

2024 加拿大國際紀錄片影展 HOT DOCS 參與報告

加拿大國際紀錄片影展 HOT DOCS 現場

| 出國人員：郭菀玲

| 地點：加拿大

| 時間：2024 年 4 月 26 日～2024 年 5 月 3 日

前言

加拿大國際紀錄片影展 Hot Docs 是全球規模最大的紀錄片影展之一，也是北美最大的紀錄片影展，每年都吸引無數的紀錄片工作者到場參與，是紀錄片產業界的一大盛事，也是北美觀眾年度觀賞紀錄片的最佳良機。

Hot Docs 影展在加拿大多倫多舉行，主要利用多倫多國際影展 (TIFF) 的同一場地 (如左圖)，整棟大樓除了多個影院級的放映廳，還有影展圖書室、多功能會議室、影展紀念品販售區、以及志工休息區等多種進行影展活動所需的周邊空間，設備可以說是相當完善。而整個影展期間，除了這棟大樓多個影廳同時放映之外，另外還有兩個主要的放映場地，分別位於市區中心其他的兩個電影院。

本屆 Hot Docs 影展舉辦日期從 4 月 25 日開始，一直進行到 5 月 5 日，十一天影展期間總計放映了來自 64 個國家的 168 部紀錄片作品，在三大場地的七個影廳進行了 274 個場次的現場播映，其中 248 場有製作團隊的現場映後座談，此外，影展主辦單位還和丰業財富管理集團 (Scotia Wealth Management) 合作，策劃了「大知識系列」(the Big Ideas Series) 講座，另外邀請講者與影人合作了五場系列專題討論。整個影展邀請到場的貴賓不乏奧斯卡金像獎的得主、知名的導演與演員、紀錄片產業界人士、以及藝文界人士等，冠蓋雲集，因而也連帶吸引大批觀眾付費入場參與。

今年的最佳加拿大紀錄長片觀眾票選獎(The Rogers Audience Award for Best Canadian Documentary)，由描繪加拿大原住民 Wet' suwet' en 奮力抗爭，捍衛本身土地的 Yintah 一片獲得(D: Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano | P: Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano, Bob Moore | Canada | 2024)，這個獎項還包括 CAD 50,000 的獎金。另外本影展還包括在 4 月 30 日與 5 月 1 日兩天所舉辦的 Hot Docs Forum，也就是提案會議，提案總獎金約達 CAD 47,000，而在影展最後一天 5 月 3 日所舉辦的頒獎典禮上，則頒發了包括 CAD 75,000 的現金獎與其他獎項，因此本屆影展所支付的整體現金獎高達 CAD 172,000。

除了影展的現場播映，Hot Docs 還推動 Docs for School 的校園播映計畫，免費提供今年影展入選的九部影片，以及相關的教學資源，讓加拿大各地的校園師生，能夠在課程中廣為運用。

此外，Hot Docs 影展也是全球紀錄片產業工作者重要的交流場域。今年共有來自 69 個國家的 1400 名各國代表到場與會，參與「Hot Docs 產業會議」(Hot Docs Industry Conference)，規模相當驚人。這個會議前後四天，包括製作中的專案討論、孵育計畫的討論、產業資訊的交流、Hot Docs 論壇(提案會議)與 Hot Docs 決策者會議(一對一專業會議)等，提供全球紀錄片工作者各類製作上的資源與合作機會，促進全球紀錄片的產製與發展。

行程

日期	日程
2024 年 4 月 28 日	參與影展放映活動
2024 年 4 月 29 日 -- 5 月 1 日	參與論壇活動 參與決策者會議 參與頒獎與交流活動
2024 年 5 月 2 日	參與影展放映活動 參與合製規劃討論會 參與演講與交流活動

2024 Hot Docs 論壇現場

Hot Docs 論壇（提案會議）

這次赴加拿大參與 HOT DOCS 國際紀錄片影展的最主要目的，其實是應邀參與 Hot Docs 論壇（提案會議），擔任決策者的角色。能夠在這個會議上公開進行提案的作品，其實已經過前期的篩選，通過影展團隊與周邊評審的評核，才能夠站上論壇的提案舞台，且 Hot Docs 會在六個月前就決定提案團隊名單，並在這六個月之內提供各項輔導，協助團隊做好提案的最佳準備，這個準備期和其他紀錄片提案會比較起來，算是時間相當長、周邊輔導資源也比較完善充裕的。

今年參與提案的拍攝計畫包括：

● WHO MOVES AMERICA (WT)

Production Company: Sidereal Time LLC (USA)

