

國內活動類

97 年人文教育革新中綱計畫

子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

【補助類型-國際學生討論會】

**【第一屆兩岸三地電影教育學生討論會
暨作品觀摩競賽】**

期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立台北藝術大學 電影創作研究所

計畫主持人：焦雄屏 教授

執行日期：97/10/15-10/24

中華民國 97 年 12 月 20 日

目 次

一、計畫名稱.....	5
二、計畫目標.....	5
三、執行情形.....	6
(一)參訪團及主辦單位簡介.....	6
(二)主辦單位簡介.....	12
(三) 活動執行情形呈現.....	15
(三)-1 活動時程表.....	15
(三)-2 開課情形-講授課程.....	17
(三)-3 學術活動舉辦情形.....	24
(三)-4 作品觀摩競賽.....	30
(三)-5 頒獎典禮.....	45
(四)參與人數統計.....	48
四、經費運用情形.....	50
五、執行成果分析與檢討.....	51
六、結論與建議.....	52

七、附錄.....	55
(一) 活動資訊網頁	55
(二) 遴選辦法	56
(三) 參與師生、校內外人士、貴賓名單.....	59
(四) 工作人員名單、人力配置	62
(五) 評審會議簽到表	63
(六) 研討會記錄逐字稿	64
(七) 活動照片	90

一、計畫名稱

【第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽】

二、計畫目標

【第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽】由國立台北藝術大學電影創作研究所邀集大陸及香港的電影教育龍頭學校—「北京電影學院」、「香港演藝學院電影電視學院」進行正式在地交流與觀摩，首屆由北藝大主辦，計畫未來每年三地三校輪流主辦。

此次活動對參與的學校、師生意義重大，並且活動內容精采充實，包括影展競賽、專題演講、研討會、討論會及閉幕頒獎典禮。

各項活動參加的對象除了貴賓參訪團「北京電影學院」張會軍院長、「香港演藝學院電影電視學院」葉健行院長率領該校教授及學生共 15 名，另亦開放全國影視科系師生、社會大眾蒞臨本校參與各項活動。

本活動的特色在於，藉由競賽、學生創作影片觀摩競賽、研討會、教學討論會的形式，建立兩岸三地電影教育的合作平台與經驗之交換與合流，這將是兩岸三地學生跨地域、跨文化的競賽與交流，也希望兩岸三地學生能共同打造華語電影創作的未來，培養兩岸三地學生文化之競爭力，徹底達到教學資源共享的推廣效益。

三、 執行情形

(一) 參訪團簡介

北京電影學院是中國電影人才的搖籃，也是目前中國高等藝術教育中唯一的電影專業院校，學院現有 10 個本科教學系院，9 個本科專業，共 28 個專業方向；藝術學一級學科碩士點 1 個。目前，學院的電影學博士點 1 個（4 個研究方向）；電影學、廣播電視藝術學、美術學、藝術學 4 個碩士點（53 個研究方向）都已經招生。同時，學院有 4 個國家廣播電影電視總局本科重點專業；4 個北京市本科品牌專業；4 個北京市本科骨幹專業；還有 1 個北京市碩士重點學科，兩個碩士重點建設學科。學院是國家動畫教育研究基地、北京影視藝術研究基地和中國兒童電影研究中心的掛牌單位。配合教學，學院建有電影研究所、電影技術研究所、電影表演藝術研究所、電影動畫藝術研究所、影視文化產業研究所、中日動畫漫畫研究中心和《北京電影學院學報》、《中國動畫產業年報》以及《中國電影產業年報》編輯部等研究機構。

北京電影學院傑出校友眾多，其中有陳強、趙聯、龐學勤、於洋、許還山、張天民、林汝為、林農、王炎、李文化、魏鐸、沈傑、阿達、吳貽弓、丁蔭楠、胡炳榴、陳家林、韋林玉、謝飛、鄭洞天、張暖忻、王好為、黃蜀芹、廣春蘭、李前寬、顏學恕、滕文驥、郭寶昌、翟俊傑、章廉、陳凱歌、田壯壯、吳子牛、張藝謀、黃建新、魯曉威、尤小剛、顧長衛、張黎、侯詠、趙飛、王小列、肖鋒、趙小丁、陶經、李少紅、胡玫、陳國星、霍建起、尹力、馮小甯、何群、唐國強、寇振海、宋春麗、肖雄、張鐵林、劉佳、周裏京、方舒、張豐毅、謝園、沈丹萍、王志文、許晴、胡亞傑、蔣雯麗、徐靜蕾、黃磊、趙薇、陳坤、何琳、黃曉明、張元、王小帥、賈樟柯、陸川、王全安、余男、柳雲龍等一大批國內外著名和知名的電影藝術家及電影專業人士。其教師和畢業生，並曾多次榮獲中國電影「金雞獎」、「百花」、政府「華表獎」、國家「五個一工程獎」等各種國家級重要獎項，獲獎影片上百部(次)。教師和畢業生榮獲包括奧斯卡、柏林、戛納、威尼斯、東京等重大國際電影節的多個獎項。

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽與會代表團

教授代表

張會軍院長
北京電影學院院長、北京影視藝術家協會副主席

鍾大豐教授
北京電影學院教授兼國際交流學院院長、中國電影評論學會常務理事

鄭洞天導演
北京電影學院導演系教授、中國電影導演協會秘書長

學生代表

	王安然 北京電影學院錄音學系
	李嘉 北京電影學院導演系研究所
	方婷 北京電影學院動畫學院本科
	張磊 北京電影學院攝影學研究所

演藝 The Hong Kong Academy
for Performing Arts
香港演藝學院

成立於1996年的香港演藝學院電影電視學院擁有十分先進的影視設施和器材，包括能容納多部攝影機的錄影廠、數碼剪接室及音響室。學院師資優良，更經常邀請香港和國際知名的影視製作人及學者訪校演講交流。學生在學院內接受高質素的專業訓練，並有很多機會拍攝各類型製作；更可在香港本地或國外的影視機構實習。

一年制的錄像製作文憑課程，接受中六及以上的學生報讀，這課程讓學生得到錄影及數碼科技的理論和基本技術訓練；一方面為學生就業作準備，另一方面亦可讓他們了解學士課程內感興趣的專修範圍。電影電視藝術學士(榮譽)學位課程為期三年，目的是提供一個實踐而專業的教育，並融入輔助性理論科目，幫助學生更了解所學習的內容。入讀此課程，學生必須選擇一項專修學系，根據第一年的基本學習，實踐在影視製作過程中所有角色，以學習其專修科目在整體製作中的訣要。在第二及第三年，學生將會在集體製作中去實踐他們入讀的專修範圍。

歷年來有許多傑出的電影界人士到校訪問，如陳果、馮小剛、賈樟柯、杜琪峰、蔡明亮、易智言、徐克、嚴浩等，另外，榮譽院士則有胡金銓、許鞍華、成龍、周潤發、蕭芳芳、吳宇森以及劉德華等人。

左為灣仔校區，右為伯大尼校區

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽與會代表團

教授代表

	<p>葉健行院長 香港演藝學院電影電視學院院長</p>
	<p>陳慧教授 香港演藝學院電影電視學院講師</p>
	<p>黎子儉教授 香港演藝學院電影電視學院高級講師</p>
<p>學生代表</p>	
	<p>司徒一雷 香港演藝學院電影電視學院攝影學系</p>
	<p>梁健邦 香港演藝學院電影電視學院導演學系</p>

	<p>霍愷玲 香港演藝學院電影電視學院剪接學系</p>
	<p>陳智豐 香港演藝學院電影電視學院導演學系</p>
	<p>郭殊 香港演藝學院電影電視學院音響設計學系</p>

(二)主辦單位簡介

國立臺北藝術大學

Taipei National University of the Arts

電影創作研究所

國立臺北藝術大學電影創作研究所成立的時間雖不算久，但目前已成為台灣電影產業界重要的人才養成所。研究所共分編劇、導演及製片三組，透過完整的學院派訓練，加上與產業界的密切互動教學規劃，累積了許多極富潛力的編劇、導演和製片人才，是台灣難得以健全電影產業、領導電影文化為目標的電影學府。

研究所現任所長為焦雄屏，同時也是金馬獎的現任主席。焦所長任內承襲第一任所長李道明的方向，大量引進著名的產業、技術製作人才為師資。除校內專任的王童、黃建業以外，尚有易智言、林贊庭、林良忠、李啟源、廖慶松、沈聖德、杜子樹、胡仲光、吳珮慈、吳念真、王小棣、陳國富、徐小明等。這些教師均有豐富的實務經驗和美學素養，在國內外獲獎無數(包括 34 座金馬獎)，堪稱一時之選。

除了常設課程外，本所也盡量縮短業界與學界的距離，聘請線上活躍的創作人士至學校主持講座和工作坊，與學生補充創作理念落實的經驗，包括曾念平、李少紅、謝飛、羅卓瑤、方令正、李安、杜篤之都曾來校主持長短不一的教學課程。此外，為了培養學生的國際觀，並與先進技術接軌，本所也聘請若干國際人士來台教學，如 Gabrielle Kelly, Weiko Lin, Roger Christiansen 等人，並大規模開設國際製片工作坊，自好萊塢、歐洲及香港延請二十多位製片實務工作者講學。

研究所在硬體、器材及設備上也一直努力充實擴充，自 2009 年起，將遷移至藝文生態館。該館設有攝影棚、200 席杜比音效電影放映廳、80 席視聽教室及排練室等。

本所專兼任教師

- 焦雄屏 國立臺北藝術大學電影創作研究所所長
李道明 國立臺北藝術大學電影創作研究所專任副教授
王童 國立臺北藝術大學電影創作研究所專任客座副教授
杜子樹(Ron Norman) 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
林贊庭 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
林良忠 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
易智言 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
李啟源 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
廖慶松 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
吳珮慈 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
沈聖德 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
胡仲光 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
王小棟 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
吳念真 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
陳國富 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
馮光遠 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任副教授
徐小明 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任助理教授
柯羅傑(Roger Christiansen) 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任教授

Gabrielle Kelly 國立臺北藝術大學電影創作研究所兼任教授

活動地點介紹：

國立台北藝術大學 藝文生態館電影院

本次作品觀摩及學術活動全程均在北藝大藝文生態館電影院舉行，該場地係台灣大專院校第一座標準規格的電影院，擁有兩百個座位及杜比音響設備。北藝大校長朱宗慶致詞時表示，當初計畫成立電影院還覺得這可能只是個夢想，沒想到現在居然能夠美夢成真，而且還能以這樣精采的活動作為開始；也希望今後能以臺北作為起點，展開兩岸三地長遠的合作機會。

(三) 活動執行情形呈現

(三)-1 活動時程表

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽時程表

	10/16 Thu [觀摩片]	10/17 Fri [主題演講]	10/18 Sat [競賽片]	10/19 Sun [競賽片]
上午	11:00-12:40 離鄉背井去 打工	09:40-10:20 台北藝術大學 朱宗慶校長接訪貴賓 團	09:30-10:30 光之夏、跳格子 10:35-11:35 飛船、上路走吧 11:35-12:20 導演座談	09:30-10:40 木頭人、愛你一萬年 10:45-12:15 卡門、媽媽、肉丸子與 巧克力 12:15-13:00 導演座談
下午	14:00-16:00 戰鼓 16:10-17:50 紅孩兒	13:00-16:00 專題演講： 共創兩岸三地的電影 教育未來 張會軍院長 主講	13:00-13:45 南茜的早晨、米拉子 子、亡命雞禮花 13:50-14:45 當我們同在一起、弓 入弓入、無限遙遠 14:45-16:15 畢摩紀 16:15-17:10 導演座談	14:00-14:45 吶喊、到現在為止、她 說、雷區：如果有心、 Dummy Named Desire、 再見，蔡珪伶 14:45-15:15 導演座談 15:20-16:15 擺渡的歲月、片刻真 實、述·白
晚間	18:30-20:10 盲山	16:10-17:30 開幕片放映 咖啡或茶 17:40-18:10 導演座談(葉健行)	18:10~19:10 行僧、拾兄妹、一天 19:15~20:35 拳擊手套布娃娃 20:35~21:20 導演座談	16:20-17:25 復始、威水史、掘金 17:30-18:30 靈車男、再見，金賢姬 18:30-19:25 導演座談

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽時程表

	10/20 Mon [討論會/研討會]	10/21 Tue [討論會]	10/23 Thu [頒獎]
上午		09:30-12:30 導演工作坊 鄭洞天導演	頒獎典禮綵排
下午	13:00-16:00 劇本工作坊 陳慧教授 16:10-19:10 研討會: 兩岸三地華語電影 趨勢及人才培育	14:00-16:00 評審會議	13:40-15:10 閉幕片放映 天山雪 15:30-17:30 頒獎典禮 17:30-18:30 閉幕茶會

(三)-2 開課情形-講授課程

I. 劇本創作討論會

- 講題：開始／結束
- 演講人：陳慧 香港演藝學院電影電視學院 講師／香港知名小說、編劇家

● 課堂記錄摘要

【前言】

電影有電影的語言，端看你如何運用。寫小說與編劇不同，小說有出版價值，而劇本在未被拍攝之前是毫無出版價值的，劇本最好的狀態就是被導演選中之後拍攝出來。編劇必須跟文字有很好的關係，不要去寫詩，要寫準確的東西。感覺的抒發較沒有用。

拍電影就是要打造一個世界，很虛，但電影的世界就是如此。打造世界要弄假成真。電影的兩種狀態，一種你是希望真的，一種你希望它不是真的。故事本身存在的意義，我總是不停地問學生，為什麼要寫這個故事，畫龍點睛，如果你找不出來寫故事的理由，那就很不真。

編劇的主要任務有三：一、把故事說好。二、打造世界。

三、為事物重新下定義。

【大綱】

一、把故事說好

電影欣賞：《Piano》，注意他的開場。開場在十分鐘之內交代完整個事件背景。使用象徵和隱喻，令虛構的故事與真實的人生接軌；不斷地進行選擇。主角不斷面對人生的選擇，不斷受到衝擊。建立「必然性」，不合理可是就是發生了，以就只好如此（戲劇性）。說故事其實是極其繁複與華麗的事情。

二、弄假成真打造世界

打造世界的方法：電影的「開始」。影片欣賞：

1. 《英女皇》《The Queen》
2. 《鋼琴教師》
3. 《完美女人》《Volver》

說的是女人、女人、女人身邊的人，以及女人身邊的事。這部片必須重複的看才能發現編劇的巧妙安排。他將故事裡的人物關係展現得很微妙，剛開始讓人看不懂，以為是某些角色的謬誤或是錯亂，最後才會發現他的安排的巧思。

三、為事物重新下定義

每一個故事都有它存在的意義，一定要問清楚自己要說的是什麼。不斷地問自己。這是很重要的事情。

電影欣賞，電影的「結局」，談故事的意義：

1. 《離奇過小說》《Stranger than Fiction》
2. 《愛情不用翻譯》

編劇的功力在於將許多瑣碎而細微的情感沈澱。將人生中看似不重要的動情因素說出來。感動了觀眾。故事需要一個外衣，需要你去點綴、裝飾。故事像一個大拼盤，你可以重新改變安排結構，但是事件不變。端看你如何說出來。

● 授課教授簡介：陳慧

本名陳偉儀，目前任教於香港演藝學院電影電視學院。於八十年代加入電影編劇行列，期間參與編寫電影包括《A計劃》、《雙龍出海》、《智勇三寶》、《甜蜜蜜》、《金枝玉葉2》、《紫雨風暴》、《二人三足》等，並曾為香港電台電視部編寫劇集《女人多自在》（第一、二輯）、《愛火花》之〈尾班車〉及外判計劃《小琴》。舞台作品則有二零零四年香港藝術節委約作品《獨行俠與亂世佳人》及《愛情戲》。以「陳慧」為筆名出版小說《拾香紀》、《味道/聲音》、《補充練習》、《四季歌》、《人間少年遊》、《看過去》、《好味道》、《愛情戲》、《小事情》、《愛情街道圖》、《浪遊黑羊事件簿1、2》及散文集《物以情聚》，並以《拾香紀》獲得第五屆中文文學雙年獎。

II. 導演創作討論會

● 講題：有關導演工作的三個理解

● 演講人：鄭洞天 北京電影學院 導演系教授

◎ 大綱與現場文字記錄

【前言】

導演工作，我認為是：我們做的事情是說自己的話，用別人感興趣的方式。我們從事的是唯一一種沒辦法一個人完成的藝術行業。

要向最不懂電影的有錢人要錢，這是導演永遠要面對的課題，學院內永遠有兩種極端，除了作品親民，還要有個人特色，這樣妳跟最底層的觀眾交流時，不會媚俗，因為你會想出好的方法與人家溝通，如果你一開始就不想作藝術家，你永遠不可能拍出有個性、有品質的電影。

我反覆強調導演是教不出來的，學校給你的應該是個主導方法，我常用黑澤明的短片《夢》來給學生看，黑澤明當年領奧斯卡終身成就獎時說自己拍了一輩子電影，還是不懂電影是什麼，大家聽了很感動。隔年黑澤明拍了《夢》，這八個夢代表他拍了一輩子電影後，還想拍的東西，他一生拍了30多部電影，由於他是畫畫出身，所以每部電影都有分鏡圖，而最後完成影片與分鏡圖相差不大，這對導演來說很不容易。

【大綱】

一、「你看見了，他就在你面前」

影片觀賞：《夢》其中的一段——『烏鴉』

二、「好的故事只表達對人的看法」

問題是要怎麼保持自己，怎麼發現自己，因為這是發現世界的的能力，發現自己，指的是你這個人看世界的方法，你真要作一個有獨立見解的藝術家，首先要認識自己，再去認識周圍，最重要的是要講人的故事，我們中國電影之所以不受歡迎，其中有一個最重要原因是電影裡的人比自己傻，因為觀眾進戲院看到主角比自己笨、傻，久了觀眾就覺得沒意思，所以去看好萊塢電影，不管拍什麼電影，必須界定所有故事都是講人，我

們中國人從小到大聽很多故事：鑿壁借光、孟母三遷這種故事……但這些故事裡都沒有人，人都是附庸於大環境之下，成著王侯敗者寇這種價值觀，久而久之，大家都不探究這個問題，創作出電影裡的人物也就傻了，很多經典電影，每隔一段時間來看，會發現打動人的不是那個故事，而是那個人，就算是短片，還是要努力講人。

