南方紀錄片國際推手計劃 成果報告

一、 計劃緣起

近年來,臺北常充滿了令人稱羨不已的多場紀錄片國際講座,個個講者來頭不小,講解範例非常實用,對於大部份的南方紀錄片工作者而言,實在是充滿只能遠觀的遺憾。即便近年申請者積極參與這類活動,除需自行額外負擔高鐵、住宿費外,遇上與工作、拍攝時間撞期,亦只能忍痛放棄。期望透過本次申請,給南方紀錄片平衡城鄉差距的機會,讓原本就有優秀作品的導演,具備更多國際提案、合作的知識,並且透過平台的媒合,讓更多優質的台灣南方題材,有機會邁向國際舞台。透過「團結力量大」的方式,無論誰有機會多與國際提案,就可同時協助其餘影片進行現場推廣,增加彼此成功或曝光的機率,也透過這難得的機會,讓導演之間多交流,促成更多日後結盟、合作的可能性。

二、 演講座談

本次因機會難得,特別與紀錄片工會合作,分別在高雄、台南與嘉 義舉辦三場講座,與更多南方的紀錄片工作者分享這個資源,讓大 家對於國際提案、有更多的認識,進一步提升參與度。

講師介紹

作的模式十分了解。除此之外,也常於各個提案大會中擔任主持人,引薦世界各地優質的提案或專業工作者。除了在全球各個重要的紀錄片影展中,宣傳 Sunny Side Of DOC 的年度活動以外許多的記錄片影展都能看見他的

身影,如 Sheffield 影展、加拿大的 Hot DOC 影展,或是中國的廣州國際紀錄片大會,還有類似大師面對面工作坊,都能見到他的身影。

如何參與國際提案?

很多年輕的製片都希望能與電視台合作,電視台很多都不願意冒這個險在不同國家認識不同製片建立自己私底下的人脈,好讓你在那個國家比較安排這些事情,這些製片會比較知道當地電視台的工作模式,像是英國只需要兩頁法國要十頁,同樣的選擇裡電視台跟你(製片)合作也可能因為種族歧視不會讓你入選,台灣的製片要拿到法國的資金就要跟法國合作這樣比較可以得到資金,每個國家操作的模式不一樣,有些是透過基金會有些透過電視台這些拿到基金的模式是非常不同的就是為甚麼我們要跟當地的製片合作,現在越來越多西方機構對亞洲題材感到好奇,這是一個很好的時機,他要告訴我們有甚麼小的機會可以在自己國家得到資金,台灣有 CCDF、CNEX 每年都有,CNEX 對國際市場很清楚當他選擇你的案子或推薦她會很清楚要選擇怎麼樣的決策者來一起處理這個案子。

國際上有許多紀錄片網站,亞洲地區就有四個紀錄片提案大會,台灣的 CCDF 華人紀錄片提案大會、韓國的仁川紀錄片提案大會、日本的 Tokyo Docs 以及由 Sunny side 分支出的 Asian side;其他地區則是分別有印度的 Good Pitch、Sheffield、多倫多的 Hot Docs、荷蘭的 Idfa 以及這次演講中的 決策者所在的 Sunny side,這麼多紀錄片提案大賽每一個都有他們各自的 特色。

亞洲地區紀錄片提案大會

CCDF 華人紀錄片提案大會

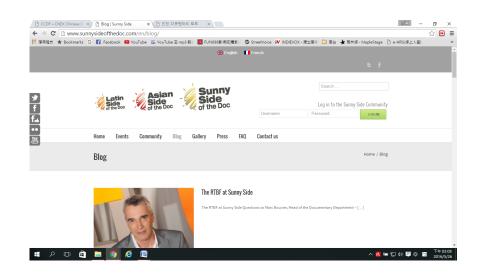
在台灣以CCDF華人紀錄片提案大會為代表,CCDF上可以看見許多來自不同地方的華人所提案的作品,也會公布許多其他國際上紀錄片提案 大賽的得獎資訊,CCDF也有開設紀錄片相關的培訓課程,培訓亞州地去 對紀錄片有興趣有熱誠的人一同參與及討論。

Asian side

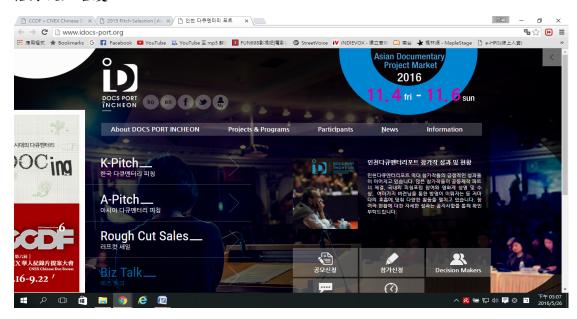
CCDF華人紀錄片提案大會合作的單位亞州地區以Asian side 最為代表, Asian side 是由亞州四個國家的電視台來作評選分別為日本的NHK、韓國、 新加坡以及台灣的公共電視,這個紀錄片提案大賽將會是亞洲地區紀錄片 工作者很好的參考範本,可以在裡面尋找到亞州地區所喜愛的紀錄片題材 做參考。

