

青少年發聲影像學院

活動緣起

富邦文教基金會自2005年開辦青少年發聲獎已經邁入第十五屆，每年持續透過不同的影像媒體創作，認識許多年輕又有創意的故事。而這十多年來，社群媒體已然成為青少年彼此溝通、對外發聲的重要管道，影像不再只有創作或娛樂，它為青少年建立自身形象，亦是認識世界的重要媒介。

配合時代脈動，自2017年起，青少年發聲獎全面轉型為「青少年發聲影像學院」，有別於過去徵件、角逐大獎的形式，轉變為全年度的學習歷程。我們不斷思考並嘗試各樣影像的可能性，邀請臺灣優秀的影像藝術家、導演一同參與，打造屬於此刻青少年的專屬課程，透過創作來聚焦觀點、透過影像來為其發聲。

課程前期，影像學院將帶著青少年朋友認識影像中的各種面向，並透過有趣且充滿創意的創作練習來掌握透過影像敘事的能力。後期階段則會讓同學在藝術家、導演的陪伴下，利用影像來書寫關於自身、關於日常、關於這塊土地的觀察，讓影像與青少年觀點緊密交織，最終再透過大型展覽形式，述說屬於臺灣青少年獨一無二的影像故事。

報名資格

15~18歲在學或自學青少年 (即2005.9.1以後出生到2008.8.31以前出生之青少年)

