

競賽與交流

華人、獨立與在地的影像連線—— 南方影展的競賽和國際交流

撰文／王振愷

南方獎競賽的開辦

南方影展從最初以研討會的聯合放映活動起始，擴大成一個具觀摩等級的影展，引介北部才看得到的藝術電影與獨立影像給南部觀眾。2003年逐步加入徵件、競賽等機制，開辦「南方獎」持續至今，目的在於鼓勵有志於呈現前衛、獨特或爭議的影像美學視野、同時具關注人文和環境、社會議題之穿透性的影像作品及其創作者。

逐年定調出南方影展的「華人、獨立」兩大重點精神，以全球華人影像創作為目標，共分劇情、動畫、紀錄、實驗等類別。除各類獎項外，最大獎為南方首獎，也逐步調整成創作者身份上不限華人身分，僅拍攝主題為華人相關之作品均可參加。

■ 南方獎競賽的開辦——金馬獎前哨戰與培育搖籃

當時黃玉珊老師邀請吳乙峰導演創建了一套公平的評審機制，以金馬獎賽制作為基礎：以第一階段分類（劇情、紀錄、動畫），邀請各類均兩位專業評審加上影展代表組成類型小組，一同選出約60部作品進入第二階段。在評審們都看過所有初選作品的前提下，將評審齊聚一堂，透過彼此交換意見後，以不分類方式評選出約30部最終入圍名單，並於頒獎典禮前，召集決選評審們參與最終的會議，選出當年度南方獎的得獎名單。

從早期得獎影片觀察起，羅興階、顏蘭權、莊益增、黃淑梅、蔡崇隆等紀錄片導演接力奪得南方首獎，可以看見90年代紀錄片工作者人文精神的延續，也反應著當時臺灣電影紀錄片比劇情片較為主流的生態樣貌。許多得獎紀錄片如《無米樂》、《翻滾吧！男孩》等也陸續進入商業院線並獲得成功，期待成為臺灣新銳在金穗獎到台北電影節之間中介的搖籃，也是全球華人影像創作者在邁向金馬獎前的初登板，早期更有「金馬獎前哨戰」或「風向球」之稱，可能也來自大家對於這些得獎紀錄片的關注。

另一個面向就是南方獎提倡鼓勵獨立新銳，因此也有「培育搖籃」之稱，更創設「南方新人獎」，如這些年逐漸展露頭角的臺灣電影中堅導演：程偉豪、郭臻、柯貞年、阮金紅等人，他們的首部作品或是學生階段的畢業製作所獲得的第一個獎項就是來自南方影展！

南方影展因為在徵件制度的開放性，以及鼓勵新銳與學生作品，不同於臺北電影獎與金馬獎以年度電影總驗收為目的，有幾部後續在臺北其他影展大放異彩與獲得廣大迴響的得獎片，其實在前一年都先在南方影展獲得第一座獎項，被臺南觀眾熱情擁抱。這也包括東南亞議題還未成為臺灣主流討論時，2008年趙德胤導演的《摩托車伕》就曾入圍過南方影展劇情片獎，以及2013年越南籍新移民阮金紅導演的《失婚記》獲得了新人獎。

▲ 左至右為導演郭臻、演員紀培慧頒發南方新人獎予《無名馬》導演柯貞年。

▲ 攝於2013年南方獎頒獎典禮現場，阮金紅導演《失婚記》獲頒新人獎。

■ 「南方獎——全球華人影片競賽」之改制

南方影展歷年評審團組成也相當多元，除了影視領域的專業人士，也時常邀請文學、當代藝術、文化評論等跨界的專家，一同激盪出不同的火花，開展出多元觀點的討論，也使得南方獎的得獎名單常常都讓人為之驚喜。

此外，影展同仁除了擔任評審會議主持人，目前在賽制上也擁有投票權，能夠與外部評審共同參與討論、票選。主因就在於許多獨立影像創作者較難在其他中大型影展展露頭角，長期在這方面有所觀察的同仁，擔心他們的作品如果不在南方影展被鼓勵的話，實為可惜，因此在針對當年度影展總體的個性與定調下，南方影展的同仁都會在尊重評審意見下，適時給予方向和意見表達。

