

影像詩 刻劃獨立書店身影

2015-03-22 記者 沈祖廷 文

【書店裡的影像詩】是一系列搭配著偶像劇播映的紀錄片，每部三到四分鐘長，共分為四十集，記錄著四十間別具特色的獨立書店故事。

紀錄片導演侯季然為做田野調查走遍臺灣本土，北從九份、南至恆春，潛入臺灣各個巷弄角落，拜訪多家具有歷史深度和人情溫度的獨立書店，並以該書店特有的風格，用寫詩般的影像紀錄下現存獨立書店的點點滴滴。帶領觀者重新看見獨立書店的價值，甚至是實體書之於人的關係和意義。

紀錄片敘事 電影風格拍攝

因應戲劇主題，偶像劇製片人邀請導演侯季然拍攝【書店裡的影像詩】，各方蒐集同時也紀錄了臺灣獨立書店的大小事。侯季然早年大多拍攝紀錄片，近年轉往電影劇情片市場，電影內容常是描繪臺灣城市各角落發生的小故事，卻擁有格外動人的情感故事，影片風格雖然清淡、但後座力十足。因而【書店裡的影像詩】雖說建立於寫實紀錄片的基礎上，又佐以近似電影的手法，在影像編排、光影色調、聲音配樂都處理細膩，如同四十部不同書店的「影像詩」。

影片開頭一以貫之的詩句和電影風格的影像。(圖片來源/口所`點子)

每首詩中，侯季然都盡量以不重複的敘述觀點，適性地呈現四十間書店的獨特樣貌，影片的開頭會用一句話貫穿該書店的靈魂。【虎尾厝沙龍】就是其中幾間以老闆獨特的性格，夾雜平時工作的狀態以及採訪片段，來表現書店特有的生命氣息的一部。經營者王麗萍混著鄉土味的台語和國語口述，不僅介紹書店，也介紹虎尾小鎮，從而認識【虎尾厝沙龍】不單只是書店，更融合在地思想、關心女性議題。

而有些影片僅僅拍攝了書店經營者工作的身影。【九份樂伯二手書店】近乎整整三分鐘都是經營者樂伯的背影，樂伯的經營方式是從九份拖著手拉車，一路搭乘交通工具，無論白天黑夜、晴天雨天，親自到各地點收書，然後再回到九份，台詞雖少但卻讓人印象深刻，為之動容。另外，還有從店名延伸的故事，關於想念一隻貓的【晃晃二手書店】；從友善農夫的小穀倉轉變成的【小間書菜】；【女書店】則是只以簡單的影像和聲音結合，靈活地運用店中的留言本做影像，搭配多位女性的獨白，以「書店顧客」凸顯書店特色。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 法式美食 調味人生
- 旅行的意義 背包客全紀錄
- 傳統交織現代 迸出新樂章
- 歷久彌新 手腕上的幸運

總編輯的話 / 黃馨儀

本周為喀報第二〇八期，共有二十四篇稿件。主題由國內延伸至國外，從生活衍伸出議題，取材相當多元化。

本期頭題王 / 陳致穎

想要和矛盾談一場轟轟烈烈的愛情，還要展示收藏的荒唐和癡狂，然後摻入極端的黑與白醞釀，慢慢享受這種特殊的烈酒的香醇。有時候覺得不可思議，有時候覺得有何不可。到底怪還是不怪，我也不知道。但這終...

本期疾速王 / 李恬芳

我叫李恬芳，交大傳播與科技系的學生。喜歡音樂、電影、攝影、插畫等藝術類的東西。比較慢熟也比較怕生，所以有時會給人冷冷的印象，其實內心感情豐富，也喜歡跟朋友說笑打鬧。有時隨興，有時卻又有點完美主義。對「...

本期熱門排行

同志伴侶受暴 求助意願低
陳致穎 / 社會議題

歷久彌新 手腕上的幸運
陳怡均 / 文化現象

旅遊成趨勢 將成重點產業
陳思寧 / 文化現象

降低風險 長篇作品逐年少
賴奕安 / 文化現象

甜心主播 為體育發聲
郭穎慈 / 人物

攝影照片 與聲音配樂共舞

除了從書店名稱、經營方式與經營者的故事著手外，侯季然也會根據書店理念、書店本身的性格改變傳統紀錄片形式，像是去除採訪段和口述，只以影像跟配樂搭配而成。例如：僅用一個畫面，縮時攝影紀錄的【時光二手書店】；著重在光和影互動的【草祭二手書店】。正因為書店中除了人是流動的，其他大部分都是靜態的物，因此攝影師幾乎要求一個畫面就是一張照片的品質，非常講究構圖和光線的美感，以及搭配色調所呈現的書店氛圍。