這次兩岸三地學生的參賽作品中，我們感興趣的是都看到了導演對人的看法。我們評選老師原本決定不聽導演座談，但現在看來，應該要聽一下，原本是擔心有人會講、有人不會講而影響成績，後來想想還是該聽，我的方法就是稍晚出去，看看導演的外形像不像我想的那個人。

影片觀賞：日本動畫片《魚兒不睡覺 Fish Never Sleep》

影片觀賞：瑞典學生短片《酒的故事》

三、學習想表達的東西與表達出來的東西

怎麼說自己的話用別人感興趣的方式？別人是誰？費里尼說觀眾是怪物 我怎麼管他是誰？觀眾有各種層面，所以實際上有目標受眾的觀念，比方說跟投資有關，一億以上的電影，面對的一定是最大層面的觀眾，一兩千萬的電影，不需要遷就所有人，《瘋狂的石頭》有兩千萬片票房，一半應該是喜歡看蓋瑞奇《兩根槍管》的年輕人，因為他是兩百萬的製作，所以不需要考慮太多觀眾層面，要怎麼確定自己選的目標觀眾是對的？接下來看一個有趣的德國學生作品，他把所有學電影學生會遇到的問題，用我們想都沒想過的方法表現出來。

影片觀賞：德國短片作品

這個作品是03年的，我常會說拍電影看到一些高點子，你用過以後人家就不能用了，我就會拍大腿，因為不可能用第二次了，第一個說不用攝影機拍，用公共場所的監視器拍，表面上是很好玩的故事，其實是同學們對這個行業瞭解的故事。因為電影是種遺憾的藝術，所以你不停拍大腿，每過一陣子，都會有不同的點子出現，氣自己怎麼沒想出這一招。例如：《風櫃來的人》被騙去看電影那一場，一群人被騙上危樓俯瞰台北

——看電影，這麼紀實的電影，竟然有那麼浪漫的一場，一個導演只要一輩子拍一次大腿，就不錯了，這個點子就代表你對電影已經通了。

最終要有一個方式。一個導演將兩件事作成了一件事，才代表是專業製作者，要有兩個目標，都向這個方向努力，每部電影有一部分就可以了，慢慢作。學校其實能教人的就是這種精神，一定要堅持在這個學校推崇這種專業精神的氛圍。

四、Q&A 摘要

問：請問在這次影展的學生作品中你認為不同土地滋養的學生有哪些不同？以及建議。

答：我沒有特別明確的看法，現在相同的東西越來越多了，有些變化很大，香港電影原本認為比較隨意瀟灑，隨心所欲，這次的作業卻是最規矩，最乖的。我好奇這些同學是不是最乖的？不是說不好，怎麼會突然都是這類？相比之下台灣就兩種都有，例如《跳格子》、《愛你一萬年》後來問老師對劇本把關到什麼程度？老師提意見，但最後讓學生決定，我們那邊，挑本子時就挑了一輪，相對要求主題正面，表達上能兼顧各個專業，雖不一定最有個性，但是最完整。比較好的是說，不管是哪地作業，最好是表達自己，當他稍微勉為其難時，我們看得出來。例如：《上路走吧》他的社會含量是最大的，小孩的人間真情、戲班的無助，但因為這個生活對同學來說感覺有點遠，所以看得出來他努力想拍大人的電影，但明顯看得出來這個生活離同學本身太大，所以有點勉強。其他小情小調比較沒有設計痕跡，例如《卡門》、《拳擊手套布娃娃》、《愛你一萬年》…老師問怎麼寫小孩，編劇說寫的是自己小時候回憶，以及自己有親戚在那個年齡…

李嘉作品的真誠就讓老師們感動，《掘金》看長了以後，才發現拍攝者與主人公建立了讓觀眾想瞭解的關係，因為這個拍兩年，可以看出主人公已不注意攝影機了，連老婆也不怕攝影機，如果拍私房話就面臨，先進門後進門問題，例如：遠洋船長回家進門，先進門就表示一定拍攝者有安排了。

昨天有記者問到兩岸三地電影的未來趨勢，現在的趨勢是很不好的趨勢，就是兩岸三地都能接受的電影，但不可能有這種電影，還是建議拍本地特色各有各的特色，才能提昇。例如《赤壁》以為自己能通吃，所以變成這樣。

我一直說電影導演是世界上唯一不能隱瞞自己身份的職業，因為一生中的任何事情，都會藏在電影裡。例如電影中的女主角，往往是導演喜歡的女生類型。作導演一開始就必須明白，一生要赤裸裸示人，你當然可以不相信我的話，但等到你拍久了，才會發現我說的是對的，其實越坦率對溝通越有幫助，所有人都喜歡以誠待人的人，導演應該是人群裡最有這種特質的人。

● 授課教授簡介：鄭洞天

現任北京電影學院教授及中國電影導演協會秘書長，曾任北京青年電影製片廠廠長。自 1976 年起在北京電影學院任教，並從事電影創作。主要導演作品有電影《人之初》、《故園秋色》、《劉天華》、《台灣往事》及多部電視劇。自任教以來，培養了許多電影人才，同時在電影評論及電影藝術創作上也有極高的成就。

(三)-3 學術活動舉辦情形

I. 主題演講：共創兩岸三地的電影教育未來

● 演講人：張會軍 北京電影學院院長

【前言】

本次由臺北藝術大學、北京電影學院、香港演藝學院共同發起舉辦兩岸三地的電影院校學生電影節暨學術研討會，以及我們將要進行討論的學術主題：「電影創作、電影教育、電影創意」，是有著非常重要的意義，也意味著我們兩岸三地的電影院校開始有自覺意識要共同搭建一個教師和學生交流平台，要進行一些有針對性和務實的交流。這次的作品展映、專業講座、學術會議，對於在全球化經濟發展和電影數位技術發展的今天，如何進一步緊密加強我們之間的教學和學術交流，具有十分重要的現實意義和指導意義。

兩岸三地的電影理論目前仍算薄弱。要跟兩岸三地經濟文化結合，怎樣對各地電影產業發展有貢獻，對電影票房有幫助，怎樣讓電影教育有相當高的成材率，容易上手，怎樣讓跨區域的電影專業教育保住各自的歷史傳承又突出當地特色。

【演講大綱】

一、對於電影的本性、特徵、教育有關的一些感受

二、北京電影學院(BFA)電影教育特徵

三、北京電影學院(BFA)在電影教學方面的一些成功經驗

四、世界及兩岸三地電影專業高等教育的共性與發展

五、兩岸三地電影院校的電影創意與跨區域整合研究

六、兩岸三地的電影專業教育與學術研究的合作與展望

● 演講人簡介：張會軍 教授

現任北京電影學院院長，同時亦擔任北京影視藝術家協會副主席、中國攝影家協會教育委員會高等教育部部長及中國電影電視技術學會副理事長等職務。畢業於北京電影學院攝影系，和張藝謀、陳凱歌、田壯壯、馮小寧等人同為中國電影「第五代」的代表人物。目前除致力學校教務，也身兼碩博士生導師，並陸續發表多本專書及論文。曾獲義大利共和國總統授予「義大利仁惠之星勳章」，並獲頒中國文化產業（國際）論壇組委會「中國文化產業人才培養特殊貢獻大獎」。

II. 研討會：兩岸三地華語電影趨勢及人才培育

● 與談學者：

焦雄屏—台北藝術大學電影創作研究所所長，金馬獎主席

李道明—台北藝術大學電影創作研究所教授

朱延平—知名導演，台北影片商業同業公會理事長

黎子儉—香港演藝學院電影電視學院教授、香港影視導演

鄭洞天—北京電影學院導演系教授，中國電影導演協會秘書長

鍾大豐—北京電影學院國際交流學院院長及文學院教授

【研討會內容摘要】

● 台北藝術大學電影創作研究所 焦雄屏所長：

這次我們舉辦這第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽是第一次建立，我覺得對這個學校系統跟培育人才系統，及早在產業還沒發生之前，就先做人才跟對於教育方面的一些交流工作，那麼對於現在方興未艾的華語電影市場，還有對於現在這個正在極力尋求兩岸三地融合的電影產業當中，我們可以先做一些工作；還有大家對資訊上頭、對作品上頭的一些互相的研討跟看法，大家實在都獲益匪淺。

● **台北藝術大學電影創作研究所 李道明副教授：**

我覺得兩岸三地到目前的狀況，新導演的機會又再次出現，跟這個二十年前的台灣、香港、大陸的情況又很像，好像是二十年一個循環，看起來是這樣子的一個狀況，那大家就要開始把握這個循環上，跟這麼土地本身，跟這邊的人本身能產生連結跟共鳴的作品，這樣才能表現出突顯出地區特色的作品。

● **北京電影學院 鍾大豐教授：**

這次兩岸三地電影節交流活動，讓我們有機會看到許多同學有著非常好的基礎。但是我覺得在看到這點的同时，可能我們更需要反思這幾十年我們走的彎路，面對的一次一次下坡，我們看到別人成功的時候，更多的需要思考，我們怎麼在一個商業電影和現代電影的技術規範下，來做自己的創新。而不是去問成功的問題在哪、我們怎麼再複製一個比它更成功的東西。

成功的影片在面對一個市場當中，他們怎麼找到自己的點，從這個當中尋找起，我們自己去找我們自己新的點，這樣可能才能創造新的輝煌。

而且大家可能要需要堅持自己的一些東西，能夠讓我們的市場上面不是突顯一個浪潮，而是有許多人在堅持自己類型，堅持自己的追求，堅持自己的風格。而這個風格它有自己對藝術的理解，或是遵循一些基本商業規律的東西。

● **台灣知名導演 朱延平：**

兩岸三地這概念就非常的重要，我們台灣電影如果有香港市場，有大陸市場，還有新加坡、馬來西亞，我們會比香港市場更有一些優勢。原因是我們本身有兩千三百萬的人口，我們本身還可以賣到四億台幣(指電影海角七號)。香港最賣錢的電影大概是五六千萬港幣吧！所以我覺得海外市場也很重要，台灣的導演比較沒有這個觀念。其實華語電影是應該有機會的，在亞洲華人最多，在華語的地方連印尼，很多小地方，菲律賓都有很多的華僑，所以不管印尼也好，也能賣個幾十萬美金。如果大家能把電影推出去，不要那麼的地域性。我希望兩岸三地盡量交流，我們台灣最近會跟大陸辦個影展，辦影展是一個平台，是一個開始，要把影展辦得有影響力。

● **香港演藝學院電視電影學院 黎子儉老師**

現在香港是片的量少了很多，我覺得這是好的。過往我想香港的電影走得太快，這樣顯得太容易了，所以每個人想來拍戲，然後就拿錢就可以了。但現在少了很多，我覺得是好的，不好的片就不用拍了。

所以我希望在這幾年，希望香港的電影不是在量的地方增多，是在質的地方增高，我想這個是很重要的。

● 北京電影學院導演系 鄭洞天教授

大的趨勢不太好談。但是對於關注的人和研究者來講，可能今年是很重要的一年，有很多東西是這麼多年積累到今天，大陸是去年出現了《集結號》代表，就是大片，有兩到三部都可以受歡迎，以前是最開始有一部受歡迎，一旦出現兩部三部就開始砸鍋了。

去年居然同時三部都《集結號》、《投名狀》、《大灌籃》在過春節的時候一下達到超過預期，那今年接著又開始出現剛剛她說的小中片的現象。這個中小片的積累，前兩年也是偶爾有一個，冒一個《瘋狂的石頭》。但是今年到現在已有三、四部是四千萬，已經知道的還有四部左右這樣的片子。能不能都像《十全九美》這樣到五千萬倒不一定，但是這些片子的質素不比《十全九美》差，而且好得多。那麼這是一個轉，這個轉是有一定的醞釀了很長的一段時間。就是包括其中就是開始出現了科班出身的導演拍這類的片子，這樣一個現象。

這個香港當年的，算比較新一代的像劉偉強以後的這些，也大部份是來自於業界，就是務實的。我們一直是希望過去的電影教育，出不了或者叫商業片導演，或者叫和大市場結合的導演。最大的問題就是所有的學生一進學校就認為自己是高達。

比如說台灣一個同學九十三年考到我們導演系，是本科，是大學，然後他入學考試的時候就大談安東尼奧尼。我們當時就覺得，台灣學生這可以啊，高中生就談這麼多安東尼奧尼，而結果四年當中，他所有的小論文一蓋寫安東尼奧尼，那我們老師當時就是討論過說這個不能打擊，因為我們對安東尼奧尼的認識，可能還沒有他厲害。而且不能打擊他，就是他對或不對，將來在說，於是他一直寫到畢業論文。他的所有四年的論文加起來恐怕能編一本小論文集。

但是最後，就是在做的過程慢慢你和事務接觸了，或是走出校門和社會接觸，當你挑起一個，整個承擔一個社會責任，你已經是台灣電影或者是內地電影的一份子的時候，你就應該開始調整自己，就是這個調整到能夠怎麼和最普通的大眾相結合。

從《海角七號》說起，我想最後回到《海角七號》，就是我看《海角七號》我很感動，我感動的不是像台灣觀眾他覺得是自己拍了自己、

拍了自己的鄰居，我還沒有太有這種感覺。我一開始已經是在知識階層，我感動的是，今天的台灣導演、台灣的演員可以這樣的，就是很崇高、敬業的在做一個和對普通老百姓情感溝通的電影，而且在這個電影本身的規律的表現上，一點都不差，素質很高。這些方面是我最感動的。就是今天還有這樣的電影人在為這件事做。

導演是教不出來的，但是是可以學的。我也很同意這兩句話。那麼我做為一個教導演的人，我就多次講了，我希望他們走出校門，從我的課裡面得到的最主要的一個感覺，就是要熱愛生活和熱愛老百姓。這個東西比蒙太奇，比分鏡，比高科技，比那些東西要更要命的多。但是當然不能通過上課他就完全明白了，但是這個事情就是這麼一個關係。我想先說這麼多，謝謝。

(二)-4 作品觀摩競賽

(二)-4-1 教師觀摩片

日期 Date	場次	時間 Time	片名 Film
10/16 (Thu) 觀摩片	A	11:00-12:40	離鄉背井去打工 李道明導演作品 紀錄片
	B	14:00-16:00	戰鼓 焦雄屏監製作品
	C	16:10-17:50	紅孩兒決戰火焰山 王童導演作品
	D	18:30-20:10	盲山 林良忠攝影作品

影片與教師介紹

〈離鄉背井去打工〉

現今台灣有超過三十萬的外籍移工(俗稱外勞),其中泰國勞工超過十五萬,是台灣最大的移工來源國。台灣也是泰國貧窮地區人民最嚮往的工作地點。1998年桃園大溪「擎揚電子公司」倒閉關廠,影響一百位本地勞工與一百位外勞的生計與權益。由於外勞是靠借貸以支付高額的仲介費,才能來台工作,因此工廠積欠薪資,將使其血本無歸,本人與家庭的生活頓現窘境。本片紀錄擎揚公司的五位泰國籍勞工,在關廠後一個半月於台灣參與勞工自救抗爭的情形,並追蹤其中三名泰勞於被遣返泰國後,在泰國東北的家鄉中的家庭生活情形。

本片導演 李道明

現任國立臺北藝術大學電影創作研究所副教授，畢業於美國天普大學廣播電視電影藝術碩士。除擔任教職外，也從事紀錄片、劇情片、動畫片及電視節目之製作及導演工作。曾獲邀擔任法國龐畢度中心「真實電影節」國際競賽評審及中央電視台第一屆北京電視紀錄片國際研討會主講人，另還曾應邀參加日本山形影展、美國瑪格麗特·米德影展、法國民族誌影片展、夏威夷影展及東京地球環境映像祭等國際性影展。主要導演作品包括《離鄉背井去打工》、《路，Tsuenu》、《排灣人撒古流》、《矮人祭之歌》、《吹鼓吹》、《殺戮戰場的邊緣》。擔任製片的電影作品則有《春花夢露》。

《戰鼓》

本片講述了一個令人動容，又讓人嘆為觀止的故事，敘述香港一個魯莽衝動的年輕人，因為惹火了黑幫老大而潛逃到台灣，隱匿在深山之中。其間他巧遇「禪鼓山人」，並加入他們團隊，禪鼓中蘊含之讓人著迷的藝術，嚴格的體魄鍛鍊，以及簡樸的生活態度，終於將年輕人潛移默化、改變心性。當命運交錯又讓他必須回到香港時，他在復仇和原諒中作出了選擇……

本片製片 焦雄屏

台灣著名電影學者及製片人，現任國立臺北藝術大學電影創作研究所所長及金馬影展主席。1980年代成功推動台灣新電影運動後，成為將華語電影推廣至國際舞台的推手。曾獲美國綜藝報「女性影響專題」評選為華人傳媒娛樂市場20位最具影響力的女性之一。製片作品有《香港情懷》、《望鄉》、《侯孝賢畫像》、《洞》、《十七歲的單車》、《藍色大門》、《五月之戀》及《戰鼓》等，編劇作品則有《阮玲玉》，另並著有五十本電影專書。

《紅孩兒決戰火焰山》

本片由東方最知名的魔幻經典《西遊記》中取材，描述最精采的一段火焰山故事。片中紅孩兒為牛魔王之妻鐵扇公主所生，雖為妖怪之子卻聰明又孝順。鐵扇公主身懷重病，紅孩兒聽信蟾蜍精讒言，欲取唐僧的肉煉成長生不死之藥來幫母親治病，其間唐僧並遭到蜘蛛精的劫持……。紅孩兒和孫悟空鬥智鬥法，正邪對立卻又惺惺相惜，火焰山前他們必須聯手對抗最恐怖的敵人蜘蛛精……

本片導演 王童

本名王中和。第十一屆國家文藝獎得主，目前任教於國立臺北藝術大學電影創作研究所。1963年進入中央電影公司，曾擔任多部電影的美術與服裝設計。自1981年執導第一部劇情片《假如我是真的》，便正式開始導演生涯，主要作品包括《紅柿子》、《稻草人》、《看海的日子》、《策馬入林》、《無言的山丘》、《香蕉天堂》及動畫《紅孩兒決戰火焰山》等。作品多以台灣現代發展史為背景，對台灣歷史、土地及人民呈現高度的關懷，並特別關注大時代裡的小人物，充分展現人性的細膩，並深具人文觀照的精神。

