2025《愛作歹》柏林影展 出國報告

日期:2025.2.15-2025.2.23

目的地:德國柏林

出差人:戲劇組組長李淑屏、製作協調張勻

前言

德國柏林國際影展(Berlinale)與義大利威尼斯影展、法國坎城影展並列為世界三大藝術影展。每年大約有15,000名專業影人參與,來自世界76個不同國家的記者多達3,500名。柏林影展歷史悠久,今年為第75屆,展期為2025/2/13~2/23。

朱平執導的公視新創電影《愛作歹》,獲選入圍本屆柏林影展「電影大觀(Panorama)」單元,為該單元唯一純台灣資金製作的作品,也是繼2018年後睽違7年首度有台灣作品入選。《愛作歹》呈現出極具台灣風格的黑幫同志故事,除了可角逐「觀眾票選獎」,更入圍柏林影展為LGPTQ題材專設的「泰迪熊獎(Teddy Award)」。本會與蔡明亮導演合作的《日子》也曾於2020年榮獲此殊榮,泰迪熊獎被全球視為LGPTQ電影獎項的最高榮譽。

行程

DAY	日期	行程	地點	備註
1	2/16 (日)	23:10 起飛	台灣	
1	2/16 (日)	10:55 抵達柏林機場		
		16:30 導演 interview:TEDDY AWARD	TEDDY AWARD Studio at Hotel Berlin Lützowplatz 17, 10785 Berlin ◆ Hotel Berlin, Berlin, a	
		20:30 台灣之夜	SOLAR Sky-Bar Rest	20:30 pm 開放進場 21:00 pm 各團隊抵達、就定位 21:15 pm 主持人開場、大使致詞 21:45 pm 交流時間
2	2/17 (一)	13:00 市場展EFM	♥ Gropius Bau	
		22:00 國際首映premiere+QA	♥ Zoo Palast 2	紅毯+photocall+映後QA(共7人): 導演+主演*4+製片+攝影
3	2/18 (二)	13:30 first screening+QA	♥ CineStar CUBIX	映後QA(共9人): 導演+主演*4+製片+ 攝影+副導+美術
		16:00 導演 interview: 中央社記者林尚縈 (Dido)		
		18:30 劇組餐敘		
		13:00 影展午餐會Berlinale Lunch Club (導演+公視)	HUB75 ◆ Berlinale Palast	

4 2/19 (三)

DAY	日期	行程	地點	備註
		17:00 Queer Your Program:快速影片提案會Speedy Film Pitches 酷兒產業交流酒會 Queer Industry Reception	♥ Gropius Bau	「每年約有 30 位導演參與此活動, 針對 已準備好發行的影片進行快速簡報, 向 節目策展人、發行商及銷售代理人介紹 自己的專案。這是一個絕佳的機會, 可 以讓您的作品獲得曝光。 活動結束後, 將舉辦 Queer Industry Reception, 讓您能夠與其他酷兒導 演、策展人及發行商交流互動。」
		22:00 放映+QA	♥ CineStar CUBIX	映後QA(共9人): 導演+主演*4+製片+ 攝影+副導+美術
5	2/20 (四)	14:00 導演 interview: 德國之聲記者黃文鈴	♥ Coffee Cult	
6	2/21 (五)	12:30 放映 18:30 泰迪熊獎頒獎典禮	♥ Stage BLUEMAX The 人民劇院 ♥ Volksbühne am Rosa	
7	2/22 (六)	07:00 起飛		
8	2/23 (日)	05:40 抵達台北桃園機場	台灣	

放映紀錄

1. 2/17 22:00 國際首映+QA @ ZOO PALAST

柏林影展Panorama 單元選片人Bartholomew Sammut 擔任《愛作歹》國際首映場的引言人,表示自己不只是「喜歡」這部電影,而是「愛」這部作品。(We don't "like" this film, we "LOVE" it)。尤其是劇情後段那個開槍場面的高潮,是他非常喜愛的場面。導演朱平用準備已久的英文開場白向觀眾打招呼:「謝謝觀眾來參加愛作歹在柏林影展的國際首映,這部電影講述了黑幫文化和同志之愛,是由公視出品,純台灣製作的電影,希望觀眾喜歡和享受這部電影,也期待在放映之後,跟大家交流分享。」

映後QA時間

主持人Djamila提問-

Q:一開始怎麼想到這樣把愛情故事放在地下黑社會?