報名方式

採線上報名至2024年3月20日止，3月22日公告錄取名單。

詳細錄取名單請見青少年發聲網臉書粉絲頁，錄取者亦發信通知。

報名連結：<https://reurl.cc/WRNZzO>

公告錄取後將收3000元保證金，全程參與者保證金將於創作完成後歸還。

課程時間

第一階段 | 基礎課程

【首發大堂課：影像基礎大補帖】

從影像發明脈絡出發，探討影像如何介入生活、藝術以及媒介特性，並欣賞大量經典、當代影像作品，培養閱讀影像語言的能力，拓展對影像風格認識的寬廣視野。

日期：4/13~4/14

* 本階段為團體大堂課於台北市區進行，實際上課地點錄取後公告。

【編導式攝影工作坊】

在專業攝影家指導下，深入理解創作者的攝影策略，運用實際拍攝練習，掌握觀看、框取、編排等重要影像拍攝能力。

日期：5/18~5/19

* 本階段為分班團體課，將根據同學居住地及人數分班，請保留上述日期，實際上課僅一日。

【創作練習討論一：用創作凝視生活】

從日常生活拾取有創意的主題，並運用攝影概念進行創作，培養觀看事物的新觀點，以及將感受化為影像的能力。

日期：5/25~5/26、6/1~6/2

* 本階段為分組小組課程，請保留上述日期，實際上課僅一時段（上午或下午）

【創作練習討論二：動、靜態影像創作】

規劃完整拍攝計畫並執行，在專業攝影家、導演討論帶領下，精進在主題企劃、拍攝編排、剪輯語彙的能力，練習運用影像與他人交流並闡述自身觀點。

日期：7/8~7/10、7/15~7/16

* 本階段為分組小組課程，請保留上述日期，實際上課僅兩時段（上午或下午）

* 報考分科測驗者於【創作練習討論二】可排至大考後時段，避免時間衝突。

第二階段 | 進階課程

【影像工作坊：各路大師陪你來練功】

廣邀多位當代藝術家、攝影家、導演等影像創作者，以小組工作坊形式練習多元且有趣的創作方法，打開對於影像創作不同面向的想像與嘗試。

日期：7/17~7/19

* 本階段為團體課程，將視學員地區決定上課地點，實際上課為三日營隊。

【小田野熱身營】

透過小型田野與創作形式，在陌生的環境中磨練觀察事物的敏銳度與影像思考的能力。

日期：7/27

* 本階段為攝影、短片分組課程，上課地點在台中市區。

【大田野移地訓練】

實際踏進鄉土社區參與居民的日常、產業與文化生活，並從中梳理出自身觀點，並運用過往所習得的影像創作方法，產出一套完整且聚焦的影像作品。

日期：7/30~8/7

* 請保留上述日期，實際上課為五日營隊。

第三階段 | 個人創作

【提案大會：創作靈感大會師】

從自身出發發想創作主題，運用影像媒介的特性規劃個人拍攝計畫，並透過與專業影像創作者的討論，優化創作主題與拍攝方法。

日期：8/21~8/23

* 本階段為提案討論，請保留上述日期，實際上課僅一個時段（上午或下午），將視參與學員及講師時間而定。

【個人創作：大師班閉關修煉】

在專業導師的一對一陪伴與指導下，實際執行拍攝計畫，產出一套完整度高、主題聚焦的影像作品

日期：9月~12月

* 本階段為小班指導，將根據學員地區及創作主題搭配講師分組。

第四階段 | 成果發表

【策展工作坊：思考展覽多種可能】

參訪多檔展覽，觀摩多元展覽形式，並在策展藝術家的帶領下，共同規劃聯合展區。

日期：2025年學測後，寒假期間

* 本階段將視寒假、學測日期，規劃三日課程。

【聯合展覽：用影像創作向世界發聲】

拿起工具！實際參與佈展，並在專屬於自己的展場中，向世界提出你的青少年觀點。

日期：2025年2月下旬

* 本階段預計於台北進行首展，並視規劃安排後續移地展覽。

課程特色

最豐富講師社群 | 廣邀涵蓋攝影、電影、影展、當代藝術領域優秀創作者，包涵眾多大學影像科系講師教授，提供最豐富的學習視野。

最飽滿上課模式 | 課堂間安排大量作品賞析、創作分享，需表達自我看法及聆聽他人想法，培養未來公民應具備的觀點思考與溝通能力。

最扎實創作累積 | 所有課程皆含各式創作練習，累積多項實作作品，培養扎實的拍攝基礎以及工作方法，養成各項影像創作的必備能力。

最敏銳議題觀點 | 透過影像認識大量來自世界、台灣等不同議題，並於大田野訓練營中，親身參與地方生活，培養面對議題的多元觀點。

最完整個人創作 | 個人創作階段安排藝術家一對一指導，從主題聚焦、拍攝策略、編排剪輯，提供合適作品主題及學員風格的指導建議。

最實在學習履歷 | 產出大學畢製規格的個人作品，累積作品閱歷與實作經驗亦能讓你對於影像創作、當代議題提出個人觀點、侃侃而談。

▶ 課程須知

- 1.【第二階段 | 影像工作坊】課程尾聲，同學可視自身學習的經驗與感受，選擇「攝影組」或「短片組」參與後續課程。
- 2.除【首發大堂課：影像基礎大補帖】於台北進行外，其餘課程明確日期、地點將視參與同學地區及時間決定，需連續兩日以上課程，也將由基金會規劃統一免費住宿、供餐，歡迎臺灣各地青少年報名參加。
- 3.課程之間皆有延續性，有特殊狀況請提早與工作人員討論，否則將視為主動放棄後續課程，亦不退回保證金；如遇突發事件撞期（如大學面試），即刻與工作人員反應可協調處理，若仍難以調課，雖無法參與後續課程，但可退回保證金。
- 4.個人創作期間，攝影組同學將完成一系列攝影作品；短片組則選擇完成一部「實驗影像」或「紀錄短片」作品。該階段創作所需必要開支，亦由影像學院獎學金補助。
- 5.本活動為階段式課程，分別將於【影像工作坊】、及【提案大會】結束後，依據同學課程狀態與學習表現，評估進入下一階段課程的學員，未能晉階的學員則可退回全額保證金。

