

(藍色標示文字為說明, 非正文)

(影展名稱) 黑影展

(影展時間) 2022.05.20(Fri) - 05.22(Sun)

(影展地點) C-LAB——臺灣聲響實驗室

(影展主題短版簡介)

電影不只是光的藝術, 也是暗地進行的「黑」魔法。從電影技術發展史的角度來看, 「黑」無處不在, 它以不同的形式介入了影像, 創造了屬於電影的語言與美學, 也主導了我們一直以來觀看電影的方式。「黑影展」開啟電影裏可見與不可見的思辨, 以國內外24部風格迥異的實驗短片與藝術家電影, 從媒材、特效語言、光影實驗、放映空間到文化象徵意涵等多重意涵的「黑」, 試圖走進電影人操演的幻術, 在其中開展不可見的「黑」所折射堆疊的多重視閥。

(場次表)

Date	Time	Title	Length
05.20 Fri.	19:30	比夜更黑: 從電影材質到空間Darker Than Night : From Cinematic Material to Space	73mins
05.21 Sat.	10:30	不要害怕電影裡的黑 Don't Be Afraid of the Dark ☆工作坊(楊詠亘)	36mins
	13:30	其實是黑影映出光Actually, it's the shadow casts the light	74mins
	16:00	摸黑Seeing in the Dark	104mins
	19:00	比夜更黑: 從電影材質到空間Darker Than Night : From Cinematic Material to Space ★映後座談(鄭立明/史惟筑)	73mins
05.22 Sun.	13:30	不要害怕電影裡的黑Don't Be Afraid of the Dark ☆工作坊(楊詠亘)	36mins
	16:00	其實是黑影映出光Actually, it's the shadow casts the light ★映後座談(陳君典/吳梓安)	74mins
	19:00	摸黑Seeing in the Dark ★映後座談(宋明杰/周郁齡)	104mins

(單元一)

比夜更黑:從電影材質到空間 / 策劃:郭立貞

Darker Than Night : From Cinematic Material to Space

電影的「黑」是什麼？從何而來？本單元精選了六部風格迥異的實驗短片，從不同的角度展現了電影與「黑」的關係：「黑」是銀鹽影像的材質、幻術製造的手法、電影語言的形式，也是影片放映空間的條件。這個將我們緊緊包圍的電影之夜，比夜更黑，讓人忘卻現實，進入了屬於電影的感官與想像之境。

05.20 Fri. 19:30

05.21 Sat. 19:00 ★映後座談(鄭立明／史惟筑)

All Over

Emmanuel Lefrant

法國 | 2001 | 16mm (Super 8mm original) | 彩色 | 7 mins

*本片使用16mm拷貝放映

「黑」是未經曝光的膠片沖洗過後的顏色，展現了潛藏在感光乳劑層中的色彩總和。藝術家沒有使用攝影機，僅將不同酸鹼值的溶液噴灑在這張黑色「畫布」上，滴蝕出膠片所蘊藏的色彩與影像材質本身的空間層次。

Emmanuel Lefrant

法國實驗電影導演、策展人，也從事擴延電影現場表演。對銀鹽影像情有獨鍾，無論表現的是抽象或是具象風景，他總試著透過銀鹽感光乳劑來探索影像材質形式，力圖展現出一個我們雙眼不可見的世界。

Room 11a, Ortona Armoury

Lindsay McIntyre

加拿大 | 2017 | Digital (16mm original) | 黑白 | 1 min

在埃德蒙頓Ortona Armoury即將關閉整修的電影工作室，用一首影像短詩來歌頌不該被遺忘的電影技藝與場域。

Lindsay McIntyre

強調類比影像手製精神，也自製銀鹽感光乳劑來拍片。她除了拍攝紀錄片，也有劇情片與擴延電影現場表演作品。她尤其關注類比影像歷史以及北美原住民文化，也積極參與影像教育工作。

觀星Stargazing

吳梓安 Tzuan Wu

臺灣 | 2017 | Digital (16mm original) | 黑白 | 5 mins

這片星空是由16釐米攝影機手動逐格曝光拍攝而成，曝光的時間長度單由感覺判斷，不均勻的曝光對應著星光閃爍和當下想法的變化。本片是對每天觀星的儀式與相關的隨想紀錄，形構出一段冥想的過程。