〈盲山〉

22歲的女大學生白雪梅找工作的時候認識了熱情大方的姑娘胡曉曉。她在工作和金錢的誘惑下和胡曉曉一起坐車去山區採購中草藥。

經過長途跋涉他們來到一個小山村。白雪梅睡醒後，發現胡曉曉早已不知去向。白雪梅被告知，她被人販子賣給當地40歲的農民黃德貴做老婆了。白雪梅想要回家，遭到了黃德貴的拒絕。到了晚上黃德貴強姦了她。白雪梅稍有反抗就會遭到毒打、漫罵。

性格堅強的白雪梅不斷尋找機會逃跑。但是這個封閉的山村中沒有人願意幫助她這個外來人。他們反而還幫助黃守貴對她嚴加看守。她每次逃跑都被抓回來，當眾毒打。一年後，白雪梅為黃德貴生了一個男孩，黃家對她放鬆了警惕。白雪梅在中學生李青山的幫助下，和父母取得了聯繫。在員警的幫助下，她終於逃出了這個山村。但是她的孩子卻不得不留在那裡。

本片攝影師 林良忠

出身自電影世家，父親為著名電影攝影師林贊庭。畢業於紐約大學電影研究所，是導演李安的學弟。攝影作品有《推手》、《喜宴》、《飲食男女》、《大般》、《可憐的魔傘》、《美麗上海》、《人見人愛》、《我愛貝克漢》及《盲山》等。曾榮獲美國獨立精神獎最佳攝影獎。目前為國立臺北藝術大學電影創作研究所的兼任教師。

《咖啡或茶》

胡子明告訴好友兼室友小方，他談戀愛了。

子明的女朋友叫葉曉禪。那是兩個多月前的一個下午，他在西環一家餐廳吃中飯。坐在角落的曉禪突然走到他面前，錯認他是孟嘉。原來孟嘉是她的前任男友，一年前不告而別，離開她去了加拿大。在她口中，子明長得與孟嘉幾乎一模一樣。在此後二人的交往裡，曉禪就把子明當成孟嘉。子明約小方周末看電影，把曉禪介紹給他認識。那晚，曉禪早到。百老匯電影中心的 Kubrick 書店內，影評人馮家明舉行電影討論會，小方的發言引起了她的興趣；小方也注意到這名清麗的陌生女孩。子明來到，兩人才知悉對方身份……

問題就在這裏開始，故事也在這裏開始。

本片導演 葉健行

筆名舒琪，資深影評人，目前擔任香港演藝學院電影電視學院院長。1977年畢業於香港大學，先後加入佳藝電視台、香港電視廣播有限公司及嘉禾電影公司擔任編劇及副導演。1981年執導第一部電影《兩小無知》，迄今共導演了七部作品，包括《虎度門》、《基佬四十》和紀錄片《沒有太陽的日子》。期間又成立「創造社」發行藝術及獨立電影。1997年開設電影專門書店「壹角度書店」。曾任香港中文大學邵逸夫堂駐校藝術家，並擔任香港大學比較文學及英文系客席講師。2002年加入香港演藝學院電影電視學院迄今。

《天山雪》

在馬天山的記憶裡，1976年的這個夏天比往年來得晚，但太陽卻格外的毒，因為沙子熱得燙腳，那年他十二歲。在建設兵團的沙漠裡長大的馬天山，在這個夏天裡，面對了他人生最大的難題：誰才是自己真正的父母？

馬天山對自己身份的質疑是從孔小雪回到十二連開始的。孔小雪是一九五八年支邊的上海知青，61年因為身體情況回到上海養病，令所有人想不到是，這個女人竟然在1976年的夏天又一次回到了新疆建設兵團。很多人都說這個女人是徹底地瘋了，也有人說她是放不下一個人，這個人就是馬天山現在的父親，馬洪光。馬洪光原來曾是六十八團十連的連長，他少言寡語，臉色陰沉，似乎從來不會笑，天山經常在外面和人家打架，每次鬧禍，馬洪光教育的方式都是用拳頭和皮帶，這也讓兒子天山覺得這個父親冷酷，沒有感情，甚至懷疑馬洪光和自己是否真的有血緣關係。馬天山要找機會做個實驗，那就是看看他和馬洪光的血能不能融合在一起。

孔小雪回到連裡後，連裡議論紛紛，有人說，孔小雪才是馬天山的親媽，現在躺在馬洪光家裡的陳毓秀和馬天山沒有任何關係。馬天山糊塗了，他不知道自己究竟是誰？誰是自己真正的父母？面對夥伴們的嘲弄，天山發誓要證明自己的身份，要找到答案！

本片導演 張輝

現為北京電影學院表演學院副教授。在多部電視連續劇中擔任導演、編劇或主演，如《太平鎮》任導演兼主演，《女人不傷心》任導演兼主演，《皇嫂田桂花》任導演，《嫁個好男人》任導演兼演員，《愛的代價》任編劇、導演兼演員。而主要擔任編劇的作品有《表演系的故事》、《如此出山》、《跟著陽光去跳舞》，而主要擔任主演的作品則有《平民百姓》、《遠山遠水》、《奪子》、《大款劉二蛋》等。《天山雪》為其電影處女作。

(二)-4-1 學生競賽影片

日期 Date	場次	時間 Time	片名 Film
10/18 (Sat) 競賽片 I	A	09:30~10:30	劇情片類：光之夏、跳格子(臺北)
	B	10:35~11:35	劇情片類：飛船、上路走吧(北京)
	C	13:00~13:45	動畫片類：南茜的早晨、米拉子子、亡命雞禮花(北京)
	D	13:50~14:45	記錄片類：當我們同在一起、ㄋㄟㄋㄟ(臺北)、無限遙遠(北京)
	E	14:45~16:15	記錄片類：畢摩紀(北京)
	F	18:10~19:10	劇情片類：行僧、拾兄妹、一天(香港)
	G	19:15~20:35	劇情片類：拳擊手套布娃娃(臺北)
10/19(Sun) 競賽片 II	H	09:30~10:40	劇情片類：木頭人、愛你一萬年(臺北)
	I	10:45~12:15	劇情片類：卡門、媽媽、肉丸子與巧克力(北京)
		12:15~13:00	導演座談
	J	14:00~14:45	動畫片類：吶喊、到現在為止(北京)、她說、雷區：如果有心、A Dummy Named Desire、再見，蔡珏伶(臺北)
		14:45~15:15	導演座談
	K	15:20~16:15	紀錄片類：擺渡的歲月、片刻真實、述·白(香港)
	M	16:20~17:25	紀錄片類：復始、威水史(香港)、掘金(北京)
	N	17:30~18:30	劇情片類：靈車男、再見，金賢姬(香港)
	18:30~19:25	導演座談	

《光之夏》

年代：2007，規格：35mm，色彩：Color + B/W，

長度：30 mins

簡介：小漁村，有著令阿宏迷戀的歌曲、對貓咪不告而別的思念，和總被遺忘的那袋芭樂；在這和阿嬤相伴，寂靜且奇幻的夏日回憶裡。

《跳格子》

年代：2008，規格：DV，色彩：Color，長度：26 mins

簡介：停車位在城市裡如此珍貴。用車主的怨念換取家人溫飽的拖吊車司機阿宗遇上了違規停車的美術老師以蓮……

《飛船》

年代：2007，規格：35mm，色彩：Color，長度：20 mins

在高樓房頂上船長建造了一艘藍色大船，開始他尋找麥哲倫的冒險旅程。

《上路走吧》

年代：2007，規格：35mm 色彩：Color，長度：30 mins

常寶闖進了山西、太行山間傳承百年的地方戲曲梆子戲班，一心學戲的常寶跟著戲班，開始四處為家的旅程。

《南茜的早晨》

年代：2007，規格：3D Animation，色彩：Color，長度：12 mins

一個發生在 90 年代末香港的情感故事。一部用 CG 技術追求實拍效果的短片。一方 4 個普通人的情感世界。

《米拉子子》

年代：2007，規格：HD，色彩：Color，長度：9 mins

在藏族傳說中，有個叫做米拉子子的精靈，影片講述一個小女孩兒與米拉子子的相遇，尋找自己心靈樂土的故事。

《亡命雞禮花》

年代：2007，規格：3D Animation，色彩：Color，長度：23 mins

本片以一段起義的歷險故事，講述了人類和巨人之間發生的種種關係，暗示著雞、人類和巨人之間的食物鏈關係。

《當我們同在一起》

年代：2006，規格：DV，色彩：Color，長度：12 mins

四個小孩四種特質，相同的是彼此之間的單純。自創的童玩，單純的願望，像是無憂無慮的精靈在小島上嬉遊。

《ろゝろゝ》

年代：2005，規格：DV Cam，色彩：Color，長度：11 mins

本片旨在探討社會對女人在外公開授乳的看法，讓母親哺餵幼子那恬靜慈愛的畫面能夠重新出現在我們熟悉的生活空間，成為都市景觀的一部份。

《無限遙遠》

年代：2005，規格：DV，色彩：Color，長度：30 mins

在2004年的冬天，《板寸》劇組成立了，這部電影的片名取自主演的兩名小學生：吳限，6歲；姚遠，10歲。

《畢摩紀》

年代：2006，規格：HDV，色彩：Color，長度：91 mins

在中國四川大涼山，生活著依然沿襲古老傳統的彝族人，他們的大祭司叫畢摩。千百年來，畢摩靠念誦各種經文、做法事，來溝通彝族人與天地鬼神的相應。

《行僧》

年代：2008，規格：HD，色彩：Color，長度：26 mins

行僧披一身泥黃色的僧衣，穿梭於繁華鬧市中，在人流與商廈的玻璃幕牆間往來，從早到晚，掛起一臉笑容向路人祝福化緣。

《拾兄妹》

年代：2008，規格：HD，色彩：Color，長度：26 mins

每天放學後，哥哥和妹妹都會把紙皮和鋁罐拿去變賣，只為了能夠賺取微薄的金錢。然而，就在某個課息時間，貪念改變了兩兄妹的命運。

《一天》

年代：2008，規格：16mm，色彩：Color，長度：18 mins

她，每天都跟我們擦身而過。我們只知道她一天的生活，但她的明天，又有誰知？

《拳擊手套布娃娃》

年代：2006，規格：Digital Betacam，色彩：Color，長度：79 mins

很會做布娃娃的娘娘腔阿弘與很會打拳擊的女生小夏譜出的一段青澀戀愛物語。

《木頭人》

年代：2007，規格：35mm，色彩：Color，長度：28 mins

跳舞，是張洋的夢想，過了這個夏天，他就要出國去學舞，然而他就是無法對好友說出口「再見」這樣簡單的告別。

《愛你一萬年》

年代：2007，規格：HD，色彩：Color，長度：34 mins

臺客族奇峰與日本妹橘子的契約愛情物語。

《卡門》

年代：2007，規格：HD，色彩：Color，長度：20 mins

她小聲的說過「小時候我胖的總卡門」，還因為卡門是浪漫的精神，卡門成了她的綽號。這個夏天，突如其來的 love me tender 打亂卡門陽光裏的每一天。

《媽媽》

年代：2005，規格：35mm，色彩：Color，長度：30 mins

導演通過電影反省和媽媽之間的關係，卻在拍攝中越來越發現自己對這些問題的認識是模糊不清的，甚至是錯誤的。

《肉丸子與巧克力》

年代：2007，規格：35mm，色彩：Color，長度：18 mins

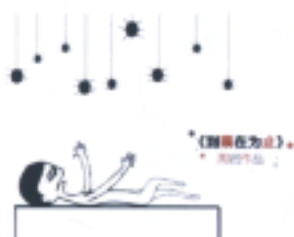
童從小與祖父母同住，發生了衝突，背後的真相是……

《吶喊》

年代：2007，規格：HD，色彩：Color，長度：9 mins

主人公Q是軍營中的一名普通士兵，Q積極樂觀，但時常犯錯，因此總被其他人欺負。

《到現在為止》

年代：2007，規格：DV，色彩：Color，長度：4 mins

以自述的形式講述了導演從小到大的平凡卻難忘的事情。包括小的時候和媽媽去女澡堂洗澡，對藝術的追求和找到人生的知己……

《她說》

年代：2005，規格：35mm，色彩：Color，長度：6 mins

衣櫥裡跌出的小女孩追著白點，追上階梯，女孩在墜落中變成女人著地，她手握緊畫面也被捉皺，皺痕成女人腹部，分隔了膚色與黑色的區間……

《A Dummy Named Desire》

年代：2008，規格：3D Animation，色彩：Color，長度：4 mins

一個殘缺的人偶不斷重組與毀壞，執著於貪念大於所需的輪迴。

《再見，蔡廷伶》

年代：2007，規格：3D Animation，色彩：Color
長度：12 mins

故事在講一位活在回憶的女性，靈魂的缺席，使得身體不由自主的望向過去。女主角緊抓著過去的種種，奢望這些物件能為她解惑。

《擺渡的歲月》

年代：2007，規格：DV，色彩：Color，長度：17 mins

一艘渡輪滿載維港兩岸之間的回憶，帶我走到鐘樓的最後一刻。

《述·白》

年代：2008，規格：DV Cam，色彩：Color，長度：20 mins

這是一個在生命中經歷了困境的病人的內心述白，提醒揮霍生命的我們掌握自己的所有。

《復始》

年代：2008，規格：DV Cam，色彩：Color，長度：17 mins

滑蛋蝦仁，雜菜煲，豬扒炒出前一丁加底，凍奶茶兩杯，但是……

《威水史》

年代：2008，規格：Mini DV，色彩：Color，長度：3 mins

他覺得自己最「威水」（風光）的事蹟，原來就是最簡單不過的事情。

《掘金》

年代：2005，規格：DV，色彩：Color，長度：141 mins

陝西某金礦民工的生存境遇，及一個工頭的四季裏的博弈之旅。

《靈車男》年代：2007，規格：16mm，色彩：Color，長度：28 mins

十八年前，在母親的葬禮上，父親的冷漠令添非常失望，父子關係從此冰封在靈堂內。今天，添得知父親要再婚，埋藏多年不滿的情緒，在靈車中爆發。

《再見，金賢姬》

年代：2007，規格：16mm，色彩：Color，長度：28 mins

謙崇拜北韓特工金賢姬，甚至放棄跟家人和女友的良好關係。經歷患難，他才知道失去親人的痛苦，懂得珍惜所有。

(二)-5 頒獎典禮

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽片

得獎名單

獎項	片名	學校
最佳劇情片	【媽媽】	北京電影學院
優秀劇情片	【跳格子】	臺北藝術大學 電影創作研究所
最佳紀錄片	【畢摩紀】	北京電影學院
優秀紀錄片	【復始】	香港演藝學院
最佳動畫片	【她說】	臺北藝術大學 電影創作研究所
優秀動畫片	【吶喊】	北京電影學院

朱宗慶校長 頒發最佳劇情片 《媽媽》北京電影學院

朱延平導演 頒發優秀紀錄片 《復始》/香港演藝學院

李行導演頒發 優秀劇情片《跳格子》台北藝術大學

黎子儉導演頒發 最佳動畫片《她說》台北藝術大學

鍾大豐教授 頒發 最佳紀錄片《畢摩紀》北京電影學院

(三)參與人數統計

● 開課情形-講授課程

講授課程 名稱	時數	參與人數									
		校內人數				校外人數				其他	合計
		教師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生	教 師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生		
劇本創作 研討	3	6	1	35	20	3	1	25	15	15	121
導演創作 研討	3	6	1	35	20	3	1	25	15	15	121
總計	6	12	2	70	40	6	2	50	30	30	242

● 學術活動

學術活動 名稱	時數	參與人數									
		校內人數				校外人數				其他	合計
		教 師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生	教 師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生		
主題演講： 共創兩岸三 地的電影教 育未來	3	10	2	35	20	8	2	25	20	25	147
討論會： 兩岸三地華 語電影趨勢 及人才培育	3	10	2	40	20	10	2	15	20	25	147
總計	6	20	4	75	40	18	4	40	40	50	394

● 作品觀摩競賽

作品觀摩 競賽	時數	參與人數									
		校內人數				校外人數				其他	合計
		教師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生	教 師	博 士 生	碩 士 生	大 學 生		
第一天放 映(教師作 品)	9	10	2	30	30	5	2	20	25	30	154
第二天放 映(學生作 品)	12	15	5	50	80	12	3	30	40	50	285
第三天放 映(學生作 品)	12	15	5	50	80	12	3	30	40	50	285
總計	33	40	12	130	190	29	8	80	105	130	724

● 參與人數統計

	教師	博士生 (含校內外)	碩士生 (含校內外)	大學生 (含校內外)	其他	合計
講授課 程	18	4	120	70	30	242
學術活 動	24	8	115	80	50	277
作品觀 摩競賽	69	20	210	295	130	724
總計	111	32	477	445	210	1275

五、執行成果分析與檢討

(1)計畫主題之明確性及具體執行

本計畫「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽」有「學生作品觀摩競賽展演活動」與「兩岸三地電影教育學生討論會」二個框架進行之。前者以中、港、台三地主辦電影院校系所各自從該地報名參展之學生作品中推薦34部參與評選、參加影展放映、並巡迴香港北京展演，亦舉行頒獎典禮。後者為2場主題演講與2場討論會之架構，對於中、港、台三地青年導演創作之新趨勢與電影人才相關議題進行討論。本計畫主題明確並具體，於為期三天的作品觀摩放映後舉辦共7場導演座談，可增進兩岸三地電影學校學生創作經驗上的交流。

(2)電影創作實務經驗教育交流，結合跨區域電影教育資源

本計畫以研討會、討論會、演講及作品映演方式進行，因應電影科系之教學目標為學生實際創作影片的能力，與電影理論有所區隔。本計畫內容以學生作品映演、創作經驗交流，以及參訪學校教師教學討論會進行，使參與之師生對跨區域之電影教育及電影產業現況有較深入的了解。討論會之內容均有筆記錄影記錄，將作為系所內教學的教材，使計畫成果可以延續效益。

(3)國外講員之學術表現卓越性

參與學校與講員為台北藝術大學電影創作研究所、北京電影學院、香港演藝學院等相關大學學有專精，並且電影創作抑或相關評論評審實務經驗、學養皆豐富的專業學者與導演。

(4)內容之前瞻性、創新性及完整性

本計畫「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽」活動使華語地區相關電影創作之師生們可以齊聚一堂，作實質之實技展演，意義重大。且為第一屆舉辦之競演活動，本校已與參訪之兩校達成共識，未來將連續每年輪流舉辦。除了實務觀摩競賽外，亦著重於「電影教育討論會」性質。具備充足的前瞻性、創新性及完整性。

