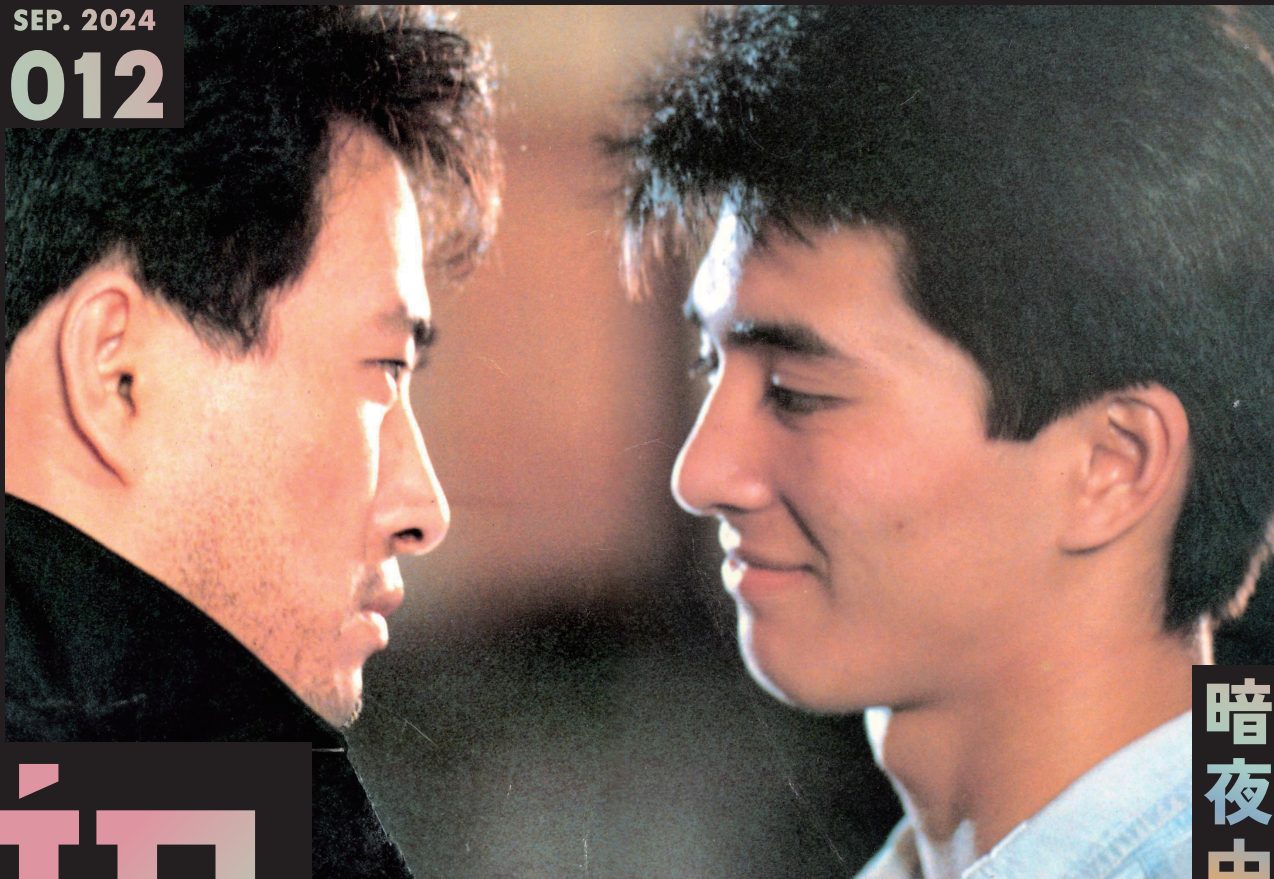

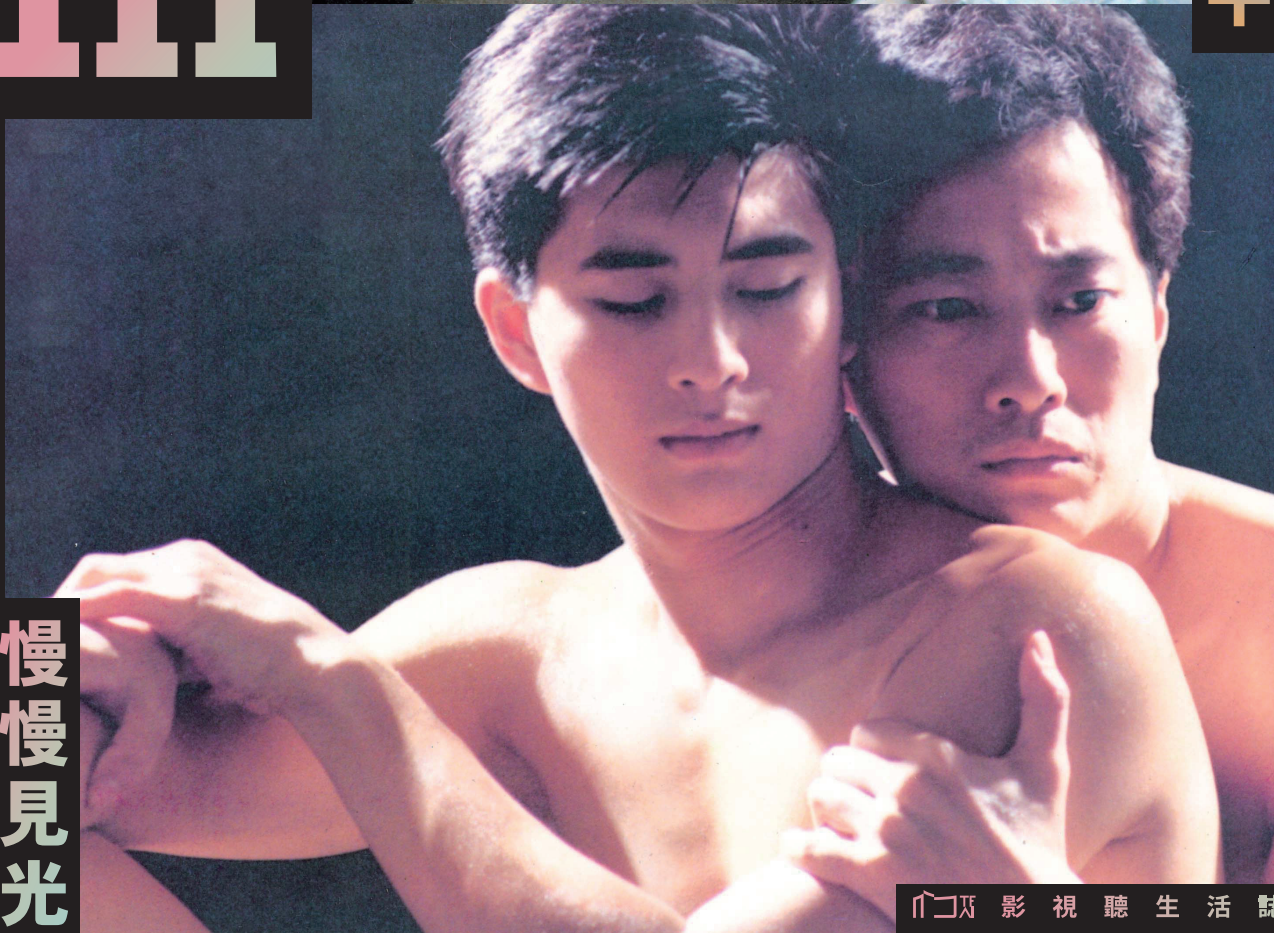
SEP. 2024

012

暗夜中

in

慢慢見光

二〇一九年五月，立法院三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，臺灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。今年適逢同婚合法化五周年，國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心）啟動電影《孽子》一刀未剪版數位修復與重映計畫，其意義自然不言而喻。

一九八三年，作家白先勇將他先前分別在臺灣、新加坡連載的小說《孽子》集結出版，三年後，導演虞戡平與製片吳功將它搬上銀幕。在黨國威權的戒嚴時代，要攝製同性戀題材電影是一大禁忌。《孽子》從籌拍到上映，一路關卡重重，尤以當年嚴峻的電檢尺度，讓這部片在創作者與新聞局來回送審衝撞過程中，送檢了十多次，最終被剪去十一刀後，才獲准以限制級上映。

幸運的是，當年未修剪的原始底片始終被小心翼翼保護著，之後寄存於影視聽中心恆溫恆溼的專業片庫中，在三十八年後的今天，才能以完整面貌重新亮相；意外的是，電影於一九八六年拍攝的當下畫面，更記錄了臺灣政治解嚴前夕，整個社會能量瀕臨爆發的氣息，以及臺北新公園（二二八和平公園）等知名同志場域地標，和整個世代年輕人蓄勢待發的騷動。

今年十月，臺灣同志遊行邁入第二十二屆之際，影視聽中心將帶來《孽子》無刪剪數位修復版首映，本期的封面故事也以《孽子》出發，帶領讀者觀看《孽子》從文字轉換為電影、電視劇，到舞臺劇的不同面貌，並延伸窺探臺灣影史 LGBTQ+ 題材流變。此外，我們還邀請社會學與動漫研究學者為讀者以「女性視角」來觀看男男情愛的 BL 文化，更以周美玲導演的《豔光四射歌舞團》為例，打開性別只以二元作為劃分對立的框架，探索主流之外的「酷兒電影」。值得一提的是，十月除了《孽子》首映，影視聽中心三樓「時間圖書館」的影迷俱樂部活動也精選多元性別題目單，其中便包含了臺灣首部變裝皇后主題的《豔光四射歌舞團》。只要到圖書館櫃檯說出通關密語「我要參加影迷俱樂部」，不需會員身分也能免費入館觀賞，歡迎讀者們屆時多多參與。

對於性別的思考與摸索從來就不是簡單的課題，走過需要受到審查的封閉時代，如今我們能在自由開放、擁抱多元的社會氛圍之下，深入探討生而為人、純粹為愛的本質。透過經典電影的回歸，一起重新見證過去所嚮往「愛最大」的時代，一起緬懷從前電影人曾為此展現的勇氣、衝撞與堅持。

董事長

福明仁

FEATURES POSTER · 當期海報 33

《神龍飛俠》

GUESTING · 影視聽漫遊 38

劉品言：我終於知道自己要的是什麼，所以我真的可以演到老

田育志

CULTURAL VISION · 文化換日線 48

前夜祭——好萊塢黃金時代是怎麼煉成的？
關於聲音、審查與色彩的電影故事

葉郎

ON THE ROAD · 職人路上 52

為什麼不能用台語談戀愛呢？
專訪台語配音員葉又菁

田育志

LOCAL INSIGHT · 新莊普拉斯 58

羅賓的插畫取材與日常散步：透視新莊紋理之術

葉俞君

UNBOXING PROJECT · 開箱辦公桌 62

網購、剪報，有時還會找回遺失的絕版品：
圖書資訊組的挖寶現場

麥恩

INTRO · 影視聽手帖 03

董事長 褚明仁

NEWS & REPORT · 快訊特報

06 從電影中找到生命的一部分：新竹誠正中學放映活動側記 編輯部

44 人與機械的科幻聲光：關於那些機械人電影的配樂 林紙鶴

66 盛夏開麥拉：認識電影夏令營活動側記 編輯部

CLASSIC SCENES · 名場面 08

拯救為情所困的同伴，你是哪一種好朋友？

怒怒心理師

COVER STORY · 封面故事

10 黑盒子裡的光彩流轉 王祖鵬（地下電影）

14 臺灣同志大事記——精華版 姚惠耀、編輯部

16 性／別火花：談《豔光四射歌舞團》 陳宏瑋

18 BL，愛在蔓延時 王佩迪

22 家永遠會在 鄭秉泓 Ryan
從文學到影視劇場改編——《孽子》的多重文本宇宙

EXPLORE · 修復新鮮事 26

《孽子》首次完整上映：電影修復穿梭今昔，見證社會變遷
陳庭庭

DAILY READING · 好讀日常 30

《魔幻大戲院》：用電影串起祖孫情與世代回憶
黃羽萍

發行單位
國家電影及視聽文化中心

董事長 褚明仁
執行長 杜麗琴
副執行長 林盈志
督導 莊千慧 何品萱
行政 林郁筑 簡君潔

執行製作
聯經出版事業股份有限公司
編輯顧問 謝世宗
編輯團隊 許俐葳 陳令洋
設計指導 江柏學 何妍童
設計指導 陳怡黎 郭蒼玉
視覺設計 李岡樺

地址 242030 新北市
新莊區文藝路2號
電話 02-8522-8000
網站 www.fifa.org.tw

地址 22161 新北市汐止
區大同路一段369號1樓
電話 02-8692-5588
網站 www.unifas.me

出版日期
中華民國一十三年九月
出版資訊 012期

本期封面
國家影視聽中心／圖片提供
李岡樺／設計

從電影中找到生命的一部分 新竹誠正中學放映活動側記

編輯部／採訪撰文、攝影

電影能帶來的感動會是什麼模樣？青少年矯正學校——新竹誠正中學的訓育組長江仲敏有一段永遠忘不了的回憶：許多年前，學校第一次與當時的國家電影中心合作，放映鄭文堂導演的《眼淚》，並邀請演員鄭宜農參與映後活動。江仲敏說，那時候是夏天，外面好熱好熱，禮堂的冷氣送出涼涼的風，電影剛結束，大家還沉浸在餘韻中，鄭宜農像是從大銀幕裡走出來一樣，飄逸地、自在地上臺，彈起吉他、輕唱著歌，平常總心浮氣躁的少年們都一反常態，只安靜地享受當下。江仲敏感受到，這就是電影的魔法吧。

