

家庭電影做為檔案：美國案例研究

Home Movies as Archives: Case Studies of the United States

謝侑恩 Hsieh, Yu-En

國立臺南藝術大學音像紀錄研究所助理教授

Assistant Professor, Graduate Institute of Documentary and Film Archiving, Tainan National University of the Arts

摘要

本文針對家庭電影做為檔案進行案例研究，聚焦美國私人擁有的家庭電影，描繪其進入文化機構典藏的歷史與脈絡，並選取3個案例：東北歷史電影檔案館、家庭電影中心與南區家庭電影計畫，深入瞭解它們的保存實踐，分析隱含其中的訊息，並以機構屬性、媒體識讀、檔案近用、跨域合作4個面向歸納其實踐特點。家庭電影是重要的歷史檔案與文化資產，富涵多元價值，本文希望藉此案例研究開拓臺灣影像檔案保存領域及工作者對於家庭電影保存的想像與實踐策略。

Abstract

This study conducts a case study on home movies as archives. It focuses on the history and context of privately owned American home movies, illuminating their preservation within cultural institutions. It selected three cases—the Northeast Historic Film, the Center for Home Movies, and the South Side Home Movie Project, to explore their preservation practices, analyzing the implicit meanings conveyed, as well as to summarize their archival approaches in terms of four dimensions: institutional attributes, media literacy, archival access, and interdisciplinary collaboration. Home movies are significant historical records and cultural heritage, rich in diverse values. Through this case study, the paper seeks to expand the vision and practical strategies for home movie preservation among professionals in Taiwan's film preservation field.

關鍵字 | 家庭電影、檔案、檔案管理、案例研究

Keywords | home movies, archives, archival management, case study

壹、前言

將「電影／活動影像」視為「檔案」或有價值之物進而收藏的概念，始於 1930 年代，當時美國與西歐各國紛紛設立電影保存機構。1938 年，英、美、法、德共同成立「國際電影檔案館聯盟」（International Federation of Film Archives, FIAF），以搶救、保存、維護與展示電影為職志。1980 年，聯合國教科文組織頒布〈關於保護和保存活動影像的建議〉一文，明確指出電影／活動影像屬於「文化資產」（cultural heritage）（UNESCO，1980 年 10 月 27 日）。

電影／活動影像隨著歷史進程，開創了幾個不同階段的保存理念與實踐。自 1930 年代以來，國家影片、商業電影、名人影片及具有美學、文化與歷史價值的電影成為典藏重點。1970 年代末，硝酸片（nitrate film）做為早期電影的代表被納入典藏，證明了保存機構在溯源、保存與詮釋早期電影史方面的能力與重要性（註 1）。1980 年代，電影保存界以「硝酸片不能等待」（Nitrate Won't Wait）為口號，強化了對硝酸片的收藏，同時注入更多資源以促進保存實踐。進入 1990 年代，保存視角轉向了「孤兒影片」（orphan film），其中又以家庭電影（home movies）具有豐富的文化、歷史與社會意義受到矚目（註 2）。

「家庭電影」通常被歸類為「業餘電影」（amateur film），指的是非專業電影工作者或業餘電影愛好者，以消費型電影攝影機拍攝家庭與休閒生活、活動或居家環境（井迎瑞，2023；謝侑恩，2024；Stevenson & Lindgren, 2010；Kuhn & Westwell, 2012）。家庭電影「定位於個人或家庭，對親密事件或儀式進行視覺紀錄與實踐，旨在供私人使用與播放」（Zimmermann, 2008b, p. 8）。換言之，家庭電影是一種與家庭成員、友人共同合作所完成的文化實踐（cultural practice），是一種賦有家庭精神和質性的文化形式。

就內容、形式、製作、發行與傳播等面向來分析，家庭電影與「消費科技」（consumer technology）發展密不可分，尤其美國柯達（Kodak）公司 1923 年推出 16 毫米膠卷規格，1932 年推出 8 毫米，1965 年推出超八（super 8），以「標準化」（standardization）的消費商品，吸引產業（如電影攝影機、放映機、鏡頭、投影螢幕、周邊配件等）投入生產，供業餘愛好者把玩、購買與使用。這些標準化的消費品為業餘愛好者提供了拍攝家庭電影的工具，並促使相關製造產業發展蓬勃，「家庭電影拍攝」（home movie making）因此成為一種流行的文化活動。

本文將聚焦柯達公司所在地，自 20 世紀引領全球消費科技發展與生產的國家——「美國」做為深度分析的對象。本文認為家庭電影如何成為檔案，如何進入文化機構典藏的歷史與脈絡值得探究，尤其是「美國」做為家庭電影生產大國，保存家庭電影已經有 40 至 50 多年的努力與建樹。做為家庭電影保存的先行者，美國從國家級的保存機構，到州立、區域型檔案館、歷史協會等所付出的努力與挹注的資源值得深入探討。因此，本文將聚焦於美國的文化機構如何收藏家庭電影，如何保存家庭電影，採「案例研究」方式，企圖將美國保存家庭電影的歷史與發展脈絡化，分析隱含其中的文化與檔案意涵，提供臺灣影像保存領域及相關工作者借鏡與啟發。

貳、家庭電影做為檔案：歷史與發展

保存家庭電影，首先要瞭解其價值與重要性。美國學者派翠西亞·齊姆曼（Patricia R. Zimmermann, 1955-2023）表明家庭電影是一種視覺實踐（visual practice），記錄分散的、在地的、少數群體的文化，其重要性讓史學書寫及理論從官方表定的歷史，演化到大眾記憶的多元與多重實踐（Zimmermann, 2008a）。法國電影學者

