喀報第兩百零三期

社會議題

人物

樂評

書評

影評

即時新聞

文化現象

照片故事

心情故事

熱內電影裡的天使與天才

2014-10-04 記者 劉敏慈 文

二〇〇一年,尚皮耶・熱内 (Jean-Pierre Jeunet) 以【艾蜜莉的異想世界】榮獲歐洲電影獎最 佳影片。奇幻寫實類似後現代主義的藝術,反對用各種定義去框架任何事情,但是熱內的奇幻風 格絕非亂無章法,他以衝突的角色安排去經營故事,並以鮮明的色調來營造氣氛。

【艾蜜莉的異想世界】在法國凱薩電影獎榮獲最佳導演。(圖片來源/Strong Opinion)

熱內的最新力作【少年派特的奇幻旅程】,同樣以奇幻寫實經營溫馨小品。相隔十二年,雖然【 艾】與【少】的主角大相逕庭,【艾】為青春女子,【少】為天才神童,但在故事結構上仍遵循 熱內式奇幻的手法。

熱內奇幻運鏡與溫暖想像

熱內喜歡在色彩影像挑逗觀眾,在【艾】中熱情的紅色與寧靜的綠色被大量運用,艾蜜莉將指頭 上插滿草莓,並將它們一口口吞食,呈現詭譎的氣氛。另外,熱內也用了許多環視運鏡,象徵這 宇宙的核心是艾蜜莉,而這些發生的事情都在艾蜜莉的眼中有著奇異的解釋。

艾蜜莉用自己的方式品嚐草莓,象徵她用自己的方式去解讀世界的美好。 (圖片來源/女人迷)

【少】的重點在斯派特如何看待世界,因此導演運用大量的疊映鏡頭,疊映鏡頭是將兩個鏡頭拍 攝同樣的場景,但是人物動作不同,可用於換場或交叉淡化。此片則是用來表現派特的幻想世 界,一個世界是現實的真實,而另一個世界是他認定的真實。

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

熱內運用疊映手法,呈現斯派特幻想自己指責食古不化的地理老師。 (圖片來源/電影截圖)

不同視角 相異描述手法

兩部片不一樣的是故事「主體」定位,【艾】是以男性旁白的形式開頭,播報式的口吻去揭露艾蜜莉的怪異行徑,像趁大家不注意時,將手插進裝滿豆子的袋子中,但是在開始幫助別人後,便是艾蜜莉自己的獨白,可以推出在艾蜜莉孤獨的童年,她無法參與這世界,因此用旁白的形式呈現疏離感,然而當她默默行善,發現她可以改變世界,因此用她的口白表現對自己生活的掌握。

艾蜜莉會對著鏡頭向觀眾說話,使觀眾感覺像在觀察她的生活,不同於一般電影讓觀眾投射自我情緒在主角身上,艾蜜莉用自己的看法詮釋身邊的人事物,包括用平靜的態度面對親人離去。

片中艾蜜莉會直接把心中的想法跟觀眾說,此手法在電影中並不常見。

(圖片來源/ Crash! Site)

【少】從開始到最後,都以主角視角敘事,觀眾可以融合自己的想像來解讀奇幻旅行。斯派特與 艾蜜莉的個性也十分不同,派特喜歡運用邏輯的理性思維去探討人生問題,像是「水滴的特別之 處在於它們總能找到阻力最小的道路,對人類而言,情況剛剛相反。」但若這句話給艾蜜莉來說 呢?她應該會瞪大著眼睛看著觀眾說:「水很輕,很輕,她可以幻化成雲霧浮在天空,但她也可 以很重,像是失戀人們的眼淚,再大的力氣都底擋不住。」

科學雖然可以讓斯派特解釋定律,卻無法了解人性。(圖片來源/meliescinemes)

黑色幽默表達情感空缺

艾蜜莉與斯派特都無法在家庭裡得到滿滿的愛。艾蜜莉的母親在她小時候因為被跳樓的人壓死而當場生亡,艾蜜莉的爸爸受不了沈重打擊得了憂鬱症,流連在自己的世界中,因此艾蜜莉在小時候並沒有得到家庭的關愛,更糟的是父親幫艾蜜莉聽心音的時,她的心臟蹦蹦作響而被斷定患有心臟病,所以不能上學,從此之後,艾蜜莉在沒有朋友的關懷、缺乏家人的疼愛下度過童年。

