

一、前期企畫

1. 拍攝前言

我們今日熟知的台灣電影史，從日本殖民時期的台灣影像，台語片滄桑，乃至六年代的「健康寫實」，七年代的「武俠片」、「愛情文藝片」、「愛國政宣片」，一直到八年代的「台灣新電影」、九年代「後新電影」，幾個大題目細數下來，多半不會提到「社會寫實片」一項。

在目前可見的台灣電影史論述裡，對於曾在八年代初期盛行一時的「社會寫實片」，大多以「犯罪暴力的黑色類型電影」寥寥數語、匆匆帶過，或在產業面上視之近二十年來台灣電影衰敗的起點，或在美學上視之為「新電影」黎明之前最深最深的黑暗。電影學者盧非易更直言，台灣的主流電影自社會寫實片濫觴《錯誤的第一步》起，即走上所謂的「類型歧途」。

二十年過去了，這些奇形怪狀的社會寫實片，在我們的電影史長久輕視與鄙視下，恐怕將連同參與其中的工作人員，一齊被遺忘了。

我們覺得很可惜，因為回顧台灣電影類型發展，社會寫實片其實在各個層面都有非常值得深究的獨特性。首先，在美學上，這類型片中大量充斥的犯罪、暴力、裸露等元素，所帶來的直接且赤裸的觀影刺激，乃是台灣影史罕見；再者，就社會意義而言，自一九七九年《錯誤的第一步》到一九八一年《上海社會檔案》，這些以犯罪、女性復仇為主題的影片，能夠迅速受到觀眾的支持而成為八年代初期二、三年間的主流，實與當時的政治動盪、社會轉型有相當大的關聯。美麗島事件、江子翠命案、林宅血案，七年代末暴烈血腥的新聞畫面，實不亞於大銀幕上的感官刺激。

六年代於西方電影學界興起「類型電影」的研究取向，將大量生產的大眾類型電影，視為社會心理的具體展現，於此，我們不禁好奇，社會寫實片到底是單純原慾的發洩，還是社會焦慮的替身？楊惠珊、陸小芬、陸一嬋瘋狂復仇的，究竟是野獸般的男人，性別歧視的社會，還是自從國民政府遷台後持續數十年的政治壓制？

根據【台灣電影：政治、經濟、美學 1949-1994】一書記載，從一九七八年至一九八三年，以犯罪類型送審的影片，共計一百一十七部。也

就是說，照現在的台灣電影史來看，自《錯誤的第一步》起，當年台灣電影是連續走錯了一百一十七步。

而我們想問的是，這一百一十七步，到底由誰所踏？怎麼踏？踏出了什麼樣的社會？最重要的，它們踏向何方？

2. 影片構想

藉由本片的紀錄與追訪，希望在傳統美學價值之外，以類型理論的角度切入，重新檢視當年曾盛行一時、卻也在數年間衰敗的社會寫實類型，並深入剖析「台灣黑電影」時期，該類型與社會文化之間可能的微妙關係與交互指涉，也為電影分析提出新的可能性。故影片拍攝構想將包含以下五點：

- ✦ 1. 為台灣電影史補白社會寫實片的歷史沿革與現況紀錄。
- ✦ 2. 由類型的觀點，找出社會寫實片的內容特徵與社會文化意涵。
- ✦ 3. 紀錄社會寫實片從業人員及投資者的生產經驗。
- ✦ 4. 透過人物故事的紀實呈現，專業的採集探索與實驗性的影像處理製作一部兼具學術功能與原創美學之紀錄片。
- ✦ 5. 透過對社會寫實片的紀錄，提供台灣電影史研究一個新的研究面向。

3. 影片特色與內容

(一)、從「類型電影」看「社會集體焦慮」

本片將從類型電影的社會意義切入，重新檢視當時引起風潮的社會寫實電影所可能隱含的文化意涵，跳脫傳統純美學式的影像研究，更側重於電影、大眾文化與社會集體潛意識之間可能的互文指涉。

類型理論的研究在六十年代晚期到七十年代初期才開始在電影研究領域裡受到重視，類型理論不但提供了一個有效分類影片類型和區分電影觀賞經驗的方式，並且從大眾文化的角度，藉由電影工業和觀眾的分析，建立電影分析與社會的關聯。類型電影透過大量的複製與生產，建立了電影與觀眾之間心照不宣的「合約」，並在大量的生產播映中，進而形塑並加強了某些集體的價值與觀念。因此，類型電影不僅只是電影敘事系統或觀影契約，透過它「量化」的意義複製與傳遞，更反映並強化了特定的意識型態，在這樣的立論基礎下思考：八十年代初期的台灣