吳梓安 **Tzuan Wu**

常以拼貼揉雜各種異質影像、聲音與文本，來探究敘事與自我的建構。作品橫跨實驗、紀錄片、裝置與擴延電影表演。近年以膠卷的手工技法為主軸，探索類比與數位影像技術的交界及其可能性。他也從事影像書寫評論與教育推廣。

Night Without Distance

Lois Patiño

葡萄牙 | 2015 | Digital | 彩色 | 23 mins

★2016美國舊金山國際影展最佳劇情短片

★2015瑞士盧卡諾影展

崎嶇嶙峋的山谷模糊了葡萄牙與加利西亞自治區之間的邊境，助長了幾世紀以來的走私活動。負片的視覺效果使暗夜更黑、使凝視更加困難，讓走私者能隱沒入沒有邊界的自然景觀中，靜待時機行動。

Lois Patiño

這位西班牙視覺藝術家除了製作影像裝置，他也是以土地家園為題的「加利西亞新電影」浪潮中最活躍的成員之一。多部視覺風格極強、極具表現力的實驗劇情短片，於世界各大影展獲獎，備受當今影壇關注。

Black

Aneta Grzeszykowska

波蘭 | 2007 | Digital | 黑白 | 12 mins

「黑」為19世紀幻覺劇場及初始電影常用的特效工具。作者以類似的手法加上動畫技巧，運用「黑」來塑造極為曖昧的影像空間。在這個充滿幻象的視覺遊戲場裡，上演了一場藝術家與影像的殘酷對決。

Aneta Grzeszykowska

常以攝影為主要創作媒材，反思批判影像與個人身份認同建造的關係。在她的複合媒材雕塑與音像創作裡，人體則被經常被塑造演繹成可供操弄的「偶」，展示現實社會對身體的美麗幻想與殘酷改造。

空一格, 戲院

鄭立明 Li-Ming Cheng

台灣 | 2016 | Digital | 彩色 | 25 mins

★2016高雄電影節

90年代結束營業的「第一戲院」是美濃鎮上許多人的共同記憶, 滋養了他們的夢。如今座椅空了, 片格腐朽, 春光睏倦了, 記憶與想望互相搶位、換座, 戲裡戲外顛倒, 合前幕後翻轉, 終究殘酷無情的不是歲月, 是神秘剪刀。

鄭立明 Li-Ming Cheng

自1996年開始便持續不懈地創作、書寫。關心的議題廣泛, 從城市空間與時間的探討到台灣影像歷史的追尋, 都有令人印象深刻、並廣受肯定的紀錄及實驗作品。2021年的《菲林之馬》也是由廢棄戲院為場景發展出的實驗作品。

(單元二)

其實是黑影映出光 “Actually, it's the shadow casts the light” / 策劃: 吳梓安

在繪畫上, 黑色是所有顏色的總和, 而在光學上, 所有顏色的光的集結卻會是透明的白光。影子是由被遮蔽的光所造成, 或是, 光其實是由影子包圍的破洞流瀉而出? 巴索里尼說: 「電影是對太陽的質問」, 而我們所見的電影是光還是影? 正與負, 加與減, 太極生兩儀, 兩儀生出RGB。本單元集結以遮蔽與陰影為概念的實驗短片, 包含接近版畫般工序繁複的手工印片, matte box的技術實驗, 玩弄鏡子投射與遮蔽的悖論, 與影子的色彩分離等等。透過視覺幻術的集合, 由遮蔽與暗影的角度探討影像的本體。

05.21 Sat. 13:30

05.22 Sun. 16:00 ★映後座談(陳君典／吳梓安)

渋谷—東京 Shibuya- Tokyo

西川智也 Tomonari Nishikawa

日本 | 2010 | 16mm | 彩色 | 10 mins

*本片使用16mm拷貝放映

由渋谷出發, 沿著JR山手線順時針行進到東京車站, 作者在途中20個車站停留, 記錄每個出口的風景。本片為東京—惠比壽之續集。

西川智也 Tomonari Nishikawa

慣用特定的技藝與媒材去處理情境與紀錄現象，並經常關注在影像的生成過程本身。作品在各影展與藝術空間放映，如柏林影展、鹿特丹影展、紐約影展、多倫多影展等。他曾在紐約MoMA P.S.1發表一系列8mm與16mm的作品，影像裝置Building 945獲西班牙當代電影美術館大獎。現任教於紐約賓漢頓大學電影系。

