

博雅書苑 Active learning 社群

「電影讀書會」

期末成果報告

111 學年度 第 1 學期

撰寫日期：111 年 10 月 25 日

壹、	社群簡介	3
貳、	社群目標	4
參、	社群成員	5
肆、	執行成果	6
一、	執行方式及進度	6
二、	實施效益與具體成果	8
三、	成果照片	25
四、	小組成員心得	27
陸、	執行問題檢討與建議	30
柒、	指導老師批示及簽名：	30

壹、 社群簡介

電影讀書會成立的初衷旨在凝聚校園裡的電影同好，提供一個交流的空間，使分散在不同科系、年級的學生，透過這個社群可以找到一些志同道合的朋友，並交換彼此對電影的想法和資訊。社群每兩週固定一次聚會，聚會時間為晚上七點，適時彈性調整。一次聚會時間為三到四小時不等，依照當天電影放映時常和討論狀況為準。電影讀書會聚會分做三種，一是僅限社群成員參與的電影放映活動及討論交流，此聚會應為本企劃裡最主要的聚會模式，而每次觀看的電影主題和清單會經由社群成員一起討論決定，包括好萊塢經典、台灣新浪潮、文學改編、日本經典、校園電影等。另外，電影讀書會也會安排一至兩堂專屬社群成員參加的講座和課程，例如邀請專業影評人來教授影評寫作等，以便社群成員完成期末成果發表。其次，電影讀書會會與十二舍定期聯合舉辦電影放映活動，參與對象則以社群成員和十二舍的同學為主，曾放映**無家者議題的紀錄片**、**動漫 X 漫畫**等。

貳、 社群目標

電影讀書會旨在增進學生對電影賞析的能力，一方面培養學生對電影的興趣，另一方面訓練學生對於電影美學的素養。透過觀看不同類型、風格的電影，讓學生們認識不同文化和美學形式，並藉由映後的討論和短影評書寫，促進不同科系的學生交流彼此觀點，拓展成員對於電影的想像。

除此之外，因為鼓勵成員嘗試寫作影評，所以每學期會邀請校外講師教授影評寫作、電影賞析等課程，並於期末產出一份社群成員共同寫作的電影專欄報紙。同時本社團為增進成員對電影有更多的認識和興趣，我們希望在交流彼此片單的同時，也能參考電影教課書如《認識電影》(2010)裡，列出一份影史片單，用以豐厚社群成員對電影的知識。最後，我們希望透過成立此社群，方便校園裡的電影同好在固定的社團聚會時間之外，容易找到伴邀約彼此去看電影、衝影展等多加參與藝文相關活動。

參、 社群成員

社群組成	姓名	學系/跨域學程名稱	年級
組長	李安	環境工程研究所	113
成員 1	陳培毓	百川學士學程	113
成員 2	羅悅庭	百川學士學程/說故事與多媒體	113
成員 3	葉瑩瑩	人文社會系	113
成員 4	張念晴	百川學士學程	114
成員 5	林佳樂	百川學士學程	112
成員 6	李懿麒	資訊工程系	112
成員 7	袁廷豪	傳播與科技系/說故事與多媒體跨領域	113

肆、 執行成果

一、 執行方式及進度

次別	日期/時間	地點	主題/內容	人數
1	109/03/10 22:30-23:30	研三舍交誼 廳	討論讀書會走向和活動 以及訂下聚會日期	7
2	109/03/23	科學三館 317	Free guy	7
3	109/04/06	線上	討論未來活動以及計畫 申請之細節	9
4	109/04/13	行政大樓 A02	討論未來聚會片單	5
5	109/04/20	工三館 EC020	Tick Tick Boom	8
6	109/05/04	科學三館 317	West side story	8
7	109/05/16	十二舍交誼 廳	無家者的歸途 (演講)	9

8	109/07/17	線上	談論下學期電影讀書會經營形式	7
9	109/09/21	十二舍交誼廳	台灣新浪潮—光陰之路	5
10	109/10/03	十二舍交誼廳	台灣新浪潮—超級大國民	4
11	109/10/12	十二舍交誼廳	翻拍電影—Emma(2020)	4
12	109/10/24	十二舍交誼廳	動漫 x 漫畫之間差異—作品改編之路(謝宜安講者演講)	9
13	109/10/31	線上	討論博雅書苑計畫期末成果展現和未來社團規劃	9
14	109/11/7	十二舍交誼廳	日本電影(經典到現在)—講者演講	9

二、 實施效益與具體成果

本次社群在經過的電影欣賞與討論後，成員們有各自針對本次欣賞的作品或是個人推薦的電影來進行影評撰寫。

【F@ck this job --- お前も舞うか? Putin!】

文／袁廷豪

資訊世代，掌控媒體者，得以君天下。在俄羅斯，正有這麼一個電視台，獨立於政府體系之外，在普丁王朝中不斷拍攝政府試圖屏蔽的真相，歡迎故事主角-----” Dozhd” A.K.A 雨電視