社會寫實類型究竟潛藏了什麼樣的文化意涵與社會集體潛意識？

七十年代中後期至八十年代初期，台灣社會正好面臨著經濟型態轉型、政治勢力轉移以及世界經濟政治轉變的過度期，回想整個社會寫實電影暴起暴落的前後歷史背景，從1975年政治強人蔣介石過世、中美斷交、第二次石油危機、美麗島事件、林宅血案、江子翠分屍案……，不但國際情勢動盪不安，黨外運動風起雲湧，社會氣氛也在焦躁的情緒中顯得惶惶不安。1979年《錯誤的第一步》首開先例以監獄和妓女戶為背景，片中對於犯罪的陰闇想像，彷彿為當時大環境的集體恐懼開啟了刺激與宣洩的大門，之後由《上海社會檔案》所掀起的女性復仇系列，可說是以更直接的視覺刺激，反映了潛藏在文化底層對主流強權的恐懼。（請參見附錄一：台灣社會寫實電影與重大時事對照表（1975—1985））

《上海社會檔案》，1981，王菊金導演

（二）、從「壞品味」美學開啟台灣電影研究新面向：

社會寫實電影雖然因為其形式上的過分簡化和種種環境因素，在1982年台灣新電影興起後，迅速走上類型的衰亡，也因為此類型迎合感官刺激的低劣品味，而被大多數的電影研究者拒於美學研究的殿堂之外。

社會寫實電影充滿傳統電影美學所謂的「壞電影」美學，不協調的剪接、缺乏連續性的場景、模糊的劇情、敘述的混淆，然而所謂的「壞品味」，但若從大眾文化的角度觀之，不但使此類電影無閱讀的門檻限制，也提

供了一個窺探當時社會面貌的觀照文本，更深入了解真實的社會心理與集體潛意識。

此外，從公式與規範的角度分析當時的社會寫實電影，可以發現影片多強調根據真實事件改編而成，使片中種種暴力奇觀具有現實性的合理化依據，如鄉野傳說一般，成為都市傳奇式的「社會版電影」。而片中大部分都是所謂體制內的暴力與犯罪，基本上，所有的暴力與犯罪最終都逃不過法律的制裁，因此再怵目驚心的血腥場面，在影片結束時都又回歸社會律法與傳統價值的規範，使影片的暴力與犯罪成為另一種消費的產物。

本紀錄片希望透過此種「壞品味」美學與社會寫實電影的探討，更深入探究類型本質與大眾文化之間連結，希望能在傳統電影美學之外另闢蹊徑，開啟台灣電影研究的新面向，也為台灣電影史填補這一段被遺忘了的空白。（請參見附錄二：台灣社會寫實電影參考片目（1979—1985））

《賭國仇城》，1979，陳俊良導演

（三）、從影像分析呈現多元的歷史紀錄

藉由社會寫實類型的影像分析與歷史訪談，達到以影像記錄、以影像還原歷史的目的，因此內容將針對人物的追訪與影像的分析，提出更多元的論述與紀錄。在人物訪談的部分，主要將以當年社會寫實片從業人員及投資者為主，透過人物故事的紀實呈現，追憶當時的電影工業環境、生產經驗與創作背景。

