

流浪，
是此生的追尋，是他方的尋覓，
穿越時間的盡頭，凝望靈魂的永恆。

2018
12.7^{FRI}—20^{THU}

光點台北
電影院

流浪者之歌

The Song
of the Wanderer :
Siddhartha
on film

流浪者之歌

流浪是什麼？少年的我因為很愛三毛的《撒哈拉的故事》，總認為所謂「流浪」就是飛到世界的另一端，在沙漠的中心尋找真愛荷西。年少的浪漫想像隨年歲轉變，但對於「流浪」的疑問卻一直留在心中。流浪的樣貌究竟是什麼？那些我們熟悉的、以流浪者之歌為名的創作，從音樂、文學、舞蹈到電影，可以是1897年薩拉沙堤的小提琴名曲，是1922年赫曼赫賽的經典文學，是1994年雲門躍出時代的史詩舞作，也是庫斯杜力卡、鈴木清順、康拉德魯克斯的鄉愁電影。

流浪不只是一種狀態，更是探索人類精神與心靈歸屬的歷程，這次藉由影展的規劃舉辦，與其說是影片的展演，更期許這是一次「流浪」的電影實踐，從自我追尋的流浪、文化環境的遷徙、到國族世代的移民，在影片的展演中，望向藝術的無邊疆界。首先，三部同樣以《流浪者之歌》為名的電影，包括改編自德國文豪赫曼赫賽的經典名著《流浪者之歌》（或譯：希達多求道記）的同名電影，日本電影大師的人性探索力作，以及南斯拉夫導演庫斯杜力卡的國族思索，直接呈現三種流浪的樣貌。此外，根據同名自傳拍攝而成的《一個瑜伽行者的自傳》，則是靈性導師尤迦南達珍貴的影像紀錄，他遠渡重洋，到美國弘揚克利亞瑜伽，與泰戈爾、甘地會面交流，用一生渡救開示，撼動世界數百萬人的靈魂，流浪者的追尋不只在此生，更是眾生輪迴的課業。

作為流浪的代名詞，吉普賽民族一直是最讓人著迷的文化，本次影展特別規劃東尼葛里夫專題，這位身具吉普賽血統、生於阿爾及爾的吉普賽法裔導演，每一部

作品彷彿都從骨髓裡刻著「流浪」二字，將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，一次又一次書寫著關於流浪者的生命故事。重返羅馬尼亞尋人的《過客》，混跡城市邊緣的《漂浪世代》，以歌舞煉鑄家族情仇的《佛朗明哥式復仇》，以音樂細訴鄉愁與童年往事的《搖擺吉普賽》，以及半自傳生命之作《北非行路遙》，東尼葛里夫彷彿電影的吟遊詩人，總是包辦編導及配樂，將繽紛豐沛的音樂元素化入電影敘事，以影像描繪勾勒吉普賽的文化脈絡，傳述族群的記憶。

將流浪的定義放寬、視野拓遠，當時間與空間不再是疆限，流浪者的旅程又將如何轉變？《班傑明的奇幻旅程》裡，流浪者是片中逆時錯身卻只求執手偕老的愛情；《最寂寞的星球》裡，流浪者是跋越千山卻回不去的寂寞；《千鈞一髮》裡，流浪者即使窮盡生命飛向太空，求的也只是此生的實踐；而在同樣來自阿根廷的《利物浦》與《靈魂垂死之歌》，不同的返鄉航行，流浪者卻都在鄉愁中沉沒喟嘆。

赫曼赫賽在《流浪者之歌》說：「悉達塔的傷口開花了，他的傷悲發出光芒，他的自我已經融入一體。在這一刻，悉達塔停止對抗命運，停止受苦，他的臉上綻放出領悟後的明朗。」是的，流浪不只是地理上的漂泊，或歲月裡的放逐，穿越時空的疆限，流浪更是一種離苦得樂的過程，先看見了此刻的恐懼與苦痛，跨越此生的傷口，柔軟了靈魂中的執著，在電影中，在流浪者的歌詠中，或許就能到達清明的彼岸。

策展人

楊元鈴

銷售時間 11.26 (一) 中午 12:00 開始售票

票價

全票 240 元/張

會員 200 元/張 | 愛心票 120 元/張 (購票須出示相關證件)

套票 720 元/4 張 (須現場確認場次)

專屬套票禮——

提提研 TIMELESS 新極輕絲系列面膜乙份 (每份二片)。數量有限，送完為止。

Snail 蝸牛修護靚白面膜

Aqua 極潤長效保濕面膜

購票須知

- 購票一律請親至光點台北售票服務台購票並於現場確認場次。
- 光點會員請持會員卡及有效證件購票享會員優惠。
- 愛心票僅供 65 歲以上老人、身心障礙人士與乙名必要陪同者 (須同時入場) 購買，購票時請出示相關證件。
- 套票售出概不退換。
- 學校團體另有優惠，歡迎電洽 02-25117786#660

注意事項

- 電影放映前 10 分鐘開放入場，請於影廳門口依序排隊等候。
- 為維持觀影品質，電影開演 20 分鐘後禁止入場。
- 嚴禁穿拖鞋、吸煙及禁帶寵物進場，觀影時請關閉行動電話。
- 戲院廳內禁止攝錄影，違反規定者主辦單位有權請示離場。
- 主辦單位保留節目變更之權利。

講座

選片指南——

流浪電影：尋找你心中的撒哈拉沙漠

從吉普賽的音樂，到浪跡天涯的邊境，
從飛向未來的渴望，到尋找救贖的旅程，
電影中的流浪者究竟如何歌詠影像？如何訴說著每個人心裡的夢？
且聽策展人的規劃與追尋。

時間 12.8 (六) 14:00

地點 光點台北 2F 多功能藝文廳

與談人 楊元鈴 (影展策展人)

◎ 講座免費入場，歡迎參加。

光點台北
SPOT - Taipei

02-2511-7786 <http://www.spot.org.tw>
台北市中山區中山北路二段 18 號 No.18, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Taipei