以紀錄片而言，” F@ck this job” 不是那種「令人眼睛為之一亮」的類型(今年女影紀錄片普遍都有這種問題)，可易共鳴，離開戲院後會有種心酸酸的感處，畢竟生活中已有過多類似案例可供參考。作為烏戰爭開打前俄羅斯少數僅存的獨立媒體，” 雨電視” 一路走來可謂跌跌撞撞。透過共同創辦人 Vera 的鏡頭，觀眾隨著輕快音樂一同見證「雨電視」誕生及俄羅斯資訊自由興衰。沉重夾雜歡笑，不失為嘗試入坑紀錄片的選項

另外，本片多數場景皆為雨電視員工在這 10 幾年中隨手抄起攝影機就開拍的生活花絮，套句導演的說法「他們是群非常自戀的人」與其說我們在「看」紀錄片，不如當作與紀錄片「跳舞」，隨著鏡頭節奏變化，去慢慢舞出這關於「事實」的故事。而為甚麼會提到舞蹈，這就要接到本片除新聞外另一關鍵要素：「探戈」

關於探戈

導演在幕後專訪中提到，探戈舞除了是代表娜塔莎的性格之外，他更覺得娜塔莎與普丁鬥智鬥勇就如同跳探戈。面對壓迫排山倒海而來，娜塔莎仍在普丁的迷陣中踏出自信的舞步。這支舞一跳就是十多年，原本充滿熱情、嚮往美好未來的新聞菜鳥，到最後也默默失去笑容，意志卻絲毫未減。投入全數家產、健康也賠上了，可如同導演在訪談中所述「如果沒有我們起頭，今天這一切根本不會發生」

結語

「來幹電視台」或許不是最優秀的紀錄片，可在與腳色共鳴上，它用最直白的手法詮釋出極權體制下新聞自由的可貴。我在第一次看片時他們的 YT 頻道原本只剩下他們三月關台前的道別影片，可現在回頭搜尋，兩電視再次復活，繼續在世界各地作報導，為俄羅斯民眾提供最即時、最真實的新聞。兩電視的故事尚未結束，而身處資訊自由地區的我們，更需引以為戒，珍惜這得來不易的資訊自由權。

【*Emma*- An Example of Modernization Done Correctly】

文／羅悅庭

Jane Austen's novels have always been popular material for adaptations. Many directors want to have a go at transforming the book onto the silver screen for all to enjoy. However, the problem is that Austen's novels, though revolutionary in their time and deemed classic in ours, do not really fulfill the requirements of the action-packed flicks currently dominating popular movie trends. Thus, for directors, finding ways for adapted films to appeal to modern audiences without insulting the delicate sensibilities of die-hard Austen fanatics is the greatest hurdle to overcome. Many have failed in the past, but in the case of *Emma* (2020), it is a raving success.

When reviewing this movie, we must first start from the background, and in Autumn de Wilde's *Emma*, it's clear that the colors are the main attracting point. The bright palette so rarely seen in regency period films jumps out and signals the tone of the movie to the audience almost immediately. It hints at a lighthearted vibe with a rich background and a tinge of slight hilarity. In fact, the entire film keeps up this vibrant and refreshing visage that adds to the idyllic countryside, old-money, regency-era aesthetic that is most coveted at present. Additionally, it suits the timeline progression of the movie as well, as each act of the movie is signaled by the arrival of a season. The contrasting colors from decor to clothing provide welcome and vivid visual directions to the events occurring on screen.

Another major standing-out point of this most recent version of *Emma* is how the script is slightly transformed to add much-needed vitality. The scriptwriters have clearly carefully reviewed the novel and brought the nuanced humor of Austen's words to the front center, which breaks up the denser scenes quite nicely. The added element of comedy fits in smoothly and is executed exceptionally well by the star-studded cast of the production. Jane Austen's novels have always featured a colorful cast of supporting characters, each inhabiting ridiculous personality traits that either inspire admiration or ridicule. Bill Nighy shines as the lovable hypochondriac Mr. Woodhouse who flits in and out of the scenes, sprouting off line after line of comic gold. The vicar, Mr. Elton's extreme piousness and dramatized devotion to being the most agreeable member of society is utilized to perfection as a device for Austen's satirical commentary on society, especially when his false genteel mask is slightly ripped which reveals a streak of pettiness that puts his every action in a new light.