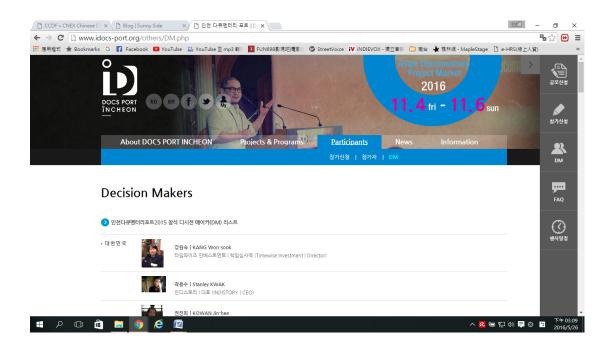

韓國仁川紀錄片提案大會

韓國仁川紀錄片提案大會是近幾年一個很厲害的提案大會,他們在短時間內快速地讓國際上的人看到這個紀錄片大會,短時間創造出一定的公信力及知名度。

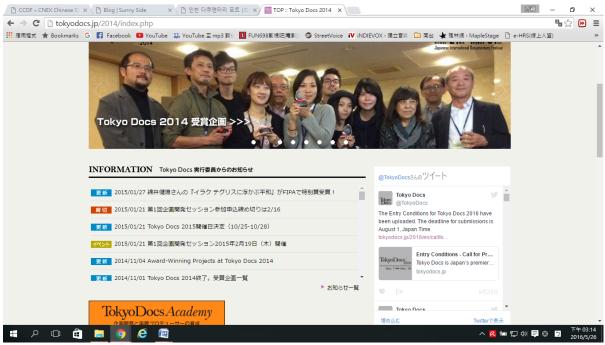

Tokyo Docs

日本的紀錄片提案大會很特別,不同於其他地區的紀錄片大會,會選擇有經驗的製片人,它們看的反倒是以主題為重,有一個有趣的主題即是你不是個經驗豐富的製片也是有可能成為它們的選擇之一。NHK會關注很多亞洲的案子,有時候也會看到他們跟小或有趣的案子進行合作所以不一定要是大案子或是資深製片他們才會選,要伸展觸角才會認識更多國際得東西。

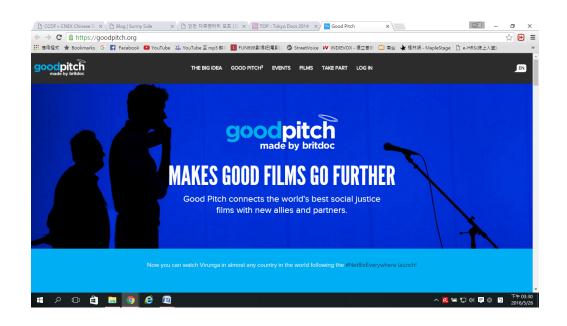
TokyoDocs/2014

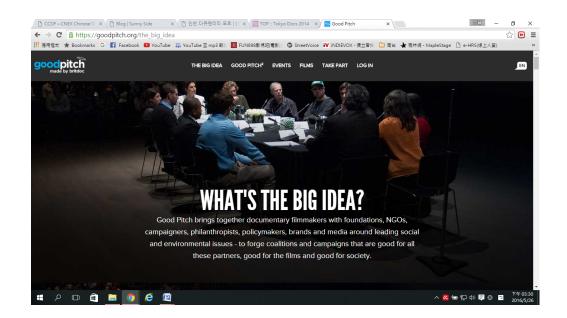

其他國家紀錄片提案大會

Good Pitch

是由印度尼西亞之外還連接其他四個西方的基金會一起組織而成的紀錄片提案大會,國際上也是有很多這種由基金會自己組織而成的紀錄片提 案大會,不完全都是以電視台來組織的。

Sheffield

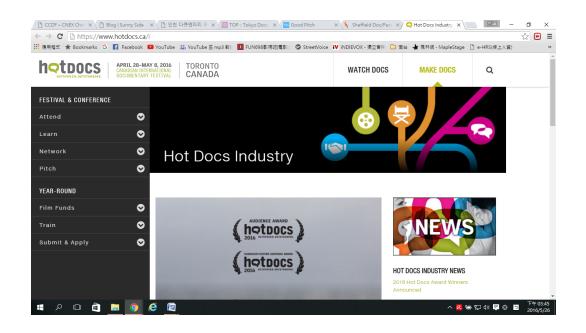
Sheffield 在國際上是一個很正式也很大規模的紀錄片提案大會,也很特別有 Meet Market,它們的特色,在這樣得場合上可以遇到來自各地不同的紀錄片工作者,這個時候就考驗著每個人的社交能力,不管認識多少人或是與多少人搭話都是一分收獲,Sheffield 的評選方式是由被選中案子的製片與大會決策者一對一的作面談。

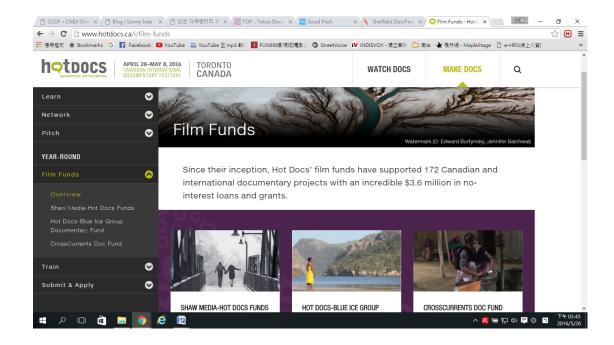
Sheffield Doc Fest

Hot Docs

Hot Docs 為多倫多一年一度的盛事,他們的提案大會兩天內進行兩天 提案者跟決策者都在同一個大會堂進行評選及討論,也是一個非常大的盛 會,是一個讓人大開眼界的提案大會很值得去參加做為參考,在評選和討 論中可以從新思考自己作品的方向等等。

