

文學下午茶（二）

（一）講師：閻鴻亞（鴻鴻）

（二）主題：「如果」的魔法——打開劇本創作之門

（三）個人小檔案：

1. 詩人、劇場及電影導演。本名閻鴻亞，1964年生於台灣。現為快活羊電影工作室負責人。
2. 曾擔任楊德昌導演《牯嶺街少年殺人事件》及《獨立時代》之合作編劇，並以《牯》片獲金馬獎最佳原著劇本獎，又以《人間喜劇》獲新聞局優良電影劇本獎。曾擔任十餘齣劇場及歌劇、舞蹈之導演。
3. 1998年完成首部編導影片《3橘之戀》，獲得威尼斯影展、全州影展、布魯日影展邀展，並在芝加哥影展獲國際影評人獎、南特影展獲最佳導演獎。
4. 2001年完成兩部風格迥異的電影：《人間喜劇》為現實感強烈的劇情長片，已獲南特影展觀眾票選最佳影片、阿曼馬斯喀特影展最佳影片、長春電影節評審團特別獎，以及法國維蘇影展開幕殊榮，並獲芝加哥影展、全州影展、布魯日影展、香港電影節邀展；《空中花園》則為想像力奔放的數位影像作品，交織劇情、記錄、歌舞等多種類型實驗，受邀為2001純16影展開幕片，並獲台北電影節最佳美術及造型獎。
5. 長片有《3橘之戀》、《人間喜劇》與《空中花園》，與公共電視合作拍攝有《文化容顏—賴聲川》、《超越—NSO十五週年紀念影片》、《圓缺之間》等影像紀錄作品。

（四）作品簡介

《台北波西米亞》以真實的日常記錄為基礎、以質樸的手法拍攝生活的點滴，探索一群只問耕耘、不求聞達的年輕藝術家的心態，挖掘他們從事這門事業（而非職業）的獨特因由。時而拉出單人連貫的故事線，時而並列呈現大家各自工作、排戲的蒙太奇。大量的生活片段和少量的戲劇演出，時而諧趣時而感傷、時而敘事時而抒情。

【故事大綱】

波西米亞原本是捷克的一個地名，波西米亞人（Bohemian）在十九世紀泛指巴黎那些像吉普賽人一般貧困卻反叛的年輕藝術家與學生，後來因普契尼的同名歌劇而成為世界性的共通詞彙。至今，在社會底層、在城市邊緣漂泊浮盪的藝術工作者，仍然適用此一稱謂。

《台北波西米亞》想要記錄的，便是一群生活在台北，長年來熱中劇場創作與演出的年輕人——他們有些已經不再年輕，但心態上仍然持續騷動。

他們或者失業、或者兼差、或者有一份暫時性的職業，但生活的重心永遠是在劇場。只要劇場的機曾一召喚，他們就奮不顧身地拋卻一切，奔赴排練場。

雖然劇場的待遇微薄又朝不保夕，讓他們的生活條件不可思議地儉樸與拮据，然而卻不礙他們作為高度自我要求的藝術工作者——是的，他們多半自稱為「劇場工作者」而非「藝術家」。他們並不覺得在作任何犧牲，甚至覺得自己比大多數人過得更快樂，然而那種默默付出、默默燃燒著的生命，才更為動人。也希望社會大眾經由本片更瞭解藝術領域眾多參與者的生態與心態。

七位主要的拍攝對象，分別在不同劇團從事導演、表演、設計、行政等工作，時而身兼數職。他們多半不是媒體或觀眾的焦點，然而這些取樣，對於整體劇場生態來說，毋寧更具有代表性。片中出場人物達四十餘人，包括七個劇團一年來排練、演出的精彩片段。希望觀眾瞭解這群不拘世俗規範的人的執著，同時也給自己的生活價值觀帶來反思。

看在一一般人眼裡，這些人在藝術上對美感的嚴苛要求未免陳義過高，但他們不修邊幅、及不安定的狀態，顯示出在生活上的要求，又遠遠低於常人。那麼，這些人必屬瘋狂無疑。而本片的目的是，撥開了「瘋子」或「傻子」的迷霧，看看他們與世人共通的愛欲悲喜。唯一不同的或許在於，他們勇於在生活壓力的夾縫中，追求一點自己喜歡的東西。

導演鴻鴻活躍於劇場十餘年，對這些人的生命型態十分熟悉，本片便是多年來參與和觀察心得的一份報告。記錄他們，也就是為台灣奇蹟之一的小劇場，留一份有生活質感的紀錄。不同於一般報導性影片關注小劇場的演出成就，本片關注的是這些凡夫俗子如何在嚴苛的生活考驗下徬徨與尋找、自我提升或沈淪的歷程…。