羅傑·奧丁 (Roger Odin, 1939-2023) 認為家庭電影對「整個社會灌注了有價值的資訊，這些資訊從未被官方資料或專業報告所記錄過」(Odin, 2014, p. 22)。美國學者查克·克萊因漢斯 (Chuck Kleinhans, 1942-2017) 表明被保存的家庭電影「因其獨特地呈現普通人的生活證據而受到重視，特別是代表性不足人群的生活證據」(Kleinhans, 2017)。這3位學者的論述說明家庭電影保存了商業電影沒有保存到的歷史，而且絕大部份的家庭電影所記錄的內容也跟官方檔案、官方歷史 (official history) 不一樣。就大部份家庭電影的拍攝內容來看，拍攝者與被拍攝者通常名不見經傳，他們既非大導演、大明星，也非名人，大多數的他們是默默生活的一群人，是主流電影研究與電影史忽視的一群人。家庭電影多數記錄的是日常生活 (everyday life)，內容樸實，其展現的生活樣貌、吃穿用度長久被主流歷史／大歷史所忽略，屬於歷史書寫長期忽略的「小敘事」(little stories)。

第二次世界大戰期間，美國經濟受到壓抑；戰後因自動化技術提高、工業產能增加、工時縮短、薪資增加，因而帶動休閒娛樂及民生消費的發展，尤其是攝影、圖書、音樂及戲劇這幾種個人休閒實踐最為流行。根據1948年7月份發行的《電影製作者》雜誌指明：美國有110萬戶家庭擁有電影攝影機 (Movie Makers, 1948)；1952年美國第二大電影攝影機製造商 Bell & Howell 年度報告 (Annual Report) 表示：百分之六的美國家庭擁有業餘電影攝影設備 (amateur movie equipment) (轉引自 Zimmermann, 1988b)。1959年 Bell & Howell 年度報告同樣指明：美國休閒市場「攝影支出3億美元，圖書花費8300萬美元、樂器支出5億美元，戲劇、歌劇和音樂會花費3.13億美元」(轉引自 Zimmermann, 1988a, p. 28)。由此可知，攝影做為美國社會個人休閒娛樂的主要活動之一，消費金額高達3億美元，證明家庭

或一般人休閒娛樂實踐的需求與能力不容小覷。

當時許多家庭雜誌、女性雜誌及藝術相關報章雜誌，不斷以「家庭娛樂」必備之物宣傳「消費型電影攝影機」，加以低價促銷手法，讓美國拍攝家庭電影的人口比例激增。這些攝影機製造商及周邊產業，不僅鼓勵美國大眾購買消費型電影攝影機，模仿好萊塢電影或電視節目進行拍攝，同時聘雇「女性模特兒」，以女性操作攝影機的姿態進行廣告宣傳，傳達「簡單好用」的概念 (Zimmermann, 2008b)。1951年，美國消費市場販售一臺柯達生產的8毫米電影攝影機，依等級及配備分類，售價從47.50~147.50美元不等 (Zimmermann, 1988b) (註3)。1965年，柯達又推出具有革命性變化的電影攝影機——超八 (super 8)，以「卡匣」(cartridge) 方式裝載膠片，讓拍攝活動影像在操作上更加簡易。

檢視電影攝影機製造商的營業報告及市面流通的家庭娛樂雜誌，可歸納消費科技日新月異的發展，顯現4種電影攝影機的變化：(1) 影片規格：從35毫米片廠的專業製作、戲院放映標準規格，縮小至16毫米、8毫米的非專業人士、家庭使用的小型規格膠卷；(2) 機械裝置：從專業使用的高級精密儀器，轉變成簡易操作的半自動機械裝置 (semi-automatic device)；(3) 用戶族群：從原本僅針對管理階層的男性顧客，擴大到低收入族群、郊區住戶、女性等；(4) 購置費用：原本上層階級才能負擔得起，變成中產階級、甚或是一般人也買得起的消費商品。整體而言，美國家庭電影生產的興盛主因，與美國整體社會經濟發展有強烈的依存關係。1950-1970年代是美國家庭電影生產的興盛期，好萊塢電影、消費型態、郊區生活、家庭中心主義、DIY文化等，助長了美國民眾手持電影攝影機，拍攝自己的家庭生活與社區活動。

家庭電影拍攝者往往被歸類為業餘興趣愛好者。他們帶著操作簡單、平易近人的攝影機深入

家庭與社區，記錄許多不曾被主流影像拍攝過的普通人（common people），保存了多元文化。然而，當消費型錄影科技在 1980 年代中期強勢來襲，迫使消費市場面臨轉型，消費者開始選用家庭錄影系統（如 Betamax, VHS, Video 8），以磁帶（magnetic tape）記錄家庭生活，造成膠卷拍攝的家庭電影走向沒落。儘管用膠卷拍攝家庭的人數與數量開始下降，然而家庭電影所記錄的影像具有相當程度的社會、文化與歷史意義。隨著時間推移，加上許多文化機構的宣傳，這些落寞的家庭電影轉而成為「視聽遺產」（audiovisual heritage），紛紛走入「保存」之列。

美國家庭電影保存行動始於 1970-1980 年代，當時許多人將家庭電影轉置（migrate）成錄影帶之後，便束之高閣或予以丟棄。1986 年美國電影學者弗雷德·坎柏（Fred Camper, 1947-）見此情形不斷發生，為了避免遺失某部份的電影遺產（cinematic heritage），乃提出收集、保存所有類型的家庭電影為必要工作。

家庭電影在家庭生活中有著突出的地位，不僅是事件的紀錄，它的製作與放映本身也成為一項重要的家庭活動。這些變成了家庭電影的組成元素，並且產生了重大且迄今尚未經過檢驗的影響（Camper, 1986）。

坎柏這篇文章發表於 1986 年《電影與錄影期刊》（*Journal of Film and Video*）「家庭電影與業餘電影製作」專輯。同專輯裡，美國學者理查·喬爾分（Richard Chalfen）以人類學觀點論證家庭電影與日記、筆記、日誌、旅誌、塗鴨本、家庭相簿、幻燈片一樣，同為私人檔案（private document），是個帶有報導體系、社會關係及文化脈絡的母體。他認為現今研究傾向瞭解普通人歷史，而家庭電影讓這些名不見經傳的人，以文

化適宜的方式再現生活，論證他們的存在及自身觀點（Chalfen, 1986）。此專輯聚焦於家庭電影的相關論述與保存呼籲，開啟之後檔案館、文化機構等典藏家庭影像、私領域影像的實際作為。

