

出國報告（出國類別：考察）

穿「越」臺「南」：
影像教育交流合作工作坊

服務機構：國立臺南藝術大學
姓名職稱：陳品君助理教授
派赴國家：越南（河內）
出國期間：106年3月21日至27日
報告日期：106年5月15日

摘要

2014 年臺南藝術大學音像藝術學院與越南河內戲劇與電影學院（Hanoi Academy of Theatre and Cinema）正式簽訂合作備忘錄，制定雙方的交流方向以及教學合作。此次本所教師赴越南舉辦紀錄片教學工作坊是繼 2016 年越南河內戲劇與電影學校電影攝影系（Department of Cinematography）系主任 Tran Quoc Duog 到本校 4 天電影攝影工作坊後，進行的第二階段教師互訪與講學活動。本次行程包括紀錄片工作坊：「紀錄片分析：詮釋與美學表現」教學課程以及一般周邊參訪活動。透過教學工作坊與參訪交流對於未來兩校系所的交換講學、課程方向與內容奠定基礎，亦有助於雙方未來交流之落實。

目次

本文

一 目的	4
二 過程	5
三 心得及建議	10

附錄	11
----	----

一 目的

臺南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所於 2007 年與越南國家電影資料館舉辦「第三世界影展之越南電影週」。之後已與越南國家電影資料館和河內戲劇與電影學校進行多次交流。2014 年臺南藝術大學音像藝術學院與河內戲劇與電影學院（Hanoi Academy of Theatre and Cinema）正式簽訂合作備忘錄，制定往後雙方交流方向與合作形式。這是我們邁向以影像教育作為方法，和東南亞學術機構建立實質夥伴關係的一個新階段。

2016 年雙方學校展開教師互訪與講學的第一步。臺南藝術大學音像學院邀請河內戲劇與電影學校電影攝影系（Department of Cinematography）系主任 Tran Quoc Duog 老師來臺舉辦 4 天的電影攝影工作坊：「向越南學習：電影 16mm 攝影工作坊」（10/25-10/28）。

2017 年 3 月 21 日至 3 月 27 日由音像紀錄與影像維護研究所陳品君助理教授至河內進行回訪，並開辦紀錄片工作坊：「紀錄片分析：詮釋與美學表現」（Analyzing documentary film: Interpretation and aesthetics expression）。此次出國行程則是執行臺越雙方教師互訪講學的第二步。

本所藉由此次 4 天的教學活動對河內戲劇與電影學院電影系學生講授紀錄片課程。課程規劃上、下午各一堂課，每課堂有一個主題。工作坊教學的目的的一方面促進雙方彼此了解兩校電影教學狀況，為未來進一步交換講學課程內容設定的基礎。另一方面因與該校為期一週的交流與認識，有助於了解雙方教師的學術專長與系所教學方向，對於未來雙方系所課程或交流活動能更完善的、有系統的落實。

除了實質的課程教學活動，河內戲劇與電影學院與河內文化機構參訪活動，親臨體驗河內生活更能具體地理解越南政治、文化、藝術和社會狀況，以及這些對電影教學的影響因素和形成的特色，對於未來合作，如何進行下一個階段的交流有更明確了解和借鏡。

二 過程

到越南河內的紀錄片教學工作坊行程是本次出國主要的活動。3月21日由北出發，中午到達越南河內市即赴河內戲劇與電影學院展開課程。工作坊課程規劃由3月21日至3月24日早上10:00至下午5:00(視課程需要延長)。3月25日-26日則為參訪活動，並與該校校長與教師會談。3月27日返回北。

(一) 教學活動

紀錄片工作坊：「紀錄片分析：詮釋與美學表現」(Analyzing documentary film: Interpretation and aesthetics expression)由3月21日至3月24日為期4整天的教學活動。此次紀錄片分析、解讀的課程內容設計意涵與目的如下：

紀錄片作為電影類型，無論作為嚴肅的社會分析，或者作為歷史事件的論證，或者作為社會批判的工具，當影片製作者組織其分析或陳述時，將要面臨選擇美學表現形式的時刻，從這個角度來看，美學表現形式的選擇，也正是個人詮釋觀點的展示方法。

本次紀錄片工作坊4天的課程參加工作坊的學生多為電影系的相關科系學生。該校電影科系主要以劇情片為主，並無紀錄片方面的相關課程，該校電影科系課程又以實作為主，在電影理論或電影美學等的相關課程尚無正式系統的規劃。因而本次本所規劃的相關紀錄片課程也是河內戲劇與電影學院第一次有此類紀