IDFA

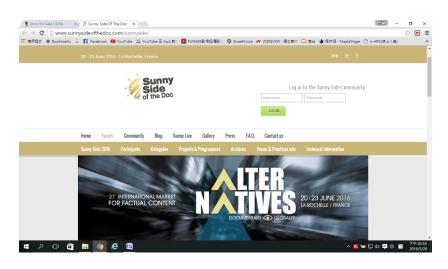
IDFA 提案評選進行得非常快速,通常都會在兩天內結束,早上提案下午 RUNTABLE,在各個角落也有來自不同國家的市場展。

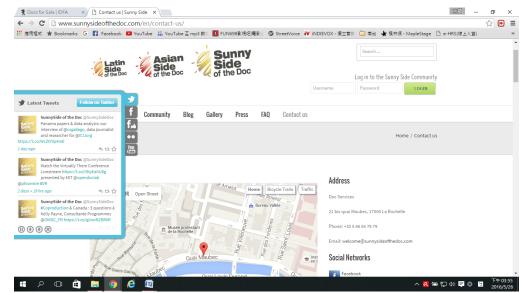

Sunny side

Sunny side 為這次演講者所屬的提案大會,紀錄片大會成長的也十分 迅速,參與人數一年比一年多,Sunny side 與其他紀錄片提案大會不太相 同,被選入 Sunny side 後必須積極主動的跟決策者作聯繫,而不是等待決 策這與你做聯繫。Sunny side 除了在歐洲舉行過去五年也在亞洲辦 Asian side,一開始大約兩百多人這幾年成長的很迅速到六七百人,第一屆香港--首爾--東京--中國。

當你好不容易進到這個場子你要想辦法主動跟決策者聯繫,至少要提前一個月,如果他不理你你要兩個禮拜前再寄一次信,要窮追不捨,這是唯一可以見到他的方法,如果不透過這個方法他們每天晚上都有雞尾酒會可以去想辦法聯繫。

Jean-Jacques Peretti Q&A

Q1: 上次在講座中您有提到西方國家對於亞洲的題材很感興趣,請問什麼樣的亞洲紀錄片題材能夠在國際間引起關注?

A: 在我的印象中幾年前有一部片紀錄片得到了很好的回響,The biggest Chinese restaurant in the world「世界上最大的中國餐館」,這個餐廳在北京的一個歷史悠久的建築物裡,影片內表現出餐廳裡每一個部門的運作,包括卡車運送新鮮的食材、很多的廚師在廚房內的、餐館的老闆跟消費者的

互動、典型的中國美食,吸引來自世界各地的人們,又因為高價位人們不 一定會買單,但這是世界上最大的中國餐館,特別吸引我們注意的是在影 片中能看到中國的高壓工作環境。

另外,去年在 sunny side 有一部紀錄片提案是有關於在北京的市中心因為加蓋新的大型建築物,將很多居民的原本居住的環境破壞跟驅趕人民,民眾為了保護他們的家開始紛紛抗議。所以剛剛提到第一個餐廳的紀錄片屬於比較制式化的紀錄片,後者的類型是偏向社會問題

然後,你們還可以參考幾年前在加拿大華裔導演拍攝的 Up the Yangtze「沿江而上」,講述的是中國長江大霸的問題,紀錄附近居民老百姓的權利等這樣的議題還有一部片也是加拿大出產的紀錄片,一個住在加拿大的越南人與遠在越南的祖母的故事,他們有很長一段時間沒有見面,上一次見到祖母的時候已經是 20 幾年前了,當他回到越南去看他的祖母時祖母已經 90 多歲,從他們的對話及互動中能夠發現東方跟西方的文化衝突以及祖孫價值觀的差距,這是一個非常有趣的現象。

前天在講座最後的交流時間,一位台灣人談到有關於台商到中國去發展的題材,這個議題也滿適合讓西方國家觀賞。內容大概是台灣的商人們到中國大陸去生活,他們如何跟中國的商人相處,或是在中國這麼大的地方他們要如何經商。所以我告訴她,這會是一個很有趣的題材,因為這樣的問題也同樣會出現在歐洲,我們許多的工廠也在漸漸減少,為了降低生產成本也都移到中國去。

所以這樣的題材可以影射出這些商人怎麼樣在中國生活,我們想知道,不 只是來自台灣的商人,也許會來自歐洲、來自美國或台灣

這些來自不同國家的商人聚集在中國要怎麼彼此相處,也許他們互不相干, 也許他們會住在同一個地方而產生一些文化衝突,我覺得這會是一個很吸引人的題材。

宗教信仰這類的題材也會是一個不錯的參考,我很驚訝的發現宗教信仰是個很重要的議題,因為在西方的宗教不太一樣,在宗教活動上我們不會在

禮拜天以外的日子上教會,我們不會與神交談,也不會向神明詢問問題。 我們祈禱只是一個目的,但在日常生活中我們自己來做決定是比較務實的, 這個部分似乎就是宗教文化上很大的不同,但是我們並不瞭解這一塊。我 曾經來過亞洲,但我到現在還是沒有完全了解,這就是為甚麼我認為宗教 的議題很重要。