放映場次
Screening Schedule

日期 Date	時間 Time	片名 Titles	片長 Length	頁碼 Page
12/7 五	15:20	漂浪世代 Children of the Stork	80	28
	17:10	最寂寞的星球 The Loneliest Planet	113	22
	19:30	北非行路遙 Exiles	104	34
12/8 六	10:30	流浪者之歌（鈴木清順版） Zigeunerweisen	145	10
	13:20	搖擺吉普賽 Swing	90	32
	15:20	過客 Gadjo dilo	102	26
12/9 日	11:00	靈魂垂死之歌 Dead Slow Ahead	74	18
	12:35	一位瑜珈行者的自傳 Awake: The Life of Yogananda	87	24
	14:25	流浪者之歌（庫斯杜力卡版） Time of the Gypsies	142	12
12/10 一	17:35	佛朗明哥式復仇 Vengo	95	30
	21:40	過客 Gadjo dilo	102	26
12/11 二	16:55	班傑明的奇幻旅程 The Curious Case of Benjamin Button	166	14
	20:05	利物浦 Liverpool	85	16
12/12 三	17:10	搖擺吉普賽 Swing	90	32
	21:10	流浪者之歌（庫斯杜力卡版） Time of the Gypsies	142	12
12/13 四	17:10	流浪者之歌（赫曼赫賽版） Siddhartha	89	8
	19:05	流浪者之歌（鈴木清順版） Zigeunerweisen	145	10

影片規格、級別、場次異動請以網站及現場公佈為準
Please refer to the announcement on website and venues for any changes of format, ratings, screening and events.

日期 Date	時間 Time	片名 Titles	片長 Length	頁碼 Page
12/14 五	15:25	靈魂垂死之歌 Dead Slow Ahead	74	18
	17:10	利物浦 Liverpool	85	16
	19:00	流浪者之歌（庫斯杜力卡版） Time of the Gypsies	142	12
12/15 六	11:00	最寂寞的星球 The Loneliest Plane	113	22
	13:20	漂浪世代 Children of the Stork	80	28
	15:00	北非行路遙 Exiles	104	34
12/16 日	11:00	流浪者之歌（赫曼赫賽版） Siddhartha	89	8
	13:00	佛朗明哥式復仇 Vengo	95	30
	15:00	千鈞一髮 Gattaca	106	20
12/17 一	17:30	靈魂垂死之歌 Dead Slow Ahead	74	18
	21:20	班傑明的奇幻旅程 The Curious Case of Benjamin Button	166	14
12/18 二	17:30	千鈞一髮 Gattaca	106	20
	19:40	一位瑜珈行者的自傳 Awake: The Life of Yogananda	87	24
12/19 三	15:40	班傑明的奇幻旅程 The Curious Case of Benjamin Button	166	14
	21:10	流浪者之歌（赫曼赫賽版） Siddhartha	89	8
12/20 四	17:20	千鈞一髮 Gattaca	106	20
	19:30	一位瑜珈行者的自傳 Awake: The Life of Yogananda	87	24

12.13 四
17:10

12.16 日
11:00

12.19 三
21:10

Siddhartha

流浪者之歌 (赫曼赫賽版)

康拉德魯克斯 Conrad Rooks

1972 | USA | 35mm | Color | 89min

康拉德魯克斯
Conrad Rooks

電影導演、編劇、製片，出生於1934年美國堪薩斯城，家世背景顯赫，來自化妝品牌雅芳世家。首部長片《查帕卡村》(Chappaqua) 為其半自傳電影，探討用藥文化，描述用藥成癮者和戒癮的痛苦與焦慮，獲得威尼斯影展銀獅獎的肯定。本片為其執導的第二部長片。

改編自德國小說家赫曼赫賽 (Hermann Hesse) 於1922年寫作的經典長篇小說《流浪者之歌》，描述出身婆羅門家庭的主人翁悉達多，毅然決然放棄優渥舒適的生活、熟悉的生活環境與家人親友，加入苦行僧的行列，全心追求真理。然而在修行的途中，悉達多卻無法找到自身尋索的意義，因此再次進入世俗，重新經歷了從世間的輪迴，在渡人無數的河畔體悟了時間的意義，並且在生活中經驗了覺醒與證悟。呈現人生意義的探尋，心靈的空靜與適然，豐厚圓潤的生命哲學。

本片為美國導演康拉德魯克斯的作品，匯集當時著名的印度寶萊塢演員世家卡浦爾家族 (The Kapoor family) 演出，然而卻因為片中女演員裸體的畫面，而遭到印度電影審查機構禁演。

由瑞典大導演柏格曼的御用攝影師史汶尼克維斯特 (Sven Nykvist) 掌鏡，細膩捕捉角色在場景中的光影變化，擅長透過光線來營造幽微的氛圍。拍攝場景在北印度的城市瑞詩凱詩 (Rishikesh)，以及位在珀勒德布爾 (Bharatpur) 的私人莊園，如詩如畫的田園風光，搭配印度名作曲家赫曼特庫馬爾 (Hemant Kumar) 的優雅磅礴樂章，為《流浪者之

歌》這部雋永的著作，提供了豐美超然的視聽感受。

12.08 六
10:30

12.13 四
19:05

Zigeunerweisen 流浪者之歌（鈴木清順版）

鈴木清順 Seijun SUZUKI

1980 | Japan | 35mm | Color | 145min

鈴木清順
Seijun SUZUKI

1923年生於東京。1960年代以拍攝日活無國籍動作片而聞名，熱衷於為類型作品注入戲謔、反諷成份，翻轉影像敘事結構，開創獨樹一幟的個人風格，被譽為日本B級片教父。曾其前衛的敘事手法遭日活開除，引發文化界大規模抗爭，是日本新浪潮時代少數長期身處體制內挑戰片廠制度的作者導演。

大正年間，陸軍官校德語教授青地豐二郎，在旅途中解救被指為殺人兇手的中砂。兩人相偕投宿旅館，結識美麗的藝伎小稻，小稻在嚴肅拘謹的青地和放浪形骸的中砂間投懷送抱，共度短暫的三人行。不久，中砂又受到一組盲眼流浪藝人的吸引，告別青地和小稻揚長而去。一年後，青地再訪已婚的中砂，中砂一如既往地飄泊不定，冷落了身旁的結髮妻，青地也隱約察覺自己的妻子和中砂有染。但真正令青地感到意外的是，中砂之妻阿園竟與小稻長得一模一樣……。

