

出國報告 (出國類別:其他/競賽影展觀摩)

2016 奧地利 Tricky Women 國際動畫影展
觀摩報告

服務機關：國立雲林科技大學 (數位媒體設計系)

姓名職稱：邱怡仁副教授

訪視國家：奧地利

出國期間：105 年 2 月 25 日至 3 月 8 日

報告日期：105 年 7 月 8 日

摘要

2016 年第十三屆奧地利 Tricky Women 國際動畫影展於 2016 年 3 月 2 日在奧地利維也納展開。國立雲林科技大學數位媒體設計系承辦教育部「第十一屆 2015 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。此次國立臺灣科技大學學生賴泉漙與黃瀚慶共同製作之動畫短片『Peeping Tom』獲得影展『Frightening』主題放映資格，由計畫主持人邱怡仁教授與賴泉漙同學前往觀摩影展舉辦現況。影展作品來自世界各地，並且有藝廊展演活動。此行可讓同學觀賞各國女性在當代的動畫作品，增廣見聞。進一步使學生瞭解國際影像發展現況，並能與國際接軌。

目次

一、目的	1
二、過程	1
三、心得	3
四、建議事項	6
五、附錄.....	7

一、目的

本次參訪為國立雲林科技大學執行教育部補助辦理之「第十一屆2015全國際專院校電腦動畫競賽」，該競賽之實施主要目的為輔導技職院校學生參與國際競賽，以增加台灣學生作品在國際動畫界能見度，並提升台灣技職教育的自信心。此次參展動畫短片「Peeping Tom」為臺灣科技大學學生賴泉漣與黃瀚慶共同製作，並入圍2016第13屆奧地利Tricky Women國際動畫影展放映資格，故依照競賽辦法輔導參加該國際影展。此次參訪目的除上述說明外，更可以讓得獎師生進一步了解國際影展的辦理情形，學習世界各國推動文化活動與動畫產業的經驗，吸收分國際動畫影片的文化特質，並藉此促進國內動畫教育的精緻度。最後讓台灣的動畫教育擴展國際觀視野，並能與國際動畫社群的最新發展潮流與趨勢接軌。

此次參展為該影展舉辦十三年以來，第一次有台灣導演入為該影展，對於拓展我國知名度有相當大的幫助。學生參展，得與他國導演在學術上相互切磋，未來有助於在創作上產生更多火花。學生賴泉漣作品「Peeping Tom」於影展中「Frightening」單元播映，與單元中來自各國作品相互切磋。播映後有主持人訪問學生關於創作的問題，與台下觀眾交流。對於得獎學生來說，是個難得的學習機會。

二、過程

本次參展由計劃主持人-雲林科技大學數媒系邱怡仁教授以及製作同學賴泉漣共同參展。於2016年2月29日搭機前往維也納。經過轉機後，於3月1日抵達當地。3月2日前往Gartenbaukino參加開幕。3月3日至3月4日在Metro Kinokultur Haus觀賞影展入圍放映的各國動畫影片。3月4日有三場藝術家分享會，並且於Bildraum有一場藝術家座談。3月5日搭機回台灣。

日期	行程
2/29	從台灣桃園機場搭機前往維也納
3/01	抵達維也納影展會場註冊報到
3/02	Tricky Women 影展開幕式
3/03	Tricky Women 影展活動
3/04	搭機返台
3/05	抵達台灣

位於維也納的奧地利Tricky Women國際動畫影展已邁入第十三屆。該影展是一個以女性為主的影展。主要是在彰顯女性在動畫這個行業中所佔的重要性，所有參加此影展的導演都為女性。影展內容相當豐富，除了比賽以外，還有Joanna Priestley的回顧展、World in Between、Sexe Femme et Animation、the Independent Scene等主題。其中由於評審團以及策展人的關係，另外聚焦了奧地利以及加拿大區的獨立作品。主辦的地點主要圍繞在Museum Quartier的附近，簡稱MQ。在MQ附近有藝術史博物館、自然史博物館、Leopold博物館、MUMOK。在當地形成一個顯著規模的文化園區。所有影片會在Metro Kinokultur Hau(電影院)播放，距離主辦單位提供的住宿地點步行約二十分鐘就能到達。影展放映地點電影院有兩個廳，Historischer Saal跟Pleskow Saal，所有的作品就在這兩個廳輪流播放。電影院整體的風格相當精緻復古。