▶ 講師陣容

黃建亮

電影/紀錄片導演、臺南國際攝影節總策展人、亮相館影像文化股份有限公司影像總監，輔仁大學專業技術副教授，《報導者》深度攝影工作坊導師。1992年擔任電影《喜宴》劇照及平面攝影，曾任《紐約時報》駐台攝影師，聯合報系「願景工程」影像組總監。紐約視覺藝術學院 (School of Visual Arts) 攝影美術碩士 (Master of Fine Arts in Photography)，南伊利諾大學攝影與電影學士，專職影像創作40年，投身影像教育逾30年。

李旭彬

出生、生活、創作於台南市。視覺藝術創作者，海馬迴光畫館創辦人，眼睛不好的中年攝影大哥。創作上著重觀察者座標，及反身性思考。喜歡寫字，常以影像與文字互為註釋的方法說故事。近年發覺對佔台灣七成的山坡及山岳感到陌生，所以常去山上散步。對各種虛構的民族/國族主義感到困惑，喜歡自己混種的身份。

陳敬實

攝影藝術家，畢業於美國紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts) 攝影系美術學士(BFA)，現為台北藝術大學美術系博士候選人，並兼任講師，曾任淡水鄧公國小藝術與人文老師。曾獲日本東川獎、台北美術獎優選、台新藝術獎視覺藝術入圍。

于昌民

台大外文系助理教授，文章散見於國內外期刊雜誌，現正撰寫專書《擁拒現代主義：新電影之前的台灣電影史學》。

廖克發

馬來西亞出生的台灣導演，從事紀錄片與劇情片創作。第一部劇情長片《菠蘿蜜》入圍釜山國際影展新潮流競賽單元以及金馬影展最佳新導演提名，並獲選坎城影展「世界電影工廠新導演工作坊」。短片《妮雅的門》也曾在釜山影展獲得超廣角亞洲最佳短片。其兩部拍攝家鄉的紀錄片《不即不離》與《還有一些樹》依然面對馬來西亞政府的審查禁止，創作持續反映真實世界。曾參與東京與柏林影展新銳營與金馬電影學院。也常擔任亞洲紀錄片訓練營Doc Doc, Asiadoc, FFD, New Asian Scenery等導師與評審。

曾吉賢

導演，臺南藝術大學音像藝術媒體中心主任，專長為跨文化影像、紀錄片製作、社區影像培力、文化資產保存與影像紀錄；持續創作紀錄片，作品有《囚·島》、《那兩根長長的鐵》、《沒有糖廠的副廠長》等片，《Sales》曾入圍日本山形YIDFF國際紀錄片影展、捷克人權影展。《打獅·下山紀事》獲台灣地方誌影展優選。長期在社區進行影像培力計畫，讓不同年齡層的台灣人能用影像紀錄自己與社區的故事，並榮獲111年教育部社會貢獻獎個人獎。

洪淳修

臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系兼任講師。紀錄片作品《金門留念》、《刪海經》、《河口人》等，曾獲金穗獎最佳紀錄片、台北電影獎最佳剪輯等獎項肯定。作品皆以城市、國境邊陲為場景，呈現區域間的矛盾與衝突。

曹良賓

新竹台灣人，美國紐約普拉特藝術學院，藝術創作碩士。曾獲傅爾布萊特基金會獎助金、文化部紐約駐村創作計畫、法國在台協會巴黎攝影交流計畫等。創作之外，從事組織營運、社群服務，並關注開放文化。曾參與台灣攝影史綱研究計畫、國家攝影文化中心諮詢委員、台北市立美術館典藏審議委員、立方計劃空間顧問等。2016年，成立「Lightbox攝影圖書室」，致力收集、保存與共享台灣的攝影出版物。期盼以社會參與的方式，共建開放平權、屬於台灣的攝影文化。

