

第二十二屆 ifva 獨立短片及影像媒體比賽
亞洲新力量組評審會議紀錄

出席評審：陳志華（陳）、李嘉慧（李）、沈可尚（沈）

大會代表：范可琪（范），吳爾婷（婷）

范：今天我們要從十個入圍作品，選出金獎、銀獎各一名，及一名特別表揚。金獎可獲 3 萬港幣及 **Blackmagic Video Assist** 一部，銀獎可獲 2 萬港幣，特別表揚沒有獎金但可獲獎狀一張。我們希望就每個作品作討論，給參賽者一些意見。

李：投票的程序是怎樣？

范：每一次都不一樣，要看你們討論的情況。大家可以各自提名之後討論，然後再決定。

李：最後會投票嗎？

范：沒有辦法得到共識才會投票，我們希望各位都認同評審團的決定。第一部是 **《Submarine》**。

陳：我最喜歡它的佈景設計。那房子應是設計出來的，一定花了很多心思去做這場景，對我來說印象深刻。另外是酒吧跳舞那一場戲，拍出來的感覺很不錯，也配合作品的主題。

沈：我喜歡它是因為它說的是人生的寓言，雖然看起來現實是這樣子，但說的是大環境在那邊走，但你想留在當下的情況。它把看起來很具體的故事變成寓言，最後她隨著大家走，但又回過頭來。就如人在大環境中要保留自己的價值，一個人難以改變大環境。我有一個疑問，主角手上有刺青，這出現了三次，第一次出現在她家裡，那時候刺青在左手背，她到了酒吧後又在右邊，最後她回望時刺青又在左邊。我被這打擾了，不知是何用意，不知是符號還是弄錯了。

李：我覺得可能是弄錯了。

沈：我花了很多力氣想這件事，想想這樣做有沒有什麼文化意義。

李：這部戲的背景是垃圾堆積，這也是全球都面對的問題。它的設定很有趣，讓觀眾很容易投入。我喜歡這戲的女人在對抗大部份人，而他們都像羊群，不知為何要走。而她決定要留下來，不單要面對自己，還要面對家人對此的反對。一直看是覺得蠻流暢的，但結局不大深刻。

陳：對，前面的感覺很強烈，結局反而比較弱了。

沈：最後一場主角在人群中回頭然後再往前走，是導演要告訴觀眾的一種方式，用表演的方式去表達而非角色自己的生命故事。所以前面我是給「A」，最後一場由「A」去到「A-」或「B+」，對我來說這是一個「B+」片。

范：下一個是《麥克風試音：致信黃國峻》。

陳：對我來說，這是一部很特別的短片，跟其他入圍短片很不一樣。它最有趣的地方是說故事的方法，把真人變成動畫，而觀眾需要知道誰是黃國峻，作品才會更有意思，才容易跟這部作品溝通。它是在嘗試回應黃國峻的小說。黃國峻是一位很年青便自殺死了的台灣作家，這是導演跟這作家的文本在對話，這個嘗試很有趣，但需要觀眾先掌握基本的背景。

沈：它說的故事有黃國峻的文本，然後文本中有一個拍片的導演，它在講這導演的行為，這導演也出現在作品內的鏡子裡面，並存在拍攝的行為。然後講述的人是個女性，她講的是黃國峻給媽媽的信，也講述她朋友在拍片，在觀點上是非常有意思的作品，到底是講誰的故事，為何要講這故事，誰是攝影機，誰是講故事的人，而講的這些人全部變成動畫，這些人物的真實性與及和導演的關係等。這片子看過之後不會令我們對某些角色心有所感，因導演不想讓你有太多這樣的感受，他想讓你知道有個旁觀者用他的方法理解他身邊的人，僅只如此。所以它不是一個完整要說什麼的故事，立場上有兩個優點：第一是嘗試有一個辯證的意圖，另外就是意識到影像是一個特殊的媒材，我個人很欣賞它嘗試的意圖，這種辯證的過程很有意思。但它是否最好的片子，就要跟其他片子比較。

李：我對片中主人公的背景完全沒有認識，所以一開始投入是有問題，而且裡面的人物也太多，我對他們的關係很混亂。我喜歡的是它在現實的生活當中，用動畫述說這些人物，我不介意它用這方法，有很多人物，我看長片短片都一樣，好看就好，而中間人物的複雜，就構成很多問題，看的時候成為困擾我的其中一個元素，一直看的時候想找重點在那裡，可是沒有找到。但我覺得是一個值得鼓勵的創作。

陳：我們在初選時決定把它放進入圍名單，也是有種鼓勵的意思，就是欣賞它的創作意圖，也給大家看看獨立短片可以有不一樣的做法。它的結構是比較複雜，可能不容易讓觀眾進入到它的討論裡面。

