

日本賞心得

第 51 屆日本賞 (Japan Prize) 於 2024 年 11 月 18 日至 21 日在東京原宿的 WITH HARAJUKU HALL 舉行了映像祭活動，展示了來自全球 59 個國家和地區的 423 部作品。日本賞的宗旨在提升教育內容的質量並促進社會和文化的相互理解。這次獲選的作品主要探討身體界線、性別認同、歧視偏見、戰爭、以及生死教育等重要議題。

有別於往年，今年以工作坊的方式進行，主辦單位組成的評審團選出 9 項大獎，每支影片播放後，會進行分組圓桌討論，會有人引領話題討論，考驗英文應對能力、且要迅速表達想法，壓力很大、但卻是一個不錯的交流機會去了解各國電視從業人員的想法！

本屆選出的作品與心得如下：

@ **首獎** ~ 終生學習「Can I hug you?」 (走出性虐待創傷)

劇情介紹

在宗教氛圍濃厚的伊朗庫姆市，女性的生活受到以「性安全」為名的嚴格限制。然而，**Hossein** 在這樣的環境中成長，卻經歷了與這些理想完全相悖的現實。年幼時，他遭受了男性的性侵和虐待，這段創傷成為他成年後的隱秘痛苦。他無法與妻子建立親密關係，也不願意有孩子。面對妻子的多次關切，**Hossein** 最終透過信件坦白了自己童年的痛苦。在妻子 **Elahe** 的堅定支持下，**Hossein** 決定勇敢面對過去，開始踏上了自我療癒的旅程。

得獎原因

這部影片聚焦於伊朗庫姆市的性別與性暴力議題，透過 **Hossein** 在面對社會性別刻板印象和性暴力中所經歷的創傷，揭示了深層的社會問題。影片描繪了他在妻子 **Elahe** 的支持下，勇敢面對過去、逐步療癒的心路歷程。影片深刻探討了性別暴力、男性氣概與社會沉默等敏感議題，並具有強烈的教育意義，促使全球更深入理解人權與性別問題。

現場討論重點

1. 主角真的能夠透過這影片能否得到療癒？或是會有二度傷害？
2. 插畫段落的加入是否有助於紀錄片故事的推展，或是會破壞其真實感？

觀影心得

1. 本片雖是紀錄片，卻因影像經營得很有氛圍以及男主角的自然真實，常常讓人疑惑這究竟是真實人生還是戲劇！其實真實人生常常比戲劇更戲劇化，而能

如此自然地呈現真實人生，其實考驗著導演與被攝者的信任關係！在一場長達 10 分鐘 Hossein 向爸媽再度談起青少年經歷的性侵過往的那場敏感段落拍得如此震撼與真實，最令人印象深刻！導演太太扮演了很重要的角色，她提到這段內容，主要是由她在帳棚內掌鏡，另一攝影師在遠遠的黑暗處拍攝，要讓拍攝者幾乎忘記攝影機的存在。甚至到 Hossein 的爸媽轉移話題又被 Hossein 拉回來時，她也慢慢離場，讓他們很自在對話

2. 導演很擅長影像氛圍營造，開場 Hossein 與小孩子的玩樂，如此歡樂的開場後竟慢慢揭露 Hossein 內心深藏已久的性侵創傷，那強烈的對比讓觀眾更有帶入感！另外，在 Hossein 與爸媽面對面之後，導演使用 Hossein 媽媽獨自縫紉衣服的長鏡頭，讓觀眾感受到媽媽想縫補撫慰兒子 Hossein 受傷的心的意涵

3. Hossein 訴說性侵的那段故事，導演並沒有用煽情的一面鏡畫面，而是用風格化十足的插畫呈現，Hossein 身上的衣服的藍魚圖案在性侵後，魚兒都離開了身上都化做血滴流入流理台中，那強烈隱喻的畫面更具震撼，也能溫柔接住受傷者的心

@ **Awards for the best works**

學齡前~「**The Fantus Show: It Is Raining**」(啟發創造力與想像力)