取材自內田百閒小說《薩拉沙泰之盤》，內田曾擔任陸軍官校德語教授，文風卻恣意灑脫，放蕩不羈的中砂與拘謹的青地，既投射原作者內田百閒的雙重身分，亦潛在地透露鈴木清順對大正時代的緬懷，出生於浪漫奔放的大正年間，卻在保守壓抑的昭和初期成長的鈴木，將個人對大正時期的鄉愁投注於《流浪者之歌》，並開啟後續「大正三部曲」的創作。片名則來自西班牙小提琴大師薩拉沙泰（Pablo Sarasate）描寫吉普賽人漂泊命運的名曲，在悠揚傷感樂音的襯託下，一段段纏綿、糾結的三角戀，交織為撲朔迷離、柔美卻詭態、宛若聊齋般虛實難辨的夢境。《流浪者之歌》延續鈴木清順對誇

張色彩、時空斷裂的一貫興趣，大膽結合精神分析、能劇元素，瓦解傳統線性敘事，迴盪真實與幻境、生與死、愛與恨的界線之間，堪稱集鈴木清順美學大成之作，獲選電影旬報「年度十大佳片」第一名，並於翌年獲得柏林影展榮譽獎的肯定，在淡出影壇十多年後再創導演生涯高峰。

12.09 ㊦
14:25

12.12 ㊦
21:10

12.14 ㊦
19:00

Time of the Gypsies 流浪者之歌 (庫斯杜力卡版)

艾米爾庫斯杜力卡 Emir Kusturica

1988 | UK/Italy/Yugoslavia | HD | Color | 142min

1989 坎城影展 最佳導演

艾米爾庫斯杜力
Emir Kusturica

1954年生於塞拉耶佛，畢業於布拉格捷克電影電視學院(FAMU)，作品承襲捷克新浪潮幽默諷刺，又以自成一格的荒誕色彩聞名於世。1980年代初，憑藉長片處女作《你還記得朵莉貝爾嗎》及《爸爸出差時》相繼於威尼斯與坎城影展奪得最佳首作及金棕櫚獎而躍然竄起，成為繼馬卡維耶夫(Dusan Makavejev)之後最具影響力的前南斯拉夫導演。在經過前兩部作品對狄托共產獨裁時代的追溯之後，第三部作品《流浪者之歌》將目光聚焦於當下吉普賽人的生活困境，原為長達四個半小時的巨構，而後多以140分鐘版本廣泛流傳，從個人命運推及國族流變，預示日後《地下社會》宏篇敘事的先聲。

南斯拉夫一處吉普賽貧民區，擁有隔空移物本領的少年裴漢，與施法為人治病的外婆、身體殘疾的妹妹，以及不務正業的舅舅相依為命。裴漢心繫鄰家女孩亞茲娜，卻不得女孩勢利眼母親的好感，他人生困頓，卻尚且自得其樂。

經歷一場奇異的雨夜之後，裴漢帶著妹妹揮別故里，追隨闊佬阿梅德踏上吉普賽人浪跡天涯的宿命旅程，開啟一段始料未及的成年禮。遠離家園、生離親人，投入人吃人的都市叢林，裴漢將炙熱的生命寄託

阿梅德建立的街頭社會，卻也終究在迷失的青春中粉身碎骨。

生而流浪的吉普賽人，數世紀來四海飄泊、居無定所，長年處於歐洲主流社會之外掙扎求生。導演庫斯杜力卡成長於民族混居的塞拉耶佛，曾自言懷有濃厚吉普賽情結，透過吉普賽少年生命流徙的轉折，側寫吉普賽人面對二十世紀現代化社會的生存處境。以文藝復興時代荷蘭畫家波希(Hieronymus Bosch)狂歡、怪誕、道德沉淪世界自比的庫斯杜力卡，盡情揮灑恣意悠遊、狂放不羈的想像，俯視更加荒謬的浮世眾生，佐以大量巴爾幹民族音樂，

為這個寓言性的故事在寫實的基底上添抹魔幻、奇詭的圖騰。

12.11
16:55

12.17
21:20

12.19
15:40

The Curious Case of Benjamin Button

班傑明的奇幻旅程

大衛芬奇 David Fincher

2008 | USA | DCP | Color | 166min

2009 奧斯卡 最佳美術設計／梳化／視覺效果獎
2009 英國影藝學院獎 最佳美術設計／梳化／視覺效果獎
2009 美國電影學會年度電影獎

大衛芬奇
David Fincher

1962年生於美國丹佛，曾任職於喬治盧卡斯的光影魔幻公司，後獲好萊塢製作公司合約，正式踏上導演之路。生涯早期曾為瑪丹娜、麥可傑克森與滾石樂團等巨星拍攝MV，1992年獲《異形3》執導機會後，開始在電影界嶄露頭角，陸續以《火線追緝令》、《門陣俱樂部》、《龍紋身的女孩》與《控制》等佳作衝擊奧斯卡，並曾以《社群網戰》及《班傑明的奇幻旅程》二度入圍最佳導演獎。監製並參與執導的影集《紙牌屋》亦是艾美獎常客。

第一次世界大戰尾聲，一名不尋常的男嬰誕生在純樸傳統的美國紐奧良。班傑明出生時即擁有80歲的滄桑外貌與病弱身體，並因此被丟棄在養老院的門前，幸得黑人女僕收養，才勉強保住初生的老命。然而，隨著年紀漸增，班傑明竟越發年輕俊美。儘管身心年壽的曲線與常人相反，他仍一步一步地在人生路上蹣跚前行，一樣學習成長、一樣工作餬口、一樣邂逅愛情。因緣際會之下成為船員的班傑明行遍世界，見過無數人物風景，甚至經歷戰爭駭浪，卻始終心繫幼時初識定情的女孩黛西。當

兩人終於在交錯的璀璨壯年重逢相戀，並得以共築愛巢時，他才發現，獨屬於他的生命試煉正要開始……。

「如果我們出生時是80歲，然後逐漸接近18歲，人生一定會更美好。」美國哲人馬克吐溫曾提出如此假設，啟發文學家費茲傑羅創作出同名短篇小說，試想此般逆行人生的美麗與哀愁。80年後，曾以《阿甘正傳》獲金獎肯定的編劇艾瑞克羅斯再展美國小人物史詩功力，不僅成功汲取原著神髓，更隱晦融入費茲傑羅傑作《大亨小傳》深蘊時代格局與超脫塵俗的文學精神，賦予劇本深刻而動人的悲劇