學生們在電影中彷彿也看見了自己的生命經驗——失職的家長、破碎的家庭、躁鬱叛逆的青春期、打架火拼的血場面，都是許多學生進入矯正學校以前的日常，所以他們理解這些故事，也特別能夠感同身受。

演員游安順看著學生，也想起自己九歲的兒子，忍不住敞開心扉和他們分享自己荒唐的年少時期故事。

學生們欣賞電影，看得十分專注。

感同身受那些不美好的故事

多年過去，國家電影中心已轉型為國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心），名稱雖然改變，推動影像教育和文化平權的脚步不會停下，致力帶著電影深入臺灣各個角落，讓不分年齡、文化、背景的觀眾都有機會進入電影藝術之門。

今年春天，影視聽中心再次來到新竹誠正中學放映《一家子兒咕咕叫》，這部電影描述一個失意的父親因為好賭賽鴿，且長年以暴力、冷漠作為賭途不順的宣洩方式，忽視家人的感受，最後造成妻女出走，家庭分崩離析。

即使獲有二〇二二年金馬獎最佳劇情片的殊榮，《一家子兒咕咕叫》無論故事主題、節奏步調都不是主流的討喜類型，但師長們知道，正是這樣的「非主流」，讓

電影以外還有不同的生命途徑

《一家子兒咕咕叫》的結局以悲劇收尾，反映了某種人生樣貌，劇中角色的心境也更符合矯正學校學生的狀態，讓大家都看得屏氣凝神。但影像教育的步驟不只停留在這裡，電影播放結束，映後的延伸討論和心得梳理便是一大重點。

這一次，影視聽中心特別邀請在片中飾演賭徒父親的游安順參與映後座談，並談談自己的演藝生涯之路。

游安順坦言，剛開始收到邀請時，他也曾感到掙扎，不知道該和學生們說些什麼，又要用什麼態度面對他們比較適合。可是，當他抵達現場，看見禮堂內的十幾歲青少年，瞬間就想起自己的兒子，許多複雜的感觸一下子全湧上心頭。

於是，游安順放下所有顧慮不安，決定只以真心相待。

他和學生們娓娓道來自己的生命故事。小時候，因為爸爸娶小老婆，他的家庭生活並不和睦，到了他血氣方剛、脾氣火爆的少年時期，甚至曾在劇烈衝突中舉刀揚言要砍殺親人。等到他當上演員，演戲賺了錢就拿去喝酒，日子過得非常糜爛，最後因為亂花錢而負債，和太太的感情也以離婚收場。那段人生既荒唐又紛亂。

現在，游安順已從過去的低潮爬起，如今的他在表演工作裡找到力量，並珍惜著身邊所愛的人。

游安順勉勵學生，在《一家子兒咕咕叫》的故事裡，角色受到環境等各種因素影響，做出錯誤的選擇，最終迎向負面結局，但在現實世界中，我們都還有機會堅持做對的事。人生的路有許多走向，稍微轉個彎，我們可以踏上比電影世界裡更多元、更不一樣的途徑。

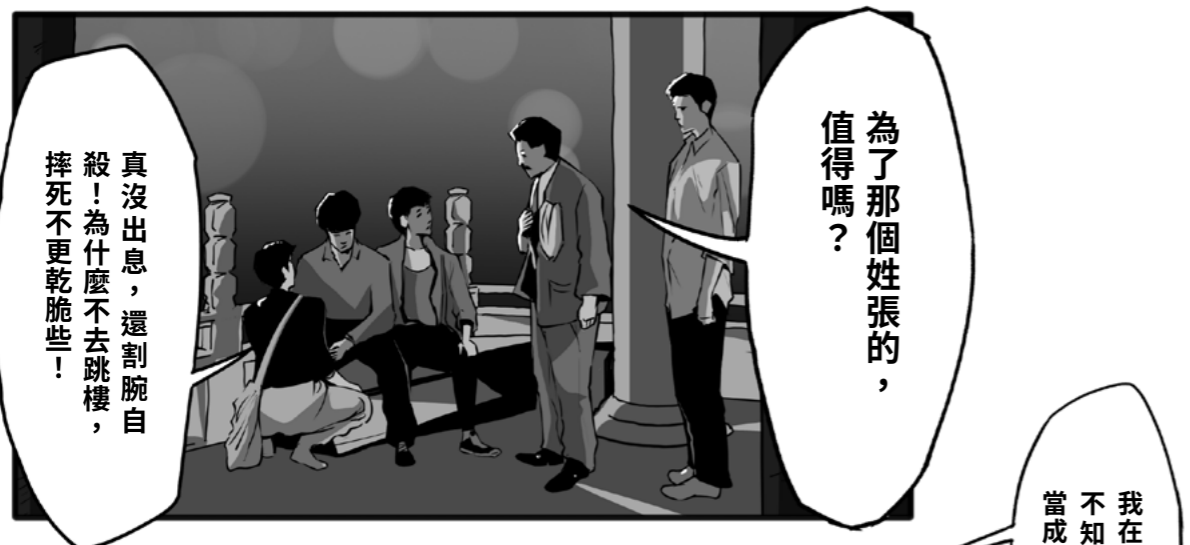
拯救為情所困的同伴，你是哪一種好朋友？

怒怒心理師 / 題目設計 · 鄭嘉 / 繪圖

🎬 孽子

臺灣 | 1986 | DCP | 彩色 | 106 分鐘

改編自作家白先勇同名小說的電影《孽子》描繪同志族群不受接納，只能於夜晚，聚集在臺北新公園相互扶持，從彼此身上得到理解與慰藉，彷彿自成一個被社會放逐的「黑暗王國」。解嚴之前的臺北時空，無助的孩子們在夜裡徬徨，只為尋求一份歸屬，而臺北新公園對同志來說，也成為具有重要代表性的地標。

如果朋友遭到情人拋棄，甚至因此嘗試要結束生命，你會怎麼回應？

- A** 難以克制情緒，怒氣沖沖向朋友表示要讓對方付出代價！
- B** 舊的不去，新的不來！呼叫各路親友一起不醉不歸，幫朋友忘掉過去。
- C** 雖然著急，但還是先想辦法慢下來，試著去聆聽並理解朋友的痛苦與掙扎。
- D** 感到不可置信，試圖理性說服朋友為了爛人尋死不值得。

劇情發展詳見 P64

黑盒子裡的光彩流轉

Blue Gate Crossing

王祖鵬（地下電影）／撰文

猶記得《藍色大門》裡的孟克柔曾這樣問：「三年五年以後，甚至更久更久以後，我們會變成什麼樣的大人呢？」

那是二〇〇二年的電影。十七年後，臺灣在二〇一九年五月十七日的傾盆大雨中，成為亞洲第一個同婚合法化的國家，雖然是以專法實施，但那天的雨水洗滌了多少苦痛與歧視，放晴後的臺灣不一樣了，往後可以告訴像孟克柔這樣的女孩，妳在法律的保護下，會變成能自由選妳所愛並與之結婚的大人，臺灣這片土地的本質終將適合所有人、所有愛。

COVER
STORY

封面故事

Stepping out of darkness,

Crystal boys, let us proudly love and live.

our love
can be seen.

暗夜中
慢慢見光

同志電影的 啟蒙先驅

事實上，我認為少數群體在主流娛樂文化的呈現與否，對於改進歧視乃至於推動認同，都有著顯而易見的影響，而主流娛樂文化不外乎電影、文學、音樂等等，這三者的關係又是相當緊密，有時幾乎不可分割。

例如，白先勇的文學作品《孽子》，先後改編成舞臺劇、電視劇，也在一九八六年由虞戡平執導，改編成同志電影。《孽子》的出現在臺灣解嚴前後，緩緩鬆動了社會根深蒂固的異性戀

結構，不敢說一夕瓦解或重構，但當然有著承先啟後的作用——《孽子》在臺灣影史，幾乎被稱作同志電影的啟蒙先驅。

而在《孽子》之前的同志電影，牟敦芾的《跑到終點》、李美彌的《女子學校》雖然隱晦，但皆有許多論述儼然指出其中的同志元素；在《孽子》之後，隨著解嚴、臺灣社會變得更加多元與開放，風氣自然也影響了電影創作者，漸漸的，同志電影逐步躍上大眾視野。

悲苦以外的面貌： 青春、成長與女性視角

在這之後進入二十一世紀，臺灣同志電影也發展出一種小清新，如同文章開頭易智言的《藍色大門》，那種抑鬱隱晦仍有，但就不若李安、蔡明亮那般苦楚難熬，反而挖掘出青春的成長氣息，幾乎開創臺灣同志電影的另一種範例，從此延伸，陳正道二〇〇六年的《盛夏光年》、楊雅喆二〇一二年的《女朋友。男朋友》不就是奠基於「成長」的某種變形嗎。

當然，此時女導演也有推出同志作品，例如探索女性與同志身體的周美玲，最著名的為二〇〇七年的《刺青》；從女性導演切入，要提及黃惠偵二〇一六年的紀錄片《日常對話》，追索母女關係的同時，也拉出母執輩不可明說的同志情慾。

走進主流 大放異彩

李安在一九九三年交出的《囍宴》，以東方視角，看向同性戀以及傳統價值觀的對立，而細看李安的「父親三部曲」都離不開家與父權，且各有千秋，對比起《推手》，父親的形象在《囍宴》似乎更為掏空——當然，孩子的同志傾向，對於傳統父親更加衝擊。

《囍宴》抱走了金馬獎最佳劇情片等大獎，最重要的榮譽則是在柏林影展擒下最高榮譽金熊獎，而後更提名奧斯卡最佳外語片，相較於侯孝賢以《悲情城市》在解嚴之際談論臺灣本土歷史並受國際肯定，李安則是另闢蹊徑，從同志之情切入，牽引出國族、家庭等複雜敘事，同時也將臺灣同志電影推上另一個高峰。

而在李安大放光芒的一九九〇年代，也別忘記蔡明亮交出的「台北三部曲」《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》，男性情慾就如同「河流」般流瀉——可以是在都會男女的一夜情過後，孤寂男子偷偷獻上的一吻；也可以是在情慾三溫暖後發現的父子關係。蔡明亮的同志主題，貫串其近半世紀的創作生涯，尤其深受國際影壇肯認，蔡明亮當然也在上個世紀末的臺灣同志電影，劃下不可抹滅的筆觸。

在世紀末 站上國際舞臺

經過數十年後，臺灣同志電影早已非「禁忌」，主流娛樂文化也漸漸擁抱此類型，二〇一八年徐譽庭、許智彥的《誰先愛上他的》口碑、獎項雙收；二〇二〇年就能看見首部破億的同志電影《刻在你心底的名字》，導演柳廣輝捧紅了新生代演員陳昊森、曾敬驊；同年則還有鄭有傑的《親愛的房客》，同樣叫好叫座，莫子儀也憑藉片中同志角色拿下金馬影帝。

有了《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》之後，能在二〇二三年看見程偉豪的《關於我和鬼變成家人的那件事》，將同志題材雜揉了動作、喜劇、靈異等元素，賣出近四億臺幣，目前高居臺灣影史票房第七名的位置。數十年前，恐怕誰都料想不到同志電影能在臺灣的主流大眾視野綻放。

當然，關於同志電影的演進脈絡，在此簡短的書寫篇幅恐難以企及，但臺灣對於此議題的態度轉變，已然顯見——彩虹的一抹暈塗，正在黑盒子中發光。

王祖鵬（地下電影）

待過串流、電影雜誌，曾任金馬影展第四屆亞洲電影觀察團、台北電影獎媒體評審、金穗獎影評人推薦獎評審、青春影展初選評審。曾赴坎城、柏林影展進行評論寫作。現任台灣影評人協會成員。評論文章散見50輯、換日線、電影神搜、關鍵評論網、CATCHPLAY+、Gloobee電影等中文大媒體平臺與紙本刊物。

* 社會史 *

1986

臺灣第一位公開出櫃的男同志祁家威與其伴侶至臺北地院申請結婚，並至立法院請願，被以「違反善良風俗」為由拒絕。

1987

臺灣小劇場創作者田啟元當兵體檢時，被驗出帶有愛滋感染，成為第一個遭媒體大肆報導罹患愛滋病的男同志，並受到輿論與歧視打壓。

1990.2.23

女同志組織「我們之間」成立，是第一個臺灣同志團體。

1993

國立臺灣大學男同性戀問題研究社（NTU Gay Chat）、女同性戀文化研究社成立，是臺灣首次出現校園同志社團。

1996

臺灣第一個佛教同志團體「童梵精舍」、第一個同志基督徒教會「同光同志長老教會」成立。

1997.7.30

常德街事件爆發，員警對夜晚徘徊於常德街的男同志進行臨檢，引起同志團體譴責。

1999.11

男同志酒吧Corner's遭警方密集惡意臨檢，不久後結束營業。

2000.4.20

屏東高樹國中學生葉永鈺因性別氣質陰柔，遭同學霸凌而不敢在下課時間上廁所，獨自上廁所時遭逢事故，送醫不治。

2000.6

同志諮詢熱線登記立案，成為第一個全國性的同志團體。

2000.9.4

總統接見美國及臺灣同志運動代表，並公開表示同性戀不是罪也不是病。

* 影視史 *

1986

《孽子》同名改編電影上映，上映兩天即熱賣超過七百萬票房，並被選為洛杉磯第一屆同志影展開幕片。

1990

凌煙出版小說《失聲畫眉》，描寫歌仔戲班的女同志戀情，獲得《自立晚報》百萬小說獎，並於隔年改編為電影。

1992

第29屆金馬影展首次在「國際影片觀摩展」中加入同志專題片單，後來影評人聞天祥更曾指出這是「金馬史上最大的同志專題」。

1993.3

李安描述男同志因家庭壓力而假結婚的電影《喜宴》上映，該片於柏林影展獲得金熊獎。

1999.3.1

陳俊志的《美麗少年》上映，是臺灣第一部上院線的同志議題紀錄片。

2001

周美玲與劉芸后完成記錄男同志酒吧Corner's的紀錄片《私角落》，是兩人合作的第一部同志題材作品，也是臺灣第一部同志酒吧紀錄片，該片獲台灣國際紀錄片影展台灣獎評審團特別推薦、台北電影節最佳紀錄片獎，並入選多項國際同志影展。