When it comes to modernizing the text, character dynamics must be updated to fit along with the new material. *Emma* expands on the relationships of the members of Highbury and fleshes out the character growth. This includes the friendship between Emma and Harriet and the love story between Emma and Mr. Knightley. The movie's decision to have Emma rise above the rigid social hierarchy and embrace Harriet as a companion not only makes more sense in terms of character growth, but also makes for an infinitely more satisfying conclusion to Emma's story. As for Mr. Knightley and Emma, their relationship was more in the background for nearly the entirety of the story. This makes sense as the novel was in Emma's point of view and Mr. Knightley was a trusted friend and advisor that always existed as part of her life. Nonetheless, when translating their relationship on screen, it is vital to include the thousands of tiny intimacies that were carefully coded into the words of the novel. *Emma* ups the chemistry factor and creates more obvious romantic moments that surprisingly fit in well with the pace of a movie. The added moments make for a more visually believable romantic dynamic between the main characters.

The trend of rebooting classic period films has taken over the film industry and the craze does not seem like it will abate soon. When looking back on the numerous failed remakes and attempts at modernization, it is easy to tell why *Emma* stands out as an excellent adaptation. The changes made in the film fit seamlessly with the original material precisely because it makes sense for the characters and stays true to the tone of the novel. In fact, it feels more like an update rather than a script change. Furthermore, the alternate approaches taken in the film provide a fresh take on the age-old tale, making it stand out as a memorable adaptation for the viewers, regardless of whether they were an Austen fan prior to this film's existence.

【點一杯臺北特調，細品 90 年代的青春——青少年擲吒】

文／培毓

《青少年擲吒》是蔡明亮導演的首部劇情長片，同時也是他最接近古典敘事架構、古典剪輯的一部作品。所謂古典敘事架構是指劇情時間軸多為線性的，由事件的堆疊推進故事發展，並循序漸進的將劇情帶至高潮，而這套敘事邏輯也正是好萊塢最常見的說故事方式。古典敘事常見的公式也可稱作三幕公式，簡言之，三幕公式會將電影切割成四等份，第一幕佔據電影開場的前四分之一，第二幕劇是整部電影的主軸，佔整部電影的一半，最後四分之一則轉入第三幕收尾，一幕和一幕間的切換，通常會是故事情節或角色的轉折。古典剪接則是發展至美國導演葛理非斯的剪輯風格，強調劇情和角色的情緒，葛理非斯的剪輯開創了現在好萊塢普遍的剪輯風格，透過剪輯為觀影者建立一套空間、時間上的邏輯。相較蔡明亮往後的作品，延伸的鏡框和空間、長鏡頭的凝視，《青少年擲吒》仍然能夠看見貼近好萊塢古典剪輯的鏡頭，有許多人物上半身的中鏡頭，剪輯也較頻繁。

電影裡的兩種真實

《青少年擲吒》做為蔡明亮台北三部曲的首部電影（其他兩部分別為《愛情萬歲》、《河流》），故事舞台搭設在 90 年代的西門町，以男主角小康的逃離為主軸點一杯年少特調，致敬青春裡的孤獨和混亂。《青少年擲吒》講述重考生小康，拿了補習班退款後跟蹤依靠偷竊維生的阿澤，並讓自己的生活軌跡和飛行少年阿澤的生活軌跡交會。引自蔡明亮的說法：「《青少年擲吒》是一部具有紀錄面貌的片子。」我認為電影裡至少存在兩個真實，一是對時代的還原，對台北的覺察，二是對青春的剖析，藉由對年少的探問映照出 90 年代台北（社會）的日常。

電影對台北的覺察是角色們走過的空間軌跡，90年代的臺灣因經濟快速成長新興了各色娛樂場所，電影裡少年們穿梭的西門町聚集了這些各式娛樂場域，從舞廳、冰宮、戲院、電玩店到電話交友中心等等；另一方面，解嚴後的臺灣社會正屬一個眾聲喧嘩的時代，伴隨著強烈的視聽衝擊和爆炸的媒體，台灣出現許多關於族群、性別認同的討論。若以這個脈絡重新觀看《青少年挪吒》，會發現主角自我探索的過程正恰恰反映了90年代那個眾聲喧嘩卻茫然、混亂的臺灣社會。

偏離軌道

若將《青少年挪吒》看作是一部驚扭的愛情故事也不為過，電影可說是紀錄了小康的逃離和單戀。電影一開始用平行剪接帶出小康和阿澤截然不同的生長環境，重考生的小康往返於補習班和家裡，非行少年阿澤則遊走於各色娛樂場所，仰賴偷竊為生，天差地遠的兩人，在小康蹺家、蹺課開始跟蹤阿澤後，彼此的生活軌跡有了第一層의交會（重疊），一直到小康毀壞阿澤的車後，兩人才真正第一次有了交集，但這次交集卻也是電影裡唯一的一次。

