

人文新芽啟蒙課程：

大師開講——吳乙峰導演

他們不能表達自己，他們必須被呈現。----Karl Marx

文／孫以柔老師

新北高中的高一特色課程，很榮幸邀請到知名紀錄片導演——吳乙峰蒞校演講，分享他追逐夢想過程中的動人故事，以及從事藝術工作的意義與重要性。接下來，就讓我們跟著以柔老師的報導，一起回顧這場講座中最精彩、最動人的內容吧！

吳乙峰導演簡介：

吳導演從小喜歡文學、藝術，考大學時受到家中的壓力而無法選擇自己想念的科系，重考上逢甲企管系後，在台中待了兩年，然後偷偷背著家人轉學到文化大學影劇系。1988年，他成立「全景映像工作室」，開始接案子出機拍攝。工作室中分兩組人，一組人接拍廣告負責賺錢，一組人則全心投入公司的計劃，一起熬過經濟拮据的日子。1996年，「全景傳播基金會」成立，以紀錄片推廣教育為主要工作，將紀錄片推廣到社區，提供一般民眾學習拍攝紀錄片的機會以及培養紀錄片人才。吳導演也曾在世新大學、華岡藝校、台南藝術學院等學校執教，學生包括吳耀東、楊力州等人。

一、踏入電影圈的契機：對藝術騷動不已的靈魂

面對高中升大學的生涯決定，吳導演認為要聽從內心的召喚，找到自己的熱情。求學階段的吳導演，每當接觸藝術相關科目時，內心總是有股騷動的靈魂與創作的欲望，無法只是安於平穩、單調的職業，而是渴望創新與變動。許多同學在追求夢想的過程中，會遇到現實與理想的兩難困境，導演也不諱言自己確實曾有經濟困頓時期。然而，儘管追求錢財、名聲等外在目的，對於維繫生活有一定程度的必要性，但卻不是人生唯一值得追求的事物。生命若要活得豐盈，對職業充滿源源不絕的活力與熱情，追求內在價值的實現必須先於外在目的，而有理念、理想導引的電影創作，也才能感動人心。

二、創作紀錄片的理念：對弱勢者的理解與關懷

吳導演在演講中分享到：一個社會的文明，取決於對待弱勢者的方式與態度；一個越文明的社會，應對弱勢者有越多的照顧與關懷。因此，他的紀錄片作品主張回歸實際的日常生活，探討社會議題，關心弱勢者、中低階層、受國家與體制壓迫的群體，也致力於發掘社會基層小人物在生活中的堅持與美好。吳導演期待以紀錄片作為改造社會的力量，讓人們看見更多社會的問題與困境，也讓人們發現世界各地角落的溫暖與愛。吳導演也以法國高中會考的哲學考科為例，勉勵同學除了專注於學習基本學科，更要在學校生活中培養思辨能力，才不會只把紀錄片作為美化現實的手段，而是真正地拍出有理念、有意義、具真實性與溫度的好作品。

三、從事藝術創作的意義：將故事化為永恆畫面

吳導演反對「上對下」的報導角度，他強調與受訪者必須長時間建立信任平等關係，讓被拍攝者參與討論，拍攝者的情感與情緒也能被允許進入故事中，以自己的聲音說出自己的故事，也因此吳導演的作品總是洋溢著濃厚的社會關懷與誠懇態度。本次演講中，吳導演播放紀錄片《李文淑與她的孩子》，內容講述一位退休老師在社區成立課輔中心，免費提供孩子們自由讀書、遊戲以及學習書法。

李老師對社區兒童付出生命中全部的愛與關懷，53歲時因為看不慣學校老師對待孩子的教育方式，提早從國中退休，將退休金拿來成立一個完全免費的中華兒童少年服務社。李老師從不考慮跟家長收費，因為如此可能照顧不到家境貧困、需要人愛的孩子。

每當批閱毛筆字時，不論孩子寫得如何歪七扭八，李老師永遠批改為甲上或甲，她只會對孩子說：「這一筆勾得好漂亮喔！」吳導演曾私下跟她說：「但這字寫得真的不漂亮」，她卻回說：「你不懂，這樣鼓勵半年，他就能寫得很好了。」李老師永遠給孩子機會，而孩子受到鼓勵後也都有顯著的進步，這讓吳導演更加體會到教育的重要性。

吳導演也提到，在追逐夢想的過程中，有時投入到一個程度後，內心會整個空掉，不知道下一步該往哪裡去。在拍攝這部片時，李老師的兒子因病過世，李老師在病房外哭泣，那是吳導演第一次不知道該怎麼繼續拍下去，也是第一次有不想再拍紀錄片的念頭，後製的時候連片都不想剪了，因為他看到每捲毛帶裡，都有他的影子。於是吳導演走到鏡頭前，抱著李老師，兩人一起掉下傷心的眼淚。

這一幕，感人至極。後來吳導演回去看李老師，拍攝最後一幕。當時李老師教孩子念童詩，讓他第一次感受到什麼叫做「力量」和「愛」。李老師唯一的孩子離開了人世，卻還有那麼多的愛去照顧別的小孩。原先吳導演這部紀錄片，是要拍攝李老師對教育的理念與堅持，最後卻看到了更難能可貴的是她對兒子的愛，甚至將這份愛化為更深層的教育愛。這部紀錄片影響吳導演很深遠，引導他面對了很多生命的狀態，重新看到了整個世界，從李老師身上得到很多力量。

如同 Karl Marx 所言，「他們不能表達自己，他們必須被呈現」，社會基層小人物溫暖動人、閃閃發亮的故事，鮮為人知，而紀錄片卻能藉由影像將故事化為永恆畫面，完整呈現小人物的堅持與貢獻。這正是從事藝術創作的意義與價值——展現出對人、對社會、對世界的關懷。吳導演的熱情，深深感動了高一特色班的同學們，最後在課程期末發表時，表現出優異的成果。

