

Kaohsiung
Film
Archive

2026 大衛林區紀念專題

David Lynch
Memorial
Retrospective

夢
是
最
真
的
現
實

象人 The Elephant Man

沙丘魔堡 Dune

藍絲絨 Blue Velvet

我心狂野 Wild at Heart

雙峰：與火同行 Twin Peaks: Fire Walk with Me

史崔特先生的故事 The Straight Story

穆荷蘭大道 Mulholland Drive

01.09-01.31

大衛林區的夢邏輯：

文 但唐謨／影評人

電影最像夢了，電影思維像極了夢；看電影也像作夢。導演們對「夢」超感興趣，費盡想像力呈現這無法憑語言解釋的東西。例如柏格曼《野草莓》(Wild Strawberries, 1957)的夢，呈現老教授的死亡恐懼；又如布紐爾作品中，「夢」是理性的顛覆，呈現人內心的「變態」，以此揭露中產階級（以及宗教）表象下的偽善。

我們看過各種的夢，卻未看過大衛林區這樣，不用柔焦，不用特殊視覺，就可讓人感受做夢般的茫感；因為，他有一套的「夢邏輯」。

夢邏輯

大衛林區曾說：「我不大記得我做過的夢……，我很少從夜晚的夢中獲取靈感。但是我喜歡白日夢，以及這種夢的『夢邏輯』。」夢邏輯，就是清醒狀態下感覺像做夢，夢邏輯比真正的夢還有趣。夢邏輯，或許就像我們白天一人喝咖啡的時候，腦袋東想西想，有時恍神，思緒跳躍的一種「境界」，彷彿是感覺，彷彿真有事，彷彿又在兩者之間。

大衛林區的作品正是這境界的體現。他用感覺說故事，透過怪誕的意象氛圍，喚起一種情感，而非把故事講得一清二楚。他拍第一部作品《橡皮頭》(1977)時正要當父親，片中那些工業聲響，嘶嘶的蒸氣，持續運作的機械，搭配飄渺的空間，感覺就是個不真實的世界，而敘事（如果有）排除了因果與合理性，取而代之的是感覺，是情緒，宣洩出他初為人父的焦慮。看《橡皮頭》，已經被大家公認是一場美麗的「惡夢過程」。

感覺沒準頭，也無法解釋。大衛林區的作品（例如《穆荷蘭大道》(2001)）被學者，影迷樂此不疲地詮釋，長篇大論試圖解開片中千百個謎團；但是大衛林區從不解釋自己的作品。或許，他也根本搞不清楚／或拒絕搞清楚。而我們觀影者，也不用太勉強自己去「看懂」他電影的每一格……，用「感覺的」就好。

夢魘美國

若要在林區作品中歸納一個主題，絕對是「美國」。在他的感覺中，美國是個光怪陸離的異境。那些陽光，和樂的閩家歡，恬靜的風景背後，潛藏著一個黑暗世界，以及各種暴力，慾望……。

《藍絲絨》(1986)的開場，最可以解釋這份質感。優雅的美國郊區：白柵欄、紅玫瑰、碧藍的天空——然後鏡頭鑽進草地，看到蠕動的昆蟲。接著小狗抓狂，電視出現槍枝，有人心臟病倒地，然後是一隻割斷耳朵的大特寫。這個片頭的視覺隱喻非常精彩，一槍直入核心：美國郊區生活（很多美國廣告中出現的生活方式）都只是表面，底下潛藏著腐敗、暴力與壓抑。

《藍絲絨》中的小鎮就是美國惡夢的縮影。他的影集《雙峰》(1990)中的雙峰鎮亦然。這裏風景如畫，鄰居友善，住宅、餐廳、學校、鋸木廠，瀑布，小鳥唱歌，體現美國的安全及秩序。然而，蘿拉帕瑪的死亡立刻瓦解了這份虛幻。

《雙峰》的主角，死去的女孩蘿拉，美麗又受歡迎，象徵著脆弱美國幻覺下的犧牲品。宣傳海報上是她長滿屍斑的屍體（美麗與腐敗集為一身，既美又可怖）。電影版《雙峰：與火同行》(1992)，深入這女孩的黑暗世界。這部片最重要的視覺就是「紅房間」，一個與夢境平行的現實空間（反之亦然）。這裡的語言是倒著放的（唱片倒轉的概念），時間是非線性的，也是蘿拉在死亡前最後進入的地方，一個生死的臨界區。「紅房間」是林區重要的視覺標記，一個夢境與現實可以互相影響互相通過的「結界」，非常迷人。