2001.10

台視播出改編自同名小說的電視劇《逆女》，是臺灣第一部女同志主題的電視劇。

historical events

2003.2

公視播出《孽子》同名改編電視劇，該劇入圍金鐘獎十三項大獎、最終獲得六個獎項。

2003.11.1

臺灣同志遊行首次舉辦的時候，《私角落》在臺北新公園公開播映。

2004.4

陳映蓉的臺灣第一部同志喜劇電影《17歲的天空》上映，該片也記錄了第一屆臺灣同志遊行的畫面。

2004.10

周美玲的臺灣第一部變裝皇后主題電影《豔光四射歌舞團》入圍金馬獎五項大獎，並獲得當屆的年度最佳臺灣電影。

2005

臺灣性別人權協會策劃第一屆「亞洲拉子影展」，是臺灣第一場以女同志為主題的影展。

2006

陳正道描繪青少年情慾探索的電影《盛夏光年》上映，創下臺灣電影預售票房紀錄。

2014.1

三立鄉土劇《世間情》中，出現女同志戀人接吻、披婚紗的劇情，引起國內外媒體報導。

2014.9

台灣國際酷兒影展首次舉辦，精選多元性別主題，總共播放來自30個國家的60部影片。

2015

LINE TV推出自製網路劇《同樂會》，是臺灣第一部出現同志角色與劇情的網路劇。

2016

杰德影音創立全亞洲第一個為同志酷兒族群打造的線上影音平臺「GagaOOLala—屬於你的故事」，除了引進國外多元性別題材作品，也產出原創作品。

2017

CHOCO TV製作《HIStory》BL網路劇大獲好評，並成為第一部在日本播出的臺灣網路劇。

2019

陳敏郎的電影《我的靈魂是愛做的》上映，致敬臺灣知名小劇場創作者，同時也具有愛滋帶原男同志身分的田啟元。

2020

柳廣輝的電影《刻在你心底的名字》上映，成為臺灣第一部票房破億的同志電影。

2023

文策院與LINE TV合作推出BL、GL華語原創影集開發計畫，協助相關主題的影劇發展及製作。

2024

程偉豪融合同志元素的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》代表臺灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片入圍資格。

2003.11.1

臺灣同志遊行首次舉辦，以「看見同性戀」為主軸，近千人參加。

2004.6.4

立法院通過《性別平等教育法》，將性傾向納入法條，保障多元性別學生的受教權。

2005.6.13

立法院通過《性別平等教育法施行細則》，將同志教育納入性平課程。

2006

「同性婚姻法」草案提出，是臺灣第一次於立法院出現的同婚法。

2008.9

首個身心障礙同志團體「殘酷兒」成立。

2015.5

高雄市開放同性伴侶註記。

2015.8

祈家威由伴侶盟律師團代理聲請同婚釋憲。

2017.5.24

司法院大法官會議「釋字748號」解釋，指出現行法規沒有保障同性婚姻是違反憲法的平等權原則，要求兩年內完成修立法。

2018.11.24

反同公投三案通過，包括同意民法婚姻限定在一男一女的結合、同意以民法婚姻規定以外的形式保障同性別經營共同生活權益，以及反對在國中小階段實施同志教育。

2018.12.5

首屆Adju阿督音樂節舉行，是原住民多元性別音樂會。Adju是排灣族女性夥伴間的稱呼，部落中的男同志及多元性別也會以Adju稱呼彼此。

2019.5.17

立法院三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，經總統公布於5月24日施行。

2023

葉永鈺事件23周年，教育部明定4月20日為性別平等教育日

2024

臺灣變裝皇后妮妃雅在美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》獲得冠軍，並於同年七月，代表臺灣參加文化奧運。

談性 《豔光四射 歌舞團》

陳宏璋／撰文

第二十九屆金馬影展策劃人林奕華引進「同志」一詞，取代了從前臺灣人常使用的「變態」、「基佬」等負面字眼，從此「同志」被轉譯進臺灣，用來指稱同性戀者。

酷兒是從英文 Queer 翻譯而來，本意為「古怪的」，多被用來指稱同性戀、雙性戀、跨性別等等非主流的性取向或性別認同。

同志

酷兒

依隨性別多元化的浪潮，許多的性／別議題成為了「正常」。LGBTQ+ 在「正常」以前，報章媒體不乏以人妖、屁精、娘炮等諸多污名字彙進行指涉。如何翻轉污名，戲院銀幕成發聲與再現的必要場域。於是臺灣性少數們，在《孽子》、《青少年哪吒》、《囍宴》、《美麗在唱歌》、《藍色大門》等等作品尋覓自我的存在。與此同時，女性、同志運動的風起雲湧，加上影展單位持續引進同志電影皆成為推進多元的養分。宛若種子萌芽般，同志電影成為臺灣電影的嶄新類型。

敢曝

敢曝是從 Camp 翻譯而來，本意為「誇張、戲劇化的裝扮」，常被用來指稱包含男扮女裝、變裝皇后的性別扮演。

性／別

在「性別」二字中間加斜槓，除了表示性別的多元超越男女二分法，也彰顯「性」與「性別」是具有差異的。

主流以外的酷兒凝視

談論臺灣同志電影，周美玲是臺灣重要的獨立電影創作者。從最初的《身體短片》與《私角落》，呈現出導演創作軌跡的性別多元觀點，以及對同志社群的持續關注。《豔光四射歌舞團》是周美玲首部劇情長片，臺灣第一部以變裝皇后為主題的電影。本作故事講述主角蕭蕭薇白天是道士；晚上則是電子花車皇后。道士是婚喪喜慶中民俗活動的一環，可以視作傳統父權社會的價值秩序；

變裝則是身體實踐，背離異性戀常規的性別氣質，文本藉由身分對立，暢述二元以外的多元可能。為了彰顯戲劇衝突，某日主角招魂時，發現死者是自己昔日愛侶。這下不只是跨越性別，更跨越生死去探究同志伴侶情誼，這早於《關於我和鬼變成家人的那件事》十八年之久，用同志文化與傳統儀式交會碰撞出火花，可見導演走在時代尖端的前衛。

不單是主角，故事進行過程中，變裝皇后們彼此嬉鬧的互動，就是當代社群文化的展演，這都可

以解讀為導演透過文本傳遞同志運動意識，並以影像實踐性別政治，呈現出多元包容的臺灣美學。

二〇二四年是《豔光四射歌舞團》二十周年，國家電影及視聽文化中心在十月到十一月推出的「影迷俱樂部」企劃節目中，也將《豔光四射歌舞團》列為推薦選片，以響應全臺各地每年十月的多元性別友善活動。歡迎讀者入館免費觀賞，從電影中看見多元性別在華語電影發展過程中的不同面貌與轉變。

❶ 影迷俱樂部 2024 年第四期—雌雄莫辨

時間：2024.10-2024.11

地點：國家電影及視聽文化中心「時間圖書館」

陳宏璋
編劇、監製、策劃、影評、廣告企劃。長期以筆名波昂刺從事評論書寫與訪談，近年轉往創作領域，編劇策劃作品連續兩年獲短片輔導金補助。

BL，愛在蔓延時

人們對 BL 文化的喜愛早已悄悄在蔓延著。

還記得二〇一四年太陽花學運期間，腐女對學生領袖做男男配對的想像，公開在社群平臺上大量流傳，原本低調的 BL 文化就這麼浮現在主流視野下；二〇一六年底「相挺為平權，全民撐同志」在凱道上的音樂會，腐女直接相約站出來力挺同性婚姻平權；而近年隨著亞洲各國 BL 影劇風行，BL 文化終於突破了「二次元之壁」，連男同志們也被吸引，積極主動地成為 BL 劇閱聽者，與腐女們一同成為追星一族。

這波真人演出的 BL 熱潮，包括中國網路劇《上癮》、臺灣的《HIStory》系列、日本《大叔之愛》和《如果 30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，或是韓國《語意錯誤》，更不用提作品產量最豐富的泰國 BL 劇產業，這些 BL 影劇透過網路影音平臺播送，從腐女圈蔓延到 LGBTQ+ 社群，BL 文化逐漸被大眾所知。然而，儘管 BL 影劇讓同志與腐女一起同樂，男同志觀看 BL 劇的視角，卻與腐女們存在著許多本質上的差異，因此，在恣意地把 BL 文化當作是同志影視文化的一環之前，我們有必要先釐清 BL 文化存在著什麼樣的本質與性別意涵。

王佩迪／撰文

什麼是 BL？

Boy's Love，簡稱 BL，是一種以男男戀愛為題材的漫畫、小說和影視等作品的總稱。這類作品多由女性創作、並以女性讀者為主要對象，而這些喜愛 BL 的女性們自嘲為「腐女」（事實上也有少數為男性或其他多元性別者，但在此文仍通稱為腐女）。BL 文化起源於一九七〇年代日本的少女漫畫，當時稱為「少年愛」，男男禁

忌之戀描繪得浪漫唯美卻總是悲劇收場。隨後才逐漸發展成一種較輕鬆、具娛樂性且可預測為 Happy Ending 的類型，即我們所熟知的 BL。

BL 作品通常以女性觀點出發，描繪男主角們的相遇、相知與相愛過程，劃重點：是「男性」主角們——而非「男同志」——在談戀愛喔。

「是我的話，不管他是男是女、是貓狗也好、植物也好、機器也好，我都一定會把他找出來，然後絕對會喜歡上他。」

漫畫《絕愛 1989》中的這一段話，說明了 BL 文化一個重要的本質：腐女們在看的 BL 並不是男同志的戀愛，而是希望透過禁忌的同性相戀，彰顯出愛情的永誌不渝，無論如何都要突破性別甚至物種隔閡的終極愛情，就如同在許多傳統愛情

故事中常描繪，愛到死的男女主角即使輪迴轉生，或穿越異世界，也還是會認出彼此繼續愛！只不過腐女不再想看男女愛情故事，而是希望從男男的愛情故事中獲得更多愉悅。

此外，BL 作品除了原創之外，二次創作也是非常重要的創作方式。腐女們熱衷於將各種故事中的男性角色關係詮釋為愛情關係，進行 CP 配對與文本創作，再與更多的同好們一起交流分享！因此腐女社群往往是根據彼此是否為同樣 CP 的粉絲而聚集一堂。

BL 的性別意涵

對腐女而言，閱讀或創作 BL 具有許多性別意涵，以下簡單列舉：

＊在BL作品中，女性不再是性的欲望對象，因此女性擺脫了身體被物化的命運，反倒是透過BL，腐女可以作為一名主動的觀看者，大膽凝視男性身體。

＊在創作與分享BL文本的過程中，腐女們掌握了創作與詮釋權，也因與同好分享而產生了自信與愉悅。這種透過非異性戀預設或二元性別對立的閱讀方式，正是所謂的酷兒閱讀。

＊BL文本多數都會描繪男男性愛場面，在BL作品觸手可及的情況下，它成了不少年輕腐女們情慾啟蒙的文本，甚至也能藉此探索自身情慾上的愛好傾向。

＊BL作品中有許多不同樣貌的男性角色們，陽剛、陰柔、粗曠、性感、纖細、溫柔、肌肉或大叔。重點是，與一般大眾

對BL的誤解不一樣，這些角色在腐女的配對中並沒有固定的攻受位置，纖細、陰柔的角色也有可能是攻，這意味著腐女們對男性特質的關注是相當多元的，挑戰了單一的霸權陽剛特質。

＊腐女們會因為看BL而去認識同志、支持同志，也可能透過BL閱讀更進一步探索自身的性或性別認同。

男同志看BL

在BL發展初期，男同志社群大多數對BL持負面的態度，認為腐女們消費或挪用男同志文化的再現符碼，卻無視於同志受歧視的現實處境。一九九〇年代的日本，男同志甚至與腐女們會展開過一場激烈的「YAOI論戰」，因這場論

戰，BL創作者開始反思並進化，作品越來越多描繪寫實的男同志生活，融入更多同志友善與性傾向認同的元素，加上多元化的審美與風格，BL逐漸被同志讀者們所接受。

不過，開始會著墨 LGBTQ+ 元素的BL，本質上依舊以浪漫的戀愛關係為中心，就像少女漫畫或言情小說一樣，故事終究是爲了滿足讀者對美好愛情的憧憬而存在。因此不少男同志讀者會透過閱讀BL尋找美好的浪漫愛，同時也不乏有讀者將BL作品當作同志啟蒙的資源，而近年來BL影劇的真人演出，更讓男同志閱聽者感到更貼近個人現實，彷彿這些故事會發生在自己身上一樣，對主角有更多代入與認同，演員也可能就是同志的天菜！因此，腐女與同志們一起追那些BL影劇、追演員CP，這些BL