小康擅自退掉補習班是第一次對社會體制的逃離，被父親逐出家門無所四處是第二次的逃離——逃離社會慣有的家庭制——出身至台灣傳統中產階級的小康，原先應該和許多同齡孩子一樣，大學畢業後找一份穩定的工作，然小康拋下了多數人依循的軌跡，漸漸地轉向在街頭自力更生的阿澤。小康逃離的契機是阿澤對自己的吸引力，小康的「脫序」一方面是不可控地深受內在慾望的牽引，自主性的離開，同時卻也是被社會體制排除而被動地離開，如同被父親趕出家門一般。

酷兒小康

小康的酷兒身份不僅表現在對阿澤的在意上，更表現在最後一場的電話交友中心。整部電影共有兩個意象明顯展露出小康的性傾向認同，其一是看見阿澤帶著女主角阿桂上旅館後，毀壞其的摩托並用紅漆在車身上噴”AIDS”的字眼。當時愛滋被視為同性戀的污名標籤，然這個字卻由小康親手貼在異性戀的阿澤身上。小康對阿澤的憤怒、噁心在被引爆的瞬間，以羞辱對方的方式報復阿澤的性傾向，並在看見阿澤的憤怒後狂喜不已，獲得痛快，這或許可以看作是一種同性戀對異性戀的反抗以及報復。

第二個意像是電話交友中心，90年代的電話交友中心是由男生付費到店裡租電話，並等女生打進來聊天，可以說是一個異性戀的社交場域，而電影裡，小康在首次和阿澤搭話遭拒後，隻身來到電話交友中心似乎想確認什麼。這場戲，小康打開門走並找尋自己隔間的長鏡頭是蔡明亮在《青少年挪吒》裡為數不多的長鏡頭，也和他以後的鏡頭語言較相似。坐在隔間裡，看著電話響了許久卻遲遲不接起的小康，完成了對自己性向的最終確認，至於接收與否，觀看小康最後從電話交友中心的離開，可以有兩種解釋，一是逃離異性戀的場域（框架），二是接受真實的自己後主動選擇離開，而我認為電影的結尾方式比較偏向於前者。

臺北青春

《青少年挪吒》雖將焦點聚焦在逐漸偏離原有的日常「軌跡」的小康上，卻又不單只有是小康一人的故事。無論是遊走街頭、自力更生的阿澤、阿冰這兩對難兄難弟，還是流離於多段關係間，渴求愛的少女阿桂，鏡頭同樣捕捉了

少年們那些生存邊緣的掙扎、深夜相互取暖的溫情、清晨回歸生活的空虛感，這些敏感的心思和無法言語的情感都只能小心藏在醒來後的臺北。電影中所描繪的青春是屬於城市的青春，他們四人的生存方式依附著身處的城市，而這些攀附在城市邊緣的靈魂，卻又被放逐在這大不大、小不小的城市，看不見歸處。

若說小康是轉向阿澤的生活，那阿澤始終不知道自己該轉向何處。然又不僅僅是阿澤，小康在走出電話交友中心後，同樣失去了追從的對象，又該走向何方呢？躺在床上奄奄一息的阿冰，抱著阿澤一同哭泣的阿桂，都懷著對未來相似的惶恐和不安。《青少年挪吒》放慢了臺北的步調，靜靜地觀察流連在城市角落的少年們，以他們的目光、言語、感受體驗淺藏在這座不夜城的影子裡，那些無處安放、小心易碎的臺北青春。

《楚門的世界》

文／葉瑩瑩

這部電影的敘述方式很吸引人，讓觀眾在一開始對楚門生活中發生的種種奇怪的事件感到疑惑，逐漸帶入一種「好像哪裡不對勁」的感覺，讓觀眾跟楚門一樣開始對自己身處的世界感到好奇和懷疑。為了呈現一齣真真實實的節目秀，從街坊行人、鄰居、好友甚至是結婚的對象，楚門生命裡的種種遭遇都是被劇組安排好的橋段，只有楚門一人對此渾然不知。而這齣楚門實境秀也成為最受歡迎的節目，觀眾享受著窺視他人生活的好奇慾望，觀賞這齣 24 小時不間斷的生活直播。

然而幾次意外的發現讓楚門開始懷疑「這個世界好像都是繞著自己運行」，透過一次次做出「脫序」（讓劇組無法料想的）行為，逐步確認這個世界的「不對勁」，最後擺脫導演千方百計的阻撓，搭上船「逃離這個世界」。楚門其實也不確定他身處的這個世界是為何奇怪？真正的世界又是什麼樣子？不過這樣受人控制的生活使他無論如何都想擺脫。終於到了「世界的邊界」，電影相當戲劇性的把通往外面世界的出／入口以一道樓梯通往的門來呈現，在導演試圖以「外面的世界比你想像的還要可怕」等溫情喊話勸說楚門留下，但終究楚門仍舊毅然決然的走向那道門，往真實的世界走去。