本計畫討論會訂定之議題聚焦且清晰。共聚辦四場討論會、演講：

- ↳ 劇本創作討論會
- ↳ 導演創作討論會
- ↳ 主題演講：共創兩岸三地的電影教育未來

六、 結論與建議

本次「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽」放映共計 40 部觀摩影片及競賽影片，貴賓及校內外師生、一般民眾齊聚一堂觀摩來自兩岸三地學生製作之劇情片、紀錄片、動畫片，並且每場放映後均進行導演座談，增加觀眾及三地學生互動交流的場合。師生們就電影製作、技術、藝術性或創作過程、進行非常紮實及精彩的討論，對於所有參與的人員都獲益匪淺。

三校的師生已達成共識，將在未來每年輪流舉辦電影學校交流活動，並且開始構思合拍片的可能性，以其讓華語電影的人才資源匯集，創造電影教育資源的共享優勢。

本校於未來幾年將再度邀請大陸、香港地區電影教科系與台灣電影教育繼續交流、累積豐厚的知識研究成果及建立合作共享的平台。

● 「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩 競賽」傳承儀式

主辦單位北藝大電影創作研究所所長焦雄屏表示這個電影學生影片競賽的構想對參與學校師生的意義重大，也為今後兩岸三地的合作開創良好契機，而且最終獲益的將是學生，希望這股力量能夠回饋到電影產業。

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽傳承電影節的傳承接棒儀式，期許第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽年年舉辦，鼓勵更多優秀華語電影年輕創作人投入電影產業。本校由電影創作研究所王童導演將開麥拉拍板移交給北京/香港的代表象徵傳承接棒。大會已訂 2009 年將在北京舉辦此教育交流活動。

● 「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩

競賽」活動辦理情形簡述

1. 全體貴賓對於本次計畫主題活動『電影學校電影節』的參與情形十分投入及熱絡。
2. 在 10/16-10/23 的競賽影展、討論會的進行之中，三校師生、以及北藝大校內參與學生、校外參與人士，均在各場次影展、座談會中，觀賞到多元主題的學生製作的影片，並且在課程中，與三校頂尖的電影學者交流、吸收來自華語電影教育的發展情形等，本次活動的舉辦對電影教育資源的跨地區資源整合有相當大的躍進。
3. 本活動的舉辦成功的搭建起台灣的電影系所與北京、香港電影科系龍頭學校的合作關係，具有具體的助益以及深遠的前瞻性，本校計畫於未來每年度將與北京電影學院、香港演藝學院電視電影學院合作舉辦學生電影巡迴展及教育交流活動，為三地的學生創造進入電影產業的專業技術能力、製作高品質的作品與專業競爭力。

● 相關建議

本屆電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽舉辦成功，合辦之三校——台北藝術大學、北京電影學院、香港演藝學院已達成共識將於未來輪流辦理電影教育交流活動，辦理目標為增進學生於專業領域上的視野，並就華語地區不同區域文化狀況進行了解，本單位建議未來之提案能獲得增加預算，期使此等專業教育交流活動能持續進行，為國家新生代的電影生力軍創造優良寬廣的教育資源。

七、 附錄

附錄七- (一) 活動資訊網頁

<http://filmmaking.tnua.edu.tw/festival/>

首屆兩岸三地 2008 10/16 - 10/23

國立藝術大學 / 文化電影學院 / 五專美術學院

電影學校電影節

最新消息 關於電影節 參與學校簡介 第一屆影展 影展活動 影片展示 圖片展示 部落格

第一屆影展

評審名單 影片介紹 放映場次 參加辦法

【放映場次】

日期 Date	場次	時間 Time	片名 Film	附註 Note
10/16 (週六) 開幕日	A	11:00-12:40	雞排賣井去打工 - 李遠明導演作品 紀錄片	
	B	14:00-16:00	戰慄 - 焦雄屏監製作品	
	C	16:10-17:50	紅顏劫 - 王童導演作品	
	D	18:30-20:10	富山 - 林高忠攝影作品	
10/17 (週日) 閉幕日	E	16:10-17:40	【開幕片】咖啡或茶 - 廖健行導演作品	*
	F	09:30-10:30	劇情片類：光之夏 - 錢喻子(台灣)	
	G	10:35-11:35	劇情片類：飛船 - 上路電影(北京)	*

附錄七- (二) 遴選辦法

第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽

徵件辦法

一、主辦單位：台北藝術大學 電影創作研究所

協辦單位：北京電影學院，香港演藝學院電影電視學院

二、宗旨

「第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽」為兩岸三地電影教育建立合作與經驗之交流之平台，這將是兩岸三地學生跨地域、跨文化的競賽交流之電影映演盛會，並期望兩岸三地學生能共同打造華語電影創作的未來，培養兩岸三地學生文化之競爭力。

三、徵件辦法

(一) 徵件對象：

甲、台灣地區：台北藝術大學各系所在學學生，由本所影展委員選出代表本校參展作品。(請於報名表蓋系所章以證明在學身分)

乙、中國地區：北京電影學院在學學生(由系所推薦)

丙、香港地區：香港演藝學院電影電視學院在學學生(由系所推薦)

(二) 徵件截止日

2008年8月31日以前寄達主辦單位。

(北藝大校內徵件可郵寄或親送電影所辦，位於研究大樓2樓216室)

詳情見官方網站：<http://filmmaking.tnua.edu.tw/>

(三) 徵件類型

1. 競賽影片類型：

- 劇情片
- 紀錄片
- 動畫片

2. 徵件件數：各校選送作品劇情片5部，紀錄片5部，動畫片5

部。

3. 頒獎與獎項：

■ 獎金及獎狀(盃)頒發

最佳劇情片一名

最佳紀錄片一名

最佳動畫片一名

■ 獎狀(盃)頒發

優秀劇情片一名

優秀紀錄片一名

優秀動畫片一名

■ 頒發影展入選證：

其餘入選巡迴影展之觀摩片頒予影展入選証 9~15 名。

(四) 徵件作品要求

1. 影片完成期間：2006 年 8 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日期間。
2. 影片類型：劇情片、紀錄片、動畫片。
3. 語言：非國語/普通話之影片請上中文字幕，有英文字幕者亦請附上(因有外籍教授)。
4. 長度：不限
5. 徵件作品格式：DVD 格式 (適用 NTSC 播放系統)

(五) 報名方式

1. 填寫報名表(每部影片一份報名表)，**並附影片(每部影片 DVD 光碟 2 份)**郵寄至：
台北市北投區學園路 1 號
國立台北藝術大學 研究大樓 2 樓 216 室 電影創作研究所收
(北藝大校內徵件可**郵寄或親送**電影所辦，位於研究大樓 2 樓 216 室)
2. 報名表請印紙本併同影片 DVD 寄送。另請 email 電子檔案至 master-f@filmmaking.tnua.edu.tw
電子檔包括：
 1. 報名表
 2. 劇照兩張、導演照片兩張(解析度 300dpi 為佳，".jpg"格式，檔名為"片名-1"、"導演名-1")

(六) 評審委員會

由中、港、台三地的主辦電影學院/所各自從該地報名參展之學生作

品中推薦出 15 部（劇情、紀錄、動畫各 5 部）參與評選，交由三地合組之「評審委員會」決選出劇情、紀錄、動畫各 2 部作為獲獎放映片。

(七) 影展及徵件聯絡人

國立台北藝術大學 電影創作研究所

地址: 112 台北市北投區學園路 1 號 研究大樓 2 樓 216 室

電話: +886 2 2896-1000 轉分機 3272

傳真: +886 2 2893-8882

聯絡人: 廖非比/ 黃靖婷小姐

(八) 特別說明:

本徵件簡章若有任何爭議，影展評委會擁有最終解釋權，且不作公開討論。

四、入選作品放映

(一) 影展日期

10 月 16 日(四)~23 日(四)

(二) 放映地點: 本校藝文生態館電影院

(三) 導演映後座談會

每場次映後將舉行導演座談會，開放由兩岸三地師生、觀眾之互動交流。

附錄七- (三)參與師生、校內外人士、貴賓名單

【本所學生】

胡欣怡	陳潔曜	劉至桓	林宇辰	柯孟融
鄭乃方	李張清慧	北村豐晴	楊靚妹	劉彥甫
文淑惠	林秉彥	許立達	楊哲凱	蔡耀慶
劉振南	嘉世強	高明哲	郭安娜	錢威達
徐兆頡	蕭宗鋒	彭智聰	羅安得	曹仕翰
陳鈺杰	詹凱迪	吳俞萱	林家緯	彭駿益
王國光	呂彥霈	吳光武	許師虹	陳厚全
蔣友竹	陳宇詰	鄭海伯	王承洋	劉靜德
游智煒	程孝澤	廖祺華	曾益宣	林純華
陳明河	許富翔	林君陽	韓允中	陳宛妤
高炳權	簡士耕	蔡宗翰	林冠慧	范勝翔
姜秀瓊	賴孟傑	劉仰中	吳曉峰	吳美枝
林秉聿	王偉	許文烽		

【本所教師】	【本校教師】
焦雄屏	詹惠登
李道明	曲德益
杜子樹	鍾明德
黃建業	陳玲玲
沈聖德	林國源
王 童	陸愛玲
林贊庭	陳芳英
廖慶松	張正仁
易智言	黃蘭貴
王 瑁	蘇顯達

【參訪貴賓】

北京 老師	香港 老師
張會軍	葉健行
鍾大豐	陳慧
鄭洞天	黎子儉

北京 學生	香港 學生
張磊	司徒一雷
李嘉	梁健邦
方婷	郭臻
王安然	陳智豐

【校外參與名單】

黃蘭貴	許千美	鄒銘軒	余眉慧
楊炳欽	鄭孟修	曾同學	陳瑩白
巫秀絨	黃怡寧	陳澄君	呂紹霖
黃琬蓉	周育融	張敬宜	蘇淑儀
蕭云柔	葉雅雯	洪振峰	陳佳利
王愛楨	余茂瑄	龍星卉	陳幸均
孫懿柔	劉躍	李芊綸	黃琬蓉
馮徑蕪	黃琬婷	李慧敏	王柏鈞
謝維穎	張世保	林宇晴	鄧錚雲
吳芊頤	施又仁	曹同學	林曙光
李宜霈	劉錚雲	杜亭	范小姐
李惠民	劉憲隆	陳乃湘	吳先生
林于媽	張又元	林同學	謝筱化
李易澄	蘇家葆	馮經蕪	蔡幸真
呂佳紘	柯柏如	簡同學	張同學
林玉媛	葉淑娟	楊智勻	林亞婷
楊惠如	吳妙真	許憶芳	胡仰華
莊于德	李屏宜	陳珩	林洁伯
牛正基	趙之虎	呂季羸	許哲綸
康素文	李孟峰	柯鈞耀	曾英庭
陳韋在	林欣美	郭妍蓁	吳佩純
張舒婷	謝愛昀	盧有恆	楊怡玫
鄭啟祐	高平洲	林小姐	張馨方
黃同學	陳雯欣	廖同學	許佳貞
楊雅雯	王同學	陳冠豪	吳智遠
張靖英	謝源	丁美雲	李佩芬
呂秀芬	莊婷仔	劉永欣	孔祥旭
王依雯	陳歡如	饒同學	陳柏宇
羅翡翠	黃同學	黃薰平	林曉詩

周同學
郭玲治
顏君如
賴同學
馬家馨
施仔旻
楊庭鑒
黃暄
程雨萍
王雅齡
陳泰思
陳欣緯
楊國清
劉惠生
陳金婷

許志銘
翁雅貞
宋坤隆
任彥瑜
賴科竹
楊先生
李小姐
施儒瑾
方思薇
李翊瑄
侯亨翰
林宜均
邱韻哲
陳維瑩
蔡宗廷

黃冠鈞
林瑜婷
翁同學
王建
陳俊濤
潘芊樹
張庭璋
趙玟傑
曾莉昕
楊帛翰
呂俊銘
林宜瑾
楊家翰
王亭婷
王惠瑩

林濤翔
馬康悠
林宛靜
顏國欽
魏秉誠
中野珩依子
何慧怡
顧佩芝
葉晉谷
高宜卿
金玉卿
李同學
陳杰廷
劉啟榮
黃月珠

附錄七- (四) 工作人員名單、人力配置

	項目	內容	擔任窗口
1	影片(片單/場次/影片整理) 觀摩片/競賽片/開閉幕影片	1. 競賽影片片單整理 / 影片收集 2. 影片放映 3. 人力安排(放映/進散場) 4. 場地(租借/清潔/佈置)	謝佩瑾
2	競賽片評審	1. 評審聯繫 2. 評審會議 3. 分數統計/結果計算	趙洵琪、廖非比
3	演講/研討會/討論會	1. 場地安排 2. 授課用器材 3. 報名辦法 4. 人力安排(紀錄)	謝佩瑾
4	頒獎典禮	1. 流程規劃 2. 場地 3. 人力安排(接待/舞台/音控) 4. 投影內容製作(簡報/影片剪輯內容)	前置：趙洵琪 執行：趙洵琪
5	行政用品 / 道具管理	數量 / 內容確認 / 道具清單	黃靖婷
6	學生人力安排： 1. 工作內容說明 2. 人員招募/聯繫 3. 工作人員訓練	1. 活動記錄(拍照/攝影/文字撰寫) 2. 貴賓接待 3. 引導人員 4. 影片放映 6. 文宣派樣 7. 影片剪輯/技術支援	趙洵琪、謝佩瑾
7	預支申請/財務/核銷管理	財務管理 / 核銷	黃靖婷、廖非比
8	結案報告	資料收集/匯整	黃靖婷

附錄七- (五) 評審會議簽到表

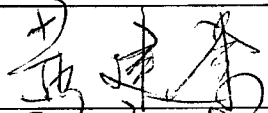
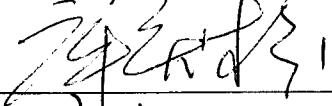
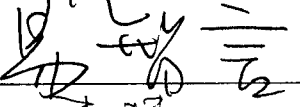
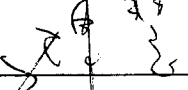
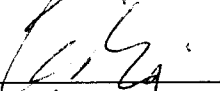

【2008 第一屆兩岸三地電影學校電影節】

評審會議

時間： 2008 年 10 月 19 日星期日 晚間 6:30

地點： 台北藝術大學 達文士餐廳

簽到表

學校	評 審 簽 名	
台北藝術大學	黃建業	
	廖慶松	
	易智言	
香港演藝學院	陳 慧	
	黎子儉	
北京電影學院	鄭洞天	
	鍾大豐	

主辦單位 台北藝術大學電影創作研究所

附錄七- (六)研討會記錄逐字稿

議程：兩岸三地華語電影趨勢及人才培育

文字記錄

與談學者：

朱延平—知名導演台北影片商業同業公會理事長。

李道明—知名紀錄片導演，台北藝術大學電影創作研究所教授。

焦雄屏—金馬影展主席，台北藝術大學電影創作研究所所長。

黎子儉—香港影視導演，香港演藝學院電影電視學院教授。

鄭洞天—中國電影導演協會秘書長，北京電影學院教授。

鍾大豐—北京電影學院國際交流學院院長及教授。

司儀：讓我們歡迎研討會主持人—焦雄屏所長！

焦：歡迎各位參加我們今天的兩岸三地華語電影趨勢及人才培育研討會。因為這次我們舉辦這第一屆兩岸三地電影教育學生討論會暨作品觀摩競賽是第一次建立，我覺得對這個學校系統跟培育人才系統，及早在產業還沒發生之前，就先做人才跟對於教育方面的一些交流工作，那麼對於現在方興未艾的華語電影市場，還有對於現在這個正在極力尋求兩岸三地融合的電影產業當中，我們可以先做一些工作。

那第一次舉辦，我感覺是非常成功，因為同學們之間的交流、老師們之間的交流，還有大家對資訊上頭、對作品上頭的一些互相的研討跟看法，真的我覺得大家都獲益匪淺，明年我們會在北京舉辦，北京電影學院的院長張會軍今天也跟我們答應了利多條件，台灣同學願意多少人去就去，我們聽了很高興，大概全校都可以參加。是全所都可以參加不是全校，我們聽起來都是非常令人振奮的一些消息。另外大家也談了相當多的合作計畫，可能我們真的在電影產業之前，就能培養一些作品出來，大家能夠互相提出自己的優勢，互補所短，然後做出一個兩岸三地共襄盛舉的一些電影，所以這個是我們的期待。

所以今天我們非常高興兩位北京電影學院的教授，還有這個產業界的重要人物朱延平導演，還有香港的黎子儉教授通通都能夠來。當然我們自己台灣的，我們在建所非常有功勞，而且到現在為止我覺得是我們所上最不可多得的一個人才，就是李道明教授。

所以我覺得我們今天大家一起共同來談談，兩岸三地尤其大家都知道的《海角七號》，每一個媒體都希望談這件事情，每一個人都希望瞭解到底為什麼會出現《海角七號》。同樣的我知道在大陸也是一樣，大陸之

前的話題大家知道，已經破兩億了，是第一次有一個，昨天我跟朱導演還在談，只有周迅、趙薇、陳坤，並沒有我們一定相信的迷思，就是港星、大明星才能夠創造這麼高票房的紀錄，還有另外一個小片子，雖然兩位教授並不是那麼鼓勵，叫《十全九美》，是一個朱導演認為，如果人家說這個電影像他就侮辱他。《十全九美》這個電影也創造了高票房，這表示我覺得新一代電影正在塑成當中，各位都是很多年輕學者，都是將來要參加這個電影產業的人，都是將來的生力軍，我自己叫那個世代叫超過世代，因為我覺得這些人都是來於那個太超過了這一句話的，很接近的這個族群，就是說這個世代呢，我期望用它做為動詞，超過前一個時代，然後它的成績已經破了這麼多的紀錄，不只一部，大家因為焦點都是認為《海角七號》，可是我覺得事實上我們還有很多其他不同作品。

而且我覺得《海角七號》，我的形容詞是它是一個核彈爆炸的火山點，但是真正在這個之前呢，其實零零星星早就出來了，像這個《練習曲》、《翻滾吧！男孩》，就是說這些也沒有大資本，也沒有大的明星，為什麼觀眾會自動自發去看這些電影，它很多因素是《海角七號》所共享的。

