

最酷的旅伴 藝術就該令人驚艷

記者 [彭姿敏](#) 文

2018/09/30

我看過的紀錄片為數不多，印象中紀錄片在真實的呈現被拍攝者時，節奏沒有這麼緊密，影像的處理也沒有那麼細緻，不過看了《最酷的旅伴》後，會驚艷於這部紀錄片的精緻、流暢、哲理與美感。我好幾度懷疑這是不是真的能叫紀錄片，並且被片中巧妙地埋伏在鏡頭之下的故事給震懾。

88歲的安妮·華達被譽為「法國新浪潮電影之母」，有「法國國寶級女導演」之稱；法國新銳視覺藝術家JR，擅長將黑白影像放大輸出並張貼在建築上，用影像訴說世間人事物的故事。這對忘年之交攜手合作，讓觀眾大飽眼福，《最酷的旅伴》也成功入圍奧斯卡最佳紀錄片。電影的進行方式是JR與安妮·華達兩人開著照相亭卡車前往法國各地小鎮，幫不認識的人拍照，輸出成大型黑白影像後張貼在建築物上。這些陌生人的故事，雖然是發生在不同的個體上，卻能串聯在一起，透過鏡頭就好像安妮·華達以別人的故事訴說著自己生命的智慧，而JR可以說是把故事接引出來的重要媒介。

用影像探索難以言喻的故事

電影首先以輕鬆的鄉間吉他音樂配上動畫開場，兩位動畫主角分別代表安妮以及JR，兩個人遊走在募資名單的字裡行間，橫向式的構圖一直延續到電影的開端，吉他音樂與橫向的構圖在旅途移動的過程中重複出現。而每到一段旅程的尾聲，華達與JR就會坐在椅子上，背對著鏡頭開始談天，用這反覆的美感形式串連著整部電影中的每個故事。簡單的畫面，平凡的對話，安妮與JR不需要高談闊論，他們透過影像將那些平凡卻重要的故事烙印在觀者心裡。

強大的視覺藝術 用心才能看見

特別的是，拍攝過許多人眼睛的JR，是個不管到哪都要戴著墨鏡的人；而華達則因為患有眼疾，所以看不清楚。兩人常互相調侃「你是躲在墨鏡後，才會感到安心。」、「只要看到朦朧，妳就會感到開心。」

一個隔著一塊簾幕創造藝術，一個用模糊的視線說著世界的故事。戴墨鏡的視覺藝術家、因眼疾而看不清楚的老奶奶，卻以這部鮮活度極高的作品，讓觀者明白真正的美在於我們要用「心」看世界。許多時候情感是無法用言語表達，文字的描述是永遠無法像內心那般豐富，而透過影像，我們可以看到每個人的表情、感

詞彙里永遠無法隊內心那般豐富，而透過影像，我們可以看到每個人的表情、感覺到當下的情感。他們以著看似平凡的手法，激盪出直指人心的深刻智慧，安妮與JR善用他們的強項，讓這部紀錄片充滿意義卻又容易理解，這正是此部電影廣受好評的原因。

《最酷的旅伴》劇照。(圖片來源 / [JR Instagram](#))

生在相同的世界 活出不同的生活

整趟旅程，華達與JR重新讓世界看見社會的不同面貌，這些面貌包含了不一樣的議題，礦工宿舍的拆除、動物保護、女性議題，他們用溫和的手法喚醒社會大眾的意識。在眾多不同的事件中，交叉著許多相同的生命課題，讓事件中的主角對話出自己的生命體驗。其中，一位即將面臨退休的男士與一位76歲領著低收入保障金的老翁，兩人所表現出的人生態度有著極大的反差。男士：「我覺得自己好像身處懸崖邊緣，今晚就要一躍而下，墜入一片虛無。」老翁：「我誕生在星

辰的影子下，母親和月光給我以清涼，父親和陽光給我以溫暖，整個宇宙就是我安身立命的地方，能想像嗎？我的人生如此富饒。」

沒有好壞，沒有對錯，沒有批判，紀錄片呈現的是兩個真實生活中的主人翁，自己面對當下所處環境的真實感受。兩人生在相同的世界，經歷不同的人生課題，領有退休金的人對未來感到如履薄冰，一無所有的老人，覺得擁有全世界。意寓你如何看待這世界，這世界就如何待你一般。

《最酷的旅伴》劇照。(圖片來源 / JR Instagram)

用別人的故事訴說自己的智慧

華達與JR兩人身兼導演及演員，兩人在螢幕前、後的角色切換即是相當大的看
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

點。他們觀察著陌生人們，同時也被對方觀察著，雙方藉由為別人拍照說出陌生人的故事，同時也在告訴觀眾他們自己的故事。這對忘年之交，華達的智慧加上JR的活力，讓這部電影不單單只是紀錄著為陌生人拍照的事蹟，它記錄的是人類五彩斑斕的生命歷程。

黑白色調去除了顏色的干擾，呈現出的氛圍較為嚴肅，以數大便是美的大圖輸出，最大程度地呈現被拍攝者的美感與張力，如同徐志摩說的：「數大了似乎按照著一種自然律，自然地會有一種特別的排列，一種特別的節奏，一種特殊的式樣，機動我們審美的本能，激發我們審美的情緒。」黑白的大型人像，激盪出我們對生活的熱烈情感，卻又讓我們從這個花花世界沈澱下來，即便我們並非故事的主人，也能透過影像感同身受。

《最酷的旅伴》劇照。(圖片來源 / [Faces Places Twitter](#))

安妮·華達一開始便對JR表示自己想要來一場隨心所欲的探險，她認為「機緣」是促成一件事情發生的最佳推手，和不認識的人不期而遇，這是一種隨性卻又可以深度的進入生活之中，與人交流對話出不可預期的生命火花。這部紀錄片的高完整度和輕鬆卻不冗長的步調，竟能讓人乍看之下覺得彷彿是在欣賞一部美感十足的劇情片，完全呈現出兩位導演在記錄性與故事性之間的取捨拿捏恰到好處，其中，全片洋溢著高雅的法式生命哲學與情懷。

電影的最後，是一段激烈的高潮。華達去見他從前的好友—尚盧高達（法國新浪潮電影的奠定者之一）時，卻道盡人生的難以捉摸，不是萬事都會盡如人意。一位孤獨者（高達）與華達這位深度的生命參與者，在約定好的時間與地點，以不可思議的方式「會面」—寫在高達家窗前的一段文字。對於高達，他已經完成了與華達的會面，而對於88歲的華達，搭乘長途的火車，途中不斷的期待與老友會面的情景，卻在老友的家門前吃了閉門羹。一種對對方的理解與自己的期待落空，在拘狃與句容下流下眼淚，感動了觀者。

上，在抱恣與巴谷下加下眠狀，感動了觀者。

傷心的華達在JR的陪伴下來到湖邊，看著華達奶奶的悲傷，JR問：「我可以為妳做什麼嗎？一件只為妳做的事。」於是他摘下從來不肯取下的墨鏡，一償華達想看他真容的心願。而鏡頭中JR的臉孔是模糊的——這是華達的視界。這段以過肩的手法拍攝兩人談話的景象是首度出現在這部電影中，讓兩人的距離顯得更加親近與溫馨。我想，電影最後以此做為結束，更能傳達出兩人對人與人之間生命交流的最深基調。

縮圖來源：[JR Twitter](#)

記者 彭姿敏

編輯 梁書瑜