Director: Yael Bridge

Producers: Yael Bridge, Jeremy Flood, Yoni Golijov, Mars Verrone

描繪美國最大物流公司 UPS 內部，擁有 120 萬名會員的強大工會，如何團結一致，和資方抗爭。由於拍攝團隊和工會領袖建立了獨特的信任關係，因此能透過特定的人物故事，反映出第一手的決策過程與運作方式，連帶呈現資本主義下勞雇關係的種種面向與挑戰。

● IMAGO

Production Companies: Triptyque Films SARL (France), Need Productions SPRL (Belgium)

Director: Déni Oumar Pitsaev

Producers: Alexandra Mélot, Anne-Laure Guégan, Géraldine Sprimont

兒時因俄羅斯與車臣之間的戰事，被迫離開故鄉車臣的導演，二十一年後，得到一塊母親贈與的故土：在高加索山下、目前隸屬於喬治亞的車臣故地。導演打算回到這個山谷，蓋一間房子，同時建立自己和當地部族與傳統文化的連結，這是個自我追尋的旅程，也是探索自我身份與家人關係的心路歷程。

● BA' S BOOK

Production Company: Intuitive Pictures Inc. (Canada)

Director: Ashley Da-Lê Duong

Producer: Ina Fichman

最親近的父親其實是最遙遠的陌生人。導演在走訪父親故土越南的過程中，得到了父親的回憶錄，開啟了這段透過拍攝紀錄片，真正開始認識自己父親的歷程。而父親也在逐次訪談中，漸次揭露自己經歷越戰與見證伊朗革命的年輕歲月。漂泊與戰爭的生命基調，在拍攝的過程中緩緩浮現。

● POWER & LIGHT

Production Company: Actual Films (USA)

Director: Kelly Duane de la Vega

Producers: Jessica Anthony, Justine Nagan, Jon Shenk

美國佛羅里達州最大的電力公司 Florida's Power and Light，內部充滿了各種腐化現象，他們甚至試圖操縱立法單位、賄賂媒體、干涉政治，藉此鞏固自身的利益。在全球氣候變遷的脈絡下，這些作法不僅違反公平正義、甚至對環保危害甚劇。本片製作團隊試圖挑戰高難度的調查報導，揭發內部弊案的種種內幕，而他們已掌握的具體資訊與人物線索，也確實讓這部片看來深具潛力。

● ARREST THE MIDWIFE (WT)

Production Company: Underdog Films, Inc. (USA)

Director: Elaine Epstein

Producers: Elaine Epstein, Robin Hessman, Ruth Ann Harnisch

女性在家生產的權利，是否應該受到捍衛？美國三名助產士因為協助婦女在家生產被吊銷執照，引發此話題、以及一連串的抗議行動，也讓製作團隊展開一連串的探索歷程。

● TEA WITH THE TALIBAN

Production Companies: Faction Films Ltd. (UK), Nadcon GmbH (Germany)

Director: Ovidio Salazar

Producers: Rishi Ghosh-Curling, Petra Wersch, Jawed Taiman

Executive Producers: Peter Nadermann, Sylvia Stevens, Peter Day

塔利班重掌阿富汗政權後，一方面得面對內部的經濟混亂與文化失序，另一方面也得和外部其他國家抗衡。本片製作團隊透過特殊人脈，希望能在阿富汗內部展開觀察式拍攝與訪談，透過受訪者的目光，勾勒這個國家在政治更迭之後的現況與掙扎。

● RECKONING

Production Companies: Insight Film Ltd. (UK), Come on Die Young Films (Brazil)

Director: Mauricio Monteiro Filho

Producers: Charlie Rosser, Clive Patterson, Hugh Davies, Mauricio Monteiro Filho

本片計畫以巴西聯邦檢察官為主角，拍攝他的調查過程，從而揭露巴西前任政府、包括前總統在內，可能涉及的迫害特定族群、甚至種族屠殺的罪嫌。片中的人權議題重要性無庸置疑，正義與真相的追索所建構的影片主軸，十分宏觀，拍攝的挑戰性也非常高。

● THERE' S ONLY ONE SHIRLEY

Production Company: That Girl Productions LLC (USA)

Director: Isadora Kosofsky

Producers: Isadora Kosofsky, Amanda Mustard

本片主角雪莉七十五歲開始參與成人影片的演出，至今已八十九歲，仍在情色片界屹立不搖，並擁有全球粉絲——這樣一位特殊的人物，讓本片的提案充滿潛力與魅力。而在全球人口邁向高齡化的今天，如何突破傳統觀念的限制，活出熟年的生命光彩，確實是個值得深耕的議題。

