

自主學習申請計畫書

壹、基本資料

一、課程名稱

人物紀錄片實作

二、學生姓名、系級、學號（第一位同學為組長）

陳儀蓁、人社 21、106048273

李禹彤、人社 21、106048122

錢瑋蓁、人社 22、107048127

林憶如、人社 22、107048118

三、學習領域（例如：校園改善、在地連結、產業創新等）

拍攝紀錄片，紀錄下水木書苑蘇老闆在地連結的實踐過程。

四、學分數

2 學分

五、指導教師姓名、學經歷簡介

蕭菊貞

現任：紀錄片導演、清華大學通識中心、人社院專任副教授

專長：紀錄片、編劇

貳、內容（內容以 10 頁為限）

一、學習目標

這個學期修習了蕭菊貞老師跟鄭志鵬老師合開的「社會調查與紀錄片創作」，課程中我們觀賞了許多紀錄片，也嘗試拍攝 10 分鐘的習作。觀賞紀錄片，讓我們可以藉由觀摩其他人的作品，學習如何用影像說故事。在拍攝的過程中，我們認識了水木書苑的蘇至弘老闆，被蘇老闆在新竹的努力耕耘所感動，希望能透過鏡頭記錄下蘇老闆的故事。以這學期的田野及短片素材為基礎，下學期繼續延伸發展成更完整的紀錄片。

1987 年，蘇老闆在清大校園內創立了水木書苑，為綜合型獨立書店，原本位於水木二樓，後來幾經搬遷，現座落於風雲一樓。水木書苑的經營時間，隨著網路普及的趨勢，以及越來越少學生逛書店，營業時間不斷減少，由原本的十點或十一點，如今平日只營運到晚間七點。書店對許多人來說是休閒的去處，即使不買書，也是可以到書店翻翻書，享受靜謐的時光。在台灣，隨著網路書店、電子書的興起，實體書店的市場漸小，尤其是沒有大型經營網絡的獨立書店，往往面臨轉型及收業的問題。

經歷了時代的變遷與轉換，蘇老闆意識到水木書苑必須從校園書店轉型為社區書店，並期許水木書苑成為「大家的書店」。水木書苑不再只是個書店，朝著更多元的方向前進，蘇老闆豐富了書店內的活動，例如：舉辦影展、新書講座，也透過參與創立友善書業供給合作社、竹蜻蜓綠市集、食來運轉食物銀行.....，展現了他對於獨立書店、食農教育等等不同議題的關懷。

蘇老闆的故事很豐富多元，我們希望從蘇老闆參與的活動和日常生活中，看到他做這些事情的動機和熱情，是什麼理念還有哪些夥伴在支持著他去做自己覺得有意義的事。我們覺得這學期 10 分鐘的影片說不完他精彩的故事，田野期間，我們也認識了許多和蘇老闆一起努力的人，但還未足夠了解這些小農、友善書業供給合作社社員，清大學生等，他們對蘇老闆做了這麼多事有沒有什麼想法。所以我們希望能在這學期完成一部大約 30 分鐘的影片，以更多元的面向呈現出一個更加完整的故事。

二、學習內容與方式

以蒐集資料、田野調查與實際跟拍來了解蘇老闆參與的各個活動，更加深入的了解蘇老闆做的每一件事。透過訪談蘇老闆及其家人、曾與他合作的人等等，來使蘇老闆的故事更加立體而豐富。

水木書苑蘇老闆的身分是多重的，我們需要在訪談與跟拍前做足功課，除了從相關書籍、影像等等資料來理解其背景，也需要更加認識與蘇老闆合作的對象，了解其基本歷史與社會脈絡。

三、時程表

前期準備工作：多觀賞老師推薦的人物紀錄片，為之後的紀錄片創作做準備。

預計訪談人物：蘇老闆的太太、竹蜻蜓綠市集、新住民家庭服務中心（陳佳芬、盧宜）、水木書苑店員、其他跟蘇老闆長期合作的人。

前十至十二週為主要田野調查及拍攝期，每月至少一次與指導老師討論，擬定並多次修正拍攝大綱及剪輯腳本，第十二至十七週為主要剪輯期，並於第十八週成果發表。

第一週：討論人物紀錄片及蒐集資料（跟老師一起討論）

和老師一起討論寒假觀賞的人物紀錄片，對接下來一個學期的拍攝建設一個共同想像，確立拍攝方向。討論寒假蒐集與蘇老闆相關的資料，如：水木書苑、友善書業供給合作社、竹蜻蜓綠市集等等的創立起源及發展歷程，並設計蘇老

閩訪談稿，訪談重點以蘇老闆創立各組織、活動的動機和理念為主，補足我們自行蒐集資料的不足之處。

第二週：田野調查及訪談蘇老闆

和蘇老闆一起參與出席各個活動、會議，並嘗試與當中其他參與者熟識，為之後的訪談做準備。訪談蘇老闆，確認日後跟拍行程，多加討論寒假期間蒐集的資料，以更深入了解蘇老闆參與的各種活動，並嘗試找出蘇老闆做這麼多事情的熱情、動機何在。

第三週：田野調查及訪談蘇老闆的太太

和蘇老闆一起參與出席各個活動、會議，嘗試與當中其他參與者熟識，並開始設計訪綱。訪談蘇老闆的太太，了解他為何支持蘇老闆做這些事情，他們又一起去做了哪些事情。

第四週：（跟老師一起討論）

經過一個月的時間，我們對蘇老闆的背景更加了解，提出拍攝大綱跟老師一起討論。針對老師給予的建議，對我們的拍攝內容進行調整。

第五週：跟拍蘇老闆

實際跟拍蘇老闆在水木書苑中的身影，以及竹蜻蜓綠市集中蘇老闆與小農的互動，另外還有蘇老闆參與的各種會議，例如：友善書業供給合作社例會、閱讀的島編輯會議、新住民文化市集會議等等。除了目前已知的活動，蘇老闆應該也會隨著時間增加更多行程。

第六週：訪談水木書苑店員以及竹蜻蜓綠市集長期合作小農和工作人員

訪談水木書苑店員（店長或是工作時間最長的店員）對於蘇老闆參與許多活動有什麼看法？有哪些帶回到書店來？對書店又有什麼影響？

請小農談談竹蜻蜓綠市集對他們來說有什麼意義，蘇老闆在其中擔任什麼角色？

第七週：跟拍蘇老闆

徵詢蘇老闆的同意，拍攝他在日常生活中，與他人（家人、鄰居、清大師生等）的互動狀況。

第八週：檢視拍攝素材（跟老師一起討論）

整理前幾週拍攝的素材，與老師一起討論是否需要修正拍攝方向。

第九週：跟拍蘇老闆

實際跟拍蘇老闆在水木書苑中工作、舉辦各種活動的身影，與清大師生的互動，以及竹蜻蜓綠市集中蘇老闆與小農的互動，另外還有蘇老闆參與的各種會議，例如：友善書業供給合作社例會、食來運轉會員大會、新住民文化市集會議等等。

第十週：跟拍及訪談蘇老闆

繼續跟拍蘇老闆的日常（同前幾週），與蘇老闆聊聊這個學期拍攝了什麼。

第十一週：整理現有素材

將現有素材進行分類整理，以檢視是否有需補足之處。

第十二週：討論剪輯腳本（跟老師一起討論）

與老師討論剪輯腳本，審視素材及敘事架構，確認接下還需要補拍哪些素材。

第十三週：補拍畫面以及討論剪輯後製

補拍缺漏的畫面。討論這部紀錄片的剪輯主軸及敘事結構。

第十四週：粗剪討論（跟老師一起討論）

製作約二十分鐘的粗剪，與老師進行討論，討論內容包含影片的敘事結構、流暢度、缺漏畫面等。針對老師提供的建議，討論需補拍的畫面。

第十五週：補拍畫面以及討論剪輯後製

補拍缺漏的畫面。整理每週的畫面，並列出每個拍攝畫面的內容和細節。

第十六週：補拍畫面以及討論剪輯後製

補拍缺漏的畫面。重複檢視這部紀錄片的剪輯主軸及敘事結構。

第十七週：最後的剪輯與後製（跟老師一起討論）

最後與老師討論的時間，做最後的修正以及調整。

第十八週：成果發表——紀錄片播映

四、預期成果

將「社會調查與紀錄片創作」課程完成的 8~10 分鐘短片，延伸完成長度 20~30 分鐘的紀錄片。讓觀眾能和我們一樣看到蘇老闆的努力，感受到蘇老闆參與各種活動的熱忱。

五、參考資料

（一）紀錄片相關書籍

李道明，2015，《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》。台北：三民書局

Rabiger, Michael 著，王亞維譯，2016，《製作紀錄片》。台北：遠流。

Richard M. Barsam 著，王亞維譯，2012，《紀錄與真實：世界非劇情片批評史》，台北：遠流。

（二）指導老師推薦之人物紀錄片

（三）水木書苑蘇老闆相關紀錄

《公視藝文大道 第 177 集 搶先看 Hi！獨立書店》，網址：

https://www.youtube.com/watch?v=JkDoibr_qMk

〈生活的種子：創造共好的事業與生活！〉，《環宇廣播電台》，網址：

http://www.uni967.com/newweb/index.php?menu=2&page=2_1&ID=16683#

〈水木書苑 提供空間與閱讀〉，《生命力新聞》，網址：

[https://vita.tw/%E6%B0%B4%E6%9C%A8%E6%9B%B8%E8%8B%91-](https://vita.tw/%E6%B0%B4%E6%9C%A8%E6%9B%B8%E8%8B%91-%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%88%87%E9%96%B1%E8%AE%80-9f67f0a9bf68)

[%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%88%87%E9%96%B1%E8%AE%80-9f67f0a9bf68](https://vita.tw/%E6%B0%B4%E6%9C%A8%E6%9B%B8%E8%8B%91-%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%88%87%E9%96%B1%E8%AE%80-9f67f0a9bf68)

叁、指導教師意見（附上指導教師簽名、日期）

一、 我已詳閱「通識中心自主學習計畫之應行與注意事項」。(請勾選)

二、 指導老師關於本計畫之相關意見。

陳儀蓁同學以水木書苑蘇至弘老闆為主題的紀錄片創作非常有興趣，也因為被蘇老闆投入獨立書店與社會公益活動的種種行動感動，更加強了想完成這個紀錄片的動機。對於這個主題人物，以及同學的學習規劃，我皆同意，也對這次的自主學習計畫樂觀其成。

2019.12.25

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '蘇至弘' (Su Zhihong), written in a cursive style.

1.審閱陳儀蓁等同學修正後的自主學習計劃案，認為可通過執行，由於紀錄片創作的過程變數相當多，細節的拍攝執行，建議於學期間再依實際拍攝內容進行討論與調整。

2.建議小組可觀看《他們在島嶼寫作》系列紀錄片，其內容對於台灣文學作家的描述和背景介紹，以及人物紀錄片形式上的多元表現，均是不錯的參考。

Handwritten signature in Chinese characters, likely reading "陳儀蓁".