有一些導演拍攝以宗教為主的題材,這個議題對我來說比較敏感,因為我 並不了解其中重大的意義。

我猜其他國家亞洲的情況有可能也是這樣,除了日本跟中國是無宗教的國家,但也許也有他們自己信仰的方式

對西方國家來說了解亞洲宗教信仰的文化是很重要的,而關鍵在於要怎麼 在影片中詮釋出這些形式跟其中的運作方式。

Q2: 我們的團隊正在拍攝一部紀錄片是以劍玉為主的題材,動機緣由是因為府城劍玉工廠面臨倒閉,我們在採訪余宗展先生之後認為能夠將這些故事拍攝成為紀錄片,以推廣劍玉運動讓這間工廠起死回生,對於這個題材您有甚麼建議?

A:這個題材很好,而且劍玉的發源地在法國,近年開始在日本流行,你們 也許可以到日本去拍攝這個題材增加豐富性。整個故事的安排很重要,如 果單純只講這個物件會比較乏味,考慮將比賽或是相關活動放在最後會是 一個不錯的方式。

而內容可以參考分成兩條主要的故事線,一條是講述余宗展先生想要推廣 劍玉為正是運動的部分,另外一條是比較有社會性的,現在工廠面臨倒閉 的危機,而這個危機與員工失業是息息相關的,讓觀眾產生動力想往後看 這個運動跟工廠是否能夠再延續下去。

這個題材若要引起西方國家的興趣,必須要詮釋出這個運動的精髓,或是能夠放入更多人物故事來增加吸引力。

聽講心得/陳宇軒

非常榮幸這次有機會能參與 Jean-Jacques Peretti 在台南舉辦的座談會, 這一次的講座舉辦在台南紀錄工坊,也因為這樣,我們間接發現了這個紀 錄片工作者聚集的地方,算是另外一種收穫,演講的內容以輕鬆的方式進 行,在起先就知道這位演講者大名鼎鼎的來歷,原以為會相當嚴肅的聽講 過程,整體下來卻相當輕鬆愉快,很多人對於紀錄片這類型的電影會感覺 到乏味,在Jean-Jacques Peretti的講解下,紀錄片對於題材的挑選,在不 同的地區有不同的規則,有些地區可能對某些題材較有興趣,有些地區也 許因為特定事件引起目前較熱議的題材,需根據不同的背景去挑選題材, 其中, Jean-Jacques Peretti 也以台灣地區舉了例子, 例如環保議題, 或者一 直存在於台灣與中國之間的主權領土問題,都是值得去深入了解的議題, 另外,在拍攝紀錄片的前置工作,對於資金籌措是必要且相當重要的一環, 影片的製程內容、影片品質、影片長度,都需要在先前編列好預算,好讓 製片進行找錢的工作,這也是本次座談會另一個重要的目的,來自法國的 Jean-Jacques Peretti 是在 Sunny Side Of DOC 超過的十年的資深工作者, SSD 為法國紀錄片提案大會,在他們的官方網站中,提供了許多方法讓紀錄片 團隊爭取資金,例如每年定期舉辦的提案大會,邀請全球製片或決策者共 同到此挑選有興趣的題材,除了SSD以外,Jean-Jacques Peretti 也提供了全 球不同的提案大會讓我們參考,在演講之後,我們難得的能與他面對面訪 談,除了團員本身想了解的問題以外,我們也針對了目前正在進行的企劃 案提出問題, Jean-Jacques Peretti 也提供了我們很多不同的方向,例如根據 歷史面向去做深入探討,或者在影片過程中加入比賽的部分,對我們來說 都是很重要的收穫。

全球決策者

另外,參與國際提案,了解各買家與決策者的方向屬性,也是非常重要的資訊,有一天就請 JJ 以 Sheffield 的資料來說明,在此亦將檔案與有興趣的人士分享。

三、 面對面諮詢

法國顧問訪台行程簡表如下:

日期	地點	行程
4/11 (一)	空中	從里昂飛臺灣
4/12 (二)	高雄	早上 08:05 到高雄小港 (調時差)
		晚餐餐敍介紹整體行程及各導演影片説明
4/13 (三)	高雄	早上仁佐、慧如企劃討論
		影圖場講座/國際提案及 Sunny Side of DOC 簡
		介 19:00 一樓咖啡廳對外開放
4/14 (四)	高雄	許慧如導演交流日
4/15 (五)	屏東	入住三地門,台灣原住民題材介紹、綜合討論
4/16(六)	高雄	中餐後離開三地門,入住佛陀紀念館,會議室
		討論
4/17 (日)	臺南	白天蜈蚣陣參訪、晚上臺南紀工聚會
4/18 (一)	臺南	皓申交流日
4/19 (二)	臺南	常慧訪問及導覽
4/20 (三)	臺南	安排與 Aleksandar Rajkovic 交流對談
4/21(四)	嘉義	下午兩點紀工中正大學講座
4/22(五)	嘉義	造訪阿里山
4/23(六)	嘉義	嘉義行程
4/24(日)	高雄	最後送行聚會,19:00 送至小港機場
4/25 (一)	里昂	返抵