所以這個東西已經有現象出來，還有好多電影，像還有《停車》，還有前一陣子看到很喜歡的《九降風》，這些電影都是我覺得台灣有一批新世代，大陸有一批新世代要見證，那我們來談談兩岸三地到底新的趨勢是什麼，然後我們如何在電影學校的這個範圍上頭，如何適應這樣的趨勢，如何能夠在這個趨勢下頭，讓兩岸三地的正統的學院派的學生真正能在產業界中間有所發揮，讓產業界從學校中間得到它所要的人才。

那我現在先請鄭洞天導演，大導演是我們從學生時代就非常崇拜的導演，鄭洞天教授來先跟大家談。您先從也是媒體最關心的《海角七號》談起吧。要不要先從這裡談談兩岸三地的趨勢如何。

鄭：大的趨勢不太好談，但是剛才焦老師說的這幾個現象，確實是很令人興奮。那就是對於關注的人和研究者來講，可能今年是很重要的一年，有很多東西是這麼多年積累到今天，大陸是去年出現了《集結號》代表，就是大片，有兩到三部都可以受歡迎，以前是最開始有一部受歡迎，一旦出現兩部三部就開始砸鍋了。

去年居然同時三部都《集結號》、《投名狀》、《大灌籃》在過春節的時候一下達到超過預期，那今年接著又開始出現剛剛她說的小片的現象。這個中小片的積累，前兩年也是偶爾有一個，冒一個《瘋狂的石頭》。但是今年到現在已有三、四部是四千萬，已經知道的還有四部左右這樣的片子。能不能都像《十全九美》這樣到五千萬倒不一定，但是這些片子的質素不比《十全九美》差，而且好得多。那麼這是一個轉，這個轉是有一定的醞釀了很長的一段時間。就是包括其中就是開始出現了科班出身的導演拍這類的片子，這樣一個現象。

因為比如說衛導演是攝影棚裡滾大的，就是給楊德昌導演他們做副演。

這個香港當年的，算比較新一代的像劉偉強以後的這些，也大部份是來自於業界，就是務實的。我們一直是希望過去的電影教育，出不了或者叫商業片導演，或者叫和大市場結合的導演。所以到了張藝謀、陳凱歌，就是不得已，只能用這些人去，結果證明未必都可以成。就是有得成，有得不成。者說一個導演的有些片子成，而另外一些片子不成。但是現在開始出現的情況，我希望就是這次我在電影節上看到的，特別是北藝大的這些作業當中，出現了很多很自覺的，就是它一點也不覺得這個是像過去的，我經常說我們全世界教電影的老師，教授們碰一塊，就說電影教育遇到的最大問題是什麼，我至少有兩次，一次是在我們學校開的，亞太地區的，還有一次是在歐洲開的，說最大的問題就是所有的學生一進學校就認為自己是高達。

就是這個問題老師也沒辦法，就是因為這個問題不是錯，它只是一個偏向，就是世界電影也是需要高達的，也是需要柏格曼、安東尼奧尼，但是不能所有人都去當。那麼但是先要有那個目標，品味就上去，品味上去才能保證他是一個有文化的導演。但是問題就是說他回不來了。

比如說台灣一個同學九十三年考到我們導演系，是本科，是大學，然後他入學考試的時候就大談安東尼奧尼。我們當時就覺得，台灣學生這可以啊，高中生就談這麼多安東尼奧尼，而結果四年當中，他所有的小論文一蓋寫安東尼奧尼，那我們老師當時就是討論過說這個不能打擊，因為我們對安東尼奧尼的認識，可能還沒有他厲害。而且不能打擊他，就是他對或不對，將來在說，於是他一直寫到畢業論文。他的所有四年的論文加起來恐怕能編一本小論文集。

然後九十七年畢業的時候，台灣電影肯定也很不景氣，那大陸是最慘的時候。就是自己的國片拍不成，美國大片進來，就是九十七年。他呢就喜歡上一個北京女孩，然後就不回來了。不回來他又酷愛電影，酷愛安東尼奧尼，怎麼辦呢？我就不說更多了，那麼他現在是北京最著名的雕刻時光咖啡館的老闆，雕刻時光在北京是第二個星巴克，就是僅次於星巴克，第二大咖啡連鎖店，他已經在北京有七家店了，很有名。所有在內地台灣人的雜誌都採訪過他。但是他為什麼叫雕刻時光呢？是因為他靠自己有這麼一本書，然後他的所有咖啡館的牆上都貼滿了電影劇照，都是經典藝術片的劇照。而且每個咖啡館都有一批電影館的書，有好多焦老師編的那些書，而且最開始他還走私過書，我從他那還買了好幾本，就是從這邊開的誠品買完了，他自己當行李就運回北京了，然後我們就和他去買，所以最後做到今天這樣，其實也沒有什麼，就是說我只說每一個學電影的學生，都想做高達這件事情，絕對不是錯事不是壞事。

焦：都可以開咖啡館。

鄭：但是最後，就是在做的過程慢慢你和事務接觸了，或是走出校門和社會接觸，當你挑起一個，整個承擔一個社會責任，你已經是台灣電影或者是內地電影的一份子的時候，你就應該開始調整自己，就是這個調整到能夠怎麼和最普通的大眾相結合。

這個剛焦老師說從《海角七號》說起，我想最後回到《海角七號》，就是我看《海角七號》我很感動，我感動的不是像台灣觀眾他覺得是自己拍了自己、拍了自己的鄰居，我還沒有太有這種感覺。我一開始已經是在知識階層，我感動的是，今天的台灣導演、台灣的演員可以這樣的，就是很崇高、敬業的在做一個和對普通老百姓情感溝通的電影，而且在這個電影本身的規律的表現上，一點都不差，素質很高。這些方面是我最感動的。就是今天還有這樣的電影人在為這件事做。

昨天晚上我看一個節目就是說，拍這個的組在恆春放過三次假，就拍著拍著，明天，天也好，有計畫，結果今天放假了，說為什麼放假，說魏導演要去一趟台北。那誰也不知道他去幹嘛，結果那個劇務就跑到演那個代表的，是這個劇組最有資格的，就跟他說，你不要跟別人講，就是借錢去了，沒錢了。沒錢你敢拍這個。這篇故事都非常有趣，這次我回大陸有得可講了。

今天我在誠品還看見一本書，就是魏德聖的日記竟然都出版了，這出得還真快。就是說拍電影以前，就是一個小導演，倒楣小導演沒人疼沒人愛的，這書我覺得也很好。什麼意思呢，就是說。而且正好，我們看《海角七號》的那天晚上，我們大陸最為老百姓著想的謝晉導演去世。

第二天這兩件事情我想了很久，就是說不光是我們自己的生存，我們每個電影人自己的職業，其實我們都有一個責任，這個責任是希望我們的電影好起來、景氣起來。而景氣起來的最根本問題，就是和現實的，最大層面的觀眾需求相結合。

這個結合一定要自願，就是不光是責任，就是你的心態和你的情感是和他們一致。這個東西我個人認為也是電影教育裡最重要的事情。就是一直說，到底學校給同學什麼，其實很多大師都說過，導演是教不出來的，但是是可以學的。我也很同意這兩句話。那麼我做為一個教導演的人，我就多次講了，我希望他們走出校門，從我的課裡面得到的最主要的一個感覺，就是要熱愛生活和熱愛老百姓。這個東西比蒙太奇，比分鏡，比高科技，比那些東西要更要命的多。但是當然不能通過上課他就完全明白了，但是這個事情就是這麼一個關係。我想先說這麼多，謝謝。

焦：導演講得很好，我想可能給你更多一點資訊。就是你知道那個魏德聖的分鏡在網上拍賣，賣了一百多萬台幣，所以日記算什麼。我想請朱導演先從產業界的觀點來談一下。

朱：其實兩岸三地交流也是這幾年的事情，以前我看台灣導演和大陸導演很像，大家都是兩袖清風，台灣很多導演是搭公車、揹書包，看不出是個導演。那我以前接觸的幾個大陸導演也是蠻清苦的。可是你到香港去看一下，幾個導演的朋友像王晶導演、徐克導演、杜琪峰導演，他們的車子都是最好的。可以說兩岸三地導演會在一起的時候，你會看到那個導演的不一樣。

可這幾年，內地導演也有錢了，像張藝謀也穿名牌了。所以兩岸三地在最近的交流，其實是大家的目光。過去幾年台灣、香港都把目光放在大陸市場。剛剛鄭導演講的五千萬、一億、兩億、三億，都是人民幣。所以他說的《集結號》，馮小剛拍的，做了兩億八千萬左右吧！乘上四點五的話，就是十四億台幣。結果那個戲在台灣上演過了，全台灣十萬台幣下片。

所以說兩岸三地要交流其實也不是那麼容易，但是前幾天有個香港電影發展局來台灣。為什麼來台灣？其實他們早就放棄台灣。我講一個很好看的電影叫《天下無賊》，大陸也做得非常好。這個戲也很好看，台灣做四十萬台幣。為什麼票房這麼少？其實他們有來過。包括《夜宴》的馮小剛、葛優、章子怡，宣傳費花了四五百萬台幣，結果票房做四百萬台幣。所以他們很多人就放棄台灣市場，那這個其實是物極必反的事。以前台灣是沒有市場的，最早是台灣是大市場，那時候不館《賭神》也好，《鹿鼎記》也好，周星馳的電影，每一部這邊都賣。八千萬台幣的版權費，曾幾何時現在港片一部賣十萬港幣都沒人要。

台灣電影這幾年來，大家都很清楚，除了好萊塢的電影，什麼電影都死。那不是大陸電影死，香港電影通通死，大家認為韓國電影很賣吧，只賣一部《我的野蠻女友》，後面的通通死。所以台灣電影變得除了好萊塢電影，沒有別的了。

最近好萊塢的八大美商公司，良心發現開始發行台灣片，他們的發行是厲害的，包括這《海角七號》都是美商八大發行的。這個其實我覺得台灣政府應該好好的去想一下，開放美國片是把台灣電影非好萊塢的電影全部徹底摧毀，你已經被趕出戲院的遊戲規則之外，比如說海報你都看不到，除了好萊塢電影的海報，除非美商發行的。你的預告片你也看不到，以前你也看不到台灣片的預告片，全部好萊塢的。韓國片也沒有預告，什麼都沒有預告。因為美商壟斷了戲院，預告本身十分鐘它就不夠放了，所以他們八大公司就排好了你放一部我放一部，你不可以放別家的。所以這個情況之下台灣電影或者非好萊塢的電影，都已經被驅逐在戲院之外。那所有賣錢的國片，所有通通是美商八大發行。包括李安的《臥虎藏龍》、張藝謀的《英雄》、包括《十面埋伏》、包括所有賣錢的，《向左走向右走》也是美商八大發行。所以你沒有美商八大發行，包括《夜宴》也好，《天下無賊》也好，好看也是死。因為它在戲院裡面已

經被驅逐出去。那現在大陸是大家一個兵家必爭的一個市場。

我說香港電影發展局為什麼來台灣，他們突然發現、想起了以前那段美好的日子，突然發現《海角七號》居然有四億台幣的收入，也將近一億人民幣，這麼小的地方會有這麼大的錢，這很奇怪。大陸做一億人民幣不稀奇，它有十三億人口。台灣做一億人民幣那就很稀奇了，每個人都看過，它只有兩千多萬的人口。

所以其實香港的電影在兩岸三地是發展得最完整，最有計畫性的，而且最積極的。他們全部在大陸，全部在北京，全部在看著那塊市場。你在北京也好，上海也好，你會碰到許多香港導演，包括徐克、王晶、爾東陞，包括陳可辛他們都在大陸。你有沒有看到台灣的導演在大陸？沒有。我一個。但我是有戲找我就去拍，我不會坐在那研究市場、開始經營大陸的市場。

其實我們研究發現香港片自從沒了台灣市場後，他又發現到一塊浮木就是大陸市場。可是我覺得大陸市場的電檢尺度，已經抹殺了香港電影的特色。香港電影其實是一個很有特色的電影市場，它什麼片子都有，是個最完整的電影市場。

我一直講電影市場就像超級市場一樣，應該什麼都要賣，這個市場就可以很旺盛很蓬勃。可是這市場如果只賣一種東西，這超級市場肯定要關門的。

過去二十年台灣電影就是好像只有一種電影，就是大家都要做侯孝賢，新導演都要拍那種看不懂的電影。所以這個電影市場就毀滅了。那像香港它就非常好，它是一個完整的市場，這一點是在兩岸三地裡首屈一指的。但是香港電影這種很多有特色的電影，到了大陸就不可能通過，所以他們就失去了香港電影的特色，它就失去了競爭力。它在台灣也好，香港也好，或者在新加坡、馬來西亞、在整個亞洲市場，韓國、日本，香港電影都不行了。

所以他們就有一個電影發展局，開始叫帶著一個一個，二十五個團體十二月要來，它是全亞洲的巡迴，它要認識台灣，叫這些製片人、導演，跟我們的片商去聊天、去交流，看台灣喜歡什麼東西，他們做筆記帶回去。台灣完了他們會去新加坡 馬來西亞，再到北京。所以這幾個是華語的主要市場。

香港要靠海外市場來支持它的電影，而且香港明星非常的貴，像周潤發都已經千萬美金了吧。所以那個價錢是你想像不到的貴，隨便找一個吳彥祖都四百萬港幣。像周杰倫，他是唯一的台灣之光，他的價錢可以去跟香港的明星去衡量。

所以香港它本身拍戲的成本就非常高，那如果沒有這些市場，它就是不可能拍成好的電影。所以兩岸三地真的要整個溝通的話，還是不是那麼的容易。像台灣導演，其實他們拍片的時候沒有想到香港市場或是

馬來西亞市場，或者是大陸市場。當然現在，好的是《海角七號》做了四億，但是《海角七號》是一個常態的呢，還是一個中樂透的呢，大家要考慮這個問題，後面還有沒有呢？

現在還有另外一部電影也蠻不錯的，我覺得不會比《海角七號》難看，叫《囧男孩》，它在台北電影節還得了導演獎，那個導演的手法真的是很好。而《囧男孩》就沾了《海角七號》的光，就沾到大家對看國片的這個氣氛，它也不過做了兩千多萬台幣。就是它也做不到一個億、兩個億。其實以前面講的《九降風》它非常好看，它也做不到一千萬。台北市做四百多萬，全台灣省做八九百萬吧。《九降風》拍得這麼好，它八九百萬。《囧男孩》拍得也很好了，兩千多萬。

那怎麼會突然跳個四億多的呢？誰都不知道。當初我們看片估他有三千萬就很好了，或者五千萬。他自己也沒有估過超過五千萬，所以才會過五千萬就要裸泳了。想都沒想到，這個戲會到這種，所以就中了樂透，大家想起來就是中樂透。你指望下一個還有四億嗎？我不太敢相信。

就跟很早以前《鐵達尼號》做了七億，接下來多少年了，十幾年那時候七億的票房票價才一百五十塊，現兩百八十塊，它的七億到現在十幾年來沒有人能破，都是最多做四億多。所以你如果認為我們下一部《海角七號》馬上就有四億的話，我覺得很不可能。

所以今年國片非常多，今年十一月一日，我們新聞局要幫九部國片站台，叫我們都要去，反正就大團結嘛！九部國片在十一十二月要演，我想請問各位，這九部國片演下來票房會多少？我真的不敢想像。很快馬上有一部《一八九五》就要演了，它是一個客家電影。其實現在新聞局已經勁兒就來了，就開始要幫這個戲站台了，好像這個新聞局長要去了，電影處長要去了，效果是多少？站一次可以，站兩次可以，你一年站二十次這就不稀奇了，就變成沒有一個想法。所以我覺得台灣賣錢非常好，那是過年，但是我們做電影的要過日子，每一天都要好，不是一年好一次或者三年好一次。

所以兩岸三地這概念就非常的重要，我們台灣電影如果有香港市場，有大陸市場，還有新加坡、馬來西亞，我們會比香港市場更有一些優勢。原因是我們本身有兩千三百萬的人口，我們本身還可以賣到四億台幣。香港最賣錢的電影大概是五六千萬港幣吧！大概就是這個樣子，那你還是差台灣一半。所以我們有這個還算不錯的市場，包括新加坡、馬來西亞，它都有兩億台幣的票房喔！最近有一部戲叫《錢不夠用》也是破紀錄，《錢不夠用》第二集，新加坡導演拍的，新加坡做五百萬坡幣，也是破了紀錄了。就跟我們台灣《海角七號》一樣，它在星馬做了兩億多台幣。你想想看新加坡大概一兩百萬人口吧，台灣兩千三百萬人口，星馬能夠做到兩億台幣，這做到海角七號的一半呀。

所以我覺得海外市場也很重要，台灣的導演比較沒有這個觀念。其

實華語電影是應該有機會的，在亞洲華人最多，在華語的地方你連印尼，好多好多小地方，菲律賓都有很多的華僑，所以不管印尼也好，它也能賣個幾十萬美金。如果大家能把電影推出去，不要那麼的地域性。我希望兩岸三地盡量交流，我們台灣最近會跟大陸辦個影展，辦影展是一個平台，是一個開始，要把影展辦得有影響力。其實大陸最近很多片子拍得非常好，已經不是我們當年想的那種大陸片了。當年是比較主旋律、比較八股，政治意味比較濃，現在好看的電影很多。台灣的電影也是一樣，跟以前的台灣電影已經不一樣了，跟我們前幾年的那種看不懂的、便宜的、不成熟的那種電影已經完全不一樣了。可是，我們知道台灣的電影不一樣，因為票房有起來。大陸也知道它的電影不一樣，它票房也有起來。可是台灣不知道大陸的電影不一樣了，大陸也不知道台灣的電影不一樣了。所以我覺得兩岸三地，要透過影展，找一些影評人，找一些觀眾先來看，然後去寫，去造成一個轟動，他們的人來宣傳，我們的《海角七號》《囧男孩》也到北京去，請他們影評人寫，請他們電視台的人來訪問，這樣子我們都多了一個市場，都多了一些費用來拍戲。

所以現在拍戲最大的問題不是資金沒有，其實現在很多錢，包括大陸包括台灣都好多錢好多基金會，好多開發基金想投，但是你的東西就必須要有趣味性，要有商業性，以前的台灣電影就太沒有商業性，以前的大陸電影也太沒有商業性。而以前的香港電影非常有商業性。所以如果這三地能夠融合一下，我覺得華語電影是有很大的未來的，大家學電影就不會被說將來沒飯吃。