吳孟真

藝術家、攝影教育工作者。畢業於倫敦大學建築史碩士及波士頓美術館藝術學校 (SMFA) 藝術創作碩士。作品曾於波士頓美術館、新英格蘭攝影雙年展等地展出。2016年於美國 Vermont Studio Center 駐村，同年參與高美館「快拍慢想：編導式攝影的社會光譜」展覽；2019年受邀於日本京都藝術中心駐村創作及發表。曾任職於國家攝影文化中心，參與開館展覽「塵與時：從宇宙到居所」之規劃執行。曾任SMFA攝影部門講師和美國Lifetouch公司人像攝影師。2021年參與策劃之「土步·土語：洪政任研究展」，入圍第20屆台新藝術獎。現為世新大學圖傳系「攝影評論」課程講師。

鍾易庭

現為ExLAB攝影實驗室主持人，實踐大學建築設計系講師，美國紐約巴德學院(Bard College) 進階攝影研究所碩士。專長領域為當代攝影創作、藝術家使用攝影、觀念藝術與攝影、靜止性動態影像表現、早期攝影史、視覺文化與攝影書寫與評論。

朱盈樞

藝術家、視覺文化研究者，近期關注當代生活中媒介意義的轉換，尤其是數位時代的書誌創作文化現象。英國西敏寺大學媒體藝術教育研究中心Practice-Based博士、倫敦大學金匠學院攝影與城市文化學系碩士，現為國立台北教育大學文化創意產業經營學系副教授。

周武翰

愚人節生，喜歡走路。政大廣告、倫敦藝術大學室內設計、倫敦大都會大學建築研究所畢業，現以「敘事與建築」兩者互相的啟發實驗創作。在都市空間探索之外鑽研手工書製本，認為這兩件事很有關聯，一起編織一段在空間中行走的旅程，於是作品多以書本形式承載與展演。

楊詠巨

畢業於國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所。創作方式結合實拍及手繪的複合媒材動畫，地方文化、歷史與日常生活是創作靈感來源。作品《關於他的故事》獲選第19屆臺北電影獎「最佳動畫片」、第40屆金穗獎「一般組最佳動畫片」、香港第23屆ifva獨立短片及影像媒體比賽「動畫組特別表揚獎」，並入圍多項影展。

吳梓安

從事實驗電影的創作、推廣、研究與擴延。以Super 8和16mm膠卷的技法，拼貼異質的影像、聲音與文本進行創作，質問電影敘事與自我建構。

畢業於台灣清華大學人文社會學系，紐約新學院 (The New School) 媒體研究所。作品呈現形式包括放映、展覽與表演。影展經歷包括：倫敦BFI Flare、鹿特丹影展、舊金山電影資料館、雪菲爾紀錄影展、東京Image Forum、首爾EXiS、吉隆坡KLEX、台灣金穗獎、金馬影展、台灣國際紀錄片影展等。展覽經歷包括：台北美術獎、台灣錄像雙年展、台灣雙年展、台北國際藝術村、馬尼拉大都會美術館等。亦參與策劃各種實驗電影映演活動。

張卉欣

出生於台南，畢業於國立台北藝術大學新媒體學系研究所，主要創作媒材為現成物雕塑、影像、裝置、觀念。個展有2016年《那個和這個 (this & that) 》水谷藝術、2019年《一個東西是另一個東西的洞》科藝廊。亦參與2016年 SHOUT (1/4)攝影之聲，2015年《a flower is not a flower》等作品出版刊物。

溫淨淳

台灣複合媒體影像創作者。2013年畢業於紐約視覺藝術學院電腦藝術科系。曾參與紐約 MTV, CNN, L'Oréal, Intel, LaMer, 等影像廣告設計，並且參與紐約音樂節 ElectricZoo 裝置視覺設計。2013年動畫作品《彼端》入選 2013金馬五十影展、哥倫比亞動畫影展等。2016年旅丹麥實驗劇場參與劇場影像與舞台裝置製作。2017 擔任紐約 Adobe Creative Jam 評審。2020實驗影像《另一個世界》於希臘雅典數位影像節播放。

歷屆課程精彩花絮

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLUBG0xn2WqU6qBeHVrdqMqyJuE5GAks3A>