靈魂。

好萊塢名導大衛芬奇延續招牌精準、精緻的鏡頭語言，在前製過程中與主創團隊大量分享生命經驗為劇本定調，並找來配樂大師亞歷山大戴斯培譜曲昇華悠遠意境，共同交出生涯中最溫柔真摯的作品。而在強大的特殊化妝及特效技術映襯下，布萊德彼特與凱特布蘭琪精湛詮釋80年漫長人生的無數轉折，亦毫無懸念雙雙提名當屆奧斯卡影帝影后。

12.11 三
20:05

12.14 五
17:10

Liverpool 利物浦

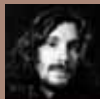
李桑德羅阿隆索 Lisandro Alonso

2008 | Spain | 35mm | Color | 85min

2008 坎城影展 導演雙週

2008 多倫多影展

2008 鹿特丹影展

李桑德羅阿隆索
Lisandro Alonso

1975年生於阿根廷布宜諾斯艾利斯。畢業於阿根廷 de Cin 電影大學，之後陸續擔任多部影片之錄音助理、助導等工作。2001年完成首部劇情長片《世界盡頭，荒涼異境》，也被視為他的「遊子三部曲」序章，2003年成立自己的製片公司，陸續完成《再見伊甸園》(2004)、《奇幻世界》(2006)、《利物浦》(2008)、等片，2014年以《走出安樂鄉》贏得坎城影展一種注目單元影評人費比西獎，被視為阿根廷當代最受推崇的電影作者。

海上漂泊20年後，他孑然一身，成了個孤獨的酒鬼水手，只有用錢換來的短暫慾望滿足。在一次開往世界盡頭的航行中，他決定向船長請假，返鄉探望母親，和自己塵封的過去……。阿根廷電影大師阿隆索又一次抒情自省之旅，從孤獨港口、到冰封雪地，一路展開的旅程在凝視風景的同時，也望進主人翁哀傷的流離過往，詩意飽滿的影像令人屏息。

「對我來說，劇本就像是一份指引。每當我們開始拍攝之前，可以幫助我如何去架

構這個場景，又或者是我在拍攝當地臨時找到的新發現，或是我與人們初次相遇時在腦海中留下來的第一眼印象。在我眼中看來，我從別人身上挖掘出來的事物，永遠比從我腦袋裡蹦出來的玩意兒來得有趣多了。

我不確定《利物浦》是否為自己打開了另一扇門，但我在片中的確有嘗試新的東西，遇見新的人。我的前三部作品都是跟同一群非職業演員合作，也建立起某種關係。在拍完前作之後，我決定找新的人、新的地方和環境。片中有了不一樣的景色，更多室內景，也更寒冷。《利物浦》的場景是冰封的，幾

乎無聲，與我之前的作品裡生氣勃勃的大自然是不同的。這部片一開始時，音樂製造出一種活力，但到了結尾就消失，最後一場聲音侵入場景，在主角腦中迴盪，也成為他無法說出口的思緒。」

—— 李桑德羅阿隆索

12.9 ㊥
11:00

12.14 ㊥
15:25

12.17 ㊤
17:30

Dead Slow Ahead 靈魂垂死之歌

毛洛赫瑟 Mauro Herce

2015 | Spain | DCP | Color | 74min

2015 盧卡諾影展 評審團特別提及
2015 捷克伊赫拉瓦紀錄片影展 最佳紀錄片

毛洛赫瑟
Mauro Herce

1976年出生於巴塞隆納，家鄉位於濱海城市，看著港口進出停靠之船隻的成長經驗成為創作的靈感來源。擁有電機工程和藝術學位，而後進入古巴和巴黎的電影學院，拍攝本片前，曾擔任多年的電影攝影師，攝影作品包含《我等行過阿特拉斯的幽谷》(2016)、《Ocaso》(2010)；此外亦擔任電影編劇。本片為其自行攝影、編導的紀錄片，獲得盧卡諾影展、里斯本紀錄片影展、捷克伊赫拉瓦紀錄片影展等國際影展的肯定。

低沈而規律的聲響在波濤中運行，與人類文明世界並進的巨大的獸，散發著神秘且神聖的光量，潛伏在地海深處低喃吐息，靜靜等待被喚醒的黎明到來。一趟與貨輪 Fair Lady 共同在浩瀚大海航行的旅程，人在其中，渺小如草芥，沿途看不見任何人性的溫度，岸邊緩緩滑過的人類文明產物，在煙霧彌漫中一片死寂，宛若末日將臨；只聞這龐然大物測度儀器的電子聲響、機械運轉的規整心律，發出低沈而穩定的隆隆聲響。巨獸滿載著生來便帶有資本主義色彩的物質，在那個被異化的世界裡，

生命都成為某種科幻式寓言的存在，人類在其中早已喪失了主導與判斷的權力，只能任由那名為科技的技術發號指令，聽命於各種顏色的警示燈與液晶螢幕上的光點線條，在穿越大西洋的壯闊旅程中，鎮日與冰冷線條的金屬艙板、經由電波傳遞來的聲線為伍。這是一曲哀嘆人類文明發展至今的悲鳴，單刀直入地帶領觀者看見生命盡頭的墓穴。

「我們想像著正在拍攝人類的最後一艘船，船上的船員完全沒有注意到這世界即將毀滅，依然無意識地重複著機械性的動作，依附著這艘巨大的鋼鐵怪物之運作。本片勾勒了這場當代的夢魘，我沒有譴

責的意圖也並非提供某種具社會學意義的指引，只是單純地想捕捉宇宙中最原初、本質性的圖像，在面對眼前這具備超然壓倒性的龐大機器時，人類顯得極端渺小。一座永不歇息的機器，正如同打造了它而仍麻木、為其筋疲力盡、勞苦工作的人類，似乎忘卻了創造生命的意義。」