工作日誌

2/19 第一次線上會議

接獲補助消息,先以 email 通知所有導演,並且討論接下來進行的方案,大家排出時間空檔,較能夠進行一連串活動的區間,由於大家單打獨鬥拍片很多年了,很難得可以與其他團隊交流,並且學習國際提案相關知識與資訊,有這次不同嘗試的機會都為頗期待,要求各導演將目前想參與的紀錄片題材企劃,按照國際提案的格式翻譯成英文,在顧問訪台前,就可以先 email 讓顧問看過,以利多給出適合的輔導意見。

4/7 行前會議

時間的區間已定,每日行程的規劃,以及為主討論對象的分配,這次也很幸運是有團隊的工作,否則為期將近兩周的招待行程,實在是不小的工作分量呢!在這樣團體戰的預設,也是希望透過每個階段不同的紀錄片專案,習得多元國際提案的資訊與處理方式。

4/12 第一天抵台

由於歷經長途飛行,以及時差的折磨,事前即協調這天僅先見面打個招呼,安頓行李跟住所為主,但導演們已經很細心地準備些當地水果與糕餅,希望讓顧問留下良好的第一印象,傍晚到紅毛港解說這裡遷村的背景,當時也因為這個事件,有留下些紀錄片的作品。 Jean-Jacques(後面簡稱 JJ) 對於高雄港的龐大、壯闊感到驚訝,沒有想到這邊的國際貨櫃進出量甚至超過馬賽港,整個搭船所經之處,視覺效果十分強烈!

今日首度相見歡,一切平安順利!

4/13 許慧如、楊仁佐導演晤談

這天一早,在JJ下塌的飯店借了會議室討論,兩位導演很用心的準備了20分鐘左右的影片片段來討論,在這場討論中,大家都有的程度的「文化震撼」,例如,仁佐影片中,談論宗教領袖金身的程度,在佛教跟道教的理念不盡相同,為何會有這樣木乃伊式的製程、對於宗教派系統的追求,JJ對於佛、道教的差別,以及台灣縱場的實用性,非常驚訝!而這部影片包含與縱場人民對於宗教亦求的實用性,非常驚訝!而這部影片包含與縱場人民對於宗教亦求的實用性,非常驚訝!而這部影片包含與縱場人民對於宗教亦求的實用性,非常驚不少醫院核磁共振,國際提案的所來的一個,是不少醫院核磁共振、儀義國所解,所以及有更多歷史、可能是科學類、做其一個有意來解釋,可能是科學類、大學類來的發展,可能是科學類、大學類來的一個主軸去談及,與實際是不大大容易被接受的震撼,為若往天談歷史、又談文化的發展,可能是是與大的震撼,為若往天談歷史、又談文化的發展,有是要從哪個主軸去談及,需要重新整理一番,看是要從哪個角度來探討。

再來,許導演的題材與過動症有關,她主要透過家醫科醫師李佳燕的診間進入這個題材,這位醫師近年來積極推動過動症去病化,並批評目前兒童精神科過度篩減這個症狀,以致於不少比例小孩非必要的服藥,這部分引起兩方不同意見的爭論。許導演從李醫師的診間開始追蹤三組不同家庭的個案,期望讓這個議題,有更深入的探索,JJ很驚訝這次五個專案裡面,就有兩個是關於過動症的題材,他問我們這個議題是不是目前在台灣社會很嚴重?但就國際製片的角度來看,若要探討這樣的議題,為何特別來看台灣的例子?而不是其他地區?

慧如一邊解說她的題材時,一邊說明他想追蹤的一個家庭案例,因為權力結構、層層掌控的緣故,讓這個小孩很無辜的開始進入服藥的歷程...但現場都紛紛覺得,這樣精彩的內容要拍成影像內容,難

度實在很高!

這天第一天開始晤談,雙方都學習了不少,關於文化的認知差異,以及拍攝角度可切入的觀點,都是值得令人反芻再三的交流。

晚上於高雄電影圖書館演講,與當地其他紀錄片工作者分享資訊,有點可惜因為下雨的緣故,來的人數並不若預期,但是也算是首度在南方安排這樣的分享,希望未來可以有更多相關活動,可以平衡此這類資源的南北差距。

4/14 許慧如導演交流日

慧如導演長期於紀錄片領域耕耘,作品深獲國內外影展好評,尤其結婚 育有兩有子後,仍創作不綴,這是我們十分佩服的。不過對於國際提案 的模式,或是與製片、國際製片合作推動影片專案,慧如卻是從未嘗試。 這某種程度,也相當真實地呈現台灣獨立紀錄片影像工作者的處境,由 於器材技術門檻降低,自己拍攝並完成整部影片,都是做得到的事,但 是相對來說,若要顧及更多面向,或是讓技術層次與製作流程分工操作, 卻相對困難許多,因為實在太難找到可以超過一年兩年、甚至三年以上 一起合作的夥伴,若是有這樣合作的對象,也得找到相對可以營運的資 金或資源,也因此,台灣獨立紀錄片工作者,多半用接案來維持生活, 拍自己想創作的題材,往往會拍拍停停,延長許久,當沒有資源或是為 了生活,就得先去做别的案子,然後有新的可能性後,再繼續回來拍攝, 合作的攝影師往往也得看檔期來更換,很難同個攝影師合作整部影片... 慧如表示,這次國際提案讓她其實有些挫折,一部分是理解到,不是所 有的題材都適合來做國際提案,還是有些門檻跟條件,像這次過動症的 題目,就不見得合適,另一部份是,這個題材本身要繼續發展,就需要 找到其餘資源後,方能一口氣拍久一點,目前有點難一鼓作氣。 這部分實在是創作者共通艱難與挑戰,