截斷面 No.444

陳君典 Chun-tien CHEN

台灣 | 2021 | Digital (8mm, 135 film original) | 彩色 | 8 mins

事件圍繞在座標位置約 25°11'14.0"N, 121°41'09.1"E 處發生：由一艘以「為世界疫情祈福」為名的王船、三捲模糊不清的八釐米膠卷以及數卷壞掉的135底片構成。

陳君典 Chun-tien CHEN

曾就讀於南藝大音像紀錄所，影像作品橫跨紀錄、實驗與動畫。過去紀錄片與動畫作品《紀念中國城》、《病態建築症候群》曾入圍山形國際紀錄片影展、台北電影節、高雄電影節、南方影展等。2021年完成首部劇情片《通往世界的起點》，於高雄電影節首映。

神秘 The Mystic

Lyra Hill

美國 | 2011 | Digital (16mm original) | 彩色 | 8 mins

「神秘端坐自我之前，凝視著水晶球。如果你會得到你想要的，你還會好好的嗎？」本片使用不同的類比電影技術，包括縫合、疊印、遮罩、多重曝光、光學印片等。並以重複的笑聲製作聲音。

Lyra Hill

藝術家、教育者和儀式大師。從事影像創作、漫畫出版和沉浸式表演。曾入選第十四屆卡塞爾文件展，並在蘇格蘭、英格蘭、澳洲、阿姆斯特丹、希臘與北美各地從事表演。Lyra近期的計畫包括Brain Frame (2011-2014)，是表演性的漫畫朗讀會。Multi Cult (2017-2020)則是儀式綜藝秀系列。2021起則在旅遊與轉換和療癒的狀態。Lyra的工作總是透過藝術、魔術與關係去淨化和轉換。

精緻的屍體 The Exquisite Corpus

Peter Tscherkassky

奧地利 | 2015 | Digital (35mm original) | 黑白 | 19 mins

本片名源自於1925年巴黎超現實主義者的語言拼貼遊戲“Cadavre exquis”，創作手法則以色情片中無條理的情節與橫陳肉體為靈感。作者則將電影膠卷的身體置於影像前方，並使用不同的檔案膠卷素材，將廣告片、80年代美國情色驚悚片、60年代英國喜劇、丹麥與法國的色情片等素材，加以拼貼縫合，化為同一個感性、幽默、可怕和狂喜的夢。

Peter Tscherkassky

奧地利前衛電影最重要的創作者之一。自80年代起，他就經常使用檔案影像與繁複的暗房技術創作電影。層層疊疊、高度詩化的影像為其作品主要特色。他同時也是哲學學者、作家與實驗電影發行商sixpackfilm總監。

牛奶與玻璃 MILK AND GLASS

Sarah Pucill

英國 | 1993 | 16mm | 彩色 | 10 mins

*本片使用16mm拷貝放映

仔細檢視內在風景，將清晰平靜的室內景象轉化為閉塞的氣氛。本片是一段從表面進入內在的旅程——塗黑的鏡子、空心的碗、飢渴的喉嚨；刷子在平面上劃出一條唇線，與碗相疊的嘴巴，像是被一支湯匙不停地餵食，直至無法呼吸。

Sarah Pucill

她常使用幽閉的居家空間為靈感，將家屋的現實轉化為多層次的精神載體。鏡像與表面是她實驗「動」與「靜」的場域。她的作品探討自我與他者關係，進而探索女性之間關係，特別是與母親或與愛人間的關係。

雙頭女－電影之影

寺山修司 Shuji Terayama

日本 | 1977 | Digital (16mm original) | 彩色 | 15 mins

「我一直想做一部關於影子的電影。影子是實相的化身，也是對實相的批評。藉此，我呈現某種被理想化的「缺席」。而本質上，電影是光與影的微觀宇宙。無數意義成為被印製在膠卷上的影子，投影在螢幕上也形成影子，以及放映現場產生的影子，這三者的糾葛形成同一個影像…」(寺山修司)