此外，在內容上將著重於社會寫實電影經典畫面的剪輯，與當時重大社會事件的新聞資料相互呼應，與專業觀點的採集探索，製作一部兼具娛

樂與學術功能之紀錄片。以下初步歸納出三點社會寫實類型的影像特性，作為參考的依據。

<一>形式特色：

A. 身體的物化：攝影機位置與剪輯技巧經常形成對身體的分化、分割，這種視覺上的物化多以女性身體為主。而社會寫實片也經常以挑戰電檢尺度的女性身體的大量裸露為訴求。

B. 明星系統：陸小芬、楊惠珊、陸一嬋、陸儀鳳、陳麗雲成為社會寫實電影天后，再加上王冠雄、李小飛以及具有黑道色彩的馬沙，構成社會寫實類型的明星群，此類型也在明星的交叉配對組合中，大量產製。

C. 樣板化人物：樣板化的人物典型是社會寫實電影另一個重要的辨識特徵。善惡、黑白壁壘分明，男性多為野獸般原始形象，似乎每一個都被肉慾所驅使；女性一開始大多是純美而平凡的良家婦女，在遭到暴力欺凌後，瞬間轉化成為手持利刃、裸露身體的復仇女煞星。

<二>情節結構：

A. 弱勢的復仇公式：不論是以犯罪、黑道或神乎其技的賭術對決，社會寫實電影多以小人物的落難與受壓迫做為開端，主角多為環境所迫誤入歧途的青年或備受污辱凌虐的女性，遭受莫名的欺侮後展開反擊。「以暴制暴」是復仇與反擊的唯一手段，影片也多藉此極力鋪陳殘殺與被殘殺的過程，滿足觀眾對於暴力和血腥的潛在原慾。

B. 浪漫化的暴力：社會寫實電影以犯罪、黑道為基調，劇中人大多輕易或莫名的捲入黑社會的紛爭中，垂手可得的槍枝和刀械，呈現某種對暴力與黑暗世界的想像，隨著劇中小人物的受難、反擊、廝殺對決，也讓觀眾可端坐戲院安全地享受暴力的快感。

C. 社會價值的重申：雖然社會寫實電影充滿暴力與裸露，但影片通常都仍舊結束在邪不勝正、犯罪終將受到法律制裁的結論。社會價值也經常透過片中的社會權威人士（醫生、記者、教授、警察），宣告最刻板而保守的訓誡，而所有血腥的殘殺彷彿也在最終的管束中，再次納歸體制的掌控。

<三>視覺圖像：

A. 刺青 / 傷疤：在以女性復仇為主題的社會寫實片中，主人翁身體上的刺青與受難後的傷口，經常用來作為良家婦女 / 復仇女神的區分，直接以刺青或傷疤標示心理狀態和處境上的改變，例如《女王蜂》陸一蟬胸前的玫瑰刺青、《上海社會檔案》陸小芬胸前的傷疤。

B. 暗巷 / 荒地：城市中的暗巷或荒廢的工地，成為社會寫實電影中發生犯罪事件的主要場景，遠離市區的中心，不但符合一般人對「危險」的想像，也將犯罪藉由空間的設定再次邊緣化。

4. 影片形式與內容說明

本片計畫以五個主題構成，每個主題各自獨立發展，但彼此之間有邏輯發展與辯證的關連。五個主題將由一部代表性的社會寫實電影切入，分別為：

- (一) 社會與寫實：代表作品《錯誤的第一步》，分析社會寫實片中的「社會」是什麼樣子，又是如何「寫實」？藉由檢視影片中對社會大環境的描寫，找出其對真實社會情境的理解與再現手法。
- (二) 凌虐與快感：代表作品《女王蜂》，分析社會寫實片中的暴力與凌虐鏡頭所指涉的權力與政治意涵，以及此類情節與畫面帶給觀眾的感官刺激及心理影響。
- (三) 匱乏與補償：代表作品《賭王鬥千王》，分析社會寫實電影中的賭片類型，關於賭局、財富、女色與騙術的妄想，與現實社會中經濟或政治匱乏的心理補償關係
- (四) 屈辱與復仇：代表作品《女性的復仇》，從女性復仇片中對女性由遭受蹂躪到復仇的心理描寫，找出其與現實社會中性別與階級問題的對應。
- (五) 規訓與懲罰：代表作品《瘋狂少女營》，社會寫實類型片常以社會權威人士（醫生、記者、教授、警察）的勸誡作為開場與結語，此段將探討隱含其中的道德規訓意涵。
- (六) 想像與真實：代表作品《上海社會檔案》，社會寫實片常將故事情節的發生背景設定在一個遙遠的異國，但是實際拍攝地點與生活型態卻又完全在本地完成，此段落將討論這種在想像中遙遠，在情感卻貼近的矛盾與曖昧，找出環繞著社會寫實片的情意結，也就是想像與真實的扭曲與混淆。

在每一段以影片為中心的主題段落中，先以經典的電影名場面為開頭，一方面讓沒看過此類影片的觀眾可以直接感受影片本身的情緒與動作，另一方面也讓曾經看過的觀眾重溫當時觀影的記憶。接下來以特別設計的，帶有圖像暗示意義的字卡標示此段落的主題，然後帶入相關受訪者的談話，針對此段落的主題加以闡述與評論。在拍攝訪談的時候，鏡頭將不單採固定的人頭鏡位，而是盡量呈現受訪者的生活動態，讓他們在現實的情境中自然地表達看法，或是在特別挑選設計過的場合進行訪問，譬如曾經映演過社會寫實片的舊戲院、此類電影常出現的海邊、暗巷、廢棄工場、碼頭、空屋、病院等場景，這樣的安排可以讓受訪者更融入當時拍片的氛圍，也提供觀影者影像與氣氛的感染力。