劇的影響力也可能反過來讓 LGBTQ+ 社群的身影更普遍被看到。

我們常會想要去區分BL文化和同志文化相異之處，例如比起BL劇，同志影片更加強調同志認同與社會處境；比起BL漫畫，男同志漫畫則更凸顯赤裸的肉體情慾，然而事實上BL文化發展至今，類型與風格分眾多元，早已難以劃分BL與同志作品的界線。

與其去爭辯某些作品到底是BL還是同志影片，倒不如想

想：當各式各樣描繪同性戀情、挑戰異性戀霸權、充滿多元性別或酷兒元素、探討同志認同及性少數議題的作品在主流影視產業中已成爲常態的存在時，等於同性戀、跨性別、無性戀者等性少數族群可以更廣泛地被大眾看見、被了解。而在父權體制被壓抑的腐女，與受異性戀社會歧視的同志，透過一起追BL劇產生了交集，或許更可能在特定時機下形成同盟，共同爲性與性別平權努力。

王佩迪

美國紐約市立大學社會學博士。動漫文化與性別研究者，台灣ACG研究學會常務理事，文化研究學會理事。現任職於國立臺灣歷史博物館研究組，國立中央大學通識教育中心兼任助理教授。專長領域為動漫文化與產業、性別研究、媒體研究與粉絲文化。《動漫社會學》書系主編。

會在

從文學到影視劇場改編——《孽子》的多重文本宇宙

家永遠

鄭秉泓 Ryan / 撰文 · 國家電影及視聽文化中心、允晨文化 / 圖片提供

要理解白先勇唯一長篇小說《孽子》，首先必須回到一九六二年。白先勇在母親過世四十天後，便離開臺灣，前往美國愛荷華大學創作班深造。當時他父親白崇禧來送行，這是兩人最後一次會面（白崇禧於四年後心臟病發去世）。去到美國的白先勇，歷經一番調適，完成刻劃一名旅美臺灣留學生突接獲母親病逝消息之心境變化的〈芝加哥之死〉，至此邁入新的創作階段。

《孽子》文本的時代意義

從上海、南京、香港、臺北、芝加哥，然後紐約，白先勇是流亡到了臺北的中國人，也是漂泊紐約失落無根的一代，輾轉流離的人生經歷，對於人性慾望的精準剖析，加上自身的同志身分，讓他的創作兼治「大寫」家國歷史和「小寫」個人情感記憶於一爐。例如《臺北人》和《紐約客》都是短篇小說集，每個篇章各自獨立，一旦合而觀之，則是恢宏大器的時代鉅作。

《孽子》描述一個隱身在臺北新公園夜晚的地下國度裡頭的愛與死、情與恨，作為白先勇的唯一長篇作品，裡頭依稀得見《臺北人》和《紐約客》身影，主軸既講阿青又講龍子，兼及「安樂鄉」其他男孩吳敏、小玉和老鼠的故事，像是很多短

篇的合集，一段接著一段父子、類父子關係輪番上演……。今與昔、新與舊、重生的與逝去的，如此不同符號象徵之間的交錯對比，不只是白先勇擅長的寫作技巧，更是他的創作核心。

在保守的上個世紀八〇年代，《孽子》的橫空出世衝擊了許多讀者的既定認知。在男歡女愛之外，它還是一場關於破碎家庭尋求和解的親情大戲，遭到放逐的阿青與龍子，他們所面臨的人生課題，其實都是回家。再從社會層面來看，白先勇在小說中刻劃一張又一張性感男孩的面孔，帶出背後各式各樣的愛情，有濃豔奔放的，有苦痛癡戀的，有犧牲奉獻的，有悲歡離合的，白先勇藉著那群男孩的種種反抗，撼動了父權階級，挑釁了戒嚴時期的國家機器。它宛如一段酷兒版本的尤里西斯歸鄉路，遙遠壯闊猶如史詩。

允晨文化／出版·許培鴻／攝影

舞臺劇版本的《孽子》結合舞蹈元素，呈現唯美、魔幻的「黑暗王國」。

父輩形象，甚至身邊還多出房東曼姨這樣的母性角色。以前我是原著基本教義派，並不欣賞這樣的改編策略，隨著年歲漸長，這次重看這個版本，竟然被曼姨這個深愛男同志楊金海的新創異性戀角色給感動得一塌糊塗。虞戡平的影迷看這版《孽子》裡楊金海和曼姨，可能會想起《搭錯車》裡啞叔和滿姨。這回他們安身立命之處不是違章建築，而是一間快被時代淘汰的照相館，那是提供給無家可歸的孽子擋風避雨的地方。

原著裡，新公園便是孽子的家。但虞戡平把「家」更為具象化，從照相館到酒館，有爸爸有媽媽，用現在說法這便是多元成家。人可能走，房子可能拆掉，但家永遠都在。虞戡平如是說。

從文字躍上銀幕與舞臺的呈現

白先勇的小說，有著改編成爲影像的絕對優勢——那些跳躍來回於不同時空的文字，既可以透過剪接保有其原著精神，同時更有機會創造新的視野和格局。如果一本長篇小說，改編成電視劇是順理成章，那麼要把它改編爲片長兩小時內的電影，如何找到有意思的切入角度或者有創意的觀點，便是致勝關鍵。不過，若要轉化成劇場形式，作法又不一樣。劇場在表現時間與空間上，自有其限制，但也因此衍生其特殊性，既解放又自由，製造電光幻影，重新詮釋文本，可以形成顛覆，也可能傳達新的意義。

一九八〇年代起，白先勇多部作品陸續被影像化，《孽子》、《玉卿嫂》、《金大班的最後一夜》、《孤戀花》皆橫跨小螢幕

和大銀幕，有的還被中國影視圈買去改編。電影方面還有《花橋榮記》，電視劇還有《一把青》，此外《孽子》及《金大班的最後一夜》另有舞臺劇版本。

從電視版到電影版再到劇場版，不同的導演和不同的平臺，自然就會有不同的《孽子》。金鐘獎名導曹瑞原在二〇一四年執導《孽子》舞臺劇，是我所看過最魔幻的《孽子》版本，白先勇的文字被轉化成華麗又悲涼的舞蹈，無須言語，擺動肢體便能穿梭過去和現在、悠遊於想像和現實，探索死亡與異境，將地下王國裡水晶男孩的愛恨嗔癡表達得淋漓盡致。

虞戡平執導的電影版《孽子》，則是原著文本首個影像化成果。受限長度，龍子的敘事軸線被刪掉許多，孫越飾演的楊金海則同時疊加了郭老、傅老爺子等其他

鄭秉泓 Ryan

影評人，現為高雄電影節節目總監，著有《台灣電影愛與死》、《台灣電影變幻時：尋找台灣魂》，公視紀錄短片《伏流》監製。

《孽子》首次完整上映

電影修復穿梭今昔，見證社會變遷

陳庭庭／採訪撰文·國家電影及視聽文化中心／圖片提供

一九八六年，白先勇經典文學作品《孽子》同名改編電影上映，成為臺灣同志電影先驅。二〇二四年適逢臺灣同婚合法化五周年，國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心）於今年一月舉辦修復啟動儀式，正式展開本片的修復作業。回首三十八年前，同性戀題材被視同禁忌，《孽子》在電檢制度下被刪剪十一刀；如今完整版本終於迎來問世的這一天，意義非凡，電影的修復與上映，更是社會變遷軌跡的見證與推手。

4K影像修復
預算與時間的雙重考驗

《孽子》修復啟動儀式上，主創團隊包含製片吳功、導演虞勘平、演員蘇明明與原著作者白先勇等人齊聚一堂，宣布修復版將以未經刪剪的面貌重新上映。影視聽中心數位修復組的趙百祥組長表示，八〇、九〇年代的修復片不算少見，相較於更早期的電影，《孽子》素材的保存狀況稱得上是十分良好，但修復過程也只能說是順利，不能說是容易。

修復老電影與修復其他文物相同，很大程度上仰賴既有素材的保存狀態。早期電影影像與聲音分開保存，因此各批素材的保存狀態會有落差。這次《孽子》修復的素材，在影像上統一使用

今年一月，影視聽中心舉辦《孽子》修復啟動儀式，主創團隊都齊聚一堂，也和大家分享當年的拍片回憶。

由群龍電影公司提供的原底片掃描檔，完整留有當年被電檢單位刪除的影像片段，其中聲片的部分卻不齊全。雖然很幸運地還另外存有聲音數位檔案可以補足，但在格率不同的狀態下整合影像與聲音，已成為本次修復重點功課。

而影像方面的問題則是《孽子》的影像原況呈現嚴重的變色問題，趙百祥與修復團隊分析研判，或許是由於膠片存放位置長期未經更動，使得對外的部分受到陽光曝曬，而靠牆內側濕氣相對較重所致。因此變色校正是這次影像修復的重點。團隊以解決嚴重變色問題、避免色調劇烈跳動為主要方向，將影像色調作統一的校正，進入調光階段後再交由調光師根據DVD等參考資料加以調整。

趙百祥也預告，這次《孽子》的修復片將是4K畫質。經典電影能以高畫質重現是眾所期盼，然而對修復團隊而言，4K畫質修復所需的工作和電腦

運算時間都將是2K的倍數，前述動態影像更要進行逐格修正，在時間與難度上都是一大考驗。

秉持冷靜與務實 平等對待眼前每部電影

修復電影不只是保存歷史文物，更與現在這個時代的脈動息息相關。臺灣過去的歷史政治環境，使舊電影在今日的修復與上映，往往具有反省、推翻或見證等種種特殊的力量。修復作業需要參考大量版本，並可能還得考量創作者與影人的多方意見，《孽子》尤其是一部具有重要歷史意義的作品，特別受到眾人期待與注視。

外界的期待聲浪有時也會傳進繁忙的片庫，然而對於電影修復師而言，專注在眼前的素材才是最重要的事。

趙百祥告訴我們，即使《孽子》在修復啟動之前，已獲得許多矚目，他們往往會提醒自己平等地看待每部片，然後冷靜地執行工作，希望能不愧對經手的每一部作品。

電影修復的目的，便是讓文物被保護與重新看見，他們也期待耗時長、回饋小的電影修復產業能得到更多關注。抱持著技術人員獨有的務實與謹慎，修復團隊正馬不停蹄地讓經典電影重回銀幕，跨越時空在創作者與觀眾心中激盪出新的觀點火花。

陳庭庭

一九九八年生，抓周時抓了筆。畢業於清大台灣文學研究所，〈龍瑛宗文學色彩事典〉可見於論文附錄。喜歡袖子花、圖書館、subway軟餅乾。個人網站：teikoteiko.com

《魔幻大戲院》

用電影串起祖孫情與世代回憶

黃羽萍／採訪撰文・國家電影及視聽文化中心／圖片提供

大得不可思議的滿月升空，點亮宛如城堡的立面，氛圍靜謐又神祕。一隻黑貓輕巧地在屋簷處走動，似是一位引路人，帶我們走入阿公經營的「魔幻大戲院」，在一部部經典作品之間，看見溫馨的祖孫情誼，也重現臺灣輝煌的電影時代軌跡。

二〇一九年出版的《魔幻大戲院》是第一本為孩子所做、以臺灣電影發展為主題的繪本，古典造型的老戲院是參考西線戲院的原型，故事裡總共出現七部電影。

在故事中，阿公小時候最喜歡看的電影是《王哥柳哥遊台灣》。

跟阿公在老戲院看電影

玉山社與國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心）攜手合作，邀請既是影視編劇，同時也是繪本創作者的黃郁欽創作《魔幻大戲院》，描繪都市孩子阿棋走入鄉下阿公經營的老戲院，祖孫兩人透過看電影，逐漸建立起情感連結的過程。

雖然黃郁欽笑稱祖孫情的套路有點芭樂，但他利用「電影」作為巧妙的串連，仍擦出獨特的新鮮火花。

故事中，阿棋和阿公一起看的電影都是經過特別挑選，經典的《魔法阿媽》和劇情片《暑假作業》的主題剛好也是祖孫情誼，可以與阿棋和阿公相呼應；其他的武俠片《少林寺十八銅人》、生態紀錄片《黑熊森林》、動畫片《幸福路上》，還有黑白台語

雨和一天，阿棋自己一個人坐在門口望著雨，一不小心，就淋了個透……
阿棋想：這雨……
阿棋想：這雨……
阿棋想：這雨……
阿棋想：這雨……
阿棋想：這雨……
阿棋想：這雨……

阿棋剛來到鄉下，和阿公還不熟的時候，看了《魔法阿媽》。

片《大俠梅花鹿》、《王哥柳哥遊台灣》則能夠反映臺灣電影產業發展以來的多元樣貌。黃郁欽希望讀者在故事看見這些電影，可以產生興趣，並進而了解它們在臺灣影史中的代表性。

例如《王哥柳哥遊台灣》這部片致敬當時的好萊塢喜劇默片電影《勞萊與哈台》，以「一胖一瘦」的角色配置為仿效模板，一邊搞笑一邊介紹臺灣景點。在臺北到墾丁需要三天車程的年代，《王哥柳哥遊台灣》讓觀眾不用花昂貴旅費，就能在銀幕上看遍臺灣各地山水，是十分難得的體驗；放到現代來看，它保留了一九五〇年代的臺灣街景樣貌，也可謂珍貴的文史資料。