1988 年，美國國會圖書館建立「國家影片登錄」（National Film Registry），根據影片的文化、歷史與美學價值，每年遴選出 25 部重要美國影片進行保存，家庭電影亦在遴選之列。從設立之初至 2020 年有 17 部家庭電影入選國家影片保存殿堂（Center for Home Movies, 2020），加上 2022、2023 各有一部，總計 19 部。本研究分析此 19 部影片入選說明，大致呈現四種面向：

- 一、**歷史證據**：如 1963 年美國總統甘迺迪被射殺的歷史畫面；1940 年華盛頓州塔科馬海峽大橋倒塌的歷史證據。
- 二、**少數族群**：如二戰期間記錄日裔美人被囚禁於猶他州沙漠集中營的生活畫面；1960-1975 年唐氏症兒童的生活畫面；非裔美人生活與旅遊畫面；1920-30 年代墨裔美人社群的生活紀錄；菲律賓家庭移民的生活樣貌。
- 三、**經典美國生活**：如《科隆：來自瑞和伊絲特的日記》（1939）捕捉了明尼阿波利斯西南部乳牛小鎮古色古香、風景如畫之美；《從樹樁到船隻：1930 年伐木紀錄片》（1930）記錄美國東北部木材行業的砍伐與搬運生活；《我們的日子》（1938）再現美國肯塔基州小鎮的傳統家庭生活；《迪士尼之夢》（1956）再現經典美國休閒與娛樂；《奧古斯塔》（1930s-1950s）記錄了美國 38 個名為奧古斯塔的街道、商店、城市的樣貌。
- 四、**獨特美學表現**：在敘事結構上、畫面再現、影像運動、剪輯技術方面，表現出不同於大多數家庭電影／業餘電影的再現模式。例如《Multiple SIDosis》（1970）以多重分割畫面再現一首 1920 年代熱門歌曲；《H₂O》（1929）則是用影像律動呈現水的質感。

此外，1997年成立的美國國家電影保存基金會（National Film Preservation Foundation），將長年注重好萊塢商業電影保存的焦點轉移至孤兒影片（註4），同屬孤兒影片的家庭電影也獲得資助與政策支持，為美國家庭電影保存做出巨大貢獻。這種轉變對學術研究及檔案保存造成深遠影響，致使家庭電影自1990年代成為活動影像搶救與保存的重點項目。

本文認為美國國家圖書館「國家影片登錄」彰顯了「家庭電影」的「保存價值」，「國家電影保存基金會」的資源挹注也翻轉了社會大眾，乃至於文化保存體系對家庭電影的態度，讓影史、影像保存發展史原本不被看重的影片類型，獲得重視與支持。這種價值判斷的轉變致使私人擁有的家庭電影進入文化機構，獲得後續保存、詮釋、典藏與研究等檔案管理人力及資源的灌注。

參、典藏家庭電影：案例研究

文化機構根據自身設立宗旨、屬性、資源、典藏政策收藏家庭電影。附屬聯邦政府的美國國會圖書館收藏美國歷史重要人物與事件的家庭電影；加州政府贊助的加州大學洛杉磯分校電影暨電視檔案館（UCLA Film & TV Archive）則保存與媒體、電影、電視產業相關的家庭電影，特別以南加州地區為主要對象；聚焦民族誌研究的史密森尼學會附屬人類研究電影檔案館（Human Studies Film Archives, Smithsonian Institution）收藏許多早年傳教士、殖民者、探險家、教育工作者、社會學家、科學家與遊客拍攝的家庭電影；位於加州洛杉磯的美國影藝學院電影資料館（The Academy Film Archive）及日裔美人國立博物館（Japanese American National Museum）依其典藏政策，分別蒐藏「電影從業人員」及「日裔美人」的家庭記憶；區域性檔案館如奧勒岡歷史協會

（The Oregon Historical Society）與弗羅里達州活動影像檔案館（The Florida Moving Image Archive），則將家庭電影視為該區域之早期檔案，予以典藏。

不同的機構屬性及典藏政策，致使文化機構發展不同的家庭電影保存之路。本文依據研究目的，採質性研究「目的性抽樣」（purposive sampling），選取對家庭電影有深度見解與保存實踐的案例進行研究，希望在資源有限的情況下，針對本文提出的問題進行有效研究。本文選取「東北歷史電影檔案館」、「家庭電影中心」及「南區家庭電影計畫」3個案，透過官方網站、出版書籍、研究文獻、論壇文章及口述歷史資料等，剖析美國家庭電影保存實踐的實質內容。

一、東北歷史電影檔案館

呼應學者坎柏的主張，東北歷史電影檔案館（Northeast Historic Film，簡稱NHF）於1986年成立，設址於緬因州巴克斯波市（Bucksport, Maine）的阿拉莫戲院（Alamo Theater），致力收集與保存美國新英格蘭北部四州（緬因州、新罕布夏州、佛蒙特州和麻薩諸塞州）的活動影像。東北歷史電影檔案館做為區域型檔案館，體認到其所在地理位置既非美國政治中心，亦非文化、藝術、經濟活絡區域，深知典藏政策需回歸地域獨特性，建立專屬該區的影像歷史，讓東北部長期被歷史忽略及邊緣化的個人／族群可以留下視覺檔案，適以促進族群融合，彼此尊重差異（NHF, 2022），因此被大眾忽視的小型規格電影——家庭電影／業餘電影——成為館內最大收藏，記錄了在地私人生活、創意觀念、攝影機械及所處時代的文化（Sheldon, 2017）。

1980年代中期，許多檔案館致力收集劇情片及名導名家製作的影片，而東北歷史電影檔案館選擇收藏非主流敘事的影片內容，將重點擺放「區域影像」的做法，實屬罕見。根據自身優勢及所在風景、地貌、社會人文脈絡，收集新英格

蘭北部 4 州相關的 16 毫米、8 毫米、超 8、錄影帶、文件、書籍、期刊、影視設備、照片、海報、手冊等形成獨樹一格的特色。針對家庭電影保存策略，東北歷史電影檔案館有以下作為：

