

MEMORY
DOC
PROJECT WORKSHOP

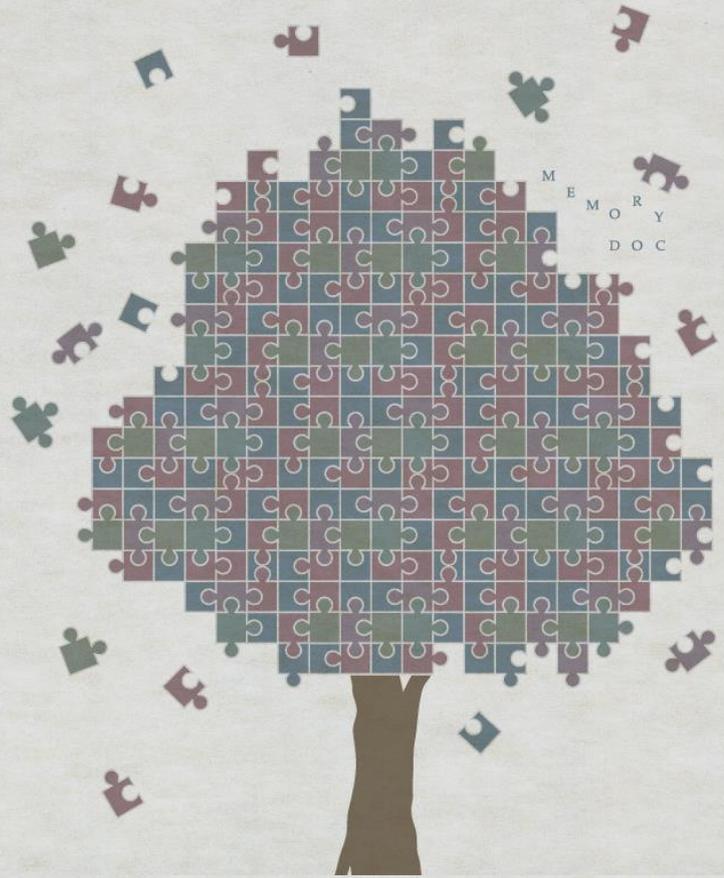
2016

記憶|紀錄計畫 工作坊

M
E
M
O
R
Y
D
O
C

轉動你的想像力 DREAMS UP!

【關於記憶紀錄計畫】

楔子 *Preface*

在這個電視螢幕取代書本、滑鼠取代紙筆、虛擬情境取代現實世界的年代，我們責無旁貸，不僅是教導視聽知識，而且是真正的影像教育。

2003 年，公視找我籌備第一屆兒童影展，當我在漢堡兒童影展看到小朋友自己拍攝的影片；聽到他們的團隊分享，於是在當年暑假創辦了「小導演大夢想」

工作坊，希望透過做中學的過程，讓孩子學習團隊合作，用影像講自己的故事。

2004 年，在兒童影展國際競賽的徵件影片中，看到來自世界各地為孩子製作的電視、電影，每每驚豔於他們把小孩當「人」對待的製作角度；也看到數據顯示台灣小孩看電視的時間，平均一年 1000 小時，除了日本卡通以及總是把小朋友弱智化的電視節目，我們一無所有，我開始慚愧一直以來的漠不關心。

2005 年，我邀請已有 25 年歷史的比利時兒童影像工作坊(Caméra Enfants Admis)尚路克導演，來台灣帶領「小導演大夢想」工作坊，他認為帶領兒童製拍動畫是一種公民活動，而影片的首映正是使所有影片參與者感覺最有成就感的絕佳時機。他嘗試在每次活動中，都兼顧到教育的兩個面向，亦即：內容(公民教育)及形式(影像教育)。我深受啟發。

2006 年，在校園巡迴中，我總會問小朋友最近看的影片是什麼？我發現或許是父母太忙、亦或是隔代教養的情況嚴重，小朋友的影像經驗，多是婆媳系列長壽連續劇(那年代甚少小朋友使用手機)；接著國高中多為考試所逼，自主決定的能力及時間都有限；然後就是大學了，除非你讀影視相關科系，否則接觸非主流電影的機會，或有能力接受非好萊塢敘事的多元可能，實在微乎其微 --- 於是你怎麼期待台灣導演多元創作及票房認同的可能？