劇情介紹

由挪威廣播公司 (NRK) 製作，時長 12 分 21 秒的動畫系列片，專為學齡前兒童打造，核心內容圍繞探索和遊戲。節目中的主角 **Fantus** 與真實的孩子們互動，帶領觀眾一同探索陸地和海洋中的奇妙世界，並與各種會動的玩具和物品展開有趣的互動。在這一集中，**Fantus** 遇見了一隻正在睡覺的熊，並與孩子一起玩「熊在睡覺」的遊戲；此外，他還發現了一個會鼓掌的桶和一顆會唱歌的雞蛋，開啟了一段充滿音樂和遊戲的奇幻旅程。這部作品通過音樂與遊戲的結合，激發孩子的創造力和想像力，深受幼兒觀眾的喜愛。

得獎原因

目透過故事和互動元素激發幼兒的同理心與好奇心，並將寓教於樂的理念巧妙融入其中，成功幫助幼兒在觀看過程中進行學習和成長，獲得評審的高度肯定。在技術成就上，節目展示了創新的製作手法，特別是在視覺效果和音效設計方面的卓越運用，有效地吸引了學齡前觀眾的注意力。此外，節目採用了互動式的敘事結構，結合動態動畫和精心設計的角色，創造了一種高度沉浸的觀看體驗，讓幼兒能夠更深入地參與其中。

現場討論重點

1. 看似一鏡到底的故事會吸引到學齡前兒童？還是會讓他們覺得無聊？
2. 影片中的小孩為何如此自然地與動畫人物互動？這是怎麼辦到的？導演或團隊有任何引導？

觀影心得

1. 以輕鬆有趣的方式帶領學齡前兒童探索世界，無論是角色設計、敘事風格還是技術運用，都展現了高水準的製作。這部作品不僅適合幼兒觀賞，也讓成年人感受到童真的美好，是一部值得推薦的節目。
2. 於學齡前兒童來說，一鏡到底的敘事方式提供了連續性，避免頻繁切換畫面可能引起的分心。這種沉浸式的手法讓故事更加流暢，孩子們能隨角色的行動進入奇幻世界，激發想像力。
2. 與孩童工作絕對是一大困難與挑戰，據團隊說光是孩童的反應是經過 2 個月每天只能拍攝 1.5 小時工作量。孩子或許接受過簡單的排練，但導演也可能利用即興互動來捕捉自然反應。幾乎是讓他們自由發揮，就是純粹的玩樂。即便是先有腳本，孩童也根本無法跟著走，只能後製再調整故事方向
3. 短短 13 分鐘的影片，後製據說花上一年半的時間，動畫效果展現了極高的細緻度，從表情到動作的設計都需要多次打磨。再加上與真人場景的融合，動畫師需要反覆調整，使虛擬角色看起來自然可信。後製剪輯師可說是這系列影片的大功臣

小學生~「Death to Bikini」 (身體自主權)

劇情介紹

由 Colonelle Films 製作，時長 16 分鐘的戲劇，聚焦於 10 歲女孩 Lili 的成長故事。Lili 因父母要求她穿比基尼上衣去水上樂園而感到抗拒，並提出質疑：為什麼像她這樣平胸的女孩需要遮掩，而她的男性朋友卻不必如此？這部作品通過探討身體形象和性別刻板印象，激發觀眾反思自我意識與身份的建構，挑戰傳統的性別觀念，並鼓勵觀眾從更開放的角度審視身體與性別的多樣性。

得獎原因

這部作品以獨特的視角和幽默的方式，呈現了兒童在成長過程中對身體自主權的探索與挑戰，尤其是對性別角色和社會期望的深刻反思。故事層面感人至深，並因其精緻的製作而受到讚譽，特別是導演的獨特視覺風格和演員的出色表現。主角的演繹尤為突出，精湛地展現了角色內心的掙扎與堅定，使觀眾深感

