

文學開麥拉

文學電影地景特展

編撰／林韋助 展示教育組 展場攝影／汪德範

2011年冬季，「文學開麥拉——文學電影地景特展」編織了《愛、理想與淚光——文學電影與土地的故事》書中所收錄文學作品與改編電影的精髓，特展中所羅列的「文學電影」，從1966年的《幾度夕陽紅》至2008年的《一八九五》，跨越將近半個世紀的歲月，呈現各年代電影的不同特色。

文學中的空間、電影裡的場景與真實世界的地方景觀，充滿了虛實對照、今昔變換的趣味，特別是文學想像與圖影實景的連結對照，一直都是觀者與讀者一再津津樂道的主題。緣此，行政院文化建設委員會所主辦之「文學·電影·地景」出版暨推展計畫，首先由國立台灣文學館在2010年底出版了《愛、理想與淚光——文學電影與土地的故事》；並於2011年起推出了一系列推廣活動，包括：

- 電影地景線上圖文徵選活動，從眾多優秀圖文投稿中徵選了40名優選作品，鼓勵大眾主動親近並進一步認識這塊土地。
- 3場經典電影播映與映後座談會，播放3部電影並邀請到6位講師與觀影民眾對談。
- 2場地景踏查之旅，由導師帶領參與民眾親身遊歷

電影與文本中描述的地景，重回現場領略虛實間的對照。

- 7場次以「文學·電影·地景」為主題的學術研討會，共發表13篇學術論文。

各種不同形式的活動將大眾帶進本計畫的核心，引發互動與迴響，進一步在這片土地灑下文學與電影的種子，期待未來結出更加豐碩的果實。

2011年冬季，「文學開麥拉——文學電影地景特展」（展期：2011.12.8～2012.2.19）編織了《愛、理想與淚光——文學電影與土地的故事》書中所收錄文學作品與改編電影的精髓，特展中所羅列的「文學電影」，從1966年的《幾度夕陽紅》至2008年的《一八九五》，跨越將近半個世紀的歲月，呈現各年代電影的不同特色。

展場
特寫

2011.12.8~2012.2.19

第一區 【緣起】

首先介紹了本特展的起源與精神，並且運用光影牆還原電影的基本元素：光與影，提供參觀者一個洗滌、轉換心境的空間。地景投影牆面在大型的屏幕上投影著文學家描寫台灣地景的字句與導演編劇轉譯的電影場景，觀眾可透過文字與影像的交錯呈現，細細咀嚼字裡行間的風土民情，懷想舊日美好的時光，體驗電影與文學交融的美麗情境。

1960-1970年代 新思潮與舊文化的撞擊與再生

六〇年代，台灣雖然陷於冷戰對立，但國內不論是政治或經濟環境，與五〇年代比較，相對上較為安定富裕。電影因此也處於綠色萌芽的階段，充滿蓬勃的生機。此時期中影公司亟力倡導「健康寫實主義」，劇情多偏向正面積極意義與宣揚國策的意味。而安定後，社會上必定有反思與蛻變的聲音出現，帶來新舊思潮的衝突。而六〇至七〇年代，也正是台灣受外來新思潮與固有舊文化矛盾衝突與融和再生的劇烈階段，傳統的倫理觀和道德觀一再地受到衝擊和挑戰，這些亦反映於電影之中。

中影在健康寫實主義的政策影響下，推出了當年可謂眾星雲集的大片《家在台北》，此片改編自孟瑤〈飛燕去來〉，對於當時崇洋時尚與出國熱潮的反思，鼓舞各領域的青年回國返鄉投入十大建設，是中影典型的「健康寫實」作品，並在票房與獎項均雙雙告捷。《家在台北》反映台灣社會的嬗遞蛻變，此片可說是白景瑞導演寫實主義的代表作。而瓊瑤的著名小說《窗外》，也在此時期由宋存壽重新詮釋，此片是林青霞踏入影壇的處女作。在新舊思潮的矛盾衝突中，宋存壽藉著師生不倫之戀的禁忌，大膽衝撞當時保守的道德觀。同年（1973）又開拍由於梨華的小說改編成的《母親三十歲》，透過一個兒子對母親的愛恨情結，大

文學中的空間、電影裡的場景與真實世界的地方景觀，充滿虛實對照、今昔變換的趣味，特別是文學想像與圖影實景的連結對照，一直是觀者與讀者一再津津樂道的主題。

膽揭露女性情慾自主的可能，試圖顛覆農業社會以來對於女人、對母親刻板制式的觀點。

位於台北武昌街的明星咖啡館，出現在《幾度夕陽紅》與《母親三十歲》中，之後也入鏡在八〇年代的電影如《小畢的故事》、《油蔴菜籽》，暈黃的氛圍，是演出男女主角相談的好地景。《冬暖》的三峽老街街景貫穿了整部影片，也為六〇年代的三峽老街舊貌留下極為清晰而又原始的身影，是如今改建過後的老街所見不到的生活純度。《母親三十歲》中，隨著母親追逐兒子青茂的腳步，觀眾看到了40年前的政治大學校園，以及尚有中華商場屹立的繁忙的中華路，前者變化不多，後者的今昔已截然不同，熟悉的地景因歲月的距離而令人陌生，最值得人們玩味。