● UNFILTERED

Production Companies: Intensity Films LLC (USA), Himaphiliac CineLabs LLC (USA), Tell It Media INC (USA)

Director: Chelsi Bullard

Producers: Chelsi Bullard, Hima B., Jacqueline Olive

美國十五歲非裔女孩的成長故事，有青春的叛逆、有成長的酸甜、也有姊妹之間的牽掛與拉扯。看似平凡無奇的人物故事，卻因為拍攝團隊的細膩處理，以及主角人物的特殊個性，而有了不一樣的火花與張力。

● REHEARSING FOR JUSTICE

Production Companies: Integral film og Litteratur as (Norway), Sirdab Studio Ltd (Palestine)

Director: Dalia Al-Kury

Producers: Ola K. Hunnes, Jørgen Lorentzen, Nefise Lorentzen

以巴衝突背景盤根錯節，身為巴勒斯坦人的導演，試圖以藝術性的探索方式，來演繹身為巴勒斯坦人的內心糾葛與衝突，以及面對以巴對立的心理困境。整體影片跳脫描繪外在現實的窠臼，所運用的隱喻與設想深具創意，所處理的主題也非常有份量，最後拍攝成果值得期待。

● #WHILEBLACK

Production Companies: Fathom Film Group Ltd. (Canada), WhileBlackFilm LLC (US)

Directors: Jennifer Holness, Sidney Fussell

Producers: Ann Shin, Geeta Gandbhir, Tara Jan

本片主角美國婦女 Darnella Frazier 拍攝紀錄了美國非裔青年 George Floyd 因警察暴力執法身亡的過程，並將影片發佈在 Facebook 和 Instagram 上，這部影片後來成為對四名警察提出刑事指控的證據，也在網路上廣為流傳，改變了 Darnella Frazier 的人生。本片追蹤探討這整起事件的網路效應，包括對主角人生的影響，公民記者的重要性，以及影片在網路上流傳、甚至成為獲利工具的種種現象。

● AUTUMN OF THE PATRIARCH

Production Companies: Piraya Film AS (Norway), Little Big Story (France), IV Films (Finland), Nukleus Film (Croatia)

Director: Anna Bogoliubova

Producers: Torstein Grude Ruwë Yuxinawá, Oddleiv Vik, Raphael Pélissou, Valérie Montmartin, Iikka Vehkalahti, Sinisa Juricic

本片試圖藉由特定的幾個人物，探討生活在（俄羅斯）獨裁政權之下的人生處境。受到獨裁政權的牽制，個人的處境可能擺盪在順從而沉默的多數、以及嘗試抗爭的少數之間，無論如何，這都是沉重而深刻的人生命題。

● THIS LAND OF OURS

Production Company: Oya Media Group Inc. (Canada)

Director: Ngardy Conteh George

Producers: Ngardy Conteh George, Alison Duke

在加勒比海東邊小島 Barbuda 的傳統文化中，當地原住民擁有土地的永久所有權，但這項權利在現代文化中，卻受到嚴重的挑戰與破壞。導演夫婦身為當地原住民，試圖透過拍片的過程，描繪這項抗爭與困境，並反映文化與歷史的發展與變遷。

● LANDSCAPES OF MEMORY

Production Companies: Space Time Films LLC (USA), Meerkat Media LLC (USA)

Director: Leah Galant

Producer: Elijah Stevens

納粹大屠殺倖存者的第三代，要如何應對家族過往的這段記憶與歷史？個人記憶與集體記憶之間，又有什麼樣剪不斷、理還亂的牽連？本片導演試圖透過自身的情況與家人的連結，以充滿詩意的方式，探索這些橫跨黑暗歷史、充滿抗爭的記憶風景。

● POWER, ELAINE (WT)

Production Companies: Poppy Pictures doo (Serbia), Survivance (France)

Director: Mila Turajlić

Producers: Mila Turajlić, Carine Chichkowsky

美國民權女鬥士 Elaine Mokhtefi 已經 96 歲，她畢生經歷各種抗爭運動，曾支持阿爾及利亞獨立運動，後被驅逐至美國，在 1960 與 1970 年代，又大力支持反種族主義與反殖民運動。導演跟著這樣一位獨特的人物，走訪她畢生奮鬥的足跡，並紀錄反思人生的點點滴滴。

● PŪLŌ; BLOODSTREAM OF THE KIRIKE

Production Companies: IMBUU Media Limited (Nigeria), Ethnos Snc (Italy)

Director: Christina Ifubaraboye

Producers: Christina Ifubaraboye, Ufuoma Ogagarue, Olawale Ogundein, Elisa Mereghetti, Yvonne Welbon