焦：大陸也有在看我們電影，十一月馬上就有一個華語尖峰論壇，他們每年都舉辦。每年他們都會請一些台灣的新導演過去，這次我就推薦了《九降風》跟《流浪神狗人》，其實我有跟他們推薦《海角七號》，但那時候還沒紅成這個樣子。他們一直都有在研究。我看媒體來了許多，先請黎老師來講一下你怎麼看兩岸三地的電影趨勢。

黎：剛才有記者問我對《海角七號》的感受，剛才也有跟導演和老師也說過。我在想，大家現在看香港電影的機會比較小，因為香港電影的產量變了很多，以前是一百五十多，去年是四十多，今年我不知道，一個月可以看一部還是兩部香港電影。所以我不知道今年有多少的香港電影拍出來。但是我想說的是，我看過《海角七號》的時候我的感受是怎樣。看到的是導演有一些很重要的設計，他對商業電影的一些設計，但最重要的還不是這個地方。當然我們拍電影的時候，最常想的是越多觀眾看就越好嗎？我想這個設計是可以理解的。譬如說他用一個愛情故事來包裝，但是感動我的是背後有關歷史的東西。我想有些東西我不明白，因為我不是在這裡長大，但整體故事我還是可以了解。我一直在想，為什麼這個電影這麼成功？

其實我剛才聽鄭老師在講的那個事情，那個開雕刻時光的老闆。我

想說的就是，是不是每個人喜歡電影就能拍電影？其實不是的。但是重要的是你要喜歡電影，用不同方式去喜歡電影，比如說你可以拍電影，你可以做電影的教育，你可以做資料館，你可以做發行還是其他的。我想這個是很重要的。

現在香港是片的量少了很多，我覺得這是好的。為什麼呢？過往我想香港的電影走得太快，這樣顯得太容易了，所以每個人想來拍戲，然後就拿錢就可以了。但現在少了很多，我覺得是好的，不好的片就不用拍了。所以我希望在這幾年，希望香港的電影不是在量的地方增多，是在質的地方增高，我想這個是很重要的。我在看《海角七號》的時候，其實我都在想，那個導演、焦所長也有說過，他在拍中間的時候，還是要去借錢。昨天我跟易智言導演談這個事情，他也覺得是蠻不容易的。那不是兩三個人的戲，還有很多人，比方在表演的那場戲是很多人的。所以我想這導演去拍這個戲時其實是蠻辛苦的，但是他還是要借錢去拍，拍完之後他也不知道這個戲能不能賺錢。背後其實是哪個力量支持他去，就是他喜歡電影，我想這是很重要的。

知道他以前是幫過楊德昌導演，我想是他努力了很久，才有這個機會去拍一個電影。他想拍這個電影，當然背後有一些事情我們可以理解的是，在拍電影之後，在想著這個電影怎麼去讓更多的人來看，這我可以理解。但如果沒有愛這個電影的力量，我想他沒有可能可以堅持這麼多年，我想這個是背後最重要的事情。也是我常常跟學生談的，如果你不喜歡電影，我想你還是不要唸電影好了。

譬如說，有個畢業生，畢業以後他回來學校的時候我跟他談，他幫導演當場記，剛剛拍了一個《保持通話》。他跟我說，他是當後期的場記，他跟我說很辛苦，常常被罵。我就說以前在學校罵得不夠，我對人可能太好了，往後工作的時候就知道，其實做電影是很辛苦的。我不知道他可以堅持多少年，我們看到的是，撐下來的可能就是可以拍好電影的，不能撐下來的就是，拍戲的時候可能一兩年就有很多人出來，每一年都有新的學生出來，最重要的是你裡面，就是你有多喜歡電影。如果你很喜歡電影，其實你應該可以堅持下來，這是最重要的事情。也是我看《海角七號》給我最大的一個感受。

香港電影這幾年量比較少，但是有另外一個現象，就是比較多新的導演出來拍戲，但是還是沒有一個導演可以走得出來，像是香港導演在陳果以後，其實還沒有一個是比較被很多人知道，還是在票房沒有比較好一些。但是我想在現在的情況還是新導演有比較多的機會去拍，我希望他可以拍的好。剛才焦所長也有提過《九降風》，也是新的導演去拍的，我想重要的不是你可以拍第一部電影，重要的還是你可以堅持拍第二部電影，第三部電影。如果你只拍一部電影，可能你沒有《海角七號》的導演那麼幸運。但是那麼多錢以後，可能那個想法也是不同了。我想電

影就是這麼奇怪的一個東西，它不是一年兩年的事。

焦：謝謝黎老師，那好像意思就是說，不一定每個學電影的人都要拍電影，還有很多出路，那個雕刻時光就是一個例子。也許我們少幾個導演，就多幾個偉大的企業家。我們請鍾老師談談是不是同意這個看法。

鍾：這是有意思的話題，因為我其實當年本來是想學攝影，想考電影學院，結果電影學院沒招生，我就去學歷史，一直在做研究。其實是也都有在做點電影，但都不是在核心。主要是在做電影史。就我覺得現在這時代，從歷史角度來講，是一個有意思的時代，一個轉折的時代。

前面三十年，三地各自各自認為有一個最輝煌的變革的時代，已經過了將近三十年了。都在變化的時候，這個時候各地出了一批人，都領了將近二十年的風騷。這二十年對三個地方來講，雖然具體時間不一樣，都是經歷一個輝煌之後又經歷一個低谷。前邊的十幾年，當然各自的時間有所差別，都經歷了一個低谷的時代。

為什麼會出現這個現象，其實中國電影這一百年來一直是高高低低，一陣活躍一陣不活躍，這種狀況其實和我們的心態有一定的關係。中國電影市場可能和好萊塢不一樣，就是除了香港，在八十年代到九十年代，可以看到一系列的喜劇片，武打片，到各種各樣的鬼片、僵屍片，各種各樣的類型比較豐富比較活躍的一個階段，幾乎更多的時候，都是一類影片莫名奇妙就紅起來，大家覺得拍一個跟別人完全不一樣的片子，風格上面或者藝術追求或者理念上都不一樣的片子，跟流行很不一樣的片子，火了之後往往是大紅，火了之後重新變成流行，短的能流行一年半載，長的甚至可能流行十年八年。其實這個是一件挺可怕的事情。大家從別人那得到啟發，覺得自己可以做得更好，大家都不斷地在做這個，把一種電影推到極致，確實出了很多很好的片子，但這種片子往往不一定跟市場能夠成功。

這可能和我們看到好萊塢電影不一樣。好萊塢從開始十幾個類型，到現在可能有幾個類型沒了，又多出了幾個類型，還是這十幾個，一百年了這幾個類型盛行不衰，在市場上一直存在，儘管大家都批評好萊塢電影這個套子，但是為什麼這個套子能盛行不衰，其實每個套子在幾十年發展當中都了自己的發展變化，都有自己和時代和觀眾之間呼應的方式。這些東西是中國電影很值得研究和學習的經驗。

我們也碰到許多年輕導演，包括我們年輕的時候，看到一些，對東西不滿，想做新的，有的是自己開了頭，有的是自己沒開成頭，看別人開了頭，火了，但是覺得看到火的時候看到許多問題，於是就大家都去拍這些，每人都在彌補已經成功的影片仍然存在的問題，似乎是把這個東西做得越來越完美，但是之後呢，在市場上老百姓越來越不愛看，就是我們經歷了太多這種。

今天又到了這個階段，大家覺得這一二十年，這電影做得文化，做

得美，確實很美，但是做得有時候太美了，有時候我們自己都不想看。就是我們希望有些新的東西。其實大陸前幾年一些大片出現，大家有各種各樣的批評，但是這些受批評和票房是結合在一起。

今年的這個《海角七號》，其實我覺得我們看到成功後，特別在電影圈和我們同學聊，私下裡邊的感受之間，其實也有差距。一方面我們喜歡，一方面我們第一次看這片子後，沒想到它會這麼紅，而且我們也可以很清醒的指出很多問題。但是它為什麼這麼火，我覺得它火得有道理，它遵循任何一個成功商業影片所具備的一些基本規律，它很到位，但是他也並沒有止於這些。就是如果光做到這些，它可能只是一個小商業片，它可能會有點觀眾，但是它很難大紅。大紅還有另外的理由，就是這部片子實際上是把商業規律和台灣現實，和台灣許多各個方面的因素結合在一起，才会有它的成功。

而這些成功其實和以前侯孝賢他們當年在台灣的成功，其實在本質上有許多很接近的地方。他們面臨的那個電影市場，面臨的那個電影環境，和政治社會環境，當時解嚴後的整個台灣政治社會環境，在那種情況下面，他們所要表達的東西，和他們所採取的方式，給人耳目一新的感覺。而且它有震撼當時人們心靈的東西，就這些東西，才能夠造成它火的原因。當我們重新再做，其實可能沒有體會到成功的真正創新的所在，反而往往容易看到某些題材、類型，這表層上的新鮮的東西，而當你一再重複這些東西的時候，可能往往就不會再創造奇蹟了。

我覺得大陸這幾年的電影，其實也同樣面臨這種情況，應該說從二零三年之後，生產機制開始有比較大的變化，帶來了人們對新電影的需求。所以在這過程當中，拍了許多片子，特別是有一些大片獲得了成功，但是這些影片的成功呢，人們可能更多的關注的是它們在題材類型上的東西。或者更多人看到這些大片確確實實存在許多問題，特別是有些是迎合了大陸在經濟大潮推動前面的一些道德示範啦等等各種各樣的問題。但是其實真正成功，不僅僅是這些，更大程度上是它們有一個和觀眾溝通的某種方式。

在大陸北方和南方就有很大差別，到了台灣不被廣泛的接受，我們很理解。即使從北京到上海，它就有很大的差距，地域性是有它的特點。但是它在上海、在南方又被一種它獨特的方式在讀著。有些影片有很大的文化差距，反而也仍然也有成功。包括香港電影，香港電影其實最成功的部份是，香港它最關注自己城市生活的那一個階段，寫香港人自己的這些東西，它不一定是直接寫，它會轉化成各種各樣的影片，像香港人平常不會是見了就打，但是許冠文、許冠傑的這些片子裡面的東西，它和生活很不一樣，人們覺得很新鮮，但它裡邊的內涵是香港。

今天香港電影為什麼在大陸有這麼大的市場，其實主要是八十年代後、九十年代初，錄像廳裡的一代人，今天成為白領主流觀眾，他們對

香港電影的歷史記憶，在很大程度上是香港電影今天在中國市場成功的一個很重要的原因。而今天許多這些人，反而不看香港電影，他們認為在今天的香港電影裡面，看到的這些鮮活的東西沒有了，讓他們動容的鮮活的東西沒有了。他們更喜歡看一些別的東西。

大陸電影這幾年也面臨同樣問題，包括《瘋狂的石頭》，雖然當時只是拿了三千多萬的票房，但是在當時的大陸電影來講是一個奇蹟，因為沒有任何宣傳的情況下，完全是靠口碑。我是第一週進電影院，所有人都不知道是什麼電影，但是看完所有人開懷大笑。其實影評人也有各種批評。但是這裡面反映的其實是，我們在拍攝電影和發行電影的這個體系當中，實際上對於觀眾的認識，對於觀眾真正怎麼理解，甚至對於自己為什麼喜歡，為什麼被打動，其實是有問題的。我們怎麼認識一個一個電影市場的奇蹟，我覺得我們更需要學的是，他們面對市場，尋找自己的基點，尋求創新的機會，而不是說他找到什麼樣好的類型，或者什麼樣好的方法。

《海角七號》我覺得在台灣可能會複製一定程度的延續效應，但它不可能再複製這樣的成功，這樣的成功一定會是另外一個全新的東西。對於學校教育來講，我們為什麼強調創新，就是在學校老師不太願意多教學生套子，不太願意多教學生好萊塢。其實是認為真正創新的東西其實是一個創造性的東西，全新的東西才能夠推出新的東西。但是這些東西的基礎又是不可缺少。

台灣電影這幾年，雖然片子出得正好，但是它保證了一個基本素質和力量，就是這其實是我們前邊二十年，現在我們說都不好看，或現在大陸都在罵第五代，但是這些人讓我們從小看電影的時候，開始知道電影的實質表現，特別是中國人拍電影，中國人視覺表現的習慣，它的東西給我們許多薰陶，而這些東西是今天能夠有這麼好電影生產工藝基礎存在的基礎，而這個是我們今天電影比前幾次高潮，有好的基礎的方面。三地電影雖然有起起伏伏，但是藝術技術人才在基礎上做了很紮實的基礎。

這次電影節，我們也看到許多同學有著非常好的基礎。但是我覺得在看到這點的同時，可能我們更需要反思這幾十年我們走的彎路，面對的一次一次下坡，我們看到別人成功的時候，更多的需要思考，我們怎麼在一個商業電影和現代電影的技術規範下，來做自己的創新。而不是去問成功的問題在哪、我們怎麼再複製一個比它更成功的東西。

而是說成功的影片在面對一個市場當中，他們怎麼找到自己的點，從這個當中尋找起，我們自己去找我們自己新的點，這樣可能才能創造新的輝煌。而且這個點找到了，大家可能要需要堅持自己的一些東西，能夠讓我們的市場上面不是突顯一個浪潮，而是有許多人在堅持自己類型，堅持自己的追求，堅持自己的風格。而這個風格它有自己對藝術的

理解，或是遵循一些基本商業規律的東西。

最近接觸到一些大陸新的年輕導演，覺得很高興，他們可能知道我們的長處，可能我只能拍某些類型的東西，我只想把我這些東西做好，可能我這些東西有幾部活，可能有幾年不太活，但是我覺得我要把這些東西做好，它會成為一種東西，在中國電影成為一種東西。就像武俠片拍幾十年起起浮浮，最後是中國電影的一個極面。一個東西，其實我覺得中國電影缺幾個這樣的東西。

我希望我們的同學們將來進入電影界，一方面選擇自己的方向，這個方向要在市場上面有自己的一席之地，要符合自己藝術追求的東西。但更主要的可能是希望能把這些東西堅持下去，做出自己的特色，而不是說我能夠做比別人更好的同樣類型，因為我可能碰到許多電影，把許多毛病補好再拍一個，但前面這種虧吃得太多，不斷再製造一個一個起伏的浪潮，但是誰能創造一個新浪潮往往是像靠剛剛朱導演說中樂透彩的方式，覺得這是一個將來應該考慮的問題。

焦：鍾教授這個講得非常好，其實蠻想等會兒請大家談一下這幾天看到的那些作品，感覺每個學校的素質，或者是方向，像我知道北京來的兩位老師就很喜歡我們的作品，《愛你一萬年》、《拳擊手套布娃娃》都蠻有好評的。那作品之外呢，當然很重要，我們學校的老師，李道明老師，他在很多方面，從我們所上建立以後的方向，還有當初打的基礎，跟怎麼培育人才，還有我們如何應映現在產業有這麼多的跡象和變化，現在跟大家分享一些看法。

李：肯定現在所有的人都在分析為什麼《海角七號》可以賣到這個程度，有各種各樣的說法出現。那我在我的班上也跟同學提到，你們自己先去了解怎麼去看《海角七號》，然後你們的親戚朋友不是學電影的，他們怎麼看《海角七號》，我特別請他們比較《海角七號》跟《九降風》跟《囧男孩》。那我想在我們班上同學，現在自己有一些看法和想法。那我覺得現在狀況是這樣子，就是《海角七號》造成這樣風潮以後，現在接下來對於我們的同學，對於將來要拍電影的新導演，它會是一個什麼樣子的影響跟狀況。

前幾個禮拜有機會跟台灣的投資者，很有名的蔡松林蔡導、蔡老闆一起，他說《海角七號》才賣三千萬時，他手上已經有十幾本送到他手上像《海角七號》的劇本。跟風是非常可怕的一個狀況，那當然這個東西它不是一個好現象，肯定它不會是能夠塑造同樣成功的一個模式。那所以我們還是必須要回到本質性，也就是說觀眾為什麼喜歡看《海角七號》，是哪些東西打動他們，讓有些人一而再，再而三看了好幾遍。那這個現象是不是反映了不是電影本身的問題，包括這個社會情緒的問題，這裡面也是要把它釐清楚，哪些是電影本身造成的，哪些不是電影本身造成的。我覺得現在比較大的一個問題，就是說如果純粹去模仿《海

角七號》的成功模式，對於新導演來講不是一個好現象。那剛才幾位老師其實有談到，也就是說你為什麼要拍電影？學電影是不是就一定適合拍電影？我是覺得我們一年收五個導演學生，五個編劇學生，現在有製片同學。其實我覺得一年培養出來的同學如果能夠有一兩個有機會拍電影，已經算不錯了。可是現在《海角七號》把這個局面打開來，換句話說，其實對於現在在台灣學電影的學生來講，是有一個比以前更好的機會能夠拍電影。這個情況非常接近於一九八零年代初，就是新電影剛剛起來的那個狀況。你只要學過電影，幾乎你差不多都有機會試著拍電影，不管拍短的或者拍長的。現在同學拍短片的機會已經很多了，現在《海角七號》打開了大家有拍長片的機會。那當你有機會拍長片，你要拍什麼？這才是問題的所在。就是說你有沒有你想拍，對它很有感情，也是對自己很誠實，真正想要拍，而且能夠把它拍好的東西。這個可能是一個自己要去面對的狀況。那有些導演是可以很堅持，所以魏德聖他是一個例子，其實他是一隻打不死的蟑螂。意思就是說他可以花一百萬去拍一個五分鐘的樣片，想要人家來投資他好幾億的《塞德克巴萊》。然後那個電影是一個大失敗，完全找不到投資者，可是他還可以堅持來拍他的下一部片子，結果讓他成功了。他自己當然也料不到會是這麼一個成功。這種堅持，對於電影那種強烈的，當然也是說他除了電影什麼都不會做。所以他也不能做生意，也不能教書，也不能幹嘛，所以他繼續做下去。但這是他的一個優點跟長處，那我也是請同學要反問一下自己，那我除了電影以外，我能不能做別的？我有沒有退路？我是不是真的做電影不可？另外一個我跟同學講的是說，你是不是準備好了要拍長片？你有沒有東西？我們自己要開始去思考這個問題。那另外一個就是說，流俗的問題。現在比較怕的就是說，開始去尋找公式，是什麼樣的東西讓它賺錢，那我現在把賺錢的因素拼在一起，然後去做一個這樣的片子。這個就回到我剛才講的誠實跟對電影的感情的問題。

