

女性凝視－女性藝術家影像創作工作坊

研習手冊

上課日期：2015 年 07 月 04 日 ~ 2015 年 08 月 29 日

上課地點：台灣女性藝術協會 臺北市北投區自強街 61 巷 6 號 1 樓

主辦單位

台灣女性藝術協會
Taiwan Women's Art Association

贊助單位

國|藝|會
NCAF

Content | 目錄

女性凝視－女性藝術家影像創作工作坊介紹	1
課程說明.....	2
女性凝視-女性藝術家影像創作工作坊 報名表.....	3
工作坊日程表.....	4
講師介紹.....	5
女性凝視-女性藝術家影像創作工作坊學員名單	7
研習課程資料.....	8

女性凝視－女性藝術家影像創作工作坊介紹

台灣女性藝術協會第九屆理事長
計劃主持人 吳妍儀 法國巴黎凡爾賽藝術學院造型藝術系碩士
輔仁大學織品服裝學系 專任助理教授

一、計畫主題

「女性凝視－女性藝術家影像創作工作坊」

二、計畫緣起

錄像藝術（Video Art）的出現可以追溯至1950 末、1960 初期，隨著錄像器材、技術革新，甚至是家用電視與錄像設備的普及化，脈絡性的開啟新媒體藝術領域的發展。

1980 年，錄像藝術創作開始於台灣萌芽，透過美術館展覽與學院教育，揭開台灣藝術形式新的篇章。發展至今，儘管有許多傑出的女性藝術家，但在錄像和新媒體藝術的創作上，相較男性藝術家，仍顯弱勢。

這樣的現象不僅僅在台灣，直至2003 年，文字工作者Judy Malloy 編輯了“Women， Art， And Technology” 一書，序文中，她提出此書的緣由，在於她觀察並體認到，女性在藝術與科技創作領域，雖具有重要的地位，且扮演重要的角色，但是卻沒有足夠的研究資料與文件可以記錄她們的貢獻，因此邀請數位藝術領域的女性藝術家、研究者撰文，分享自己的創作。在台灣，有愈來愈多地藝術評論討論到，將視覺經驗技術化之後，現代社會不僅重塑了人們的視覺記憶與圖像經驗，連同我們的日常生活亦受到影像增值的影響，足見，錄像為現代社會帶來的影響之深刻，此外，市面上的剪輯、音效製片課程，學費所費不貲。有鑒於此，台灣女性藝術協會期許能透過2015 年07 月舉辦針對女性藝術家的紀錄片創作工作坊，提升女性在剪輯軟體、科技應用軟體的學習，鼓勵女性藝術家利用製片、剪輯影像技術，呈現女性創作者的個人思維與藝術語彙。透過基礎的紀錄片製作方式，學習拍攝、剪接、製作與音效，日後衍生錄像藝術的創作。

課程說明

一、上課時間:

2015 年 07 月 04 日 至 2015 年 08 月 29 日，每週六、日為主。

共 12 次上課+1 次展演，104 年 08 月 29(六)－成果影展。

每週六日 10：00~12：00、13：30~17：00（08 月 08 日國定假日停課一週）

配合外拍實務,課程內容亦有可能受到天候、不可抗力等其他因素影響,執行單位將保留課程調整權利。

二、上課地點:

台灣女性藝術協會 WAAHouse。

臺北市北投區自強街 61 巷 6 號 1 樓。

三、招生方式:

女藝會成員為優先考量。對影音創作有興趣之女性藝術家以及對 影音創作有興趣之大眾。自由報名,顧及設備操作故採小班制教學,限額 15 位。

學員需自備電腦，有電腦基礎。

四、參加本活動必須為女藝會會員,非會員請先入會。

主辦單位：台灣女性藝術協會

贊助單位：國家文化藝術基金會

女性凝視-女性藝術家影像創作工作坊 報名表

(寄至女藝會信箱: waa.taiwan@gmail.com)一律採取通信報名
報名截止日 2015/6/25 報名成功後會有通知信並給予匯款帳號

報名日期	2015 年 6 月 日	報名編號	(由女藝會填寫)
姓名		出生年月日	
連絡電話		手機	
E-Mail			
聯絡地址	(郵遞區號)		
是否有手提電腦?(本課程需自備)	有 ☐ 無 ☐	是否有電腦基礎?(本課程需備基礎)	有 ☐ 無 ☐
緊急連絡人		緊急連絡人電話	

