

出國報告（出國類別：其他 / 競賽影展觀摩）

第 15 屆葡萄牙里斯本 MONSTRA 國際影展觀摩報告

服務機關：國立雲林科技大學 數位媒體設計系、台北海洋技術學院

姓名職稱：邱怡仁 副教授、林靜芝 副教授

派赴國家：葡萄牙里斯本

報告日期：2015/04/13

出國時間：2015/03/16~03/22

摘要

第十五屆葡萄牙里斯本 MONSTRA 國際影展影展於 2015 年 3 月 12 日在葡萄牙里斯本展開。國立雲林科技大學數媒系承辦教育部「第十屆 2012 全國技專院校電腦動畫競賽」，協助全國技專院校學生參與全球各項動畫競賽，此次台北海洋技術學院學生游創博所製作的動畫短片「Last stop」於里斯本影展中榮獲入圍。此行觀摩葡萄牙里斯本國際動畫影展的舉辦現況之外，也對各國動畫短片入圍作品有更深入的了解。藉由觀賞不同國家入圍者的作品，吸收相異文化下所激發的不同靈感與數位創作，進一步了解國際影展的盛況，分享國際動畫影片及當代動畫資訊，藉以提升學生的自我學習動力，拓展國際觀，與世界動畫潮流接軌。

目次

一、目的	1
二、過程.....	1
三、影展概況.....	1
四、心得.....	3
五、建議事項.....	6
六、附錄	

一、目的

本次參訪為執行教育部「第十屆 2014 全國技專院校電腦動畫競賽」，依照本計畫內容除輔導技職院校學生參與國際競賽，增加國際能見度與揚名國家聲譽外，學員作品入圍影展後，亦透過補助學生參與國外影展，擴大學生國際視野，借以提昇電腦動畫產業人才的水平，及國內動畫創意能力。學生游創博所製作的動畫短片「終點站 Last stop」入圍里斯本國際動畫影展，經由參與國際影展，進一步參與國際影展的盛況，分享國際動畫影片及資訊，藉以提升國內動畫教育更多元的學習動力，擴展國際觀，並積極參與現階段國際動畫的盛況。

二、過程

本次參展由計畫主持人—雲林科技大學數媒系邱怡仁教授以及得獎製作團隊台北海洋技術學院林靜芝副教授參展，於2015年3月16日搭機前往葡萄牙里斯本。3月17日前往Monstra影展舉行地點Lisboa觀摩。一行兩人於3月17日至3月20日觀賞各國入圍短片，並對所觀賞的短片單元進行觀眾喜愛程度票選。3月17日，學生作品「Last stop 1992」於COMPETITION Students - Sessions單元，在 SAO JORCE 放映。回程於3月21日搭機3月22日返抵台灣。

日期	行程
03/16	從台灣桃園搭機前往杜拜轉機
03/17	抵達杜拜轉機到達里斯本
03/18 03/20	●至 SAO JORCE 戲院觀賞各國競賽短片放映
03/21	搭機從杜拜轉機返回台灣
03/22	抵達台灣

三、影展概況

位於葡萄牙里斯本的MONSTRA國際影展（Monstra）已經邁入第十五年。每年都有80多個國家與200多件以上的作品前來參賽，進而成為熱鬧的國際影展。影展每年位於SAO JORCE戲院展出放映，SAO JORCE戲院位於

AVENIDA地鐵站出口，附近則為古城觀光區，在交通上十分便利，SAO JORCE戲院只有兩層樓高一樓大廳設置了沙發與電視牆及本次展覽動畫主題的相關動畫展品，二樓則為開幕與閉幕典禮派對的活動地點，該戲院擁有三個放映廳，一間主放映廳與兩間小放映廳，而所有的入圍作品會分別在這三個放映廳播放，葡萄牙在地的作品與國際作品共同競爭，也對每年當地的動畫產業與和世界的影視產業多一個共同較勁切磋的舞台。MONSTRA國際影展通過嚴選的評委，著名的動畫電影工作者和評論家每年都會齊聚一起評選出每年優秀的動畫學生以及所有的動畫工作者的作品，再經由篩選透過SAO JORCE戲院，呈現出優質的影片介紹。

- **影展現場 3/17-3/22**

3月16日搭乘阿酋航空，在杜拜轉機飛行至里斯本，飛行旅程共18小時多，抵達里斯本。3月17日中午抵達，入住大會指定Theelevator hostel，下午四點到大會報到，並拜訪大會主席Mr.Fernando Galrito，晚上六點準時參加游創博「Last Stop」的播放，入圍影片撥放前大會主持人更介紹了參與「Last Stop」影片的指導老師林靜芝副教授，林老師也上台簡短的說明該影片的主要內容，並謝謝大會給與該片撥放的機會，感謝大家的欣賞參與。連續四天觀賞不同文化國家的學生競賽片，林靜芝老師也表示有了很多的新想法與看法，動畫最終的重要性，就是說一個好的故事。劇本和故事是完成一個好動畫的最重要基礎。對於未來在動畫教學上有了更多的動能和更寬闊的視野與嘗試，透過本次參展的經驗提昇信心將此一範疇做更紮實的基礎工作。

