

鋼的琴 黑色幽默

2012-01-01 記者 蔡雯琪 文

《鋼的琴》以衰頹的東北工業小鎮為背景，描寫一對離婚夫妻爭奪小孩監護權的故事。導演張猛以這部黑色喜劇入圍2011年七項金馬獎提名，用幽默詼諧的風格呈現底層的民生問題。

造一架鋼的 琴

原本在鋼鐵廠工作的陳桂林（王千源飾）失業後，籌組了一支小樂隊，靠著在婚喪喜慶時表演，賺取的微薄收入過生活。《鋼的琴》當中的管樂隊演奏，串起影片的不同段落，幾乎每個演員皆有對著鏡頭唱歌的橋段，在劇情中穿插獨奏和歌舞是整部電影最特別的地方。

陳桂林的妻子小菊（張申英飾）因無法忍受貧苦的生活而離家出走，投向賣假藥的有錢商人懷抱，而這部電影的主軸圍繞在小元（陳桂林女兒）的監護權協議，只要陳桂林在法院開庭前買到一架鋼琴，就能夠獲得小元的扶養權。而陳桂林為了達成目的，想盡辦法向以前煉鋼廠的哥兒們借錢，沒料到人情冷暖，他們不是婉拒要求，就是因這些工人朋友們的處境，實在無法提供援助。因此，陳桂林在走投無路的情況下，先是用木板畫了一個彈不出聲的紙鋼琴，接著召集眾人到學校偷鋼琴，最後甚至異想天開地想要自己造一架用鋼骨做的琴。

雙方談判離婚時的情境，導演以背景屋頂的完整性暗喻女兒往後的生活是否能避風避雨。

（圖片來源/YouTube截圖）

超現實的 幽默

電影的整體手法可說是在「苦中作樂」，描寫現代東北勞工面臨著工廠轉型的命運，以前的兄弟麻吉們被迫當全職混混、豬肉廠老闆和江湖老大等，這些老工業區底層民眾的形象，在片中刻畫地相當鮮明。雖然他們的生活狀態並不樂觀，但導演選擇以幽默的手法帶過，劇裡用人物的互相追趕和奔跑，帶過打架的衝突鏡頭；以有趣的情節來描寫平凡人民的無奈；當陳桂林困在妻離子散的低潮時，則運用獨自一人演奏手風琴的場景，對比現實的顛簸，讓觀眾感受到主角內心的沉重與苦悶。

在組織影片方面，導演張猛如同一般的黑色幽默作家，不合邏輯地將現實生活與幻想混雜在一起。全片每隔一段時間就插入超現實的歌舞表演，與之前的劇情連貫沒有太大的關係，並搭配不協調的場景（殺豬廠與煉鋼廠）以及人物誇張的歌唱表情，看起來更脫離現實、顯得荒誕又滑稽。這樣的表現手法雖十分新奇、也讓電影充滿矛盾的衝突感，然而，穿插歌舞演出的缺點為，不時地將觀眾拉到一個旁觀者的位置，讓情緒無法完全投入在電影的脈絡中。

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

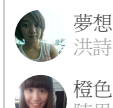
嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

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

穿著大紅洋裝的歌者與樂隊在廢棄的煉鋼廠裡高歌，看起來相當突兀。

(圖片來源/Google搜尋)

終將告別的 掙扎

陳桂林明白，若自己真能造出一架鋼琴，也無法挽回女兒即將被妻子接走的窘境，就像是主角跟他的工人朋友沒辦法改變煙囪將被炸毀的事實。劇中充斥著鋼鐵廢棄工廠與大煙囪的場景，煙囪為工業時代的象徵，原本是這一群人賴以生存的集體空間，如今卻要被迫拆除重建，等於是社會放棄了這些工人階級。電影中的這群小人物透過精神喊話與聯署簽名，企圖對抗政府的改革，然而這一切的反抗卻抵擋不住時代的變遷，他們只好無奈地對終將告別事物，說聲「再見」。

《鋼的琴》為勞動階層的真實寫照，導演張猛以製作鋼琴為隱喻，描寫個人力量的徒勞無功，光是造鋼琴本身即為一件荒謬的事，即便主角後來找到廢棄工廠做零件、召集眾人不計酬勞地趕工，依舊無法贏過妻子所投靠的有錢商人。這個賣假藥的商人從頭到尾都沒有在電影裡露面，但卻是推展整個劇情的動力，暗指著資本主義思想的到來對低層人民的壓力，間接透露個人即使盡了所有努力，仍然為一種毫無希望的掙扎。

主角與一群好友在高處遠望著舊工廠的煙囪被炸毀。(圖片來源/Google搜尋)

擁有金錢的 成功

電影用喜劇的手法講述失業工人的處境，在角色設定上，對這些小人物的描寫是肯定的，畢竟他們有些積極的作為，且對於現況也抱持著接受的態度。然而現實生活總是會不如人意，陳桂林轉型後投入的職業（婚喪樂隊）依舊是個近乎沒落的產業；對比片中賣假藥的商人投機致富，卻可以提供小元一個學習鋼琴的好環境。

社會上有財力的人變成領導階級，反觀勞工們無法向上層流動，電影點出了當前中國社會面臨的議題。在發展經濟為首要目標的情況下，大量城鄉勞工遭遇舊工廠的淘汰、國有企業的改革讓原本積蓄少的人更加貧窮、既有的集體生活也被迫解體。

在混亂的秩序下，似乎有錢的人就能掌握先機，能夠一舉鹹魚翻身，金錢成為社會上用來衡量人的價值標準。如同電影一開始描述的情境，親友們一聽到陳桂林要來借錢，便用盡各種藉口搪塞與躲避，甚至攀爬到高塔上不願下來，誇張地表現主角失敗的事實。

劇中陳桂林費盡心思地想讓女兒擁有一架真正的鋼琴，希望她成為一個音樂家。讓自己的小孩學鋼琴這類的西洋樂器，看似是平常的才藝，卻在不知不覺中表現出追求西方至上的觀念，而用心努力的目標，也是為了要展現另一個階級的生活方式與品味。而電影中勞工階級的再就業，為中國經濟發展的重要課題，這類涉及大環境下的情勢，無法單憑個人的力量扭轉命運，或許透過電影的幽默喜劇，能夠排遣一點內心的無奈與失意。

主角在發電廠的圍牆邊替葬禮演奏歌曲，靈棚的後方恰巧是兩座代表工業化的大煙囪，諷刺大型國有企業的沒落。（圖片來源/YouTube網站）

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP