

傳 播 人 聲

Communication Arts

NO. 20

朝陽科技大學
傳播藝術系

採訪群：黃亦茹、劉子萱、周思竹、張之穎
美 編：陳亭蓁

發行人：安碧芸

指導老師：李郁青

發行所：41349 台中市霧峰區吉峰東路168號

以現實支撐理想 紀錄片《紅盒子》導演楊力州專訪

本刊記者 黃亦茹 採訪報導

楊力州導演

圖片來源 / 林后駿

本學期系上邀請到紀錄片《紅盒子》的導演－楊力州，來課堂上進行演講、分享工作經驗。擅於捕捉人情溫暖的楊導演在分享作品時，台下有許多同學、老師都被影片內容感動得淚流滿面。見此情景導演笑著說：「你們反應太誇張了吧...」，是一場充滿笑與淚的講座。

有爭議是好事

《紅盒子》敘述的是已故傳統布袋戲大師李天祿之長子－陳錫煌師傅在這十年間傳承技藝、自立門戶的過程，以及挖掘與異姓父親之間長達數十年的心結。《紅盒子》上映後，各界反應不同，最具爭議的即是李天祿次子－李傳燦師傅的「亦宛然掌中劇團」發出聲明表示：紀錄片內容與事實不符。

訪談時問及影片素材若有爭議會怎麼做？楊力州導演微笑說道：「有爭議也沒關係，那很好呀，還是照樣放進去影片裡讓大家討論。讓爭議被討論，議題也會被注意，這是好事。」對楊力州導演來說，做為一個拍紀錄片的人，把這些人的故事和技藝消逝的過程記錄下來給後人看，就是他能做的事。

一部拍攝十年的紀錄片

紀錄片拍攝過程中會因為種種原因而停滯不前。例如當導演突然決定加入父子關係的脈絡時，由於父親李天祿已經去世，而且埋藏於陳錫煌師傅心中的情感也非常幽微，難以捕捉畫面，再加上師傅不善言辭，就使得拍攝內容難以推進。當拍攝進度卡關時，導演和製作團隊會先暫時放下《紅盒子》，去拍攝其他作品。如此，《紅盒子》斷斷續續的就拍了十年。

「拍這部紀錄片遇到最大的問題，大概就是拍攝期拖太長了，申請輔導金的時候可能會有問題。」楊力州導演如是說，「但拍攝時間橫跨了這麼久也沒什麼不好，反而有更多空間能思考關於影片、議題的事情，或思考如何表現情感脈絡。」

有時限制會幫你找到自由

「我相信素材不足是一個限制，但有時候限制會幫你找到自由。」提到關於素材不足的問題時，楊力州導演分享一段經驗：過去拍攝文學家林海音的紀錄片《他們在島嶼寫作》－《兩地》時，因為素材不夠，最後採用動畫的方式呈現。素材不足有時候反而能讓影片表現方式呈現更多元的狀態，突破既有的框架，找到新的說話方式。

紀錄片《紅盒子》海報

兼顧理想與現實

楊力州導演認為，作為紀錄片工作者最重要的責任就是紀錄當代，而他剛好碰到了陳錫煌師傅，因此，把這份即將消逝的技藝做成檔案紀錄下來就成為了他的責任。「但我們這些拍紀錄片的人並沒有你們想像中的那麼偉大」，在拍攝記錄片之外，導演還是需要靠著拍攝商業廣告片來維持生計。但導演說：「即便得拍在空中相撞的漢堡，但我們的心裡還是要有所堅持。」以現實支撐理想，也以理想引領現實，導演的拍片歷程才會如此歷久彌新。

當選手成為教練 林煥文老師經驗談

本刊記者 劉子萱 採訪報導

「只是剛好運氣比較好啦！」林煥文老師說。打開朝陽科大講師林煥文導演的經歷介紹頁面，一整排滿滿的得獎紀錄，囊括全台各地大小獎項，項目包含紀錄片、劇情短片、新聞紀實類……等等多樣獎項。為什麼一個曾擔任管理階層的新聞高階主管，會有這麼多的得獎經歷？又為什麼會放棄薪水優渥的穩定職業，再度回到畢業的母校教書呢？

