

出國報告（出國類別：學術交流）

2014年第五屆兩岸三地電影學校電影節北京電影學院參訪報告

服務機關：國立台北藝術大學

姓名職稱：李道明教授兼系主任

任凡祈客座專任副教授

張展專任助理教授

派赴國家：中國

出國期間：2014年5月11日至17日

報告日期：2014年7月24日

摘要

2014年5月11日至5月17日我率領電影創作學系2位老師及6位學生(5位碩士生與1位學士生)與1位動畫系學生參加了由北京電影學院導演系主辦的第五屆兩岸三地地影學校電影節。

這次的交流內容，除了放映三校的競賽片與觀摩片外，也舉辦了兩場教學講座，同時三校同學也參與了一場正式的學習經驗交流活動。

此行的另一個重要收穫是與北京電影學院達成交換學生的協議，將由本校電影與新媒體學院與北京電影學院研究生院簽屬交流合作協議。

最後，在本次學生競賽中，本校參與的4部學生影片都統統獲得優秀獎，證明電影系與動畫系學生作品的製作水平極為平均，素質獲得肯定。

目次

目的.....	1
過程.....	2
心得與建議.....	4
附錄.....	5
附件一任凡祈副教授參訪心得.....	8
附件二張展助理教授參訪心得.....	11
附件三學生參訪心得.....	21

目的

率領本校電影創作學系師生8名及動畫學系學生1名赴北京電影學院參加由北京電影學院主辦的第五屆兩岸三地電影學校電影節。兩岸三地電影學校電影節是由國立臺北藝術大學電影創作研究所（現已併入電影創作學系）、北京電影學院、香港演藝學院電影電視學院於2008年共同發起，由臺北、北京、香港三校輪流主辦。第一屆由本校電影創作學系主辦，本次第五屆輪值由北京電影學院導演系主辦。

過程

2014年5月11日至5月17日我率領電影創作學系2位老師及6位學生（5位碩士生與1位學士生）與1位動畫系學生搭乘中華航空公司CI0517班機由桃園機場飛北京首都機場，參加5月12日至16日在北京電影學院舉辦的第五屆兩岸三地地影學校電影節。

兩岸三地地影學校電影節舉辦的目的在於讓兩岸三地電影教育的龍頭學校透過放映學生作品、演講或工作坊、學生座談及教師教學交流等活動，促進教師與學生的相互學習，並建立彼此的關係，以推動並促成三地電影學生未來的合作機會。

這次在北京的交流內容，除了放映三校的競賽片與觀摩片外，也舉辦了兩場教學講座（由本學系張展助理教授及北京電影學院導演系周新霞教授主講），同時三校同學也參與了一場正式的學習經驗交流活動。三地學生透過這次電影節認識了彼此在不同文化與社會背景下所製作出來的影片的差異處與各自的特點，並建立了彼此聯繫的管道，為未來可能的合作創造了初步接觸的機會。本學系及動畫系同學都認為參加此次活動收穫良多，不虛此行。

此行的另一個重要收穫是與北京電影學院達成交換學生的協議，將由本校電影與新媒體學院與北京電影學院研究生院簽屬交流合作協議。

此項交流協議簽署後，本校電影與新媒體學院研究生與北京電影學院研究生未來將可互相到對方學校進行短期的交換學習，除拓展雙方學生的學習資源外，也可增進雙方學生的了解與未來合作的機會。

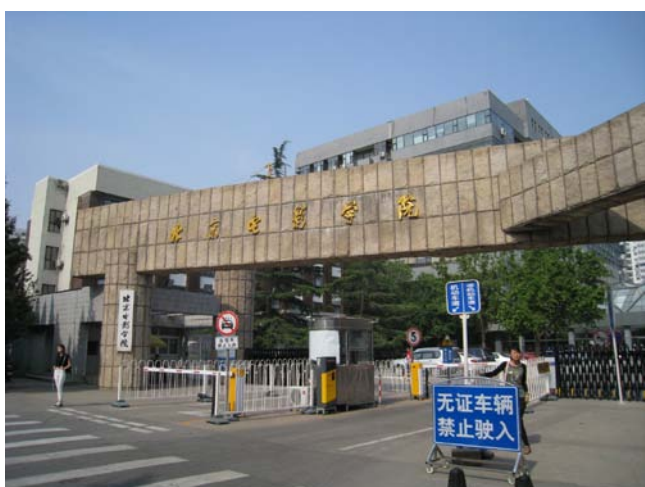
最後，在本次學生競賽中，本校參與的《泳樣》、《三朵花純理髮》、《陽光空氣水》與《少女狂想》都統統獲得優秀獎，雖未獲得最佳故事片（劇情片）或最佳動畫片，但能夠全壘打或優秀獎，也證明電影系與動畫系學生作品的製作水平極為平均，素質獲得肯定。

2015年的「兩岸三地電影學校學生作品競賽」將於12月在香港演藝學院電影電視學院舉辦，屆時期待本學系大學部與碩士班同學與作品能再次與香港、北京的同學切磋交流，有新的收穫。

