

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

國科會專題研究計畫成果報告撰寫格式說明

Preparation of NSC Project Reports

計畫編號：NSC90-2412-H-032-003-

執行期限：2001年8月1日至2002年7月31日

主持人：[王慰慈 weitsy@mail.tku.edu.tw](mailto:weitsy@mail.tku.edu.tw) 執行機構：淡江大學大傳系

計畫參與助理：許靜文、鄭凱同、林玉鵬

題目：1990 - 2000 年台灣紀錄片之發展與剖析

一、中文摘要

本研究分析台灣電視紀錄片與獨立製作紀錄片，在 1990-2000 年蓬勃發展的狀況、製作環境、導演方法與理念、以及作品美學研究、創作者性別與群群之關係等等為切入點，企圖尋找出台灣本土的經驗與典範，尋找紀錄片發展之脈絡與社會、政治、歷史、文化之關係。

關鍵詞：紀錄片、台灣紀錄片、電視紀錄片、紀錄片美學、紀錄片發展、紀錄片歷史、紀錄片導演方法、紀錄片主題、人類學紀錄片、民族誌紀錄片、原住民紀錄片、台灣女性影像創作、性別與族群差異、口述史、媒體生態、製作環境、紀錄片補助、獨立製片、紀錄片教育、紀錄片放映、紀錄片網站、紀錄片推廣、紀錄片獎項、紀錄片補助。

二、緣由與目的

台灣這十年來因著文建會、國家電影資料館、國家文化藝術基金會、民間團體，以及影視學校的重視與投入，漸漸興起一股本土影像關懷與記錄的蓬勃氣息。本人受國家電影資料館之委託與李道明、盧非易、張昌彥等四人連續用了三年探索與整理的時間，完成了《台灣地區新聞／紀錄片片目與出版文獻資料庫、暨資深影人口述歷史》研究計畫。由於經費有限，此研究計畫的年限僅針對日治時期至 1990 年的台灣電影新聞片與電影紀錄片。1990-2000

年這十年來台灣紀錄片因著台灣社會、政治、文化意識有著明顯的改變與衝擊，因而產生劇烈的變革。這是本研究迫切想要延續記錄與分析的原因之一。

本人由 1996-1999 年受文建會計畫案之委託連續策劃舉辦了三年 120 場的文化紀錄片全省巡迴研討會，以及參與 1998 年以及 2002 年台灣國際紀錄片雙年展的評審以及主持全國巡迴座談會等活動，因而大量接觸到獨立紀錄片創作者。這些人中有的專業影視工作者、文史工作者、老師、原住民、公務員、學生、家庭主婦、小老闆、地震受災戶等等，一台簡易的數位攝影錄影機和陽春的電腦剪輯設備，就使得台灣許多人就開始拍了起來；這些作品直至目前為止，在各鄉里、社區、學校、文化中心、電視台、電影館、網站中被放映以及討論著。

由於時代和科技的變遷，紀錄片的定義與功能被重新評估，這是跨時代的意義。因為紀錄片與社區學、老人學、生死學、女性研究、原住民研究、勞工問題、兒童研究、青少年議題、同性戀議題、愛滋病議題、環保生態等等現象都可以連結在一起，成為媒體之外，另一隻隱藏的眼睛，不斷書寫的筆。它深入人心、家庭、與社會，這些影片的觀察挑戰著電視媒體主流的影像，它的爆炸力尚未被真正開發出來。這是本人想要開發的本研究的原因之二。

獨立製作和電視紀錄片因著製作的機

制與條件不同，其展現的紀錄片功能也完成不同。由歷史的角度看來，這十年來是變遷中的社會，本人從作者的訪談，以及社會觀察、影片內容與形式的分析，來探討台灣紀錄片的轉變、突破、以及趨勢；將紀錄片創作者集體表現的特徵反映出來。

三、研究報告內容摘要

目前本研究已具體完成了以下的人物口述採訪：(1)全景紀錄片工作室成員 4 位-吳乙峰、郭笑芸、陳亮丰、陳中旺(2)台南藝術學院音像研究所畢業者 5 位-吳靜怡、李靖惠、楊力州、黃春滿、曾文珍(3)獨立紀錄片女性工作者 6 位-蕭菊貞、郭珍弟、簡偉斯、蔡秀女、周旭薇、蕭菊貞(4)獨立紀錄片工作者 4 位-黃祈賢、董振良(5)民族誌紀錄片工作者 1 位 - 胡台麗(6)同性戀紀錄片工作者 1 位 - 陳俊志、周美玲(8)紀錄片教學者與創作者 3 位-李道明、井迎兆、黃玉珊等。其他的人尚無法完成，將繼續尋求其他經費，慢慢完成這長時間的計畫案。