「喔！原來我們也做得到！」

擔任節目部經理的時候，煥文老師與其他的上位主管最大的不同之處，就是他積極與下面的記者一起合作學習。「我就是直接跟他們一起做。」「他們都是二十來歲的很年輕剛上線的記者喔，但是他們也很厲害，一個人拍攝採訪剪接，什麼都會……我就想，他們怎麼那麼厲害！」與這些年輕的記者一起工作，煥文老師並沒有擺出「上位者」的態度，而是親自下去實作，和他們一起企劃、採訪、拍攝。「他們每個都身懷不只一種能力，一人就可以包辦全部項目，我從

中學到了很多東西。」後來，煥文老師就與幾個手下的年輕記者一起，抱著「試試看」的心情，投了幾個包括「新聞局金視獎」、「卓越新聞獎」等等...的大型比賽，沒想到不只入圍，還順利拿下相當亮眼的成績。「當時就想，喔！原來我們也做得到！」

就這樣，抱著這一份「原來我們也做得到」的想法，煥文老師帶領了底下的年輕團隊，開始積極參與各項影視競賽。拿下了一座又一座的獎盃、一面又一面的獎牌。慢慢的，累積出越來越多的經驗。但這時的煥文老師，居然毅然決然的，「辭職」了。

毅然辭職 開啟人生新篇章

「咦！為什麼？」訪問時，筆者不小心驚呼了一聲。為什麼好好一個節目部門的高階主管，底下有十多個年輕記者，在事業穩定順利時，卻忽然決定做出離職如此重大的決定？「我想出去闖闖看」煥文老師說，語氣帶著幾分堅定，「我想，我年紀已經不小了。我想測試自己能做到什麼程度。」幾乎像是一種「賭氣」，煥文老師毅然決然離開了高階管理階層，決定不靠任何人脈，開始專心投入自己最有興趣的領域——「紀實紀錄片」。「一開始，當然會害怕。你什麼都沒有，很現實的，你沒工作嘛，就沒錢。」靠著自己原本的一點積蓄過生活，煥文老師開始嘗試在各個紀錄片比賽中提案，順利通過後，靠著提案補助金，開始自己的「紀錄片導演人生」。

提案通過、拍攝、好評，再提案、再通過、再獲得好評，老師戲稱，這是「以案養案」。「我只是運氣比較好啦！」煥文老師謙虛補充，但隨即又露出一抹得意的微笑。

「不過，我跟你說，提案要通過，最重要的，就是『主題』。」煥文老師分享了自己的得獎秘訣：「主題」。「『主題』對了，什麼都對。你要去想，這個比賽的宗旨是什麼？題目是什麼？過去的得獎作品大多是屬於哪一類？一個提案、一個比賽，最重要的就是要會說故事。」煥文老師靠著敏銳的觀察力和對於「比賽主題」的洞悉力，在離開了主管階層，不靠任何資源的情況下，憑藉實力拿下許多紀錄片大獎，替自己漂亮得分。

重返母校 導演林煥文：「學習」

佇立在得獎光環下的煥文老師，為什麼又再度重回校園，教導學生呢？「這其實也是一個機緣，那陣子剛好比較有空，忽然接到了學校的電話，問我願不願意回來教書。我想，自己的母校，為什麼不？」於是，煥文老師重返了校園，在傳播藝術系當起了兼任講師，與學生們分享一路走來的心得，也傾囊相授，將所學毫無保留地攤開。

「很有趣。我總是學到很多。在備課的時候，我剛好可以順便整理自己的資料。一堂課也許就要備課一整天，但同時，整理這些資料，我自己也感到收穫滿滿。」煥文老師就像一塊海綿，不管是擔任部門高階主管，或是成為教授別人知識的教師職位，都依然不斷精進學習，提升自己。也許這就是除了「主題」之外，煥文老師不斷獲獎的另一個秘訣——「永遠不要停止學習」。