共鳴，成功將一個敏感且深刻的主題以輕鬆而有力的方式呈現，對性別議題進行了引人深思的探討。

現場討論重點

1. 片中女孩童的裸露鏡頭，在拍攝時候，是如何取得小女孩的信任與如何拍得如此自然？
2. 本片呈現的結局有超乎你想像？你接受這樣的結局？

觀影心得

1. 影片的強大之處在於其敏感而幽默的表達方式，既不過於嚴肅，也不流於浮誇，讓這樣的議題呈現得更具可親性。同時，主角 Lili 的內心掙扎被演繹得十分真切，演員的表現讓角色更加立體，令人產生共鳴。

2. 這部影片的劇情有些來自女導演的童年經驗，小女主角個性與外表也跟她很神似，因此整部片子的感覺很自然、竟有紀錄片的感覺！所以我覺得任何來自於創作者的經驗與自主動力幾乎是能讓一部作品成功的關鍵

3. 片中女孩能自然地裸露，一方面她也覺得這是正常的、另一方面為了讓女孩童星能自然地不受打擾地拍攝，整個拍攝過程，除演員外，並沒有男性工作人員在場，也盡量清場到最簡配人員

4. 片中的結局是個大轉折，女孩的男生朋友們都穿著比基尼前來，就教育面來說是很高級的做法，但是否太理想主義有待商榷！我也在思考著有無其他更好的安排！不過基於這是喜劇、又希望具正面教育意義，反覆思索這樣的安排似乎是比較合適的手法

青少年~「Kabul Beauty」(女性意識/自由)

劇情介紹

這是一部由法國導演 Margaux Benn 和 Solène Chalvon-Fioriti 執導的紀錄片，於 2023 年上映，片長 52 分鐘。該片聚焦於阿富汗喀布爾的兩位女性，Sofia 和 Nigina，她們在塔利班統治下經營美容沙龍，為女性提供一個安全的空間，讓她們可以放鬆、互相支持，並討論國家的現狀。該片深入探討了塔利班統治下女性的生活，特別是她們在美容沙龍中尋求自由和支持的經歷。這部紀錄片為觀眾提供了對阿富汗女性在極端環境下堅韌不拔的生存狀態的深刻見解。

得獎原因

除了對阿富汗社會的深刻洞察與敏感描繪之外，其獨特視角揭示了美容院作為

女性庇護所和自由表達空間的象徵，令觀眾感受到人性與希望。影片的製作呈現高水準，成功在極具挑戰性的拍攝環境中，捕捉了真實且充滿情感的故事

現場討論重點

1. 影片很巧妙地運用美容院的二位年輕女性，導演為何會有這樣的選擇？
2. 這部影片想傳達的概念是希望還是悲傷？

觀影心得

1. 導演選擇以美容沙龍作為故事的核心，極具巧思。美容院，這個平常在我們生活中可能被視為簡單的場所，卻在影片中成為了女性力量與自由的象徵。它不僅是一個美容的空間，更是女性表達自我、尋求安慰和支持的場所，讓人感受到人性和希望的力量。
2. 在塔利班的統治下，女性儘量不能在公共場所出現、更不用說露臉示人，這部片的拍攝極為困難，導演巧妙地運用在計程車對話的方式讓故事能推進，讓這部紀錄片有一致性風格
3. 影片中二位好友各自前往歐洲，其中一人很熱中交友、且有機會圓自己的夢想，另一位覺得想念家鄉的臭味、覺得自己目前是被捆綁。看似帶有希望的結局卻令人覺得心酸，自由真的要付出代價！讓人更覺得極權統治帶來的傷害是在各方面的。這似乎有傳達了另一層的教育意義

Awards of Honors

學齡前~「I love "Mee"」 (身體自主/避免性侵害)

劇情介紹

這部創新的電視劇結合教育與娛樂，專為家長和孩子設計，運用了最新的全面性教育理念。本集聚焦於「誘騙行為」和「兒童性侵害」議題，旨在向孩子傳遞關鍵智慧，幫助他們避免成為受害者。節目教導孩子認識心理或生理上的微妙不適，並將其視為自我保護的重要「內在警報」。

得獎原因

節目專注於教育學前兒童認識身體邊界，並學會在面對不適當的觸碰時如何保持自我保護，這是學齡前兒童成長過程中非常重要的一環。節目的敘事不僅具教育意義，還非常符合學前兒童的心理發展，幫助他們建立健康的界限感