—— 毛洛赫瑟

12.16 ㊦
15:00

12.18 ㊦
17:30

12.20 ㊦
17:20

Gattaca 千鈞一髮

安德魯尼柯 Andrew Niccol

1997 | USA | DCP | Color | 106min

1997 西班牙 Sitges 奇幻影展 最佳影片／最佳原創原聲帶
1998 奧斯卡 最佳美術設計入圍
1998 金球獎 最佳配樂入圍

安德魯尼柯
Andrew Niccol

1964年生於紐西蘭，曾旅居倫敦，以電視廣告導演身分起家。後移居洛杉磯，憑藉優異編導才華獲好萊塢製片青睞，1997年首部自編自導長片《千鈞一髮》廣獲好評後，1998年更以《楚門的世界》獲英國影藝學院電影獎最佳劇本獎，並入圍奧斯卡最佳原著劇本獎。創作主題常關注科技演進、物質文明與人類社會的宏觀互動，其他代表作尚包括《虛擬偶像》與《軍火之王》等，2014年作品《巡弋狙擊手》更獲選競逐威尼斯影展金獅獎。

不遠的將來，人類生育被優生學主宰，進步的醫學可以剔除雙親基因中所有不良成份，確保嬰兒是其父母結合所能產下的最佳後代。因此，身為某個浪漫午後意亂情迷下的自然產物，文森出生後即被診斷出心臟病，並預估只有30歲的壽命，在升學求職全憑基因檢定的社會中，成為備受歧視的次等公民。即便如此，自小立定志向堅決擁抱太空夢的文森不甘認命，透過關係結識了基因高貴無瑕，卻遭遇事故導致半身癱瘓的傑若姆，同意高價出租身分以換取優渥生活。如願進入高端航太產業就

職的文森憑著多年刻苦努力，終於搏得上太空的機會。然而，就在火箭升空前一週，組織內部突然發生了神秘凶殺案，隨著警探深入調查，文森的夢想與秘密頓時岌岌可危……。

「命運這種事，沒有基因。」在引發各界熱烈討論的《楚門的世界》劇本、《虛擬偶像》與《鐘點戰》等作品前，極善構築反烏托邦寓言實境的安德魯尼柯即展現絕佳編導能力，以新銳導演之姿自編自導本片，請來青春正盛的伊森霍克、烏瑪舒曼與裘德洛同台飆戲，演繹在龐大控御體制與個體信念感受間掙扎質疑的未來人類，挖掘自由意志的無限潛能，

同時挑戰科學算計的命定絕對。

片名來自組成DNA的四種含氮鹼基的字首（A、C、G、T），安德魯尼柯巧妙結合社會理論觀點與基因工程發展，詳實考據設計未來圖景與技術細節，對科技極權的擬真想像令人不寒而慄，本片不僅入圍當屆奧斯卡最佳美術設計獎，更獲美國太空總署（NASA）專業評選為「影史最寫實科幻片」第一名。

12.07 ㊟
17:10

12.15 ㊟
11:00

The Loneliest Planet 最寂寞的星球

茱莉亞羅堤 Julia Loktev

2011 | USA/Germany | DCP | Color | 113min

茱莉亞羅堤
Julia Loktev

生於1969年12月12日。首部作品《Moment of Impact》即獲得日舞影展最佳導演、法國真實影展與捷克卡羅維瓦利影展最佳紀錄片。第二部作品《炸彈女的日與夜》則拿下坎城影展導演雙週最佳電影。她也曾跨領域在倫敦泰德現代美術館、德國慕尼黑黑藝術之家與日本水戶藝術館展出錄像裝置作品。

剛訂婚的情侶倆艾利克斯和妮卡，決定在步入禮堂之前遊歷冒險，於是前往喬治亞共和國的高加索山區探險。率性隨意的兩人當起背包客，雇用了當地的嚮導達多，一同走進壯闊的荒山，漫遊在瑰麗迷醉的無垠曠野之中。看似逐步開展的旅程，卻在風景的行走中步步踏進心靈深處，境隨心轉，每個人逐漸袒露最真實的自我，在幽微的眉眼與言語角力之間，美景成為網綁情感的場域，旅程也成為生命與情感的思索辯證。在愛情與自我、未來與終點之間，當兩個人的旅行成為一輩子的隱喻，

每個人都是自己那顆最寂寞的星球，兀自運轉。

由蓋爾賈西亞貝納、哈妮佛斯坦柏格主演，曾以《炸彈女的日與夜》備受影壇矚目的導演茱莉亞羅堤，以看似簡單的故事線、絕美動人的影像，編織了這段關於愛、背叛與原諒的生命故事。全片彷彿將高加索山如詩風景化為心靈疆土，隨著主人翁的跋涉漂流，走進情感關係中最無以名狀、曖昧難解的幽微深處。

「這部電影希望探討的人與人之間的沉默，以及語言和溝通的問題，不僅僅是對話，而在於各種不

同類型的溝通。身體的、語言的溝通，當你在旅行時，其實是以相當基本的單詞來進行意義的交換，有時甚至是非常沉默的。……我最常想到的電影是羅塞里尼的《義大利之旅》，一對夫妻去旅行，他們時而分開，也許又走在一起。」

—— 茱莉亞羅堤

12.09 ㊦
12:35

12.18 ㊦
19:40

12.20 ㊦
19:30

Awake : The Life of Yogananda 一個瑜伽行者的自傳

寶拉迪芙蘿里歐 Paola di Florio
麗莎萊曼 Lisa Leeman

2014 | USA | DCP | Color | 87min

寶拉迪芙蘿里歐
Paola di Florio

電影導演、編劇、製作人，相信一部擁有說服力的敘事和角色的電影能夠改變世界。長期耕耘具社會議題的紀錄片創作，其首部紀錄長片《Metamorphosis: Man Into Woman》⁽¹⁹⁹⁰⁾便獲得日舞影展紀錄片類 Filmmakers Trophy 的肯定。

麗莎萊曼
Lisa Leeman

Counterpoint 電影公司創辦人，獨立電影工作者，影視兩棲，製作的電視紀錄片系列節目《The Seventies》⁽²⁰¹⁶⁾曾獲得艾美獎入圍肯定；拍攝義大利女提琴家的紀錄片《Speaking in Strings》⁽¹⁹⁹⁹⁾亦曾入圍奧斯卡最佳紀錄片。