勇敢嘗試 永不止歇

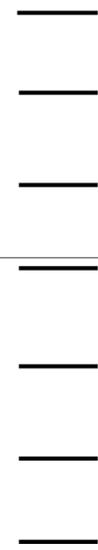
當提起給學生們的勉勵話語時，煥文老師只給出了四個字：「勇敢嘗試。」實際而真誠，彷彿也是煥文老師貫徹始終的座右銘——從高階主管到紀錄片導演，從紀錄片導演再到學校講師，老師不給自己任何設限以及框架，只要有興趣就去勇敢嘗試，累積自身經驗與能力，不論結果是否成功，自己都是「贏家」。

結束了短短半小時的訪談，煥文老師又匆匆的離開。「我跟學生約好了今天要聽他練習提案！」貫徹始終自己的作風，煥文老師認真投入眼前的事物，對於學生也毫無保留的給予協助。認真聽、認真看、認真觀察，然後讓內心的影視魂發光，再透過作品表達出來。這就是紀錄片導演——林煥文老師。

學習不須專 走向幕前多元發展

本刊記者 周思竹 採訪報導

一進到馬老師的研究室，老師正在辦公桌前對著手機處理公事，平時教室講台上，老師一直給人精明幹練的形象，但在只有我和她兩人的空間裡，可以看到老師平易近人的樣子。

今昔環境兩樣情 單一專業已不足夠

老師在政大新聞系就讀時，上過《天下雜誌》創辦人殷允芄的課，因此畢業後到天下雜誌做 part time，並考取輔仁大學大眾傳播研究所，之後再擔任台視新聞節目主持人與記者。老師說當時的傳播媒體業界正要起步，對媒體從業者來說只要專精一項技能就足以生存。而現在的市場轉變，我們正面臨整個傳播大環境走下坡的階段。如今的傳播學生必須學習斜槓青年的精神，我們沒辦法單靠一種技能就一輩子在職場高枕無憂，必須多元學習各種技術，最好是 1 到 10 每樣都會一點，這樣才能符合這個市場的生存需求。

學生除了把握系上提供的多元課程，也要好好利用課餘時間充實自己，例如寒暑假的營隊等。而老師也說在這個世代，同學們缺乏危機意識。所有的傳統大眾傳播產業正往新媒體靠攏，身處傳播行業如果沒有去了解新媒體的行銷，就沒辦法獲得更好的發展，「媒體是匯流的，人才也是匯流的。」

傳播業界經驗談 做人比做事重要

問起老師為何會選擇來學校教書，老師說他過去會選擇讀新聞，就是因為她從小的個性就喜歡影響別人，於是給自己一段時間去嘗試了新聞這條路，但後來發現工作環境不太適合老師的個性，且存在結構性問題，而老師又是個講究公平的人，於是選擇離開業界到國外去讀書。在傳播界會溝通與協調很重要，她點出朝陽學生三個問題，一是學習太專精，二是沒有危機意識，再來就是沒有溝通的能力。

同學們習慣把自己定位成幕後工作者，太過安於做一個安靜的角色，這是不對的。應該要試著發聲、壯大自己的想法，有機會就適時站出來表達自己的理念，如果在傳播領域不會溝通表達，不管其他能力再好，這就是一個很大的瑕疵。

廣播與有聲書 鼓勵學生走向幕前

馬老師進行「原住民電台節目產學合作」已經一陣子，主要是找幾位原住民學生以自己的原住民母語錄製廣播節目，她說這個過程是有趣的，因為能接觸到過去不會接觸的文化，看著學生從原本對廣播節目主持完全不熟悉，經過不斷的進步與歷練，到現在看見學生們口條越來越順，她感到很有成就感。她說，當老師就是這樣，能看見學生進步就是最開心的。

