

民族影像教育實踐之路

民族影像教育實踐之道

The Road to Practice of Ethnographic Film Education

文・圖——楊鈞凱（國立東華大學民族語言與傳播學系助理教授兼原住民文化傳播中心主任）

回想 起十多年前，初來到國立東華大學原住民民族學院的民族語言與傳播學系任教，在傳播學程擔綱起影視製作相關課程的教師。藉由影音製作的課程，驚訝地發現這群來自不同族群的青年學子，可以很快速地學習敘事的技巧，並轉化成訴說自己族群文化的故事，甚至在MATA獎中屢獲佳績。

前言

本文試圖從第一線教學現場的視角，聚焦於原民院語傳系，以原住民民族教育為終極教育目標的高教單位裡的傳播科系，如何實施民族影像教育的實踐，其課程建構、教學狀況與實施成果究竟如何？並以在第四屆MATA獎原住民族主題影音競賽中表現優異，取得雙料首獎的作品為例，針對其創作理念、傳播實踐等方面，進行創作歷程分析，初探民族影像教育是否可能作為一種涵蓋民族教育精神的社會行動與創新實踐。

原民院語傳系的現況

國立東華大學原住民民族學院（以下稱原民院）民族語言與傳播學系（以下稱語傳系）於民國90學年度（90年8月1日）正式創立並開始招生，目前的學制僅有學士班，每年招收學生40人，其中20人為原住民生獨立招生，20人為指考生或繁星等入學管道。語傳系自96學年度起成立了語言學程及傳播學程兩個學程。語傳系所有學生均需修習原民院之院基礎學程（22學分）、以及系核心學程（27學分）。學生需修習至少二個學程方能取得畢業資格，其可選擇本系的語言學程及傳播學程、或者本系二學程擇一，再加選另一外系的學程。

整體來說，原民院所有科系的學生組成，大致上一半為原住民籍，另一半為非原住民籍，學生來自各族群且分佈相當多元。在語傳系無論族群別為

何，同學們皆一同學習「語言」及「傳播」相關課程，接受語言及傳播等專業課程的訓練，增進對原住民多元文化的認識。在正規課程安排之外原民院特有的族群學生會組織及原民院舞團等，皆是學生學習族群文化的良好環境，在多元族群和諧共榮的特殊氛圍之下、一同在族群文化議題上學習成長，一直是原民院亦是語傳系引以為傲的特色之一。

影像教育課程

語傳系傳播學程中，依照不同的教育目的，分成三大區塊的群組課程，分別為：1.民族文化概念課群、2.傳播理論課群、3.傳播實務課群。其中，傳播實務課程包括有：基礎攝影與影像處理、非線性剪輯、劇本創作、電視企劃與製作、電影企劃與製作、族群影像紀錄、原住民電影、進階媒體製作、專題製作（即畢業製作）等課程。

在傳播實務課群中，影像製作課程在實施上則充分著重在族群文化相關的議題進行探討，引導學生透過影像重新發掘生活周遭的族群議題，並且充分發揮地利之便，積極

語傳系師生一向秉持著虛心向部落學習，積極地將教學及創作成果回饋部落，並積極結合語言文化知能及傳播知能理論及影像實務製作能力，這正是語傳系民族影像教育最重要的特質。

拍片工作現場。

與鄰近的原住民部落進行交流，在課程老師的帶領之下，前往部落進行田野調查，以部落的歷史背景、文化傳承、相關社會議題等，作為題材進行創作發想，進而拍攝紀錄片或劇情片創作，課程目標便是在作品完成後進行校內外的公開放映，並鼓勵學生積極參與校外影像競賽；因此在MATA獎這樣的原住民主題影音競賽上，經常可以看見語傳系同學的作品，藉由影音平台的放送之後，更引起觀影者不錯的迴響。語傳系師生一向秉持著虛心向部落學習，積極地將教學及創作成果回饋部落，並積極結合語言文化知能及傳播知能理論及影像實務製作能力，這正是語傳系民族影像教育最重要的特質。

