友人一同前往倫敦的 Highgate Cemetery 公共墓園，在馬克思墳墓 (圖) 前靜思。次日即 6 月 30 日搭機返國。

以下為此次行程簡要列表：

日期	主要內容
6 月 24 日 (二)	深夜抵達倫敦住宿處
6 月 25 日 (三)	準備發表內容，調整體力及時差
6 月 26 日 (四)	[研討會第一日] 參加影片欣賞、Stuart Hall 紀念活動、聆聽兩場專題演講、進行論文口頭發表與意見交流、參與其他場次論文發表、參加開幕酒會

6 月 27 日 (五)	[研討會第二日] 參與其他場次論文發表
6 月 28 日 (六)	[研討會第三日] 參與其他場次論文發表 前往 Barbican Centre 觀摩「Kiss and Cry」表演
6 月 29 日 (日)	尋訪卡爾馬克思墓地
6 月 30 日 (一)	於倫敦希斯羅搭機返國

二、研討會流程

本次研討會共有來自將近 40 個國家 180 篇論文。研討會主題為「Visions of Identity: Global Film and Media」，主旨在針對電影、電視及數位媒體等以螢幕為主的媒介進行各方面的探索、認識與批判。

(一) 專題演講

本次研討會的主題是 Visions of Identity，因此一個很重要的議程是紀念今年 2 月剛剛去世的英國文化研究先驅 Stuart Hall，並藉此回顧人們在經歷殖民時代的痛苦之後，如何開始尊重少數、異己，開始重視包容、多元。

會議一開始由影片欣賞拉開序幕。英國電影協會出品、John Akomfrah 導演的 The Stuart Hall Project 是新進才完成的一部優美作品，描繪出身的牙買加 Stuart Hall 如何因自身的認同焦慮及強烈的人道精神，開始孕育對 intercultural identity 的關注，進而關注所有的弱勢與少數者，發起新左翼運動，也投入女性運動、酷兒運動等眾多社會實踐。他努力的身體力行，使他幾乎成為英國廣播電視曝光率最高的學院理論家，一生著作及演說無數，不只為學術思想的開路者，更影響了廣大的一整代的英國公民的思想。

影片結束後，由來自美國 North Carolina at Chapel Hill 大學的 Larry Grossberg 教授發表演講。Larry Grossberg 碩士時期英國伯明罕大學當代文化研究中心接受 Richard Hoggart 和 Stuart Hall 的指導，由於個性不羈，碩士畢業後並沒有直接走向學術，而是隨一家法國戲劇公司旅行歐洲，1976 年才回到美國伊利諾大學取得口語傳播博士學位。Grossberg 在演講中並不多談 Hall 的為人或軼事，而是談 Hall 的思想，談文化研究的來龍去脈，談人文社會研究需要什麼，以及我們可以貢獻什麼。Grossberg 的演說風趣而充滿洞見，為肅穆感人的紀念活動增添了許多思想與實踐上的啟發。非常幸運能夠參加這一屆的電影與媒體研討會，在這裡重新感受知識人的風骨，提醒自己該有的使命，猶如荒漠小草啜飲久違的甘霖；研討會對於高等教育工作者實在

太重要了。

報告人聆聽的第二場專題演講來自 Mandy Merck 教授。Mandy Merck 是倫敦大學媒體專任藝術教授，也在美國多所大學擔任客座。她最特別的地方是兼具研究與實作的能力；她利用女性與酷兒取徑研究電影，也研究美國電影中的國家認同；她是 Screen 學術期刊的前編輯，她擅長節目製作，曾經負責 Channel Four 的電視系列 Out on Tuesday。Mandy Merck 在此次演講中以著名的 Anonymous 社會組織為主題，參與者永遠戴著面具，不願真實身分曝光。儘管如此，媒體卻能夠以典型肥皂劇敘事結構的方式明星化其領導人；與此組織相關的報導充滿光明與黑暗、美德與邪惡的鬥爭。此外針對面具，Mandy Merck 引用了王爾德的一段話也十分貼切：「Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth」(人在以自己的真實身分說話時最不忠於自我。給他一個面具，他會告訴你實話)。於是整個社會運動的報導便成了傳統善惡爭扎的故事，是有趣的分析。