導演:取材自周遭朋友經歷過的真實故事。聽說獄友之間會無聊到玩對方的身體,我就思 考會不會有人「玩身體玩出感情?」以這個發想為起點,展開後續的劇本創作。

Q:電影呈現了兩個複雜關係的主角,在黑幫階級權力之間流動情慾。請問編劇導演如何 描寫出獄後到再次入獄前兩人的變化?

導演:劇本一開始設定時就有上對下的想法,希望呈現「一方逃、一方追」的感覺。雖然是 觀眾看了會揪心的結尾,但是對兩人來說,感情曖昧卻慢慢明朗。

Q: 怎麼選角?導戲?如何與演員溝通?如何跟劇組一起營造人物?

導演:最一開始決定的主角是黃冠智,之前有合作過,所以寫劇本時已經是想像他的形象去描繪。其他演員陸續加入,他們也都是這個故事最好的選擇,大家都從劇本階段就加入,非常投入地給予導演很多幫助,我很感謝他們。

Q:請團隊成員談談如何與導演合作這部片?

製片王姿元:朱平雖然是個嚴謹的導演,但是有明確的計劃。我們所有人盡量將他所計劃 的實現出來。

Q:這部電影有許多細膩場面,特別是室內景,如何透過所有畫面來打造這個黑幫故事? 整體的風格怎麽設定? 攝影黃語宥:整部片想要呈現窒息、黑暗的氣氛,但是又給很多的細節給觀眾摸索。導演 很相信我的視覺美感.放手讓我發揮.我的創作也比較喜歡這種黑暗壓抑的美學。

觀眾提問一

Q:想了解為什麼使用大量台語?看到有使用一些長鏡頭, 在每個演員表演當中如何應對 節奏感?

導演:這是台灣寫實故事,在很多黑幫環境之中,台語才是主要語言。其他請演員回答:

(冠智一拿到麥克風就先用德文跟觀眾問好, 引起台下熱烈掌聲, 並用英文說自己非常榮幸可以站在這裡, 很開心來到柏林影展。)

冠智回答上題:表演時沒有特別思考節奏。拍攝時很投入,從來沒有意識到長鏡頭,畫面的呈現都是導演的決定。表演的能量上可以感覺到導演的選擇是非常節制的。

瑞君姐也同樣回覆:導演很清楚自己要的是什麼,拍攝時不會特別思考鏡頭長短。但會盡量在表演能量上是收斂且壓抑的。

瑋杰:我飾演冠智的朋友,這部有親情、愛情、友情,我在這個壓抑的故事想要扮演比較輕 鬆緩衝的角色,希望大家喜歡。

Q:兩位主演如何準備?如何建立熟悉感或者拉開關係?

冠智:和導演之前合作過,知道他會找演員們一起打撞球。也跟對手演員施名帥之前就認識,一直都很欣賞這位前輩,所有電影中的對他流露崇拜與喜愛都很真實。我們也對劇本與兩人的對手戲有很多充分的討論。

Q:台灣捷運的空景出現了好幾次, 請問對於捷運的聲音與其運用設計?

導演:台灣某個地區特定的狀況對噪音反應較大。用這種生活環境的狀況來呈現主角不只在住家、在內心世界、感情生活也都有許多混亂的噪音。

本場國際首映與映後活動在深夜時段進行, 半夜十12點左右結束, 雖然在零下五度的低溫, 觀眾還是相當熱情, 散場時還有留在廳內繼續向導演提問, 戲院打烊才離場。

2. 2/18 13:30 放映+QA @ CUBIX

主持人Berke:「第一次看這部電影,就覺得很確定必須入圍柏林Panarama單元! 這是一部充滿詩意的電影,結合了犯罪、愛情,甚至一點點懸疑。」

主持人Berke提問-

Q:很喜歡節奏感和攝影效果。風格似乎台灣80,90年代經典片,特別是攝影與剪輯手法。 請問導演有受什麼作品影響?