四、心得

得獎團隊林靜芝老師是第一次參加歐洲地區的影展，在當地接連的看到許多各國參加入圍的影片和私下與參展年青人的交流，有一些值得我們藉鏡與反思的，在此林靜芝老師歸納了三個心得。

- 一、在主辦單位方面：很學術性的活動，但以官方和贊助為最大資源。向下顧及到兒童動畫教育的紮根和影響，並在里斯本一整年觀光淡季中有一注目的年輕人活動焦點。且日漸發展影響力。
- 二、在參加入圍者作品方面：從大會資料光碟看到了前一年度的入圍影片和本年度於會場所見今年入圍者，感受到了動畫不論是技術或者影片精神有著極大的跨躍。2014的入圍片還是以動畫為主軸的影片以、卡通、偶動畫等等相近作品形成。但今年的片子有很深的感觸是愈來愈多的藝術家借用動畫的軟體完成藝術創作，其中包含著被大量討論的**THE BIGGER PICTURE** 油畫的質感和空間結構讓人耳目一新，但是否認為過於炫技就見人見智，可另外討論。
- 三、在動畫教學方面：台灣的學生動畫比較在意一定要完成什麼，實驗性質和過程的偶然大都不能當作品。但偶發的奇想才能將作品帶入更寬大的領域。尊重不同的程度，給予熱情真誠的投入者更大的支持與掌聲。

林靜芝老師也表達感謝教育部，給技職校院更大的世界參與機會和見地。在此以一位教師看到學生能在學習專業知識上有所得，而誠摯的向主辦單位致謝。並期待大家為台灣的年輕人共勉。

另外，影展過程中的各片觀摩心得如下：

Mend and Make Do

影片以復古的風格與偶動畫方式呈現，衣架與影子代替人物的角色，歐洲動畫大多以象徵的方式來敘述，相較於我們一般看的動畫，更來得生動有趣裝飾性較多，不失為一偶動畫新的思考範疇。

Jack and The cuckoo-clock heart

本片動畫呈像方式就像法國音樂劇般，所有的角色都帶入了歌曲與旋律隨著劇情推動著讓人沉醉在其中！主角傑克一出生因冰凍的心無法運作而被醫生瑪德蓮替換成鐘錶心臟，瑪德蓮給了傑克忠告為了活下去他必須遵守三個原則，其中最重要的就是不能墜入愛河之中，心臟將因過於興奮無法負荷而爆裂刺穿他的身體，在此明確的挑明出了本片的主軸愛情伴隨著傑克滴答響的心臟不時提醒著觀眾。從片頭冰冷的心臟被替換成鐘錶的劇情，告訴了觀眾片中的世界所有天馬行空的想像沒有不可能，角色誇張舉止表現與歌曲的配合都將劇情帶入濃濃的法式浪漫情懷之中，然而在故事的最終卻是個令人悲傷的結局，瑪德蓮保護傑克而死，傑克則為了愛情無怨無悔獨自承受最壞的後果。得到愛人一吻的那刻，時間彷彿靜止了，他一人靜靜踏著雪花片一步步走向天國的路。本故事中探討了各種不同關於愛的美好與殘酷，每個角色不管是造型與個性塑造上都非常鮮明活潑，運用不同的角色來傳達不同形式的愛情表現，男孩的母親對孩子的出生抱持著恐懼，負責接生的瑪德蓮對愛情的心碎與強烈的母愛，而傑克就像愛情中的唐吉軻德為了愛情不顧一切的追尋著他的愛人。

在影片中還有個驚喜人物，法國電影大師喬治·梅里愛！本片在很多運鏡鏡頭表現上都在向這位大師致敬著，我最印象深刻喜愛的部分是喬治梅里愛的《月球旅行記》最代表性的月亮標誌出現在場景中，其美術風格也讓人印象深刻帶著有些黑暗的哥特式美術，角色纖細細長高挑的四肢令人聯想到提姆波頓式的卡通風格，場景建築物的設計不管在寫實的建物與剪紙式的場景風格都非常的美麗。

Song Of The Sea

強烈的插畫風格呈現，每張動畫停格就像是一幅美麗精美的插畫，讓人大飽眼福，美術畫面呈現每張運鏡運大量使用了幾何構圖，並運用黃金比例、對稱、線條、三角型與圓形等方式。

