

投稿類別：藝術類

篇名：

台灣演藝事業跟不上時代了嗎?--與韓國之比較

作者：

張謹閔。臺南市天主教德光高級中學。綜合高中 3 年 1 班應用英語學程
鄭伊珊。臺南市天主教德光高級中學。綜合高中 3 年 1 班應用英語學程

指導老師：吳蓓怡老師

壹●前言

一、研究背景與動機

1997年，亞洲金融風暴，韓國總統金大中以著重文化創意產業的決策是促使韓國演藝圈的發展的緣由。近幾年，大家紛紛走向國際化，不只促使各國的經濟紛紛擴大，也攏絡了各國演藝圈的發展以及連結。大家可以明顯的看出，不管是雜誌封面或是電視節目都可以感受到“韓流”的威力，不容小覷。

而不知道從什麼時候開始，我們漸漸的不知道台灣最近的戲劇主流，甚至遺忘了台灣的演藝產業？「**台灣演藝事業沒落大家都看得到，現在連余天都被打壓，台灣快變文化沙漠了**」(陳蒼涵,2016)因此想探討為何市場越廣大，外界的演藝事業捷足先登，而台灣卻越是衰敗。

二、研究目的

1. 了解台灣演藝圈現今的困境
2. 比較台灣與韓國演藝圈培育新人的差異
3. 比較台灣與韓國創作本質
4. 比較台灣與韓國在戲劇節目上的差異及接受度
5. 比較台灣與韓國經紀公司內部管理與資金投資

三、研究方法

1. 文獻研究法
2. 問卷分析法
3. 比較分析

貳●正文

以下針對台灣與韓國對新人選拔與培訓方式、雙方在流行創作上的差異、兩國在連續劇與綜藝節目上的差異與接受度，以及兩方對於演藝圈的投資手段，針對以上四點來進行分析及比較，突破台灣演藝界沒落之原因。

一、什麼叫做演藝圈？

演藝圈就是指從事表演藝術方面事業的群體。一般涵蓋的有戲劇、歌唱、舞蹈、電影、電視、等藝術的專業人士都屬於演藝界。

「戲劇」是演員將某個故事或情境，以對話、歌唱或動作等方式表演出來的藝術。演員是重要的元素，是角色的代言人，透過演員的扮演，劇本中的角色才得以伸張。

「電視劇」是一種適應電視廣播特點、融合舞台和電影藝術的表現方法而形成的藝術樣式。一般分單元劇和連續劇，利用電視技術製作並通過電視網放映。

二、近年演藝圈引起韓流風潮

「韓流」是指韓國文化流行的現象。最一開始是由韓國電影、電視劇以及音樂為主流，接著又以戲劇及藝人的連結促使服飾、飲食、旅遊觀光、化妝美容、韓語等形成一個相互影響、帶動的循環體系，因而具有極為強大的流行力量。

三、台灣與韓國演藝圈的比較

(一) 台韓對新人選拔訓練之差

韓國經紀公司在偶像出道前，會透過大模式的面試以及徵選，簽下合約，再經過公司嚴格的栽培與訓練，期訓練時間平均 3 至 5 年的訓練期對此我們皆稱為「練習生」，其年齡大多位於 15~20 歲。而公司會在訓練時期建立殘酷的競爭模式，透過考核選出新一代新星。為了早日成功，每個練習生都會竭盡全力，爭取機會。經歷三年準備期的 SHINee，其中成員之 Key 談到，才國三就得選擇自己想走的路，是不容易。但總有一天都必須找自己想做的事情，我們只是把這個階段提前罷了。

「台灣不走苦訓、培訓路線，而是在路邊或節目撿素人，然後直接打造成明星」(幸運超人，2013) 台灣經紀公司早期是以實力以及訓練為主打，來打造藝人的光環。近幾年來，則大多從網路紅人來發掘，且在未明確定位與確認實力方向就上場，直接省去奮鬥和栽培的過程，以短期苦練即包裝、抄襲，便直接出道。