這次因為 JJ 訪台的緣故,除了我們自己的角度導覽外,也希望能找到一些在南部的法國朋友,來幫忙介紹他們眼中的台灣,才赫然發現,在台灣的法國人數量超過我們想像哩,有的是聯姻,多半是台灣女方與法國南方結婚,或是來台唸書,像這次找到協助介紹高雄老屋新力「河川」的阿鴻,就是因為來臺唸書後,十分愛台灣,而後留駐多年的例子,透過這些朋友的介紹,同時讓我們也看見不同角度的台灣。

4/15 三地門大聚會

本日各導演攜家帶眷一同齊聚三地門聚會,希望用比較溫馨的方式進行交流,一方面為JJ介紹台灣原住民文化,以及相關紀錄片的現況,當天除了皓申導演因為任教學校事務之故,無法到場之外,每位導演都蒞臨參與,還包括查核我們這次計劃進行的委員王耿瑜,亦一併交流,

實在是百年難得的交流經驗,若有機會多多舉辦,公私領域均可切磋,相信可以有效降低單打獨鬥的無力感。本夜談的話題相當廣泛多元,也問JJ不少關於法國紀錄片工作者的情形,即便拍紀錄片都是長期抗戰,相對法國當地的產業運作仍是較為健全,至少製片制運作成熟,JJ也強調我們日後要想辦法跟各地的製片做連結,比較容易開始推動跨國合製。

這次王耿瑜委員也與我們分享,他們舉辦 DOCDOC 工作坊,邀請國外製片輔導人的情形,例如于導演的「屌人」,因為參與工作坊,而後得到芬蘭合製的機會,因而拓展視野,學習到很不同紀錄片製作的模式及流程,但是因為該工作坊,時間較短、每天的行程非常緊凑、資訊流量相當大,相較我們這次計劃時間較長、個別交流與雙邊交流得以更深入,也很值得嘗試運作看看。

4/16 佛教儀式體驗與各國決策者認識

延續三地門交流的熱絡,今日往佛光山移動,並已預訂會議室,期望繼續再對談,除了當地著名的紀念館,有不少壯觀的佛像,亦可讓 JJ 體驗一下佛教氣氛與文化。

我準備了上次參訪 Sheffield DOC 大會時,取得各國決策者的手冊(如上人物表格),讓 JJ 可以跟我們介紹一遍,讓我們有更多關於決策者的背景資訊,以利未來繼續有參與國際提案活動時,很快可以知道該與誰晤談,增進合作的可能性。再者,JJ 表示,這些決策者流動的機會很少,所以重複遇到的機率很大,就有利於牽線的可能性。很可惜這次說明的錄音檔未能成功,不然可以分享給更多工作者。

4/17 學甲蜈蚣陣參訪/台南紀工場演講

JJ 訪台的期間,正好碰到我曾經規劃的企劃「蜈蚣王」--學甲地區蜈蚣陣儀式舉辦的時間,因此,特別把握機會從高雄到台南的路途中,安排短暫的繞境陣頭儀式訪視,趁機談一下這個題材。現場眾多而視覺效果繽紛的陣頭,讓他們覺得非常新鮮,他也在後來開法國活動的網頁說明,這類文化活動或節慶氣氛強烈的街頭表演,在法國也是不陌生的,但若要成為一個記錄片題材,要有更清晰的主軸來解釋,或是可以推進故事說明的人物,我跟他提及,我希望能做成台灣、日本、韓國對照組的片子,因為已經有找到日本類似的儀式,但韓國目前仍無斬獲,必須要再花更多田調的時間,才有機會再繼續發展,因此這次先以其他的主題來做發展。

下午抵達台南時,就已經是演講的時間,已經有滿屋的紀錄片工作者入座等待開講,由於是南台灣首次有這類題材分享的機會,大家都很期待,除了 JJ 介紹內容外,個別的提問也都很踴躍,有的是對於紀錄片製片分工上的詢問,因為實在不是這裡常見的工作方式, II 也鼓勵年輕的創

作者,不見得全部都要往導演職務鑽,好的製片人也可以讓影片成果達 到更高境界。

有的針對自己的題目來發問,想確認這類的題材是否合適發展成國際提案?如有個關注台商的題材,JJ表示全球化與移工問題,也是他們很大的考驗,所以這樣的題材會有跨國際的共鳴,重點得看後續故事細節的規劃與安排。

另外,很值得參考的一個法國政策,可以輔助拍片者的資源挹注,JJ 說以前錄影帶拍攝的時代,無論是空白的 VHS 或是 DV 帶、Betacam 帶 等,所抽的稅就會用在拍片補助上,這是很好的開源例子,讓他們可以 有較穩定的輔導金機制。