（五）創作年表

1998年，鴻鴻創立快活羊電影工作室，首次獨立執導的電影處女作《3橘之戀》即獲得威尼斯影展邀展，並奪下南特影展最佳導演獎。除了風格各異的電影作品之外，他也展現了豐富的創作力在文學、劇場和電視等領域。曾經多次獲得文學獎項，並出版多本文集、詩集和劇本，是位多才多藝的藝術工作者。

作品年表 - 導演作品		
年份	作品名	英譯作品名
1998	《3橘之戀》	The Love of Three Oranges
2001	《人間喜劇》	The Human Comedy
2001	《空中花園》	A Garden in the Sky
2003	《現在詩進行式》	Poetry in Motion
2004	《台北波西米亞》（公視紀錄觀點）	Bohemians in Taipei: The Life of Theatre
2004	《夏夏的聯絡簿》（公視紀錄觀點）	A Young Student Teacher's Journal
2007	《穿牆人》	The Wall-Passer

作品年表 - 編劇作品		
年份	作品名	英譯作品名
1992	《牯嶺街少年殺人事件》(合編)	A Brighter Summer Day
1994	《獨立時代》(合編)	A Confucian Confusion
1998	《3橘之戀》	The Love of Three Oranges
2001	《人間喜劇》	The Human Comedy
2001	《空中花園》	A Garden in the Sky
2004	《穿牆人》(劇本)	The Wall-Passer

作品年表 - 演出作品		
年份	作品名	英譯作品名
1992	《牯嶺街少年殺人事件》	A Brighter Summer Day
1994	《獨立時代》	A Confucian Confusion

作品年表 - 著作		
年份	作品名	英譯作品名
1990	『黑暗中的音樂』 / 詩集 / 現代詩社	
1992	『我暗戀的桃花源』 / 電影報導 / 葉繪合著 / 遠流	
1993	『如果在冬夜一個旅人』 / 舞台劇本 / 周凱基金會	
1995	『可行走的房子可吃的船』 / 散文 / 皇冠	
1996	『一尾寫小說的魚』 / 小說 / 雅音出版社	
1996	『跳舞之後·天亮以前』 / 劇場評論集 / 萬象出版社	
1996	『在旅行中回憶上一次旅行』 / 詩集 / 唐山出版社	
1996	『尤里西斯生命之旅』 / 電影小說 / 萬象	
1996	『選片指南：200部最受歡迎的電影』 / 王志成、陳堯興、聞天祥合著 / 台北迪茂國際	
1999	『人間喜劇』 / 劇本 / 台北行政院新聞局	
2000	『當代劇場的發現之旅』 / 劇場評論集 / 國際演藝評論協會香港分會	
2001	『與我無關的東西』 / 詩集 / 唐山出版社	
2005	『過氣兒童樂園』 / 散文 / 木馬文化	
2006	『土製炸彈』 / 詩集 / 黑眼睛文化	
2007	『夢遊的門：鴻鴻作品集』 / 選集 / 台南縣政府	
2007	『邁向總體藝術——歌劇革命一世紀』 / 劇場評論 / 黑眼睛文化	
2007	『灰掐』 / 漫畫小說 / 智海合著 / 黑眼睛文化	

延伸訊息 - 得獎紀錄	
年份	事蹟
1991	《牯嶺街少年殺人事件》獲得第廿八屆金馬獎最佳劇情片獎、與楊德昌、楊順清、賴銘堂一同獲得第廿八屆金馬獎最佳原著劇本獎、東京影展評審團特別大獎、第三十六屆亞太影展最佳影片獎、法國南特三洲影展最佳導演獎。
1999	《3 橘之戀》獲芝加哥國際影展國際影評人費比西獎，以及南特影展最佳導演賈克德米獎。
1999	《人間喜劇》獲年度優良電影劇本。
2000	《3 橘之戀》獲第二十三屆金穗獎優等短片，並獲台北電影節非商業類優良劇情片獎。
2001	《人間喜劇》獲南特影展觀眾票選最佳影片，以及阿曼馬斯喀特影展最佳影片金匕首獎，並獲長春電影節評審團特別獎。
2004	《穿牆人》獲新聞局優良電影劇本（專業組）。
2004	以《射天》獲電影創意故事獎。
2004	以《天下圍攻》獲電影創意故事獎。

鴻鴻的部落格 <http://blog.yam.com/hhung>