(二) 台韓流行的創作本質

韓國經紀公司首腦，通常皆是以歌手出身。更於 1997 年，亞洲金融風暴，韓國總統金大中以著重文化創意產業的決策是促使韓國演藝圈的發展的契機。在政府開放政策的推廣下，以開放思想，結合了西方的音樂創作技巧，並以洗腦歌詞、獨特編舞與科技舞台效果，且又以強力的偶像培訓、團體的知名，透過傳播行銷，從穿梭、累積、擴散，達到從「聽」到「看」的享受，成功打入多國市場。

藝人詞曲創作，是流行音樂的核心競爭力。國際化後，唱片市場競爭激烈，台灣業者對新人培育多以短期密集訓練，即進入市場試水溫。由於企劃倉促，藝人同質性過高，造成市場排擠效應，創作內容與曲風缺乏突破性，曲式多為複製，缺乏多元特殊性，更形成惡性循環。

(三) 兩國在連續劇與綜藝節目上的差異與接受度

韓國綜藝節目是以大成本經營方式，當中最吸引人的是多元且重複性低的節目內容，以及當季最火紅的藝人擔任嘉賓。一個綜藝節目，動用的人員共可多達 80 人。為

求每個角度都能夠拍攝到畫面，甚至出動幾十台的攝影器材。貼緊潮流的橋段設計加上扎實的拍攝手法，讓節目有了共鳴。

在韓劇製作手法上，則採取「邊寫、邊拍、邊播」的策略，每個電視劇大致 20 集左右，讓戲劇提供了時間保障，也讓重點明顯突出。甚至在播出期間，製作團隊會順應觀眾反應而修改劇本，劇情多面發展，以免觀眾不買單而無法回本。且不同的韓劇往往會有不同的主題曲，更抓深了觀眾對此劇的印象。

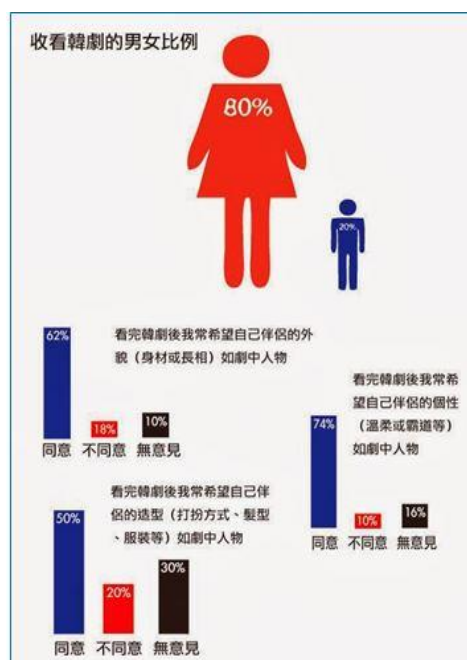
現今台灣綜藝節目，已經到了由不同公司來共同經營，使權力以及經費瓜分，且形勢已由過去的大排場的錄製節目，演變成坐談性的節目。從此可看出台灣節目的製作成本已明顯下降。再者，台灣在綜藝節目上的創新度不高，毫無新意的遊戲已讓觀眾失去觀看意願。

「好的劇本為成功戲劇的基本原則也是依據劇本，遇到好人才、好器材，才能成就好看的戲劇」(顏雅玲，2005)台灣在連續劇以往都是以八點檔為主打。直至 2001 年的〈流星花園〉在戲劇創作上有所突破且紅遍全亞洲，而讓偶像劇興起，但至今卻已漸漸沒落，了無新意的劇本加上冗長的劇情，模糊了戲劇最原先的重點。「愛奇藝代表曾來台灣影視音走了一圈，拿著雄厚資金想與台灣合作，可是買方看到的卻是創意的枯竭，略表失望。」(蕭瑞麟，2016)

