

自主學習:實驗影像創作的思辨技術與實踐 期末成果報告

1、計畫概述:

實驗影像是一種結合新媒體、數位影像、電腦特效、動畫、實拍、音樂等多種素材而形成、具有實驗性質的現代藝術形式。本課程計畫透過理論教學、作品參訪、實地田野調查、工作坊等方式，由經驗豐富的藝術家陳依純老師以及其他資深藝術家帶領同學選定題材，針對社會現象、產業、在地議題、民俗信仰、歷史等多元元素，結合各個同學之專業領域，並以實驗影像或錄像藝術的方式進行創作，並期望成品可以參與相關藝術展覽之展出，展現清華大學學生之跨域素養與創作企圖。

2、課程內容:

本課程之進行主要分為兩個部分，理論性質的討論及作品賞析，以及實作。本課程初期，修課同學一同觀看了大量類型及主題的實驗性作品，橫跨不同國家、時代及論述主體的錄像藝術及實驗電影，如

《The Bones》by 華金柯辛尼亞、克里斯托瓦利昂

《I-94》by 貝蒂戈登

《移除》by 娜塔莎烏曼

《天亮前的戀愛故事》by 林君呢、黃邦銓

《Blue》by 阿比查邦韋拉斯哈古

《諾亞諾亞》by 吳俊輝

《事件現場製造》by 許哲瑜

等等...

這些作品分別描述了如國家暴力、女性、性解放、歷史文本探詢、淺意識、私電影、本體論等多元主題，形式亦包含停格動畫、檔案影像再製、實際拍攝、膠捲融合等，鼓勵修課同學大膽嘗試不同的主題、形式以及手法。

另外，本課程指導老師陳依純老師也分享了其在藝術創作過程之洞見，也針對各個同學試圖創作之主題及目標進行討論和反饋，對於創作手法上，陳依純老師也帶入了近期廣泛被討論的AI生成、深偽(Deep fake)等技術的實際應用及思考。

在實作面，本課之修課同學實際帶著攝影機或使用電腦動畫等技術，試圖針對選定之主題進行創作。

3、作品概覽(部分作品仍處於未完成之狀態)

1. 導演:趙可晨

https://drive.google.com/file/d/1Pb4bpMyzQi8bxosGgrgTk80JwMz94mg-/view?usp=share_link

夢是扭曲的潛意識，一些荒誕離奇的劇情、明顯不過的瑕疵與錯誤在夢中我們深信不疑。我在某一堂課上老師和大家討論要怎麼知道自己正在作夢？我覺得這個問題很有趣，同學的回答也令我印象深刻。例如鏡子裡的影像是模糊的、課本打開看不清內容等等。我從小到大經常做夢，有噩夢也有美夢、有連續的劇情夢也有碎片般的短夢，有時候我能清楚意識到自

已在作夢，並且試圖操控夢境，例如被追殺到一半不想跑了，直接飛起來翱翔空中或是直接隱形穿牆；有時候我無法反應這是夢，心情隨著夢境的變化起伏，等到醒來後才意識到自己剛剛做了甚麼事。我記錄自己的夢並把它們透過影像的方式呈現出來。

雖然是紀錄，但我有時候可以記得完整劇情，但有時候只記得一些元素或畫面。我原本想用實拍和動畫方式呈現，但後來發現風格很不統一，所以最後在剩不到一個月時決定幾乎重作。我最後是用拼貼的方式，並採用夢出現過的元素。背景是紅磚的高樓，和我家的社區大樓相似，畫面隨著高樓一路往下，到底時再往上，因為我常常在夢裡跳出高樓然後飛起來。

我在影像中使用到的夢的畫面有：

一個莫名其妙的戰爭開打了，我蹲在酒吧裡然後有一身黑的人持槍闖進來。

在一棟高科技大樓探險，發現一個關著老虎的籠子。

一個藍色長髮金色眼睛的日系動畫風格女生。

在綠意盎然的的地方，一台綠色公車開過去。

夢到手機一直響但是關不了，醒來後才發現剛才的鈴聲是夢。

在教室露營，窗外有星星，我在牆邊燒水。

在類似希臘地中海風格的建築群中玩闖關活動。

我看到我的剩餘壽命變成數字一直跳動。

在有一隻泰迪熊和一堆畫的地方玩密室逃脫。

在類似遊樂園的地方和國小同學對話。

2. 《309的鬼影與一種招魂》共同創作 — 導演：夏北辰、聲音設計/配樂：陳韜宇

<https://youtu.be/Int2eAYpl68>

以 309 事件的綜合文本、地點探詢、或當代觀點等二手資料作為出發點，試圖拼湊出該事件在時空脈絡下所呈現的多義性。

招魂：一種以「探索真相」為號召，實際為表演、再現的行為（文本再現的具現化）——本作品利用歷史影像（如新聞畫面等）、文本的再製（針對 309 事件所改編之視覺作品）、聲響的混製及實際歷史現場的走訪，理解一段過於立體但是又無人願意提起的歷史，這些歷史最後難以避免的混雜入我們的想像及渲染，什麼才是真的發生過的，而什麼只是虛晃而過的幻覺？而真實與幻覺中什麼才是對於我們（主體可以做為現代人/學生/清華大學）重要的？歷史的變造始於一種記憶的改建與覆蓋，而當這些地景逐漸改變，試圖質問的問題是還剩下多少才是/才不再是原本的本質。