(二)出席其他場次報告重點摘述

其他場次報告中，來自波蘭 Polish-Japanese Institute of Information Technology 的 Jakub Karpoluk 所發表的 Early Japanese Cinema: Theatrical Tradition and Questions of National Identity 十分有趣。報告中談到日本電影之父的故事、早期日本電影與舞台表演藝術的關聯、1920 年帶日本電影風格的重大改變，以及「辯士」(Benchi) 這個十分特別的傳統，過去電影辯士非常重要，好的辯士常成為明星，即使沒有電影也以 Radio 明星的方式存在。Karpoluk 並提到這是日本電影特有的現象，在歐美沒有。然而來自台灣的人都知道台灣早期電影是有的，由此可以看到日本與台灣的關連。順帶一提的是茶敘時間與 Karpoluk 進一步聊他的研究，談到他身為一個波蘭人如何開始對日本文化產生興趣，前往日本求學數年，回到波蘭工作後仍繼續隔著半個地球研究日本的經歷，感覺到東西方之間因為差異而對彼此產生強大的吸引力。差異是很有意思的東西。

來自法國 University of Burgundy 的 Pascale Fauvet 報告的 Autism on Television? *The Big Bang Theory* 雖然在最後一天，仍吸引了相當多聽眾，也許是因為談到 *The Big Bang Theory* (台灣譯為「宅男大爆炸」) 這個熱門電視影集的關係。然而 Fauvet 的發表本身也是有魅力的。Fauvet 博士是位穿著頭紗的伊斯蘭女士，不太熟練的英語帶著濃濃的法語口音，然而條理清楚、台風穩健，堪為眾多非英語母語的發表者的典範。Fauvet 的論文探討的是自閉症在主流電視劇中如何呈現，提醒聽眾 Sheldon 這個 geek 宅男角色與自閉症是多麼相像。主流電視劇願意以如此正面的方式、將 Sheldon 這樣一個真實生活中容易遭到排擠的角色當為主角，其實標誌著某種社會氛圍、大眾文化的轉變。

來自埃及的 Modern Sciences and Arts University 的 May Ramadan 發表埃及電視劇角色及敘事分析，論文名為 Character and Narrative in Supernatural Television Drama in Egypt，是特別針對有涉及超自然劇情的電視劇進行分析。這是一個中規中矩的內容分析研究，然而其中提及埃及電視劇的特色，諸如每天都播 (歐美一般是一週只播一天，肥皂劇的話頂多三天)、一播好幾年 (歐美一般是十來集為一季，完整而精緻的敘事設計)、最受歡迎的都不是神怪故事而是豪門鬥爭等，諸多特色都與台灣電視劇驚人相似，或許台灣與埃及這兩個相隔遙遠的國度其實很適合進

行比較研究。

(三) 論文發表

本次研討會報告人的發表題目為「Questions of Globalisation and Estrangement: The Integration of Live Action and Animation, from *Princess Iron Fan* (1941) to *Pacific Rim* (2013)」。實拍和動畫間顯著的相異性，使它們的複合作品充滿媒材之間的折衝，而成為主體性鬥爭的隱喻。本文從中國最早的動畫長片，也是亞洲最早的動畫長片《鐵扇公主》說起。鐵扇公主來自《白雪公主》的激發，《白雪公主》是全世界第一部動畫長片，是好萊塢當時長期屈居次要的動畫追求與實拍電影同等地位的努力成果；此成果可說建立在對實拍強烈的矛盾渴求。如同片中的紅蘋果般，此成果雖然光彩奪人，卻也正式宣告了動畫脫離早期的自主性，開始無可返回的進入工業化、異化的產業模式。而鐵扇公主作為亞洲第一部動畫長片，其實同時背負著亞洲對西方文明與現代化的驚嘆與敵意，對相同和差異的渴望同時都是那麼巨大。一個全球化的努力，也是異化的開始。不論《白雪公主》或《鐵扇公主》，其成功都來於這樣自我否定與確立的掙扎。兩部片因為大量使用 *rotoscoping* 的原因，都可視為實拍與動畫的複合作品 (*live-action/animated hybrid*)；有趣的是，兩片中各自不同的使用 *rotoscoping* 技術的方式，恰巧可作為兩片不同的處理差異與認同的方式的隱喻。今日我們來到一個邊界模糊、差異混淆、主體性更為複雜的所為後現代氛圍，中心與邊緣、操弄與被操弄、渴求者與被渴求者都互相滲透至難以說清；同樣的在電影工業，由於數位科技的強勢興起，也使得實拍與動畫，或說異質性媒材之間的關係被大為改變。社會氛圍與電影美學竟若合符節。本文使用去年年度數位大片《環太平洋》為案例，分析片中的媒材關係如何暗喻當代全球化處境。