4/18 林皓申導演交流日

之前較沒有機會參與的皓申,今天是他主要諮詢、交流的時間,在這次參與的導演裡,皓申曾參與過 Sundance 與 CNEX 的工作坊,對於國際提案的模式較為熟悉,並且有實際提案的經驗,這次跟 JJ 討論他的影片,讓他也很有文化震撼,因為他的記錄對象是一對母女,這個女孩已經因為過動症服藥多年,現今已經是高中要邁入大學的年齡,目前皓申記錄多年後,重點開始轉進媽媽因遭遇家暴,希望藉由離婚開展新生活。

這幾個紀錄片工作坊,來自歐洲的製片輔導人,都一致建議他,不要一開始就將這女孩的狀況認定為過動症,這些情形可能都是因為反映家暴陰影下生長的一些問題,建議他先從這個切入點來探討,而不是一開始就用病症來帶入。對於他們稱對方為病人的謹慎態度,讓他非常印象深刻。

4/19 薛常慧交流日

這次透過JJ學習到另一種紀錄片的類型,即所謂 Trans media,運用網站為基地,開始捲動議題,故事的敘事手法與影片線性的方式迥異,完全看點選頁面的路徑,開展不同的故事線...這類的紀錄片,在台灣相當陌生,想必與籌資不易、發行困難有關。但如果可以透過這樣的結構來試試新的紀錄片敘事,也是很難得的機會。因此,這次我同時準備兩個提案來討論:一個是關於月老的題材,一個是「Fire and Fish」(火與祈願),前者希望能做成 Trans media 的提案,後者則是一般紀錄片的企畫。

月老做為華人世界重要的宗教象徵,以此為切入點來窺看年輕世代的愛情觀,所以在網站的路徑設計上,可以分成單身、已婚與外遇的項目,而後由其中不同遇到的問題,來往下層層點選,JJ提醒這類的網站,同時還會捲動相關商業的連結,讓這個網站本身也可有商業模式營運之,因此我再將相親、結婚、生子相關的行銷內容網站一併設計,可惜時間過短,未能來得及製作預告,可以再看看後續發展。

「Fire and Wish」則是透過新北市的天燈、台南的紙錢減量策略,以及彰化南瑤宮,呼籲信徒在遶境途中不要施放鞭炮的例子,來探討所謂減碳環保、降低空污的現代課題,如何衝擊傳統文化的演變。當我放天燈的畫面給JJ看時,他很喜歡這個題目,並且提醒我儘量以正面的角度來做,解釋執行良好的現代範例,而不要談太多複雜的辯證,讓本片焦點渙散,但由於這部片尚未找到好的人物角色,僅從議題的角度來切入還不夠紮實,因而預告的整理也還未能純熟。

這個準備的過程,讓我理解,很多在國際提案的題材,多已拍攝一段時間,甚至三、四年都有,豐富的素材剪接成兩分鐘左右的預告,勢必很有料,真正所謂發展中的專案,恐怕是很難有這樣的效果可呈現的,因此,當給紀岳君導演寫仁川、東京企畫建議時,就跟他說你不要當已完成版本來作提案,而是試試看前期或製作中的狀態來說明,一方面也可以了解各方對於這部片敘事的想像,與自己原本切入的角度是否有所差距?

4/20 外國製片 Aleksandar Rajkovic 交流日

Aleksandar Rajkovic,是我 2012 年舉辦塞爾維亞影展中,邀請參展影片之一的導演,他畢業于全球第一所電影學院,位於俄國莫斯科的 VGIK,畢業製作即被提名奧斯卡入圍,主要為塞爾維亞國家電視台拍攝系列紀錄片,以及與俄國製片公司合作紀錄片與劇情片的製作,因為有機緣邀請他訪台,為任教的大學短期授課,開始交流可能合作的專案,本次正好他在台灣,為塞國電視台拍攝介紹台灣的系列紀錄片,

因而邀請他擔任本案的外國製片,請他協助我們各專案的英文企劃撰寫 方向及潤稿,以及預告剪輯的建議,同時待導演製作至中期時,可以協 助洽談歐洲與俄國的製片,看如何來繼續推廣。

這天 JJ 與 Aleksandar 見面討論,關於這幾部紀錄片的想法,他們見解一致性很高,對於合適提案的類別,以及可行的推廣方案,大多意見雷同。

這次 Aleksadar 的加入,也讓我們觀摩製片制的合作方式為何?他很積極地與各導演保持聯絡,關心目前的進度,並且坦白他的觀點,讓導演們需要意見時,有非常受用的效果,尤其最後在線上報名 Sunny Side時,由於之前英文的內容字數超出太多,他協助裁剪字數,重新整理說明的重點,方得讓我們註冊成功。

4/21 中正大學演講

這天JJ至中正大學演講,由蔡崇隆導演主持、羅士哲教授翻譯,這些同學雖然有拍攝新聞與紀錄片的經驗,但也是第一次接觸所謂國際提案的議題,來自馬來西亞的學生特別積極提問,期望多了解怎麼樣的題材合適來做國際提案的準備,因為這場聽眾的熱烈回應,JJ因此比前兩場介紹,多放了些最近 Sunny Side 入圍的案子,進行較多的解析,向聽眾說明入圍的理由與優點,可以提供觀摩。

4/22 蔡崇隆導演夫婦交流日

蔡導演與夫人阮金虹,兩人多年來關注移工議題,繼完成「失婚記」後, 再接再厲攝製「可愛的陌生人」紀錄片,已經後製完成一個近一小時的 版本,看看這次計劃是否能對後續推廣發行有所助益。

