

絕對商業化的藝術片

<<粉墨登場>>導演：吳星螢

摘自：亞洲錄影世界雜誌 2010 年 10 月號

「台藝大電影系教我的不是技術，而是做人做事的道理」

與一般學生不同，吳星螢工作七年後才正式踏入大學生活，並視電影為一生志業。喜歡透過影像傳達意念的吳星螢認為，電影是經過反覆思索，長時間醞釀製作的產出，內含深切的文化意涵。主張人文美學的臺藝大電影系鼓勵原創，與學生談論人生價值，高中剛畢業的學生或許無法領會其中深意，對自己卻是受用無窮。

包容信任。自由發展

電影系教授多半來自電影圈與文化圈，課堂上除了談論專業技能，主要傳達美學藝術思維。吳星螢分享課程概況，提及三位影響自己最深的老師：廖慶松老師教導學生剪接的禪理與哲理，曖昧留白反而能表現更多情感；負責電影理論的李迪才老師為學生奠定理論基礎，改變看電影的角度，跳脫情感表面，進行文本分析，經由交叉分析與拆解，解讀作者埋藏的每個符號象徵；陳梅靖老師除了專業領域知識，相信學生，並帶領學生發揮本質，保留自身稜角。電影系老師引導學生尋找自我，挖出屬於自己的獨特創意。

蹲馬步過程。向大師致敬

2006 畢業作品<<女神>>獲選為女性影展國內佳選劇情片，是臺灣第一部在全國商業通路販賣的學生電影，乃電影人備受矚目的創作短片。吳星螢表示在校作品多為向大師致敬，某部份是因為接觸影片多出自成名大師，因崇敬進而想學習大師對於光影的掌握以及敘事方式，另外，也是因為尚未確立風格，因此在種種電影裡找尋自己。

<<女神>>最終呈現偏向藝術電影，吳星螢大方承認當初想拍的是偶像劇，但因資金、技術等問題，選擇捨棄不到位的片段，最後才演變為<<女神>>現有模樣。從<<女神>>裡，吳星螢學會如何挽救影片，並提前看見商業考量。在網路行銷尚未興盛之時，<<女神>>就透過部落格行銷推廣各地，讓觀眾進入電影院 學

生電影。演變至今，<<粉墨登場>>雖然出自一「家庭錄影帶」，但在結構編排上，每個片段都經過計算，引發觀眾興趣同時傳達理念，從本文作品就設定目標群眾。從<<女神>>到<<粉墨登場>>，吳星螢不限制呈現風格，找到適合每部片的敘事方式，讓觀眾接受。

馬克思主義。絕對商業化

從馬克思左派主義裡，吳星螢看見真實，唯物理性分析事物，當世界建構在資本利潤上，跳出虛假成為一大課題。不同於基本教義派，吳星螢選擇透過外顯方式傳達理念，並期許自己成為橋樑，學習與不同的世界溝通。內化的思想需要透過外顯的形式傳達，她認為作品存在的意義是與他人溝通，唯有讓別人看見自己，才能宣告真相。

入圍金馬獎最佳紀錄片，吳星螢身上看不見夢想實現的雀躍，卻有著滿滿的宣傳意念。與百花金雞及金像獎齊名的金馬獎，乃華人圈崇拜的全民運動，透過金馬，吳星螢看見入圍背後引發的一連串經濟效應，不論是曝光效果或是對於國外版權市場的推進，金馬獎絕對能為<<粉墨登場>>帶來更多商業利益。

新興科技。解放經濟

吳星螢肯定數位化裡經濟解放的價值，電影製作不再是高成本的代名詞，但數位技術快速進步的背後，吳星螢看見另一個隱憂，「用影像說故事是每個人的本能，在臺灣，美學訓練不足。或許可以透過觀點補足美學，用數位的特性彌補對光影的掌握度，但影像經營是最基本的，最終還是要透過影像才能吸引觀眾目光。」數位儀器針對細微光影變化的顯現較不明顯，但也因此失去訓練光線美學的機會，吳星螢建議初學者從膠片學習起，倘若真的沒有預算，從底片相機學習起也是很好的方法。

謙遜學習。尊重不同

電影的起源來自述說，語言經過解讀後，產生新的意涵，對於製碼的過程，許多時候並非一比一。吳星螢認為電影的魅力來自一部分的曖昧與保留，每一部影片充滿了作者的自覺，世界上沒有任何一個人能理解另一個人的思考，故事透過不同的說故事方式陳述，就應該有不

同的解讀方式。「如果能被別人完全了解，是否就太過平庸？應該是能讓每個人解讀出不同的感覺，相信自己也相信觀眾，擴大自己的格局。」吳星螢說，作品的意義來自溝通，而電影是一種傳達理念的媒介，保留觀眾多重解釋的空間，才能產生更多意義。

學習的路途上，吳星螢在師長與前輩身上學習到的絕非只有專業技術，更重要的是謙遜與做人做事的態度。述說起過往經驗，她表示在大師的身上看不到銳氣，相反的是全然的無私與柔軟，也體會到小聰明與大智慧的不同，打開心胸才能學到更多。