我覺得就是說同學們現在正在一個最好的時機，但是可能也是一個最壞的時機。最好的時機是你可能有機會可以拍長片。最壞的時機就是說你知不知道你要拍什麼？然後拍出來的東西萬一失敗了，那你還有沒有下一部？

我覺得兩岸三地到目前的狀況，新導演的機會又再次出現，跟這個二十年前的台灣、香港、大陸的情況又很像，好像是二十年一個循環，看起來是這樣子的一個狀況，那大家就要開始把握這個循環上，跟這麼土地本身，跟這邊的人本身能產生連結跟共鳴的作品。我還是一直很誠實的跟同學講，其實你的電影第一個觀眾就是你自己，那你如果過不了你自己這一關，那很難要求觀眾會喜歡。必須喜歡你的片子，然後這個片子的確是你真正想拍的，我覺得這樣子未來拍片的趨勢跟機會才會比較持久。

焦：謝謝。因為剛剛已經講了蠻久了，我覺得現在就開放給大家，大家直接問問題，對你們有關心的，台上好不容易來了這麼多各地的老師，還有產業界的朋友。我覺得是一個很好的交流機會，那同學大家有沒有意見的，或者什麼想法的。歡迎您趕快提問題，請舉手。

三、Q&A 摘要

觀眾：我想問一下鄭洞天教授，因為我們知道在內地有電檢制度，不知道在電影訓練跟對學生訓練的時候，你們是怎麼教導學生，在創作上要怎麼樣應映電檢制度？或是說要做怎樣的調整？謝謝。

焦：很實際。

鄭：倒是沒有專門的課。但是它是這樣，就是說因為大陸的意識型態控制這件事情，已經很有歷史。所以生活在大陸，然後你開始要準備從事意識型態領域裡的工作的時候，這些人等於你從進入的時候，從當學生開始，你就已經在氛圍裡面了。那老師會做一些提示，比方說你們都知道的地下電影，這個大陸的地下電影大部分也是電影學院的學生拍的，那我們並不是用一棍子打死的方式，就是地下電影也看，學校也放，不是由學校組織，由學生會，或者有一些班上自己看，有些老師在課堂上給學生放，放完就討論這些電影為什麼會變成地下，就是它是不是有一些東西稍作調整，它就可能不地下了，這是一種討論。

還有一種討論，就是因為我本人也是電檢的一個執行人，就是我是電影檢查會委員，所以我經常把最新的消息會跟學生說，就是說現在緊了啊！最近這個因為《色戒》出來，所有的性場面，這段先收斂一點。但是過一段時間要開大會了，要換領導了，一定會又鬆一點。這些事情其實早也告訴同學，不要讓他覺得我們天生就要受委曲、受管制，於是我說你要這樣的話你就不要幹。就是說在可以預見的將來，你希中國望拿掉電檢是不可能，就是說即使分級以後，因為我參加多次分級法規，我們到現在為止拿出的草案，還沒有送到人大，還沒有送到立法院，仍然是審查後分級，還不是說取消審查只剩分級。它是一個意識型態，非常強調它的功能，所以這件事情很多外面的人覺得太痛苦。

去年韓國李昌東導演拍《密陽》，他到北京來演他的《密陽》，在韓國文話院和北京電影學院做了兩天的演講，都是我主持。然後大量的學生就問，就說你認為中國哪一天能想韓國這樣，沒有電檢只剩分級。然後李昌東說，他當過文化部長，他說，我可以告訴你們，取消了審查，那個審查要有審查的審查還厲害。他說的就是市場。就是這個市場不接受的時候，那個對導演的痛苦更大。當然他在中國這樣說呢，也是一種說法。

這件事情在我們那邊是一個很公開的事情，有一次突然電影局要解

放地下電影的那些，從賈樟柯開始。就開了一個所謂叫招安會，就被媒體稱為招安會，特意把招安會地點定在電影學院，然後教過拍地下電影的導演的老師們，同時一起出席。然後電影局長、副局長就在會上把賈樟柯、王小帥、婁燁他們一塊兒，說從今以後，我們不提地下電影這個詞兒，你們以前拍了多少、怎麼拍的，我們一概不追究，以後能不能到地上來拍。

可是這件事情到現在大概三年了，現在就不可能做這種事情。那同學如果經歷了這麼多起起伏伏，我相信他自己會選擇的。就是我怎麼適應，我把我自己做電影這個職業看成一個是什麼狀況。但總體來講，我們的審查在這些年應該說是越來越寬，偶爾會出現一部電影帶出來一些事情，但總趨勢你們應該能看出來。

焦：我正好接這個話題，就實際一點問，比方說我們大家都聽說，像早戀，不是行的嗎？剛還有同學跟我討論。早戀也就是初中、高中談戀愛的情節，這個大陸是不可能通過，這是我們聽說的。比方我舉個例子，北村的《愛你一萬年》這樣的題材在大陸能通過嗎？

鄭：嗯，麻煩點。

麻煩就是像未婚同居，我們電檢有一個公式，十二條不允許，但十二條沒有寫到這麼具體，什麼早戀、未婚同居。但它有一條是很虛的，就是所有違背現行的一般性的社會道德水準，這個就是叫麻煩，譬如說同性戀這件事情。我們現在的衛生部，已經公開了，不能歧視。我們在過去從我當學生，我們老師突然就被開除了，後來說為什麼，就是他是同性戀。但是現在在法律上、在人權問題上，這件事情沒有問題。但是由於現行的社會道德水準，還會引起歧異的，所以現在正面同性戀題材還是不能拍。那這些東西我相信在中國的同學，待久了他也明白。

但是你反過來，有人搞同性戀電影節，政府當然不支持但是也就沒有追究，就這事就過去了，而且是在北京大學。就是說這個事情都是兩面的，那《愛你一萬年》這種就是，它為什麼不能正面表現未婚同居呢？就是也是屬於現行道德。就是你要真的去辯論，現在的年輕人有多少是到結婚那一天，還是沒有經過性體驗的。它不給你這麼討論，它就說現行社會標準，因為我們那個電檢委員會，剛才說早戀，我們有一個婦女聯合會的代表，有一個中學老師的代表，有一個共親團的代表，那他們都會對這樣的問題，就是涉及到他所管的範圍裡頭去……

朱：他要去把他的關。

鄭：是。

焦：對呀。

鍾：我們在教學裡面，我是跟學生在這個問題上面經常討論。我覺得怎麼面對這問題呢？其實有個如何來處理，如何來對待審查的心態問題。我這幾年在我的美國電影史課裡邊，我專門加了一個專題，就是審查制度，

基本上每次都是兩週左右時間來討論。我是想通過這方式，讓大家來理解，就是說一個作品和你的表達之間的關係。

我不知道大家看過沒看過，有一部美國片是講同性戀在電影史上的表現，它把同一類電影在好萊塢審查，各種不同時代，不同審查尺度下，人們怎麼把自己的同性戀欲望進行表達，做一個梳理。當然我覺得其中有比較牽強的地方，他把很多地方都做同性戀來解釋。但是這裡面他反映了一個在一個社會尺度不允許表達的情況下，藝術家其實要表達東西，他一定能通過。你要真想表達那個東西，你一定能夠找到一種方式把它表現出來。而且在這個過程當中，最有效的方式可能不是最直接的方式。

鄭：就是在電影史上我們選了很多材料，其中包括對政治的問題。在一個環境下，你要表達的什麼東西是最重要的。你採取的什麼樣的方式和尺度來表達，這是另一個層面的東西。你認為最直接的，因為在大陸我們碰到一個問題，就是確實有許多是，我直接碰電檢，我得到了效果，是一個很直路的方式，但並不一定是成功的方式。但是他可以造成的社會效果，對這個作品短期的效應來講，是有好處的。但是從長遠來講，它碰了一回後，會讓這個檢查制度緊五年十年。我是特別這樣講，你不要做這種害別人的事情，自己可能為此成名，有人說這導演不錯。

焦：敢衝撞電影檢查制度。

鄭：他成名這是因為西方有人捧，這個西方捧這個風潮已經過去。就是說他不會冒出一個不同政見，就立刻把你捧。這當年做過，錢也花完了，這樣的差不多了，現在。就是現在還能單靠這個在全世界一下就出名的，都想當賈樟柯，不可能。這個時代過去了。

鍾：中國電影確實有一些尺度，有一些審查的搜集，確確實實有一些類似的原因存在，我們特別不希望。不希望再出現這種事情。所以我們給同學更多的是，希望他們瞭解現行尺度，然後你在這個尺度下，你每天碰是可能帶來有利的東西。在不碰的情況下，你有沒有更好的辦法？往往我們發現在這個過程當中，是磨練同學們找到更有力的表達方式。包括像《海角七號》這樣的片子裡面，它有許多政治訴求，可能在前幾年的台灣，可能不會用這種方式來表達，但是在今天的台灣，它可能用這種方式表達更符合大眾的心態。但是它從藝術上講，可能是更好的方式。現在大陸同樣有這種方面的問題，就是一個藝術家真正的成就，其實不是在於你的勇氣，而是在於你的藝術才華的呈現。你如何把一個東西能真正變成能呼喚你心靈的東西，我覺得這個是我們現在教育當中不斷地在強調的東西。

觀眾：我想請問台灣、北京、香港的教授們，三地都不一樣，所需要的演員特色和能力分別是什麼？

焦：演員的特色，那這個您先答吧。

朱：演員的特色我覺得很難說，因為我們常常看走眼，老實說。像我個人看走眼的非常多，像吳倩蓮、王祖賢當初都到我面前來試鏡，我都沒看出來。其實很奇怪，兩岸三地的演員，再香港的演員是比較火一點，那內地的演員女生比較好，年輕的男的不多，大家認識的年輕的男的不多，都認識周迅、章子怡、鞏俐。那台灣的目前還看不到什麼比較出色的。我們常講五虎進京城，就是說一定要這五個人演才可以進去的。就什麼周潤發、劉德華、梁朝偉、金城武、周杰倫。所以你找不到這五虎呢，就不要拍電影了。所以我看每一個人幾十部劇本。很辛苦，找他們拍戲非常辛苦。

所以《畫皮》大家最鼓舞的，就是沒有這五虎也做了兩億多。所以不一定要這五虎嘛。所以這個演員的特色，很難說，他在三年前你看他完全不起眼，三年後他就變了一個樣，所以你運氣好你就碰到了。像我拍胡瓜大家很清楚，胡瓜一開始我拍的，拍得我公司都快倒閉了，那個戲叫《頑皮家族》，很早了，你們大概都不知道。胡瓜的第一部電影是拍我的，還改了個名字叫做瓜，瓜不容易紅，叫胡自雄，叫胡自雄完全沒紅，後來胡瓜紅了，帶了一堆人來什麼澎恰恰，都是醜到一個程度，怎麼會紅。所以我看胡瓜看太早了，他後來就真的很紅，有一陣子當然比現在紅很多。所以很難說。

鄭：就拿朱導演這個《大灌籃》來說，因為我寫過一篇吹捧它的文章，叫〈周董遇見偉叔時〉。什麼意思呢？其實我那篇文章就講用演員的。這個問題標準答案應該是兩個層面，一個就是在市場利益上，就是說怎麼讓演員紅，或者說利用演員的紅，或者讓演員紅起來，這個其實是一半是導演的原因，大部份是製片的原因。你想讓誰紅，製片不想讓他紅，你也沒戲，好多因素。

他這個戲怎麼紅，就是他這三波演員，正好是香港大陸台灣。這三波演員是近幾年用得最精彩的一次。周杰倫在大陸《頭文字D》已經不錯了，奠定了基礎，使觀眾覺得他不是一個靠唱歌吸引票房的。而是演個活人演得像，但是呢還不過癮。這個片子雖然有很多高科技的東西讓他飛起來，但小人物立志的這個過程，他演得非常地道，這樣就滿足了。現在周杰倫應該是三地裡面等於第一，就是這個票房性。

周星馳現在嫌老了，而且周星馳現在改戲路了，改成一個乖的，非常嚴肅的，教人人生道理，老百姓就不喜歡了，那不用你教，那有的是人教。我們就要你逗，你不逗了那就不行。

那曾志偉那個教父，海峽兩岸也是除了曾志偉沒有第二個人，然後有趣的的就是其他所有配角，香港台灣都不認識，是大陸這兩年有一個無厘頭風格的電視劇叫《武林外傳》，這個《武林外傳》是非常奇怪，就是各種電視劇的模式，包括從香港學，從台灣學，以及大陸自創的，都使完了，轉一圈了，就突然有部隊解放軍的文工團的編劇導演和演員，想出一個在解放軍這麼嚴格的意識型態之下，也能通得過，但是又是一個瞎搞的。結果這波人就操著方言，就紅起來。

那麼從成本算，它這個應該在大片裡是最低成本的，因此有周杰倫有曾志偉後，就不能再找大腕了。結果就利用這個，因為主打市場是大陸，因此就說周杰倫、偉叔加上這一幫《武林外傳》，這三個東西是一個極經營的一個計算。當時我那篇文章就是說，朱導演不虧是兩岸三地現在僅存的百部導演，就是他摔跤的經驗都比我們成功的經驗要多，我因為跟他很熟了，我也知道他很多故事。那這是做為演員你要知道，當你紅或者不紅的時候，或者你什麼時候正在上升期，你要善於利用自己的地位與機遇，一旦有製片選你的時候，這個是很重要的。

但是從學院派這個層面，我一直認為就是真功夫還是第一位，就是你不要幾步跨越，你到不了那樣的角色，你以為那個機會好你一定要去，不行。

譬如說台灣這麼多演員，現在在大陸被選率最高，反而是劉若英。這劉若英在演技的能力上，她勝任的能力最強。《天下無賊》選的是非常正確，因為那個角色就是一個當地的，但是她能夠達到那程度，那個角色又需要江湖的一面，又需要非常真誠的一面，關鍵時候她拿出來了。

結果到那年百花獎的時候，這很有趣，那年百花獎實施了一個新制，說這個全國人民投票初選，最後從初選的人當中抽出一百零一個人，到現場投票。結果這現場投票所有的人就懷疑，說這樣的群眾選出來，肯定先上過課，說一定要選什麼什麼什麼。結果果然一出來，那個三部影片全是主旋律，人們就更證實這是上過課。結果一選演員，全部香港台灣，為什麼呢？這更證明上過課了，我們可以忍受影片，知道你們想給誰，但是演員得按著我自個兒意願選。結果謝霆鋒也上，劉若英也上，這李冰冰今年為什麼哭成那樣，就是這麼來的。就是三次都告訴她肯定是妳，結果就讓香港台灣給搶了。

有很多人希望到大陸利用這個市場的威力，而且現在有一種特別不好，我一直說這是自殺，就是一部電影要把三地明星全堆在一起，全世界沒有這麼荒唐的。將來等觀眾看煩，你就完蛋了。人家美國人都是一部電影一兩個，然後再帶一兩個小的。因為我那篇文章裡就講到，李奧

納多的這個過程，十五年怎麼一步步到三部大戲。

所以今天焦老師提電影最需要哪種人才，我是認為我們三地都缺一個策畫專業。今天突然想起來，我們三地是不是一起辦策畫專業，面向就是兩岸三地市場，這個專業一年在大陸上課，一年在台灣上課，一年在香港上課，第四年拿一個三校學位。我們現在管理系辦了十五年，就出了一個余冬，就現在大陸很火的那個發行人。他是正宗電影學院管理系畢業的，保利博納當成老闆。他也是先到中影，幹了幾年跳槽，然後給別人打工，打著打著自己成老闆。那麼他算比較了解戲，所以現在香港老闆一到大陸，如果小片都找余冬發，不找中影那個大院線。

包括《赤壁》在內，所有毛病都是策畫，就是它還是沒有研究兩岸三地市場的需求，到底怎麼適應它。所以演員也是這個問題，譬如說香港的演員，在大陸的票房的價值已經快要結束。不可能永遠四十多歲的劉德華、梁朝偉，不可能永遠讓人看，而且女演員已經沒有了。就是張曼玉一退出，張國榮梅艷芳一過世，基本上沒有了。所以這個優勢，現在是年輕人出來的非常好的時機，就是看你怎麼出。就是會不會找到好戲以及真正把自己特點給發揮出來。

焦：鄭老師講得很對，還是要有本領，長得漂亮其實沒有用，本領夠不夠？這個年頭你自己的特色是遠超過明星的美麗，或者是做為演員的特質，有的人是有加機運，像章子怡，她一定有機運在裡頭，但是我覺得其實是演員要有一種魅力，那魅力是在銀幕上，有的人就有，有的人就沒有。你長得再漂亮，可能有人在電影上就呆若木雞。所以我覺得這個很有趣。談一下港星吧。

黎：其實香港現在的演員有點缺乏，剛才說的劉德華、梁朝偉，都已經四十多了。但是後面的其實沒有人走出來，只有古天樂和吳彥祖，往後就是沒有了。女的我想還差。就是張曼玉還有劉嘉玲之後，年輕的我也想不到哪一個。我想香港電影最缺乏的就是這個演員的訓練，我們沒有太多的 acting school，只有演藝學院培養出來的都是演舞台劇的比較多，做電影的其實很少，出名的只有一個黃秋生。這麼多年就只有一個黃秋生，女的可能你可以說是朱茵，但是朱茵其實演電影也不是很多。所以我想香港這情況是比較奇怪，我想在中國比較好，他們有的演員是比較多。

我想說的是，演員其實最重要還是光采，漂亮不一定好。比如說王菲，我們看她在《重慶森林》裡面其實她不是很漂亮，但就是演得好，那個光采其實真的很難說，也是導演看的那特別的一面，再配合起來，我想這當然是她自己有特別的地方，往後再跟導演一起合作就會出好的效果。

觀眾：老師、各位同學大家好，北藝大製片組吳光武第一次發言。

收穫很多，那我想請教一下。以《海角七號》這樣的票房，老師剛才講說會引起一片跟風，那導演當然也都把一些元素放進去，那站在我們製片立場來講，那會不會跟風，跟我們希望一些元素能運用在他的片子，這會不會是一種衝突？