◎女藝會入會費 1000 。

◎會員年費 1500 元,學生年費 800 元。

會員申請表格：

<https://drive.google.com/file/d/0B9UzfwTUSc6vdlFHbHk0eEJ1LWc/view?usp=sharing>

工作坊日程表

日期	規劃內容		講師
2015/07/04(六)	企劃開發與 腳本	尋找題材、編劇方法	尚宏玲
2015/07/05(日)		田野調查,創作工作計畫	尚宏玲
2015/07/11(六)	視覺技術與 攝影實務	影像鑑賞分析及攝影運用	潘欣如
2015/07/12(日)		攝影使用與相關實務/開拍	洪以真
2015/07/18(六)		毛片與實務討論	潘欣如
2015/07/19(日)		影像記錄時間意義與影音 資料庫	潘欣如
2015/07/25(六)	後製概念與 實作	後製概念－剪接理論與影 片分析	尚宏玲
2015/07/26(日)		後製實務－剪接實務練習. 剪接軟體教授.實際練習剪 輯工具	尚宏玲
2015/08/01(六)		錄音概念及基本設備介紹	吳書瑤
2015/08/02(日)		同步錄音和後製	吳書瑤
2015/08/15(六)		整合性實務教學與討論	尚宏玲
2015/08/16(日)	影片階段性 展示	《蘆葦之歌》電影欣賞	吳秀菁
2015/08/29(六)	成果影展	分組影片成果展示分享	

講師介紹

<p>尚宏玲</p>	<p>國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所碩士 國立台灣藝術大學電影學系 專任講師 國立台灣藝術大學文創處行銷組組長</p>
<p>曾任青雲電影公司電影製作部場記、政人傳播公司節目企劃部企劃。個人作品有16mm電影『古厝』、紀錄片『月台人生』。擔任製片有『大手拉小手』紀錄片、『幻想泡泡』動畫片。專長為電影編劇、電影剪輯、電影動畫等。</p>	
<p>潘欣如</p>	<p>國立台灣藝術大學電影學系碩士班畢業 曾任副導、製片、編劇；獨立創作獲國內外影展邀約 現為自由編導，國立台灣戲曲學院兼任講師</p>
<p>2015 公視兒少紀錄片《小手掌廚-簡單的美好》23min; 《小手掌廚-潘鎬LuLu露營趣》23min 2014 國家文藝獎得主紀錄短片《舞台設計家-王孟超》4min; 2012 公視&文化部紀錄片《光影中的風景-瞿友寧導演》38min; 《光影中的風景-柯金源導演》41min; 公視尊賢愛心獎得主紀錄片《讓愛傳下去——即知即行，沈芯菱》/24min 2010 短片《一天》Day after Day / Digital Betacam, 34min 2013 圓缺之間 身心障礙影展 優良獎 2011 台灣女性影展; 金穗獎 最佳劇情影片獎 2010 國際學生電影金獅獎台灣組競賽 金獅獎 及 觀眾票選獎 2009 短片《晚安又早安》Good Night and Good Morning / Digital Betacam, 13min 2010 里昂福爾摩沙台灣電影節 2009 台灣女性影展; 台灣兒童人權影展競賽入圍 2008 短片《上學》Go to School / Digital Betacam, 12min 2009 北京新人電影節短片競賽 最佳影片金博雅獎 2009 國際學生電影金獅獎觀摩單元; 金穗獎最佳劇情數位類入圍 2008 台灣女性影展 台灣兒童人權影展 第二名 2008 台北電影節 台北主題獎 首獎 及 觀眾票選獎 2003 動畫《休止符之夢》Dream of The Rest / DV, 5min 2005 伊朗青少年兒童影展; 黎巴嫩學生影展 2004 韓國首爾女性影展 亞洲新勢力單元; 以色列女性影展 2003 台灣女性影展; 廣電基金大專學生(廣電節目)競賽動畫短片組 首獎</p>	
<p>吳秀菁</p>	<p>美國芝加哥藝術學院電影系碩士 國立台灣藝術大學電影學系 專任助理教授</p>
<p>最新作品為紀錄片《蘆葦之歌》，記錄前外籍慰安婦阿嬤的生命樂章。(獲得2014國際金熊貓獎-最具人文關懷獎,入圍2014台灣女性影展-光榮時刻:台灣競賽獎。) 電影作品有實驗短片『水戲』(入圍比利時布魯塞爾影展、金穗獎最佳實驗短片)、『曠野中的耳語』，紀錄片作品『回家』(獲得金穗獎最佳紀錄片，入圍金馬獎、入選瑪格麗特·米德紀錄片影展、法務部列為『修復式正義』推薦教材)、『作家身影—楊逵，賴和』、公視「文學風景—幾米、陳黎」、「台灣.荷蘭.鄭家軍」、「長流—總統文化獎鳳蝶獎得主陳玉峰」等多部紀錄片以及劇情短片『糖玻璃』(入圍宜蘭國際兒童影展)、『衝破迷網』(教育部列為九年一貫影像教材)作品。專長為紀錄片製作、實驗影片等。</p>	