(四) 兩方演藝圈的內部管理與資金成本

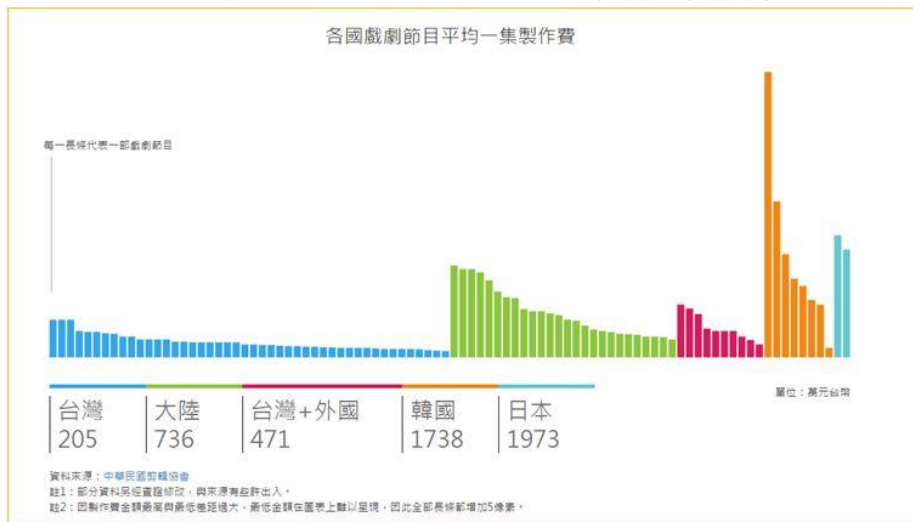
「韓國演藝經紀公司的確從市場募得大筆資金，又擁有集團公司留下來的經營管理人才，於是即刻展開垂直整合。」(蕭瑞麟，2016)韓國政府近年政策，促成許多大集團都爭相投資影劇事業，且以演藝事業當作為主軸，為演藝界帶來精彩的發展。因此，讓韓國演藝事業擁有充裕的資金可以發揮。由藝人一系列的打造，各個環節都設有專責部門負責，去控管每個工作環節。光是一個部門就可達三十人以上。

「台灣電視節目的製作費僅韓劇的 1/8，綜藝節目更是相差中國近 35 倍」(蘇士堯，2015)目前台灣的影藝事業，因市場有限，加上資金不足及政府沒有全力支持，公司紛紛節省經費來做出一系列的演藝成品，因此造成連環的惡性循環。以台灣連續劇的製作成本來說，一集大致是 3-400 美金，是韓國製片成本的 1/5。相較之下，台灣購買外片的成本竟可高達兩萬至兩萬五美金以上。由台灣不健全的產製效應，既無法吸引觀眾賺取經費，反之，對外產業，不難看出台灣演藝寫邊拍，到了片場才拿到甚至在現場乾耗時間等劇化」(馬欣，2016)

以高成本買進來攻打本國的沒落之處。「台劇常邊劇本的例子也所在多有，本，拿到時也沒有時間消

圖一 台灣人收看韓劇的男女比例及影響（資料來源：大學報）

圖二 各國戲劇節目平均一集製作費
（資料來源：中華民國剪輯協會）

表一 台劇與韓劇的差異(資料來源:公民新聞)

	台灣鄉土劇	韓劇
劇情內容	多半是相同的劇情和橋段重複，不太符合一般的生活經驗。	題材多元化，內容新穎有新鮮感，置入生活環境，較貼近生活化。
演員	通常都是熟悉的演員。	新一代年輕演員、偶像。
集數	上百集以上。	平均 15~20 集。
拍攝方式	場景較常重複。	場景較精緻多變。
影響	主題曲搭配不常讓人印象深刻，不會聽到歌就聯想到戲劇，也沒有周邊的效應、商品等。	戲劇和音樂搭配得宜，主題曲常跟著戲劇一起爆紅，周邊效應大，除周邊產品外劇中場景能帶來觀光人潮。

表二 台劇與韓劇的差異(資料來源:自製)