同時，由於本片將社會寫實片的意義與社會文化扣連，因此將剪輯大量的舊電視新聞畫面及相關平面媒體與廣播報導作為說明與佐證，而這些資料畫面將穿插在

各個主題的段落中。譬如在呈現女性遭受襲擊或虐待等充滿暴力與驚恐的片段時，與 1979 年高雄事件的街頭暴力鎮壓畫面交叉剪輯；或是當受訪者談到 80 年代初期的重要社會事件對整體社會氣氛造成的影響時，剪進當時如中美斷交、中正紀念堂落成、一清專案、江子翠分屍案、林宅血案等重要事件的資料畫面，以重現社會氣氛，並加強主題意旨。

在使用這些新聞資要畫面時，本片將避免機械式的整段插入及組合，而將採取疊影、變色、過渡曝光、跳動、反白、快慢動作等各種影像處理技巧，目的在於將影像的意義不單固著在單一的想像與回憶中，而是有超越影像中事件本身之外的外延與內含意義。同時配合聲音（訪談）與文字（經典對白、名言）的影片構成元素，交互作用而產生更複雜而曖昧的意涵。

此外，本片也將援引一些社會寫實片之外，與其同時期或前後出現的其他片種，如愛情文藝片、香港功夫片、大堆頭喜鬧劇、愛國政宣片、許不了式喜劇、台灣新電影等。因為在當時，社會寫實片雖然是一個新奇而熱門的片種，且在台灣電影史上是獨一無二的出現。但是由於社會寫實片從未在生產體系上或票房營收上到達「獨霸」的局面，而是一直是與其他片型並存的，也因此，當本片旨在探討社會寫實片的社會意義時，必定也要加入與其同時的各類影片，把社會寫實片放入一個整體的娛樂工業及社會文化架構裡，找出類型與類型之間的異同，分析在不同類型的電影中對同一種情節、角色或主題各自如何處理與再現，它們對當時的台灣社會又有什麼不同或相同的理解與描寫。透過與其他片型的對照，方可準確而有脈絡地找出此社會寫實片的真正含義

（本片實際執行後的內容形式調整，請參見第 20 頁：攝製紀錄—拍攝方式與預算）

5.拍攝項目大綱

✦拍攝項目：

段落項目	主要內容	影像材料
(一) 歷史概述： 關於社會寫實片的基本認識	社會寫實片發展興衰的歷史描述，當時產製之電影工業情況探討，資金來源分析、票房產值、類別演進、衰落原因等介紹。	訪談畫面 實拍影像 相關資料影片片段剪輯
(二) 口述紀錄： 主要工作人員經驗	針對社會寫實片生產背景及個人經驗的口述訪談，追憶當時景況。	相關人士訪談畫面 相關人士現今生活影像 相關資料影片片段剪輯
(三) 文本分析： 影片經典片段的剪輯討論	<ol style="list-style-type: none"> 1.以社會新聞為題材的描寫 2.賭局與騙術的描寫 3.女性復仇的橋段 4.以暴力與女體為重點的特殊鏡位 5.影片中社會權威人士（醫生、記者、教授、警察）的勸誡 6.野獸般的男性形象 	《錯誤的第一步》《賭王鬥千王》、《上海社會檔案》、《女王蜂》、《黑市夫人》、《瘋狂少女營》、《霹靂大妞》、《憤怒的玫瑰》等社會寫實片經典片段
(四) 社會意義： 1980年代初期台灣社會狀況分析	<ol style="list-style-type: none"> 1.對當時社會政治及經濟面的描寫 2.對當時娛樂及文化市場的描寫 3.社會寫實電影如何反映潛藏的社會集體意識與壓抑 	當時的新聞資料片 訪談畫面

6. 預定訪談對象

擬訪談對象如下，將視實際聯絡狀況執行。

⊕ 當時電影工作人員

蔡揚名 (歐陽俊) (《錯誤的第一步》導演)

王菊金 (《上海社會檔案》導演)

王重光 (《女王蜂》導演)

陳耀圻 (《失節》導演)