3-1 影展開幕式

Tricky Women影展的開幕式位於Gartenbaukino電影院。該影展在該國跟當地都是一個盛大並受到注目的重要文化活動。主辦單位在接送參加的人員接送與安排都非常細心周到。開幕式當場座無虛席，並由當地的動畫從業人士熱烈出席。開幕主持人特地由木偶操偶師與她的木偶由對話的過程介紹全部的流程，操偶師表演非常生動，跟影展所強調的文化氛圍呼應在會場中。表演完後，並一一介紹完評審以及策展人。最後開始播放開幕片，開幕片包羅萬象，並不偏重任一類型的動畫片，內容從類比到數位製作都有。

3-2 影展內容

Tricky Women影展活動相當多元。除了安排此次參展的師生團隊與影展的策展人以及重要活動幹部座談外。接下來幾天的晚上，在Metro Kino都有不同主題的短片上映，參展團隊參加了competition 2、competition 4、Frightening、The Independent Scene、Joanna Priestley Retrospective、Work Affair、Sexe Femme et Animation等眾多單元。另外還有三場藝術家演講以及一場座談，主要是在介紹他們過去的作品以及回饋社會的部分。另外在The Kro Art Gallery也有一場影像表演。

三、心得

4-1參展得獎學生心得：

以下轉述參展團隊賴泉漣同學心得。這次Tricky Women影展在奧地利舉辦，吸引了二十幾國藝術家才參加此展覽。這是個溫馨的影展。影展以女性作為主題出發，在各個主題中不難看見女性尖銳、堅強的那一面。主辦單位在影片播出後，還會請導演上去分享一些創作時的心路歷程。也會讓台下的觀眾問問題。除了影片播放外，還有講座。有介紹女性在動畫界的歷史角色，還有探討為什麼在動會學院的女性人數比男性多，但在職場上則相反的問題。另外還有兩位來自比利時的藝術家，他們和大家分享他們和兒童一起創作逐格動畫的過程。其中一支影片，他們要兒童藉由動畫的方式來描述「什麼是孤獨」。可以看到小孩子想法的單純以及豐沛的想像力。另外在the Kro Art Gallery有一場藝術展演，一位來自巴西的女性藝術家她用八釐米影片記錄了一位妓女展現她自己的身體，並且用舊式的磁帶來錄製她的聲音。而藝術家在播放八釐米膠卷的同時，還會不斷的在膠卷上劃上刮痕，並操弄聲音磁帶讓聲音產生扭曲。此舉象徵著這個女性在工作時被凌虐、被暴力對待，並且在社會沒有地位，得不到真正的愛。這是我第一次看到八釐米膠卷跟八釐米放映機。我認為這位藝術家的手法非常直接，他以第三人的角度在試圖破壞妓女的影像，但在過程之中藝術家對影像殘忍、對女性殘忍。而自己也身為一位女性，在破壞影像的過程中也有種破壞自己的意味，倒是有種想把被虐者控訴的權柄套到自己身上，藉此為他們發聲。

4-2在參賽作品方面：

此次影展的各國的動畫作品普遍都具有相當強的實驗性，大部份的作品的敘事結構是比較鬆散或是不連續。重點在於利用動畫讓觀眾產生的視覺、聽覺感知。導演在聲音上的選擇更具學習性。很多導演會使用音效而非配樂來搭配作品，而音效又常常充滿雜音或是實驗性的聲響。影展中許多動畫導演不怕影片「空」掉。視覺或是聲音的空白、粗糙有時候被保留或刻意留下。主辦單位選擇影片的眼光，給這種充滿實驗性。可以了解到此影展的選片評審努力將各種類型的影片收錄在影展之中，讓觀眾能接觸到除了一般的敘事結構外，其他的實驗型動畫。以下為參展學生賴泉漣觀摩特色影片心得：