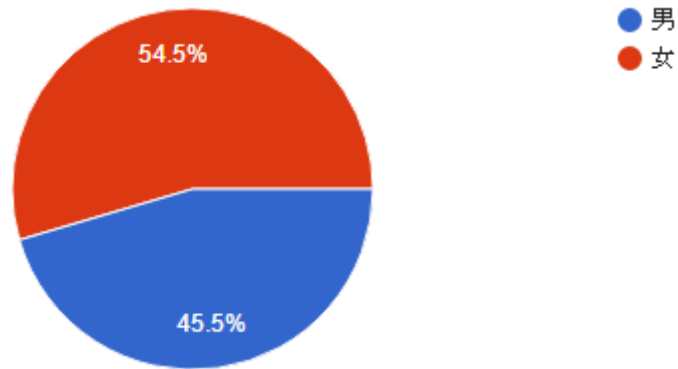
	台灣	韓國
周邊商品	由於台灣經紀公司並無致力推動，缺乏新式設計，以致發展有限。	由官方公司推動，有著多元性的商品，多樣化的設計，銷售業績極佳，甚至開拓了許多專賣店。
MV 拍攝手法	前期鏡頭大都停滯，切換速率不頻繁。 後期，由於韓流進軍，而導致台灣的鏡頭語言漸漸韓化。	以簡約卻不失獨特風格的背景為主流，加上快速的鏡頭切換，配合閃爍的燈光，營造出高速動態之感。
行銷手法	只能以不定期的上節目或是簽唱會、見面會來宣傳，無法達到最好的行銷品質。	有固定的舞台節目可以宣傳歌曲，加上政府的政策，可將自國音樂文化推行到外界。
經營格局	認為看不到的市場何必投資，光是在本土就已經很吃力了，再加上各國的進軍，讓市場更吃不消，哪還有時間去管其他市場，較為被動。	以消費市場的大小，和外界的競爭的方向思考，致使他們盡力將產業打至全國界，較有危機意識。

四、問卷調查與分析

為了瞭解民眾對於台灣演藝圈沒落與否的看法及因素，並與當代演藝圈行銷成功的韓國，與之比較。本專題透過網路問卷蒐集 110 位民眾的意見，以下為調查發現：

1.性別

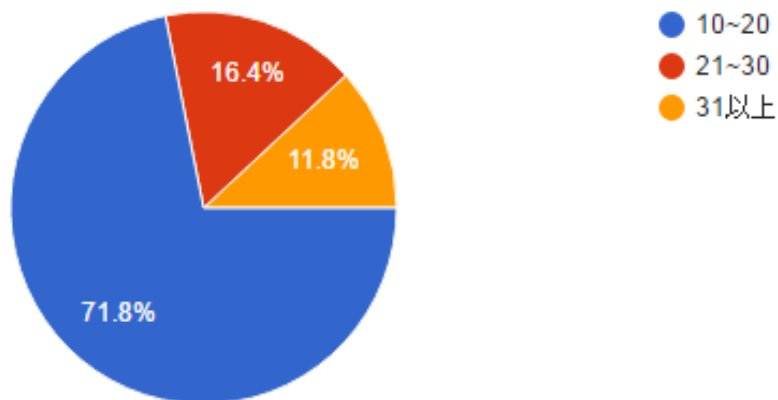
此次研究中，我們總共採訪 110 人，主要的受訪人 54.5%是女性，45.5%是男性。

圖三 受訪人性別(資料來源:自製)

2.年齡

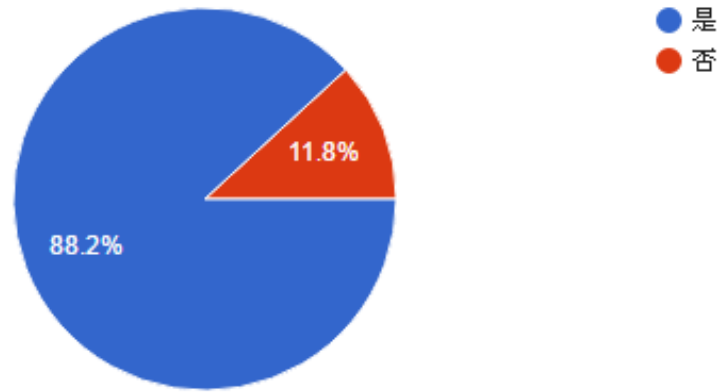
這次受訪人中，大多數為 10~20 歲的學生，占 71.8%，其次是 21~30 歲的年輕人，占 16.4%，最後是占 11.8%的 31 歲以上成人。

圖四 受訪人年齡(資料來源:自製)

3.是否意識到台灣演藝圈沒落趨勢?