現場討論重點

1. 動畫是處理身體自主權比較適合的手法？

2. 影片中提到 **Inner Alarm** 內在警鈴，這樣的表現方式是好的嗎？還有什麼其他方式可表達同樣的概念？

觀影心得

1. 用幽默的動畫來呈現身體自主權似乎是比較溫柔且聰明的做法，也避免流於教條式的教育
2. 影片中的「內在警鈴」是非常具有創意的表現方式，它讓孩子們能夠更清晰地理解自我保護的重要性。這個內在警鈴不僅是一個具象的警示，也象徵著孩子們在面對不當行為時的直覺反應。這種表達方式不僅直觀易懂，也能讓孩子們牢記在心，幫助他們在真實生活中及時做出反應。不過由於每個人對不舒服的碰觸有不同的反應，擔心是否會有刻板印象的狀況！會不會讓一些行為標籤化，這點值得再三討論

小學生~ 「**We want to say La Quiaca**」 (歧視/社會不公平)

劇情介紹

這部片子主要探討饒舌音樂作為一種表達工具，如何幫助兒童和青少年講述他們的故事、分享自己的文化背景，並建立與他人之間的連結。透過胡安娜·帕塞里在阿根廷不同社區舉辦的饒舌工作坊，節目突出了音樂的力量，特別是在促進自我表達與文化交流方面。在拉基亞卡這一集中，影片特別聚焦於土著與移民家庭的孩子們，展示他們如何用音樂反映出自己的身份與共同的文化傳承，並探索跨文化融合的價值。

得獎原因

主要是因為它展示了跨文化和音樂教育的重要性，強調音樂作為表達和身份認同的工具，並在講述不同文化背景的故事時，展示了社會凝聚力和創意表達

現場討論重點

1. 這部影片中的小孩子所呈現的說的話、表現的行為是真實自然嗎？
2. 有別表現方式可以傳達同樣的理念？饒舌音樂真的適合嗎？

觀影心得

1. 以年輕人流行的饒舌文化來包裝跨文化的議題，這是親近青少年的方式，但由於饒舌音樂並沒有那麼容易，青少年很難在短時間內學好，是否可考慮歌舞劇或是流行音樂更容易
2. 本片的孩童被攝者似乎沒有強烈的動機來參與計畫，這讓很多訪問內容顯得有點尷尬或感覺是被人引導出來的答案
3. 影片將學習饒舌以及創作的過程都省略了，會讓人有設計感太重的嫌疑！這部影片是我不推薦的

青少年~ 「Lou」(歧視與了解)

劇情介紹

有無數種方式表現出自閉特質，因為每個自閉症者都是獨一無二的。這個 VR 體驗讓人進入名為 Lou 的自閉症孩子的世界，透過他的視角去感受和理解他如何看待與聽取周遭環境。Lou 是一個受真實自閉症孩子經歷啟發的角色，這些故事來自製作團隊的孩子以及其他與他們分享經歷的自閉症者。

得獎原因

其深具同理心的表現方式而獲得了廣泛讚譽，影片的製作人受到自己育有自閉症孩子的經歷啟發，並與其他自閉症者交流，以創造出這種沉浸式體驗。觀眾可以更直觀地理解和體驗自閉症者的日常挑戰，從而增加對自閉症的理解與同情。該作品也在蒙特利爾國際紀錄片節和南方偏南等重要活動中展出，並因其創新性的敘事和傳播方式獲得了更多關注

現場討論重點

1. VR 的表現手法真的能強化內容？是助力還是破壞？
2. 有別的表演手法能將這故事說得更好？

觀影心得

1. 這是一部感人至深且具教育意義的作品，它利用 VR 技術使觀眾身臨其境地體驗自閉症的世界，促進了對自閉症的理解與同理心。這樣的敘事方式，不僅強化了觀眾的情感體驗，也讓我們更清楚地認識到不同的人有著不同的感知世界
2. 影片中的每一個細節都讓人能更加理解自閉症孩子的內心世界。例如，強烈的光線、嘈雜的聲音、以及難以理解的社交信號(雙手不停地擺動是要讓情緒穩定、開關盒子是想要感受律動) 這些都是自閉症患者常常感受到的困難。作為觀眾，透過 VR 技術，我們能被帶入 Lou 的眼中，感受到他在這些情境中的焦慮和不安，這讓我對自閉症有了更具體的認知。感動的程度比實拍還要真實
3. 導演們利用九年的時間去理解自閉症孩童，紮實的田調與從自身出發的體驗才是讓人感動的重要原因