導演:我受台灣新浪潮電影寫實風格啟發。但除了保有優秀影人前輩的元素,也希望加入自己當代新的寫實風格。

Q:演員們怎麼加入團隊的?第一次看完劇本是什麼樣的感覺?如何決定加入?

冠智:這是第二次與導演合作,一拿到劇本就決定出演。其他演員都是我很欣賞的前輩, 他們都很照顧我給我許多引導。

瑋杰:一開始導演就告訴我其他對手演員有誰,我閱讀劇本後發現我的戲份是要呈現主角 真誠年輕人的狀態,所以以這個切角去表演。我們的互動跟劇中其他角色相對起來比較自 然輕鬆,導演也都很信任我們,我自己玩得很開心,希望大家喜歡。

瑞君:我很會算命,算得非常準(觀眾大笑)。以前雖然沒有跟導演合作過,但知道他之前已有很棒的作品。剛剛導演提到自己深受新浪潮電影影響,但我認為他的確很有自己的風格。這個劇組是我演員生涯三十幾年來,遇到最有氣質、最安靜的導演,劇組大家的氣氛就跟作品一樣,整體內斂,像導演性格一樣,安靜沉穩卻波濤洶湧的。我很期待導演下一部、下下部作品。

志偉:導演給我很大的空間,所以我沒有用逞兇鬥狠的黑社會老大來詮釋這個角色,只是 我的角色需要利益而不是道義。希望大家喜歡這部作品。

觀眾提問一

Q:謝謝帶來這個很棒的電影。我發現這部有三到四個主題融為一體:黑道、犯罪、冷靜的 台北特色氛圍、同志愛情故事 ···且用了台語而非國語。想知道導演的創作初衷與方向? 導演:黑幫裡的同志,比起其他背景更被限制住坦白性向的自由,我的創作初衷還是討論 人和人之間單純的渴望、單純的喜歡,能令一個人做到多瘋狂的程度? Q: 非常感謝這部有意思的作品。我注意到這部片沒有同志任何床戲情慾內容, 請問是台 灣政府的規定還是社會現況?

導演:台灣創作風氣自由,在其他作品也有大量的情慾場面出現。這部沒有床戲純粹是我個人的選擇。故事中兩人是在獄中發生關係,可是我想盡可能將故事焦點放在出獄後。我認為將兩人之間的情慾戲留給觀眾去想像比直接呈現出來好一點。(觀眾 ◎ 歡呼)

3. 2/19 22:00 放映+QA @ CUBIX

主持人提問一

Q:電影中很多拍攝地點都相當有特色,特別是果菜市場場景,我個人相當喜歡。請問製作這部電影用了多少時間?

導演:從劇本到製作,前後花了三年。劇本發展同時寫的當下已經有想像要出現的場景。 我的家人都在果菜市場裡面工作,我希望把我小時候生長時看到的樣貌呈現在影片裡。

Q:怎麼決定顏色的基調?談談攝影燈光在畫面呈現上的貢獻

導演:前期在攝影風格上的討論,就決定以低調昏暗呈現寫實性。媽媽結尾那場戲使用了各種燈具在場景裡,是因為知道節奏慢,但是希望用不同的環境燈光增加場景的元素。

觀眾提問一

- Q:感謝帶來好看的電影. 我有兩個問題。
- 1.攝影表現很棒,我從第一個鏡頭開始都很喜歡。特別是開場打人暴力場面只用了一些香 菸的火光,很美。攝影方面有任何具體的靈感來源或參考什麼作品?
- 2.這黑幫愛情故事屬於非典型的犯罪故事。不太呈現暴力動作場面,也是我很喜歡的部分。想問導演為什麼讓觀眾等很久才看到男主角的喜悅與媽媽的心碎?

