

藉由影音延伸文字感知

5 題問答 讓你理解 影像在生活中的角色

在影像當道的年代，1 張照片或者 1 段影音，往往可以勝過千言萬語。本期邀請兩位國家級影視中心專家——藍祖蔚與蔡昭儀，將從影像平面與動態 2 種不同特性出發，剖析影像在現代生活中的動人魅力。

撰文／陳怡如 攝影／劉德媛、林宜賢

圖片／國家電影及視聽文化中心、國家攝影文化中心提供

Q1、進入圖像化時代，請問兩位認為影像對現代人帶來哪些影響？

影像有一種鏡像功能，讓大家看見自己。所有悲歡離合的故事，你看了深受感動，是因為很多情節投射，讓你感同身受，不知不覺投入作品情境，或認同影中角色，因而產生很多悲喜共鳴的情懷，所以影像也扮演著情緒的引導功能。

現代人看影音的量變多，關鍵就是觀影平台和設備變多了。不管是用手機、平板，在家就能享受各國影片，這種方便的觀賞閱讀，讓過去要到電影院才能享受聲光娛樂的儀式感和參與感慢慢被稀釋，觀影變成非常私密的個人行為。但影像的大量氾濫和快速消費，也讓我們對影像的震撼感覺少了許多。

攝影是時代的產物，藝術家走在時代前沿，以別具慧眼的觀察力，把不同時代的影像記錄下來，留給我們很多可以解讀的作品。藝術家是說故事的人，怎麼用影像說故事，是藝術家各擅勝場的本事。

臺灣其實很早就進入影像時代，從以前的攝影、廣告，到現在人手一機、拍照 App 普及，人人都是攝影師。就像藝術家用攝影記錄時代，每個人拍照也都有自己的目的，不管是蒐集家庭記憶、紀錄生活片刻，或留下某個記憶節點，當有這麼多影像，時代的記錄也就越來越多。但隨著技術的進步，可以用各種擬造方式改造影像本身，有時也會讓我們不太能確定這張影像是真實或虛假。

✦ 藍祖蔚——國家電影及視聽文化中心董事長

擔任過台北電影節、金鐘獎、金馬獎等評審，是國內知名的資深影評人。

影視專家訪談

1	2
3	4 5

1. 國家電影及視聽文化中心典藏了1萬8千多部臺灣電影。
2. 影視聽名人堂活動，邀請各界名人共襄盛舉。
3. 國家電影及視聽文化中心2樓常設展展示影像修復成果。
4. 《阿拉伯花飾+三面鏡》電影音樂會。
5. 辦理露天電影與音樂會，讓民眾以輕鬆的方式認識國家電影及視聽文化中心。

Q2、相對於文字，若以影像作為學習媒介有什麼不同的效果？

影像有模仿和擬真的功能，用在教學上最方便，有精準示範的效果。比如看了很多教學書，不如直接拍一部影片告訴你，該如何操作這些新知識、新學問和新技術，避免文字上的誤解。

影像的另一個功能是濃縮。讀一本書需要較長時間，但一部電影可以讓人把《紅樓夢》在2個小時內看完，在具象式的引導下，省去閱讀上的繁瑣，這也是文字和影像的差異。閱讀文字必須根據文字的美學、線索，再加上自己的經驗，去感受和想像內容；但影像直接告訴你答案，《紅樓夢》的世界就長這個樣子，提供一個具體的版本，雖然是濃縮版本，卻讓你很容易進入和認同。

文字閱讀是一種時間連續的過程，需要腦部理解，經由思考變成敘事性的邏輯。但影像不同，以人的五感來說，視覺具有先決性，能快速產生第一印象，每個人都依靠眼睛接收訊息，再觸發其他感覺，影像本身就有這樣的力量。

所以當你看到照片，可能1秒鐘就能感受到裡面的時代氛圍，或決定性瞬間所帶來的奇妙感受。我認為影像比文字更具有衝擊性、影響力，和觸發想像力的功能。比起動態影像，平面影像更具有想像的開放性，因為所有故事都凝結在一個特殊時刻和節點裡，每個人都能有不同詮釋。

✦ 蔡昭儀——國家攝影文化中心籌備小組召集人

1999年開始進入國立臺灣美術館任職，現為研究發展組組長。

Q3、「策展」是很重要的推廣方式之一，相比欣賞單一的影像作品，舉辦電影展或攝影展能為觀眾帶來何種收穫？

影展扮演著介紹、導航，帶領觀眾認識新導演、新作品、新風格、新趨勢的角色。

綜合性的影展就像自助餐，給你很多豐富菜色，有很多不同大師組合，觀眾各取所需；主題型的影展只聚焦在某一議題，如和平影展、女性影展、同志影展等，對這個領域有興趣的人可以一次得到更多資訊。當觀眾在這個影展上看到他所需要的，或是所不知道的細節時，也許將來對其他的影像作品，就會有更多好奇。