錄片的課程。此次工作坊乃是雙方經過一系列討論並根據彼此課程教學特色與需要而制定的。

「紀錄片分析：詮釋與美學表現」工作坊的課程內容在行前已將課程內容大綱與教學進行方式於 2016 年底給與河內戲劇與電影學院電影系老師。雙方也就工作坊日程時間、上課內容、進行形式，甚至教學語言的使用與翻譯的需求等等達成共識。雙方對於教學工作坊的進行以慎重看待，雙方均希望此次活動為往後交流建立一個可行的教學交流模式。而本次工作坊紀錄片課程設定的教學目標則希望讓該校電影科系學生能對紀錄片有一個認識，課程內容則聚焦於兩個學習方向，讓學生：

- (1) 了解紀錄片製作的方式與紀錄片製作者(filmmaker)的角色
- (2) 將紀錄片視為文本，學習如何精讀它，以及解析紀錄片美學表現形式的策略操作。

課程以講課與影片討論方式進行，但上課方式我主要是以提問與討論占大半。教學方式的設定對於越南學生而言是陌生的，但如此行之是希望轉換該校以講授為主的上課方式，鼓勵學生能主動參與討論，並藉由課堂問答的對話方式將每堂課所設定關注主題帶領學生主動認識解析。如此，經由對話去引發學生去思考，進一步理解影片製作者於拍攝事件之詮釋風格與談論主題的方式，其美學策略使用如何喚起觀者的感情投入，自信去體驗，去分析和表達對議題的詮釋。

這種上課方式對於河內戲劇與電影學院的學生或不習慣。剛開始他們幾乎是沈默，或是迴避，即使硬著頭皮回答問題亦缺乏自信。因此第一天我講課的時間稍多一點，希望給越南學生一些緩衝的時間。但在第一天課程結束我給予他們功課：看一部紀錄片和幾個問題。

第二天上課他們都做功課，每個人看了影片，也在影片中試圖尋找我給予的問題的答案。課堂開始我以問題來檢驗他們的答案。他們已經可以試著回答問

題。接著我從他們的回答再追著問問題，希望建立一個對話的可能。事實上，這些越南學生已經表現得不錯。課堂結束前對他們稍加鼓勵，並給予新的功課。到了第三天這些學生已經習慣我的上課方式，其中有幾位學生似乎開始對紀錄片產生興趣主動提問題，對影片詮釋有個人的見解。第四天也是最後一天的課程，他們紀錄片似乎已經開始喜愛，除了課堂上會主動提問紀錄片和劇情片間的差異問題，也對紀錄片的歷史感到興趣。時間過得真快，四天的課程即將告一個結束，但也希望紀錄片在他們的腦袋中留下一些種子。

工作坊上課情形:

(左為翻譯黎老師，右為臺南藝術大學陳品君老師)

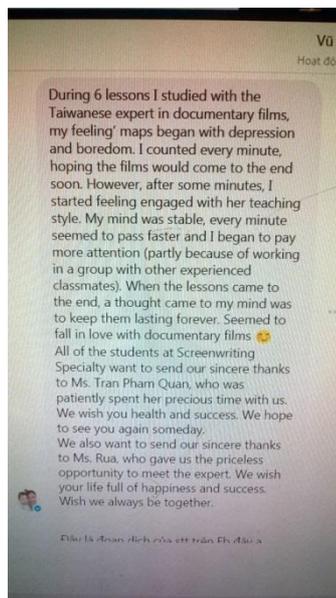
參加工作坊課程的學生大多來自編劇班的學生，外加幾位對於紀錄片感興趣學生主動報名參加。雖說這工作坊是他/她們第一次正式上紀錄片的課程，有些學生一開始抱著好奇，或是抱著紀錄片多是乏味的知識的想法而來，但在課程的進程中，影片的討論與分析對話過程中，引起了他/她的興趣，對於紀錄片的認知有了改變也增身他們的興趣。至於我原先擔心學生他/她們對於對話討論的學習方式無法適應，這倒也是多慮了。藉由影片閱讀分析，各自由自身的文化角度與社會經驗切入，分享心得與學習影片美學表現方式，讓課堂的討論更為多元有趣。這對於長時間在臺灣教學專業紀錄片的老師的我而言也是另一面向的學習。