南方獎從2003年開辦，在2011年因遇上經費極端不足的情況下，忍痛停辦一屆，卻同時給了當時影展團隊一個思索舉辦競賽意義的機會。隔年2012年，影展將「南方獎」名稱修改為「南方獎——全球華人影片競賽」，最大的改變除修改限定華語電影方可參賽之規則，放寬為凡關注華人議題之國內外影像創作者皆可參賽，更在當年破天荒嘗試以「不分類」進行獎選評選，打破過去以影像類型作為區分的賽制。

這個大幅度的改制完全改變影展的習慣邏輯，當年與隔年也以主題方式給獎，包括出現了獨立精神獎、當代觀點獎、勇於創新獎等獨特的獎項名稱，企圖打破影像定義的界線，這也牽引連動到

當年度競賽單元的片單規劃上，不以類型而改以專題與議題分類呈現。

這個突破性、大幅度的改制卻衍生出單一評審看片量過多，或是一般觀眾與創作者對於獎項明確度的陌生等狀況，在內部討論過後，2013年又改回傳統分類徵件的機制。這樣的嘗試未必失敗，也直接促成2014年南方獎增加實驗片類別的獎項徵件，2018年競賽策略上，為鼓勵更多元的影像類型，劇情類評選再以片長區隔，試圖強化敘事與非敘事電影的疆界，期盼在觀影視野創造更多可能性。

▲ 2018年頒獎典禮，臺南市文化局長葉澤山（左一）頒發最佳劇情長片子《中英街1號》趙崇基導演（左二）。

■ 從不分類到實驗類與冠名特殊獎

實驗精神一直內建在南方影展的 DNA 中，從前述將原先類型給獎原則修改為「不分類」給獎。此一想法的改變在於同仁有感於慣常以電影類型分類的給獎方式，並不足以跟上當今影像創作者在面對新時代，及其對應之當代社會、人文、科技與環境等議題所進行多元美學的嘗試，進一步期望在賽制上做出調整。這也直接體現在「勇於創新獎」與「獨立精神獎」兩個獎項名稱上，前者鼓勵影像美學探索，後者鼓勵穿透社會的議題討論。

另外，南方影展在 2012 年起至今由「財團法人育合春教育基金會」贊助創辦「人權關懷獎」，期望鼓勵當年度挖掘人權議題、促進社會平等的入圍影片，曾獲選作品包括觸及同志婚姻平權的《牧者》與《我和我的 T 媽媽》、推進司法改革的《徐自強的練習題》、紀錄原住民認同與部落文化的《排灣人撒古流：十五年後》等。

▲ 2016 年頒獎典禮。(左至右：育合春基金會董事長、南方影展人權關懷獎評審王淑英女士與紀錄片導演黃惠偵)

2014年南方獎增加實驗類作品的徵件，更直接地鼓勵創作者進行具前衛性質的影像探索，也有感於過去臺灣在討論實驗影像都是繼承西方脈絡和語境，對於媒材實驗上是與在地經驗脫節，因此期待能創建出不管在敘事或形式上，皆能呼當代華人視野的實驗影像。當然，所謂實驗就是一直探索的過程！

因此當初南方影展在設定評選框架上，並沒有一個參照系譜可以對照，尤其在面對全球華人這樣廣大的範圍上，即使回到臺灣創作者自己的標準，這個標準也會是浮動的。這個想像的偏差在於實驗影像的無法定義，必須探究到創作者其自身文化脈絡和語境上，實踐上是否呼應著他們想要進行的實驗及其美學的選擇，這或許可以是評選的參照基準。

■ 面向全球華人與臺南市民的影像

如果說南方影展的「南方獎——全球華人影片競賽」是面向整個世界華人影像的平台，那麼 2013 年創辦了外縣市沒有的「臺南市民影像競賽」，則可以說是南方影展深根與接地臺南地方的重要嘗試，2019 年更首次將「臺南影像獎」納入影展的正式競賽，不管任何資格條件，只要影片場景選定在臺南都可投件。