2007 年，受富邦文教基金會之邀，策畫「國際青少年【MY 24 HOURS】拍攝計畫」，到 5 大洲 5 個國家，邀請專業導演陪同青少年導演拍攝短片，讓身處在地球上，不同角落的青少年，看到彼此過生活的方式、和家人朋友相處的關係以及面對世界的態度。

2015 年，台北電影節在中山堂開幕，突然有個女孩叫我「耿瑜老師」，「我是

2008 年小導演大夢想的學生，我今年考上北藝大電影系！」哇！原來如此，你不期然地看到種子發芽了，真的開心！

於是，我們希望找到一群和我們有同樣理念的老師，
在過去，對教育、對影像，有著熱情和想法，卻只能單打獨鬥。
在當下，我們可以共同摸索、共同學習、相互支援。
在未來，我們可以共享成長的喜悅、彼此陪伴一段社群聯結的時光。

計畫之一：

【記憶記錄計畫】 工作坊 **【Memory Doc Project】** Workshop

目地：a.教導老師如何欣賞電影 / 如何帶領小朋友拍片
b.創造小朋友和家人互動並瞭解家族歷史的機會
c.從個人記憶出發，收集公共記憶

時間：2016.8-12 月，每月一次，為期一整天。

對象：種子教師(國小/中老師)

教師：專業影像/聲音工作者，影評人。

助教：義守大學電影系同學

方式：四部曲---

- a.聽我說故事---用你的方式說自己的故事，甄選種子教師
- b.如果教室像電影院---透過每月一次的專題課程及電影欣賞進行
- c.放牛班的春天---透過每個月，野放拍片的功課，進行課後輔導
- d.往事不只能回味--- **【記憶記錄計畫】** 影片成果發表

【記憶紀錄計畫工作坊 主辦單位介紹-1】

關於臺灣影藝學院

社團法人台北市西門地區文化發展協會為一非營利性質的民間文創組織，成立於 2003 年，由臺灣產、官、學各界熱愛電影藝文的人士組成，致力於推廣電影藝術及促進地區文化發展。於臺灣電影文化的發源地西門町電影街，開辦電影沙龍（MOVIE SALON）與表演沙龍（PERFORMANCE SALON），並在各界好評下，於 2004 年更名為臺灣影藝學院（TAIWAN FILM ARTS INSTITUTE）。

臺灣影藝學院（TFAI）秉持推廣電影藝術及創意交流的宗旨，積極落實教育深耕，開設系列電影專業研習課程，舉辦多元藝文活動，同時促進產學合作，期望為國內藝文創意產業工作者及愛好者，提供一個交流學習的平台，一個創意的起點，一個孵夢的基地。2016 下半年，臺灣影藝學院在 in89 駁二電影院復活了，由「記憶紀錄計畫工作坊」延續推廣影像教育的重任，日後將持續透過講座、展演、工作坊、文創商品展售等主題活動，期待源源不絕的生命力，在臺灣影藝學院 CREATIVITY HUB 的平台上，激發更多創意，點燃更多熱情，進而帶動影像藝術製作與賞析的潮流，讓電影藝術這個人類文化的最新載體，持續發光發熱，提升我們的文化高度，擴展我們的創意視野。

官網：www.filmarts.org.tw/

FB 粉絲專頁：<https://www.facebook.com/TFAIfilmarts>

【記憶紀錄計畫工作坊 主辦單位介紹-2】

關於 in89 駁二電影院

五十年前，那個美夢成真的年代，台北豪華大戲院誕生了。

五十年前，戲院林立的高雄鹽埕，電影因子四處串竄。經歷了五十個年頭，在第五十一周年，我們將永續經營的夢想注入駁二。鄰近碼頭旁，重啟陳舊的倉庫，in89 駁二電影院預備喚醒時光凝結的電影慾。

大家心中的電影院是什麼樣子？

又是怎麼樣的一個電影院在藝術特區裡舊屋新生？

「在日常中邂逅電影文化的生活場域」是 in89 企圖帶給觀眾感受的

尋找屬於打狗的電影感

in89 期盼成為高雄的鄰家電影院，因為電影絕不只是單向的餵養，而是各種階層、年齡、族群相遇與對話的場域。在這裡，播映的電影不設限，跳脫僵化的框架，創造不同於主流的娛樂消費，建構一個有著豐富差異的感知世界。人們透過電影開啟了對於世界的想像和體驗，我們打造了 in89，藉著觀眾的反饋，真實感受屬於這城市的文化底蘊。

