

2002 年國際影視教育聯盟墨爾本年會工作報告

報告人

陳儒修（國立台灣藝術大學電影系，副教授兼系主任）

一、前言

國際影視教育聯盟（簡稱 CILECT）創始於 1950 年代，為聯合國教科文組織所屬的一個單位。最早是由丹麥、德國等五國電影院校的教授組織而成，主要的目的在於交換有關電影（以及後來的電視）教學與研究心得，並且注重學生的技術訓練，以便成為各國電影工業的生力軍。

在當時冷戰的年代裡，CILECT 甚至成為東西方電影教育的橋樑，曾把西歐的電影學生作品帶到東柏林與布拉格等地的電影學校放映，讓他們的學生得以觀摩學習。

到了今天，CILECT 已成為跨越五大洲的國際組織，其會員來自世界五十餘國的一百多所電影院校（或科系），規模龐大。每年會依照不同地區的需求，舉辦主題內容各異的影視教學研討會及工作坊。另外有些會員舉辦國際電影院校學生影展與競賽，廣邀各會員的學生作品參加。目前較受矚目的國際學生影展分別有：德國慕尼黑、以色列塔拉維夫、墨西哥的墨西哥市等，以及附屬於坎城影展之內的國際學生影片競賽單元。

還有就是每兩年舉辦的大會(Congress)，由所有會員派代表參加。今年選定在澳洲墨爾本舉行，2004 年則已決定在芬蘭的赫爾辛基舉辦年會。

國立台灣藝術大學自 1990 年以來即申請加入該組織，然而因為種種因素，其身份一直保持為「候選會員」(Candidate Member)，喪失不少權益。本次大會發出開會通知後不久，秘書處即不斷與本系連絡，期望能夠有代表出席，並於會員大會正式提案，以使本校升格為「完全會員」(Full Member)。本系遂決議由本人代表參加本年度的墨爾本年會。

二、會議過程與內容

本屆年會委由墨爾本「維多利亞藝術學院」(Victoria College of Arts, Melbourne)主辦，與會人員約有 110 位，分別代表 47 國的一百多所電影院校系所。會議期間為 4 月 6 日至 12 日，每日議程為：9:30-18:00 的研討會、專題講座與分組討論，18:30-20:00 與 20:30-22:00 分別有兩場各國學生影片觀賞，其中僅有一天為參訪活動，整個年會內容可謂緊湊而充實。(請參考附件的議程說明)

值得一提的是，本屆大會主題定為：More Than Meets the Eye: Evolving Strategies for Film and Television Education，反映出各國電影教育工作者注意到電腦與數位化科技日新月異的發展，已對電影工業產生重大變革與影響，此刻正是電影教育面對所謂「第二次電影革命」的關鍵時刻(第一次電影革命是指電影由無聲變為有聲)，來自不同學校的電影學院院長、主任與教授正好趁此年會，探討電腦數位化科技對電影教育的衝擊。

針對這個主題，大會擬定四個議題，分別是：

1. School and Student—the conflict between harmony and invention;
2. Curriculum Change and Technologies;
3. Triangle (writer, director, producer);
4. Documentary in the Teaching of Fiction.

這四個議題分別有若干引言人提出他們的看法後，接著進行分組討論，由所有代表深入探討各個議題。以下簡述各議題討論內容：

第一個議題可以用一位代表的發言總結：「如果一個系上下和睦相處、平靜無波，那就不叫電影系！」因為電影系永遠面對老師授課內容跟不上學生需求的衝突、系上設備跟不上業界汰舊換新的衝突、以及學校所學跟不上工作實況的衝突等，更加上電影器材不斷更新，以及數位化技術的引入，電影系可謂不斷處於革命狀態中。與會者紛紛提出自己學校的情況與解決之道，與所有人分享。

第二個議題直接針對新科技與電影系課程調整的辯證關係討論。例如：數位化設備是否代表要全面淘汰傳統的(線性)剪接平台作業？電影系現有師資有如「老狗」，是否有可能學習「新把戲」？該如何整頓師資結構？這些問題同樣引起熱烈討論。