終生學習~ 「Letter to San Zaw Htway」(獨裁的影響)

劇情介紹

三佐·赫特維 (San Zaw Htway) 是一位藝術家、社運人士、政治犯，也是深受敬愛的的朋友。在 2021 年緬甸軍事政變後，製片人邀請三佐·赫特維的摯愛之人——

包括一些仍在躲藏或參與抵抗運動的人——寫信給他，作為一種緬懷的方式，並在殘酷的軍事鎮壓中尋求慰藉與希望。這部影片以他們的文字為基礎，構成了一段紀念與堅韌的記錄。

得獎原因

它強有力地呈現了緬甸軍事統治下的生活，並探討了個人堅韌不拔的力量。透過親密的敘事方式與對政治壓迫影響的社會評論相互交織推展故事，並且深入探討了緬甸人民的堅韌不拔，這一點得到了日本賞的高度認可。

現場討論重點

1. 用信件來處理敏感議題等類似的題材是好的方法嗎？
2. 這部影片想傳達什麼樣的概念？

觀影心得

1. 使用信件這種形式來處理敏感的政治議題是一個非常有效且感人的方法。信件本身具有強烈的個人性和私密性，不僅充滿情感，而且能夠更細緻地呈現緬甸人民在艱難時刻的思想與心聲。這種方式避免了過於直白的政治評論，讓觀眾更多地從人性的角度理解這場政治衝突及其對個人生活的深遠影響。
2. 當拍攝人物受限時，如何有詩意的呈現自傳性的紀錄片，本片也提供一種創新的表現手法，不過我們也在思考是否有其他更高明的技巧，畢竟信件的內容並非由本人所配音的，令人會質疑其真實性、或是經過改寫過的

Special Prize~「A new kind of Wilderness」(生死議題)

劇情介紹

在一座被冷杉森林環繞的小農場裡，瑪麗亞（Maria）、尼克（Nik）和他們的四個孩子過著與眾不同的生活。他們自己種植食物，孩子接受家庭教育，實現了與彼此及大自然緊密相連的自由獨立生活。然而，一場悲劇突然降臨，徹底顛覆了他們所熟悉的世界。

得獎原因

其深入探討生活選擇、我們對地球和未來世代的責任，以及在面對重大損失後如何前行，因而獲得日本賞的肯定！影片展現了極高的敏感度與脆弱性，卻從未陷入矯情。它的攝影、編輯以及音樂也獲得高度讚譽，特別是在表現家庭的親密感及其困境時，成功地捕捉了這些情感層次。該片以其真實紀實風格，成為此類型的傑出作品

現場討論重點

1. 這部影片的重點在討論人生的選擇、與面對死亡每個人承受的不同重量，你喜歡這樣的處理方式嗎？
2. 你喜歡導演採用的手法來處理生死議題？

觀影心得

1. 我特別喜歡影片處理生死議題的方式，因為它並沒有選擇直白的悲情渲染，而是以溫柔而詩意的手法探討了每個人在面對生死時所經歷的不同重量。例如瑪麗亞患病的過程以及離世前的過程都沒有用動態影像呈現，而是用照片來替代；另外，大女兒無法承受媽媽的離世，她無法生活在親愛的家人身邊，她選擇離開家庭來減低創傷，臨別前她留了一封信給妹妹，導演並非沒煽情地處理妹妹看信的難過，她用遠鏡頭保持距離的拍攝，只留一鏡最後拭淚的畫面
2. 導演巧妙地利用攝影和音樂，將情感層次表現得淋漓盡致。家庭成員之間的情感、他們對自然的依賴、對死亡的無奈與接受，都在鏡頭中以一種靜謐的方式呈現，並且並不急於給出結論，而是讓觀眾在觀賞過程中自然地感受到每個人物的內心掙扎和成長。
3. 據導演表示，她原本是女主角瑪麗亞的粉絲，她對於瑪麗亞的平面攝影作品以及她的教養與生活觀很嚮往，原本要拍攝他們一家獨特的生活方式，沒想到拍攝沒多久就遇到瑪麗亞罹患癌症而過世，一般人可能選擇結束拍攝，但女導演最後選擇觀察這故事要走向什麼方向，越拍越清楚調性