一、Sous tes doigts/Under your finger

這一部動畫片是在描述一個家族來自越南的年輕女孩，因為祖母過世而開始尋找家族過往的故事。這部動畫探尋了法國曾經殖民越南的歷史。動畫主角本來是個追尋歐洲潮流的女孩，黃皮膚黑頭髮的她其實不太想承認自己是個亞洲人。當她的祖母過世後，她才漸漸明白原來當初他的家人移民到法國經歷過多少痛苦選擇以及不得已。最後她明白家中的故事後才與自己和解、與母親和解，重新認同自我。此部動畫片中有很多水墨以及東方風格的場景，導演描繪出東方溫文悠遠的文化美感並且對應著西方的冷冽與枯燥。影片不時穿插主角回越到過去，看見祖母被法國男人拋棄、戰爭開打、遠離家鄉到法國生存。主角才漸漸瞭解到自己在法國雖是個失根的人，但目前安穩的生活已經是祖母用大半輩子的青春換來，也不再和這種矛盾拉扯。我認為西方人在處理類似東方題材時，在設計、繪畫東方文化時雖與現實有一點出入，但是西方人在描述東方時，總能看到我們文化中能發揮出至美的那一部份。藉由西方人的雙眼出發的東方作品，我有時會感謝他們又重新提醒了我們東方文化美的那一面。我認為這個主題尋問了關於文化認同這個問題，如同台灣也是中國人、原住民、東南亞人的混合體。在混合的文化中生長，要找到自己的根還得靠抽絲剝繭。但最重要的是能夠包容彼此的處境，溫柔地去瞭解別人的文化差異。

二、Love Games

這部動畫是由韓國人Yumi Joung製作。她用非常隱晦的手法描述男女在愛情交往之中的過程。她的畫風非常細膩，在他的描繪下可以清楚的看出韓國人的面部輪廓。她將情愛交往化作一場男女之間的遊戲。在遊戲之中兩人猜測彼此的心意，有時甜蜜卻又充滿心機的玩弄彼此。在遊戲之中也有為對方全心全意的付出，但對方說不定會果斷拒絕。Love Games細膩的繪畫風格以及不連續的敘述方式我非常喜歡，這種手繪的線條也許可以成為自己下一次創作的方式。

三、Joanna Priestley Retrospective:

Joanna Priestley Retrospective裡面包含了六支Joanna從過去到現在的作品。Joanna擅長跳脫動畫屬於平面的二維思維，她的動畫表現手法常常有空間交錯的呈現。空間中的第三度或者是影像與觀眾之間的空間，作者都能把玩其中。

Joanna的作品到後期，比較偏向實驗風格得music video。她會將聲音圖像化，例如說刺耳的聲音就用尖銳的形狀表現。在動畫的動態表現上，Joanna有時會故意呈現出手做逐格那種頓點感，但在需要呈獻悠美的音樂時，又會畫出極為流暢的線條。

整體來說，她的創作風格非常活潑，而且有時又帶有一種大自然女性的優美在裡頭。她常常使用大面積色塊或是符號來創造出一種新穎活力的視覺。

四、建議事項

此次出團參訪提出以下建議：

1. 持續辦理此計劃：對於一個創意工作者來說，最重要的就是不同的生活經驗能帶給自身更多的創作能量。
2. 加強實境教育：出國參訪的學生都是第一次能夠跟各國的創作者交流，觀摩各國動畫創作人士的觀念。這對學生來說是不是金錢能夠換取的寶貴經驗。

五、附錄

1

2

3

4

5

6

圖一：開幕電影院；圖二：開幕影廳；
圖三、圖四：導演座談；圖五：大師講座；
圖六：在籌備影展辦公室與志工合照。