心得與建議

這是我第五次參加這個由北藝大電影創作學系、香港演藝學院電影電視學院及北京電影學院共同創辦的兩岸三地電影教育龍頭學校之年度教育交流盛會。今年和往年四屆最大的不同是，北京電影學院將主辦單位由學院本部轉為由導演系主辦，並且提議把名稱由「兩岸三地電影學校電影節」改為「兩岸三地電影學校學生作品競賽」。主辦單位與名稱的更動雖然給人降格的感覺，但因為實質接待規格與活動內容並未改變太大（只有主辦學校不再招待出席人員機票費），因此本著學生學習與學校教育交流的意義大於一切的原則，我們三校未來將繼續循著本次的先例繼續舉辦「兩岸三地電影學校學生作品競賽」的交流活動。下一次舉辦兩岸三地地影學校學生作品競賽將是2015年12月，由香港演藝學院電影電視學院主辦。

附錄

北京電影學院

「兩岸三地電影學校電影節」開幕式

本學系李道明系主任上台致詞

李道明系主任與北京電影學院副校長孫立軍合影

北京電影學院院長張會軍(右三)設宴歡迎本學系及香港演藝學院老師，會中達成北京電影學院與本校簽署學生交流協議之決議

本學系碩士生莊知耕、陳奕之(中二)參與影片映後座談情形

本學系碩士生莊知耕(左)在影片映後座談會上發言

交流座談會現場

交流講座，分別由本校「張展」老師和「北京電影學院」的「周新霞」老師舉行教學演講，分享他們在業界與學界的工作與教學心得。

李道明系主任、張展助理教授、任凡祈客座專任副教授(由左至右)參與專題講座情形

本學系張展助理教授(左中)主持一場攝影專題講座

北京電影學院周新霞老師(左中)舉行教學演講，分享剪接藝術的重點。

本學系碩士生莊景燊、王莉雯在交流座談會上發言

本次競賽作品評審結果出爐，準備頒獎

本系碩士生莊景燊作品《三朵花純理髮》獲劇情片競賽單元 優秀劇情片獎由香港演藝學院張玉梅老師(右)頒獎

本系碩班生莊知耕作品《陽光空氣水》獲劇情片競賽單元 優秀劇情片獎由香港演藝學院張玉梅老師(右)頒獎

動畫系學士生鄭信昌作品《少女狂想》獲動畫片競賽單元 優秀動畫片獎，由本系張展(右)老頒發獎項

部分北藝大電影創作學系師生在北京電影學院校門合影

附件一

2014年第五屆兩岸三地電影學校電影 節北京電影學院參訪心得

服務機關：國立台北藝術大學

姓名職稱：任凡祈客座專任副教授

To: Taipei National University of the Arts
From: Randy Finch
Date: May 25th, 2014
Re: Cross Strait Film School Film Competition

I was honored to travel to Beijing as part of the Taipei National University of the Arts contingent at the Cross-Strait Film School Film Competition held at the Beijing Film Academy from May 11-16th, 2014.

President Zhang Hui-jun gave the keynote to that festival on Monday morning May 11th. What unfolded thereafter was a very well-organized regional student film competition. I was privileged to act as a judge.

The film were of a very high quality.

Over the next 5 days, I was especially struck by the acting in the Taiwanese and mainland films.

In addition to screening films from the Hong Kong Academy for the Performing Arts, Taipei National University of the Arts, and the Beijing Film Academy, I was able to meet with a variety of students and professors. For example, during dinners, I was able to talk with Professor Huang Yingxia, Dean of the Graduate School at Beijing Film Academy, and the Director of the International School, Professor Sun Xin. These gracious hosts answered my (endless?) questions and put up with my (tiresome?) lack of Chinese.

I also spoke briefly to Professor Xie Fei, a world-renowned film director and the former vice president of the Beijing Film Academy. He expressed interest in the graduate program where I had served as director in the US. At the University of Central Florida, MFA candidates in film make feature length micro-budget films. The Beijing Film Academy is in the process of starting a similar program. At Professor Xie's request, I shared a handbook that I had helped to draft to guide

faculty thesis advisors through the process of conforming a feature film's production to academic benchmarks. This sort of academic exchange, sharing the insights earned by one academic program with colleagues from another region, seems to be a key benefit of traveling to a school far away from home.

I was fascinated to learn that the Beijing Film Academy is offering a PhD program for cinematographers. And I didn't realize that students could study still photography and major in acting there as well.

My gratitude to Professor Lee Daw-Ming for his patient translation and explanations. The insights into how these schools train their students, and the opportunity for the students and faculty to discuss and compare each other's work, was very valuable and deeply appreciated.

附件二

2014年第五屆兩岸三地電影學校電影節北京電影學院參訪心得

服務機關：國立台北藝術大學

姓名職稱：張展專任助理教授

No. 第 1 天

2014 兩岸三地電影學校電影節〈第五屆〉

Date: 2014 年 5 月 11 日 (日)

(北京電影學院主辦)

△ 下午 1 點於北藝大(戲舞大樓 1 樓集合)上行李出發

△ 臺北藝術大學(電影創作學系)師生參與成員:
(電影系老師 3 名及電影系學生 6 名和動畫系學生 1 名)

◎ 電影系 ~ 系主任 李道明 系主任

電影系 ~ 專任副教授 伍凡祈 Frank Herschel Finch III

電影系 ~ 專任助理教授 張展

◎ 電影系 ~ 碩士班導演組 莊景榮

電影系 ~ 編劇組(碩士班) 王莉 栗

電影系 ~ 碩士班導演組 莊知耕

電影系 ~ 碩士班編劇組 陳奕之

電影系 ~ 碩士班製片組 吳光武

電影系 ~ 學士班 李靜怡

動畫系 ~ 學士班 鄭信昌

△ 下午 2:00 至桃園國際機場第一航站報到(中華航空)
機場櫃台辦理驗證、機票、托運業務及出境檢查。

乘坐中華航空 CI 517 波音 747-400 下午 3:55 PM 班機;
從台灣桃園國際機場出發, 飛行 3 小時 05 分鐘
於晚間 7:10 分抵達北京首都機場第三航站, 再搭北京
電影學院指派之校車直至北京電影學院, 由李進老師
接待進住校內國際交流學院住宿。