沈：它要討論的是每一個人都要過生活，過生活中誰在說故事，我們可以說自己的故事，也可以說別人的故事。我個人是把它放在 **Special Mention** (特別表揚)。

陳：這可以考慮，我們待會再討論。下一部是《Santé》。這是女主角自編自導自演的作品，道出一個巴勒斯坦女生在以色列的遭遇，在文化和種族衝突之下的生活。要講的東西很簡單直接，都是一些日常的處境，譬如在公車上看到士兵、因為種族身份而面對的困擾，以及對自由的嚮往等。

沈：對我來說要講什麼是非常清楚，整個拍攝的方法沒什麼特別，幾個場景的設定是蠻準確的，尤其最後一個

鏡頭在圍欄前跳起舞來，警察跟士兵冷漠地看待，顯示出雙方如何觀看對方，這鏡頭是一個成功的鏡頭。前面的部份四平八穩，但這一鏡頭很成功，它並不會推到某一種憤怒，我蠻喜歡這片子。

李：我也是，片子很準確，她演這角色是因為很清楚這角色的心理狀態，她的表現也很準確，看的時候被她帶著走，她很成功帶領觀眾經歷她的生活。她說的問題在很多國家都在發生，她不是要批判什麼，是要表達很多人生活中要面對的問題。我也同意最後的鏡頭很好，令觀眾留下深刻的印象。這是我的 **Special Mention**。

范：下一個是《河》。

陳：這個小男生的故事，最特別是安排他跟未來帶著女朋友的自己相遇。那個未來的他就是導演自己。

沈：導演不演會好一點！

陳：另外就是故意改變 **aspect ratio** (銀幕比例) 的設計，在火車經過時把畫面拉闊，片末再來一次，是參考了 **Xavier Dolan** 的《**Mommy**》吧，雖然也算是配合情節，但我覺得有點做作了。

沈：影片處理小孩對父親的死亡，用幾個不同時空呼應這狀態，有當下、有那對男女朋友、最後漂浮在河中的父親。這設定是好的，但有很多缺點。比如鏡頭在這邊拍，誰走進來便隨著那個人走這種調度，這樣子的運用是沒有意義的，令它失去寫實感。另外那表哥帶他出去走那一段，中間停下來吃麵，吃完就走，我完全不知為何需要這場戲。不論是對白、調度、場面設定、表演等的寫實感不斷飄動，在概念上有其優點，但操作上有太多不必要，有太多複雜的心思，令這片的操作是失敗，不成熟的。

李：故事是導演有經歷或想法的事情，在鄉土的環境對說這類型的故事，我們期待看到很真實的質感，但裡面的調度會影響我們的觀感。我覺得導演在找一個方法說自己的故事，但有點用力過度，和有剛學會用電影說故事的一些不成熟的處理。

陳：這應該是畢業作品吧，似乎導演想把一些從外國電影學到的東西都通通放進來，卻還未想清楚用哪個方法講自己的故事最合適。

沈：對，如果能很專心的用自己方法拍...

李：那怕是很粗糙，但會更有質感，因為是自己的東西，現在用的工具是別人的，出來的效果也不是他想要的。

婷：下一部是《**Dadyaa – The Woodpeckers of Rotha**》。

陳：這也是一部很不一樣的電影，影像很強烈，但我想是要對它的文化背景有一定認識才容易理解吧。我的理

解是這對夫婦留在村子裡，其他人都離開了，他們要做一些木頭雕像，透過雕像把離開了的人留下來，彷彿把他們的靈魂召回來，最後他們自己也要離開了。但為什麼是木頭呢？可能與他們的文化有關。

沈：我看的時候是用想像力把它補足，在全部片子中，它對影像和大自然的表現最強烈，影像很有魅力，但說故事方面...我以為做雕像是那先生的個人行為，最後是他的幻象，說的是什麼東西能真正存在下去，創作的這些雕像也會隨著時間消失。也可能是為一個木雕藝術家加入故事講他的作品，我看的時候有點看不懂，不容易給它很高的分數，雖然我喜歡它的影像。

李：我看到作者的話比較明白他的創作意圖，但單看短片就看不出。故事在距離我們很遠的地方發生，所以作者說怎樣也可以，在這世界裡也有真實跟虛幻的素材，但它們中間的轉變我未能太領會得到，可能因為對他們的文化不太理解，有些地方閱讀不到，比如說唱歌那一場是開心還是其他？而且裡面說的東西蠻深的，不容易看得懂。

沈：這部片對我來說屬於兩難片。

范：下一個是《白色隧道》。

陳：故事是蠻俗套的，但是用了動畫來表現，就令它看來有點不一樣。其實劇情是我們經常在電視劇看到的，但用這方法處理，增加了荒謬感，婆婆的鬼魂出現，也增添了靈異的感覺。