林區的坎城大作《我心狂野》(1990)中的公路之旅也是一場迷離夢境。《雙峰：與火同行》的「火」成了這部片反覆出現的視覺之一。火作為夢的象徵，代表性慾望，也代表毀滅與死亡。片中的反派（變態）各個張牙舞爪，歇斯底里，渾身性威脅。林區把這類被壓抑的「異常」心理，透過誇張過度的身體（例如母親角色），視覺體現出來。這部片可以是為林區風格概念最清晰之作。

《史崔特先生的故事》——緩慢的靈性旅程

《史崔特先生的故事》(1999)號稱最不「林區」的作品：年老的主角史崔特為了與多年失和的哥哥和解，開著割草機，從愛荷華州到威斯康辛州。林區是個靈修者，這部片時間的緩慢性，彷彿一場靈性之旅，雖然沒有林區明顯的超現實視覺，然而仍可看到林區一貫的風格主題。整部片可以視為一場五百多公里的公路之旅，與《藍絲絨》、《雙峰》險惡的美國不同，這部片中的美國，映射了老化的自然過程。在整部片緩慢的時間感中，漸漸烘托出主角的老化狀態。

類似《我心狂野》，史崔特先生的旅行，也有一連串的經歷，並非光怪陸離，而是仿若小橋流水般自然發生，自然的事件，自然的對話，自然的美國。彷彿一個經歷人生百態（即光怪陸離的美國）的老人，回歸到人性中善的那一面。

《沙丘魔堡》——爛片終結者

《沙丘魔堡》(1984)是林區首度參與主流製作，也是他畢生之痛。改編科幻鉅著《沙丘》本就是不可能的任務，林區在整個過程中，受盡了來自製片的委屈，尤其是他無法決定最終版本，而讓製片剪了一個不知所云的放映版。這部片號稱影史爛片，片中每個星球都差不多，人物從這個星球跑到另一個星球，根本搞不清從哪到哪，讓人看到抓狂；原來，所有解釋劇情連結的部分，都被製片刪光了。

林區一直把這部片視為恥辱，片商後來又剪出了一個比較長的清楚版本，林區看都不看。即使如此，《沙丘魔堡》依然是傑作中的傑作，片中的獨白彷彿夢中囈語；一望無際的沙丘，彷彿心靈幻境；人物反派造型醜怪又與詭異，呈現了身體的恐怖。美術設計帶著《橡皮頭》的工業機械感，以及人體與機械結合的破碎腐敗感。即使林區對這部片恨之入骨，《沙丘魔堡》依然可視為林區美學最極致的展現。

《沙丘魔堡》之後，大衛林區自此堅持，他的作品誰也別肖想來幫他做決定，也因此誕生他後來一系列絕對個人風格的藝術創作。所以，《沙丘魔堡》其實功不可沒啊！

大衛·林區 David LYNCH

1946 年生於美國蒙大拿州，導演、音樂家、藝術家。早年於賓州藝術學院接觸實驗影像，創作風格受費城氛圍影響，以超現實主義、顛覆夢與心理意識之風格著稱。1977 年完成首部長片《橡皮頭》，1990 年《我心狂野》獲坎城影展金棕櫚獎、2001 年《穆荷蘭大道》獲坎城影展最佳導演，更被 BBC 評選為 21 世紀百大電影首位。2025 年因肺部疾病病逝。

首度提名奧斯卡金像獎，凝視獵奇背後的人文思辨

象人 The Elephant Man

美國 USA | 1980 | B&W | 123min

- ★ 1981 奧斯卡金像獎 最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳男主角、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳剪輯、最佳原創音樂提名
- ★ 1981 英國影藝學院獎 最佳影片、最佳男主角

19 世紀末，「象人」梅里克在馬戲團被當作奇觀展示，直到一個宅心仁厚的倫敦外科醫師將他從殘酷的表演場救出，領入醫界與上流社會。象人有著駭人外貌，內心卻溫柔而聰慧，獲得眾人敬重並體驗到人間溫暖。但當探訪象人的客人紛至沓來，醫院跟馬戲團的分別，似乎也開始變得模糊……。改編自真人史實，大衛林區以黑白影像雕刻陰暗目光與人性的矛盾邊緣，亦讓偏見、獵奇與人文主義彼此交錯辯證，呈現出一則哀傷弔詭的殘垣之夢。