順應著課堂上對自由、社會控制的討論，我也想以這兩個面向對這部電影加以思考。首先，我認為這部電影雖然有一定的戲劇性，可是套入現實社會中卻也可以說明我們的處境。從各層面的社會制度、體制規範到文化，都是形塑也限制著我們的因素，在這樣的社會中，我們似乎也都像楚門一樣在有限的、被安排好的環境裡做看似自由的選擇。我們是自由的嗎？楚門是自由的嗎？這

是課程中想要提出且試圖回答的問題。若從這部電影來看，其實在楚門發現一切似乎有點奇怪之前，他的生活是相當平靜且安穩的，甚至就這樣繼續過著被人安排好的日子、繼續把這個實境秀拍完對毫無發覺的楚門來說似乎都不會有什麼大問題。可是故事就是從楚門開始看見自己受到控制，是不自由的才不顧一切的打破原本的生活秩序，想找出真實世界的模樣說起。我想這和社會學想要帶給我們的思考頗有相似之處，因為只有當我們可以把身處的世界、自己的處境看得更加清晰，儘管過程中有可能是痛苦且充滿考驗的，我們才有思考自由的可能。

接續看楚門是如何擺脫受人控制的人生的？他做出許多不按牌理出牌的行為，讓導演難以捉摸並回應，楚門才得以通過層層考驗，踏上追尋自由之路。站在這道通往真實世界的門前，導演對楚門說真實的世界比這裡還要恐怖太多了，繼續留下來的話我才能保護你免於傷害。當時看到這幕，我心裡想著：的確，楚門怎麼知道這扇門後面是通往更加自由的世界呢？搞不好外面更糟怎麼辦？驅動楚門向前的，應該是一股在種種控制下而產生的掙脫慾望吧，不管真實的、不再受到控制的世界會是如何，至少踏出這扇門，就是對現在世界的反抗和擺脫。如果加上一點社會學的想像，我會把結局詮釋為，透過一連串的行為進行反抗和改變，最終還是有可能離自由更近一些。

【盛夏告別式：夏之庭】

文／張念晴

《夏之庭》描述三個男孩與獨居的老人一起渡過的一個夏天。最初男孩們只是想親眼看到老人死去的時刻，於是開始窺探他的住所，接著他們利用暑假幫助老人修繕雜亂無章的庭院與老屋，宛如祖孫的忘年之交悄然而生，男孩們也漸漸得知老人戰時遺憾的過往，並決定要幫他找到失聯許久的妻子。然而在尋得家人之際，老人卻在家中驟逝，男孩們以及老人剛剛相認的親人，在悲傷之餘，好好地與他道別。

電影中，三個小學生走進老人雜亂無章的庭院，清理堆積的垃圾，拔除蔓生的雜草，翻土、灑水並播下波斯菊種子；修繕老舊的木屋，黏貼紙窗、更換破玻璃，且刷上嶄新的油漆。男孩們活蹦亂跳的翻新屋子，也翻新老人常年無人到訪的內心；他們整理庭院，也整理老人的過往。相米慎二讓角色透過實際打掃生活環境，延伸出老人在離開人世前，好好地整理過去，伴隨日常的勞動，輕柔的梳開生命中糾結未解的紋理。而這整個過程就是一場緩慢、安穩的告別式。

盛夏的艷陽下，男孩們豐滿的臉頰曬的通紅、皮膚黝黑，渾身充滿生生不息的躁動，而老人的臉龐蒼白且皺紋滿佈，腳步蹣跚，了無生氣的老態畢露。男孩們欣欣向榮的活力與老人所剩無幾的生命，成長與衰老，這樣對比的畫面在電影中被溫柔的放在一起，不但不衝突，更是透過生命映照出死亡的重量，透過死亡映照出生命強勁的可能性。

一些事物的死去，成為另一些事物的成長，生命的氣息正在更迭。就如老人獨自在屋裡死去時，庭院中的波斯菊正在大力的盛放；或是電影的最後，成群的蝴蝶從乾枯已久的死井中翩翩起舞，振翅高飛。

(2021/11/16 觀於台北金馬影展)

飛越杜鵑窩 (1975, 米諾斯·福曼)

文／佳樂

本次電影心得選擇以《飛越杜鵑窩》為討論的對象。本電影改編自一九六二年的一本同名小說。一九七五年捷克裔的美國導演米諾斯·福曼指導的一部電影。並且，在電影釋出後受到廣泛的肯定和回響。《飛越杜鵑窩》探討的主題聚焦在非常規（所謂的「不正常」）以及體制之間的緊張關係。電影中的精神病院的病友們無法順利地進行社交生活，卻願意乖乖地永遠待在有如監獄一般的精神病院機構；相反的，男主角麥墨菲精神穩定，卻鼓吹病友們違反精神病院的規範。到底在這個一切都被社會的期待與規範雙重綁縛的世界中，誰才是真正地那個「不正常」的人？