工作坊課程日程表安排如下：

紀錄片分析：
詮釋與美學表現

Date	3/21 Tuesday	3/22 Wednesday	3/23 Thursday	3/24 Friday
10:00 11:00 12:00		1. 真實電影與直接電影 I Cinema Verita Observational and Direct Cinema 2. 直接電影的攝影機工作與想法 3. 那些 Drew Group 的導演們 討論影片： Primary 1960	1. 剪接與影片結構 2. 紀錄片如何以影像語言來敘說 3. 素材如何安排結構，進行組織、再組織與再創造性剪接 討論影片： Grey Gardens, Albert & David Maysles, USA (1975)	1. 導演如何創造 worldmaking 2. 影片如何展示其美學思維 3. 如何陳述他覺知的世界 討論影片： Forest of Bliss, Robert Gardner, USA (1986)
Break				
14:00 17:00	1. 課程介紹 2. 紀錄片為電影類型其特性（紀錄 保 揭露 宣傳...） 3. 紀錄片主題的選擇與詮釋	1. 真實電影與直接電影 II 2. Cinema Verita & Jean Rouch 討論影片： Chronicle of a Summer, Jean Rouch & Edgar Morin, France (1961)	1. 訪談, 重要嗎? 2. 故事如何說 3. 為何 Morris 的這部影片被稱為 “new documentary” 4. 如何影響了 90 年代紀錄片 討論影片： The thin blue line, Errol Morris, USA (1988)	1. 觀看過程感官的轉移 2. 地景 聲音... 3. 鏡頭運動強化氛圍 4. 你以你的方式說故事 討論影片： Forest of Bliss, Robert Gardner, USA (1986) 其他

感到欣慰的是本次紀錄片工作坊意外地引起該校學生對紀錄片的理解與興趣。就如最後一天學生對我說的，幾天的工作坊討論紀錄片倒是打破他們原先認為紀錄片些先入為主的想法，而也覺到了紀錄片的趣味。一如她們 Facebook 寫給的：「課程將近尾聲，好似自己也喜歡上了紀錄片。」

學生 FB 的網頁上的學習心得，左為越語、右為英文翻譯。

(三) 參訪與交流活動

這次參訪行程以建築為主。越南河內建築展現了其歷史與文化的變遷，矗立街道兩旁。河內大小街巷遍佈法國殖民時代西式，以及幾千年來中國文化影響的符號和廟堂在越南風味的街道中構築了城市的多彩與氛圍，並持續訴說著越南歷史。河內還劍湖西面的「文廟」（1706 年）是越南的第一所最高學府（國子監）。中式門牆、閣樓、正堂、中池與進士碑林結構成文廟，色彩古樸，印記著歷史，淡然而莊重。文廟對於現代越南學子而言依舊有著其意涵。學校開學來此舉行儀式，畢業離開學學校亦赴文廟拍照，儼然為畢業儀式的部分。著名的越式園林——成章園林，離河內市 50 分鐘的小村落看了 1930-1950 間的

建築民間住屋與祠堂等，進一步了解了民間生活中的越式與中式建築概念的融合。

本次與河內戲劇與電影學院電影科系老師交流外，特別與該校編劇專長的裴金貴老師（Bui Kim Quy）對於電影拍攝與未來交流多有討論。與攝影專長的陳國勇老師、美術專長的 Dang Xuan Truong 等人多有接觸，此對於越南河內的電影現況與電影教育有更多的了解。而此次最大的收穫乃是於 3 月 26 日與河內戲劇與電影學院校長 Nguyen Dinh Thi 博士第二次會面商討加強未來雙方進一步深化交流計畫。

三 心得及建議

本次主要出國計畫是為進行紀錄片教學工作坊：「紀錄片分析：詮釋與美學表現」，因與河內戲劇與電影學院學生、老師有較長時間的相處，更了解該校的影像教育與現實狀況，可讓未來交流有所助益。特別與該校校長 Nguyen Dinh Thi 就兩次的雙方互訪經驗商談，彼此認為下階段兩校交流將著重於學生實質的交流，以及深化老師互訪交換教學活動。

未來兩校可朝向三個面向，落實越南河內戲劇與電影學院與臺南藝術大學音像學院的交流計畫。

- (1) 延續雙方教師教學與互訪交流，並依照學院的特色與師資專長更有系統地做長期教學互訪規畫。
- (2) 進行雙方學生實質的交流，先期讓雙方學生觀摩彼此的影片作品，以共同舉辦影展方式執行。
- (3) 規劃雙方學生進行合作製作影片的計畫，由雙方學院支持，教師共同指導臺灣與越南學生合組拍攝團隊，至臺灣或越南拍攝影片。

附錄

參加工作坊的學生與老師合照

左為河內戲劇與電影學院院長 Nguyen Dinh Thi 博士

文廟拍畢業照對越南學子是重要儀式

文廟青年日慶典

越式林園建築

越式林園建築