1980年代 文學電影百花齊放

八〇年代正逢台灣即將解嚴，種種議題堂而皇之躍上枱面，使得戒嚴期間單一的意識形態，逐漸轉向開放又多元的民主格局。電影開始大量向文學乞靈，一時成為國片電影的枯木逢春。此時期的「新電影」，不但多由優異的文學作品改編，題材上以貼近庶民生活的本土經驗為主，而表現手法則嘗試以新的美學形式、新的電影語言來敘述，力求敘事的客觀性與開放性。再由於解嚴之故，在創作心態上逐漸擺脫政治與情慾的諸多禁忌，有思想的導演自會在主題內涵上，呈現出有別於俗眾的異質性或顛覆性觀點。至於電影的製作，以小成本、低風險為策略，大量啟用非職業性或硬裏子演員擔綱演出，打破了以往的明星制度。因此此時期的文學電影內涵豐足、感情真摯，極獲好評。

《小畢的故事》深刻地描繪了青少年的啟蒙、成長，以及叛逆出走，當年推出十分轟動，是許多人們的共同回憶。之後由侯孝賢、曾壯祥、萬仁3人拍攝黃春明的《兒子的大玩偶》，揭露弱勢的邊緣人物在社會轉型中生存的辛苦、堅忍或無奈，在修剪始能上映的情況下，與老牌導演拍攝的《大輪迴》對壘角力的結果，新電影廣獲觀眾與輿論的支持，可說開創了國片嶄新的紀元。《看海的日子》、《油蔴菜籽》、《我這樣過了一生》亦先後榮獲金馬獎與票房的肯定，不但反映了台灣農業社會轉型工商

第二區 【文學開麥拉主展間】

大事誌牆面運用影像直接傳達出每部電影與每個著作背後身處的年代故事，強而有力的讓觀者感受時代氛圍，捕捉了文學與電影工作者默默耕耘文學沃土和電影良田的足跡。羅列於展間四周牆面的29組展版與螢幕介紹了1962-2008年間的電影與其對應的文學原著。為了展現這些動人的細節都來自我們的生活經驗，特別將展版用建築材料表現，將文字與影像鑲嵌在水泥內，轉化成窗戶內的景色；就像是站在一戶人家旁，近身體會流轉其間的生命。位在展場中央的互動裝置利用碰觸幽暗空間中的光束吸引觀眾靠近，全暗的地坪將流瀉文字的光輝閃爍，彷彿看見了孿生自這片土地豐饒美麗的文學風景。

羅列於展間四周牆面的29組展版與螢幕介紹了1962-2008年間的電影與其對應的文學原著。

社會的變遷與進步，更細膩地呈現女性面對婚姻、感情、生活的勤勞與宿命，獲得觀眾的共鳴。

這時期最讓人不能忘懷的地景，是小畢成長的淡水，不但是因為小畢的故事太過深刻，也因為淡水一直都是遊人必訪的景點，因此大家在此地都有共同的印象存在，看到二十多年前仍素樸的淡水，不禁讓人興起懷舊之情。黃春明的小說在此時期大量改編為電影，因為描述庶民的視角貼近而真實，連帶地也讓庶民的生活背景清晰了起來，故《看海的日子》的宜蘭海岸、〈兒子的大玩偶〉的竹崎車站、〈小琪的那一頂帽子〉的布袋漁港、〈蘋果的滋味〉林森北路附近的貧民違章建築區，都讓觀眾印象極深。而《孽子》中的新公園、《玫瑰玫瑰我愛你》的花蓮市區，因與文本描述之形象符合，而使劇情人物表現得更真實而活躍。

1990-2000年代 黎明曙光前的沈潛蟄伏

新電影的浪潮由於後期的氾濫，失去了早先的理想和誠摯，創意闕如，內涵不足，新電影漸漸退潮；加上開放海外電影進入國內市場，以往電影發行量較多的電影公司也轉往有線電視發展影視產業，導致台灣電影產量極低，票房慘澹，唯剩政府於1989年開始實施的國片輔導金政策仍在鼓舞新秀投入。整個電影氣候可說有如黑濛濛的冬夜，無論是在拍片的數量、市場的反應、影評輿論，或在國際影展評價上（李安、蔡明亮少數例外），都遭到嚴重的挫敗。有感國片的衰微，即有不少片商將資金投入港片或中國電影，亦造成中港台三地合作交流的現象。此一低迷，直到2008年借助一千萬輔導金拍攝的《海角七號》大放異采，再次掀起票房的熱潮，也給台灣電影打了一劑強心針，似乎又給國片帶來一絲新的希望。