帕拉宏撒尤迦南達（Paramahansa Yogananda），是印度著名的瑜伽行者、近代重要的靈性導師，出生於印度北方的刹帝利階級家庭，青年時期便離鄉背井，遠赴美國弘揚克利亞瑜伽。1920年前後，第一次世界大戰過後那仍動盪不安、人類文明與思想價值正面臨劇烈變動與翻轉的年代，尤迦南達以「平衡人類精神與現代科學文明」為旨，帶著古老的印度哲學智慧來到西方世界，創辦瑜伽學校、四處遊歷傳講，為眾生指點生命的奧秘，成為美國主流社會認識瑜伽、冥想的基石。他所激

起的並非族群與宗教間的衝突，而是在認知到東西兩方的文化差異上，建立起溝通的橋樑。其親自執筆的著作《一個瑜伽行者的自傳》，為蘋果創辦人賈伯斯列為必備、每年重讀、省思之書。

本紀錄片彙集了這位奇人生前珍貴的資料畫面與書簡，並收錄了多位受其思想與行動影響的名人訪談畫面，包括包括披頭四吉他手喬治哈里森（George Harrison）、西塔琴大師拉維香卡（Ravi Shankar），搭配導演精心編導的重演橋段，完整呈現這位近代重要的性靈大師，從童年、少年時期、修行得道到進入涅槃的人生之旅。

「世間對我來說不過是一部電影。就像一齣電影的光束，所有萬物都是由光與影所構成。這就是我們，我們是來自造物主的光與影的產物。」

—— 尤迦南達

12.08 ㊦
15:20

12.10 ㊦
21:40

Gadjo dilo 過客

東尼葛里夫 Tony Gatlif

1998 | Romania/France | Beta | Color | 102min

1997 盧卡諾影展 銀豹獎
1998 巴黎影展 Public Prize
1999 法國凱薩獎 最佳音樂

東尼葛里夫
Tony Gatlif

1948年生於阿爾及爾，吉普賽裔法籍導演，以導演、編劇、作曲家等身份活躍影壇。幼時受瑞士著名演員米歇爾西蒙啟發，電影作品常包辦編導及配樂，擅長將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，展現該族群較不為人所知的一面，表現尋根、自我追尋等命題，並關注世界各地吉普賽族群的現實處境。2004年，集其藝術元素大成的《北非行路遙》更奪下坎城影展最佳導演獎。風格強烈的自創配樂也使他成為法國凱撒獎音樂獎項常客。

蒼茫雪地上，男子旋身起舞。頂著一雙破鞋，來自法國的史戴方踏上旅程，為了尋找父親臨終前念念不忘的美妙音樂，他孤身前往陌生的羅馬尼亞。在當地的吉普賽社群，兒子被誣陷入獄的孤獨男子伊西多熱情邀請他在營地久留，伊西多嘗試帶領史戴方學會當地的風俗與語言，史戴方則在當地生活的過程中四處蒐集難能可貴的異地樂曲。

從陌生到熟悉、從疏離到融入，史戴方慢慢在相處過程中化解社群成員最初的敵

意，他也自然地與略懂法語、美豔動人的舞者莎賓娜譜出一段羅曼史。史戴方與伊西多互相填補對方心中父／子的位置，與莎賓娜的相處也讓他在情感上尋得依附。然而，在一切漸趨完熟的時刻，伊西多的兒子被釋放出獄，壓抑已久的憤怒，衝撞當地居民的敵視心態，哀傷的族群背景將情感宣洩，終要為這段優美的異地樂章帶來令人感慨的轉折。

東尼葛里夫「吉普賽三部曲」作品，孤獨上路的旅人追尋記憶中的父親身影，路途前方不只有美妙樂曲，更有心靈深處難能可貴的愛與平靜。婚禮中歌唱、墓地上起舞，文化碰撞之處，不僅是生活風

格的變化，也是歡樂與悲傷的共感。法國男演員羅曼杜里斯於本片首次與東尼葛里夫合作，在作品中詮釋情感奔放而纖細的旅者，演技備受肯定。電影強調族群間的語言藩籬，唯一穿透其中，是美妙動人的舞蹈與音樂。

12.07 五
15:20

12.15 六
13:20

Children of the Stork 漂浪世代

東尼葛里夫 Tony Gatlif

1999 | France | Beta | Color | 80min

1999 那慕爾國際法語電影節
1999 鹿特丹國際影展

東尼葛里夫
Tony Gatlif

1948年生於阿爾及爾，吉普賽裔法籍導演，以導演、編劇、作曲家等身份活躍影壇。幼時受瑞士著名演員米歇爾西蒙啟發，電影作品常包辦編導及配樂，擅長將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，展現該族群較不為人所知的一面，表現尋根、自我追尋等命題，並關注世界各地吉普賽族群的現實處境。2004年，集其藝術元素大成的《北非行路遙》更奪下坎城影展最佳導演獎。風格強烈的自創配樂也使他成為法國凱撒獎音樂獎項常客。

街頭，遊行人群抗議著青年世代的失業問題。23歲的都市青年奧圖販報維生，與媽媽同住在破舊屋簷下，一事無成；他心儀的德國女孩露娜是在理髮店實習的洗頭小妹，被店長斥責是家常便飯。平凡的生活全亂了套，充滿活力的青年們看不到未來前景，他們的鬱悶、憤怒、慾望在心中醞釀噴發，當奧圖的青少年好友阿里從垃圾堆中檢到一把手槍，三人踏上一場沒有回頭路的喧鬧旅途。

燒掉爸爸的車、闖進頒獎典禮，在屋頂上

漫無目的地對空鳴槍……他們行搶、偷竊，一路開懷大笑，旅程光怪陸離，橫行無阻，連攝影機與觀眾的存在都逃不過他們銳利的目光。在荒原中，他們發現一隻受傷的鶴，縱然樣貌是隻飛鳥，鶴卻自稱為默罕默德，他是22歲的阿爾及利亞人，為了返回家人身邊展開漫長旅途。奧圖一行人決定幫鶴備齊文件，跨越邊界，默罕默德究竟是人是鶴？虛實界線模糊，三個人，一隻鶴，於此又展開妙不可言的歷險。

快速剪輯、打破第四道牆，東尼葛里夫大膽攝取法國新浪潮養分，顯現挑戰影像語言的前衛手法，配

合族群認同、政治難民等背景議題，實現辛辣諷刺又荒誕幽默的電影風格。男女主角羅曼杜里斯與Rona Hartner繼《過客》之後再續前緣，於本片飾演一對自由而叛逆的愛侶，人事時地物移往都市，角色卻依然保有藏也藏不住的流浪者靈魂。