3. 《白》導演：傅筱童

<https://drive.google.com/file/d/1l117vW-5MYtb1hFXcT1AbpnqBvBDfuHEs/view?usp=sharing>

因為很喜歡奇士勞斯基的藍白紅三部曲，所以也想仿作自己的三部曲。在實驗影像課程看了許多不同形式的影像創作，選擇主題時從「墜落」到「清醒夢」，最後決定以正在發生的「白色革命」來拍攝我藍白紅三部曲的「白」。原本想以真實影像搭配自己拍的畫面作為偽紀錄片，最後決定以隱喻方式，引用捷克斯洛伐克新浪潮時的作品《為年輕劊子手的辯護》的對白，這是在金馬經典影展最喜歡的作品，希望能小小的致敬一下。《為年輕劊子手的辯護》充滿了對當時統治捷克斯洛伐克共產極權的批判，也是我選擇以這部作為我的發想基底的原因。

劇情大綱：一張紙鳥正燃燒著。巫女用懷錶催眠主角，主角視線漸模糊，慢慢倒下。主角在新的地方甦醒，一個踉蹌被一隻紙鳥絆倒。主角蹲下撿起白紙摺成的鳥，發現鳥身上有火燒的痕跡，抬起頭發現前方有更多紙鳥，最遠方有個袋子。正當主角想走上前看更清楚時，耳邊的烈火聲越來越大，一轉頭便看見正在燃燒的紙鳥，於是趕緊將快燒盡的紙鳥撿起來拍熄，看見一旁掉在地板的懷錶，打開來看發現時鐘愣了一下，自言自語說「咦？這時鐘是倒著走嗎？」語未落被嗚住嘴巴，被矇上黑布眼前一片黑。在一個房間裡，巫女拿起剪刀，剪掉紙鳥的翅膀。桌子上有各種裝著不明液體的罐子，罐子裡泡著已經被剪斷翅膀的鳥。巫女視線移至後方的懷錶，看著懷錶說：「它有在動不就夠了嗎？」

4. 導演：許煒晟

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1A7mJrnA7TiI2cmJ2H71L-1_BySDfXGL9

作品論述：

傳播科技帶來的時空收斂近 20 年來已經實現了麥克魯漢當年提出的地球村。延伸出一個想法是，我們好像已經很難想像當身上沒有手機、沒有電話時，等人會是一種甚麼體驗，但這可能只離我們出生不到 40 年的時間，

我們已經忘記等人的枯寂感了，也忘記時空收斂前的時空感了。

作品構想：

腳架定鏡，一鏡到底。拍一個人從赴約、等待、到離開的過程，不設計對白；不設計情節；沒有音樂設計(現場收音)。總時長一個小時，主角揹著一個大書包，不解釋他要去哪，但可以暗示他不是去一個可以馬上回來的地方。半夜一點在宿舍樓下等一個人(不解釋等誰，設定上是一個久未見面的朋友)，這個約定是用電子信件約好的。主角沒有手機，附近沒有公共電話，主角在夜晚等待一個小時，最後離開。著重的是時間、孤寂、無訊號。整部片會超無聊，但這是需要的效果。

5. 導演：莊姍樺

臺灣是個海島國家，在小小的臺灣土地上散佈數個大大小小的港口。二十四小時不分晝夜，港口隨時營業。本創作及以臺灣港口作為發想，以筆者攝影作品為起點，發展出五幅關於港口風情的畫作。

4、 結論

本課程中，修課同學（其中包含了許多非藝術科系之同學）對於所謂「實驗影像」或「錄像藝術」進行了一定程度的思考及理解，並在創作的過程中釐清自己試圖闡述的觀點，最後在影像的實踐中達成以實驗影像的方式進行敘事或記錄的目的。在製作上，同學依照自己喜好及擅長的媒介跟主題進行創作，分別針對自身、歷史、地域、政治等不同的方向進行思考。而在課程中，我們也透過觀賞大量錄像作品、相關展覽等的方式來增加同學們對實驗影像的認識與理解。

總的來說，這堂課程在提升同學對實驗影像的理解和創作能力上取得了顯著的成果，也提供了修課同學一次珍貴的創作經驗以及與具有經驗的指導藝術家交流學習的管道。同學們也學習到了如何尋找和使用資源，包括如何尋找影片創作的靈感和素材，以及如何在創作過程中使用不同的技術。這些學習都對同學們未來的創作和專業發展有著重要的意義。

這堂課程不僅僅是讓同學們對實驗影像有更深入的理解，還讓同學們學會了如何運用不同的技巧和方法來表達自己的想法，並且學會了如何使用不同的媒介來呈現作品。這些都對同學們未來的創作和專業發展有著重要的意義。