導演:我很喜歡台灣新浪潮寫實電影,自己創作很接近當時風格但也希望在這樣基礎上,加上新的自己的創新的味道。劇本創作時選擇最克制不張揚的情節來展現反應,適合讓演員肢體或眼神表演來呈現。

Q: **這次柏林影展看到很多吸煙畫面**, 是不是新潮流?為什麼選擇這麼多吸煙鏡頭? 導演: 可能我身為一個重度菸癮者, 也樂見這新潮流(觀眾大笑)

Q:最後母子戲等於是兒子出櫃嗎, 導演怎麼看待這場戲呢?

導演:對,某種程度兒子那段話是一種出櫃,媽媽了解兒子不只是要去自首,而是要去追求感情。

瑞君:對,但是那個哭泣不是因為兒子出櫃,她的老公已經缺席在這個家庭許久,她的深層恐懼就是連兒子都失去,結尾時媽媽最大的心碎是知道又要失去了。但不是單純的心碎,其實我想她帶了一點祝福。

Q:謝謝帶來這麼好看這麼勇敢的電影, 結合了許多議題。我認為這個世界上需要更多這樣勇敢的作品。

冠智:朱平導演很細膩,看表演非常細微,我們是第二次合作,互相信任,他盡量讓我發揮 . 但是適時引導。

Q:媽媽用大湯匙吃的那個食物有什麼含意嗎?

導演:讓媽媽有情緒發洩的出口,本來劇本不是這樣安排用大湯匙吃,是演員的發想,我 請演員來回答。

瑞君:在台灣的文化裡,吃豬腳麵線有去霉氣的意思,我相信我代替他吃完的話,神明也可以保護他。

Q:特別感謝這部作品帶來感官盛宴。我在南韓待過七年,我是小提琴家也是作曲人,我看到媽媽心碎、派出所中男主角的笑臉的反差。開槍場次用音樂展現了濃厚的愛意。二胡響起一種悲哀淒涼,是否有意選擇二胡這個樂器?非常溫柔非常柔軟的聲音。

導演:沒錯,二胡的確常常用在淒涼哀傷的表現,但我們還是加了現代搖滾。像這部片一 樣在典型的架構中又有些新意。

Q:中英片名含義不太一樣,可說明理由嗎?

導演:中文傾向用台語唸. 比較直接影射角色背景。英文片名比較隱晦. 我都蠻喜歡的。

頒獎典禮

1. Teddy Bear Award Ceremony 泰迪熊獎頒獎典禮於2/21晚間在「人民劇院」進行。柏林影展有許多文化活動都在維護良好的古蹟之內舉辦,像「人民劇院」外觀非常古典,但頒獎當天許多人以變裝皇后打扮進場,反差畫面顯得很有混搭趣味,也象徵了這個城市的多元包

- 容態度。由於泰迪熊獎屬於會外賽,且是酷兒題材專設獎項,整體氛圍相當自由活潑奔放, 統毫不嚴肅。反而讓正裝出席的《愛作歹》演員與劇組人員都「太過正常」了。
- 2. 典禮正式開始前有DJ在廳外舉行暖場派對、酒水,前有背板可拍照。我們也在那時間遇到 德國女導演Monica Treut,相談甚歡。Monica當過多次泰迪熊獎評審,長年關注少數議題 ,與南美洲、亞洲各地都曾有合作,甚至來過台灣16次了。雖然已屆70歲,仍然非常親力 親為,言談之中意外發現她與公視國際部正有合作案,3月馬上就有造訪台灣的行程。 Monica向導演朱平親自表達對《愛作歹》的喜愛與遺憾之處,認為後半段的節奏若能更加 快一點,對整部影片會更加分。
- 3. 泰迪熊獎項分為「評審團獎」、「短片獎」、「紀錄片獎」、「長片獎」共4項。《愛作歹》與其他18位長片入圍影片共同角逐長片獎,由今年主競賽評審團之一的范冰冰壓軸揭獎。雖然最後獎項由澳洲動畫《Lesbian Space Princess》奪得,演員與主創能參與這場盛事,都收穫滿滿。