吳敦 (投資者)

張華坤 (投資者)

楊登魁 (投資者)

許安進 (投資者)

陳博文 (剪接師)

廖慶松 (剪接師)

陸小芬 (影星)

楊惠珊 (影星)

柯俊雄 (影星)

陸一嬋 (影星)

其他主要映演業者

⊕ 相關學者

黃仁 (資深影評人)

張小虹 (女性研究學者)

何春蕤 (女性研究學者)

吳珮慈 (電影學者)

黃建業 (電影學者)

李泳泉 (電影學者)

盧非易 (電影學者)

陳儒修 (電影學者)

⊕ 其他

宇業熒 (資深影劇記者)

高愛倫 (資深影劇記者)

當時負責電影檢查的人員

7. 影片架構分析

⊕影片架構：

影像部分		聲音部分	
內容	長度	內容	長度
新聞資料片	約 10 分鐘	新聞資料片	約 8 分鐘
		廣播資料帶	約 2 分鐘
社會寫實片經典片段	約 30 分鐘	社會寫實片經典片段原音	約 15 分鐘
		音樂(以原始電影主題曲為主)	約 10 分鐘
		訪談聲音	約 30 分鐘
訪談畫面	約 15 分鐘		
實拍畫面 (經典場景的現貌、當下社會街頭景象、受訪者的生活現況)	約 15 分鐘	實拍畫面環境音 (經典場景的現貌、當下社會街頭景象、受訪者的生活現況)	約 10 分鐘
影片總長度 60 分鐘			

8.拍攝日程計畫表

產製期別	時 程	進 度
前 製 期	2003/3~2003/9	資料考證、蒐集素材，研擬劇本、企劃、 聯絡訪談對象。
攝 製 期	第一階段 2003/10~2003/11	訪談、拍攝
	第二階段 2004/1~2004/1	訪談、拍攝
後 製 期	第一階段 2003/11~2003/12	沖片、粗剪
	2004/2~2004/5	沖片、細剪、音樂、音效製作、混音、上 字幕等
影片預定完成日期：2004/6/30		

詳細規劃如後：

年 月	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93	93	93	93
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
進度																	
資料蒐集	■	■															
企劃階段		■	■														
腳本大綱撰寫			■	■													
企劃送審				■													
前製工作會議				■	■												
確定影像材料						■											
確認場景事宜						■											
敲定訪談人員						■	■										

完成拍攝準備																		
第一階段拍攝期																		
沖片																		
粗剪																		
第二階段拍攝期																		
沖片																		
細剪																		
配樂、混音																		
套片、印片																		
影片完成試片																		
其他媒材製作																		
映演文宣印製																		
媒體宣傳期																		
首映																		
參與影展及映演																		
結案報告																		

9. 推廣計畫

一 推廣計畫

■ 影片放映：

為了提昇紀錄片的觀影人口，本片擬於台北地區擬尋求首映場地，如：華山藝文中心、西門町電影院。並與其他電影或文化機構、學校積極洽談研擬辦理影片放映活動。

■ 媒體播映：

本片擬將爭取關心本土音樂、文化之無線電視台、有線電視台如公共電視台、民視、三立、東森...等對於台灣紀錄影片關注與資助的頻道，洽談影片播映事宜。

■ 其他媒材影像製作：

本片將另行製作影帶、VCD、DVD 等影像媒體，以配合文藝基金會各式媒體、放映活動等做套裝行銷。並考慮做文化紀錄短片發行。

■ 宣傳方式：

為了讓所有大眾都能了解社會寫實片的社會意涵，達到鑑古知今的效果，宣傳建立方法如下：

1. DM - 印製影片主題 DM，置放於各縣市的文化中心及映演機構、書店，增加影片的曝光度與社會參與度。
2. 網路 - 除了 DM 印製之外，將透過網路如小電影主義電子報、開眼電影網、Kingnet 電影網、台灣電影筆記網站、台灣電影網、台灣電影資料庫...等之露出，達到觀影放映之宣傳。

二 參展計畫

■ 本片將於影片完成之後，配合各項影展舉辦時機，陸續報名參與以下影展：

1. 國內部分 - - 台灣國際紀錄片雙年展、台北電影節「市民影展」、新聞局金穗獎、電視金鐘獎、地方文化紀錄片影帶獎...等。
2. 國際部分 - - 阿姆斯特丹影展、香港電影節、上海電影電視節、日本山形紀錄片影展...等。