- (一) **公共服務**：做為非營利文化機構，東北歷史電影檔案館提供影像相關付費服務，例如 1. 提供恆溫溼控制片庫空間：影像檔案存放於立方體保護中心 (the Cube)，2003 年建立，中心二樓長年控制在華氏 45 度／攝氏 7.2 度與相對溼度 20% 的片庫，三樓存放醋酸症影片，使用保存環境監測器 (PEM) 定期瞭解影片保存狀態；2. 提供數位轉檔服務：創立以來協助大學、LAMs、歷史協會、電影臺、藝術家、紀錄片工作者及個人等，將過時的膠卷及磁帶轉成現今電腦可讀取的數位檔案格式；3. 提供檔案管理服務：針對膠卷及磁帶進行客製化檔案內容整理，包含建立目錄、整飭、清潔、數位化與內容詮釋等工作；4. 提供場地租借服務：場地可用於電影放映、音樂會、婚禮、成年禮、公聽會等私人團體或公共服務活動。
- (二) **影片出版**：東北歷史電影檔案館設有專門網站與通路，銷售相關美國東北 4 州有意義的歷史影片，取得版權同意進而出版的 DVD 影片多達一百多部，以紀實影像為大宗，展示該區域特有的風景地貌 (冰雪、森林、荒野)、產業生態 (採冰、伐木、木材加工、造紙、運輸、農業、漁業)、早期影像、冒險拓荒、歷史事件、家庭記憶。例如《緬因州前線：透過艾薩克·沃爾頓的鏡頭》(The Maine Frontier: Through the Lens of Isaac Walton) 記錄 19 世紀末、20 世紀初緬因北部拓荒家庭與工人們，居住於簡陋棚屋徒手建造鐵路與工廠的生活樣貌；《1947 年之火：緬因

州燃燒的那年》(The Fire of 1947: The Year Maine Burned) 則是東北歷史電影檔案館有意識匯整家庭電影、新聞報導及官方防火宣傳影片，選取與 1947 年摧毀緬因州數千英畝森林及城鎮的毀滅性大火相關影像進行出版。

- (三) **學術研究**：以 2 種形式呈現，一為舉辦夏季研討會 (summer symposium)，二是出版專書。始於 2000 年，除了新冠肺炎疫情嚴重影響生活的 2020 至 2023 年沒有舉辦之外，東北歷史電影檔案館每年 7 至 8 月都會在阿拉莫戲院舉行研討會，以家庭／業餘電影為主題進行研究與討論。如 2008 年研討會主題「城市與鄉村」(City & Country)，與會者從不同家庭／業餘電影呈現的城市與鄉村圖像，解析現代與傳統存於身體經驗的形式；2010 年主題「原住民的影像再現」(Filmic Representations of Indigenous Peoples)，探索全球家庭／業餘電影與非商業影像，如何再現原住民及其文化的多樣形式。東北歷史電影檔案館舉辦的夏季研討會不僅深化家庭電影關於歷史、理論與保存實踐的多樣討論，同時也集結眾人成果，出版專書《業餘電影製作：1915-1960 年新英格蘭影片的日常美學》(2017)，深化館藏內容，豐富在地知識。

二、家庭電影中心

家庭電影中心 (Center for Home Movies, 簡稱 CHM) 成立於 2005 年，以收集、保存、提供近用及促進大眾對家庭／業餘電影的理解為任務。家庭電影中心透過舉辦活動，希望一、與促進當地文化、歷史與教育之機構共同努力，建立強大社群；二、與致力家庭電影保存的全球組織和個人建立夥伴關係；三、收集具有國家和國際

意義的家庭電影與相關資料；四、藉由家庭電影，持續推動個人與文化的紀錄；五、鼓勵跨領域家庭電影研究與學習；六、藉由展示、專案與相關活動，加深我們對人及文化的理解（CHM, n.d.）。

家庭電影中心的成立奠基於「家庭電影日」（Home Movie Day）的誕生及每年舉辦的慶祝活動。2002年有一群專家學者意識到家庭電影日益惡化的參與狀況，與其所具有的意義與貢獻，提案以「節日慶祝」方式，轉化大眾心態視其為文化資產，傳承給未來世代觀賞與學習（Mauro, 2010）。隔年8月舉辦第一次家庭電影日，美國、加拿大、墨西哥及日本4個國家，共23個文化組織響應節日活動（CHM, 2003）；2023年家庭電影日歡慶20週年，引領全球慶祝家庭電影日的態勢儼然成形。家庭電影中心藉由每年舉辦的家庭電影日活動，宣揚其重視家庭電影的主張，同時與全球致力家庭電影保存的個人與團體建立關係，交換資源、想法與意見。

響應家庭電影日的活動遍及全球，其中以美國境內居多。家庭電影中心一開始設址紐約，後來隨董事會成員散佈全美各地，相互溝通聯絡以官方網站、社群媒體、電子郵件為主，轉而不設實體辦公室。此外，家庭電影中心亦無典藏空間，若民眾有意捐贈，則協助尋找合適機構；若捐贈家庭電影具有美國國家及國際意義，則與國會圖書館合作，實體影片存於片庫，數位檔案展示於網際網路檔案館（Internet Archive），以知識共享、創用 C.C. 的方式讓大眾近用。2010年，家庭電影中心獲國會圖書館獎助，組織全國性家庭電影數位化與近用高峰會議，討論數位科技及網際網路線上存取模式，提升家庭電影／業餘電影典藏數量，增強對私人影像製作與保存的理解（CHM, 2011）。成立約莫20年，相關作為如下：

（一）**社群網絡**：官網資料多為舉辦家庭電影日相關訊息（如何舉辦家庭電影日活動、如

何參加活動、歷年活動地點與新聞等），以活動串聯相關文化機構，建立全球社群網絡，讓喜愛、收藏、保存、展示家庭電影的個人與組織，可以互通有無，了解彼此的需求與想法，一起為家庭電影保存的理想打拚。