本口述的問題研究架構在瞭解影人成長背景、工作經驗（理念的 formed、構想的產生、工作的流程與方法、量數狀況）、工作環境（設備條件、人員分配、時程調度）、器材與技術（機器使用、操作與革新、問題的解決）、經濟方面（製作經費、運作維持）、發行與放映等狀況、以及社會的資源與變遷等等；由外在社會的大環境到內部工作的詳細運作（前置、拍攝、後製、演映）和影人的觀念形成及影響，再到影人印象深刻的記憶部份與最滿意的作品為主要記錄內容，盼望以此建立歷史面貌之下所依循的「問題意識」以及基礎的分析史料。

針對機構部份的調查、訪問、蒐集，已完成的部份如下：公視、全景文教基金會、聯合報文教基金會、國家電影資料館金穗獎與地方文化紀錄片獎、新聞局紀錄片輔導金、國家文化藝術基金會電影電視廣播補助、女性影像學會、民族誌影像協會、

台南藝術學院音像記錄研究所等等。由於近五年來個人紀錄片在台灣極為盛行，電視台的放映僅有公視每週四晚間 10-11 點的《觀點紀錄》節目定期播放獨立製片的紀錄片以外，創作者只得利用各種不同民間文化活動或是政府影展為主要播映管道。本研究將透過民族誌學的研究方法，參與觀察創作者如何尋找播映方式、藉由影片如何與特定群眾對話、如何把影片帶到自己的社區或族群中間，藉此建構紀錄片在這十年間延伸出來的傳播模式與文化經驗。

本研究之架構分為七部分探討，現分述如下：

- (一) 台灣紀錄片發展的趨勢
- (二) 台灣紀錄片之創作者的背景與調查
- (三) 台灣紀錄片之製作環境的調查
- (四) 台灣紀錄片之導演方式與題材之分析
- (五) 台灣紀錄片與社會、政治、文化脈絡之關係
- (六) 台灣紀錄片之放映與推廣情形之分析
- (七) 台灣紀錄片發展的趨勢

本研究借重口述重建研究資料。口述的目的是為了記錄一個族群的共同記憶。所謂共同記憶，是指我們生在同一個時代、同一個地方、同一個社會、同一個政治圈的影響之下，大家所形成的共同經驗。台灣這幾年，我們可以看到大量針對重大歷史事件、各種不同行業、或個人生命史口述記錄的行動；就連國家電影資料館都已著手整理劇情片老影人的口述十年之久，唯獨有關早期新聞片和紀錄片的工作環境和發展的歷史才剛剛開始三年。

口述訪談中也著重於美學觀念的形成與影響、主題與攝製對象的選擇，以及製作者與電視台機構的互動關係。尤其是戒嚴前後，紀錄片和新聞片的拍攝對象與內容，由紀錄在位的帝王君臣漸漸轉移到傾聽一般人民的聲音。這期間作者如何尋求突破傳統、如何詮釋真實的再現、如何建立拍攝者與被拍攝者之間的互動關係、如何以影像關懷弱勢族群的聲音，如何藉

由不同的題材，關心原住民或社區族群，還有民族誌紀錄片和自然生態紀錄片如何產生、又如何以紀錄片關懷本土、如何推展全民影像紀錄的運動等等，都是台灣紀錄片發展史上不可缺席的過程。最後如何以影片記錄台灣文化、社會、歷史、政治、族群變遷以及自然生態的演變，這些都是真實且具體反映了紀錄台灣歷史過程中，不可磨滅的經驗。

透過訪談內容的設定與技巧能有系統的勾勒出過去曾存在過上一代人活生生的歷史經驗。口述的重要性，在於顛覆官方及學院式的傳統歷史經驗，鮮活地記錄了由本土以及基層人士所形成的影像工作記憶。本計畫珍貴的地方是透過回憶與反省，為台灣電影口述史留下許多在文獻上完全尋找不到的史料。

邁入二十一世紀的台灣紀錄片到底是誰在發聲？誰才有影像的發言權？從人類學或傳播學的歷史觀點來看是誰掌握媒體，誰就有發言權。過去五十年來的台灣，對社會、歷史、政治的種種詮釋權，都是掌握在外來擁有權力者的身上。這些詮釋的觀點，基本上是主流對非主流、強勢對弱勢、大眾對小眾、在上階級對在下階級、甚至是男性對女性；如今，這些過去被紀錄的人，自己也拿起紀錄工具 - 攝影機、麥克風、錄影帶，為自己發言，為自己製造可說話與播映的條件與空間。任何人或族群只要擁有機會，都有權利反被動為主動，這真是拜賜於科技的發達。