No. 第2天

Date: 2014年5月12日(-)

△ 地點: 北京電影學院C樓一層小劇場 (影片銀幕舞臺放映廳) ~ 作品展映

△ 上午 09:00 AM ~ 10:00 AM 開幕式 (張校長致詞)

<開幕影片放映>

△ 上午 10:00 AM ~ 11:30 AM 作罷映 (劇情片競賽單元一)

(放映) ①《陽光空氣水》~ 莊知耕 / 台灣 / 29分
(故事片) ②《蠶》~ 任俠 / 香港 / 16分45秒

③《豬肉與月亮》~ 杜曉雨 / 北京 / 28分30秒

* 11:35 AM ~ 12:00 NOON (主創/觀眾) ~ 交流問答

(作品)

△ 下午 13:30 PM ~ 17:30 PM 展映 (劇情片競賽單元二)

(放映) ①《FOUL》~ 何爵天 / 香港 / 26分30秒
(故事片) ②《猴子》~ 任俠 / 香港 / 33分

③《成年禮》~ 左立芳 / 北京 / 30分30秒

④《剖白》~ 鄭世匡 / 香港 / 35分24秒

⑤《像我這樣的一個好》~ 萬堯澄 / 香港 / 15分

⑥《夏浩然》~ 梁馨 / 香港 / 16分22秒

⑦《一夜》~ 李亘 / 北京 / 20分14秒

⑧《陳美鳳》~ 嚴尚民 / 香港 / 7分

⑨《攔番仔》~ 嚴尚民 / 香港 / 30分

⑩《泳漾》~ 林香伶 / 台灣 / 28分

* 17:32 PM ~ 18:00 PM (主創/觀眾) ~ 交流問答

No. 第3天

Date. 2014年5月13日(二)

△地點:北京電影學院C樓一層小劇場~作品展映

△上午08:30AM~11:30AM 作品展映(劇情片競賽單元三)

- (放映) ①《三朵花純理髮》~莊景榮/台灣/79分
(故事片) ②《別讓球賽結束》~吳雋/香港/36分30秒
③《因愛之名》~潘健豪/香港/16分8秒
④《1994》~王志勇/北京/29分

* 11:32AM~12:00NOON (主創/觀眾)~交流問答

△下午13:30PM~17:30PM 作品展映(紀錄片競賽單元)

- (放映) ①《參去臺》~何頌勤/香港/21分
(紀錄片) ②《牽牛花》~黃宇嫻/香港/24分49秒
③《上帝的禮物》~邱萍/北京/70分30秒
④《遠航》~楊倩如/香港/20分
⑤《三盞燈Fight!》~趙紫豪/香港/16分40秒
⑥《再見絞情》~岑嵐/北京/59分20秒

* 17:32PM~18:00PM (主創/觀眾)~交流問答

No. 第4天

Date. 2014年5月14日(三)

△地點:北京電影學院~C樓一層小劇場~作品展映

(上午)

△ 08:30AM~09:50AM 作品展映 (動畫片競賽單元)

(放映) ①《鷹與鷄》~田燁赫/北京/9分43秒

(動畫片) ②《我的爸爸不是酒鬼》~周妍希/北京/1分31秒

③《售票亭》~白晰/北京/8分35秒

④《少女狂想》~鄭信昌/台灣/5分

⑤《前進, 達瓦里希》~王-琳/北京/8分21秒

⑥《拾荒蕩》~楊木/北京/5分59秒

⑦《傳染病》~熊之/北京/7分30秒

△ 10:00AM~11:30AM 作品放映 (非競賽展映單元一)

※ 11:32AM~12:00NOON (動畫片~主創/觀眾)~交流問答

(下午)

△ 13:30PM~17:30PM 作品放映 (非競賽展映單元二)

(晚上)

△ 18:00PM~20:30PM 作品放映 (非競賽展映單元三)

※ 20:32PM~21:00PM (主創/觀眾)~交流問答

No. 第5天

Date. 2014年5月15日(四)

△地點：北京電影學院~C樓235會議室

△上午09:00AM~11:30AM 導師講座

《A.》09:00AM~10:15AM (北藝大~張展教授)

題目：《傳承》

電影人一路走來的電影夢，而每一位電影熱愛者都正在寫中國電影史，記得在年輕時考入中央電影公司受訓，當時在製片廠錄音室大配音廳上課，兩邊左右牆上掛著兩排大字~右邊寫的是「時代考驗青年」，左邊寫的是「青年創造時代」。在那當下懷著理想，抱著希望，認真學習，一步一腳印務實的做，前十年幾乎從早晚都以繼夜的不斷拍片看片，跟著所有老師前輩的練就一生受用的電影基本功，猶記得製片廠廠長曾鼓勵我說：「吃得苦中苦，方為人上人」。所以年青時就體悟到不論在那一部門職稱的工作，都要有使命感，更應不怕吃苦而有相當的志氣、毅力與恆心；那時一起努力創作新電影的師兄弟有李保寬、楊渭漢、廖本榕、廖慶松、杜篤之等，回顧這些師兄弟歷經數十年在自己崗位上努力，目前都仍然活躍在一線上，更在國際影壇也都佔有重要而且具影響力的地位。電影人在年青時要有旺盛的企圖心，當然一定會積極的找尋機會競爭名次，但不應操之過急，需先充實好自己，做好準備功夫，等待最佳機運到來再求表現，更應以「平常心」紮實的一個鏡頭

No.