（二）**資料整理**：家庭電影中心試圖建立2種類型的資料庫，一是「家庭電影檔案資料庫」（Home Movie Archive Database），另一是「家庭電影登錄」（Home Movie Registry），二者皆正在建構中。前者得益於國會圖書館附屬圖書館與訊息資源委員會的支持，針對美國檔案館、圖書館及博物館中典藏的家庭電影進行調查，未來以目錄編纂方式呈現；後者以檔案館、家庭／族、個人存放於網路的數位檔案為主，企圖以地理位置、歷史事件及家庭活動類型3要素建構家庭／業餘電影的相關資訊。

（三）**公共放映**：2007年，家庭電影中心集結最初2年展出的22部較為出色的影片，出版「客廳影院DVD」（Living Room Cinema DVD）；2012年，舉辦「業餘之夜」（Amateur Night），放映美國檔案館典藏的16部家庭電影（拍攝於1915-2005年）；2019年，聯合全球文化機構，策畫家庭電影日與夜：24小時馬拉松網路直播，以全球24時區對應24小時的方式，系統性播映不同區域的人與事，吸引全球觀眾欣賞家庭電影（謝侑恩，2024）。此外，選取引人入勝的家庭電影展示於官方網頁「自家製電影」（Home Grown Movie），希望吸引更多的觀眾觀看及欣賞家庭電影。

三、南區家庭電影計畫

任教於芝加哥大學電影媒體研究系的賈桂

琳·史都華 (Jacqueline Stewart) 於 2005 年發起南區家庭電影計畫 (South Side Home Movie Project, 簡稱 SSHMP), 旨於收集、保存、數位化、展示及研究芝加哥南區居民拍攝的家庭電影。史都華成長於芝加哥南區的肯伍德社區 (Kenwood), 她認為芝加哥南區居民經歷相當大的經濟階層與族群變動, 而家庭電影正好提供這段為期不短期間 (1929-1982) 的芝加哥南區家庭及族裔生活樣貌的視覺紀錄。

人們關注劇情片、好萊塢電影及商業電影, 甚至紀錄片及前衛電影也已經在歷史上找到了一席之地, 但一般人拍攝的影片又如何呢? (Ming, 2018)

做為電影學者及策展人的史都華, 從電影研究的角度論述家庭電影, 她抱著上述疑問發起南區家庭電影計畫。計畫獨特之處在於聚焦保存芝加哥南區的家庭電影, 試圖建立一個可近用的影像紀錄, 保存南區居民 (特別是黑人) 的生活資料, 以填補現存書面及視覺歷史中不足的部份 (SSHMP, n.d.)。每當擁有家庭電影的南區居民決定捐贈他們的影像資料之後, 計畫所屬檔案管理員 (archivist) 負責執行檢查、維護、保存影片, 並將影片數位化。原始影片存放於芝加哥大學溫溼度控制片庫, 數位檔案則匯集至數位資料庫。

影片保存後的幾個月, 檔案管理員展開檔案詮釋與編目等家庭記憶建檔工作。這個建檔工作不單只限於計畫人員, 而是邀集捐贈者本人、家人、朋友, 與此家庭電影相關的人, 大家以聚會/派對方式聚在一起觀看影片 (family watch party), 共同回憶當時拍攝影片的過程、家庭生活、社會發展等細節。過程中執行口述歷史錄影 (oral history recording), 採集家庭生命故事與生活經驗。目前南區家庭電影計劃已獲得 40 個家庭的捐贈, 保存超過 1000 卷家庭電影, 上傳 700

多卷數位檔案至數位資料庫, 供有興趣的教育工作者、學生、藝術家、社區組織者、研究者及對南區歷史有興趣的社會大眾上網瀏覽。官方網站羅列出以下 3 種與家庭電影有關的實踐作為:

(一) **社區活動**: 邀請民眾觀看家庭電影, 同時也邀請家庭電影擁有者參與社區活動, 讓民眾聽聽南區居民的生命經驗與生活故事。參與活動的民眾也能藉此進行回饋、述說與辨認影中人事物, 講述生活條件、穿著打扮、居家環境等日常生活的同與異。南區家庭電影計畫更與當地社區團體、文化組織合作, 挑選適合的家庭電影進行放映, 讓活動參與者共同回溯上世紀某個時段芝加哥南區經濟狀況與族群組成的變化, 並以批判性媒體識讀 (critical media literacy) 及批判性種族理論 (critical race theory) 反思社會、政治、歷史、文化等因素所造成的今日芝加哥南區。

(二) **課程模組**: 把家庭電影保存實踐過程與成果轉化成課程模組, 供在學學生及有興趣民眾參與, 以討論方式學習與反思, 試圖讓課程參與者了解計畫成果所帶來的社會意義與現今南區居民的歷史演變。總計目前發展 2 組模組, 第一組著重計畫內容與貢獻, 反思何為檔案館? 我能用它做什麼? 我能從觀看家庭電影裡學到什麼? 家庭電影與其他電影的不同之處? 家庭電影的用途為何? 我們如何記錄、保存和分享我們的文化給未來世代? 第二組則圍繞芝加哥南區居民的大遷移歷史 (1910-1970) (註 5), 從具體的家庭經驗出發, 觀看某戶人家的家庭電影, 反思南區居民遷移史, 一般人拍攝的影像如何具體顯露南區居民的文化複雜性, 課程內容有助於修正我們對某些特定族群的理解與認知, 瞭解保留與敘說家庭故事是人人享有的權利。

(三) **創意利用**：南區家庭電影計畫鼓勵青年學子、藝術家與社會大眾重新利用家庭電影，讓這些影像更貼進大眾生活。例如南岸美術學院的五年級學生，利用資料庫裡的家庭電影製作出一部短片，反思我們如何與未來世代分享文化，並於巴西電影節首映 (Craig, 2022)；新冠疫情期間製作《旋轉家庭電影》(Spinning Home Movies)，邀請音樂家、芝加哥 DJ 及表演藝術家，以無聲家庭電影進行創作、配樂與表演，帶領觀眾遨遊視覺與聽覺的創意搭配；邀集家庭電影捐獻者、高中生、南區藝術家聯合策畫《愛在公共場合的樣子》公共裝置實體暨數位展。