口頭報告後接受提問與建議。有聽眾對論文中使用個人經驗來說明異化效果的個別性提出疑問，經討論後雖然認為使用上算是合理，報告人仍會考慮改寫或刪除這個部份。此外有來自香港中文大學的聽眾表示內容有趣，並且有人正好在進行文中所提到的類似 *drift compatible* 的概念在文化上的表現，可以進一步聯絡交流。

參、心得與建議

前文述及本次參加國際會議之預期效益主要有三：一為增加論文的人群觸及度；二為更新對國際電影與媒體領域新近研究動向的了解；三是參酌聽眾對口頭發表的意見進行論文修改，以投稿國際期刊。第一點在發表的同時便已達成；第二點透過聆聽專題演講及其他場次發表得到許多收穫；唯第三點尚未達成。會議中雖然得到聽眾的正面肯定，也得到一些修改上的意見，但由於本次論文處理的議題較多且環環相扣，報告的當下自己便覺得結構不夠理想，若要投稿期刊，還需要一些時間加以調整。然而本次會議結束一返國即投入夏令營帶隊工作及學生成績計算等事務。只能盼望暑假結束前盡快有空檔著手論文修改，才能在開學前投出稿件。

非常感謝學校研發中心的補助，此次國際會議之行獲益良多。想再次肯定這樣的會議交

流對學術工作的重要性，不只是知性上的收穫，也是精神上很大的活水和 support，提醒我們海上有盞幽明的微燈，平時隱身霧中，但始終都在。當然會希望建議給予交通費與註冊費的全額補助，但明白學校經費不易，能有部分補助已是慶幸。

肆、攜回資料內容

本次會議攜回之資料為會議手冊 (包括會議議程、Stuart Hall 紀念影片介紹、演講者介紹、所有報告者的論文摘要及簡歷)。

此外還有會場電影類書展購置書籍一本 (*Subjective Realist Cinema*, by Matthew Campora)；於 Barbican Centre 收集、購買之「Kiss and Cry」表演的相關資料、書籍。

圖 1：報告人曾在第一屆電影與媒體研討會進行論文發表，本次再度參加，在名牌上看到貼心的小標示：左上角的金色貼紙代表擔任 chair，右上角紅色貼紙代表是曾經參加又回來的朋友

圖 2：每天均有上下午各一次點心時間

圖 3：開幕酒會上眾人興奮期待歌唱家 Evie Anderson 女士的的表演

圖 4：Evie Anderson 女士在開幕酒會引吭高歌（圖片來自 Film and Media 2014 網站 <http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/>）

圖 5：卡爾馬克斯葬於位於林木蔥鬱的倫敦 Highgate 墓園

圖 6：6 月 26 日上午一開始先播放紀念文化研究理論家 Stuart Hall 的紀錄影片

圖 7：本次研討會一個重要議程是紀念文化研究理論家 Stuart Hall

圖 8：Larry Grossberg 教授的專題演講，談 Stuart Hall 的思想、文化研究的現況等 (圖片來自 Film and Media 2014 網站 <http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/>)

圖 9：研討會主辦人 Phillip Drummond 是英國電影及媒體研究領域一位重要的開拓者

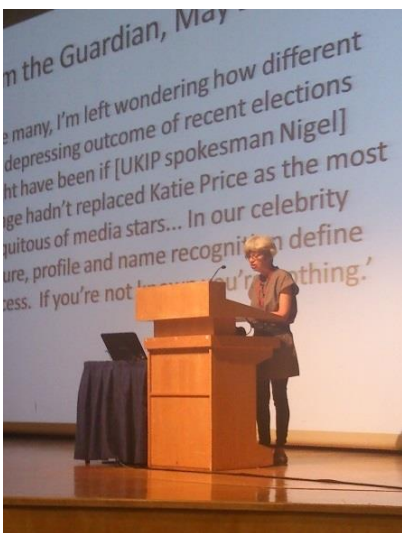

圖 10：Mandy Merck 教授的專題演講，談媒體塑造社會運動領袖的敘事結構與肥皂劇的相似處

圖 11：波蘭 Polish-Japanese Institute of Information Technology 的 Jakub Karpoluk 探討日本早期電影的表現形式