Date.

一個鏡頭而心地把畫面做到最完美境界，而最後作品呈現的結果~「得失心」不要看得太重，必需虛心檢討，要能平淡處之。以「平常心」不斷的創作新的作品，假以時日讓經驗實力累積，一定終將獲得應有的回報。

底片的消逝，新數位時代的來臨，機材革命性快速發展，然打光方式因應改變，更需多瞭解數位電子攝影機的特性及所拍呈現之結果。此次第五屆兩岸三地電影學校交流競賽影片作品較以往更為傑出優秀，在製作手法上更趨成熟並且多元化。兩岸三地各校近年來聘用超優師資，建立更良好的課務教學環境，特有利於學生快速的吸收、領悟。除理論教學外，實務拍攝的制作更需增多、加強，以提昇各單項技術領域水準，達到畢業後即可就業參與優質電影的創作行列。所以數位化的革新，必然淘汰舊有體制，而在當下這關鍵交換時刻，即會產生斷層現象，尤其令業界沖擊巨大，現今如何銜接適應新時代的來臨，正考驗著新一代年青人的智慧。這又正所謂的「時代考驗青年，青年創造時代。」

《b.》10:20AM ~ 12:00 NOON (北京電影學院 ~ 周新霞教授)

題目:《電影剪輯奧秘》

(必輔以影片場景片斷說明講解)

No. 第5天

Date. 2014年5月15日(四)

△地點: 北京電影學院~C樓235會議室

△下午13:30PM~15:00PM 兩岸三地師生交流會談

△地點: 北京電影學院~C樓235會議室

△下午15:20PM~17:30PM (競賽作品總評評審會)

競賽評審委員: 李道明 / 馮家明 / 喬梁 / 任凡析 /

陳慧 / 孫欣 / 鍾大豐 / 張玉梅

No. 第6天
Date. 2014年5月16日(五)

△地點：北京電影學院~C樓235會議室

△下午 15:00pm ~ 17:00pm 《閉幕式》(雅校長致詞)
《頒獎典禮》(兩岸三地電影學校師生代表)

△(北京電影學院與香港演藝學院交接印信)

※第五屆兩岸三地電影學校學生作品競賽圓滿成功

第五屆兩岸三地電影學校學生作品競賽

詹凱迪作品《泳漾》獲劇情片競賽單元 優秀劇情片獎
莊景榮作品《三朵花純埋髮》獲劇情片競賽單元 優秀劇情片特
莊知耕作品《陽光空氣水》獲劇情片競賽單元 優秀劇情片獎
鄭信昌作品《少女狂想》獲動畫片競賽單元 優秀動畫片獎

電影創作系張展

No. 第7天

Date. 2014年5月17日(六)

△ 下午 15:00 PM 北京電影學院國際交流宿房~退房
(北京電影學院李進老師親自派校轉行)

△ 下午北藝大一行師生代表10名於15:50PM離開北京電影學院

△ 晚間 20:00 PM 搭乘中華航空(CI 517) 波音747-400 由
北京首都國際機場起飛至晚間 23:10 PM 抵達
台灣桃園國際機場。2014年5月18日(日) 凌晨零時
廿分搭專車返武歸校園。

電影創作班 張展

附件三

2014年第五屆兩岸三地電影學校電影節北京電影學院學生參訪心得

就讀學校：國立台北藝術大學

系所/姓名：電影系碩士班莊景燊

電影系碩士班莊知耕

動畫系學士班鄭信昌

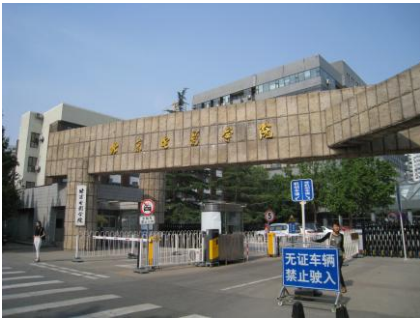

2014 年兩岸三地電影學校電影節參展報告

電影系碩士班學生：莊景燊

一、每日行程與心得感想

5月12日

1、行程：

「國立台北藝術大學」一行總共十人，由李道明系主任領軍，於5月11日晚上前往中國大陸北京的「北京電影學院」參加2014年「兩岸三電影學校電影節」。在經過一夜休息之後，於5月12日上午九點在「北京電影學院」的「動畫大樓」一樓小劇場，舉行了開幕式，揭開「兩岸三地電影學校電影節」的序幕，分別由「北京電影學院」的張會軍院長及「台北藝術大學」的李道明系主任，及「香港演藝學院」的陳慧教授分別致詞。

上午首先登場的是「劇情片競賽單元一」，由本校莊知耕同學的《陽光、空氣、水》打頭陣，緊接著觀看了香港的《龜》，及北京的《豬肉與月亮》。

下午則是「劇情片競賽單元二」，分別播放香港的《FOUL》、《猴子》、《剖白》、《像我這樣一個女子》、《夏浩然》、《陳美鳳》、《瀾翻》，台北的《泳漾》，以及北京的《成年禮》與《一夜》。