劇本透過各種「非常規」的角色去撞擊體制的不同面向，探討當社會身分的外部施加（何為「精神正常」）與個人角色的認同（精神異常的能動範圍應該「如何被規範」）之間產生錯位時，對一個社會體制所保證的生活可以帶來多少程度的破壞？反過來說，當我們作為一個身處於社會中的人，到底在精神上的認同（例如，何為「精神正常」）以及行為上的能動（何為「逾越常規」）之間的和諧關係（認為「瘋子」應該「被關起來」），是在何種程度建構我們當今穩定運行的社會。本片的編劇運用體制與人性之間血淋淋的辯證，在社會對人的「控制」與「管束」的主題之上給出一個極佳的影視詮釋。

在故事的設定上，電影的場景就座落在一家層層圍網的精神病院之中，以高度紀律維持著病人的日常，在固定時間透過廣播宣導吃藥時間、進行群體治療以及放風時間。在如此封閉且僵化的「治療」過程中，患者在給定的規律裡勉強地維持病情平穩，卻一一無不各自受困於時不時發病的循環。在自我發展受制於個人的心理疾病的同時，病友們也受困於醫療機構死寂的氣氛，難以想像自己終究有會好起來而離開的一天。故事的開端為男主角麥墨菲由於「假

裝」成精神異常的患者加入其中，即刻為這精神病院帶來了反抗紀律的風波。麥墨菲不只是增加了病友們之間交流，更是帶病友們去挑戰院內死氣沉沉的日常。直到挑戰日常的事例逐漸演變成真的「越界」後，院方決定拿回壓制事態，對麥墨菲等人的「越軌」行為嚴厲導正，事情便發展的一發不可收拾……。

若我們以社會學的視角去看待這部電影，最首先看到就會是到底什麼建構了「精神病」的身分。在《與社會學同游：人文主義的視角》的五章便有以社會心理學的方式解釋「身分建構」的現象。首先，電影中的精神病院靠著「病友」吃藥、放風時間、群體治療等體制建構了一個屬於精神病的日常。精神病院是一個剛好介於「醫院」與「監獄」之間的一種機構形式。首先，精神病院如同監獄邊地建築以多層鐵網包圍，窗戶也深鎖上鐵柵欄。病友在被機構規定的日常，在睡覺的時候被綁縛著四肢；以藥物控制著他們的情緒表現。再者，「病人」與「非病人（院方的護士、醫生、警衛）」之間擁有很明確位階區別。平時，護士的辦公室的玻璃窗戶「觀察」病友的行為舉止。在病人情緒崩潰的時候，警衛也會立刻出現限制病人的活動，兩者皆如同獄卒對罪犯的「監視」及「壓制」行為。爾後，病人在「行為失常」後便會被送到醫生面前診斷病情，如同法官「有罪」的判定一樣將罪犯貼上各種「失常」及「危險」的標籤。

相反的，精神病院依然是具有醫療性質的機構，無論是在群體治療、休閒活動（打牌和下棋）的設計上，精神病人比起（像是罪犯一樣）被強制勞動，更是被鼓勵去從事自身無法自理的社交生活及群體活動。然而，比起說精神病院一方面像是「醫院」，另一方面像是「監獄」，我們更常看到的是院方將監獄般的「限制」及「紀律」包裝成醫院中的「治療」行為；將「森嚴的管理」包裝成「每日的關心」；將「強制」包裝成「建議」。因此，無論是出自於外

在環境所賦予角色、抑或是出自於個人的身分認同，身處於其中的人都無法逃離機構所套上的雙重枷鎖。

這與《與社會學同游：人文主義的視角》中的解釋有所呼應。Berger 認為在一個社會場域中所構建的「情景」之中，人與人之間相互評價所產生的共同「期待」形塑著位於該情景中的每一個人（Berger，2008，第五章）。也就是說在一個精神病院內，病友們並不只是透過醫生得知社會外界對自己的評價確實是「精神病」，更是透過護士和警衛的管制、藥物的使用、活動空間限制等等「情景的建構」再一次地鞏固「精神病」的身分建構。因此無論社會所賦予的角色是否使我們感到自在，社會情境所指定的劇本便會讓人們願意「主動地」承接既定的「社會角色」。所以當麥莫菲發現比利等病友們其實是「自己願意」待在精神病院的橋段，其實也就顯得是自然不過的設計。這讓我想到《與社會學同游：人文主義的視角》的一段話：