12.10 ㊟
17:35

12.16 ㊟
13:00

Vengo 佛朗明哥式復仇

東尼葛里夫 Tony Gatlif

2000 | Spain/France/Germany/Japan | 35mm | Color | 95min

2000 威尼斯影展 閉幕片
2001 法國凱薩獎 最佳音樂
2001 伊斯坦堡國際影展
2002 美國拉丁裔媒體藝術獎

東尼葛里夫
Tony Gatlif

1948年生於阿爾及爾，吉普賽裔法籍導演，以導演、編劇、作曲家等身份活躍影壇。幼時受瑞士著名演員米歇爾西蒙啟發，電影作品常包辦編導及配樂，擅長將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，展現該族群較不為人所知的一面，表現尋根、自我追尋等命題，並關注世界各地吉普賽族群的現實處境。2004年，集其藝術元素大成的《北非行路遙》更奪下坎城影展最佳導演獎。風格強烈的自創配樂也使他成為法國凱撒獎音樂獎項常客。

美妙樂章響起，宗族親友齊聚一堂。西班牙吉普賽家族的大家長卡科深受喪女之痛，心痛的他時常徘徊在愛女墓碑前方哀悼，悲痛情緒下，他將情感轉移去照顧身心障礙的姪子狄亞戈。然而，地區內另一家族的一起血案攪亂了卡科的心神，仇家步步逼近，最後竟讓狄亞戈收到生命威脅。死亡的陰影無法阻止吉普賽人歡唱與舞蹈，但在音調漸趨悲壯之際，卡科必須終止這場傳統家族的紛爭風暴，為家人挺身而出。

不停歇的音樂演奏、角色在樂曲中歡笑與流淚，第57屆威尼斯影展閉幕片，東尼葛里夫將視角望向安達魯西亞地區的羅姆人氏族，透過傳統音樂與佛朗明哥舞蹈，編織成這部撼動人心的音樂電影。

本片由佛朗明哥舞者Antonio Canales飾演男主角卡科，並邀請來自葡萄牙埃什特雷馬杜拉的佛朗明哥歌手La Caita於電影中獻唱，近五分鐘的演唱震驚全場，為電影呈現的文化特色留下深刻而不容抹滅的註記。在傳統的復仇紛爭中，劇本的敘事推進被淡化，取而代之的是連綿不絕的宴會、表演，與狂歡，從暢快淋漓的熱情舞曲到宿命低喃的哀歌，音

樂發揮關鍵作用，代替對白傳遞角色情感，成就這部優雅而令人惋惜的佛朗明哥悲歌。

12.08 ㊦
13:20

12.12 ㊧
17:10

Swing 搖擺吉普賽

東尼葛里夫 Tony Gatlif

2002 | France | 35mm | Color | 90min

東尼葛里夫
Tony Gatlif

1948年生於阿爾及爾，吉普賽裔法籍導演，以導演、編劇、作曲家等身份活躍影壇。幼時受瑞士著名演員米歇爾西蒙啟發，電影作品常包辦編導及配樂，擅長將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，展現該族群較不為人所知的一面，表現尋根、自我追尋等命題，並關注世界各地吉普賽族群的現實處境。2004年，集其藝術元素大成的《北非行路遙》更奪下坎城影展最佳導演獎。風格強烈的自創配樂也使他成為法國凱撒獎音樂獎項常客。

法國男孩麥克斯來到羅馬尼亞鄉下的奶奶家度過暑假。對音樂有著濃厚興趣的他，與當地樂器行老闆的女兒成為玩伴，免費得到一把破舊的吉他，並拜鎮上小酒館中琴藝精湛的老樂手為師，有模有樣地開始學習奔放灑脫的吉普賽爵士。悠哉的夏日一天一天過去，習慣執筆書寫記錄每日心得的麥克斯，慢慢在忘情於鄉野風光、單純友誼與動人音符的每個瞬間，體會到語言和文字難以描述的生命圖景……。

源自對血液中吉普賽藝術精神的讚頌與

祝念，東尼葛里夫請出吉他大師柴沃洛施密特（Tchavolo Schmitt）入鏡展現超絕琴藝，向風格獨樹一幟的吉普賽爵士始祖金格萊恩哈特（Django Reinhardt）致上崇高敬意，也在其渾厚深縱的吉普賽系列電影作品中，帶來輕快悠遠且充滿禪意的巧妙變奏。兩名小童星以童稚之眼相互凝視，自然呈現出城鄉文化衝擊以及伴隨而來的成長體悟，恰似吉普賽音樂電影版《冬冬的假期》。

千年前起，吉普賽人的祖先展開無盡漂泊的旅程，從印度出發，足跡踏遍歐洲大陸與非洲北部。沒有文字的他們，沿途以音樂與舞蹈和地方對話交流，

讓靈動自在的樂音在其所到之處如繁花綻放，一代一代口傳心授，轉化成現今人們認識的多種世界音樂文化遺產。家族曾旅居西班牙、阿爾及利亞及法國等地，東尼葛里夫透過生活與創作，親身考據並見證了無數次這樣的過程，他在本片中將自己的靈魂一分为二，回望自身被音樂感召呼喚、音樂造詣點滴起始的靈光片刻，躍然影格之上的純粹與自由令人神往。