2、心得：

「北京電影學院」為中國大陸最頂尖的電影學校，我一開始就帶著相當興奮與朝聖的心態來學習，希望能夠大開眼界。由於前一天晚上抵達「北京電影學院」已經入夜了，無法看

見學校清晰的樣貌，所以5月12日，我起了個大早，迅速逛完了整個校區。說實話，我有些小失望，感覺校區很小很擁擠，不像北藝大校園遼闊又處處綠意盎然。

放映活動在「北京電影學院」的「動畫大樓」一樓小劇場舉行，第一天總共觀賞了十部作品。我最喜歡的是《泳漾》、《陽光、空氣、水》與《豬肉與月亮》。我想《泳漾》應該是觀眾最喜歡，討論次數也最多的一部短片吧，我碰見的每一個人幾乎都喜歡這部片。詹凱迪學長發揮他一貫的特殊冷冽的幽默感，全片的故事非常簡單，幾乎都發生在一家游泳池內，但確藉由幾位塑造成功的角色、巧妙設計的場景以及豐富的色調，迸發出最大的故事能量。

莊知耕學弟的作品《陽光、空氣、水》是一部完全呈現看似表面清新但底下無奈陰暗的作品。故事藉著一位小朋友種豆子的過程，交代出隱身在現代化都市中，中下階層無奈的生存樣貌，導演也清楚點出他對於這個世界的細膩觀察。我最喜歡小朋友上台報告的那場戲，他的家庭困境或許就像那顆豆子，永遠都是零公分，無法成長。

杜曉雨導演的作品《豬肉與月亮》是各專業層面都相當完整的短片作品。影片視覺上，從一開場的屠宰場就立馬吸引觀眾的眼球，很快沈浸在角色的生存環境，進而慢慢感受不同角色之間的關係與衝突，故事簡單，全片確瀰漫著一種衝突緊張的氛圍，有點沈重，但卻是一部很成熟的短片作品。

5月13日

1、行程：

5月13日是活動第二天，上午是「劇情片競賽單元三」的放映，分別是台北的《三朵花純理髮》，香港的《別讓球賽結束》、《因愛之名》，及北京的《一九九四》。

下午則是放映「紀錄片競賽單元」，分別播放香港的《參去壹》、《牽牛花》、《遠航》、《三盞燈 FIGHT》，以及北京的《再見跂情》與《上帝的禮物》。

2、心得：

第二天，我最喜歡的作品是劇情片《一九九四》與紀錄片《再見跂情》，最不喜歡是我自己的作品《三朵花純理髮》。我喜歡王志勇導演的作品《一九九四》中的濃厚文學氣息，他雖然說著一段似乎是師生戀的故事，但是我覺得故事不是重點，重點是導演以一種脫俗的

敘事方式來和影像風格來描寫主要角色，呈現現實與理想之間的掙扎。不管是年輕女學生青澀、敏感的樣貌，或是中年教師對自身慾望的省思，導演皆是描寫細膩有趣。

《再見跂情》一開始是基於對於這項運動的陌生而產生有興趣的動機。但隨著追尋主人公的過程，我真的慢慢地進入了他們這群人的世界。片中有些段落，我很喜歡，例如突然另外有人要來採訪主人公以及主人公與家人相處的片段，我都覺得十分有趣。但唯一可惜的是，我希望有人可以追究出，到底誰才是當年陷害主人公的幕後那一隻黑手。

《三朵花純理髮》是我在 2013 年的作品，之前的放映都是在電視頻道上，我從來都未曾在銀幕上看見自己這部作品。全片放映過程中，我真的坐立難安，數度看不下去。在銀幕前面，許多問題都放大暴露出來。簡單來說，各方面例如劇本、表演、攝影、剪接、音樂都太像是電視劇的呈現，缺少電影感。要如何在下一部作品中呈現出真正電影該有的樣貌，是我自己接下來必須認真面對的最大課題。

5月14日

1、行程：

5月14日是活動第三天，上午的第一單元是「動畫片競賽單元」，分別是台北的《少女狂想》，以及北京的《鷹與雞》、《我的爸爸不是酒鬼》、《售票亭》、《前進，達瓦里希》、《拾荒夢》、《傳染病》。上午的第二單元是「非競賽展映單元一」，分別播放北京的紀錄片《東東》、《森眾》。

下午則是「非競賽展映單元二」，分別是台北的《救命》、《呼拉姊妹花》，香港的《小學雞大電影》，以及北京的《遇見卡利》。

晚上放映「非競賽展映單元三」，分別是台北的《紅椅子》、《語獸》，香港的《愛，不難》。以及北京的《藍光水母》、《七月流火》。

2、心得：

第三天，我最喜歡的作品是動畫片《少女狂想》、動畫片《售票亭》與紀錄片《森眾》。《少女狂想》是北藝大鄭信昌學弟的作品，我非常喜歡這部作品，因為他用一種十分新奇的創意概念來呈現現今社會對於外表美感的一種迷思，我只能說用販賣機這種方式，真的是太有創意了。

《售票廳》是「北京電影學院」白晰導演的作品。我喜歡她作品中的美術質感，也喜歡她塑造的每一個人物造型。更重要的是，全片充滿人性的溫暖，讓觀眾覺得非常舒服。在現今冷漠的社會中，或許人性溫情還是處處存在。

紀錄片《森眾》雖然不是競賽類作品，但是我覺得這部作品真的不簡單。首先，我覺得這部片子展現出非常宏偉的氣度與格局。片中的攝影非常優秀，構圖優美，影片節奏讓人非常舒服。觀眾也可以感覺到東北那片林場，是那麼神祕，非常魔幻寫實。導演所呈現的事件