肆、保存實踐歸納與分析

原本屬於私領域產物的家庭電影進到文化機構，轉化成公領域的影像檔案，予以管理、保存、典藏、近用與研究。承載著個人、家庭及社群記憶的家庭電影富含社會意義，不僅是私人傳家寶，更是公領域中具有價值的歷史檔案 (Hsieh, 2018; Ming, 2018)。本文試圖歸納東北歷史電影檔案館、家庭電影中心及南區家庭電影計畫的保存實踐工作，分析隱含其中的文化與檔案意涵。

一、機構定位

美國境內的家庭電影保存策略呈現多元面向與努力，從不同機構的實踐中可見其目標、方式與條件的差異。家庭電影中心專注家庭／業餘電影此一類型檔案，致力提升其在視聽遺產中的地位，並透過「家庭電影日」節慶活動，吸引社會大眾參與家庭影像的收集、保存、理解與分享。此外，它又與美國最大的國家級文化機構「國會圖書館」合作，以跨地域的方式進行家庭電影保存；東北歷史電影檔案館則聚焦美國新英格蘭

北部 4 州，它遠離美國主流政治、文化與經濟中心，通常被視為「偏遠」區域。該檔案館專門收集當地的家庭／業餘電影，並透過影像的再現、詮釋與研究，重構並探索此「邊緣」地區的歷史與文化，從而開闢專屬此區的歷史影像及論述，成為業界公認的區域型電影檔案館經營典範；此外，附屬芝加哥大學的南區家庭電影計畫則屬於大學計畫型檔案館，專注於芝加哥南區的家庭電影收集與保存，以「小而美」的方式建立另類檔案，「優先考慮普通黑人日常生活中的個人敘述，並為芝加哥南區創造了視覺歷史」(Bennett, 2018)。該計畫有意識地保存家庭電影，再現芝加哥南區居民的族群組成、經濟變化與環境地貌變遷，讓家庭電影保存與研究紮根地方，為當地社群做出具體而實質的貢獻。

二、媒體識讀

東北歷史電影檔案館透過夏季研討會與專書出版方式，促進收藏家、學者、研究者及對家庭電影有興趣的民眾參與討論，深入探討家庭電影的多重意涵。此舉不僅使家庭電影研究突破長期處於電影研究邊陲的局限，更開啟了一系列具體的研究課題與方法，鼓舞學界對此類視覺文本展開更有系統性的分析與討論，進而展現家庭電影研究的多元活力與學術價值；家庭電影中心則以「家庭電影日」做為年度核心目標，每年 10 月舉辦慶祝活動，活動最終邀請參與者共同欣賞家庭電影，以此促進影像內容的認識與解讀。這一「識讀」家庭電影的過程，無形中提升觀者對家庭電影的認知與情感連結，理解家庭電影所承載的社會價值與文化貢獻，進而提高其保存意識與作為文化遺產的地位；南區家庭電影計畫則採取更針對性的媒體識讀策略，邀請檔案管理員、南區居民及相關社群成員觀看南區黑人家庭拍攝的家庭影像，透過口述歷史方式，講述個體生活故事與社區歷史。該計畫具體界定識讀對象，即芝

加哥南區的非裔族群，並透過區域（芝加哥南區）與種族（黑人）雙重結構的交織，將個人、家庭及社區記憶聯繫起來，使當地居民能夠更加深刻地理解自身的歷史脈絡與政治經濟結構。此一過程強化家庭電影做為檔案所累積的歷史量能，促使觀者對於影像歷史變遷進行批判性反思。

綜觀上述 3 個案例的實踐，它們透過媒體識讀的推展，使家庭電影的受眾從學術圈擴展到更廣泛的社會大眾，甚至針對特定區域與族群進行深度交流，家庭電影在這樣的過程中成為一種對歷史認知的催化劑，使個體意識到自身不僅是歷史的見證者，更是歷史的參與者與書寫者。換言之，家庭電影做為一種「識讀」媒體，成為一般人參與歷史、見證歷史的「影像檔案」，使長期被視為「沉默大眾」（people of silence）的群體獲得表述自身經歷的機會。透過家庭電影的媒體識讀實踐，無論是影像的紀錄者／拍攝者，或是被紀錄者／被拍攝者，皆有能力重新建構自我主體性，對其歷史定位發聲，從而實現個人與集體記憶的自主詮釋。

三、檔案近用

美國國會圖書館「影片保存及公共近用委員會」（The Committee for Film Preservation and Public Access）1993 年發表文件《沒有近用，保存無效》，內容說明：

保存電影這件事是重要的，然而影像保存後若是無法讓大眾近用，保存則失去意義……檔案館運用公共資金保存私人影片，大眾有權利近用這樣的影片內容（1993 年 2 月 12 日）。

隨著時間推移，此近用觀點對今日檔案保存產生深遠影響，促使檔案館的典藏品有必要進行

公共展示（public exhibition）或公開放映（public screening）的可能。儘管家庭電影涉及個人與家庭／族隱私，實非以公共展示為目的，然考量檔案保存的公共價值及檔案近用產生的後續效益，許多檔案館仍積極探索如何平衡私人與大眾需求，如何讓家庭電影可以在更廣泛的社會語境中發揮作用。

家庭電影近用的形式是多變的。例如東北歷史電影檔案館以 DVD、館藏目錄及專書出版等形式向學術界及社會大眾展示，提供了家庭電影的可存取性，也為學術研究及公共教育提供基礎；家庭電影中心服膺美國國會圖書館影片近用原則，組織家庭電影日活動，公開原屬私人範疇的影像資料，使民眾有機會參與、觀看與分享家庭電影。它更透過資料庫（家庭電影檔案資料庫與家庭電影登錄）、影片出版及線上放映等形式，讓更多社會大眾有機會接觸與認識家庭電影；南區家庭電影計畫上傳大量且已經完成內容詮釋的家庭電影數位檔至線上資料庫，使南區黑人家庭的歷史成為公共文化資產的一部份，無償讓民眾閱讀學習。此外，組織藝術家、音樂家、DJ、青年學子等，以家庭電影做為創作元素，豐富家庭電影做為檔案近用的多元多樣發展。