「關於身分特質的社會學視角使我們深入理解偏見的意義。於是我們得到一個令人心寒的感覺：偏見這種預先的判斷不僅和受害者的外在命運有關係，這一命運掌握在壓迫者手中；而且和壓迫者的內在意識有關係，這一意識由壓迫者的期望所塑造。偏見最可怕的影響是，它使受害者成為偏見給他塑造的形象（Berger，2008，頁 111）」

經過我們探討社會如何建構「精神病」身分後，我認為這也同時說明了為何《飛越杜鵑窩》在結局安排比利尋死的橋段。比利並不像討厭規範的麥莫菲對他人（社會）的評價感到漠然，比利是在接受自己「（因為不正常）所以需要矯正」後，願意主動地進到這所精神病院。因此當護士警告要將比利與女孩子的行為告訴他母親時，比利不只是對「精神病者」應被束縛的深感到認同，更是因為母親可能對「逾局（的性行為）」感到的嫌惡而再度受到社會身分的

二度否定。原先雙重的社會壓力不只足以將精神狀況脆弱的比利逼瘋，乃至了結自己的生命，然而，就麥放蕩不羈的麥莫菲而言，他卻從沒想過社會中隱而不顯卻強制力十足的社會觀感，會將簡單的「約會」變成殺害自己朋友的「誘因」與「罪名」吧。

《飛越杜鵑窩》無論從體制的角度、抑或是人物心理的角度，皆成功地建立一個社會學式的劇情走向。到底在一個體制裡，人們所遇到的挑戰和壓力為何？這些壓力乃至迫害到底是如何建構我們平日在社會中的角色？另外，社會又透過建立何種體制、規範穩定地運行當今的世界？然而，若我們有一天不再將自己身上的「壓力」視作「應該」，那麼我們又要如何巧妙地應付體制賦予我們的難題，卻又不至於被體制的常規所排斥乃至「孤立」？《飛越杜鵑窩》以精神病患者為例，雙向地講述外在社會所施加的「常規」以及病友們對「病」的認同，然而真實社會所賦予的「角色」與「劇本」卻遠遠不止於此。在看完電影之際，這部電影讓我再度思考，若我們暫且做不到真的逾越規範的話，在每個人都背負社會角色的前提下，人們如何以原有的關係去創造認同上的空間，甚至是爭取自我完成的「自由」呢？

懿麒

80年代正是台灣電影蓬勃發展的時刻，台灣新電影的代表們相互切磋琢磨，一同創造台灣電影最輝煌的時刻。《青梅竹馬》是楊德昌導演的第二部長片，主角是由另一位也是台灣新電影重要的導演之一侯孝賢來擔任，電影描述的時間恰好就落在八零年代的台北，當時的台灣可以說是在方方面面都受到各式的衝擊以及改變，政治的開放、經濟快速地起飛，台北也在這時蛻變為大型都會，《青梅竹馬》就是刻畫那個年代台北底下人民的故事，而英文片名更是直接取作“Taipei Story”。

在《青梅竹馬》這部片中光是語言就出現了台語、國語、英語以及日語，足以凸顯當時社會上各個年齡層受到不同程度不同文化的影響。此外，當時台北也逐漸從鄉村轉變為都會，這不單單象徵著台北經濟的崛起，更代表著台北人生活方式的改變，這樣的衝擊也深深影響了劇中的人物，在劇中就能看到當時台北經濟重心已逐漸向東區移動，迪化街、大稻埕正是在當時逐漸沒落，而侯孝賢飾演的阿龍正是生活重心在此的代表，「美國不是萬靈丹，結婚也不是萬靈丹」是阿龍在片中所說的話，這凸顯了當時社會上的兩樣人，一種人是像阿珍的上司一樣，積極地把握機會，隨著時代而改變；而另一種是害怕改變的人，守著自己熟悉的場域，熟悉的生活方式，阿龍正是這樣的存在，而阿龍最後的結局也象徵當時台北時代的交替。楊德昌導演在這部片中並沒有如他其他片一般犀利地批判，反倒是相當溫和地點出當時台北社會的轉變，雖然這部片並沒有如他其他電影一樣有名，但片中呈現八零年代的社會面臨的問題，也值得在此時一看，或許時代已經不一樣了，但不變的是社會仍舊在改變。

三、 成果照片

▲ 10.24 動漫 X 動畫：漫畫改編之路 課程講座。邀請謝宜安講師來跟社群分享關於動漫的敘事方式

▲10.24 動漫 X 動畫：漫畫改編之路 課程講座 課後大合照

▲10/3 台灣新浪潮電影---超級大國民。此為本學期安排的第一個主題觀影單元，一同回顧

▲新學期新希望，一起規劃本學期課程及社群走向

▲10.12 改編作品分享，一同欣賞 Jane austin 的改編作 EMMA

▲無家者課程講座，由無家者聯盟成員與社群分享無家者的紀錄片及現實處境

四、 小組成員心得

Having an idea is one thing , to actually execute it and have comrades that join you, it's another whole new level. Being a loner on the path of movies for years, it's kind of hard to imagine there's a chance to meet people who like to discuss films as I did. But this group changed everything, even though most of the members are already quite busy with their original schedule(myself included), but we still managed to squeeze out time to kick back and immerse ourselves in the film world. and to be honest, it's quite a relaxing treat if you ask me.