確立畫面品質後，配樂使用也幾乎是量身打造的，於需要配樂的紀錄片搭上符合該書店的曲子。由韓承燁作曲的【書店喫茶一二三亭】配樂，雖沉靜卻能同時表現深層情緒，配上時鐘的滴答聲和整點敲鐘聲，象徵沉積時間的書店魂；而【Room A】本身藉由黑白影像、打卡機和筆在紙上的刷刷聲做基底，來搭配黃玠琮奏明快曲風清新的吉他曲，讓聲音為觀者帶來色彩；其他部還找來常與獨立歌手合作的杉特等音樂人和錄音師，不僅會用影像說故事，更能從聲音和配樂傳遞信念。

僅以影像、聲音及配樂構成的紀錄片。(影片來源/Youtube)

獨立書店 美好與現實存亡

然而，暴露在銀幕上的電影紀錄片【書店裡的影像詩】雖迷人，真實的獨立書店經營起來並不容易，因獨立書店多是買賣二手書維生，經營者必須思考如何在經濟上維持盈虧平衡、與連鎖書店的競爭、更要面對便利而低價的網路書店崛起等。開獨立書店是浪漫的理想，但理想背後的現實緊勾著書店的存歿，一旦敵不過市場競爭，則面臨倒閉。

但比起經濟利益，獨立書店經營者更在乎書本內容的價值。大多經營者的共同信念是：「雖然生活僅限於還過得去，但書店價值在於精神上的富足。」更有書店老闆因為要開書店實踐幫助弱勢兒童、提升社區文化水平的理想，還處在舉債之中。紀錄片中的獨立書店經營者，也幾乎都是生活簡單、穿著簡樸，有老闆在書店裡住了十九年，算是省住宿開銷，但更有「書中自有黃金屋」的自身體認和滿足。

至於如何與連鎖書店和網路書店的大勢力抗衡。有經營者認為，獨立書店才能和人近距離接觸，老闆能夠熱情地推薦自己挑選的書、還能在結帳時和顧客聊天、更有議價空間和人情味；且有些獨立書店不僅賣書，還會舉辦講座、音樂會或者兼經營餐廳，讓志同道合者可以互相交流思想，重新凝聚社群，也在現代社會中讓書店和城市有更多的對話空間。

獨立書店的經營價值不在錢，在於人。(圖片來源/【書店裡的影像詩】影片截圖)

書與人 人與人的珍貴情感

近年來人手一台智慧型手機，造成臺灣人閱讀習慣改變，更有電子書取代實體書的危機。獨立書店經營者仍舊堅持，出版書才具有文本保存的意義。有經營者每天到資源回收場搶救將要被攪碎的「好書」；也有經營者投注一生精力，每天在住家附近走上四小時，蒐羅要被遺棄、已經殘破不堪的書籍，再帶回自己的書店重新換上書封，並用毛筆一筆一畫替舊書寫上書名，因為「舊書才更有歷史價值、更有味道。」

經營者經營獨立書店的理由各不相同。有的是對孩子讀書環境消逝產生危機感；也有的認為和孩子共同閱讀童書的回憶，才是童書存在最珍貴的意義；還有經營者則是因自身曾在情感上被傷害，但從書中得到心靈上的救贖，從而認為這樣的讀物應該傳遞給更多受害者知道。在許多經營者眼中，書本的功能不再只有增進知識，書本存在的歷史意義，創造和家人的緊密連結，或是成為自我尋求的慰藉以及生命解答的依據，是智慧型手機無法比的。

經營獨立書店的各種型態，也是經營者對生活的態度和生命的意義。（影片來源/Youtube）

【書店裡的影像詩】透過影像，不僅具象了「書店裡的影，像詩」，更一部部如「書店裡的影像詩」，精簡卻優美的紀錄下獨立書店的故事、經營者的信念，除此之外更傳遞一種對生命的態度、一種現代社會即將消逝的閱讀生活方式。楊照曾說：「開書店的人都有點瘋瘋的，那是一種Gentle madness，溫文儒雅的瘋狂。」經營者對於獨立書店的執著，在書本和書店即將消逝前，有心人用美好的方式紀錄下來，盼留存於觀者心中。

旅遊成趨勢 將成重點產業

旅遊觀光已經成為國際的趨勢，臺灣也跟隨著這股走向，逐一地發展。

總編輯的話

本周為咯報第二〇八期，共有二十四篇稿件。主題由國內延伸至國外，從生活衍伸出議題，取材相當多元化。

▲TOP

關於咯報 聯絡我們

© 2007-2015 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0