最近我們在國家攝影文化中心官網的線上藝廊中，策劃了「翻開嘉南大圳寫真帖」的攝影展，展出嘉南大圳如何從無到有的過程。當時的拍攝者可能覺得只是工程記錄，但在展覽中，我們可以看到當時的建築工法、水利技術的演進、過去山川地景的樣態，很多面向都非常具有研究價值。我們還特別請來對水利了解的策展人和研究學者進行考據，撰寫文字說明。所以觀眾在瀏覽展覽的過程中，可以看到更加完整、有經過整理、有敘事內容的影像，以更直觀閱讀的方式，了解不同時代的狀況和全貌。

Q4、身為國家級的影像中心，館方擁有哪些資源可供民眾使用？

國家電影及視聽文化中心就是一座記憶基地，館藏有 1 萬 8 千部臺灣電影，每年策劃 4 到 6 次展覽，讓大家認識昔日的臺灣，才能更加體會與珍惜今日的我們。

比如舉辦臺灣文化協會百年紀念影展，介紹 1920 到 1940 年代對臺灣文明產生震盪的國內外影片；也辦過武俠影展，講述臺灣這個獨特類型的影視作品；還有李行導演紀念影展、臺灣新電

影四十年回顧展等。

我們另一個任務是修復經典電影，2022 年最大的成績是修復《少年吔，安啦！》，讓經典作品得到活化和新生的可能。透過在館場裡舉辦電影放映，讓新世代的影迷也能傳承薪火，目前已修復 80 部電影，還有 400 部已數位化。臺灣的經典，臺灣人應該有所認知，「君自臺灣來，應知臺灣事；身為臺灣人，應看臺灣片。」

國家攝影文化中心以記錄臺灣歷史和攝影史的角度，典藏許多老照片，目前館藏有 1 萬 2 千 7 百多個組件，共 4 萬多張數位化影像。最早，從 19 世紀西方探險家來臺拍攝的影像，到日治時期的影像，再到當代的攝影藝術，

影視專家訪談

1	4
2	5
3	6 7

1. 國家攝影文化中心典藏許多珍貴的影像資產，也能作為文獻檔案之用。
2. 影視聽中心 TIDF 系列活動《奧利佛》放映暨連線座談會，邀請導演尼克·迪奧坎波與會分享。
3. 透過策展，讓民眾看到更加完整、有經過整理編排的影像作品。
4. 國家攝影文化中心「婉風流轉時：影像靈光與文學跨域閱讀」特展。
5. 策展人親自向民眾導覽解說展間作品。
6. 攝影台灣紀錄片特映會活動現場。
7. 「鏡像·映像：80 後的臺灣藝術」展覽座談現場，民眾與創作者面對面。

都是我們的館藏範圍。

我們的館藏品，和其他博物館館藏照片所扮演的角色有些不一樣，這些照片既是文獻檔案，也是藝術作品。除了官網的線上藝廊會策劃不同主題的攝影展，其他照片則能在官網的典藏專區，輸入關鍵字搜尋。

Q5、臺灣還有哪些館所也提供影像資源？民眾可以到哪些場域累積影像相關的養分？

 臺灣各地都有影像教育或影展活動，像是高雄市電影館、臺中市影視發展基金會，還有各地的電影節等，都提供了極為豐富的資源。

對影像有興趣的人，現在是最幸福也是最不

幸的年代。幸福的是，在 Netflix 上可以看到很多電影，透過 YouTube 也能在比較沒有經濟負擔的創作體制下練劍，這些平台提供了影像創作者實現夢想的機會。不幸的是，現在也是資訊爆炸的年代，你隨時都可以發表作品，得到成名機會，但在浩瀚片海中，也有可能一輩子都無法被人看見。不過唯有試過才知道，自己和現實市場的落差有多大，還需要多少努力，這都是好事。

臺灣每座博物館都有很多老照片館藏，對特定主題有興趣的人可以多加利用。我常覺得即便是素人創作者，也有令人驚豔的創意，美術館或博物館的存在，就是讓大家提升影像美學素養的場所，當我們看了這麼多的影像後，每個人都可以從不同的切入方式，找到自己的美感，建構更深層的視野。✦