大家因為電影聚集於此，卻不只止於有限的互動。藉由電影院內的「平行空間」彼此互動，搭起各式影迷的小網絡。映饗空間(INFIDI Space)深度結合影像生活與文化創意，讓觀影經驗無限延伸，跨領域的藝術能量，得以在此相互撞擊、交融。INFIDI Space 猶如一座實踐人類創造力和想像力的基地，是一個聚會場所，也是一處創意的發生點。從這個空間出發，聯結性地參與當下社會，進行創造性對話。除了進行主題節目規劃、結合專業人士舉辦電影工作坊、開放外部策展，也鼓勵實驗、發表、評論等多元開放使用可能，由淺入深，豐富不間歇地投注活力，扭轉南北電影文化失衡的現象，逐漸形塑專屬在地的電影小圈。

in89 · PIER-2 · CINEMA
in89 駁二電影院

官網：<http://www.in89pier2.com.tw/>

FB 粉絲專頁：<https://www.facebook.com/in89PIER2>

【記憶紀錄計畫工作坊 課程表】

	8/28(日)	9/25(日)	10/30(日)	11/27(日)	12/25(日)
10:00 ~ 11:10	報到 始業式 10:00-10:15	光影的故事 【攝影篇】 楊仁佐	蒙太奇的故事 【剪接篇】 薛常慧	聲音的故事 【音樂篇】 雲天順	成果發表
11:15 ~ 12:10	身體說故事 【劇場篇】 王耿瑜	攝影機接龍 楊仁佐 王耿瑜	人生時光機 薛常慧 王耿瑜	節奏實驗室 雲天順 王耿瑜	映後討論
12:10 ~ 13:10	午餐	午餐	午餐	午餐	Farewell Party
13:20 ~ 15:00	電影放映	電影放映	電影放映	電影放映	記者會 (時間待定)
15:30 ~ 17:00	紀錄劇場 映後討論 鍾尚恩	紀錄劇場 映後討論 林杏鴻	紀錄劇場 映後討論 王冠人	紀錄劇場 映後討論 鄭秉泓	

【授課內容介紹】

身體說故事：透過肢體動作的體驗，讓學員認識自己的身體，並運用肢體表達自我思想，達成肢體開發與情感表達的目的。

光影的故事+攝影機接龍：認識攝影、影像美學、光影構圖、接龍遊戲

蒙太奇的故事+人生時光機：認識剪接、鏡頭組合、敘事方式、生命故事

聲音的故事+節奏實驗室：認識聲音、旋律節奏、音效音樂、聲音設計

紀錄劇場：引導學員根據電影討論劇本，善用編作故事的起承轉合技巧，探索人物、劇情之關係，呈現紀錄劇場可能。

【師資陣容】

- ▶ **王耿瑜**：20 歲進入蘭陵劇坊，參與台灣新電影拍攝；統籌金馬影展、國際兒童影展、紫絲帶電影節及國際紀錄片雙年展之策展；監製電影《練習曲》、《他們在島嶼寫作---文學大師系列電影》、《光陰的故事---台灣新電影》；並策劃公視《小導演大夢想》、富邦《MY 24 HOURS》國際青少年拍片計畫、果實高中藝術營、《DOCDOC》紀錄片健檢工作坊、《記憶紀錄計畫》等影像教育工作。

- ◀ **楊仁佐**：國立臺南藝術大學音像紀錄研究所創作碩士畢業，獨立紀錄片工作者、臺南南方影像學會理事、崑山科大公廣系兼任講師。

- ▶ **薛常慧**：台大人類學系及台南藝術學院音像紀錄研究所畢業，曾任新聞記者、影片企劃執行、輔導金國片與 Discovery 國際頻道節目，加拿大電視臺節目之在地製片，目前為自由影像工作者，酷好以影像做考古，導演作品以歷史人文與 NGO 相關議題為主。