本片導演為非洲尼日原住民 Kirike 人，五零年代起，尼日河三角洲因開採石油而備受污染，原本美麗的家園遭受嚴重的摧殘，至今這種現象越演越烈。導演希望透過鏡頭紀錄自然環境的惡化與變遷，並藉此探索人與自然之間的關係，簡言之，美好的往日是否一去不復返？

● JARIPEO

Production Companies: Jaripeo Documentary LLC (USA), BHD Films (Mexico)

Directors: Rebecca Zweig, Efraim Mojica

Producers: Sarah Strunin, Efraim Mojica, Rebecca Zweig

墨西哥中南部的文化活動鬥牛節 JARIPEO 歷史悠久，生於此地的導演帶著返鄉的眼光與心情，紀錄這個文化傳統的特色與點滴，同時把故事重點放在兩個鬥牛騎士身上，以長達一年的時間，紀錄這對同性戀人的生活點滴與心情轉折，整體敘事風格深具文化特色，也有強烈的感染力。

● UNDER THE FLAGS, THE SUN

Production Companies: Cine Mio / Ivana Urizar (Paraguay), MaravillaCine S.R.L. (Argentina), Sabaté Films S.R.L. (Paraguay), Juanjo Pereira (Paraguay)

Director: Juanjo Pereira

Producers: Paula Zyngierman, Ivana Urizar, Gabriela Sabaté, Leandro Listorti, Juanjo Pereira

本片透過大量資料畫面的搜尋與運用，試圖建構巴拉圭前總統、同時也是軍事獨裁者 Alfredo Stroessner Matiauda 的內幕故事與特殊影響。這位獨裁者在位三十多年，生前甚少受訪，但獨裁勢力的影響，至今依稀可辨。整部片風格平實，但其刻畫的主角人物深具份量與影響力。

● ANATOMY OF A LIFE

Production Company: Anatomy of a Life LLC (USA)

Director: Emma Francis-Snyder

Producers: Tiffany Fisher Love

父親罹患失智症，為了紀錄父親人生的最終時光，導演 Emma 開始拿起攝影機拍片。本片試圖透過父親的觀點，以及父親真正失智、無法表達之後，家屬的觀點，探究人生終章的意義與價值。

整體而言，從今年入選的提案可以看出，Hot Docs 的紀錄片主題相當廣闊而深遠，不乏難度頗高的拍攝項目，包括重要的歷史人物與屬性特殊的人物。在議題方面，即使是比較在地性的議題，通常也會放在比較長遠的脈絡下來處理，例如 UPS 的工會抗爭，等同現代社會勞資爭議的縮影，因而相關議題也會被帶入，或者佛羅里達州電力公司的貪瀆與黑箱問題，也會被連結到對環境產生的負面影響與嚴重破壞。但無論是什麼樣的主題，要累積到可以提案的程度，都必須有深厚的調查研究與長期跟拍的大量內容為基礎，而如果碰上調查報導之類的題材，更得有機構的支持或法律方面的後盾，才能確保後續的拍攝能夠順利進行。

2024 Hot Docs 決策者會議現場

Hot Docs 決策者會議（一對一專業會議）

本次赴多倫多影展，除了參與 Hot Docs 論壇（提案會議）之外，還參與了幾場 Hot Docs 決策者會議（一對一專業會議），也就是由提案決策者和每個入選節目團隊個別進行的專案會議。由於入選團隊多達數十組，光是要安排可行的會議時間，就要大費周章。在影展開始前一個月，主辦單位就會透過線上軟體，媒合大家可行的會議時間，以 20 分鐘為一單位，找出各方最大的交集，排定會議時程。中間還留有大約兩週的時間，可以修改調整。會議當天每個節目團隊就坐在桌前，桌上的名牌寫有影片名稱，方便決策者入座參與會議，每 20 分鐘更換一輪。而這類討論的內容通常會依每個專案的狀況與性質，略有不同，主要是決策者提供建議與資訊，協助團隊完成拍攝專案，並針對未來行銷等各面向提供實質的參考建議。同時雙方也可以藉此建立關係，做為未來進一步合作的基礎。

結語

Hot Docs 影展累積多年的發展基礎，入選的紀錄片提案內容，確實份量十足，兼具藝術性與社會性，拍攝的難度與深度，也是全球首選，值得全球的紀錄片工作者作為參考的標竿。而整個影展的各個平台與專業會議，確實能夠發揮綜效，達到提升產業與推動創作的效果。只是這個影展受到疫情的影響，財務緊縮，本年度不斷呼籲各界捐款，希望能夠度過難關，因此未來發展的前景，充滿了不確定性，有待觀察。