But like all stories, this chapter is coming to a pause for now, whether it's going to be continued or not. I'm grateful for the time that all of us had to sit together and discuss film, life, gossip etc etc etc..... this time will stay as an important memory in my college years, and with hope, all of us can keep in touch, as the film circle always needs new ideas and voices to join.

----袁廷豪

一個人看電影會有一種想法，很多人看電影會有很多種想法。雖然一個人看電影能獨自地沈浸在電影的世界，享受一個人的寧靜，但有時總會想把心中的想法和別人交流，也許是分享看了哪部爛片、也許是分享某個感人的橋段。在電影社群中大家的品味都不盡相同，但都相當喜歡電影，有時就能從別人的片單中看到很有趣的電影，從每個人的片單就能看出每個人關心的與喜歡的都不太相同，但一起看電影的時候，卻能共同分享情緒，一起笑一起被感動。尤其在交大實在難得，因為交大不僅校內沒有影展，也沒有電影相關的社團，所以這個社群真的是得來不易，和大家一起聚會看電影，交流不同的想法與意見，能認識一群和平常生活很不一樣的人真的蠻開心的，希望之後大家還能聚聚或是約出去看電影！

自從我開始著迷於電影以來，一直都是自己一個人上電影院、排片單、跑影展、看影評、追蹤近期國內外的影展與賽事，因此也習慣了獨自享受電影給人的感動與欣喜，獨自思考電影提出的質疑與哉問，獨自汲取養分、默默成長。

在加入電影社群之前，看電影之於我來說，是一件個人且私密的喜好，我傾向認為觀影時的情緒與思考是難以與自身以外的他人共感、共享的。但是在加入電影社群後，遇到一群來自不同系所，卻擁有相同興趣的一群人，漸漸使我改觀，我發覺大家聚在一起討論喜歡的事物之時，我在電影中得到的情感波動是可以傳達出去、且被接收的；探究電影中的議題時，社群的力量更能展現出來，相較於一個人獨自思考，與其他影迷一起討論時，能夠接受到取多不同的觀點或是資訊。在交大這樣相對以理工科為重的大學裡，能夠遇到這麼一小搓熱愛電影的人類、而且能夠固定聚在一起聊我們的喜好，我認為是非常珍貴的，雖然我們的人數不多，但我在這個群體裡也看到了多元性的展現——大家的電影取向各有所好，卻能一起交流資訊、接收新的養分，感謝大家目前為止的付出與投入。

——張念情

I've never had a group of people to talk about my interests in movies and TV shows before. Usually it's a more one-sided process of me searching for discussions on the internet. Unfortunately, the in depth discussions I crave are quite rare as most are of the same variety more often than not or horribly off point it's physically painful to witness. Having multiple people who share the same interest in movies sit together after a viewing and discussing their thoughts is an eye opening experience I would recommend for everyone. Our members all have vastly different tastes when it comes to movie genres and it's always refreshing to hear the perspectives they have going into the film.

As a group, we have explored many genres of films, ranging from musical films, artistic films, documentaries to fluff action flicks and anime, which allowed me to explore the different categories of film content, some of which I did not previously have the pleasure to peruse. This semester we assigned a few topics and split it between the members of our group, allowing each member to host a study session and

talk about their expertise on the subject extensively. The other members would then interject when appropriate and share their thoughts. The exchange of thoughts and views is what I deem the most precious element of our film study group and we have spent many happy hours together indulging in our shared interest. I look forward to future sessions and discussions our group will hold.

---羅悅庭

陸、 執行問題檢討與建議

根據本次執行結果，與指導老師共同商議後，提出以下幾點建議：

- 1.由於社群組成較為彈性，所成員間在請假格式規範較鬆，較難掌握每次課程人數。若可以請成員間設計一套請假系統，以利於追蹤人流出缺席。
- 2.電影社本次執行有達到初步強化社員之間一起看片、討論的初衷。希望成員間可繼續保持下去，若有餘力，可討論是否招收新的社群成員，讓更多喜歡電影的朋友們有機會進入到這個電影討論圈。
- 3.綜合以上所述，電影社群可在例習性聚會上去多強化出席率的追蹤，讓時間可以花在刀口上，切能最大的人數參與討論。不論未來是否有繼續，請繼續保持愛電影的心，繼續探索電影的世界。

柒、 指導老師批示及簽名：