<p>洪以真</p>	<p>國立藝專電影科畢 國立台南藝術學院 音像紀錄研究所畢 明志科大視傳系兼任講師 國立台灣藝術大學電影系兼任講師</p>
<p>1993「回家的路上」新聞局金穗獎優等劇情片 1999「仁慈與正義，德蘭的早期療育」文建會地方文化紀錄影帶獎特別獎 2003「超級美麗世界」紀錄脊髓肌肉萎縮症的小朋友，遠流智慧藏出版 2004 台灣癩癩之友協會「遇見癩癩」紀錄片編導 2005 台灣癩癩之友協會「停格的剎那」紀錄片編導 2007 桃園縣政府文化局「桃園縣藝師新傳」影片編導 2009 客家電視台「一路行來」紀錄片編導 2010 台灣早產兒基金會「守護天使-早產兒的居家照護」影片編導 2012 王詹樣社會福利慈善基金會「慢飛天使健康體能魔法寶典」影片編導</p> <p>公共電視「台灣女性，世紀風華」紀錄片攝影 公共電視紀錄片「世紀宋美齡」攝影 大愛電視台「寰宇慈濟情」節目攝影 大愛電視台「希望工程」節目攝影 婦女救援基金會「蘆葦之歌」紀錄片攝影 公共電視「青春的進擊：我開了一間公司」紀錄片攝影 公共電視「小手掌廚」紀錄片攝影 大愛電視台「草根菩提」編導</p>	
<p>吳書瑤</p>	<p>台灣藝術學院電影學系 聲色盒子有限公司錄音師</p>
<p>2001 年進入杜篤之錄音工作室擔任錄音助理與聲音剪接，迄今為聲色盒子有限公司(前身為杜篤之錄音工作室)錄音師。</p> <p>2003 年以公視人生劇展《我倆沒有明天》入圍第38屆電視金鐘最佳音效。</p> <p>2011 年以電影《賽德克巴萊》獲得第48屆金馬獎最佳音效獎（擔任與杜篤之老師、湯湘竹老師共同獲獎）</p> <p>2013 以電影《餘生》入圍第50屆金馬獎最佳音效獎</p> <p>2014 年擔任《Kano》音效設計(與杜篤之老師共同擔任)。</p> <p>2014 年擔任《太平輪-亂世浮生》音效設計(與杜篤之老師共同擔任) 該片獲得第34屆香港電影金像獎 最佳音效獎</p>	

女性凝視-女性藝術家影像創作工作坊學員名單

編號	姓名	備 註
01	湯瓊生	
02	蕭秋芬	
03	陳奐如	
04	馮孝英	不吃豬肉
05	李佳蓓	
06	高媛	
07	萬一一	準備素食餐點
08	沈叔儒	
09	何佳真	
10	吳妍儀	

研習課程資料

女藝會紀錄片工作坊

潘欣如 201507

7/11（六）影像鑑賞分析及攝影運用

1. 學員分享田野調查、企劃書和試拍內容：針對每人的選題、田調和企劃遇到的困難，諮詢與討論；
2. 藉由 2014 國藝獎得主影片，介紹如何與被攝者溝通、擬問題、寫腳本及拍攝注意事項；
3. 紀錄長片『艾格妮撿風景』賞析。