孤獨的童年使的艾蜜莉喜歡做些惡作劇獲得快感。(圖片來源/Gone movie)

派特則是擁有天才智商的十歲男孩,他發明了改變物理定理的「永恆機」得到科學大獎,然而他 其實有個雙胞胎弟弟雷頓,派特的父親非常偏愛雷頓,因為雷頓擁有強健體魄跟無比勇氣,而媽 媽忙於製作甲蟲標本,時常冷落斯派特。

斯派特對母親說或許妳所想找的甲蟲從不存在,去隱喻他自己對人性難題的未知。 (圖片來源/Le Monde)

奇幻相遇 天使與天才

兩部戲雖相隔十二年,卻有可相互呼應的橋段。斯派特在火車上看到穿著紅色衣服的女孩倒掛著 盪鞦韆。這彷彿是艾蜜莉的化身,暗示派特要從不同的角度去理解世界,這世界不是全然理性 的,認識世界有千百種方法。

從不同觀點看世界,呈現當然也不盡相同。(圖片來源/電影截圖)

艾蜜莉的異想世界也有派特的化身,那便是艾蜜莉父親的小矮人,父親有個矮人木雕,但他將木雕黏在庭院後便不再搭理,然而艾蜜莉為了讓爸爸的生活多些驚喜,偷偷地把小矮人交給空姐,並請她將小矮人放在世界各地合照,然後將照片寄回家中,父親看到之後驚喜不已。小矮人就像是派特,他從家裡出發,旅程中也讓父母驚訝及擔心,最後回到家中,父母親打開心胸後,氣氛也變得和樂融融。

最後小矮人回到家中,父親轉念決定出門旅行。(圖片來源/Council Thrift Shops)

智者的寓言 愛比聰明重要

艾蜜莉與派特在旅程中所遇到的人事物不盡相同,但熱內都在他們旅程最後安插了一位長者,而這位老人將帶領他們找到真實的答案。

斯派特遇到一位老船長,老船長跟派特說了個故事:「有天,暴風肆虐,麻雀找了梧桐樹,想要在葉子中遮風擋雨,梧桐樹不答應,之後,麻雀又找了許多樹但是都遭到拒绝。最後麻雀找到松樹,松樹說它的葉子很細,無法遮蔽全部的雨水,假如麻雀不嫌棄就留下來吧。在松樹的保護下,麻雀躲過了暴雨。上天知道了這件事變獎勵松樹,使秋天落葉的季節唯獨他能擁有樹葉。」這個故事是從船長的奶奶告訴他的,派特聽完便理性答道:「松樹的隔熱效果是無法使麻雀維持體溫的,因此你奶奶騙了你。」

聽完回答,老船長知道少年還沒找到屬於他的松樹。(圖片來源/Thomas Hardmeier)

原以為科學真理會是能容納他的那棵松樹,可是大家雖肯定派特在科學上的創舉,但其實更想要因他而致富。最後,派特的爸媽將他帶回家,也了解爸媽與他之間的嫌隙是因為對彼此的愧咎而產生的。

故事尾聲,熱內用改良過的永恆機的去象徵派特的轉念。(圖片來源/電影截圖)

而艾蜜莉的社區中也有位老人,他足不出戶,但他知道艾蜜莉用她的聰明去化解鄰居們的煩惱,並使他們感到快樂,然而她卻不敢追求自己的幸福。老人有次遇到艾蜜莉說:「妳必須要行動,沒有愛會變得又乾又枯。」

聽完老人的話,艾蜜莉衝出了家門,而發現她的白馬王子也在等她。(圖片來源/Den of Geek)

勇敢行動才能創造感動

斯派特與艾蜜莉剛開始都以自己的觀點去解讀這個世界,然而感情像海需要流動,沒有人該是孤獨的島,最後他們都找到了屬於自己的那棵松樹。勇敢行動並且創造感動是這兩部電影共同的註解,也是導演熱內一生中不斷在締造的事。

無限可能的夢 白日夢

象牙塔外 明星高中存廢戰

乒乓和一般人一樣,曾經有夢想,因被現實傷害而退縮,卻意外發現「白日夢」的不可思議,從此開始勇於作夢。

針對十二年國教實行的現況、明星高中備受爭 議的現勢以及大眾紛歧的觀點作探討,歸納出 可行的未來發展。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們 ⑥ 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by 🔊 DODO v4.0