受訪結果明顯顯示出，88.2%的受訪者都意識到台灣演藝圈的停滯沒落。

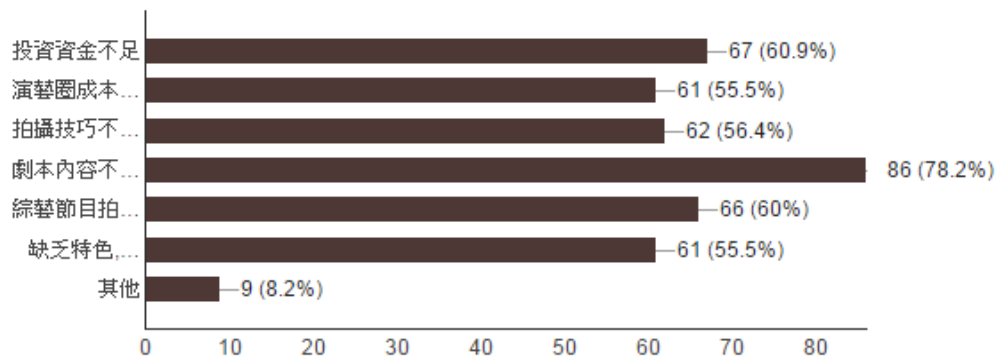

圖五 是否意識到台灣演藝圈沒落趨勢?(資料來源:自製)

4.認為台灣演藝圈沒落原因為何?

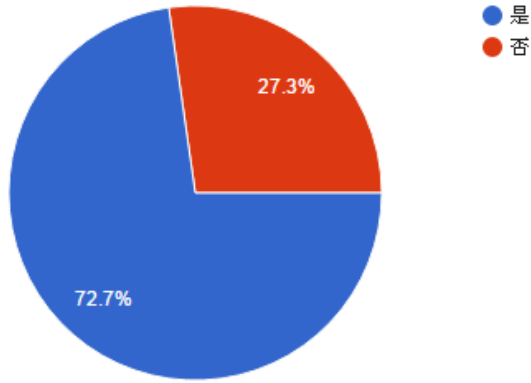
根據調查結果，台灣演藝圈沒落的三大主因有：劇本內容不夠吸引人(78.2%)、投資資金不足(60.9%)、綜藝節目拍攝內容了無新意(60%)，台灣甚憂的演藝圈未來可由此結果進而改之。「**台灣劇本重覆公式的劇型，到底是在栽培他們，還是在消耗演員？**」(馬欣，2016)

表三 認為台灣演藝圈沒落原因為何?(資料來源:自製)

5.是否認為韓國戲劇比台灣戲劇更吸引人?

調查結果顯示，大多數受訪人認為韓國戲劇較台灣戲劇吸引人，約占 72.7%，其餘不到 1/3 的受訪人認為台灣戲劇較吸引人。

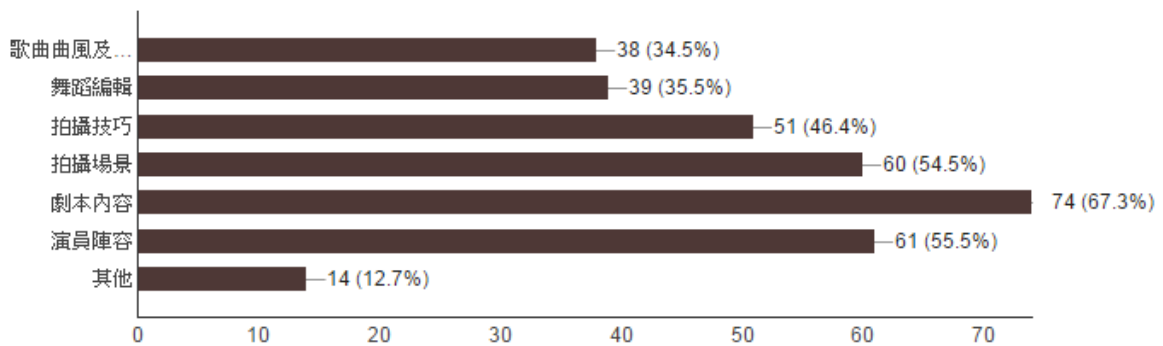
圖

六 是否認為韓國戲劇比台灣戲劇更吸引人?(資料來源:自製)

6.韓國演藝圈吸引你的地方有哪些?

