

當青春在壓抑中甦醒

2013-05-04 記者 鄭豪 文

《春之甦醒》講述在19世紀壓抑的社會背景下，一群青春期少男少女的內心世界。這一齣旋律沉重的舞台劇，利用電影拍攝為舞台劇加分，演出令人扼腕的青春史。《春之甦醒》是電影英文原名為《The Awakening of Spring》，在電影的名稱上就已經帶有暗示性和雙關性。電影開場的服裝暗示著春天的到來，而spring同時也含有青春期的意思。所以不僅是春天的甦醒，同時更是少年少女們青春期的甦醒，而被喚醒的還有對於性的壓抑。整個故事描述少男少女們對於各種心理的好奇心，像是春天萌芽般的甦醒。

《春之甦醒》利用電影將舞台劇躍上大螢幕。(圖片來源/e度分享)

少男少女的青春煩惱

電影在探討男女性青春煩惱時，強調男女間煩惱的差異。電影一開場，安娜與母親爭論該改穿長裙抑或繼續穿短裙，凸顯兩代之間保守與開放的對立與矛盾。導演利用女性的穿著，來探討女性對於性行為的態度。開放的女性常被批評為不檢點的女性，但其實以同樣的態度放在男性身上，大眾卻較容易接受，因此女性面對性這一方面的問題，比男性更為壓抑。

當劇情帶到馬修在鏡子面前被父親斥責，後來的劇情發展也表現出一般社會對於男性的期盼。男性必須去爭取更好的社會地位以及權勢，而在男性青春，在學業上的成就成了家庭以及社會所帶來的壓力。馬修開場被父親責罵時的沉默並不代表他沒有自己的想法，與前後形成鮮明對比的是，馬修在後段劇情中，有著大量的獨白。馬修的父親嚴厲且毫無理由的斥責與馬修沉默的反抗成了劇中矛盾的深化，也替馬修最後的悲劇埋下伏筆。

性的探討是男女青春期中都會遇到的問題，劇中也使用大量的劇情來討論這個話題。藉由探討性方面是靈與肉二元對立的矛盾與掙扎、專制或者自由，來暗示我們在生活中會遇到的人生問題。從麥克與馬修在電影開始對於性的討論，可以看出兩種截然不同態度，到底完美浪漫的性是基於人類的情感交流抑或肉體上的發洩。兩人的對白並沒有把癥結點解開，但是透過對話中的暗喻和解析，將性推到哲學的層面來探討，也避開身處在青春期的少年，對於展示自己看待性的不自在與尷尬。

當舞台劇搬上大螢幕

電影和舞台劇在架構上是天壤之別。例如在觀眾的視角上，舞台劇本身不存在觀眾視角代入感的問題，因為觀眾如何看待台上的演員是由觀眾自己決定的。但電影的視覺效果則是追求觀眾視角的代入感，這也影響導演在運鏡和鏡頭的處理。在舞台劇方面，只能依靠演員的肢體語言、情景和燈光設計來誘導觀眾的視角，而舞台劇在場面上，無法擁有電影般大量快速的剪接鏡頭效果，

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

因此也無法達成許多視覺效果。

電影的視角比舞台劇視角更自由些，舞台劇的觀眾只能從台下往台上觀看，由於位置固定，因此視角也是固定的。但電影的視角則可以隨著攝影機不斷地發生變化，甚至是與演員十分接近的特寫鏡頭。但是這種電影視角上的自由卻變成了觀眾視覺享受的不自由，因為拍攝角度和我們想要注目的焦點取決於導演，而非觀眾本身。《春之甦醒》同時集合電影和舞台劇的特點，在導演和演員如何處理好電影和舞台劇的矛盾產生了更高的要求。

舞台劇結合電影，演員演技大受考驗。（影片來源／YouTube）

舞台劇的章節之間使用了單簧管吹奏作為銜接，並不是單純演奏音樂，而是呈現一種對於青春期感受到的寂寞。而時間的流逝則是靠著燈光的變換來表達，橘黃色是代表白天而深藍色代表傍晚或夜晚。在電影中，所有道具或場景也被抽象化，僅利用劇場道具來營造場景，因此觀眾可以更著重在演員的內心表達不被環境影響，但在電影表達上，這樣的設計稍嫌單調，長時間觀看單色調的背景也會讓觀眾更加鬱悶。

當珍貴的青春期變的沉重

劇情到了中後期，馬修在不斷的壓抑以及外界的壓力交錯之下自殺身亡，而安娜也在偷嚐禁果後懷孕但也不幸身亡。安娜與馬修，一個在青春期的釋放中解放，一個是青春期的壓抑中死亡。馬修始終掙扎在靈與肉的抗爭中，面對最後引誘他對於性啟蒙的同班女孩，他拒絕了女孩，卻又大喊想成為她。馬修希望自己能變成自由的人卻又害怕真的變自由。

安娜越是與母親接觸，就越增加了她對男性的好奇。雖然母親總是閃躲安娜的問題，但卻招來反效果，不斷的閃避反而讓安娜更想嘗試性。最後，她與邁克偷嚐禁果，不被祝福的兩人最後也是走上天人永隔的局面。影片的最後，邁克來到馬修和安娜的墳墓前，這一幕帶有些魔幻現實主義的感覺。在台上有著活著的人，死去的人，以及記憶中的人同時出現，變成鬼魂的馬修和安娜都希望邁克可以加入他們，其實也就是希望他和他們一樣在青春期末期死去。

此時，記憶中的人紛紛出場在邁克耳邊重複著說過的話。在電影手法上，这一幕可使用蒙太奇手法，以不斷閃現組合起來的鏡頭把這些人的影像表現出來。然而導演在这一幕卻又採取了舞台劇的呈現方式，造出一個現實世界、陰間、精神記憶想像相互交錯的場面，把整部電影在講的靈肉對立推向生死對立的高潮。這樣的表現手法展現一種有別於電影以及舞台劇的新局面，創新戲劇的表現手法，也加強觀眾在對於青春期末期這個議題的沉重。這樣的沉重令觀眾看到不同於清新的青春期末期，屬於壓抑以及不自由的青春期末期。

當然，現在的社會觀念已經開放了許多，電影裡面的時代背景在十九世紀，但是藉由電影裡探討的二元對立，拉到現在的時空背景來看，還是顯得有意義。

總編輯的話

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。

親子野餐趣 草地微旅行

二〇一四年十二月六日，由一群七年級生組成的團隊發起的親子野餐會，在臺北大安森林公園登場。