有些沈重，但這就是真實的人生吧，很多不公平與無奈都將消失在這無情的大環境中。導演本身的真誠態度也讓我十分欣賞。

5月15日

1、行程：

5月15日是活動第四天，上午的活動是「導師講座」時間，分別由本校「張展」老師和「北京電影學院」的「周新霞」老師舉行教學演講，分享他們在業界與學界的工作與教學心得。

下午的活動則是「學生交流座談時間」，三校同學共同針對學校「教學內容」或「學校資源」等項目做討論，互相交流並分享彼此實際拍片與課堂學習的心得。

2、心得：

上午的「導師講座」對我來說真的獲益良多。張展老師是台灣電影圈內資深的攝影師，作品無數並屢獲國內外獎項。張老師話說從頭，從當年進入中央電影公司擔任燈光組工作開始說起，經過許多辛苦忍耐和努力學習，終於如願當上攝影師。老師將近40年的電影經驗談是我們最值得參考的寶貴意見，老師並以「時代考驗青年，青年創造時代」一句話來勉勵在座所有的年輕學子。同時張老師的平易近人與腳踏實地也是讓人佩服的地方。

接著張展老師的演講之後是「北京電影學院」周新霞老師的演講。周老師第一句話就說明了剪接藝術的重點。她說剪接就是一門「省略的藝術」，真的說得太好了。接著老師舉了一部美國電影《雷之心靈傳奇》與一部法國電影《斷了氣》，來說明好萊塢電影與歐洲電影對於剪接的不同處理方法。在舉例當中，周老師清楚舉出片段來說明，我覺得非常清楚受用，可以在非常短的時間內接收到有效的資訊。

下午的「學生交流座談時間」中，與大陸和香港的同學們一起分享拍片與課堂學習的經驗。大陸方面，學生的畢業製作大多數會獲得學校的資金贊助，每部短片大約12萬人民幣（約60萬新台幣），每部製作費用平均約20萬人民幣（約100萬新台幣）。工作人員大多是學校其他專業科系的同學，設備器材也由學校提供，攝影機全部使用ARRI ALEXA。「北京電影學院」的畢業學生，很少有人可以馬上獲得拍攝劇情長片的機會，大多數從自己接案開始。案子可分為廣告編劇導演、微電影編劇導演、電影編劇或是電影劇組從業人員。香港方面，學校也會補助學生的畢業製作，但是金額很少，大多還是需要自己籌資。香港同學需

要從拍攝紀錄片開始，最後才拍攝劇情片的畢業製作。香港同學畢業之後很難找工作，通常也是需要人脈關係才可能有機會進入電影圈內工作。想要當長片導演的機會可以說是微乎其微。

5月16日

1、行程：

5月16日是活動第五天，下午是大家期待已久的頒獎典禮。傍晚由「北京電影學院」師生招待「歡送晚宴」，為此次為期五天的活動，畫下完美句點。

二、總結

很快地，為期一星期的北京之行結束了，時間雖短，但也很有收獲。以作品呈現來說，北京、香港、台灣三地的學生作品展現出完全不同的樣貌。大陸的作品普遍結構完整，技術純熟，演員表演也基本到位，但是故事題材都感覺比較沈重，沒有太多幽默感。香港的作品，基本上都有不錯的外包裝（或是說類型包裝），有些調皮的感覺，不過技術層面比較不夠扎實。台灣的作品保有著一貫的清新風格，故事題材有趣，也比較有幽默感，但作品都有一種輕飄飄的感覺。

我覺得往後如果兩岸三地每年可以有合拍計畫，這樣是很好的。兩岸三地的學生一起完成一部作品，這樣或許是一種實驗，試驗看看三種不同成長背景的學生到底可以擦撞出什麼樣的火花？這樣會讓學生交流更廣，成長更快。此行我最大的感觸是，大陸影視產業發展很快，台灣一定要更加努力！

《2014 兩岸三地電影節》
電影系碩士班學生 莊知耕

時間：2014/5/11-2014/5/17

地點：北京電影學院

在記下交流心得的過程中，我發現有許多心得重點，是老早就知道的概念，但是在學習與創作的過程中，卻漸漸地迷失了。這次交流很大的收穫，是從兩岸三地的學生身上，重新找到自己雖然早已知道，卻漸漸失去的觀念。

一：個人心得重點：

《心得重點一：創作前期要 Think Big》

此趟交流，著重於三地影像創作的觀賞與討論。在交流之後，發現三地的環境背景，不僅僅影響創作內容，更影響創作的方式跟模式。「Think Big」，是我這趟旅程後最大的心得。

以往，在創作的過程中，我的「格局」往往與我手邊的「資源」緊扣著，我在創作與求學的過程中，不停地訓練著自己「妥協」的能力與精準度。雖然聽起來很荒謬，但我認為，在台灣的創作環境中，如何「精準地妥協」是很重要的一件事情。如何將手邊有限的資源，發揮到最大值，是在台灣創作時很重要的一項能力。久而久之，也影響到創作的格局與初衷，在創作的初期階段，就先劃地自限。

張展老師說：「拍片就是解決問題的過程。」練習妥協，也是訓練解決問題能力的方式之一，但是它不應該影響創作的前期。未來，無論是在創作的題材，或是寫作的過程中，都必須要更勇敢。