這個獎項其實結合了臺南市政府新聞處長期進行的「社區影像紀錄人才培訓班」，也就是大家熟悉的「家鄉紀錄手」之專案，嘗試將競賽獎項與影像推廣兩者機制結合起來。市民影像的主旨不在追求完美的電影藝術，而是為在地市民、關注臺南這塊土地的創作者而生。借影展平台連結並關懷這座城市相關的人事時地物，期望未來能夠累積成為一個常民影像資料庫，為快速變動中的臺南進行有形與無形的文化紀錄和保存。

綜觀「南方獎」歷屆入圍與得獎作品，不難理解華語獨立電影創作策略上的轉向，在面對當代多元媒體與信息爆炸的閱聽情境下，過往極度個人觀感抒發的故事挖掘、單純現場直擊式的拍攝形式，將難以跟上當代影像創作之美學核心，2016 年南方首獎之作《日曜日式散步者》便是典範轉移的重要代表作。

此片導演黃亞歷遊走於實驗、劇情與紀錄等影像形式的光譜間，難以透過傳統類型分類定義此作品，恰恰是南方影展心目中所欲追求並呈現給觀眾的好作品。在面對當代華人社會的各式議題，回溯己身歷史並轉化敘事部署實踐，影像的更加無邊無際、難以定義，南方影展將持續觀察追蹤，提出屬於華語獨立影像的動向與趨勢！

■ 想像臺港中的電影聯盟

將視角從南方影展的競賽場域，轉向到影展的國際交流上。如果要回溯這段歷程，可以推至早期影展團隊自費西進，前往中國三大獨立電影節：中國獨立影像展（CIFF）、北京獨立電影節、昆明「雲之南」紀錄影像展，以及廣東藝術節。最開始只是前往宣傳南方影展的徵件項目，後來同仁們陸續認識了吳文光導演、張獻民教授等中國獨立影像領域的代表人物，進而開啟不同形式的互動交流。

除了西進中國的獨立影展，同仁們每年也都會飛往香港國際電影節觀賞影展新片，進一步從中選片。2008年香港電影導演曾翠珊以《戀人路上》獲得南方影展最佳劇情影片，可以視為一個重要的關鍵時間點，同一年香港獨立電影節、香港國際紀錄片節相繼成立，南方影展與香港獨立電影界展開更為緊密的互動：「到香港吃頓飯，就可以認識很多獨立影像的好朋友們！」

▲ 2016年南方影展開幕片《風景》映後座談。
（左至右：香港演員盧鎮業、香港音樂家黃衍仁、香港導演許雅舒、澳門演員高凱琳）

南方影展及學會也開始與這兩個影展主辦方——影意志有限公司、采風電影建立起長期的夥伴關係，陸續進行專題節目交換、作品與創作者資訊引介、租用字幕等。又或是采風開辦的「長洲誌——紀錄片大師班訓練營」，過去常邀請臺灣紀錄片工作者擔任課程講師，南方影展也曾邀請來自中、港的專家來到臺南擔任評審等實質的合作。

以歷屆徵件比例來看，2008年也是個重要的時間點，在此之前來自中國的參賽作品是極端少數，評審過程中還曾思考是否需要有保障名額，為其增加能見度。沒想到從那一年開始，中港的獨立影像投件數量屢屢創下新高，而且在議題與形式的生猛程度都勇於臺灣創作者，入圍比例都能佔上四分之一強，其中2009年張天輝導演的《再見北京》、2013年王利波導演《三峽啊》相繼獲得南方首獎，可說是見證當時的趨勢。

▲ 2014年攝於北京亞洲電影節策展人論壇。

臺港中三方的獨立影像創作者與工作者們，藉由文化和藝術進行良善的互動關係，南方影展也成為他們邁向更高殿堂——金馬獎——試水溫的重要平台，或是獨立製片得以獲得鼓勵及被看見的重要管道。美好的光景卻隨著近年兩岸三地政治環境的丕變，直接影響著多方影展間實際交流的情況。