又如《大俠梅花鹿》，片中演員穿著貼身的動物人偶衣，以台語詮釋童話，全片充斥看得見的

鋼絲、誇張突兀的妝髮，用現代標準來看可能有些荒誕，可在當時卻是大膽前衛的做法，不僅趣味十足，亦是影史上頭一遭。

繪本中的精心小彩蛋

黃郁欽繪製的人物長得圓潤可愛、筆觸樸實溫暖，爲了讓繪本讀起來更有趣，他在創作中處處藏了巧思。

雖然故事主角只有阿棋和阿公兩個人，但仔細觀察的話，就會發現許多前來「客串」的「大明星」，因為阿棋看電影的時候，《魔法阿媽》的魔神仔、《大俠梅花鹿》的牧羊人、綿羊和大野狼等電影裡的角色也會坐在觀眾席，聚精會神地一起欣賞演出。

阿公常常戴著的兔子頭套也是一個彩蛋。黃郁欽當初在構思祖孫主題時，想起《兒子的大玩

偶》這部電影，裡頭的角色爲了工作打扮成小丑，反而以小丑的樣貌才能與孩子親近，因此黃郁欽也幫阿公設計了兔子頭套的道具，作爲一種致敬。

另外，繪本其實就像電影的分鏡畫面一樣，需要順暢的流動與節奏，因此在構圖配置上，黃郁欽更有自己巧妙的安排，「每頁幾乎都有一個長方形搭配一個圓形，長方形就是電影的大銀幕，圓形代表投影的鏡頭，帶有特寫含義。」

但即便有設定規律，每頁圓形的大小、擺放的位置仍要適時做些變化，翻閱起來才會活潑生動；阿棋觀賞《黑熊森林》的那一頁甚至是破格的滿版畫面，除了代表故事中阿棋和阿公已從陌生變得熟悉親密的情感轉折，亦能凸顯生態紀錄片的震撼效果。繪本尾聲，黃郁欽特地畫出故

FEATURES POSTER

當期海報

十月的世界影音遺產日，國家電影及視聽文化中心將推出《神龍飛俠》戶外放映場。

《神龍飛俠》是臺灣特攝片的鼻祖，也是台語版的「假面超人」電影，在奇幻英雄的故事中，還加入了偵探、動作和台語片特有的文藝悲情元素，風格獨特，既國際又在地！

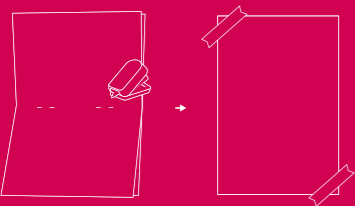

《魔法阿媽》中的魔神仔都陪著阿棋和阿公看電影，好熱鬧！

阿棋和阿公看《黑熊森林》時，滿版畫面呈現了大自然生態的廣闊震撼，和其他頁不同的構圖配置，也表阿棋和阿公的感情有了轉折。

1 海報正確拿起方式

將騎馬釘辦直，小心地取出海報即可：)

新龍門飛人

DRAGON SUPERMAN

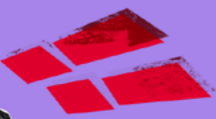

DRAGON SUPERMAN

領銜主演.....桂治邦 柳 青
 白 沙 賴德南
 陳財興 康 明
 主演.....江青麗 吳 敬
 小 林(吳 彬)
 楊渭溪 柯佑民
 詹阿綠 金 燕

製 片.....劉柏榮
 導 演.....小林桓 邵寶輝
 編 劇.....小林桓 陳小島
 攝 影.....冼野誠之
 攝 像.....葉俊麟
 作 曲.....曾仲影

出 品.....新高影業有限公司

1008
 TAIWANESE BFM FICTION

PRODUCED BY LIU BAI-FAN A FILM BY KOBAYASHI SATORU, SHAO BAO-HUI (SHAO LO-HUI)
 ALSO STARRING CHANG CHING-HSIA, WU MIN, WAI WANG, YANG WEI-HSI, KO YU-MIN, CHAN A-LI, CHIN YEN
 SCREENPLAY BY KOBAYASHI SATORU, CHEN HSIAO-TAO DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY HAMANO MASAYUKI EDITOR YEH CHUN-LIN MUSIC TSENG CHUNG-YING
 PRESENTED BY SHIN GOR PRODUCTION COMPANY

《大俠梅花鹿》中的綿羊、烏龜、兔子、小豬、大野狼都一起來看電影了！

隔天，又到了電影時間，大廳上，影天燈亮起，看到一團團，就像「大廳」。

「有什麼好怕的？大家別怕！」

阿公了，這隻野狼說：「不害怕的電影時間到囉。」

阿公時時說：「試試看這隻白色的野狼吧。」

不過，這隻白色的野狼並不可怕，牠們一樣會講話，好好看。

阿公說：「大家別怕，試試看這隻白色的野狼吧。」

不過，這隻白色的野狼並不可怕，牠們一樣會講話，好好看。

阿公說：「大家別怕，試試看這隻白色的野狼吧。」

不過，這隻白色的野狼並不可怕，牠們一樣會講話，好好看。

故事最後，所有電影角色都和阿棋、阿公一起謝幕。找找看，你能認出哪些角色呢？

事中的所有電影角色，讓大家陪阿棋跟阿公一起謝幕，除了表示故事結束，也對電影工作者表達敬意，「因為拍電影真的很辛苦。」黃郁欽堅定地說道。

留下那些關於電影的紀錄與回憶

無論對喜愛電影的黃郁欽或臺灣電影產業來說，《魔幻大戲院》都奠定了一個基礎，在國際上也是頗具代表性的指標，「我們問國外有沒有了一本繪本在談電影、電影史或電影發展，即便是產業發展蓬勃的義大利或法國，他們也很難立刻舉出實例。」編輯鄭之雅補充道。

問黃郁欽，如果魔幻大戲院繼續營運，他會想介紹哪些遺珠之憾？黃郁欽毫不猶豫地回答：「我會再挑選其他修復的電影介紹給大家。」當代的電影大多能

從串流平臺上看到，可是從前的電影需要有人記錄下來、建立起連結，歷史、文化的斷層才不會越來越明顯，這是作為創作者帶有的使命感。

黃郁欽更希望走入魔幻大戲院的每位讀者都能享受故事的樂趣、從電影裡找到自己最美好的記憶，就像當阿公和阿棋談起自己喜歡的電影時，那樣開懷大笑、幸福滿足的樣子。

黃羽萍

喜歡寫字、拍照、聽故事，相信文字和影像能夠帶給人正面的能量。現為自由接案的文字工作者。email: yuvahuang@gmail.com

劉品言

劉

我終於知道自己要的是什麼，

所以我真的可以演到老

田育志／採訪撰文・古天熱／攝影
Karen Chang 莊昕濤 from 美少女工作室 prettycool／化妝
Uriel Chen from ZOOM Hairstyling／髮型
selfportrait／服裝

在第二十六屆台北電影獎的典禮上，林柏宏一邊唱著 *Sweetly* 出道歌曲〈愛是怎麼一回事〉，一邊對著同為頒獎人的劉品言說道：「誰會想到當年的少女團體，會變成影后候選人？」十四歲以歌手出道，第一部戲就當上女主角，那時的劉品言甚至不清楚表演究竟是怎麼一回事，她不停NG，也不停地學。一晃眼二十餘年過去，如今的她，已能夠自信地說：「我願意用演員的身體，去做更多事情。」

不懂就問，在實戰中學表演

「被選上成爲《西街少年》的女主角，我真的什麼都不懂，只是不想讓我有機會的大人失望，拍戲對那個時候的我來說，其實是在完成大人對我的期待。」到現在劉品言都還記得，十五歲生日是在拍攝現場度過，戲拍到一半，劇組送上生日祝福，然後她轉身又回到藍玉梨這個角色上。

首次演戲，她自認是幸運的，「有個攝影師不知道我幾歲，就念我『搞什麼東西！浪費大家時間！』結果燈光師馬上跳出來幫我說話，說我只有十四歲，不可以罵。」十多歲的年紀成爲保護色，劉品言在不同劇組的照顧下，漸漸體會到一群人共同完成一部戲的感動。

於是她更不想要成爲劇組拖油瓶，只要NG，她就請教副導、導演，不懂就問、錯了就改，有段時間，劉品言是在實戰中學習表演。

後來，她遇上「屏風表演班」，出演第一部舞臺劇《徵婚啟事》，既要詮釋主要角色，還得時不時跑龍套演出其餘配角，三個小時之內不停上下臺、轉換角色也切換聲音，演完一輪彷彿有種打怪升級感。在《徵婚啟事》第二次加演時，劉品言改爲演出劇中的女同志角色，又是另一番挑戰。

Attention Please~

你還在爲情所困嗎？歡迎來到TFAI愛情轉運站，請心中默念你心儀/暈船的對象姓名一次，抽出一支屬於你的「愛情限時籤」，根據籤號找到你的專屬登機證！請整理好你的心情，由對應的登機門準備登機。踏上愛的旅途，爲了成爲更好的自己！祝您旅途愉快，謝謝！

「女同志對當時的我來說，是更困難的表演，我只能參考身邊的朋友，複製她剪短髮、穿皮衣的形象。」沉吟幾秒，劉品言自認二十多歲的自己還是太年輕，對於許多族群的想像大抵停留在刻板印象裡，若現在再有類似的機會，她會有其他的選擇。

每次的角色功課 都是自己的人生課題

於是，在近期即將與觀眾見面的《妮波自由式》中，透過飾演的街頭藝人，劉品言有了不同的話想要帶給觀眾。

相較於同劇演員在變裝造型或是情慾話題上的大尺度，劉品言笑說自己是劇中清流，但這個發現自己被女生吸引、還在努力了解自己的角色裡，劉品言更想表達的是：「我會喜歡上對方，無關乎他／她的性別。現實生活中的我也是這樣，無論是不是愛情、是不是 LGBTQ+ 的朋友，我喜歡跟他們相處，是因為我沒有要劃出什麼界線，人跟人之間是可以去標籤化的。」

被詐騙之後，劉品言忽然意識到：「我追的不是愛，是追，我值得被愛。而只要有百分之一的『勇敢』，就可以為自己做多事。」作為一名演員，劉品言的確不是一開始就這麼熱愛表演，但在表演的滋養下，她逐漸長出現在的樣子——知道自己要的是什麼——劉品言相信，自己能用這個身分說些什麼、做些什麼。

問她接下來有什麼想要挑戰的角色？她秒答：「特務類、女打仔！」畢竟上一次嘗試動作戲，可能都是十幾歲時的《西街少年》藍玉梨和《格鬥天王》葉優里了，「拜託一定要把這件事寫出來，我要許願。」劉品言用委屈語氣說，希望不是只有在士林夜市完成射擊夢想，還半開玩笑地擔心，現在再不試的話，之後如果閃到腰怎麼辦？而說不上是直覺或是宇宙在冥冥中的助力，離願望實現的日子似乎並不遠，「我總覺得，（女打仔的角色）快來了！」說出這段話的時候，劉品言的眼神異常堅定。演戲早已不是爲了滿足別人的期待，而是她還一直抱有衝勁、想在每次演出當下都用盡全力投入的志業，「我真的可以演到老！如果大家還想要看的話，我願意！」

說到《妮波自由式》，也讓劉品言有感而發提起拍攝《未來媽媽》的經驗，「戲裡的郭沁就是我本人，我們這麼努力並不是想要功成名就，這只是我的選擇。」也因為這部戲，劉品言跑去凍卵，她說老天常常安排的角色，都是自己當下要面對的人生功課。

「如果是在生活裡碰到的事情，我也可以逃避啊，可是這些課題總是會出現在表演裡，我如果要好好地詮釋角色，就得要處理這些問題。」從多元性別、未婚女強

人，到母女關係，劉品言演過的角色，都是成長的養分，成爲了一部分的自己。

演戲不再是爲了完成別人的期待

所以如果用當年出道歌曲〈愛是怎麼一回事〉的句型來提問：「表演是怎麼一回事？」劉品言的答案會是：「表演是我生命中的修煉，也是我傳達情緒的媒介。」

特別是在電影《莎莉》裡詮釋主角林惠君，經過一連串的網路交友、跨國追愛卻

田育志

以文字為生，喜歡聽故事，也喜歡用文字把聽到的故事寫出來。不採訪的時候，會窩在家中各個角落寫稿，或是出沒在咖啡廳靠窗的座位上。文字集散地：臉書「山田誌」。

人與機械的科幻聲光

關於那些機器人電影的配樂

林紙鶴／撰文・國家電影及視聽文化中心／圖片提供

Pacific Rim © 2013 WBIE

科幻電影不僅是人類天馬行空的影視想像，有時候它也轉譯自過去發生的歷史，例如《星際大戰》與納粹德國的連結；或者，暗渡某些警世預言，提出現世可能會發生的事，像《關鍵報告》裡預知犯罪的AI模型及數據監控。電影編劇預測未來的想像力，一方面為觀眾產出聲光娛樂，另一面也製造出驚人的時間線索，宛若《天能》的莫比烏斯環：該發生的終究會發生。

其中，人和機械的關係，是眾多科幻作者喜好探究人性或心靈的體裁，一如文藝復興時期，為深究人體而專研解剖學的「科學家」。許多科幻電影往往會從「機器人」這個子題切入，進而或深或淺地談論人類的本質為何；有時還進一步衍生出更複雜的議題，例如：半人半機械的混合裝置，或仿生人是否會夢想擁有電子羊。在這追尋未知、滿足觀眾體驗的領域裡，有的電影音樂家嘗試用電子合成器，開拓聽覺與聲光的未來奇觀；有的結合搖滾節拍和電吉他，不論前衛或者熱血；有的則堅守交響樂精神，相信它能深化敘事張力與背後的文本意義。