《心得重點二：創作中要執著》

在與北電學生杜曉雨（作品：豬肉與月亮）的聊天過程中，發現即便同是「學生導演」，但是創作當下的狀態，是截然不同的。杜曉雨認為，「在一部片裡，她唯一不能妥協的是「演員」，在演員這個環節上，若演員無法達到她的需求，她一定會不停地更換，哪怕是在開拍前一刻。」

從這項執著裡，可以觀察出台灣與中國的幾項差異。在台灣，為演員更改角

色設定或狀態，是很稀鬆平常的事情，因為演員選擇並不多。在中國，以導演為中心出發，有足夠多的資源可以對應到創作，導演執行的完成度夠高。從環境影響到創作，身為一個導演在「執著」的強度上，就有很大的落差。或許，台灣導演在創作上，有更高的彈性與寬容度，但是如何把持適當的「執著」，才能不失該片的初衷，是很難的一件事情。

清楚地知道創作的重點，是首要的條件。以「陽光空氣水」為例，當初這個劇本的重點，在於藉由小孩子的觀點，批判社會的現況。然而在創作劇本、拍攝當下、後製剪接，這些過程中，許多的意見與變數，則漸漸磨平原創構想裡所擁有的批判性與銳利度。這是這次在創作中所做的更動與犧牲，我雖然無法立判優劣好壞，但這是一個值得牢記的警惕。

《心得重點三：Idea 要能深入發揮》

Idea 沒有深入發揮，是我們兩岸三地的學生，都沒有做好的一點，尤其以台灣更為可惜。台灣有很好的創意環境，但是 Idea 卻經常點到為止。台灣的創作，往往可能給人「Interesting」的感想，但在「Interesting」後面常會有個「But」，會有這個「But」，通常有幾個原因。一：沒有把 Idea 的精髓找出來。二：Idea 沒有跟主題扣在一起。三：沒有找到好的類型(genre)來處理。四：沒有掌握好類型(genre)的重點，以致無法發揮極致。

在台灣，第二個問題尤其嚴重，就遑論三或四了。

以北京電影學院來說，這次看到的作品有限。但是簡單觀察後發現，主題不夠多元，人物與環境之間的關係很薄弱。香港同學的作品則太浮躁，主題凌駕於故事之上。台灣的作品則總是蜻蜓點水，若不是探討的主題太輕薄，就是探討的方式太隱晦。Idea 要能深刻發揮，才能直達核心。

《心得重點四：藝術或商業?》

廖慶松老師說：「最好的藝術片，就是最好的商業片。」至今我還在摸索商業與藝術之間的界線。

觀察了三校的作品，我發現反而以台灣的作品最接近「商業」，北影反而最「藝術」，這顯現出台灣學生急需舞台的狀態。台灣學生急需證明自己操作商業片的能力，卻似乎變相地壓縮自己創作的方向及領域。在晚上與程孝澤導演、莊景燊學長，還有李道明老師的聊天中。我漸漸覺得，與其拍攝一部證明自己「具商業能力」的短片，不如拍攝一部證明自己的品味與能力的短片。這也是這趟交流中，所獲得的最大心得，就是回歸自己，說自己真正想說的故事。

至於藝術或商業，就先擺一邊。

二、各校創作觀察分析

【北京電影學院】

優點：

1. 技術水準高。
2. 演員選角恰當。
3. 類型明確。
4. 攝影風格扎實

缺點：

1. 題材較狹隘。
2. 學生的創作方向與風格較一致。

【香港演藝學院】

優點：

1. 題材多元。
2. 劇本較具衝突性。
3. 技術水準較高。
4. 類型多元。

缺點：

1. 演員貧乏。
2. 劇本較欠缺邏輯性。
3. 攝影風格雖多元，但較難徹底發揮。

三：他校對北藝電影創作學系的看法整理：

一：

可以從台灣本土的歷史、文化、當下，土地及本土記憶裡找尋出好的題材進行發掘，會體會到創作者的用心，在某些事件上亦會有所共鳴。

香港學生對台灣的電視電影創作模式很有興趣，因為能鍛煉新導演的創作才能，又有展映平台了解市場與更為寬廣的觀眾口味。他們認為，台灣的電視電影的素質不低，電影美術與場景設置已與一般的學生習作不同，尤在大銀幕觀看時，道具、美術還是較為細緻的。受訪者很羨慕台灣有輔導金、公共電視的資助。

香港也有類似的模式，在香港電台放映，電台給一些錢，但數量很少，尤在物價高漲的香港更為限制，能拍攝的新導演人數不多，不足以形成競爭，香港的

電視電影大多是公司投資所做，亦有宣傳本地政府政策之效用，所以香港的電視電影亦較為式微的。

電視電影不大好的地方是為符合更多觀眾口味以及電視播放的平台，在審美、劇情安排、時長上有一些限制。對創作者來說，限制有時候是可以幫助你客觀抉擇，更加精準的表達自己。

二：

北藝大派來參賽的製作規模和風格都讓我們對「電影學生」有另一番見解。受訪者觀察到：「三地的片子在畫面上有明顯分別。換個講法，只要單看畫面你便能立馬分辨出那是哪地的電影。」當與北藝大學生談到各地風格時，衷心的認為台灣的片子比較有趣和準確，以《陽光、空氣、水》為例，若換成由我校拍攝同樣故事，相信會變得很悶很平板。

對於「少女狂想」交流的分析

關於少女狂想這部片在此次兩岸三地交流中，觀眾對於這部片有理解到我是有包裝的手法、加入誇張戲謔的手法達到諷刺的效果。也感受到台灣所創作的短片都有帶點小清新、包裝的手法來講故事。