故事背景雖設在現代社會，但劇情內容中涉及許多凱爾特神話。而在故事中的神話暗喻了主角親人所發生的心境故事，我們無法得巨人為了什麼樣

的事情而悲痛欲絕，但在主角父親失去妻子所發生的事情，確能夠隱約的了解到其中的原由，隨著劇情的一步步前進，沒有傳統絕對的正義與邪惡這個地方讓我非常喜歡，每個角色都有他的苦衷，失去母親的哥哥認為妹妹是元兇而無法原諒，失去妻子後的父親憂傷得無暇管理好孩子們的生活，為了大巨人不在傷心，貓頭鷹母親最後選擇抽離所有的情緒來脫離所有人的痛苦，引用一個家庭的破碎與治癒敘述了一個道理：不要失去任何感覺，沒有喜怒哀樂的情緒就不是一個完整的人，而只會是塊冰冷的石頭！

Last stop 1992

時光無法往返，就像一列沒有回程的列車，現今社會少子化及醫療資源的普及等影響，老人安養一直都是這社會中重要的議題。

游創博同學以木頭人來凸顯動畫風格，影片中描述年輕一代的人將家中老人安置於安養中心生活，而上了年紀的老人在飛快的火車中失去時間、失去自由，看著自己的時間到來，雖然不服，但卻也只能接受。

人，終有一死。這無可避免，但這人生當中活得精彩才是真正重要的事。而我們應該探討，當我們到了頤養天年的年紀時，怎樣才能解決全球高齡化的問題。

五、建議事項

此次出團參訪提出下列建議：

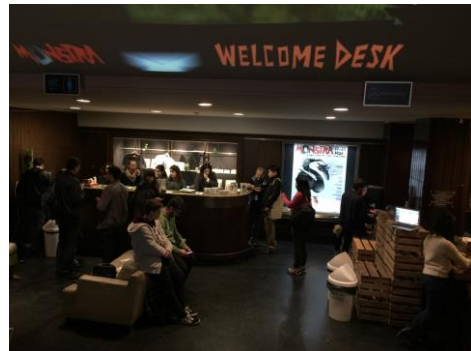
- (一) 持續辦理本計畫：本計畫補助學生出國參加國際影展，增加學生國際視野並參考觀摩各國優秀作品，對臺灣師生助益良多，建議應持續辦理。
- (二) 推動台灣國際動畫影展：可整合教育部、地方縣政府、國內外大學教育機構等產官學單位辦理類似本次參展的國際行動畫影展，讓台灣學生的動畫作品有國際動畫社群中有更多發表的機會。

五、 附錄

- 報到+開幕照片

圖一：報到現場（1）

圖二：報到現場（2）

圖三：報到現場（3）

圖四：報到現場（4）

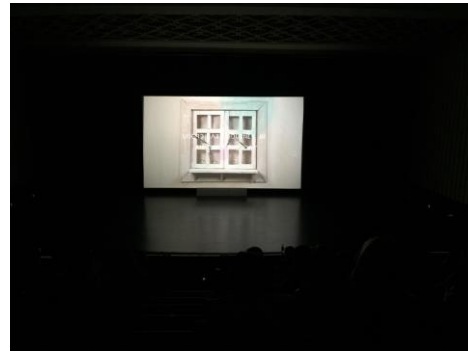
圖五：報到老師合影

圖六：現場放置的動畫原稿

圖七：觀賞影片放映（1）

圖八：觀賞影片放映（2）

圖九：觀賞影片放映（3）

圖十：觀賞影片放映（4）

圖十一：影展實況 -
影片撥放散場候後群聚討論的人群

圖十二：影展實況 -
影片撥放散場候後群聚討論的人群

圖十三：本次影展主題影片偶動畫拍攝場景展出（1）

圖十四：本次影展主題影片偶動畫拍攝場景展出（2）

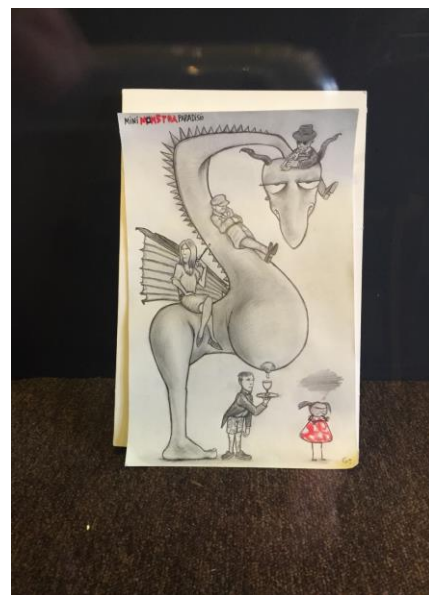
圖十五：影展相關照片（1）

圖十六：影展相關照片（2）

圖十七：影展相關照片（3）

圖十八：影展相關照片-本次影展海報手稿