影像教育的實踐

在東華大學原民院語傳系，每一屆的同學們畢業之時，都會辦一場盛大的影片首映會，他們的畢業製作作品總是可以讓前來的家長、親朋好友感到驚艷，以一種貼近主體的視角，再現出自己族群文化的背景、說出動人的故事。如果說要用一個具體的方式來檢視語傳系影像教育實施的成效，語傳系大四上下學期「必選」的專題製作課程，絕對有其觀察之代表性。以筆者幾年前所指導的 106 級畢業製作為例：該屆畢業生在畢業製作的主題形式皆不受限的情況之下，總共有六組同學的專題製作，選擇運用影像作品方式呈現，以主題內容區分之，其中有四部為原住民主題，其主要創作者皆為原住民學生，另外兩部作品則為非原住民主題之劇情片。四部原住民主題作品中，以影片類型區分，則為劇情片兩部、紀錄片兩部，其作品分別為：『羽冠重生 Satapang』、『Pakanasay』、『迷跡Mici』、『Malinudan 那時我們這樣唱』，其中三部作品皆有參與 MATA 獎並獲得優異成績，此三部作品共同的特色是創作者皆是以自身的族群部落的經驗進行發想，在自身的生命經驗中提出疑問，並且透過影像創作的形式試圖解決自身的問題。以下將分析此三部作品的創作理念、製作歷程及其如何再現自身的原住民文化。

《羽冠重生 Satapang》一劇情片的製作呈現

劇情片作品《羽冠重生 Satapang》創作的出發點源自百年前發生的「七腳川事件」歷

《羽冠重生 Satapang》一劇情片海報。

史，故事描述在花蓮縣吉安鄉七腳川部落，阿美族青年 Usin 對於信仰（指西方基督宗教）與傳統文化（指阿美族傳統祭典）之間的失衡狀態，造成內心認同上的衝突為起點，描述他因此不願去了解傳統文化，甚至逃避學習。劇中父親的角色站在信仰（第二代基督徒）的角度告訴他該如何思考原住民對於傳統文化與西方信仰間的雙重認同，也透過劇中祖父（第一代基督徒，但仍保留完整傳統文化的記憶）的述說，終於了解到消失將近百年的傳統服飾羽冠「Dingpih」背後的文化意涵。故事最後，七腳川青年逐漸找到文化與信仰之間的平衡，並且願意學習這屬於七腳川的羽冠文化。

該片導演本身即為阿美族七腳川系後裔，該製作亦為學生製作中較為少見的觸及歷史傷痛之題材，實屬一大挑戰。在拍攝資源、製作時間皆有所限制的情況下，創作團隊選擇以劇情故事片的製作方式來呈現，以歷史為背景對照現代生活樣貌，藉由劇中角色內心認同的衝突，描述出新一代原住民面對傳統文化與西方基督宗教傳入後的現況而

陷入內心掙扎的情況。

《迷跡 Mici》—紀錄片的製作呈現

紀錄片《迷跡 Mici》則以紀錄片的形式，訴說宜蘭澳花、寒溪等泰雅族部落所使用的語言-宜蘭克里奧爾語（傳統泰雅語與日語混雜產生的新語言）的現況。影片細數宜蘭克里奧爾語的成因，各個部落有著不一樣的觀點，對於該語言的留存，每個人也有不同的想法，影片藉由作者自身的疑問出發，訪問部落各年齡層居民對該語言的看法，讓大家拋出各自的意見後，傳遞出無論最後這個語言最終走向何處，都應當用尊重的角度看待。

該片導演來自澳花村，以自身真實經歷而發想，闡述從小到大對於其母語（宜蘭克里奧

爾語）及官方泰雅族語（賽考利克泰雅語）在認同上的掙扎。由於從小在使用宜蘭克里奧爾語的環境下成長，直到離開部落後才驚覺，原來自己說的語言並非官方所認定的傳統泰雅語，在求學過程中，也曾經歷同儕的冷嘲熱諷，以及面對族語認證考試時的語言認同錯亂及混肴，一度想放棄認同自己的母語，轉向認同傳統泰雅族語；但是回到部落、家裡卻仍然使用著宜蘭克里奧爾語，不斷處在兩邊掙扎的她，對於自己的身分認同越來越模糊。

