

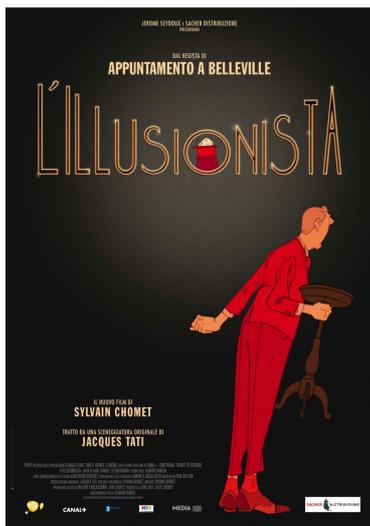

過期魔術師 生活下的寂寥

2015-03-28 記者 侯怡安 文

【魔術師】是法國動畫導演西拉維休曼（Sylvain Chomet）於二〇一〇年的作品。內容講述一位與大都會時代脫節的魔術師，因為風光已不在，表演舞台從城市中的大劇場轉至宴會典禮，最後到鄉村的小酒館。一路旅行表演至愛爾蘭小鎮，遇見一位女孩愛麗絲，她深深被具有魔力的表演所吸引，甚至相信魔術師送給她的小紅鞋是無中生有「變」出來的。於是女孩就偷偷地跟著魔術師一起離開小村落前往愛丁堡生活。

【魔術師】是西拉維休曼於二〇一〇年的作品。

（圖片來源／法國電影查詢網）

【魔術師】的劇本其實早在一九五六年就由法國喜劇大師賈克大地（Jacques Tati）所執筆完成，是為彌補沒有時間陪伴女兒一起生活而創作的心境投射。這部劇本橫躺了將近半世紀之久後，來到了以【佳麗村三姊妹】紅遍國際間的西拉維休曼手中，經過改編，利用動畫電影的形式再度描繪出賈克大地的深厚情感與萬丈孤寂。

表演舞台下 看不見的寂寞

【魔術師】以主角魔術師表演時拙劣、表演後掌聲稀落的舞台為開場，帶給人一種無奈而惆悵的步調。在這樣的情境，魔術師還是敬業地在台前繼續完成了每一場表演，每次的表演結束後依舊風度翩翩地走進休息室，因為魔術師必須給人「自信」的形象。

除了魔術師外，在愛丁堡他與愛麗絲所居住的廉價旅社中，還住著一些也是被大時代所汰換的馬戲團角色們：小丑、三位空中飛人以及腹語師，他們同樣都具有代表「喜劇」、「帶給人喜樂」的特性。但是下了舞台後，他們為了餬口而尋找新工作、掙扎於現實生活的惡劣中，無疑更加凸顯出了自己的「悲劇」，形成本劇最令人印象深刻的對比。

儘管觀眾稀少，魔術師還是要自信地把表演完成。（圖片來源／Mi ventana）

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 默默耕耘 健康守護者
- 廉價航空 帶你去旅行
- 走進美國 小費學問大
- 演藝人生 時代之歌
- 認識星星的孩子

總編輯的話 / 洪詩宸

本周為喀報第二〇九期，共有二十三篇稿件。本期媒材多元，四種媒材都有人發表，共有新聞圖表五則、廣播一則、動畫四則、電視專題一篇、文字十二篇。本周頭題為張凱翔的〈工業與農搶水 強制休耕〉，結合近日缺水...

表，共有新聞圖表五則、廣播一則、動畫四則、電視專題一篇、文字十二篇。本周頭題為張凱翔的〈工業與農搶水 強制休耕〉，結合近日缺水...

本期頭題王 / 張凱翔

台南人，處女座，喜歡拍照、電影、書籍、單純的東西。不喜歡海鮮、虧心事。台南人，但台語很爛，和計程車司機聊天總是有聽沒有懂，處女座，但不潔癖，對於生活卻有自己的堅持。思想很老派，老...

本期疾速王 / 劉雨婕

哈囉，我是雨婕。別人總是說我平易近人，但我卻有著開心時會咧嘴大笑，生氣時也異常激動的矛盾性格。喜歡透過文字表達內心的感受，而音樂和電影則是我生命中不可或缺的元素。

本期熱門排行

創新偶電影 難懂觀眾情
包金 / 影評

教師流動高 教育品質低
謝宜寧 / 文化現象

七種人格 心碎與浪漫
李恬芳 / 影評

工業與農搶水 強制休耕
張凱翔 / 文化現象

廉價航空 帶你去旅行
陳思寧 / 文化現象

台上台下，每個角色都有屬於自己生活的壓力，電影中他們在面對悲劇生活時的態度都不同，而對於面對問題的方法也會隨著時間變化而有所轉變：有些橋段讓人可以感到在低迷的氛圍裡，仍舊有一絲的溫馨與鼓舞；有些橋段則是在日復一日的生活下，倏地旋即而來的錯愕感。這些看似細微實際上卻巨大的轉變，提升了【魔術師】的張力。