7/12（日）攝影使用與相關實務/開拍

洪以真老師。

7/18（六）毛片與實務討論

1. 上週看片問題和心得分想；
2. 學員輪流放映毛片和討論；
3. 獨立紀錄片賞析：短片範例；
4. 紀錄長片『畢娜鮑許之青春夢』賞析；

7/19（日）影像記錄時間意義與影音資料庫

1. 昨天看片問題和心得分想；
2. 放柯金源導演的『退潮』；影片解析；
3. 放光影中的風景-柯金源，
以此解析，並複習紀錄片製作實務與注意事項；
4. 紀錄長片『回家』賞析。
(因為 8 月要去戲院看吳秀菁導演新作，先看一部她從前的作品；問題可寫下來，到時間她。)

■ 片長：3 分鐘

■ 大綱：

△ 片頭。10”

△ 黑暗中，懸吊式的舞台景片直降；王孟超老師仰頭看。

△ 幾個年輕人來和他商量接續步驟。15”

△ 王老師幾部知名舞台設計，從草圖到成品，以動畫快速融疊呈現。10”

△ 台北河堤邊，王老師戴著招牌帽子，騎著腳踏車。5”

△ 他從有光的入口，走進昏暗的松菸，團隊正在為新戲『西夏旅館』搭台。5”

王孟超老師訪談：我是 1957 年生。後來唸了英語系，到美國才學燈光設計。

當兵後，與李覺民老師接觸受啟發。雲門 10 週年，1983 年，社教館，開幕第一檔戲紅樓夢，那時候林老師就找李名覺來做這個設計。25”

△ 上述穿插成長照片，包括兒時、大學、美國求學、初與林懷民老師合照。

林懷民老師訪談：與王孟超合作多年，對他的性情與創作美學的闡述，例舉與雲門代表作。40”

△ 上述穿插工作照、出國演出照。

△ 與雲門代表作影片。

周慧玲導演訪談：王孟超在成立創作社之初的理念；與後來將國內劇場引薦國外的貢獻；及長期與各類型團體合作，作品豐富且多樣化。40”

△ 上述穿插創作社草創時期合照；代表作品圖像或影片。

林懷民老師訪談：他對台灣當代劇場影響力的深廣。10”

△ 結尾，王老師坐在空曠的觀眾席間，新作舞台前。

王孟超老師訪談：我做這行三十多年，從來沒有想轉行耶，因為每一次都是新的東西，就會想那可以怎麼做？我說過，我最大志願是死在台上。(笑) 15”

△ 片尾字幕。5”（完）

■ 訪談題綱：

王孟超老師：

1. 請老師簡單介紹自己的成長過程。（幾年哪裡出生？求學經歷：大學英語系，赴美學燈光設計；當兵後，受李名覺老師啟發，與雲門展開合作；之後何時成立創作社。）
2. 聽說您有個稱號？（超支王！）
還有您在劇場創作常說的話？（我不管！）
您的出發點是什麼？（其實不會超太多。即使預算很少，每次都希望能多做一點，做更有創意的東西。）
3. 老師的舞台設計美學？
（以簡單為主，但又要讓觀眾有震撼感，在兩者中取得平衡才是最完美。）
4. 做舞台設計這麼多年，有倦勤的時候嗎？為什麼？
（希望一直做下去。）
5. 對於舞台設計，聽說您有一個最大願望？

林懷民老師 訪談

1. 能否請您分享，在和王老師合作的過程中，從哪個有趣回憶，可看出他這個人的性情和創作哲學？
2. 您覺得王老師這次最主要的獲獎理由是什麼？（美學、定位、影響力、代表作品。）

周慧玲導演 訪談

1. 請導演簡單介紹王老師是哪一年與夥伴組成創作社劇團？當時的初衷或契機是什麼？
2. 您覺得王老師這次最主要的獲獎理由？
3. 您認為他的作品美學特色為何？並請例舉一、兩齣他在創作社的代表作？

3. 您認為王老師對台灣當代劇場的影響力是什麼？

08/20 實際訪談後的架構

小時候住基隆，爸爸是船員。(王孟超)