四、跨域合作

美國人類學家喬爾分認為當前學術界研究興趣集中於歷史、民俗學、民俗生活等社會科學領域，家庭電影正好為這些學科提供了觀看「生活層面」的影像檔案（Chalfen, 1986）；美國學者齊姆曼認為西方人到其他國家（伊拉克、中國、非洲、太平洋群島及拉丁美洲）旅遊所拍攝的家庭電影，帶有民族誌、紀錄片、旅行、冒險、幻想、記憶與歷史的概念，涉及階級、權力與種族關係，表現層面豐富（Zimmermann, 1996）；臺灣學者井迎瑞認為家庭電影富涵歷史、社會、民族與人類學訊息，在後現代歷史書寫中更顯重要

(井迎瑞，2023)。

家庭電影隱含多元訊息，正適合跨領域研究與合作。跨域合作是當前學術研究，呈現文化融合的主流趨勢，尤其現今數位科技、人工智慧當道，利用數位介面展現家庭電影的方式日新月異。以主題方式在官方網站陳列家庭電影已是必要工作。家庭電影中心在 2019 年 10 月利用直播、線上聯播串聯全球各地的文化機構，一連放映 24 小時的家庭電影，以全球地域概念吸引全球觀眾觀看與認識不同地／時區的影像紀錄；南區家庭電影計畫早有意識進行跨域合作，2019 年秋季加入芝加哥大學藝術與公共生活交流中心，以文化保存理念，共享資源與知識，豐富芝加哥南區的多元族群力量。

伍、結論

家庭電影做為檔案的意義在於將私人生產、私人擁有與拍攝私領域的影像成為公共資產，使得原本只是記錄私人生活的活動影像，成為全民共享的歷史檔案與文化資產，提供書寫微歷史（macro history）與大眾生活的視覺參照。本文深感家庭電影的重要性，因此聚焦家庭電影保存先行者「美國」進行案例研究，描述美國私人擁有的家庭電影進入文化機構典藏的歷史與脈絡，並選取 3 個案例：東北歷史電影檔案館、家庭電影中心與南區家庭電影計畫，深入瞭解它們的保存實踐，分析隱含其中的文化意涵與檔案實踐訊

息，以 4 個面向——機構屬性、媒體識讀、檔案近用及跨域研究——歸納其實踐特性。

現今流行的媒體文化（如深受大眾歡迎的電影、電視、動畫、電動遊戲等活動影像）無形中塑造了閱聽人的行動態度、思考模式、意識型態與價值取向，具有高度影響力。然而，這些佔居主流的媒體文化為了吸引眼球及流量，往往刻意製造媒體奇觀（media spectacle），麻木許多閱聽人的視覺感知，削弱他們的批判與思考能力。相較之下，家庭電影以日常生活為核心導向，提供了與主流影像敘事不同的觀點，挑戰了長期由商業及大眾媒體主導及塑造的單一價值觀，從而啟發閱聽人對媒體內容的批判思維，加深民主社會的文化素養。

值得注意的是，數位影音平臺與社群媒體（如 YouTube、臉書、Instagram 等）已經重塑我們對於私領域影像的認知與觀看方式。當原本限於家庭內部觀看的影像轉成全球流通的公開內容，其影響力、文化意涵與公共效益仍在發展當中，值得探查與討論。本研究除了有助於了解家庭電影在美國的保存歷史與模式之外，也為臺灣視聽檔案保存領域及相關工作者提供借鏡與啟發，尤其在數位科技與人工智慧日益影響影像生產與保存的時代，臺灣如何發展具備在地文化特色，且兼具國際視野的家庭電影保存策略，如何透過跨域合作與數位科技，開創更具包容性與未來性的家庭電影保存模式，將會是後續值得關注的重要議題。

參考文獻

- 中央銀行貨幣金融知識專區－美元之國際地位：過去、現在及未來（2023 年 6 月 15 日）。檢自 <https://knowledge.cbc.gov.tw/uploads/20230615/3adfc385-eb46-4515-b5bc-454c2fa1420f.pdf> (Feb. 5, 2025)
- 井迎瑞（2023）。〈自己的影像自己救：記一個臺灣民間影像保存運動〉，載於潘律（主編），*藝術檔案（庫）的可能與不可能：亞洲的理論與經驗*（頁 343-352）。香港：KCL Publishing House Ltd。
- 謝侑恩（2024）。家庭電影研究與保存：家庭電影日與夜 24 小時馬拉松之個案研究。*傳播研究與實踐*，14（1），108-130。
- Bennett, I. (2018, September 18). Archivist Candace Ming preserves and uplifts the cultural memory of Chicago's South Side. Retrieved from <https://sixtyinchesfromcenter.org/archivist-candace-ming-preserves-and-uplifts-the-cultural-memory-of-chicagos-south-side/> (Jan 21, 2025)
- Camper, F. (1986). Some notes on the home movie. *Journal of Film and Video*, 38 (3/4), 9-14.
- Center for Home Movies. (n.d.). About. Retrieved from <https://www.centerforhomemovies.org/about/> (Dec 16, 2024)
- Center for Home Movies. (2003). 2003 HMD Locations. Retrieved from <https://www.centerforhomemovies.org/2003-hmd-locations/> (Dec 16, 2024)
- Center for Home Movies. (2011, January). The Center for Home Movies 2010 digitization and access summit. Retrieved from https://www.centerforhomemovies.org/Home_Movie_Summit_Final_Report.pdf (Dec 16, 2024)
- Center for Home Movies. (2020). Other histories: Amateur films on the National Film Registry. Retrieved from <https://www.centerforhomemovies.org/other-histories/> (Dec 21, 2024)
- Chalfen, R. (1986). The home movie in a world of reports: An anthropological appreciation. *Journal of Film and Video*, 38(4), 102-110.
- Craig, S. (2022, June 30). Brazilian Film Festival premieres student film based on SSHMP. Retrieved from <https://sshmp.uchicago.edu/news/brazilian-film-festival-premieres-student-film-based-on-sshmp-film> (Sept 20, 2024)
- Stevenson, A., & Lindberg, C. A. (Eds.). (2010). *New Oxford American Dictionary* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
- Hsieh, Y.-E. (2018). Media archiving as critical pedagogy: A road to awareness - Saving Home Movie Campaign in Taiwan [Dissertation]. University of California, Los Angeles.
- Kleinhans, C. (2017). My Aunt Alice's home movies. Retrieved from <http://www.centerforhomemovies.org/aunt-alices-home-movies/> (Aug 21, 2024)
- Kuhn, A., & Westwell, G. (2012). A dictionary of film studies (1st ed.). New York: Oxford University Press.
- Mauro, D. (2010). Living room cinema: Films from Home Movie Day, Volume 1 (review). *The Moving Image*, 10(2), 171-173.
- Ming, C. (2018). The South Side Home Movie Project: Re-imagining Black Chicago. *Black Camera*, 10(1), 295-304. <https://doi.org/10.2979/blackcamera.10.1.20>
- Movie Makers. (1948, July). 25 years of amateur movies. *Movie Makers*, 284.
- National Film Preservation Foundation. (n.d.). National Film Preservation Foundation: Why preserve film? Retrieved from <https://www.filmpreservation.org/preservation-basics/why-preserve-film> (Sept 26, 2024)
- Northeast Historic Film. (2022). Diversity, equity & inclusion statement. Retrieved from https://oldfilm.org/wp-content/uploads/2022/09/NHF_DEI-Statement_2022.6.23.pdf (Jan 21, 2025)