沈：台灣的動畫圈與電影圈不大合作，台灣動畫一個普遍的缺點是劇本，不夠有電影說故事的方法，這一部也有同樣問題，故事很俗套，講的是人要孝順這一種道理。我同意這樣的處理會給電影一個奇特的氛圍，但動畫應要展示一些電影拍不來的東西，我看這一部片時在想如果變成真人拍攝，整部片子成不成立？是可以成立，所以我覺得不能發揮動畫的可能性，劇本也不夠突出。我個人不太喜歡，但我欣賞它的優點。

李：動畫出來的效果是很好的，背景跟人物設計很強，但看的時候不知是否台灣人，這設計說明這是人的故事，這方面我給它的分數蠻高，但故事方面，它就是動畫版的「幻海奇情」，就是靈幻的故事中有點道德訊息。片子開始時我對故事的期待很高，但後面卻滿足不了這期待。

陳：我以為最後會看到那女人打開皮箱，但現在故意跳過了，不知道為什麼這樣處理，但道德教訓的味道卻削弱了。下一部是《野潮》。故事背景是台灣南部？

沈：是台灣中部的雲龍，那裡地層下陷很嚴重。

陳：導演很懂得利用地貌去講故事，這是最吸引我的地方，把當地的風貌都放到電影裡面，去講一個少年的成長掙扎。

沈：演員看起來都是素人，旁邊的配角都是本地人。他爸爸欠人錢，令主角很沒地位，他要去打工也沒人請，他在背負著爸爸帶給他的麻煩，處於一種叛逆的狀態，是一個固執和有傲氣的少年人。這角色的設定很成功，最後為了要找那鑰匙，在潮漲中也下水要把它找回來，最後不得不去的鏡頭用得很長，當中看到角色的複雜性，一方面背負著生活的痛苦，一方面心裡的慌張。但也有一些瑕疵，比如攝影機與演員之間的運作大部份時間是成功的，但有幾次攝影機沒有跟著演員的動態。然後在對白上主角在不同地方找工作，說的話都是一樣，人家的回應也是一樣，但應該隨著每個人的職業身份的不同有所差別，這些細節導演處理不到，整體以學生作品來說算是成功，看得出導演用很簡約的方法去講少年成長的歷程。

李：導演處理素人演員是蠻成功的，導演想表達的狀態，在演員身上是看得到的，導演方面的分數蠻高。很快我就對主角產生興趣，最後那個很長的鏡頭我也很喜歡，主角除了要背負失去爸爸的壓力外，也需要尋求認同。他被拒絕，失去的不止是工作，最後那人給他工作，他又掉了鑰匙，那份內疚使他固執地要馬上拿回，他在水中走，看不出自己的未來，鑰匙的 motif(母題)的意義大於僅僅是鑰匙，而是人生的鑰匙，他失去的是剛得到的東西，所以令我很感動。這是我銀獎之選。

陳：這是個很有力的結尾，是劇情也是個比喻，是他人生的象徵。

范：下一部是 **《The Manliest Man》**

陳：這是十部短片之中，戲劇性最強的一部，裡面說的是一個因果報應的故事吧，諷刺父權主導重男輕女的社會。它用通俗易懂的劇情，有效地讓一般觀眾都能投入這故事。但我覺得有點奇怪的是，最後主角用斧頭打醫生的那場戲，其他人都只顧唱歌，卻沒有人去嘗試攔住他。

李：可能在那世界中，你打我我打你，是一件很普通的事情。

陳：給我的感覺是忽然變得很魔幻。

沈：故事有一定的吸引力，一開始殺嬰的一場令人震驚，但在這一場之後，你會期待看到主角無能為力的狀態，但後來就落俗套了，到了她再生也是女嬰其實是預計之內，這有點可惜。你說到那場是有點魔幻，不知是否在慶祝，是亢奮還是冷漠令人搞不清楚。總體來說故事的劇情像早已知道，有些精彩的鏡頭讓你看到最後，但我不會對這部片產生很高的印象，不覺得看到新的視野或新的命題要討論，並沒有太大的驚喜。

李：一開場時它的處理很好，印象很深，那爸爸的角色很好，從他的遭遇看得出那個世界的荒謬，但故事開展了就變得俗套，太 melodramatic(煽情)，那醫生不太成功，一出來就知道是壞人，像電視劇。它的題材很真實很震撼，但用這手法講這故事太 melodramatic(煽情)了。

陳：**《禁止下錨》** 很特別，它是用畫面來講故事，而不是用對話，它的畫面很強，都是長鏡頭，看似沒有很多劇情，但裡面充滿細節，都可以看到角色的情緒。給我印象最深的是爸爸把嬰孩抱到海邊，觀眾遠遠看到他，

