

鐵道的記憶 戀戀風塵

2011-03-13 記者 劉啟禾 報導

畫面前端小小的、微微的亮點越放越大，伴隨火車轟轟聲，滿山的綠映入眼簾。跟著軌道進出山洞，最後在十分站停下，步入那段以火車串起鄉鎮的年代。

《戀戀風塵》於民國76年首映，是吳念真以自身生活經驗構思劇本，經過侯孝賢重組，朱天文的重新分場，吳念真再完成對白劇本的共同創作，在世界各大影展獲獎連連。侯孝賢以阿雲與阿遠的生活及青澀愛情，投射出民國五零年代初到七零年代末，台灣社會由農業向工業轉型的過程。

搭上火車

就像侯孝賢作品《冬冬的假期》裡冬冬和妹妹搭上火車，從城市走入鄉間的精彩體驗；《童年往事》中年輕人乘著火車抱著希望到都市打拼；以及之後《南國，再見南國》裡蜿蜒折返的火車，把活力運往都市，鄉村走向老化一樣，《戀戀風塵》以「平凡人物」及「火車」，刻劃大時代氛圍。在這些故事裡，火車就像針線，串起了城市鄉村、傳統現代、農業工業，呈現真實的人物與土地情感。

《戀戀風塵》電影是這樣開始的，從小青梅竹馬的阿雲與阿遠放學後搭火車回家，他們肩併肩沿著軌道向前走，「阿雲啊，你媽媽叫你拿米回去。」一旁平房的雜貨店老闆娘叫著。往前走，軌道旁正在架設白色投影幕，「那裡要放電影耶！」阿遠說。兩人再靜靜往前，離開軌道爬上石階，回家。在那時，火車載著阿遠與阿雲往返，鐵道與生活沒有距離。

戀戀風塵海報上，阿遠與阿雲踏著鐵軌往家中走去。（圖片來源／The Colour of Mirrors部落格）

阿遠國中畢業到台北打拼，阿雲乘著火車進城也想找份工作。電影中的台北車站尚未地下化，阿雲從車站開門往外看，屬於都市的水泥樓房與招牌在陽光下閃爍，在他們眼裡是一個個未知與希望；阿遠帶阿雲到電影院看電影；他們一起在工廠旁吃飯，各自回到獨自一人住的地方。只是一段火車的距離，簡單搭建的平房成了水泥樓、電影從路邊投影幕進入電影院、晚上從與家人同住變成睡在工廠，侯孝賢用鄰近的片段帶出城鄉對比，但沒有評斷好壞。

我的孫子要當兵啦

阿遠收到兵單，阿公放著鞭炮，與他從山下走到山下，跟鄰居宣告「我孫子要當兵啦！」兩人沿著鐵軌走到畫面最深處，鞭炮聲持續劈哩啪啦響，卻痛痛的，沒有任何歡愉氣氛，火車鳴笛，鞭

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉 忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

炮煙霧還飄在那兒，畫面中渺小的兩人垂著頭，火車再一次載阿遠離開。

吉他與鋼琴簡單的旋律串起電影轉折，簡單的幾個調子淡淡的帶出氛圍。阿雲與在金門當兵的阿遠起初頻繁書信往來，一陣子後阿雲卻音訊全無，阿遠透過家人輾轉得知阿雲將與替兩人送信的郵差結婚，他大受打擊，回家時只見車站霧濛濛。鏡頭切換著鄉村的場景，停留在阿遠與阿公的對話，阿公繼續重覆說著同樣的事，就像一開始對不吃飯的孩子講個不停一樣沒有改變。

最後火車鳴笛，兩人留在番薯田中，烏雲籠罩下是清澈的綠與藍。阿遠從鄉村踏入都市再回到鄉村，看似相同，卻留下了一抹怎麼都吹不散的餘暉。

阿遠回到家鄉，阿公還是跟以前一樣，重覆說著已經說過的事。（圖片來源／何英傑部落格）

鐵道的兩端

城市對鄉村幾乎就是這樣任性的造成影響。《戀》片拍攝地點平溪、九份一帶，原為凱達格蘭族居住地，清朝時漢人移墾，在此務農。而清朝末期因工業興起，煤礦業獲利高，此處居民由務農轉向採礦，而後煤礦投資者與日本人投入巨資興建平溪線鐵路，將鐵礦從小鎮往外載，小鎮人來人往看似繁華。然而到了民國六十年代，採礦產量減少，成本增加，《戀》片中電視宣揚的採礦產業其實危機重重，漸漸地，工作機會減少，火車從運煤礦改成將年輕人運向都市，平溪鄉的幾個小鎮人口越來越少，漸漸走回農業。

但這條鐵路在《戀》片上映後又再一次的反向運輸，都市人著迷於電影中的舊氛圍，懷念電影呈現出的鄉土回憶，更驚豔於完整保有時代氛圍的地上鐵路，紛紛慕名前往。侯孝賢另一部作品《悲情城市》更讓九份成為許多人指定旅遊景點。民國八十年代，政府推動觀光，將平溪線打造為「放天燈祈福」的代表地點，每年平溪天燈節人潮在火車上擠得無法動彈。

這好像成了一個公式，工業為了採礦興建鐵路，蓋了車站引來人潮淘金，等這裡資源耗盡，人潮透過火車前往下一個淘金地；鄉村人口流失，卻因而保有傳統氛圍；一陣子後都市人卻又被鄉村傳統氛圍吸引，刻意乘著火車懷舊。《戀戀風塵》所保留的，就是這股讓人一再懷念的共同記憶，透過電影，人們看到大時代的面貌；透過電影裡的火車，人們對這些變化有了更深感觸。

生活就是生活

侯孝賢曾說，「火車和音樂其實是一件事，都是流動的事物、流動的感覺。」火車、電影、音樂都一樣，在五光十色的社會裡，不需要跟高鐵比速度、不需要跟好萊塢拼場面、也不需要繁複的樂器旋律，如同張藝謀所說，淡極使之花更艷，只要用真實的情感淡淡地說著，將串起人們深刻感動。

鄉愁的苦澀、成長的記憶、青春的眷戀究竟是什麼呢？把一切拉遠放在長鏡頭下慢慢看，似乎就是生活，生活就是生活。

隨著電影開頭火車進出山洞，我們一同踏入六、七十年代。（影片來源／[youtube](#)）

多元創意 單一主題同人展

臺灣的同人誌販售活動日益興盛，更出現限定特定主題的「單類型同人誌販售會」，顯示同人活動的多樣面貌。

那些年 爸爸與芭樂的回憶

在阿爸生日那天，摳摳憶起爸爸與芭樂的故事。

▲TOP