2017年，香港獨立電影節藝術總監崔允信在回顧其影展10週年專書中就曾提及：「想要建立一個華語片的聯盟——聯合臺港澳中的電影，但在構思這一聯盟時，碰巧大陸在封殺電影節，重慶獨立電影節也是差不多時候被封了，北京及南京的電影節陸續被打壓，最後只剩臺港澳。然而，臺北的電影節很商業，所以與我們關係較好的是南方影展。」

中國內部相繼打壓多個獨立電影節，最終都導致影展選擇停辦。2018年金馬獎風波後，中港的影像作品都無法參與臺灣幾個大型影展，影人之間也無法像過去一樣頻繁交流，但這些創作者的能量從沒有熄滅，只是缺乏出口，南方影展則是避開主流視角外，一個特殊的映演管道，還未中斷！

■ 從中港擴及東亞的國際交流

因為南方影展特殊的獨立性格與規模，在國際交流經驗上也較為特殊，常常都是透過關鍵人物的引介，從個體與個體間的互動開始，才擴及到組織和影展之間更為正式的合作。除了前述與中港獨立影像單位間的來往，近年也積極拓展至東亞不同地區的國際交流。

過去澳門國際電影節策展人林鍵均在東歐留學時，畢業製作就曾入圍過南方影展，這也是他第一次參與華人所創建的影展。當他回到澳門後，當地的藝術發展局也希望能有影展活動辦理，經由林鍵均的努力後做了第一屆澳門國際紀錄片電影節，當時也選了南方影展的專題節目。後續也曾邀請南方影展同仁到澳門分享相關經驗，談及包括獨立性格的選片、市民影像競賽與在地關聯、映後座談的特殊性等主題。

日本與韓國的交流上，同樣透過單一影像導演串聯起雙方的互動。對口日本，由香港影意志引介下，認識了馬來西亞籍林家威導演，他過去因為唸書關係長期旅日，透過他與日本獨立電影領域搭起關係，也認識了大阪國際電影節的同仁。每一年南方影展都有幾部日本獨立電影能夠被選入觀摩中，也透過他推薦了不少在日本進行華人題材創作的導演，如 2017 年獲得南方新人獎的伊藤丈紘導演，其作品《他方》就是拍攝臺灣留學生在日本的處境。

▲ 2017年南方影展新人獎《他方》（後更名為《離開彼地》）映後座談。
（左至右，導演伊藤丈紘、男主角馬君馳）

韓國方面，過去曾入圍過南方獎的吳敏旭（OH Min-Wook）導演，目前擔任釜山獨立電影協會理事長，並主辦「釜山城際電影節」（Busan Inter-city Film Festival，UNESCO），為聯合國教科文組織下以電影為文化交流目標而創立之影展，是亞洲資歷最深的老牌短片影展，共有南韓釜山、澳洲雪梨、日本山形、義大利羅馬、英國布里斯托、中國青島、波蘭洛茲等會員城市加入其中。每年舉辦大型電影工作坊與電影展演活動，南方影展為該影展有史以來，唯一一個非聯合國成員國受邀參展之獨立電影節，並與其簽訂合作備忘錄，期待後續能在亞洲不同城市間進行獨立電影、非商業影展交流。

2019年，延續當年度南方影展受釜山獨立電影協會之邀請，以「臺南城市的南方影展」為名參與當年度釜山城際電影節之論壇環節，介紹南方影展之於臺南市與華人獨立電影節之特色。該年度觀摩

單元便由釜山獨立電影協會引薦而邀請釜山之獨立劇情長片《零下之風》(Sub-Zero Wind) 作為影展開幕片，同時邀請導演金俞利 (KIM Yuri) 與觀眾映後座談。2021 年「釜山城際電影節」所放映的臺灣主題專題，也由南方影展規劃引介，在疫情期間仍透過線上方式進行。

▲ 南方影展 x 釜山城際電影節，「南國再見」論壇 (2019)。
 (左一影展時任執行長賴育章、左三策展人黃柏喬、右二釜山獨立電影協會理事長吳敏旭)

▲ 釜山獨立電影協會理事長吳敏旭

▲ 2019 年開幕片《零下之風》映後座談。(左一，導演金俞利)