可以想像他是想要把孩子丟掉，然後他老婆從後追上，把孩子抱走，毋須煽情的戲劇化處理，但戲劇都在裡面。這短片都是用電影語言去表達故事，是它最值得欣賞的地方。

沈：這故事體現了全球一體化，就是在外邊打工的人，面對生命的操控權不在我手的悲傷，要活下去有很多困難。它的好處是講的是普世命題，第二是電影語言上很直接，每個鏡頭都有絕對的必要性，它用的鏡頭非常少，但表達的訊息很清楚，他們經歷的這樣一天，他們去找工作但看見門外有封條，不用講話已知道他們的困境。他們坐在車上，女的盯著先生很久很久，你會替她想，她是否很恨外邊的世界？裡面的細節很現實也很精密，在一個鏡頭處理了複雜的劇情，最後一個鏡頭他們抱著，已經是晚上，他們又在同一位置，你看到他們的眼神很堅定，但不知他們決定做什麼。這片完全知道電影語言是什麼，知道要留多少空白給觀眾，雖然觀眾不一定知道賣嬰兒這事情，但沒傷害，可以詮釋成他們為了小孩要活下去，要拿到那些錢。這是部成功的片子，以一天的情節講了很大的命題。

李：你剛說的我全認同，它的精準度很高，兩個演員沒豐富的表情，但表情全完全表達到他們的狀態。我沒看作者的話前不知道工廠可以因懷孕而取消合約的這個命題，但是不需要知道也可了解這一對工人面對的困境。第一場看不到嬰孩，不知道他們在賣孩子，但看到女主角憤怒的表情，怪責她老公的那種緊張，那種表現不戲劇但很真實，很吸引你一直跟著他們。他們的困境是有了這小孩，他們很愛這小孩，而不是生了小孩不想要，要賣掉的那種。他們到了很 **desperate**(絕望)的地步，媽媽那一場蹲下來，就用鏡頭很簡單表現出他們的情況。是很難得的一個命題，說故事的方法很配合得到，讓人看得很感動。

陳：難得的是它對觀眾的信任，沒有對白，觀眾亦能被故事感染。

范：最後是《小羊，小羊》。

陳：這是個小男生的故事，跟《河》比較的話，我會比較喜歡這部，儘管有些地方可能也參考了 Kiarostami 或其他導演的東西。

李：跟《河》一樣有一種懷緬過去小時候不同的場景，這些場景穿起來卻未能成為完整的故事。它的故事很簡單，但很沉溺於個人懷緬的情感。他看到羊死掉，然後喝白酒，然後來來回回的幹什麼，是不是看醫生？最後跟爸爸是否和好了？

陳：媽媽的死和爸爸把羊賣掉，形成了他對爸爸的恨，最後是跟爸爸的和解吧。

沈：若是這樣的話，那個鏡頭傳遞的意義是不清楚的。我們不知他們是和解了，還是決定不去醫院。所以未能讓人留下深刻印象。

陳：十部討論過了，有三四部大家都有共識。

范：我們可提名金獎作品。

沈：我的金獎提名是《禁止下錨》。

陳/李：我也是。

范：然後是銀獎。

李：我提名《野潮》。

陳：我提名《Santé》。這兩部都有自己優點，可以討論一下。

沈：我剛才提到《野潮》的缺點你們感受得到嗎？我看台灣片肯定會嚴苛一點。

陳：可能是語言的問題，我沒有很在意這部份。

李：你說的時候我們同意覺得鏡頭不是配合得很順暢，但沒有影響整個故事的表達。它很成功的在表達很簡單的東西，說得很完整。《Santé》是我的特別表揚，原因是這命題很大，但是用了不批判的手法說故事。一個是表達小男生的心態，一個是以戲劇表達社會狀況，以我來說是《野潮》的手法比較高一點，表達得很完整。《Santé》是一個普通的戲劇的形式，所以我給的分數較低。

沈：《Santé》在最後一個鏡頭出現之前，我沒給它很高的分數，它的拍攝手法都是在想像之中，沒有太多想像力。一部片有沒有那種給予你參與想像的能力很重要，《野潮》這方面大於《Santé》。

陳：我同意《野潮》是銀獎。

沈：我也同意。

范：到了特別表揚。

沈：現在我會給《Santé》。

李：我覺得提名《麥克風試音：致信黃國峻》，當是給它一個鼓勵，但是我希望是《Santé》。

陳：入圍也是一種鼓勵。

亞洲力量組得獎作品

金獎

《禁止下錨》

曾威量

銀獎

《野潮》

呂柏勳

特別表揚

《Santé》

Sabrina Khoury