機器電影音樂：你我都曾經聽過

早在六〇年代末，《2001：太空漫遊》便已透露人類對於人工智慧的恐懼，而機械在人類社會過度擴張，亦促成八〇年代科幻敘事上，關於「生存」的集體焦慮。

揉合黑色電影與賽博龐克基調的《銀翼殺手》，試圖過著真人生活的仿生人，被當局下令除役殲滅，與《魔鬼終結者》機械獵殺人類的直觀敘述剛好相反，這也影響到音樂家的調性設計。前者，老爵士混合著昏沉緩慢的合成器，表達出人性在兩種「族群」間模糊的邊界；後者，以冰冷無情的金屬撞擊聲效，帶出肅殺訊息。《機器戰警》則兩者兼具，加入電子元素的管弦樂時而豪邁、時而悲戚，如英勇金屬外殼下的殘破人體，以張狂視覺刺激觀眾省思人類變成機器後，還剩下什麼。

隨著生物科技快速演進，九〇年代晚期的電影少了殺戮，多了道德爭論。像《變人》與《AI：人工智慧》的本質相近，機

Pacific Rim © 2013 WBIE

器人主角都渴求變成真人，而人類被投射成某種造物主，但理想很豐滿，現實卻很骨感；後者更以童話般的仙女手法，包裝成令人心碎的床邊故事。此時電子音色不再迷離、冰冷，豐富的情感故事讓音樂家謹慎注入晶瑩、細膩，且能緊跟管弦步調的柔美編曲。

以動作聲光娛樂包裝自我存在哲學的《機械公敵》，音樂充滿懸念與威脅的氣氛，以符合人類警探對於機器人的厭惡及不信任，有點像《魔鬼終結者》的管弦強化版，且音場更加流暢、壯闊。擴張自孩童玩具與電視卡通的《變形金剛》，則為機器人主題提出另一種純粹咀嚼爆米花的娛樂觀點。比起前述電影，它的架構變得很簡單：外星反派入侵地球，正義一方與人類結盟抵禦外敵；而音樂設計也差不多這樣二分法。

未來感的科幻音樂？ 反其道而行的《鐵巨人》

同樣是動畫作品的還有一九九九年推出的《鐵巨人》。有些人可能會將《鐵巨人》錯認為《鋼鐵人》山寨版，但它其實改編自六〇年代的同名小說，可惜票房慘澹，讓它黯然消沉於美國傳統動畫長片的餘暉中。

由於背景設定於美蘇冷戰，導演特別要求作曲家嘗試創造五〇年代特色的管弦樂，且能讓成人想起童年時期悲傷的感覺，以符合片中外星機器人與人類小孩之間的情感。換言之，它的音樂專注在角色互動，跟他們遭遇政府追擊的冒險，絲毫沒有任何暗示尖端科技或電子合成器的聲響。

值得一提的是，《鐵巨人》不算設置主題旋律，樂段幾乎不重複變奏，整個作品更像作曲家精心梳理的交響章節而非配樂，聽眾甚至不需要引導動機，就能理解角色在發生什麼事。

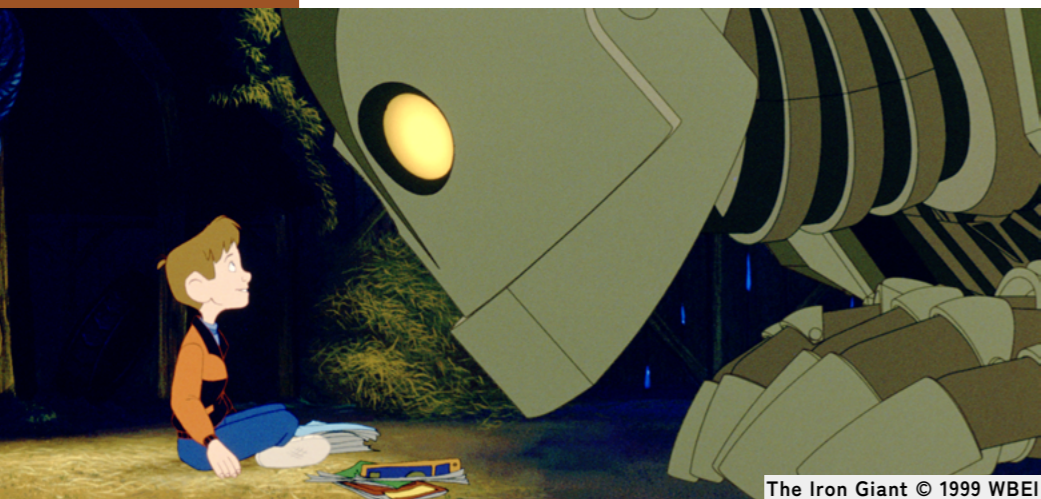
Pacific Rim © 2013 WBIE

因此，粉絲可以聽見博派金剛的正氣凜然，亦可感受到狂派金剛的邪惡。致敬機甲、怪獸與日本動畫元素的《環太平洋》，同樣採取這般策略，但搖滾性格的電吉他刷彈，以及固定音型的動作管弦，讓巨型機械裝備多了狂放不羈的豪傑氣勢。

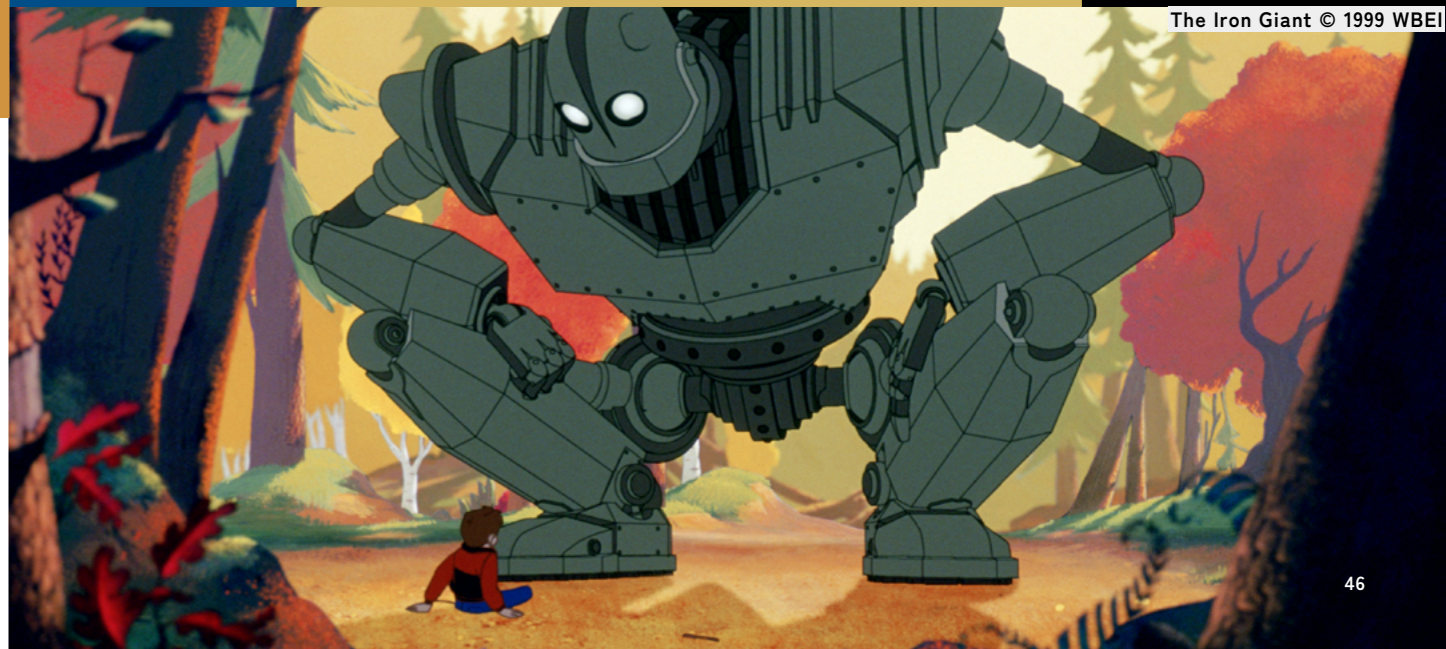
華麗集大成的 機器人動畫電影

地球的另一端，日本動畫產業很早就深耕機器人科幻影視，而九〇年代中期開始於電視製播的《新世紀福音戰士》更被視為現象級作品，執行概念甚至啟發上述所提到的《環太平洋》。

後來，製作團隊以電視動畫的故事為基礎，又全新構思了四部曲「電影劇場版」，其音樂表現，與好萊塢科幻有本質上的調性差異。它的風格取材非常多樣，包括日系搖滾、電子合成器與管弦編制，一如東洋動畫音樂時常以拼貼的混搭方式，呈現繽紛華麗之貌。相較於歐美針對敘事使用的創作語言，日本音樂家有時觀點比較獨特。

The Iron Giant © 1999 WBIE

The Iron Giant © 1999 WBIE

文字敘述終究難以百分之百還原聽覺效果。國家電影及視聽文化中心將於十一月推出「進擊的音浪：巨大機器人」特別企劃，放映《環太平洋》、《鐵巨人》等機器人主題片單，讓觀者聽眾在國寶級音效師杜篤之親自監修、最先進的杜比全景聲系統環繞之下，親身感受樂音與影像對話的各種細節。

林紙鶴

世俗正職為國立高中美術教師，網路正職為文字工作者，電影與音樂是信仰。自部落格時代即開始筆耕，撰寫文章數百篇原聲專輯樂評，懷抱能出版實體書籍的夢想。更多訊息可搜尋平臺《林紙鶴，電影音樂筆記》。

I am a Fugitive from a Chain Gang

© 1932 WB/EI

© 1927 WB/EI

by
Warner Bros.

同一年，好萊塢還遇上了第一樁動搖「塢」本的醜聞大戲，二〇二三年上映的電影《巴比倫》正是將這段歷史「好戲」改編，在大銀幕上重演好萊塢當年的榮景與荒誕。

綽號「胖子」的喜劇明星羅斯柯·阿巴克被指控在飯店派對上姦殺了一名女子，引發社會熱議長達半年的法庭真人

海斯法典的前一夜

不過電影院大亨的黃金時代很快就會全劇終了。隨著一九二七年華納兄弟 (Warner Bros.) 推出第一部有聲電影《爵士歌手》，電影終於不再需要序幕、不再需要樂隊、不再需要最偉大的 showman 來填充聽覺和娛樂的缺口。

勞曼更像是《羅賓漢》的真正作者。

席德·格勞曼因此被稱作整個行業最偉大的 showman，該詞彙原本被用來稱呼那些安排馬戲團、綜藝歌舞秀演出的人。

比起聚光燈下的男主角道格拉斯·范朋克、導演艾倫·德萬、製作公司聯藝 (United Artists)、showman 的封號使席德·格勞曼更像是《羅賓漢》的真正作者。

不過電影院大亨的黃金時代很快就會全劇終了。隨著一九二七年華納兄弟

(Warner Bros.) 推出第一部有聲電

影《爵士歌手》，電影終於不再需要序

幕、不再需要樂隊、不再需要最偉大的

showman 來填充聽覺和娛樂的缺口。

國家電影及視聽文化中心九月將推出主題影展，聚焦在好萊塢黃金時代，華納兄弟、米高梅等重要片廠之間的角色和各自代表作。好萊塢黃金時代發生於一九三〇年代到一九五〇年代末之間，是什麼樣的條件促使才開發二、三十年的洛杉磯近郊小鎮搖身一變成爲世界夢工廠？黃金時代降臨的前一天，他們都做了些什麼？

有聲電影的前一夜

去年底才由 Netflix 整修完成的洛杉磯老戲院埃及劇院 (Grauman's Egyptian Theatre) 是所剩不多還繼續在映演電影的百年老戲院之一。洛杉磯電影院大亨席德·格勞曼趁著圖坦卡門之墓出土引發的埃及熱，首開埃及復興風格的電影院建築先例，並立刻引發仿效。

不過埃及熱來得快去得也快。埃及劇院真正傳世不朽的創新發生在一九二二年十月十八日，劇院正式開幕那一天，那是電影史上第一場首映會。

他們在劇院門口鋪上了整個行業的第一張紅地毯，並設置了第一盞聚光燈，確保每一雙眼睛的焦點都聚焦在紅地毯上的《羅賓漢》男主角道格拉斯·范朋

克身上。幾年後席德·格勞曼還在不遠處的中國戲院發明「星光大道蓋手印」儀式，確保明星本人即便會老會死，他們的不朽光芒仍會永遠照耀他家影廳大門。

入行之前，席德·格勞曼原本做的是綜藝歌舞秀演出，他深知投放在銀幕上的電影本身並不是最被觀眾渴求的產品。明星才是。

當時有聲電影還沒出現，電影院大老闆經常越俎代庖地「改良」默片拷貝，有些人會擅自重剪電影，而席德·格勞曼的策略則是重金製作動員上百演員的「序幕」演出來搭配電影聯演，並建立規模龐大的樂隊來彌補聽覺上的缺口。《羅賓漢》能在此地一演就是五個多月，理由就是別處或許看得到同一部電影，卻看不到精心編排的序幕演出。