01.09 Fri. 16:30 (K) / 01.10 Sat. 14:30 (N) ★ / 01.11 Sun. 13:50 (N) / 01.13 Tue. 19:20 (N) / 01.14 Wed. 17:30 (N)
01.15 Thu. 19:00 (K) / 01.17 Sat. 19:00 (K) / 01.20 Tue. 16:50 (N) / 01.22 Thu. 16:30 (N) / 01.24 Sat. 17:20 (K)

改編自不朽同名史詩原著， 登上詭譎神秘的外星夢境！

沙丘魔堡 Dune

美國、墨西哥 USA, Mexico | 1984 | Colour | 137min

- ★ 1985 奧斯卡金像獎 最佳音效提名
- ★ 1985 土星獎 最佳服裝

西元 10191 年，兩方陣營互相力奪厄拉科斯行星的統治權，那裡又名沙丘，是全宇宙最珍貴物質——香料的產地。為了爭取香料，年輕的亞崔迪公爵嗣子保羅被捲入家族背叛和權力的明爭暗鬥中，被迫踏入流亡之路。他在無垠沙丘中和預言相遇，也在異地漸漸覺醒，他是否就是千年策畫下誕生的救世主？雖受製作條件侷限，大衛林區仍為科幻史詩原著，注入夢境與象徵的元素，在混沌中保持奇異魅力，化為一部誕生於神秘宇宙的邪典之作。

01.17 Sat. 13:40 (N) ★ / 01.25 Sun. 14:30 (N)

掀開寧靜下最暴力的漣漪， 深陷慾望交織的藍色漩渦

藍絲絨 Blue Velvet

美國 USA | 1986 | Colour | 121min

- ★ 1987 奧斯卡金像獎 最佳導演提名
- ★ 1987 美國國家影評人協會 最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳攝影

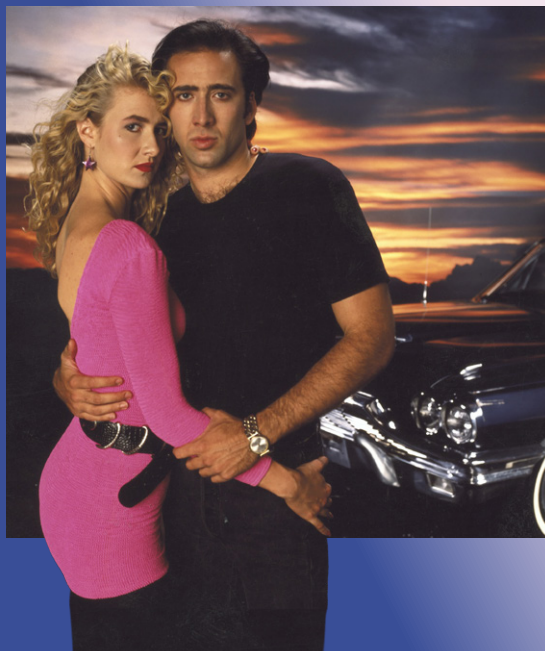
寧靜小鎮的草叢裡躺著一枚被切下的耳朵，大學生傑佛瑞意外檢到了它。好奇心驅使下，他決定和警長女兒聯手調查這宗神秘案件。隨後結識了身陷麻煩的夜總會歌女桃樂絲，以及其殘酷的黑幫男友法蘭克，漸漸地，傑佛瑞墜入一場無止盡的深淵……。奠定大衛林區作者代表性的黑色之作，深掘八〇年代美國社會潛伏的壓抑氛圍，在眼前平凡世界被暴力、慾望和恐懼劃破，伴隨藍絲絨光暈、紅唇以及優美歌聲，探尋著這道錯綜的意識迷宮，出口何在？

Images courtesy of Park Circus/Amazon MGM

01.18 Sun. 15:50 (N) / 01.22 Thu. 19:40 (N) / 01.31 Sat. 18:40 (N)

Images courtesy of Park Circus/Universal

獲頒坎城影展金棕櫚大獎， 踏上狂野奔馳的暴力之途！

我心狂野 Wild at Heart

美國 USA | 1990 | Colour | 125min

- ★ 1990 坎城影展 金棕櫚獎
- ★ 1991 奧斯卡金像獎 最佳女配角提名

青年賽勒防衛過當，犯下殺人重罪，刑滿出獄之後，他帶著女友露拉駛上公路，走過由暴力與性愛交叉鋪設的通道。鴛鴦愛侶前途未卜，露拉母親又再派出黑道分子緊追在後，往事創傷尚未卸下，死亡與噩夢意象便如影隨形……。影帝尼可拉斯凱吉與蘿拉鄧恩狂野上路，大衛林區登頂金棕櫚獎。本片當年評價雖兩極，卻持續為影迷津津樂道，其中參考《綠野仙蹤》象徵內涵與大膽的性、暴力元素，題材看似主流，迷幻手法卻又如其電影寓言之大成。