寺山修司 Shuji Terayama

1935年生於日本青森，詩人、作家、劇場導演及電影導演，為70年代日本文化旗手與電影新浪潮之先鋒，他也是實驗劇場天井棧敷創辦人。1983年逝世前，他在不同領域皆有非常多驚人的創作，並深深影響後世無數創作者。

黑盒子 The Black Box

林仕杰 Shih Chieh Lin

台灣 | 2021 | Digital | 彩色 | 4 mins

空間兩相分離，時間彼此接近，世界互為表裡，如其在內，如其在外。

林仕杰 Shih Chieh Lin

美國加州藝術學院電影與錄像研究所畢業，現居台北。創作包括實驗電影、錄像與聲音作品，主題多著墨於記憶空間、夢境、意識與現實日常語境中的交互關係，將影像與聲音作為擴增記憶的載體。

(單元三)

摸黑 **Seeing in the Dark** / 策劃:周郁齡

「黑」承載的象徵意義——比如未知、非法、絕望或死亡等——就如它的物理現象，可見光的缺席或完全吸收，意味著可見(可控)現實的失去與空無。本單元試圖從「黑」在類型電影、影像技術和敘事文本中的各種再現，探索其象徵意義，以及其中牽涉的心理、政治與歷史的問題。

05.21 Sat. 16:00

05.22 Sun. 19:00 ★映後座談(宋明杰／周郁齡)

Sometimes It Was Beautiful

Christian Nyampeta

美國 | 2018 | Digital | 彩色 | 38 mins

一場朋友之間的聚會，他們一起觀看《巫醫的腳步》(I fetischmannens spår)，是瑞典電影攝影師Sven Nykvist於1948年至1952年間，在剛果拍攝的六部電影中的第一部。

Christian Nyampeta

盧安達出生，在紐約與倫敦生活與創作的藝術家。受「非洲電影之父」Ousmane Sembène的理念啟發，認為電影是互為學習的理想環境，一種公眾知識系統，藉由共同製作、觀看方法，能討論相異的時間觀念、視覺、文字歷史與社會問題。

Afronauts

Nuotama Bodomo

迦納 | 2014 | Digital | 黑白 | 14 mins

1969年美國的阿波羅計畫11號計劃登陸月球，與此同時，為了與美國競逐，尚比亞太空學院也訓練了一位17歲的女性太空人Matha Mwamba。本片靈感取自於當時的真實事件。

Nuotama Bodomo

來自迦納的電影製片人和研究者。她在挪威和香港長大，後來在哥倫比亞大學和紐約大學藝術學院學習電影。她獲得日舞協會、翠貝卡藝術學院、獨立電影計畫、艾爾弗史隆基金共同支持，將拍攝*Afronauts*的劇情長片版本。

Intermittent Delight

Akosua Adoma Owusu

美國／迦納 | 2007 | Digital | 彩色 | 5 mins

Akosua Adoma Owusu以實驗性的拼貼探索認同與文化挪用的交織性。她拍攝在1950與60年代時興的蠟染織品設計，以及迦納男人編織與女性裁縫場景，並拼貼了西屋電氣廣告的片段。

Akosua Adoma Owusu

美籍迦納導演，試圖創造第三電影空間與意識。作品透過多種媒介探究在美國非洲移民身份的衝突性，表現女性主義、酷兒，以及非裔身份在非洲、在美國白人與黑人文化空間中的相互作用。被視為六位「重新定義電影的前衛女性電影人」之一。