老師也有參與另一個計畫是「錄製有聲書」，計畫內容是去國立公共資訊圖書館替盲童錄製兒童繪本，這項計畫做到第三年，每次參與的同學都給予很正向的回饋。老師說：錄製有聲書在培養同學聲音表達技巧之餘，還能給予社會弱勢族群幫助，是非常有意義的一項活動。系上雖然著重於影像訓練，但同學也不需畫地自限，她非常鼓勵同學們走出幕後，多接觸幕前的工作，例如馬老師提供的聲音訓練或是新聞台的主播訓練，這都是可以增加同學多元學習的契機。此外，聲音表達和說話技巧在職場上也是很重要的一環。

課堂之外的馬老師

記者訪談時，看見會客桌上擺著一張小女孩的沙龍照，問起這張照片，老師露出慈祥的眼神，她說那是她姪女的女兒，現在跟老師一起住，笑著說她現在是含飴弄孫的階段了，會回來台中的朝陽教書也是因為要照顧這個侄孫，談起家人，難得看見老師充滿母愛的笑容。平時馬老師是一位有魄力、有要求的老師，但課堂後的她也是有親切溫和的一面。

傳播藝術系學會改革的背後

第 24 屆系學會幹部專訪

本刊記者 張之穎 採訪報導

左邊為胡清基活動副會長，右邊為呂佳容會長

傳播藝術系學會是由傳播系學生所組成的學生自治組織，負責辦理四年制日間部各項活動、協辦校級性競賽、及協助處理學生意見反應等。今年，傳播藝術系學會邁入第二十四屆，在這一屆，傳播系學會做了莫大的改變，成為傳播系裡大家討論的話題，隨著系學會的煥然一新，系上彷彿跟著被注入一股全新的活力。

重新建立別人對系學會的印象

跟以往大不相同，這屆系學會在視覺設計、活動、宣傳上做了相當大的變化，在系上建立起良好的口碑，問起為什麼會在這屆系會做這麼大的變化，系學會執行秘書李沛勳答道：「因為多年流傳下來的傳播系 LOGO 不太適用，所以我們決定開始做品牌更新，包括所有的傳播系製品」，他也說在還沒加入系學會之前，察覺到大家對系會印象都不太好，發現明明有些事是可以改變的，卻沒人去動手，大家就跳出來做了，這屆系學會才有了嶄新的樣貌。

關於改變背後的故事

聊到以前發生過印象深刻的事，系學會活動副會長胡清基提到了「學生權利」一詞，他開始回憶起當初辦宿營（隔宿露營）時，校方想要擋掉火舞這項表演，他認為校方程序有瑕疵，和學生會討論後決定在學校召開公聽會，讓全校學生會和校方各自去論述，但發現全校系學會到場的只有自己的系，因此對朝陽學生對於自身學生權利的冷漠感到失望，胡清基堅定的說，系學會的存在絕不只有辦活動、促進系上交流，一個系就是一個團體，對外部的連結和權益爭取，也都和系學會有關。

做過的事情就是需要包裝過再行銷出去

對於系會做過的事情，胡清基也有自己的堅持，就是做過的事一定要包裝，透過行銷讓大家看到。他舉出一個很有趣的例子：大部分團體總是怪罪別人說「我們做這麼多事你

怎麼沒看到」，但胡清基表示，讓人家看到自己做了些什麼，也是自身的責任，他認為包裝是為了讓大家看到系學會真的有在做事，大家才願意去相信系學會辦的東西會是好的，才能得到更多的支持。

系學會的幕後推手

聊到一個段落時，系學會會長呂佳容忽然感性地说道：要是沒有系學會每個人的幫忙，系學會絕對沒辦法改變這麼大，不是只單靠她一人的力量而已。胡清基這時也特別提起系主任以及楊姐，他誠實的說，一開始很擔心系上行政單位會因為「放心不下」他們，而成為他們的阻礙，但後來才發現，其實是倒過來的，系主任和楊姐總是支持系學會做的任何事，而且他認為系學會做事這麼有效率的原因，也有部分來自於系主任及楊姐，他們將系學會視做獨立個體，也信任著系學會，讓他們沒有顧慮的去發展，系學會才有了這個最強的后盾。

執行秘書 李沛勳