由於影像科技不斷的發明，輕便的家用電子數位攝影機、簡易型電腦非線性剪輯設備、投影放映設備等等的革新，有助於個人與家庭紀錄片的發展。台灣的社會與歷史變遷，經過這五十年來的轉變，才漸漸達到由老百姓自己來寫歷史的時刻。台灣自解嚴（1987）至今，十三年來從政治和媒體的鬆綁開始，到政府文化機構的補助，如文建會策劃有關紀錄片的活動就有

《地方記錄攝影工作者訓練計劃》（1995 年至今）、《文化紀錄片全省巡迴觀摩研討會》（1996 年至今，前三屆由本人負責主持與推廣，後由台北電影學會接辦）、《台灣國際紀錄片雙年展》等等；以及定期製作有關鄉土文化的紀錄片計劃；國家文化藝術基金會電影和電視的紀錄片補助案（1997 年至今）；新聞局短片及紀錄片輔導金等等。民間團體方面有聯合報文教基金會自 1997 年開始，每年設定不同主題，補助 3-5 位創作者拍攝紀錄片。1997 年主題為「守望東台灣」、1998 年「青少年關懷」、1999 年與公視共同合作為「走過九二一」為 921 地震之後災地重建狀況，提供較長時間的記錄。

本研究由於經費和時間的有限，目前僅有完成將近二分之一的工作。口述文字部份目前有累計二十萬字以上。就論文報告方面，本人將於 91 年 11 月 1 日在政大所舉行的《台灣電視四十年回顧與前瞻研討會》中發表一篇三萬字的《台灣電視紀錄片四十年的發展與社會變遷》，同時將於 91 年 12 月 16 日在文建會所舉行的台灣國際紀錄片中的《紀錄片美學國際學術研討會》中發表一篇約一萬五千字的論文《台灣紀錄片的發展類型分析》作為成果報告。

有關女性創作者，以及原住民議題的紀錄片分析，我將會在明年的研討會中陸續將論文一一呈現出來。有關此部份尚須在繼續做更細緻的作品與創作的研究。希望能在未來的努力中建構台灣紀錄片中所呈現的拍攝者與被拍攝者之間的關係（含男 vs 女創作者、男性 vs 女性之不同題材、漢人 vs 少數民族 電視台作品 vs 獨立製作人作品、反映城市 vs 鄉村題材、反映個人 vs 集體之題材、反映年輕人 vs 老人之題材、反映同性戀題材、反映時代與政治變遷所產生的歷史題材等等分析，都將列為本人未來三年的研究計畫中。

四、參考文獻目

文字資料部份：

江文瑜著 「口述史法」，胡幼慧主編《質性研究 - 理論、方法及本土女性研究實例》，台北：巨流，1996

唐維敏譯, 大眾傳播研究方法 - 質化取向, 台北: 五南, 1996

王慰慈著, 記錄與探索 - 與大陸紀錄片工作者二十世紀對談, 台北: 遠流, 2000

王慰慈、李道明、張昌彥、盧非易編著, 紀錄台灣 - 紀錄台灣 - 台灣紀錄片書目與文獻選集、紀錄台灣 - 紀錄片與新聞片影人口述、台灣紀錄片研究書目與文獻選集、台灣紀錄片片目(光碟), 台北: 文建會, 2000

「與影像奔馳 探訪紀錄片的世界系列專文」,《文化生活雜誌》, 第二十期, 頁 3-32, 屏東縣立文化局編印, 2000

蔡若津著, 「紀錄片被公開播放的必要性」、「小而美的專屬放映場地訴求」、「從紅樓展望電資館」、「小眾電影放映管道的重新思考系列報導」,《明日報》, 2000/12/9-12/11

86-89 年度地方文化紀錄片影帶獎會刊, 台北: 文建會/國家電影資料館, 1997-2000

第一屆 第五屆金帶獎會刊, 台北: 文建會/國家電影資料館, 1989-1993

第一屆 第二十四屆金穗獎會刊, 台北: 新聞局/國家電影資料館, 1976-2000

2000 台灣國際紀錄片雙年展會刊, 台灣國際紀錄片大會編輯, 台北: 2000

1998 台灣國際紀錄片雙年展會刊, 台灣國際紀錄片大會編輯, 台北: 2000

當代港台電影: 1988-1999,《中時晚報電影獎暨台北電影獎系列書系》, 台北: 時報, 1992

當代港台電影: 1993,《中時晚報電影獎暨台北電影獎系列書系》, 台北: 時報, 1993

當代中國: 1995-1997,《中時晚報電影獎暨台北電影獎系列書系》, 台北: 時報, 1998

86-89 年補助案成果分析與興革芻議報告書, 國家文化藝術基金會, 台北: 1998-2000

李道明著, 「台灣紀錄片與文化變遷」,《電影欣賞》, 44: 80-93, 1990

《小電影主義》網路電子報, 第 1-100 期(紀錄片資訊)