媒體專訪與露出

- 導演專訪行程:TEDDY AWARD官方YT頻道
 影片已露出 □ Interview with Chu Ping, "SILENT SPARKS"
- 2. 導演專訪行程:中央社記者/林尚縈
- 3. 導演專訪行程:德國之聲記者/黃文鈴
- 4. 義大利影評雜誌ODG

https://search.app/fJxrnJU9AxJK1q7f8

Silent Sparks, di Ping Chu

Fra Tsai Ming-liang, l'Hou Hsiao-hsien di *Daughter of Nile* (1987) e il primo Wong Karwai, *Silent Sparks* rappresenta un solido noir che cala lo spettatore in una Taipei plumbea. A stupire dell'esordio alla regia di Ping Chu è il controllo formale che il regista da prova di avere sull'immagine. Chu non spreca alcuna inquadratura, parcellizza l'azione il pochi spazi, lavora sui silenzi degli attori e sulle ellissi. Nonostante la trama derivativa, a stupire è l'attenzione che in *Silent Sparks* viene dedicata alla descrizione dei due prota-

中文翻譯:「在蔡明亮、《尼羅河的女兒》(1987) 時期的侯孝賢,以及早期王家衛之間,《愛作歹》呈現了一部紮實的黑色電影,將觀眾帶入一個陰鬱的台北。導演朱平的處女作令人驚艷之處,在於他對影像的高度掌控力。朱平沒有浪費任何一個鏡頭,而是將動作拆解至有限的空間,透過演員的沉默與省略來構築敘事。

儘管劇情帶有既視感,真正令人驚嘆的是《Silent Sparks》對兩位主角的細膩刻畫 ——黃冠智與施名帥皆有出色的表現。而導演以極簡的方式勾勒出他們的關係與命運,展 現了深厚的敘事功力。這是一部在結構上簡單,卻在角色行動與情感關係的呈現上極具深 度的電影。它不追求炫技,而是完全信任影像的敘事力量。

正如片名所暗示的,這部電影如同一顆無聲的火花,最終綻放出一道突如其來的光芒,深深觸動觀眾,並在空氣中留下餘韻——儘管這道光終究會熄滅,被無情的現實吞噬,讓主角們無法找到一絲希望。《Silent Sparks》證明了即使電影受到某些風格的影響,也能在其中注入獨特的視角與敏感度,使觀眾忘卻既視感,開啟新的觀看視野,在日漸僵化的當代台灣電影中點亮一抹微光。」

5. SCREENDAILY

https://www.screendaily.com/features/lgbtq-films-from-asia-are-on-the-rise-but-censorship-challenges-continue/5202041.article

Berlin selection

SOURCE: TAIWAN PUBLIC TELEVISION SERVICE FOUNDATION

'SILENT SPARKS'

Two Chinese-language films in Panorama that are vying for the Teddy Award this year include Chu Ping's first feature *Silent Sparks*, fully backed by Taiwan's public broadcaster Public Television Service, which follows the relationship of two former cellmates from the criminal underworld; and Hong Kong director Jun Li's *Queer-panorama*, centred on a gay man who can only be honest about himself with a forged

persona borrowed from the men with whom he has sex.