九〇年代迄今，在文化上有「後殖民」、「後現代」等思潮在解嚴後衝擊文藝創作，女作家小說也隨之繁花綻放，政治題材的書寫，再也無所禁忌；而一般論者提及九〇年代後的台灣電影，則稱它是「後新電影」或「新新浪潮」。由於台灣國內經濟突飛猛進，政治與社會隨著解嚴之後，自是無暇整理回顧自我族群的歷史，因此電影的鏡頭經常著眼於破壞、疏離與寂寥，並且定焦於都會地區的中下社會階層。然而，也有導演採取通俗的喜劇方式勾勒出九〇年代的新台灣秩序，同時表現出傳統價值的崩壞與救贖。

改編自七等生同名小說的《沙海悲歌》，以靜觀內斂的運鏡，逝水悠悠的舒緩節奏，敘述醉心吹奏藝術的男子，卻難以見容於戰後初期的保守社會，竟致咳血以終。時代的今昔對照，兼及男女、父子、兄弟的感情點染，並側寫歌仔戲、那卡西的流浪生

涯，瀰漫著懷舊與鄉愁，另有一股平淡中的雋永。《月光下我記得》則取材自李昂的〈西蓮〉，編導將政治的傷痕與女性的情慾做了有機性的連結。月娘浮光，情慾流動，母親原想阻撓女兒與外省男子情愛，孰料反而竟衍生出自我壓抑的情慾潰堤；在此隱然可見後殖民所熱衷挖掘的「白色恐怖」歷史記憶，以及後現代所興味揭露的「女性情慾」，此皆為過往在電影中未敢觸及的台灣深層經驗。而由陳玉慧小說改編的《徵婚啟事》，以劇中人的徵婚管道，讓觀眾恣意地偷窺到時下社會各種人性百態、男女情慾及光怪陸離的私密告白，充滿了後現代的多元異質、身分流動、懷疑論、雜燴、拼貼……之種種特質與機趣。此三部作品皆在金馬獎告捷，《沙》、《徵》二片亦於亞太影展有亮眼成績。

在《月光下我記得》中，權充寶猜母女住屋的木造房，位於台東都蘭，原是林管處的廢棄小屋，但因電影的推出而打出知名度，因此被地方改建為藝文活動的展演處，並依電影而改稱為「月光小棧」。電影不但將台東都蘭沿海風光盡善盡美地詮釋出來，更成功地改造了地方景觀，促進該地之觀光發展。而都會愛情電影《向左走向右走》，將男女主角相會的場景主軸放在新北投公園的池塘景觀，不但忠於幾米的原著概念，也將改建前的新北投公園留下了原貌身影。《一八九五》的背景雖是19世紀，但拍攝地點俱在各地著名的古蹟進行，如板橋的林家花園，即是劇中能久親王來台的棲息所，新竹新埔的劉氏雙堂屋則是吳湯興的祖宅，至於姜家天水堂雖現存於北埔，但仍有住戶，因此借台灣民俗村中的仿屋拍攝，亦帶給了觀眾似真的效果。

電影就像是紀錄片一般，會為美好的風景與各時代特殊的風俗定格，永恆保留台灣的人文與地景實像。本特展希望透過文學中的空間書寫、電影裡的場景呈現與現實世界的地方景觀，帶領民眾學習窺探文字與影像的辨證關係，並且將文學想像轉變為實景的勘察過程具體化，由此演繹台灣文學、台灣電影與台灣地景的協奏曲，並從中重新認識台灣文學與台灣電影的豐富內涵，以及發掘台灣人文風土之美，豐富大眾對土地的認知與想像，開啟更多觀賞與詮釋的可能性。☒

第三區 【時光影像廊道】

在光影牆後的時光走廊，回溯文學電影年代的光輝，如進入電影院之前的廊道掛放精選電影海報，從主展間的電影動態影像，過渡到精采的靜態海報影像，讓觀者從光影交錯的繽紛世界，走入純粹的文本空間，猶如通過一道回溯時光的奇妙走廊。

第四區 【文學暗房】

文學暗房提供一個乍看如電影院的空間，純粹而絕對，觀眾可在此找到一個回歸原點的空間，細細閱讀電影原著的文本，在字裡行間讓想像恣意奔流盤旋，就像一位電影導演，創造一幕幕令人感動的永恆畫面。