《阿美影展策劃網站》, 台北: 2000

《記錄觀點網站》<http://viewpoint.pts.org.tw/>, 公共電視台

胡台麗著, 民族誌電影之投影: 兼述台灣人類學影像實驗,《中研院民族學研究所集刊》, 第七十一期, 頁 183-208

胡台麗著, 儀式與影像研究的新面向: 排灣古樓祭儀活化文本的啟示, 探索台灣田野的新面向研討會, 中研院民族所, 宜蘭明池山莊, 1998/5/5-5/8

第一屆 第四屆烏山頭創作影展會刊, 國立台南藝術學院音像記錄研究所出版, 1997-2000

陳儒修著 台灣新電影的歷史文化經驗, 台北: 萬象, 1993

小野著, 尋找台灣生命力, 台北: 天下文化, 1990

王亞維譯 紀錄片製作, 台北: 遠流, 1998

王芝芝譯 大家來作口述歷史, 台北: 遠流, 1997

陳三井(1998), 口述歷史的理論及史料價值, 頁 109,《當代》, 125: 102-109

張文義主講 「口述歷史的準備與進行」, 宜蘭文獻雜誌, 第三十期, 頁 37-55, 1997

方孝謙著 再現之比較研究: 實在、再現與意義, 國科會再現研究整合計畫成果發表會, 1998

王勳瑜, 台灣紀錄片發展及其現況,《影響電影雜誌》, 3: 58-66, 台北: 1990

李道明著, 「台灣紀錄片與文化變遷」,《電影欣賞》, 頁 81, 44: 80-93, 1990

孫曼蘋著, 「劉必稼的新戰場」,《天下雜誌》, 81: 184-185, 1988

李道明著, 「回顧與前瞻 - 談台灣紀錄片影片的歷史」,《1987 金馬獎國際電影展會刊》, 1987

江冠明著: 「小眾媒體發展的瓶頸」,《自立早報》副刊版, 1989 年 12 月 17 日

金門戰鬥影祭會刊, 台北: 螢火蟲映像體工作室, 1999/12

吳乙峰口述, 「在黑暗中尋找亮光」,《全景通訊》, 頁 4-11, 1998 年 6 月

《全景通訊 - 全景的理念: 創作回到民眾的生活現場》, 1998/6, 1999/1 兩期

滕淑芬著, 「紀錄台灣 - 國民攝影運動開鏡」,《光華月刊》, 頁 41-50, 87 年 7 月

用攝影機說故事: 地方記錄攝影工作者訓練各區成果介紹, 台北: 全景傳播基金會, 1995-2000

台灣獨立短片,《電影欣賞》, 第 65 期, 頁 13-67, 1993/9

王勳瑜著, 「台灣紀錄片發展及其現況」,《影響雜誌》, 頁 58-68, 1998/12

陳光興等譯 文化社會與媒體, 台北: 遠流, 1995

馮建三譯 大眾文化的迷思, 台北: 遠流, 1993

陳坤宏 大眾傳播與社會變遷, 台北: 揚智, 1997

Kriwaczek, Paul. (1997) Documentary for the Small Screen. Focal Press

Sherman, Sharon. (1998) Documenting Ourselves - Film, Video, and Culture. The University Press of Kentucky

Hampe, Barry. (1997) Making Documentary Films and Reality Videos. An Owl Book

Nichols, Bill. (1991) Representing Reality. Indiana University Press

Renov, Michael. (1993) The Theorizing Documentary. AFI Film Readers

Rothman, William. (1997) Documentary Film Classic. Cambridge

Winston, Brian (1995) Claiming the Real: the Documentary Film Revisited. British Film Institute

Hughes, Robert. (1981) The Shock of the New. New York: Alfred A. Knopf

Macdonald, Kevin. & Cousins, Mark. (1998) Imagining Reality: The Faber Book of Documentay. London: Faber and Faber

Waldman, Diane. & Walker, Janet. (1995) Feminism and Documentary. University of Minnesota Press

影像資料部份:

共計收集與觀察了一百多部影片, 片單在不此就不一一詳列。

附件：封面格式

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告

1990 - 2000 年台灣紀錄片之發展與剖析

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC90-2412-H-032-003-

執行期間： 2001 年 8 月 1 日至 2002 年 7 月 31 日

計畫主持人：王慰慈

計畫參與人員： 許靜文、鄭凱同、林玉鵬

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

執行單位：淡江大學大眾傳播系

中 華 民 國 91 年 10 月 31 日