前夜祭 —— 好萊塢黃金時代是怎麼煉成的？ 關於聲音、審查與色彩的電影故事

葉郎／撰文 · 國家電影及視聽文化中心／圖片提供

秀，連帶把整個電影工業一起拖下水。美國保守派苦等這種天賜良機多年，立刻在各州倡議嚴格的審查機制，誓言要將敗德的娛樂徹底踢出美國社會。

好萊塢的緊急應變機制是立刻延攬當時的美國郵政總局局長威廉·海斯進入電影業，擔任好萊塢最高政治遊說角色——MPA 美國電影協會的第一任主席。

郵局局長能幫電影什麼忙？其實威廉·海斯真正的身分是共和黨大老，曾多次操盤選舉、擔任選舉關鍵角色，因此，他走馬上任的第一件事，就是催生後來被稱作「海斯法典」的好萊塢道德準則，用產業自律機制壓制來自各級政府的電影審查壓力。

海斯法典一直到一九三四年才真正對美國電影協會會員強制實施，華納兄弟的黑幫電影《天涯逃亡人》正好出現在最後倒數時刻，因此充分反應了實施前夕互相拉鋸的衝突聲音。

《天涯逃亡人》的原著小說還在雜誌上連載時，華納兄弟早就已經搶下改編權，卻始終無法搞定導演。幾個長期合作的人選都有所顧慮，認為依據真人實事改編的劇本太過黑暗、太批判現實，甚至有主管力主放棄製作，就怕片廠被保守輿論鎖定。

在一九三〇年代研發出了三原色的升級版，總算讓業界全面擁抱彩色技術。

幾個月後，米高梅才會用全彩的《亂世佳人》展現特藝彩色的完整實力，而稍早上映的《女人們》基本上是黑白片，只是在其中一場關鍵的走秀戲碼中插入了六分鐘長的特藝彩色片段，呈現幾位女神身上的絕美華服。

那時美國社會還未走出大蕭條的谷底，炫耀奢侈時尚的橋段曾被某些人評為不合乎時宜，然而這六分鐘也正式開啟了電影和時尚產業的百年曖昧史。前所未有的飽和色彩進一步說服女性觀眾，無論時節再不好還是得對自己好，跟上最新、最多彩的時尚才是真道理。

某種程度上，這也算是明星「直播帶貨」的先驅。

葉郎

文字工，電影成癮以及資訊焦慮重症。二十多年前從報紙的影評專欄開始寫起。接著逆向行駛，避開被過度議論的院線電影和熱門話題，寫長文、寫舊事，在社群媒體時代成為獨樹一格的標誌。著有《從前，有個錄影帶店》。Facebook：葉郎·異聞筆記 / Dr. Strangernote fb.com / Dr-Strangernote

好萊塢 30：有聲之年，好戲登場
1930s Hollywood, You Ain't Heard Nothin' Yet!

時間：2024.09.07-09.29
地點：國家電影及視聽文化中心

© 1932 MBEI

The Women

© 1932 MBEI

這時候的華納兄弟規模還小，不像聯

藝掌握重量級創作者，也沒有像米高梅（MGM）那樣坐擁大量明星。他們在營收上相對不穩定，尤其一九二九年的經濟大蕭條無差別地重傷每一家片廠財務，華納兄弟比其他人更有壓力，必須尋求足夠「香」的題材，因此描繪社會底層的黑幫故事經常是他們的選擇。

幸運的是，《天涯逃亡人》上映後雖然真的惹來獄政機關抗議、甚至提告，但票房非常可觀，成為華納兄弟的代表作。

而兩年後全面實施的海斯法典，一定程度上消滅了這種社會風險，讓片廠在清楚的紅線範圍內「自由」發揮。如果沒有海斯法典，好萊塢黃金時代可能根本不會發生。

特藝彩色的前一夜

回過頭來，華納兄弟推出史上第一部有聲電影之後，一心想壟斷有聲電影技術，當時的大片廠龍頭米高梅（MGM）卻始終對此興趣缺缺，甚至成為最後一家投入有聲電影的片廠。老神神在在的理由是米高梅掌握比有聲科技更厲害的幾張紙——明星合約。

米高梅和明星簽訂獨家合作協議，確保

了投資在明星身上的「研發」費用不會變成一場空，也不會成為對競爭對手武器。沒有任何一顆蘋果可以掉到鄰居家的院子裡。這套惡名昭彰的防禦系統和海斯法典一樣，都是好萊塢黃金時代的必要條件。

一九三九年的《女人們》就是一次女神防禦系統的武力展示。米高梅一口氣徵召三大女神，包含了先已經成為奧斯卡影后的瓊·克勞馥，還有演藝生涯共四次入圍奧斯卡的羅莎琳·羅素。

一次搞定三套防禦系統是一件不簡單的工作，困難程度並不輸給駕駛一艘真正的巡防艦。導演喬治·庫克的錦囊是永遠確保三個演員的休息室大門要同時被敲響，絕對不能有先後之分，免得看起來好像是誰比較大牌所以享有比較晚到拍攝現場的特權。

《女人們》也測試了另外一個工業級的祕密武器——Technicolor 特藝彩色。

電影工業轉型彩色片的歷程遠比有聲片漫長。一九〇九年就有紅綠雙色系統 Kinemacolor 問世，但因為價格太高、顏色不夠飽和、畫面不夠清晰，未能普及運用。特藝彩色原本也是雙色系統，後來

米高梅的明星之道

米高梅一成立就主打「明星演員」，用明星來吸票房，很快就躍身為好萊塢大片廠。海斯法典出現之前上映的《風流寡婦》故事中包含男女調情的情節，推出後票房亮眼；搶先使用特藝彩色技術的歌舞大片《綠野仙蹤》，以及後來的影史經典《亂世佳人》更是造就了女星茱蒂·嘉蘭和費雯麗的傳奇風華。

華納兄弟的崛起

一九二七年，華納兄弟原本正面臨公司財務危機，《爵士歌手》雖然只有配樂聲音和部分對白，推出後仍大獲成功，不但解決了華納兄弟的營運問題，也宣告默片時代的結束，開啟了之後一九三〇年代的歌舞電影流行風潮。華納兄弟因而一躍成為好萊塢具有重要地位

為什麼 不能用台語談戀愛呢？

專訪台語配音員

田育志／採訪撰文・古天熱／攝影

葉又菁

曾經，葉又菁也懷抱著表演的夢想，媽媽一句「你長這麼高，會找不到跟你對戲的男演員！」把她拉回現實，卻沒想到體內的表演慾，最後會在配音員這個職業上得以展現。因為成長背景中對台語的熟悉和興趣，持續學習台語的她在近年的日劇《月薪嬌妻》、日本動畫《派對咖孔明》，還有先後拿下金馬獎與台北電影節最佳動畫片的《八戒》當中，參與台語配音與聲音導演的工作。對她來說，台語配音還有許多等待探索的新奇領域。

● 臺大機械所畢業、曾經擔任廣達電腦的工程師，單單看您過往的學經歷，實在跟台語配音員搭不上關係，讓您接觸配音工作的契機是什麼？

以前我很熱衷表演，高中也參加戲劇類社團，可是媽媽當時勸退我的一句話，是她輕描淡寫地說：「你根本找不到男主角跟你搭配！」因為我的確身高比較高。加上我是念二類組，「科技新貴」是當時許多人的期待，我在念書方面還算順利，沒有太迷惘，所以就一路念完研究所，去當工程師。

後來跟同為工程師的先生結婚之後，他注意到有配音這方面的課程，覺得很適合我，就鼓勵我去上課。一開始我想說當作興趣去試試也不錯，上了課之後發現配音太有趣了，因為配音很著重表演力，反而跟我的身高、外型，甚至年齡都沒有關係；那時候小孩已經出生了，我跟先生的工時都很長，晚上十點、十一點才會下班的那種，在陪伴孩子的考量下，我決定辭掉工程師，開始以配音的接案為業，這樣時間也比較彈性。

● 您是一開始接觸就台語配音嗎？台語配音會碰到什麼挑戰？

不是，起初還是從華語配音做起。不過因為爸爸是閩南人，我從小在家裡跟阿媽（a-má）都是用台語對話，所以配音幾年之後，老師接到一些台語的案子，就問我要不要來配配看？我想說自己會講台語，很OK啊！開始配台語之後才發現我有很多用字遣詞都不會講。

後來想想，我阿媽是個很保守的人，不太會跟孫子輩談天說地，甚至不怎麼看新聞，只要作息正常，她的一天就過去了。可是台語配音的工作包含戲劇、動畫、有聲書或紀錄片，會接觸到法律、醫學、金融、藝術各種領域，甚至是談戀愛的用語我都不會，所以我決定從台羅拼音開始學，參加檢定考試，一直到現在都還在學台文。

除了用字上的陌生之外，幾年前配《月薪嬌妻》台語版的時候，考量戲劇調性很生活，我原本比較習慣動畫配音時的誇張語調或重音，都要重新調整。就像大家說的，要用「減法」把過往累積出一些制式化的方式拿掉；一開始也有遇到把刻意的習慣拿掉反而讓語氣變得太平淡的情況，那個拿捏真的很細微。

● 從接觸配音到現在也有近十年的經驗了，這幾年您在《派對咖孔明》、《八戒》等作品裡除了配音，也擔任配音領班、聲音導演，這個身分在配音工作裡扮演什麼樣的角色？

如果只是配音員的話，事前可能沒有太多素材可以練習或做功課，也不一定可以先看過完整的戲劇內容，會是到現場看了稿子，才知道今天要配的內容是什麼，這時候就會很依靠聲音導演或領班的引導，因為他們是會完整掌握劇情的人。

像是我當領班的時候，就會跟配音員講解這個角色這時候為什麼會惱羞成怒，可能是因為他在心裡藏了

● 開始擔任配音員之後，跟想像中有什麼不一樣的地方嗎？

完全不一樣！（大笑）原本以為會很開心，每天接不同的案子、生活裡充滿表演，可是真的接觸之後，發現配音比真人表演更加困難，因為我不是站在舞臺上或是鏡頭前完成表演，在小小的錄音間裡，我只有一支麥克風，沒有對手戲演員、也沒有場景，在這個環境幾乎幫不上忙的條件下，我要靠自己一個人完成聲音表演，還要演得跟真的一樣。

從我第一次配音時，就發現「天啊！這跟我想像的完全不一樣。」那時候光是要配一句「先生，你的咖啡好了！」我就會NG十幾、二十遍，我只會用我自己的方式說話，不知道怎麼在封閉空間裡做出咖啡店店員的聲音表情。

配音還有一個要練習的是，像我們平常坐著講話的時候，多半只有喉嚨在動，身體是放鬆的，可是配音常常需要用到身體的許多肌肉。比如要配邊跑步邊說話的臺詞，雖然我是坐在錄音間，但也要模擬跑步時不同部位的肌肉鬆緊狀況，才能讓聲音跟畫面貼在一起。所以不論畫面上是發自全身性的大叫，或是小聲地說悄悄話，這都是需要練習，才能把情境發揮出來。

但配音的確就是會一直遇到挫折，得自己消化思考之後，再一次地迎接挑戰。

台語配音員葉又菁 ê 心內話

1 配音是一項會動用到全身肌肉的工作。

2 台語不只草根戲謔，更可以跟上流行，詮釋當紅的韓劇、日劇、卡通。

3 台語配音會經過嚴謹的翻譯、潤稿、審訂流程，我們慎重對待這個語言，相信台語配音的品質也會越來越好。

田育志

以文字為生，喜歡聽故事，也喜歡用文字把聽到的故事寫出來。不採訪的時候，會窩在家中各個角落寫稿，或是出沒在咖啡廳靠窗的座位上。文字集散地：臉書「山田誌」

什麼樣的祕密。或是像現在都是配音員只講一個角色的臺詞，也就是「單收」，領班就更需要掌握聲音的 balance，即便當下是這部作品第一個錄音的配音員，如果我預期這段劇情是要誇張的，也會請對方先做出誇張的情緒。

這次在《八戒》擔任台語版配音指導，又是不一樣的經驗。雖然參與配音的演員在表演上都很有底子，也認真做了事前功課，但就像剛剛說的，配音和現場表演有技術上的差異，例如動畫角色在畫面上可能有碰撞、或是揮了手，這時候就要提醒演員要先有個停頓，或是把說話的重音對在某個點上。另一位指導牛奶（江志倫）也會進到錄音間裡，直接用手抓著演員的肩膀，提示他該怎麼發出用力或是碰撞時的聲音情緒。

● 臺灣曾經有過年產數百部台語片的時期，對於當時台語片裡使用的台語跟您現在從事的台語配音，您有什麼樣的觀察？

雖然只有看過幾部當時的台語片，但我的第一印象就是，當時台語電影的內容怎麼可以這麼奔放？拍攝的題材都很生猛，片中探討的議題即使放到這個時間點來看，都是很進步的討論。

另一個感觸很深的地方是，我記得台語片裡某個人物，他說的就是一整套純正的老臺北人腔調，以前的人是從家族、鄰里學習這個語言，所以有所謂的泉州腔、漳州腔；這跟我們現在很多人的台語是由後天學習而來的狀況不太一樣，我們就是聽到什麼學什麼。台語片裡還保有這樣純粹的語言學習起源，真的很難得。

● 無論是公視台語台的開台，或是學習母語的風氣，台語配音的作品確比以往要來得多，您有想要替什麼樣的角色配音嗎？

之前在受訪中我有許願想要替《名偵探柯南》裡的柯南配音，但應該說，我其實沒有要限制什麼樣的角色，而是想要替流行的東西做台語配音，像前陣子很紅的韓劇《淚之女王》，如果可以參與，就算只是擔任其中一位配角的配音，我也覺得蠻過癮的。