- ▶ **雲天順**：新加坡音樂人，DJ。曾在義守大學電影系帶領聲音工作坊。

- ◀ **鐘尚恩**：文藻外語學院傳播藝術系講師；影評人；前三餘書店店長；文化工作者，曾任高雄電影節媒體聯繫。

- ▶ **林杏鴻**：高雄應用科技大學文創系講師；獨立策展人；電影工作者

- ▶ **王冠人**：高雄人，電影文字工作者。英國格拉斯哥大學電影新聞研究所碩士，曾於義守大學、高雄應用科技大學兼課。曾任高雄電影節國際聯繫、《放映週報》特約記者。目前研究興趣為「銀幕改編分析」，不定期擔任咖啡館駐店放映和講座主持。

- ◀ **鄭秉泓**：高雄人，在東海大學和義守大學教電影，在高雄電影節擔任短片策展人，著有獲國藝會補助出版的影評集《台灣電影愛與死》，編有《我深愛的雷奈、費里尼及其他》、《六個尋找電影的影評人》。「關於電影，我略知一二」個人部落格：
<http://newsblog.chinatimes.com/davidlean>

LESSON 1

授課老師：王耿瑜

時間：2016.8.28 10:00-17:00

地點：in89 駁二電影院 3 廳教室

內容：

一. 靜坐---

每一堂課，我們在一開始藉由靜心，讓身心安住當下，和之前的時空隔離。

1. 拇指按在中指根部，握拳
2. 念頭來了、念頭走了

二. 神遊太虛---

調整吐納，專注想像，通體舒暢。

1. 想像在海邊沙灘上躺下，慢慢呼吸
2. 想像小白球從腳底的湧泉穴往上→順著小腿內側→大腿內側→穿過會陰(肛門與陰部之間)→沿著背脊的督脈往上→到頸後的大椎→再往頭頂到百會穴(頭頂正中) →然後飛到天空→穿越台北盆地→整個台灣→然後是地球→太陽系→銀河系→然後往回俯衝→太陽系→然後是地球→台灣→台北盆地→大直→回到百會穴→沿著任脈往下→穿過鼻子→咽喉→經過兩乳之間→肚臍→到下丹田→回到會陰→沿著大腿後側→小腿後側→回到湧泉穴
3. 想像沙灘愈來愈熱，愈來愈熱，睜眼醒來。

三、破冰沙包---

認識彼此，專注回應。

1. 圍成圓圈，丟出沙包，講自己名字。
2. 丟出沙包，講對方名字。

四、來去走路—

頻率節奏，改變重心，感覺自己在空間中的速度感和平衡感。

1. 正常速度→加快→變慢動作
2. 0→走路、1→停住/看對方眼睛、2→抱住對方、3→躺下

五、迎面而來---

生活中，我們用聲音、動作、手勢、眼神去溝通……溝通一旦展開，戲劇便誕生。

1. 報數分組，迎面走路

2. 正常速度→加快→變慢動作
3. 想像自己是一個動物行走，打招呼
4. 加入角色：爸爸上班、媽媽上市場---

六、The Very Moment---

如何選擇生命故事的哪一個片段和大家分享?眾人如何決定演出哪一個人的故事?以何種方式表現?

1. 各組花 15 分鐘，每人分享一個和家庭/和食物有關的記憶，印象最深刻的事。盡可能回憶描述那個當下的氣味、光影等所有細節。
2. 自行決定一個故事，由全組共同演出呈現。

七、三格漫畫和鏡頭語言---

[亞里士多德](#)將[古希臘戲劇](#)的特點歸納於三一律，即時間的一致，地點的一致和表演的一致。

1. 你的 **The Very Moment**，以簡單的劇本結構，藉由三格漫畫完成。---一個連續動作，因為一個意外，產生了一個結果。
2. 藉由特寫、中景、全景的 3 組鏡頭語言，詮釋你的三格漫畫。

八.設計影像拍攝的階段---

- 1) 擬定製作計畫
- 2) 紀錄片入門課程
- 3) 分工合作、分組討論
- 4) 收集資料、田野調查
- 5) 決定觀點、擬定問題
- 6) 觀察人事時地物
- 7) 拍攝
- 8) 段落剪接
- 9) 聲軌製作：配音、環境音效、配樂
- 10) 完成版剪接及後製
- 11) 公開放映

我們相當重視要在最好的條件下(在電影院或是社區交誼廳或戶外.....)舉行影片「首映」。並邀請最多的觀眾來欣賞：父母、朋友、教育主管或政府首長、記者等等。最後還會頒發結業證書給學員。影片的首映正是使所有影片參與者感覺最有成就感的絕佳時機。