- Odin, R. (2014). The home movie and space of communication. In L. Rascaroli, G. Young & B. Monahan (Eds.), *Amateur filmmaking: The home movie, the archive, the web* (pp. 15-26). Bloomsbury.
- Streible, D. (2007). The role of orphan films in the 21st-century archive. *Cinema Journal*, 46(3), 124-128.
- The South Side Home Movie Project. (n.d.). About South Side Home Movie Project. Retrieved from <https://sshmp.uchicago.edu/our-story> (July 23, 2024)
- The Committee For Film Preservation and Public Access. (1993, February 22). Preservation without access is pointless. Washington, DC: Library of Congress.
- UNESCO. (1980, October 27). Recommendation for the safeguarding and preservation of moving images. Retrieved from http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (Jan 6, 2025)
- Zimmermann, P. R. (1988a). Hollywood, home movies, and common sense: Amateur film as aesthetic dissemination and social control, 1950-1962. *Cinema Journal*, 27(4), 23-44.
- Zimmermann, P. R. (1988b). Trading down: Amateur film technology in fifties America. *Screen*, 29(2), 40-51. <https://doi.org/10.1093/screen/29.2.40>
- Zimmermann, P. R. (1996). Geographies of desire: Cartographies of gender, race, nation and empire in amateur film. *Film History*, 8, 85-98.
- Zimmermann, P. R. (2008a). Introduction: The home movie movement: Excavations, artifacts, minings. In K. L. Ishizuka & P. R. Zimmermann (Eds.), *Mining the home movie: Excavations in histories and memories* (pp. 1-28). University of California Press.
- Zimmermann, P. R. (2008b). Morphing history into histories: From amateur film to the archive of the future. In K. L. Ishizuka & P. R. Zimmermann (Eds.), *Mining the home movie: Excavations in histories and memories* (pp. 275-288). University of California Press.

註釋

- 註 1 硝酸片問世於 1890 年代，是當時電影工業唯一使用的片基（film base），其透明、柔軟的特性，適合用於齒輪帶動的電影攝影機及放映機。硝酸片的優點是足夠強韌，具有彈性，然而缺點卻是遇到高溫即有可能自燃，一旦著火之後，很難用人工方式進行撲滅。電影史上記載了多次的硝酸片火災，第一次發生於 1897 年 5 月 4 日法國巴黎慈善義賣會，許多人在臨時用木頭、紙板等易燃物質搭建而成的戲院裡欣賞電影，當硝酸片通過放映機時，因高溫自燃一發不可收拾，導致 180 人喪命。此外，因為硝酸片存放不佳導致火災的事件也時常發生，製片廠、片庫、戲院傳出火災的新聞時有所聞，使得保存界對於典藏硝酸片時曾經一度覺得恐慌。
- 註 2 孤兒影片一字起源不明，在 20 世紀 90 年代的影片保存界指的是合法擁有者遺棄的影片。1992 年資深影片保存工作者羅勃特·吉特（Robert Gitt）接受洛杉磯時報採訪時使用「孤兒影片」一詞，說明當時很多默片（silent features）、新聞影片（newsreels）、用膠卷影片拍攝的電視節目（kinescopes）及二吋帶（two-inch videotapes）沒有被好好保存，正處於危險之中；2000 年，電影研究學術領域開始使用孤兒影片，指的是「被忽視」的影片（Streible, 2007）。
- 註 3 一臺等級較高的柯達 Magazine 8 電影攝影機，售價約 147.50 美元，一臺等級配備較簡易的柯達 Brownie 8mm 電影攝影機，售價約 47.50 美元。根據中華民國中央銀行貨幣金融知識專區網站資料「美元之國際地位：過去、現在及未來」表明：「1950 年 1 美元相當於今日的 11.83 美元」（中央銀行貨幣金融知識專區，2023）。由此換算貨幣通膨，購買一臺柯達 Magazine 8 電影攝影機需花費 1,745 美元，約新臺幣 55,840 元，一臺 Brownie 8mm 電影攝影機約 562 美元，相當於新臺幣 17,984 元。

- 註 4 美國國家電影保存基金會網站表示，屬於孤兒影片的影片類型有紀錄片、默片時代的影片、人類學影片、前衛電影、新聞影片、家庭電影、民族誌影片、工業影片或獨立作品（National Film Preservation Foundation, n.d.）。
- 註 5 大遷移指的是美國於 1910 年代至 1970 年代，南方黑人如何遷移至北部及中西部城市（紐約、芝加哥、底特律及匹茲堡）的歷史過程。