第二個問題是，我們以前拍片的時候，老師就說我們的作品很自溺。那其實我可以感受得到這些作品的熱情跟勇氣，但我們在教育他們生命歷練不夠的時候，怎麼去掌握超過自己能掌控的東西。像《海角七號》

他可以掌控七個人以上的角色，這一個角度來講，一個導演能夠掌控七個角色能成功，或者讓我們感動到，或者跟他一起流眼淚一起感動，我覺得這樣的導演，並不是可能一個學生可以控制的。那以後我們怎麼跟這些學

生講說，你們要自己生命歷練更多，那身為一個教育者，怎麼讓這些年輕的學生，踏入他生命更豐富的旅程，能創作更豐富更精彩的影片，怎麼樣鼓勵他們，怎麼樣給他們建議。

李：基本上所謂商業元素跟跟風這是兩回事，跟風只是說模仿它我認為它成功的那些部份。那他用很多甘草演員，我就用很多甘草演員。他用一個愛情故事，我就用愛情故事。這些其實是基本的商業元素。可是問題是那你會覺得說要做一個異國戀，又要弄一個日本演員，弄一個新加坡演員，或是韓國演員，現在老是搞這種國際跨國合作，可是跨國合作很少成功的例子。

跟風是為了商業的企圖心而去做的一種策略性的運作的方式。如果回到創作者的立場的話，應該是他真正有熱誠，真正想拍，再去做某種的調整。所以我覺得製片，其實我剛才一直沒講，一部片子的成功，製片可以用算計的方式，但你的算計算到最後，不一定會成功，我們前面的很多例子是這樣子。可能還是要回到最基本的東西，劇本夠不夠好，我覺得如果劇本夠好，不管它是不是跟著別人，其實它會是一個比較容易有一個成功的因素。

另外有些時候，你就是要做反類型的思考。像西部片那個時候已經跌到一個谷底，突然出現了一個西部喜劇片，然後把黑人也弄進去。所以像這個，他其實基本上是一個重新轉變類型的一種思考模式，那所以你要有一些創新的元素在上面，所以你要做跟風的話，也是不能百分之百的，你要做某種程度的轉換。所以我想做一個製片來講，要去思考的是這一方面的，而不是說完全去抄襲原有成功的模式，那個往往第二部

就會死得很慘。

焦：我稍微講一下。我最近在夏威夷作評委，看到了一部電影，就是今年去坎城的一部電影，然後也是夏威夷影展的閉幕電影。它電影叫《The Good, the Bad and the Weird》，它意思就是以前台灣翻的《黃昏三鏢客》，可是它是韓國人拍的，就是韓國完全模仿當年的好萊塢義大利式西部片，一模一樣。然後男主角是宋康昊，還有演《腦海中的橡皮擦》的鄭宇成，還有另外一位也是很有名的。就兩個帥哥，一個宋康昊。宋康昊就演 the Weird，但是他是掛同名第一個主角啦。完成就在中國滿洲，幾路人馬在中國。但是它把滿洲設計成美國的大沙漠一樣。所以你說跟風，韓國人最會這一套。它拍一個完全跟義大利西部電影一樣的電影，然後動作從頭到尾，和衣服、造型都是西部片。然後我看了半天覺得這電影不知要幹什麼，其實不難看，台灣也有人買，貴得不得了，可是隔了好久才賣出來，為什麼？沒人買。因為人家不知道怎樣定位。

就是說當一個電影跟風變成習慣，不管你的製作價值再高，你明星魅力如何包裝，但是它在坎城的時候就賣得很差。就是你標售的價格很高，花的錢可能是破韓國影史的紀錄。那動作場面一個接一環，其實是蠻好看的。娛樂價值來講是非常高，但是世界上沒有人購買，在日本，在香港，在法國，那個銷售成績都很差。所以我的感覺跟風這件事情，像我們的類型電影造成，鍾老師一定很瞭解，就是它一定是一種電影出來以後，測試市場反應，另外一個海角八號、海角九號就出來了，將來就變成海角系列嘛。海角系列再厲害、再進步一點就變海角類型。那這個一定是有個類型進化理論，這是絕對跟市場有個對應關係。但是基本上它能不能在市場上引起共鳴？像它這個義大利西部片，你這樣出來的時候，世界上大部份的觀眾沒有 already 去接受這樣東方人演的西部片。所以我覺得它在韓國破所有的紀錄，可是出不了韓國。

所以這個也是我們大家在講，就《海角七號》。今天也是有一位記者問我說，因為我們台灣新聞局現在就特別興奮了，已經要爭取好萊塢外語片，我就說美國人會看這電影嗎？這個其實蠻難的，就文化上的一個隔閡。但是你如果說從市場要你要從這個觀念去想的話，其實非常困難。我說在我來看，《海角七號》對這個產業，最重要的你的擴張能力，並不是說對外，但是它對台灣產業一定有個好處的，就是剛剛朱導演講的，你在台灣兩千三百萬人口，能上到四億，就是一千五百萬美金的票房，就些所有全世界企業家的大老闆，一定就已經在看這個市場。

就像他們當年盯著眼睛看說，原來《英雄》能創造三千萬大陸的票房，大陸的票房一確定以後，全世界的資金就湧到大陸去了。所以我認為現在你看香港的回流，現在許多企業家拚命在看台灣，就它已經準備資金要進來了。為什麼？因為大家都看到可能有海角八號、九號會過來。它證明一件事，就是台灣的觀眾有市場到一千萬美金的潛力。這實在是

很嚇人的，因為美國任何一部電影能超過一千萬的票房，在本土，就已經是大片了，超五百萬就是一個關卡。我認為外資會進來。

鄭：今天這個關於下一部誰能賣到四億說了很多，像剛剛大豐老師說的，我相信不會在一兩年之內再出一個四億，這個不符合市場規律的。但是我相信下面會出海角七八九，甚至於系列，都不會太成功。但是成功的反而可能是一個哭片，這事倒是常常是規律。就是我為什麼這麼推斷和預測？就是說《海角七號》大賣的核心理由，你想比如說喜劇、輕喜劇，台灣觀眾並不稀罕的，不是說從來沒見過。然後譬如說土風，就是這個南部的民風，這個其實在很多台灣電影裡，也不是很新鮮的。最後是一個情感訴求，就是我現在感覺，包括電視我聽了幾天，就是所謂昨天那個人說，台灣人悶了太多年，需要發洩一下。那麼這個電影讓痛痛快快的發洩一下，所有被瞧不起的小人，都在這個電影得到了一次舒展。那如果說這是它的核心，四億的核心理由的話，你要知道宣洩這件事，除了笑還有哭，它不是只有一種方式。

其實中國人的笑大部分是自嘲。常常是笑得最過癮的，就是喝著酒笑，笑著笑著到最後哭啊，這是中國人最常的一種品格。不知道為什麼，就是自嘲。馮小剛所有的電影就是自嘲。就是我們誰都有毛病，那怎麼辦呢？我們也改不了，我們就是小人嘛，於是我突然笑你身上的毛病，你笑我身上的毛病，大家都挺開心，好玩了，這就貫穿全部馮小剛系列的一個核心的訴求。這個東西只有他找到了，而且表現得那麼痛快。於是十年，只要他一拍，所有電影讓路，至少不擠這個檔期，更不用說同類題材。就是說馮小剛要拍，喜劇誰都不敢碰這種感覺。所以我相信就是，剛才道明老師也說，就是還是要發揮自己，應該說一般情況咱們說著玩，《海角七號》一火，所有愛拍悲劇的人應該心中竊喜，《無言的山丘》，下一部。

那剛才光武說的那個問題，就我更感興趣。就是同學在人生歷練不夠的時候，老師希望你們有更寬廣的視野，不要老是自我表現，這件事情我也特別有體會，就是說到底一個什麼辦法。絕大多數同學他一拍肯定是拍自己，拍自己他最熟。我上電影學院的時候，我是高中畢業直接就來學導演，寫那個劇作，一學期要寫七八個短片劇本。寫到吐，就是受不了，因為沒有任何東西可寫，只有小學中學大學嘛。這三種生活是很像的，這個沒有東西可寫。所以我也很體會同學，你說要發自內心，你要藝術家要表達自己對生活的感覺，那他只能寫自己。

後來我用了什麼辦法，我就強制你不許拍自己，第一年那個小作業我管不了，因為那個三分鐘。但稍長的，我就說所有的人不許拍大學生，不許拍電影學生宿舍。就是一拍宿舍就頹廢、痛苦、活不下去了，全這個。後來那時候還沒有紀錄片，後來就開始用紀錄片。我說怎麼拍呢，北京當時有一個叫生活空間，每天早上中央電台有一個四十分鐘的欄

目，生活空間有一個子欄目，講述老百姓自己的故事，每天八分鐘播一個老百姓，真正的底層老百姓。我就要一個班，就是九五班，我說你們每天早上起來，七點二十分給我到系裡來看這八分鐘，看完你就去找這些人拍。

《集結號》那個故事，就是一個八分鐘的故事，被一個作家找到了，有一個老兵給自己都死亡的戰友伸冤，全中國看了這八分鐘，沒人管，就他一個福建省作家跑到山西去把這老頭找著了，從此就產生《集結號》從小說到電影這麼一個過程。當然我只堅持了那一個班，後來到畢業的時候，我就要求畢業作業不許拍大學生，就是要拍除了你自己以外的。

這個作法是不是一定對，我只是說你所謂表達自己，不一定那個主人翁是自己，就是說，你仍然可以透過不熟悉的人的感受去表達自己。所以紀錄片其實是一個特別好的方法。我們現在也開始固定下來，就是一年級一定要出去拍一個人，就是紀錄片第一個作業是你看到的人。昨天我們問香港那個《威水史》，那個同學，我們說怎麼這麼好出租司機，才講了三分鐘就不講了。說這就是他爸爸，就拍這個同學他爸，其實如果認認真針往下拍，如果他有能力，他爸爸可以講出很多他的威水，而在我們常人看不威水，但是經過藝術家可以把它變成特別人性化的威水的一個好的紀錄片。那麼這樣的電影拍過一次，我告訴你，以後你拍什麼人都不一樣。

我也跟同學說過，我第一部電影獨立指導的就是《鄰居》，二十三個人。那年我三十六歲，我受益匪淺，我就是第一部獨立製作的電影盡量找人物多的來拍，不要找那個兩個高中生、兩個男同性戀那樣的電影拍，那樣的電影好像很表達了你自已，但是你基本功你虧大了，就兩人拍來拍去。我二十三個人每個人都要管到，其實現場亂了一鍋粥。但是一部戲下來，所有的事都拿下。這個其實不是我自己摸出來，是我跟的老導演。就是盡可能在頭幾部戲找角色多的劇本去拍。其實有很多方法，就是保持你在學生狀態又有自己一個藝術家內心純淨的部份，但同時要伸開所有的觸角，去接觸社會，接觸人。

鍾：我順著鄭老師說兩句，就是複雜性這個問題，我覺得確實是，在拍短片時應該要注意。我編劇課的時候，短片課寫短片，我就特別主張你片子可以寫得短，但是一場戲一定要有一條以上的線。有特別強調要練會寫三條線在一場戲裡面出來，從寫一場戲的時候就開始處理這個，你到寫大戲的時候，才能夠知道你能寫幾條線，能駕馭一個複雜的東西。就開始同學也寫自己身邊的東西，就拍短片第一次做小作業，我們的要求也是，你就寫你自己的事，也不能寫一件事，你一定有幾條線纏在一起。你把幾條線纏在一起的時候，你要認認真真做了這個，會做這個之後，到時候他寫大片的時，他的訓練就完全不一樣。這跟鄭老師講的拍片是一樣的。

焦：超時了，我們最後一個問題好不好。

觀眾：老師你們好，我是戲劇系大學部的學生，其實今天這次座談會，我有一個蠻期待想要知道的問題。就是關於兩岸三地的華語電影裡面，就是舉凡好萊塢和日本常常會拍一些未來的科幻類型電影，然後想問說兩岸三地的電影業，對科幻類型的看法，以及目前特效的

發展，就譬如說對化妝以及電腦特效。想要聽聽看各位老師的想法。

朱：其實科技大片我們在亞洲才剛剛開始在學習中，我覺得最重要的還是戲好不好看。我自己拍的那個《功夫灌籃》，就迷失在特效裡面，這是失敗的。其實在我們這邊不是很有條件去拍這個，他說要求要十個月的製作過程，後來我拍完到上片，因為過年檔非要上的話，只有五個月的過程。所以自己也cancel很多，想了很多，反正我就是一頭包就對了。我那時候很器重科技，這個動畫這部份，結果是失敗了。

目前科技還是美國歐洲比較先進。我認為現在大家如果太迷信動畫，就不是亞洲電影能競爭的本錢。我講一個最簡單的例子，其實《臥虎藏龍》的成功在美國，有一個人很受到傷害的，這個人叫做徐克，因為這些東西其實是徐克最先帶出來的，在那個笑傲江湖，包括袁和平也好，包括這些武俠的新境界是徐克弄出來的，結果其實李安把它收大成，然後他當然心裡是不太服氣，但是他就拍了一個叫《新蜀山劍俠傳》，用了大量科技，因為這個人他一直走在前面，他就覺得他不能再拍以前的那種，這個片子對他的傷害是非常大的，賣到美國去其實人家就，哇，徐克，老祖宗拍武俠片高價就買了，因為《臥虎藏龍》在美國非常的賣。結果那個戲被美國人退片，因為就是太多的動畫，他不要看動畫，他要中國人的功夫水上漂，他不要看長出翅膀來。那個在美國只是三流的動畫片。

在經歷了一陣動畫熱後，包括《功夫》的動畫其實是算成功的，那因為《功夫》的動畫成功，它帶來了一段動畫熱之後，我們再回來反省，我們亞洲電影或者華語電影不一定要靠動畫，所有完全靠動畫的片子必死無疑，所以動畫只是輔導而已。我相信周星馳那《長江七號》最失敗的就是它的動畫，我覺得《長江七號》是周星馳電影裡面最失敗的。那他其實是為了那個外星娃娃，他弄了兩年多，還拿到美國去弄，其實那個戲是老早就要上演的，延了一年半，就是為了這個動畫，就是效果也

不是好的。

李：科幻類型的東西其實要有很多的條件。說老實話，特效科幻的這個類型，要有相當製作條件，我想在香港恐怕也很難做。我們在特效這一塊其實還在起步的階段，你看我們金馬獎裡的《不能說的秘密》裡面那個特效，說老實話其實是蠻差的。可是即使是香港，技術上也算是比較不錯，但是仍然是沒有辦法做到好萊塢，或者是好萊塢的分支紐西蘭或澳洲他們做的那個狀況。你做特效那就是錢，可是你真正吸引的，我們現在是錢上面比不過人家，所以你去一個我們錢比不過人家的這個部份，我覺得是有點自不量力。我覺得特效這個部份是可以補，我覺得要嘛你就做低科幻，但低科幻也不見得，像鴻鴻拍的《穿牆人》，它就是一個低技術的科幻電影，但是它也不成功。基本上科幻這個東西可能寫小說會比較容易。那拍成電影真的需要錢堆出來，恐怕不容易的。

觀眾：同學：我們拍電影一個很重要的事情，就是我們要觀眾去看的時候，能夠進入裡面的劇情。如果你不能帶觀眾進去的時候，其實那是不成功的。《搶救雷恩大兵》那個電影其實它用了很多的電腦特技，我想那個用處是很好的，將觀眾帶進去狀況，我想這是最重要的事情。

鍾：說到科幻跟飛技我覺得是兩個層面的問題。飛技是這幾年，特別是零四零五年以後，其實飛技越來越變成一個虛擬現實的工具。就是說那個時代我告訴你我做得是假的，我讓你去體驗把假的做多真。今天越來越變成就是其實我一部片子有很大部份是假的，但是你把它當成真的來看。這可能是現在飛技比較明顯的一個現象。可能更多的是一個關於想像力的問題，中國歷來科幻片一直不太成功，香港拍過一些，但是在票房上也不是特別成功。大陸幾乎就沒有真正的科幻電影。

但是這幾年我覺得主要看你們這一代，因為我在大陸看到，大陸有許多年輕人越來越對科幻開始感興趣，前幾年在大陸電影節上有一個就是製作水準非常低成本的科幻，就是用業餘的電腦，學電腦專業的學生做的一個，什麼叫北海怪獸，然後怎麼進入腦之類的。但是在大陸電影節上得到瘋狂歡迎，人們都特別奇怪，因為大家確實沒見到過這種，這個和許多年輕同學可能從小看好萊塢科幻長大，就有自己的科幻想像，就覺得特別有感觸。這兩年呢大陸科幻文學開始有一個比較活躍的發展，其中有一個作品，作家在網上發很多，叫劉慈心，在短期內大火，而且據我所知已經有人給劉慈心前幾部作品，做科幻電影的規劃，包括有些海外的資金也在關注。那這些東西，我覺得核心是一個建立一個什麼樣想像力的問題，這可能跟真正飛技不是一個必然連繫的東西，飛技可能在更大程度上，我們考慮可能應該是，我們飛技怎麼創造更好的來用它表現現實。

---完---

附錄七- (七)活動照片

香港演藝學院抵達機場

香港貴賓與北京貴賓於飯店見面

兩岸三地學生聯誼

學生參訪北藝大校園

北京香港教授抵達會場

主題演講

主題演講

紀錄片映後導演 Q&A

導演講座 學生互動

劇情片映後導演 Q&A

所長蒞臨指導

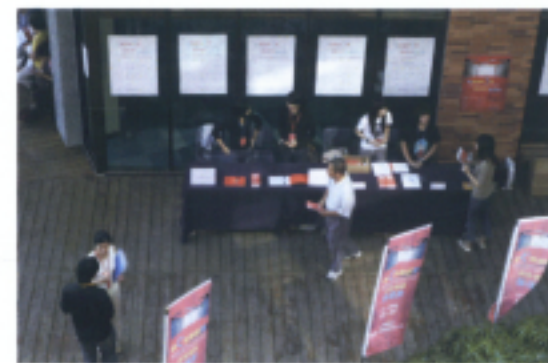
王童老師指導流程

討論會情形

討論會情形

研討會學員入場

頒獎典禮

北京學生與北藝大老師交流

香港學生與北藝大學生交流

茶會師生交流

電影所學生支援影展工作

電影院放映教育訓練

攝影記錄組

場地佈置組

活動結束。北藝大學生送行貴賓至機場