12.07 五
19:30

12.15 六
15:00

Exiles 北非行路遙

東尼葛里夫 Tony Gatlif

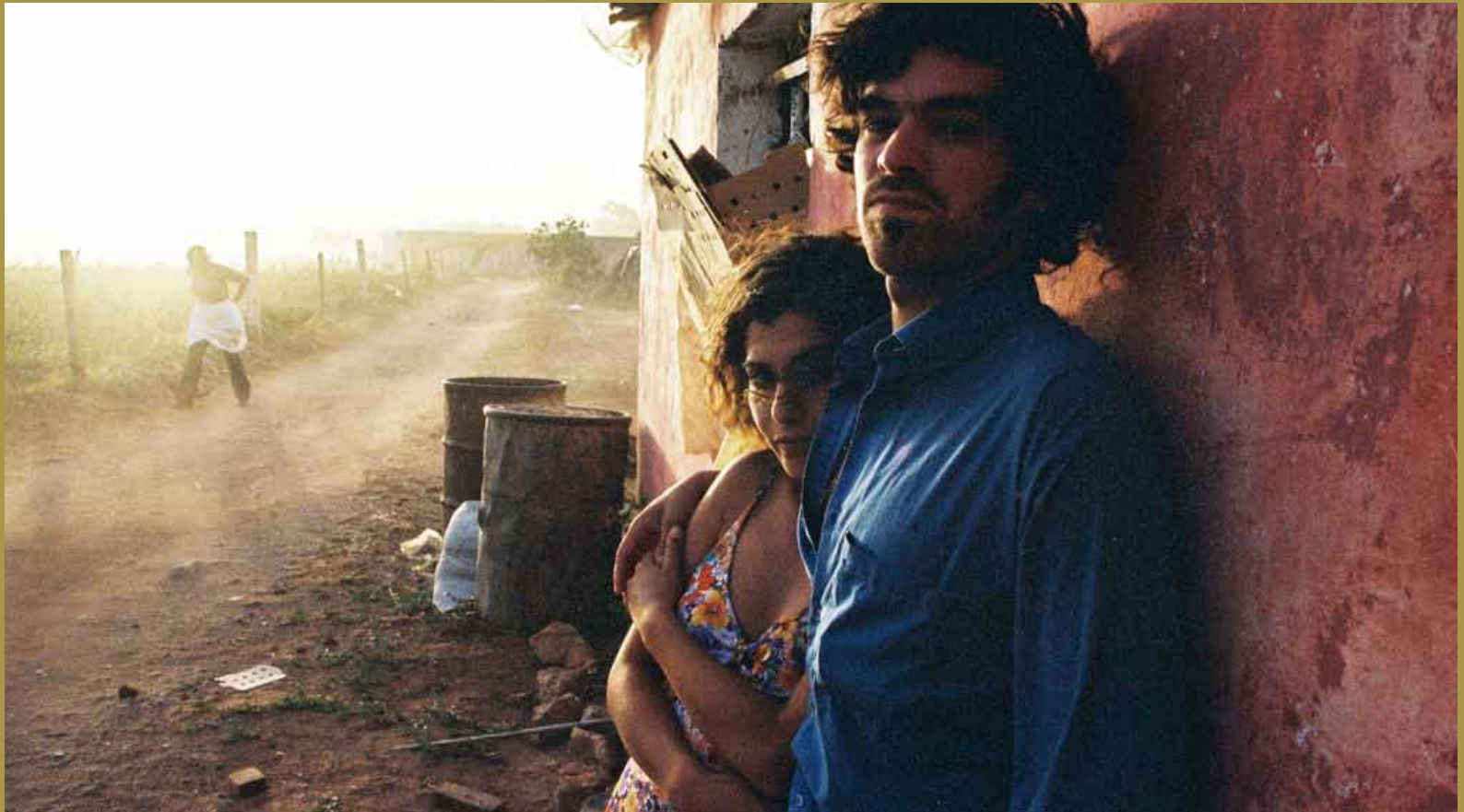
2004 | France | Beta | Color | 104min

2004 坎城影展 最佳導演獎
2005 法國凱撒獎 最佳原創音樂 提名

東尼葛里夫
Tony Gatlif

1948年生於阿爾及爾，吉普賽裔法籍導演，以導演、編劇、作曲家等身份活躍影壇。幼時受瑞士著名演員米歇爾西蒙啟發，電影作品常包辦編導及配樂，擅長將吉普賽歌舞藝術、生活文化及哲學思想融入電影語言，展現該族群較不為人所知的一面，表現尋根、自我追尋等命題，並關注世界各地吉普賽族群的現實處境。2004年，集其藝術元素大成的《北非行路遙》更奪下坎城影展最佳導演獎。風格強烈的自創配樂也使他成為法國凱撒獎音樂獎項常客。

巴黎某處的破舊公寓內，一對年輕戀人赤身裸體，談論起多年法國生活始終未能給予的歸屬感，談論起身體深處對旋律與節拍的天生信仰，談論起大海對岸未曾親見的親族與家鄉。一時興起，兩名異鄉人的千里尋根之行即刻始於足下。漫長的旅程中，他們徒步穿越山林、海港、廢墟、村鎮與荒漠，透過一期一會的談話、舞蹈與音樂，一步一步靠近自己的家鄉，拾回自己的身世，也完整自己的靈魂。

「千萬別忘記你的祖先，別忘記你屬於這

裡。我們對於你的誕生感到欣喜，願你的一生順順利利。」

父母來自西班牙安達魯西亞，具有吉普賽血的東尼葛里夫在阿爾及爾出生，後於1960年因阿爾及利亞獨立戰爭舉家北漂歐陸，最終落腳巴黎。在這部與個人生命經驗互文的半自傳作品中，東尼葛里夫逆行少年時的流動旅途，將自身對傳統音樂的熱愛與理解，融合追索身分認同及性靈歸宿的一貫創作母題，昇華為一部結構詩意迷離並充滿野性活力的另類音樂公路電影。

從時尚現代的巴黎到熱情奔放的賽維亞，從廣袤蔥鬱的底里牛斯山到萬里黃沙的北非海岸，擅長透過電影採集、吸納並再現即興草根音樂能量的東尼葛里夫，運用他對環地中海地區不同族群文化脈絡的熟稔，安排男女主角本著鄉愁直覺前行，遭遇不同人文風情，神交電音、吉普賽、佛朗明哥及摩洛哥、阿爾及利亞傳唱民謠等多元舞樂風格。在一場北非回教蘇非派的音樂盛宴中，眾人隨著狂亂樂音忘情瘋舞，彷彿神靈附體的極致超脫場景，更讓東尼葛里夫奪下當屆坎城影展最佳導演殊榮。

影
展
網
站

指導單位 文化人類學
SOCIETY OF CULTURAL ANTHROPOLOGY

主辦單位

 TAIWAN
LITERATURE
& ARTS ASSOCIATION

 台灣
文學
藝術
協會

特別感謝

提提冊 TIMELESS
TIMELESS 無時無空

台北之家 | 地址 台北市中山區中山北路二段18號 | 電話 02-2511-7786 | 官網 www.spor.org.tw