由調查分析可看出韓國演藝圈熱潮的原因有三大點，分別有：劇本內容(67.3%)、演員陣容(54.5%)以及拍攝場景(54.5%)，由此可看出一個國家演藝圈的興盛多在於創意以及技術。

表四 韓國演藝圈吸引你的地方有哪些?

叁●結論

自 1990 年代開始，由於韓國政府政策實施，使得韓國演藝圈漸漸進入亞洲市場。甚至到了 2000 年代，更在世界各國佔有一席之地，發展成令人無法抗拒的韓流風潮。而在韓國蓬勃發展的同時，台灣演藝界也產生了巨大的變化，從原先的讓大眾接受，並且紅至對岸的演藝圈，「已不是愛不愛台灣的問題，酬勞固然有差，但更主要是台灣環境惡劣，目前戲劇界的確拿不出條件留住人才。」(馬欣，2016)。至今台灣漸漸被取代、節節衰退、慢慢遺忘.....。

從台灣演藝事業的興盛至衰敗，皆可從我們成長過程中明顯的感受出來，並且令人感到擔憂。「只是在分食韓劇與中國劇吃剩下的大餅，餅愈分愈小，就愈緊縮拍攝資金與劇本酬勞，造成惡性循環」(馬欣，2016)經過製作過程中的資料蒐集及分析，可

看出台灣的差距與韓國進步的主要因素是：我們台灣演藝界並不像韓國有政府及業界投資的撐腰；為節省成本，培訓新人的訓練期也不像韓國那麼專精；承上述也延伸了拍攝效果、拍攝場景不夠細緻、以及公司內部營運管理等惡性循環。

而韓流是南韓推動文化傳播的成功例子，面對文化的傳入，帶來了兩面影響。雖然韓劇的進入，使台戲普及的接受度不如以往，甚至取代。但韓劇的傳入可說是一種「文化交流」並非「文化侵襲」。從中我們不只得到了更高階的休閒娛樂效果，並了解到更高層次的文化內涵。

從上述我們可以瞭解台灣缺乏的並非人才，而是演藝創作背景的資源。因此我們要學習的並非是抄襲他國的作品風格，而是要學習演藝文化背景的經營模式，使演藝經營的背景有著徹底的改革，並且應當有所省思，究竟要如何才能將台灣也藝文化向外傳遞？恢復以往的光景，和國際勢力並駕齊驅。

肆 ●引註資料

1. 陳蒼涵(2016)。余天搶不到小巨蛋 李亞萍嗆「台灣快變文化沙漠」。蘋果日報，2016年07月22日。
2. 顏雅玲(2005)。韓國與台灣電視劇產銷體系之比較與分析。國立政治大學學位論文
3. 蕭瑞麟(2016)。韓流造星計畫:如何謀文化。中國時報，2016年06月12日
4. 呂紹輔、郭怡欣、林冠妤、陳盈如、吳喬安、王冠云、甘雅竹(2014)。大學生瘋韓劇 影響無所不在。大學報，2014年3月27日。
5. 溫先生(2015)。康熙來了一天重播6次！轉完1百多台沒節目想看...這4張圖，揭開台灣電視圈的真相。商業週刊。2016/10/13
6. Mobile01。2016/10/13。 <https://goo.gl/xTLLKR>
7. 韓娛最前線。2016/10/13。 <http://kpopn.niusnews.com/=K1nnn2>
8. TVBS 新聞。2016/10/13。 <http://news.tvbs.com.tw/entertainment/666349>
9. 聯合新聞網。2016/10/13， <https://goo.gl/fmnTD9>
10. 娛樂重擊。2016/10/13。 <http://punchline.asia/archives/24881>
11. 公民新聞。2016/10/13。 <https://www.peopo.org/news/309969>