對於我故事的分鏡上，觀眾覺得我出場的時機有點晚，過了快一分鐘才出現；一開始主觀鏡頭設置的距離也太過靠近，讓觀眾理解的速度會減慢。

很多觀眾對於我整部片的視覺風格定義為「恐怖片」，但其實我一開始在設定上沒有想太多，呈現出來什麼類型的影片因人而異，只是被定義為恐怖片感覺還蠻驚訝但其實是蠻契合我影片風格的。

在處理整形的過程上，有觀眾覺得我用萬花筒和輕快的音樂來營造的想法很棒，但是有些人會發現萬花筒的整形過程少點我影片風格的元素，而且在分鏡上因為畫素關係做了影片外框的縮小，觀眾會感到有點可惜。或是建議我其他的表現手法。

觀眾對於風格表現上，結合了素描、假立體平面空間、大膽的配色的結合是不錯的。覺得背景是類似壁紙那樣是有圖層感，但是平面的，所以若臉部、或是少了素描整體的畫面會平掉少了立體感。

但整體來說對於少女狂想的故事結構、影片風格的評價是好的。

兩岸三地學生的分析

對於大陸、香港、台灣三個不同地方的學生創作出來的短片分析。

大陸：大部份的影片主要是在描述「人」與「人」之間的，比較不會講到關於社會體制與人的關係。影片感受上是比較沉重、壓抑、困苦的；也比較多是在講人與人之間的情感，細膩而穩重。

香港：大部分影片是在描述「人」與「社會」之間的，他們對於社會體制的批判非常強烈，很多影片都可以看出他們的生活是很壓抑和爆炸的；也對於想表達的東西很明確、也可以很清楚的說出感覺，我想這是不同社會和教育體制下的影響。

此次交流中感覺大陸的學生與其他地方的學生比較會有防衛、距離感；香港則是比較親切而且會主動與台灣學生交流，明顯感受到有點政治下的影響。

兩岸三地學校的分析

大陸和香港的資金、設備相較於台灣都非常的充足。整個學校有完善的設備和環境。而且國家也有足夠的電影、動畫環境讓他們生存和發展；台灣政府在對於投入電影動畫產業明顯很少。台灣現在應該算是多元的文化環境，所以每個領域所激發出來的新創意也算是我們台灣的特色。

老師 學長姊們的啟發

電影系老師們都是從事拍電影多年，所以給予學生們的資源及技術都算是專業的，而且比較能給予學生未來的發展更多建議；相較於動畫系，可是第一屆的關係又沒有碩班，老師們好像也還在摸索動畫系的方向，所以身旁的同學對於讀完四年動畫還是有點迷網，雖然我還是有個大概的方向在前進，並累積自己的作品。

一個禮拜以來跟碩班或是已經在業界的學長姐們聊天相處，學習到他們對作品和對答，都很清晰有條理也對自己要做什麼作品很清楚的方向及態度，也體認到了該對自己負責、為作品負責的年紀，要學習很多，不管是分鏡、攝影、想法、表達、社交、溝通、生活都必須拿好好掌握與學習是自己的作品成長；也必須明辨是非，吸收什麼才是對自己有用的。很多時候，常常都會聽到有人老是在抱怨，但實際付出的，該有的效率都沒有進而反思自己。

出社會以後，很常必須跟業界合作、與上司、劇組溝通協調……等等，又是另一個階段的練習與磨合，但總歸一句還是要清楚自己要的是什麼、大家要的是什麼去整合呈現。

北京文化的感想

對於北京的人文一直種很親切熟悉但是又與台灣不同的感受，飲食方面也非常重口味，第一次出國看到當地的文化，生活在那文化當下去理解感受那的人、社會飲食對創作又會有新的啟發和靈感。我想以後要多出國去增廣見聞，花多一點時間去體驗更多事物，也能對自己的創作更多紮實的經驗去填補想像。

動畫產業的分析

台灣動畫、電影雖然有再慢慢起來，但是真的沒有什麼環境，政府的投入少加上認真把電影、動畫拍好的人也很少。雖然台灣有人才有技術有創意，但感覺如果政府再不在這方面投入，漸漸的會被其他國家超過(經濟上也是)。雖然台灣工作室那麼多但是想到如果是自己經營應該也不容易，畢竟資金、需求都不高。動畫目前的趨勢都在往 3D 跑，只會學國外做一堆特效，到最後充其量只是代工或是只會追著其他國家跑。而且電影看似往上攀升但其實做出來的類型其實

越來越侷限，迎合觀眾口味但其實越來越制式化不創新。

動畫未來的態度與自我期許

不管現階段環境怎麼樣，該充實、該學習的還是要持續不斷的吸收發展。正向積極的態度去面對師長們的建議與思考。其實我並不會去設限自己一定要做動畫，往當代藝術發展是我最想要的，想要讓有更多創作是在探討這社會，所以也想出當駐村藝術到各國家生活。在這大學期間只想好好把動畫學好，累積作品並認識更多同領域、其他領域的創作者，我想動畫只是一個媒材，只要能表達我想說的想法，拍電影我很有興趣，但在電影方面還是會朝實驗、超現實的影片發展。因為我覺得台灣這類的電影太少了，很想要有更多類似「泳漾」、「海馬洗頭」這類的短片越來越多，帶起多元的影視環境。

至於動畫方面，不排斥開工作室，而且想與電影、設計的產些相互結合接一些影像、MV、廣告打知名度，之後或許可以做動畫電影。