因為這樣的成長過程，使導演想要更深入的了解，與他擁有相同語言背景的人是否也有一樣的感受，盼能透過影片使那些處在身份混肴、感到疑惑的人，能夠找到自我的價值，也同時希望讓大家理解如何去尊重每種語言。

《Malinudan 那時我們這樣唱》—行動實踐中的紀錄片

紀錄片《Malinudan 那時我們這樣唱》則是記錄語傳系專題製作其中一組學生，為台東排灣族土坂部落錄製古謠田野專輯的行動過程。此片藉由紀錄片的形式，將錄製古謠田野專輯的製作團隊起心動念採集歌謠的發想、田野調查、錄音技術的克服、行動中彼此的討論，種種的過程皆完整記錄下來。除了採集歌謠的過程，也特別描述工作人員與部落族人的互動、耆老的古謠錄音過程及個人採訪，對於重新取回部落歌謠詮釋權的心路歷程，將真實的部落現況與樣貌呈現出來。

有感於部落的老人家離開的速度太快，還有很多青年因為工作或學業必須離開部落生活，許多老人家和部落歌謠快速地失去被傳唱的機會，因此希望能夠藉由專題製作，讓歌謠保存傳承下來，也希望這樣的規劃能夠讓更多

《迷跡 Mici》—紀錄片海報。

《Malinudan 那時我們這樣唱》—紀錄片海報。

人意識到傳承的急迫性與重要性。該片導演於訪談中強調，無論是從我們所看見的部落現象、部落青年意識到社會大眾，普遍都對部落古謠詮釋權的敏感度較低。以土坂部落為例，曾有他人傳唱古謠之後，卻未說明古謠的來源，導致聽者不知出處為何；因此在傳達傳承理念的同時，也希望能夠讓大眾正視部落歌謠的傳統智慧財產權，期待在公開演出時能夠讓觀眾或聽眾們清楚知道歌謠是從何而來。

結語

自古以來原住民族原是沒有文字的民族，事實上文化是透過大量的語言與視覺訊息的傳遞來進行學習的，透過具有主體性的「再現」原住民影像，不僅有記錄、重現、再現，其歷史、文化、記憶的價值，更重要的是對於再現的行動者本身，具有重新建構其身份認同的歷程。因此筆者提出以下觀察和發現可提供後續原住民影像教育實踐提供參考與建議：1.原住民主題影音經常取材自創作者生命經驗或族群

文化相關內容，是原住民創作者在創作歷程中應優先思考的策略；2.原住民主題影音創作的題材應勇於面對過去創痛的歷史、身份認同、文化衝突或者對於文化傳承的危機感，進行創新的行動和主體性的詮釋；3.原住民學生透文化，可視為一種文化「賦權」及「發聲」的社會行動，這樣的行動有助於原住民學生建構身份、文化認同感；4.原住民學生透過影像訴說故事時，必須學習

如何「重構」歷史和故事，並創造主體性的美學觀點、影像的語彙，為文化記憶重新賦予意義；5.在全民原教政策的推動之下，透過MATA獎影音平台的傳播，讓多元的族群觀點，有機會透過影音媒體形式呈現給普羅大眾，進而達到族群間的相互理解、彼此尊重的社會。

文末，非常感謝MATA獎影音競賽及平台，多年來陪伴東華原民院語傳系的同學一起成長，看到他們能夠透過自己的作品被肯定，進而對自身文化認同、充滿自信心，是身為第一線影像教育工作者最為欣慰的一件事。◆

楊鈞凱

台北市人，1981年生。紐約市立大學媒體藝術製作研究所藝術碩士M.F.A。現為國立東華大學民族語言與傳播學系助理教授兼原住民文化傳播中心主任。曾參與電影《賽德克·巴萊》、《逆光飛翔》等電影工作，也是紀錄片、廣告導演、攝影等多種類型影視工作人員。目前致力於培育年輕世代的影像創作者。