累積在心中已達飽和的情感

除了整部故事的進展外，魔術師與鄉村小女孩愛麗絲的情感也是西拉維休曼最想敘述的內容之一。從小鎮跟隨魔術師回到城市的愛麗絲，每次經過衣服、鞋子店面的櫥窗總會停下腳步。而魔術師就像疼愛女兒的父親一樣，只要愛麗絲的眼睛被哪一大衣外套所吸引住，不管有多昂貴，魔術師就會想辦法「變」出來給她。不惜早上進行變魔術的工作，晚上還打工輪值修車廠的大夜班，只為了想在女孩前呈現最好的一面。

在小鎮內，魔術師變出一雙紅鞋送給愛麗絲，使得她深深著迷於魔術。

(圖片來源/TWOBEN'S DOMAIN)

乍看之下會認為愛麗絲實在是不食人間煙火，但若仔細探討便可以發現，要不是愛麗絲深信魔術中有魔法、深深仰慕著他，這位過氣的魔術師或許就會早在某個階段放棄了魔術。是因為魔術師從愛麗絲的眼中看見了希望，所以再困頓的生活對他來說都不算什麼。某種程度上，小女孩愛麗絲的存在也鼓舞了這些住在旅館中的喜劇表演者，她是在這棟廉價旅館中，最不受工作壓力所苦的角色，透過她的無知與善良的心，以及對舞台表演的欣賞目光，這些喜劇表演者多少都因此感到欣慰。

愛麗絲對於魔術師來說，是一個很重要的生活重心。(圖片來源/CATSUKA)

在時間的不斷進展之下，愛麗絲慢慢成長，認識了一位都會男生，有了他們的故事。另一面，魔術師因為變魔術的理由將不復存在、也慢慢體會到了自己的生活將有所變化，於是使得故事導向了最後的旅程。在魔術師與愛麗絲的情感處理上，延續了整個故事的情感，一樣都是內斂的、緩慢恬淡的、溫馨中帶有惆悵的體會，會使得心裡頭存在著一種悶而紛雜的情緒，像是下雨之前水氣飽和的情緒。

默劇動畫必備的巧思

在畫面呈現上，除了搭配相較昏暗的色調來輔助劇情，還秉持著以往細緻精巧的手繪風格，這種方法能鉅細靡遺呈現出每個角色的表情細節和生動活潑的場景，獨特細膩的畫風，讓整部近乎沒有對白的影片中也可以深深地感覺到濃郁的情感。

【魔術師】細膩的畫法是為西拉維休曼的一大風格。(圖片來源/CATSUKA)

而在配樂的部分，時而播放小村落酒館聚會時熱情洋溢的舞曲與人們歡欣鼓舞的吆喝聲，時而用輕柔的鋼琴聲搭配火車前行的隆隆聲，在每天生活中所可以聽見但經常被忽略的聲音：匙子攪拌熱湯時與鍋壁的碰撞聲、店面看版上的燈到了夜晚要打烊時被熄滅的聲響、高跟鞋放至地面準備要穿時的聲音等等。這些大小聲音組合在同一個畫面中，便會讓戲中角色像是處在真實時空般的錯覺。

默劇動畫中，畫面的處理必須更令人印象深刻，角色的表情、場景的配樂與音效相較於對話多的動畫顯得格外重要，除了掌控著整部片子的節奏之外，還需表現出再多話語也講不出的「內心話」。短篇動畫經常會以默劇形式呈現，像是甫獲得第八十七屆奧斯卡獎的短篇動畫【Feast】和獲得第八十六屆奧斯卡獎的【Mr. Hublot】就是個很好的例子；而長篇動畫因為時間較長、需要的顧及的面向也更廣，所以掌握住觀眾眼光的門檻也更高。作為默劇動畫的一員，【魔術師】確實在充滿法式情調的外貌下，讓整部片的節奏有如綿延的山巒，平穩但卻不冗長。

默默耕耘 健康守護者

年老夫妻努力考取有機農民認證，並堅持不噴灑農藥，維護顧客健康。

國族存仇恨 真愛無疆界

【愛，悄悄越界】描繪以巴間一觸即發的緊張情勢，凸顯同志在冒險越境追求幸福的道路上，面對的種種難關。

▲TOP

關於喀報 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