Notes on Travecceleration

Ode

巴西 | 2021 | Digital | 彩色 | 4 mins

在這部論文電影中，藝術家的虛擬化身對著鏡頭說：「我流動的性別認同讓我與我同類人被當作只是『類人』，然而，我們也將自己重塑成非人的或反人的。」

Ode

一位23歲、僅靠自學的巴西跨領域藝術家。作品探討在巴西跨性別有色族裔的處境，試圖對抗資本主義將身份種族化、性別化與分類，作為剝削他者的手段。

嘿！吉米

宋明杰 Ming Chieh Sung

臺灣 | 2004 | Digital | 彩色 | 16 mins

★2004金馬國際影展數位短片

吉米的父親是一個冷戰時期駐守台灣的美國黑人，吉米單親混血兒的背景加上他變裝皇后的身分，使得他一直在台灣社會邊緣遊走，卻有其獨特的生活方式。

宋明杰 Ming Chieh Sung

「嘿！吉米」是他在英國坎特伯雷基督大學學院媒體製作系的畢業作品，藉此他了解台美混血兒是兩國不可抹滅的歷史。近期協助「失落在膚色底下的歷史」的作者陳中勳拍攝冷戰後台美混血兒跨海尋根的紀錄片。

多哥咖啡 Café Togo

致穎 Musquiqui Chihying / 格雷戈爾卡斯帕 Gregor Kasper

臺灣／德國 | 2018 | Digital (16mm original) | 黑白 | 27 mins

★2018柏林影展論壇延展單元

本片關注德國柏林俗稱「非洲區」(Afrikanisches Viertel) 的維丁區(Wedding)街道正名的問題。依循柏林黑人運動家阿敏的觀點，將政治性符碼以及去殖民之多元價值思想作為主軸，開啟後殖民議題的討論空間。

致穎 Musquiqui Chihying

生於臺灣臺北。目前於柏林與臺北兩地生活與創作。擅長運用多媒材創作探討全球資本化時代人類生存語境與環境體系之關聯，並多方關注當代社會文化之主體性研究與探查。

格雷戈爾卡斯帕 Gregor Kasper

生於東德並成長於冷戰後的後共產轉型階段。目前居住於德國柏林。他關注於歷史的重新建構與調解以及社會共同記憶的探究。

(單元四-親子場)

不要害怕電影裡的黑 Don't Be Afraid of the Dark / 策劃: 王允瑜、陳逸萱

電影是一門結合光影的藝術，被許多獨具慧眼的藝術家看重，成為了與戲劇、剪紙、皮影戲等其他藝術形式能完美相融的最佳載體。但「黑」的象徵意義，讓它在電影中也成為恐懼與壓迫感的來源，就像二零年代的德國表現主義電影，或是四五零年代美國黑色電影中的表現方式。本單元亟欲打破的，便是處在影像世界與觀眾之間的這堵黑牆。「黑」所展示的，其實是另一個視野：《仙履奇緣》中具有十足生命力的黑色剪影，架構了充滿神秘色彩的魔幻童話世界；《三原色協奏曲》的黑色人影恣意散發出彩色光，改變了影像的舞動層次；甫拿下金馬獎最佳動畫短片的台灣導演吳德淳，長期使用黑白色調創作，在《簡單作業》中使用偶戲與一貫的台語口白，透過兒童的觀點呈現出一部蘊含充沛親情和淡淡鄉愁的作品。「黑」早已不是恐懼的代名詞，而是看待世界與表達情感的另一種方式。

05.21 Sat. 10:30 ☆工作坊(楊詠亘)

05.22 Sun. 13:30 ☆工作坊(楊詠亘)

仙履奇緣 Cinderella

洛特蕾妮格 **Lotte Reiniger**

英國 | 1954 | Digital (35mm original) | 黑白 | 11 mins

★2015高雄電影節

經典格林童話灰姑娘的無聲剪影動畫。這部皮影戲風格的灰姑娘是剪紙動畫大師洛特蕾妮格的早期電影，她受到古代中國和印尼皮影戲藝術的影響，開創剪紙動畫技術，用一把剪刀打開動畫電影中「黑影」的無限可能。

洛特蕾妮格 **Lotte Reiniger**

德國動畫師，剪紙動畫片的先驅，1926年製作她的第一部動畫長片《阿基米德王子歷險記》，作品深受傳統東方皮影戲的影響。以短片創作為主的她，於1956年製作出她的第一部彩色剪影作品《傑克與魔豆》。晚年持續活躍在歐洲和美國，並且進行無數場剪紙動畫的教育性講座。