可能有些人會覺得台語只能很草根、很戲謔，或是講一些很逗趣的內容，可是為什麼不能用台語來談戀愛呢？對我來說，如果這個世界認為它是新的內容，我就會很期待可以有台語配音，或者是說，我希望台語配音也是大家心裡面的視聽選項之一。

透視新莊紋理之術

擅長描繪街道的插畫家羅寧，初次造訪新莊時，便深受社區的生活氛圍吸引，她於三年多前搬離臺北市，在新莊展開穿梭大街小巷、觀察街景變化的日常，遛狗兼取材的散步、觀察街區角落的迷人之處於焉成爲不可或缺的每日儀式。

葉俞君／採訪撰文、攝影・羅寧／繪圖

羅寧的插畫取材與日常散步

跟我們一起去散步吧！

觀察 1

隨興又出乎意料！居然把這個掛起來！

傳統文具店門口，曬衣夾將一份份報紙夾起，高高懸掛在外；雜貨店也貫徹此陳列哲學，將一包包香菇、豆皮等食物都像是晾衣服一樣吊在店門口，新奇卻不違和的物件組合值得玩味。

老闆把報紙疊起來，就像在堆模型一樣。

觀察 2

百看不膩的水果紙箱編排術

蔬果紙箱的外包裝通常印上大大的姓名或產地，旁側搭配網版印刷的蔬果圖案，在羅寧眼中，這些層層疊加的素材組合，如同將貼紙貼在喜歡的物件上，她分享自己最常看到的紙箱是紅、綠配色，偶爾會發現圖像跟卡通角色一起出現，「紙箱包裝要如何排版？如何配置色塊？」也成為她長期觀察的主題。

觀察 3

奇形怪狀、五顏六色的堆疊小物

七彩斑斕的糖果、五金行門口堆放的生活用具、整齊排列的小玉西瓜、印著蝴蝶圖案的蛋糕……這些隨意疊作堆的凌亂意象，由許多色彩、大小不一的幾何形狀構築，是羅寧特別喜歡的路上小風景。

我喜歡東西堆在一起、顏色熱鬧繽紛的感覺！

羅寧累積多幅以街道店家為主題的插畫作品，並將它們取名為「活所在」系列，意即從生活觀點汲取靈感。她悉心感受每日變換的街景和聲音，換上微觀之眼，就能捕捉到大街馬路上樸實可愛、詼諧逗趣的一面，也體現生活即創作所在地。

葉前君

研究所念博物館，從事文案企劃，作品有《鹹光餅摺手指南》、《新莊官將不素顏》展覽刊物。

文字的形狀有這麼多種，還有歪掉的那種！

觀察 4

羅寧經常留意店家使用哪些字型，養成深厚的字型觀察功力，並從中發現店面外觀設計使用的共通符號和元素。有趣的是，街角西點麵包店門口的立體字招牌甚至是歪的，在她眼中，筆畫不經意歪掉的中文字，表面有些材質剝落，很有時間流逝的歲月感。

網購、剪報，有時還會找回遺失的絕版品

圖書資訊組的挖寶現場

麥恩／採訪撰文・潘思瑜／攝影

辦公桌上有刷圖書條碼用的條碼掃描器！

國家電影及視聽文化中心（以下簡稱影視聽中心）的圖書資訊組位在三樓的「時間圖書館」，這裡搜羅了衆多寶物，從早期的台語電影到各式少見的國內外書刊雜誌通通都有，因此圖書資訊組組長李仲豪總希望能有更大的空間展出這些館藏，讓更多人看見國家級的電影珍寶。

重磅典藏的《民國時期電影文獻輯刊》，全臺灣只有這裡才看得到！

執行力滿點的尋寶小組

歷史悠久的日本電影雜誌《電影旬報》、李安導演的金穗獎得獎短片《陰涼湖畔》、《龍門客棧》劇本（封面的片名還是《過山》）……別小看圖書館裡的藏品，許多可是有錢也不一定買得到，都靠負責採購圖書、期刊的陳麗平與陳怡華發揮超強執行力，潛伏在各拍賣網站或二手書店，才能一一將稀罕寶物挖過來。

像《中華民國電影年鑑民國59-60年》這本電影研究的重要資料，當年還是由中華民國電影戲劇協會出版，並未販售，花了五千元才從二手市場入手；還有第一、二屆《中國小姐》特刊，若不是退休前輩佛系轉讓，每

圖書館工作的必備特質：強迫症

在圖書館工作，除了執行力之外，幾乎人人都要有一點「強迫症」，因此不只書架上的館藏總是分類妥善，打開圖書館的網站，也能發現每本書的內容資訊都列舉得十分詳盡，讓使用者只要搜尋關鍵字就能準確找到豐富的資料，其中《中華民國電影史論著資料目錄舉要》堪稱是最大工程，光是編輯關鍵字條目就花了三天的時間。

整齊留給書櫃，組員們的辦公桌總被條碼掃描器、各式印章、包膜書背的覆膜機、不破壞書頁的無PVC橡皮擦

本在網路上可是要價上萬元，「裡面的中國小姐後來都變成演員跟明星，那等於是明星研究很重要的初始資料，它的珍貴程度已經超過一般圖書的等級。」李仲豪說。負責櫃檯流通、架位規劃、盤點的鍾純玉與黃湟凱的挖寶領域則不太一樣，他們更多的經驗是挖出既有的塵封舊物，讓它們重見天日，像是曾在整理架位時找到未被登錄的一至四期《劇場》雜誌，這才補齊了總共該有九期的館藏；也會遇到民衆來還書，一看竟然是四十幾年前就被借出、以爲已經遺失的缺書，沒想到多年後還能失而復得。

占據，接待櫃檯底下還有一箱箱疊放成堆的剪報。剪報作業是圖書館已流傳四十多年的傳統，長久以來累積了演員與導演的八卦報導、舊時電影的放映資訊等新聞內容，也成爲保存臺灣影視聽史的重要材料。資深組員鍾純玉至今仍持續每日剪報的工作，將報紙上與影視聽相關的新聞一一收集、剪裁，貼在A4紙上約B5尺寸的小框框中，以便收納、翻閱、掃描轉存電子檔。而她也已熟練到一瞄版面就知道怎麼剪貼才好看，不需要用尺就能剪出完美的直線。

國家級的圖書館寶庫 等你來尋寶

時間圖書館的定位是「專門圖書館」，好不容易挖出的寶物都會被妥善保存，新的書籍、期刊與文獻也會常存爲研究臺灣影視聽歷史的重要資料。

圖書資訊組希望這些珍貴的館藏除了作研究、學術交流，還可以讓影迷與一般民衆使用，因而導覽與選書推薦也成了他們的重要工作。他們不定期舉辦「影迷俱樂部」活動，讀者只要到櫃檯說出通關密語「我要參加影迷俱樂部」，便能入館觀看主題選書、選片、小展覽。

李仲豪認爲，圖書資訊組就是館藏與使用者之間的橋梁，每當有人加入圖書館會員、參與影迷俱樂部活動，或翻閱館藏給予回饋，就是他最開心的時候，「原來我們做這些事情都是有用的！」

歡迎預約專人導覽，帶你好認識國家級的圖書寶庫！

麥恩
英文為MOS，第九屆金馬亞洲電影觀察團成員。在米蘭學食物設計，回臺灣成爲文字工作者，文字散落在各媒體，聲音出沒在《聊BACK電影》podcast。

舊的不去，新的不來！呼叫各路親友一起不醉不歸，幫朋友忘掉過去。

你是**影響型**性格，代表動物**孔雀**。

八面玲瓏的你，總是可以穿梭於各種關係，亦能成為團體中的焦點人物。然而，這也使得你經常一不小心就花費過多心力在處理關係議題，結果其他事都沒做。別忘了要偶爾開啟人際飛航模式，先把時間留給自己，才能找到安定生活的重心喔！

B

雖然著急，但還是先想辦法慢下來，試著去聆聽並理解朋友的痛苦與掙扎。

你是**安定型**性格，代表動物**無尾熊**。

懂得傾聽的你，往往是親友之間的心情垃圾桶，給予他人滿滿的情緒價值；可是追求安穩、性格溫和的你，也要小心過度耗竭。或許不用成為善於表達主見的人，但慢慢減少以犧牲去換取他人的認同與接納，才不會把自己都掏空。

C

你是**分析型**性格，代表動物**貓頭鷹**。

擅長理性分析的你，無疑就是大家的軍師，每每都能精準判斷局面，並迅速發展策略。只可惜，有些時候，人們需要的不是問題解決，而是情緒抒發。假如發現你的建議別人聽不進去，試著把節奏放緩，改從傾聽出發，適當展現感性，有時反而能讓事件圓滿落幕喔！

為了爛人尋死不值得。
感到不可置信，試圖理性說服朋友

D

拯救為情所困的同伴，你是哪一種好朋友？

怒怒心理師／題目設計 · 國家電影及視聽文化中心／圖片提供

🎬 **孽子**

臺灣 | 1986 | DCP | 彩色 | 106 分鐘

吳敏被愛人拋棄，一時想不開而割腕自殺，幸好在眾人的協助與救治之下，生命並無大礙。如果你的朋友發生同樣的狀況，你會如何回應？

你的選擇揭示了你的人格特質……

A

難以克制情緒，怒氣沖沖
向朋友表示要讓對方付出代價！

你是**支配型**性格，代表動物**老虎**。

充滿行動力的你，總是扮演領導他人的角色，並能在關鍵時刻挺身而出，勇於接受挑戰與責任。只不過，性格強勢、積極表達的你，有時也會讓人不知道要如何靠近、相處；但如果能在表達與行動的過程中，保留一些彈性與開放性，就能避免你不自覺把人推遠。

怒怒心理師

一位愛看電影的諮商心理師，相信擁抱情緒，才能找到通往自己的路徑。本名黎喜鳴。本次企劃參考人際風格測驗 (D.I.S.C.) 所設計，該測驗被企業廣泛運用，並由心理專家發展成形；比較適合作為自我理解的起點，而非正式人格測驗。第一次結合電影與心理專業設計題目，希望大家玩得開心，也有一點收穫！

盛夏開麥拉

認識電影夏令營活動側記

編輯部／撰文・國家電影及視聽文化中心／圖片提供

今年暑假，國家電影及視聽文化中心為國小學童規劃第一屆認識電影夏令營，帶著孩子從欣賞電影入門，進而創作、放映屬於自己的電影，探索電影的樂趣！

只要發揮巧思，睡午覺用的巧拼板就是垂手可得的攝影棚材料。

導演們站上映後問答的舞臺，自信地與觀眾互動。

電影好好玩

三天的夏令營課程共分電影賞析、逐格動畫製作、成果發表影展三大部分。

第一天，大家觀賞《再見機器人》之後，在老師的引導下，描述自己對電影的想法。孩子們練習表達在電影中看到了什麼，也試著分析自己喜歡或不喜歡這部電影的原因，透過映後的心得討論，開啟認識電影的第一步。

第二天的分鏡課、攝影課、擬音課讓大家學到多種實作技能，只見他們迫不及待發想故事，準備用自己的玩偶道具創作逐格動畫短片。

過程中，每個孩子都發揮驚人的創意和超強行動力，有人想要乾淨不雜亂的背景，就拿了睡午覺用的巧拼板搭建攝影棚；有人希望拍出玩偶飛在天上的效果，於是利用繩子幫玩偶「吊鋼絲」；也有人就地取材，直接在影視聽中心廁所的洗手檯錄製美人魚在海裡的海浪音效。

大家動手創作，玩得不亦樂乎。有家長笑說，孩子原本只是為了看起來很好吃的午餐而來，結果回家後開心宣告：「拍電影好好玩喔！」

從電影中獲得成就感和美好回憶

最後的成果發表影展是重頭戲，許多人都邀請親朋好友來欣賞。影展當天，大家訓練有素地在櫃檯接待貴賓、驗票帶位，還拿著對講機回報入場狀況，非常專業。

讓人驚喜的是，孩子們創作的每一部作品都好好看，充滿無拘無束的童趣巧思。放映結束後，大家也站上映後問答的舞臺，親自分享創作歷程，有人說自己為了把玩偶跌倒的效果做得精細，可是拍了兩百多張照片。真厲害！

孩子們拿著麥克風說起電影、創作時，雖然有點害羞，卻還是掩不住興奮的心情和滿滿的成就感。能親身體會電影帶來這樣的快樂，真是最美好的暑假回憶了！

喜歡本期的《IN 影視聽生活誌》嗎？

快來填寫回饋問卷、抽好禮！
(填答時間開放至 2024/12/01)

申請方式 可至官網線上註冊申辦或於本中心1F售票服務台申辦

▼新北市民優惠需憑身分證明文件臨櫃辦理

加入影視聽會員 讓光影故事 成為你的日常風景

會員獨享——優先購票・會員票價・消費折扣・紅利點數・電影兌換券

Time Keeper 時間證人

基本會員

\$300 / 1年

新北市民
首年免年費

Time Traveler 時間旅人

進階會員

\$1000 / 5年

新北市民首年
可折抵年費300元

入/續會禮

- 時間證人
電影票兌換券1張
  - 時間旅人
電影票兌換券10張
每年生日當月可再領取電影兌換券1張
- 可兌換本中心場館放映的獨立主辦電影場次

消費再享累點福利

- 購買電影票
20元〉累計1點
  - 其他館內消費
100元〉累計1點
- 點數可兌換電影票、會員會籍等多項好禮

時光圖書館權益

- 時間證人
館內閱覽及觀賞視聽資料
- 時間旅人
館內閱覽書籍、視聽資料、
非特藏書籍外借

SEP. 2024

012

影視聽漫遊

GUESTING

劉

in

品言