▲另外可推薦的影片：

「**Cakes from Babel**」(性別/家暴議題)

劇情介紹

主持人 Nick 和一名孩子進行了一場坦率的對話，談論了一些不避諱的禁忌話題，同時他們也在裝飾一個蛋糕。Victor 現在 11 歲，曾經叫過 Victoria。由於他的親生父母無法妥善照顧他，他現在住在一個寄養家庭。他希望製作一個包含所有他喜歡的東西的蛋糕，並和他現在所住的家庭分享。

推薦原因

1. 透過輕鬆且富有創意的方式，讓觀眾對性別認同及家暴議題產生更多關注和理解。對於青少年觀眾來說，這是一部能引發共鳴、啟發思考的影片，強調了勇於表達自己與勇敢面對現實的重要性。
2. 以前慕尼黑影片有一支小孩在理髮的過程中講述自己的秘密，這部片有異曲同工之處，這是我們能夠操作的方式！透過一個軟性的活動來包裝較難消化的議題

「My Sextortion Diary」(私密照外流/性恐嚇議題)

劇情介紹

Pati，一位年輕的電影製片人，她的筆記型電腦被偷走。兩個月後，一名駭客威脅若她不支付數千美元，將公開她的性暗示照片。她發現西班牙當局無法保護她。隨著駭客開始將她的私人照片洩露給她的朋友，Pati 通過簡訊、電子郵件和自錄視頻，實時記錄這場迫害，並反擊。

推薦原因

1. 這部影片的獨特之處在於它並非一開始就以創作影片為目標，而是在 Pati 面對駭客威脅和性恐嚇的過程中，逐漸形成紀錄片的構想。這樣的發展使得影片呈現了更加真實和動人的故事。
2. 在創意呈現上，影片採用了強烈的紀實風格，並運用多種視覺與媒體手段，展示 Pati 在面對駭客威脅和私密照外流過程中的心理與情感變化。這些手法進一步強化了影片的真实感和觀眾的沉浸感，讓人深刻感受到 Pati 的痛苦與掙扎。
3. 本片的創作方式非常有前瞻性，利用當代的媒體素材創造了與觀眾的共鳴。這不僅是一部關於個人經歷的紀錄片，它也深刻探討了數位暴力與網絡文化，對當代影像創作展現了靈活性和創新性。影片對於新媒體與數位暴力議題的探討具有相當的啟發性，尤其對當代社會如何應對這些問題提供了深刻的反思。

「The Worlds of Reni」(數位時代的影響)

劇情介紹

Reni 喜歡畫畫、唱歌和閱讀。他在一所學校開始了第一學年，這裡他不認識任何人，這讓他感到有些害怕。在學校，一個女孩接近了他，邀請他去認識一些美好的事物，一段關於知識、樂趣和友誼的旅程由此開始。Reni 回到家，感到既安全又快樂。勇敢面對未知，去發現美妙的世界。

推薦原因

1. 想像魔力的故事，故事簡單卻寓意深刻，本片鼓勵孩童不要沉溺於虛擬世界，有其教育上的意義。
2. 在動畫材質上的選擇非常具有創意，採用了黏土與剪紙的手工製作方式，這不僅讓影片的視覺風格獨樹一格，還與影片探索數位時代影響的主題形成了強烈的對比。這種傳統的手工藝方式不僅讓畫面呈現出溫暖、親切的氛圍，也反映出在數位世界中日漸被忽視的純粹與原始的美感。