輔仁大學神父、修女帶著我們，～有機會上台演出、做佈景。(王孟超)

新象。(王孟超)

美國留學。

雲門。(林懷民)

創作社。(周慧玲)

什麼都做。

最大心願死在舞台上。(第一次講，影像卡滿沒錄到，聲音檔有，timecode18'05”；重講第二次，有影像，但沒第一次說得好。)

■ 片長：3 分鐘

■ 大綱：

△ 片頭。10”

△ 台中，國立台灣交響樂團外觀。陣陣樂團調音聲。3”

△ 休息室內，簡老師拿初一支摺扇，走回排練室。7”

△ 他以摺扇作指揮棒，神態自若地開始與樂團的排練。5”

△ 歌劇『蝴蝶夫人』的樂聲響起。5”

朱宗慶先生訪談：介紹簡文彬老師的音樂養成與成就。(藝專畢業赴維也納音樂學院)
25”

△ 上述穿插簡老師歷年重要國際大賽得獎照。

簡文彬老師自述：怎樣看待指揮的角色，與這幾年推動跨界交流的目的。25”

△ 簡老師與 NSO 排練『黑鬚馬偕』或『快雪時晴』或『指環』側拍影片。10”

朱宗慶老師訪談：簡老師如何帶領大家詮釋樂曲，並作跨界溝通。

或陳郁秀老師訪談：分享與簡老師合作經驗，舉例作品。30”

△ 帶領 NSO 演出期間，歌劇片段。

朱宗慶先生訪談：分析簡老師的藝術成就、擘畫長才，關懷台灣音樂創作與推動東西方
音樂藝術交流，帶領 NSO 邁向國際。。35”

△ 同時穿插國內外演出照片；2006 年帶領 NSO 挑戰華格納全本『指環』，獲國際專業媒體報導與佳評；2007 年受太平洋音樂節之邀，率領 NSO 至日本札幌，DM 及剪報畫面。

謝先生：談簡老師為人、待人。

簡文彬老師自述：為何配合歌劇主題用物件或徒手指揮的目的；音樂在自己生命中的重要性。15”

△ 舞台上（或生活場景中），簡老師正在指揮，臉上流露出投入滿足的神情。5”

△ 片尾字幕：5”（完）

■ 訪談題綱：（名單尚待簡老師回覆，預設如下。）

簡文彬老師：

1. 請老師簡單介紹自己的音樂歷程。（尤其是在完整音樂的學習後，為何選擇指揮？或指揮這個工作選擇了你？）
2. 您如何看待自己的指揮角色？初擔任時和現在有何不同想法？
3. 在 NSO 任職期間，您策劃多次成功的跨界演出，其目的為何？請舉一例。
4. 籌備演出的過程中，有過極為痛苦的經驗嗎？最後如何度過？
5. 聽說您有時為何配合歌劇主題，選擇用某些物件或徒手指揮，您的想法是什麼？
6. 您認
為指揮生涯帶給您最大的快樂，與最大的負擔（或壓力或犧牲）是什麼？
目前是怎麼看待？
7. 您是
國藝獎得主當中，相當年輕的受獎者，您認為這代表著什麼意義？

朱宗慶老師 訪談：

1. 請簡單介紹簡文彬老師的音樂養成與前期成就。
2. 請簡單介紹簡老師的指揮（詮釋）風格？請例舉。
3. 您覺得簡老師這次最主要的獲獎理由是什麼？（包括演出和規劃兩部份的藝術成就；東西方音樂跨界等。）
4. 對簡的期許。
5. 簡在 NSO 音樂總兼任內，對於聽眾拓廣的具體成效？

謝先生 訪談：

1. 您觀察簡老師的處事風格？（他會傾聽別人；停車不麻煩別人。）
2. 作為聽眾，欣賞過剪得演出嗎？覺得如何？
3. 與簡的閒聊？（他有時會說『水啦～』，可能就是聽到什麼有靈感了。）

陳郁秀 訪談：

1. 請簡單介紹您和簡老師的淵源。
2. 簡老師的指揮（詮釋）風格？請例舉。
3. 您覺得簡老師這次最主要的獲獎理由是什麼？

(洪以真老師上課以攝影器材實務操作為主,為提供教材)