茱莉亞的恐懼 **Julia and the Fright**

安雅席勒 **Anja Sidler**

瑞士 | 2011 | Digital | 黑白 | 4 mins

★2012 法國安錫動畫影展

★2012 法國克萊蒙費宏短片影展

茱莉亞獨自在家，突然間，客廳裡的影子似乎變得有生命力！它們變成喜歡嚇唬小孩子的怪獸。茱莉亞勇敢地挑戰這個「黑」魔王，最終找到面對恐懼的方式。安雅席勒筆觸下的「黑影」既討喜又充滿層次，生動轉化了我們對「黑暗勢力」的偏見。

安雅席勒 **Anja Sidler**

1988年出生於瑞士琉森。2011年獲得琉森大學設計與藝術學院視覺傳達專業學士學位，專攻動畫。自2012年以來，她除了身為動畫導演，也是自由插畫家與平面設計師。

形影不離 **I Am Always Connected**

菲利浦巴克 **Phillip Barker**

加拿大 | 1983 | Digital (Super 8mm original) | 黑白 | 4 mins

本片表現了關於思想與身體、光明與黑暗、攝影機與其拍攝對象之間的連結。僅使用三顆鏡頭來呈現人與偶、攝影機運動和拍攝機關裝置之間的關係。影像、圖像、演員、偶，虛實交替運轉，讓人目不轉睛。

菲利浦巴克 **Phillip Barker**

加拿大知名短片電影導演以及裝置藝術家。他的短片回顧展《怪奇機器》正於世界各大影展巡迴上映，包括2019年的法國克萊蒙費宏短片節以及多倫多電影節。

簡單作業

吳德淳 **De-Chuen Wu**

臺灣 | 2010 | Digital | 黑白 | 11 mins

★2010台北電影節最佳動畫片

高中生David被指派要完成一項學校作業，就是要採訪家中長輩寫成一篇感人故事，原本要出差的父親無奈帶他返鄉向爺爺採集資料，以水墨卷軸畫和廣播劇形式，述說鄉愁與親情間的尷尬與感動。

吳德淳 **De-Chuen Wu**

美國紐約大學視覺藝術碩士。作品屢獲國內外影展肯定，2010年首部動畫作品《簡單作業》便獲得台北電影獎最佳動畫片。創作主題大多與個人鄉村的成長經驗有關，擅長細緻描述當代的親情關係。

三原色協奏曲3part Harmony: Composition in RGB #1

艾曼達道恩克里絲蒂 **Amanda Dawn Christie**

加拿大 | 2006 | 16mm | 彩色 | 6 mins

*本片使用16mm拷貝放映

這部充滿實驗性的舞蹈電影採用了1930年代「特藝色彩」三色技術。透過彩色濾光片在黑白膠片上拍攝，再經由影像的重組變化，探索女性身體表演時心理的破裂與合一。

艾曼達道恩克里絲蒂 **Amanda Dawn Christie**

加拿大跨領域新媒體藝術家，她製作電影、裝置、表演和聲音藝術作品。她的作品在五洲各畫廊、藝術節和廣播公司都能找到足跡。

(兒童放映場的映後工作坊)

「在黑暗中看見光」小燈箱工作坊

光影遊戲還可以怎麼玩？台灣動畫導演楊詠亘將帶領小朋友DIY動手設計自己的小燈箱，從繪製到逐步拼裝，最後再利用手機的手電筒來製造出動態光影，讓孩子在現場直接觀察感受這個歷史比電影更悠久的光影藝術。

楊詠亘

國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所碩士。作品《關於他的故事》曾榮獲台北電影節最佳動畫片。曾任高雄電影節與臺中國際動畫影展兒童評審團講師，平時從事動畫與插畫創作，地方文化、歷史與日常生活是主要靈感來源。

(影展地址)

空總臺灣當代文化實驗場(C-LAB)——臺灣聲響實驗室
臺北市大安區建國南路一段177號

(影展售票資訊)

單場200元

三場套票優惠540元(不含親子場)

親子場+工作坊500元(含兩張票券+工作坊材料費)

售票方式:

線上訂票系統OPENTIX、現場購票

(相關單位資訊)

主辦單位:

目聶映像文化 Bâk-Nih Audiovisual Lab Ltd.

贊助單位:

財團法人國家文化藝術基金會

台北市文化局

歌德學院(台北)德國文化中心

(linktree)

<https://linktr.ee/baknih>