- 6. IndieWire Berlin 2025: 56 Cinematographers on How They Shot Their Features
- 7. 中央社 ▶ 新生代影人齊聚柏林影展 High翻台灣之夜 | 中央社影音新聞
- 8. ETtoday星光雲《愛作歹》登上柏林影展!黃冠智演獄中同志情 范瑞君一夜未闔眼
- 9. 中時新聞網 台片《愛作歹》柏林影展獲熱烈迴響 朱平率隊角逐泰迪熊獎
- 10. Yahoo!新聞《愛作歹》柏林影展首映迴響熱烈 選片人喊「超愛」
- 11. TVBS 為了演命理師自學紫微斗數范瑞君「算出晚年人生」驚呆| TVBS | LINE TODAY.
- 12. 央廣 國片《愛作歹》柏林影展國際首映觀眾提問踴躍迴響熱-新聞 Rti 中央廣播電臺
- 13. TVBS 黃冠智走柏林影展紅毯「新海兄弟當啦啦隊」吳翰林直接被激吻
- 14. Yahoo!新聞 台灣4電影入選柏林影展 權威外媒大讚「表現強勁」

產業交流

1. 影展午餐會 Berlinale Lunch Club

今年在柏林影展主競賽宮的前面,首次搭建了「HUB75」交流空間,外觀類似組合屋的玻璃小酒吧場地,裡面提供酒水咖啡、蛋糕鹹食等,邀請本屆影人參與不同場次的交流會,憑影展證件入場。

我們與導演一同出席了一場午餐會,在禮儀官的引介下,有幸與幾位影展官方重要人士當面交流:包含Panorama單元選片人Bart、Panorama單元總監暨影展聯合選片人 (head of the Panorama section and Co-Director of Film Programming) Michael、影展聯合選片人(co-director of Film Programming) Jacqueline。他們都相當親切招呼來自遠方的我們,熱情分享他們對《愛作歹》的喜愛,特別是本片後段高潮開槍戲。導演事後說,感覺得到他們都將影片看得很深入,提出許多細膩的觀察。我們也好奇詢問:「《愛作歹》既沒有國際資金、也沒有柏林影展選片人的人脈,如何僅透過網路報名就雀屏中選?」Bart非常真摯地說,一個好的作品能夠撼動人心就足夠了,不須透過任何特殊管道自然就會被看見。我們聽了都很感動,向他送上台灣伴手禮鳳梨酥,表達一些心意,他也很高興地馬上拆開來品嚐。

2. 快速影片提案會 Queer Your Program-Speedy Film Pitches

在市場展場館裡,有一個媒體簡報廳。本屆所有酷兒題材影片,都受邀參加在這裡舉行的快速提案會,由Bart主持,各導演上台用僅僅兩分鐘的時間說明自己的故事與亮

點。今年約有30個來自世界各地的導演參加,有的是之前的泰迪熊獎得主,有的是連年都有來參加的導演,也有像《愛作歹》首次踏上國際影展的團隊...台下的聽眾由各國酷兒節目策展人、發行商及銷售代理人。場地雖然不大但是一位難求,彼此互相歡呼應援,氣氛非常溫馨。

3. 酷兒產業交流酒會 Queer Industry Reception

快速提案活動結束後,簡報廳外隨即展開產業交流酒會,策展人與發行商們若對剛剛聽到的提案有興趣,可以進一步找到團隊來聊聊作品。我們在那邊發放印製的press kit, 順利與幾位策展人取得連繫。回台之後已陸續接到「英國國際酷兒藝術節Queer East」與「韓國酷兒影展KQFF」進一步的放映接洽,很高興藉由這樣的活動,讓《愛作歹》能與更多國家的觀眾見面。

4. 台灣之夜

文策院主辦的台灣之夜,邀請了本屆台灣所有入圍影片以及提案專場團隊參加, 並由台灣駐德大使開場引言,像個熱鬧歡騰的大家庭聚會。這是一個與其他台灣劇組難得 的交流機會,因為影展放映時間都不同,彼此很難有行程交集,但當天能透過活動了解一 下其他入圍項目的類型與元素、建立一些人脈。

5. 歐洲市場展EFM

透過文策院夥伴協助進場, 觀摩各國如何佈置市場展展位, 除了用色、風格大有不同, 也實際見證了財力多寡的影響。在這種各家百花齊放的場合, 如何吸睛奪目至關重要。越是醒目的廣告版位也需要更多的預算, 台灣的電影要嶄露頭角真的需要長時間耕耘與經營。