第三個議題所謂「編劇 - 導演 - 製片」的三角關係，主要在於反思 60 年代

盛行的作者論對電影教育的影響，導演崇拜的風潮使得電影系學生十個有九個想一夕成為大師，而忽略電影的整體創作過程，需要多方共同經營方可達成。本議題也引發有關課程規劃與比重的討論。

第四個議題則探討紀錄片與劇情片之間的關係，就教學而言，不論何種類型影片，都需要讓學生懂得觀察——觀察這個世界裡的人、事、物，再透過鏡頭把觀察心得化為視覺的敘述結構。而不是憑空想像一些人物或事件，然後就很刻板的呈現。本議題對於今日猖獗的 docudrama（虛構劇情偽裝成紀實片）與 informmercial（廣告的資訊節目化），提出不少深刻思考。

三、會議重點

除了上述四個議題討論，以及例行的會員大會、章程修改與選舉等事務性會議外，本屆大會安排一專題報告，堪稱為六天會議中的重頭戲。它是由克羅埃西亞的「劇場藝術學院」副校長 Nenad Puhovski 教授主持，題目為「數位電影」（Digital Cinema），在這份紙本厚達 201 頁、簡報時使用 79 張 PowerPoint 投影片的報告中（本次會議資料為此附上一張光碟片，以節省紙張），Puhovski 教授詳細探討電影製作的整個流程——從前製的故事大綱、劇本、人物，到製作的聲音影像錄製，到後製的非線性剪輯，以致於最後的影片成品的數位輸出，數位化設備將帶來各個環節的重大變革。

為證明數位化勢不可擋，該報告一開始即訪問大導演喬治·盧卡斯——他的最新鉅作《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》已是徹底的數位電影，從攝製到最後的映演都可以用數位 + 電腦完成，沒用到任何的傳統膠片！

報告接著介紹各大影視工業廠商（如：Sony，Panasonic）所研發的設備，以及如何實際運作與效果評估等等。雖然 Puhovski 教授在簡報的最後，很謙虛的以一個問話結束：Is it for real? 相信已對所有聽眾產生若干震撼，而對於本系正面臨需要引進數位化設備的情況而言，更是一項彌足珍貴的參考指南。

四、心得與建議

在最後一天的會員大會中，由於各會員代表的支持，本校順利通過成為完全會員，而 CILECT 的投票規定為：章程修改等重大議案為「一國一票」(one country, one vote)，其他則為「一校一票」(one school, one vote)，因此本校的代表

性相當充足，將不至於產生不必要的政治紛擾。而提升為正式會員的好處，在於將台灣的電影教育成果推向世界舞台，在此期盼台南藝術學院與台北藝術大學也能於日後加入 CILECT。（中國大陸目前有三個會員：北京電影學院、北京廣電學院與浙江廣電學院。）

本次參與 CILECT 年會可謂收穫豐盛，除了認識各國電影院校的教育主管，為日後的學術與技術交流打下基礎外，更把本校已舉辦過三屆的國際學生影展廣加介紹，並開始邀請各校選派優秀作品參加 2003 年的國際學生影展。同時對電影教育的各個層面：從理論研究到實務創作，從傳統訓練到技術革新，以及相關電腦科技的發展，都掌握到第一手資料與最先進的訊息。建議日後仍須與 CILECT 舉辦之各項活動保持聯繫，並按時派人參加兩年一次的年會。

另外，由於 CILECT 鼓勵成立區域聯盟的組織，所以亞太地區在本屆年會正式成立分會（簡稱 CAPA），會員廣泛涵蓋日本、中國、台灣、新加坡、越南、菲律賓、澳洲、紐西蘭等國電影學校，首任主席由澳洲電影電視廣播學院 (AFTRS) 的 Annabelle Sheehan 教授擔任。目前的工作目標首先為建立亞太地區的連絡網路，其次則進行各校之間可能的交流，包括課程交流、學生交流、教授互訪、短期工作坊、學生影展（例如在本系主辦的國際學生影展中，增列 CAPA 專題）等，接著則需要開發新會員，構想中擬利用釜山影展的機會，與韓國現有六十幾個電影科系接觸，以吸引他們加入 CILECT，壯大亞太地區電影學校的聲勢。本系與其他相關系所亦應注意 CAPA 的動態，適時提供來自台灣的資源與力量。