01.10 Sat. 18:00 (N) / 01.18 Sun. 13:20 (N) / 01.29 Thu. 19:10 (N)

讓我們與火一起燃燒殆盡， 關於悲傷赤裸的靈魂告白

雙峰：與火同行

Twin Peaks: Fire Walk with Me

美國、法國 USA, France | 1992 | Colour | 135min

- ★ 1992 坎城影展 正式競賽
- ★ 1993 土星獎 最佳配樂

故事回到雙峰鎮兇殺事件發生前的七天。少女蘿拉在看似平靜的生活中，卻承受著難以言喻的恐懼。自童年悲劇事件的記憶起，她就活在支離破碎的陰影下，夜裡幻象、傷痛與逼近的暴力逐步侵蝕她，彷彿一場沒有出口的夢魘……。大衛林區延伸並補充其同名電視劇為本片，以更黑暗的語調直視角色的痛苦，在絕望間掙扎，燃燒自我只求抓住最後一絲現實感受。神秘詭異的前傳氛圍成為整個《雙峰》神話的核心追溯，更是最悲傷、赤裸的靈魂告白。

01.25 Sun. 17:20 (N) / 01.31 Sat. 16:00 (N)

生涯最溫暖代表作, 找回黑夜中毫無保留的遺憾

史崔特先生的故事 The Straight Story

美國、法國、英國 USA, France, UK |
1999 | Colour | 112min

- ★ 1999 坎城影展 正式競賽
- ★ 2000 奧斯卡金像獎 最佳男主角提名
- ★ 2000 電影筆記 年度十大影片第八名

年邁的艾文史崔特與哥哥多年失和，當得知哥哥中風後，他決定親自跨越美國，探望這個闊別多年親人的最後一面。沒有駕照，相隔300哩路，史崔特先生靈機一動，決定駕駛一臺時速僅八公里的割草機，鑽進公路、展開旅程。沿途遇見各式人們，每段邂逅都讓他重新省思時間、悔恨與親情。大衛林區生涯執導最溫柔的作品之一，如一趟老英雄的公路啟程，少了怪異或恐懼，卻始終保有細膩人心的觸動，以及那片仰望星空下，面對生命的豁達坦然。

01.23 Fri. 14:20 (N) / 01.24 Sat. 11:40 (N) / 01.27 Tue. 20:10 (N)
01.28 Wed. 19:00 (K) / 01.29 Thu. 15:00 (N)

影史榜單巔峰首位, 永遠難以解開的 現實和夢境

穆荷蘭大道 Mulholland Drive

美國、法國 USA, France | 2001 | Colour | 147min

- ★ 2001 坎城影展 最佳導演
- ★ 2001 電影筆記 年度十大影片第一名
- ★ 2010 電影筆記 2000年代十大影片第一名

一場謀殺，演變成一樁車禍，僥倖逃過一劫的黑髮女子麗塔卻因此喪失記憶，急欲尋回記憶的她，被一名金髮女子貝蒂收留，兩人決定在洛杉磯街頭尋找線索，就在她們逐漸墜入情網之際，卻發現真相遠比想像中的還要更曲折離奇……。以破碎線索顛覆夢和現實身分的存在狀態，難以解讀的敘事，穿梭多重結構並延展出無數可能性，蘿拉賀林與娜歐蜜華茲演技代表作，大衛林區不僅奪下坎城影展最佳導演，亦被電影筆記與BBC等評論選為首位影片。

01.11 Sun. 16:00 (K) / 01.15 Thu. 19:00 (N) / 01.24 Sat. 20:50 (N)

映後主題講座

《象人》

01/10 SAT. 14:30

講者 | 閻天祥 / 台北金馬影展執行委員會 執行長
內惟藝術中心 Reel ONE 1廳

映後講座

《沙丘魔堡》

01/17 SAT. 13:40

講者 | 但唐謨 / 影評人
內惟藝術中心 Reel ONE 1廳

售票

全票 260 元 / 會員 200 元

高雄市電影館 KAOHSIUNG FILM ARCHIVE

803高雄市鹽埕區河西路10號 07-5511211 #2015 週二至週日13:30-21:30，週一休館

內惟藝術中心 NEIWEI ARTS CENTER

804高雄市鼓山區馬卡道路329號 07-5538935 #2026 週二至週日11:00-21:00，週一休館