除了夫婦兩之外,亦有邀請其他越南友人共同接待,彼此都很好奇不同國家、社會的文化背景,因此也進行不少課題的交流,例如兩地移民的問題,JJ 說在法國的移民中,以越南籍的族群融入社會情況最為良好,應該是當年能移民到法國的,多半是中產階級以上的知識份子,加上民族性溫和有禮,多年來不太出現什麼負面消息,但近年來的移民,多半來自中東、非洲,尤其最近難民潮的挑戰,更是讓法國本土受到很大的衝擊,因為這些移民的宗教信仰、與風俗文化差異都相當大,彼此相處的隔閡與誤解,相對也較為劇烈;金虹則表示台灣人對東南亞來的移民不是那麼友善,所以在負面消息發生的比例較高,JJ 對於為何這些越南人要一直來台灣工作、甚至是冒險非法打工不是那麼理解,尤其從影片中看來的角色,對西方人而言,很難分得出差別,崇隆與金虹解釋說,兩方薪資比以及經濟發展背景的差異後,JJ 就比較容易進入這個社會議題。

另外,也針對性別議題互相交流,包括法國社會單身比例高,對於愛情 及婚姻的看法如何?等較軟性的話題,這部分的接觸,恐怕是一般台灣 民眾或紀錄片工作者,也沒有機會接觸的呢!

4/23 學生製作訪談

這次因為有幾位導演都在大學中任教,所以也帶著同學做紀錄片,特別趁這次難得的機會,也讓正在拍攝不同的題材,也把握機會請教來自遠方的顧問,這些眼界與技巧磨練,若是能提早更好,不用像我們傻傻的用自己的限制在做片子,也期望早點啟動磨練的新生代,可以讓更多好的台灣題材前進國際,而這次來討論的幾個題材,正好在地性都相當強,也讓顧問有機會多了解台灣不同的故事。

4/24 送別

歷經這段時間的相處與交流,大家頗為和樂融融,顧問也敦促我們後續的影片發展要多跟他討論,他很樂意再給意見,幫助大家推動提案進展,大家也熱情準備禮物,王耿瑜委員送了一套「光陰的故事--台灣新電影」DVD,讓JJ對於台灣電影的脈絡可以有更深入的了解,慧如則送上自己烘焙的咖啡豆,以及小孩手繪的圖片,最後的聚餐與機場送別,氣氛十分溫馨,也希望透過這次的交流,奠定合作情誼,在未來可以有更多合作的計劃得以推動。

顧問給予各專案意見摘要:

本次各參與導演,將自己的拍攝案翻譯成英文企劃,並面對面與之 討論,JJ給予的意見如下,英文企劃及後續刊登於SunnySideofDOC 的內容,亦附在後面:

See you, Lovable Strangers

- 攝影、人物故事都不錯,能吸引人觀看的片,攝影剛開始有些不穩定,導演回覆說因為拍攝狀況機動與變動大的緣故,大多是手持拍攝的,所以會造成這種現象。
- 2、片尾曲很有感染力,他很喜歡,也講 ft 片子要訴求的重點,如果可以將這個片尾曲在開頭就使用會更好,但導演有所保留,認為這是很大的變動。
- 3、英文字幕翻譯的不理想,他會來不及看,這需要改進
- 4、對西方觀眾來講,比較不能理解為何越南人要到異鄉成為逃跑外勞,這麼辛苦的賺錢?經濟上或其他部分的必要性需交代得更清楚點,因為在歐洲難民問題也很嚴重,很容易知道原因是什麼,因此他建議可以使用旁白來說明,可以有所幫助。
- 5、對西方觀眾而言,台灣人跟越南人看起來都是差不多的,看起來 難以分辨,不像黑人、白人很清楚,所以主角的辨識度較低。

137-year Journey of Flesh and Bone

- 道教根佛教的差異,對於西方人來說很難搞得懂,這部分若講得太細碎,怕有理解的問題。
- 2、這部片牽涉了宗教、科學跟歷史,可能需要釐清類型的主軸,才 能將故事說得清楚。
- 3、跟日本有關的歷史段落,很值得發展,若由此加入更多歷史的解釋,則可較淡化科學影片的調性。
- 4、木乃尹的故事其他地區已經被拍過幾個影片,如何找不同的觀點 跟故事手法,需要好好斟酌。

When Childhood is a Disease & A Different Daughter

- 這兩個片子都關於過動症的題材,法國顧問十分驚訝,這個議題為何在台灣像是很嚴重的問題,但就國際紀錄片市場而言,若是以台灣的故事為主,選擇此地區來探討的理由似乎不夠充分…
- 2、第二部的預告片影像跟剪輯都不錯,但建議可以挑些較溫馨的片段,不然整個調性會太陰鬱。
- 3、第一部的人物關係可以再釐清,目前談到幾個切入點都很有意思, 如爸爸也是醫生的兒童患者,因為這些權力關係而服藥的部分, 但是怕影像很難拍到。

Fire and \mathbf{W} ish

- 1、 在畫面可有吸引觀眾的魅力,如天燈的部分。
- 2、 儘量挑選正向的主軸,談論執行不錯的部分,去除負面的討論,讓整部片清楚而易閱讀。
- 3、 需降低宗教色彩,讓本片的訴求觀眾群可更廣。

各組專案英文企劃如後: