

片段光影 尋找生命出口

2014-10-05 記者 沈祖廷 文

當維持生命的信仰在一夕間全被推翻，要如何才能繼續活著。電影【花神咖啡館】中，兩段故事的女主人賈桂林和卡蘿，在不同時空不同地域下，都遇到相同的生命挑戰。法國的賈桂林選擇滅亡，而在加拿大蒙特婁的卡蘿選擇重新相信、理解、原諒而存活。

【花神咖啡館】由尚馬克·瓦利（Jean-Marc Vallée）同時身兼編劇、導演及剪接。使整部電影由內而外相互呼應，從理念思想、演員演技、音樂搭配、色調光影到表象的蒙太奇敘事手法，讓複雜的故事、難以理解的劇情、信仰般的輪迴宿命論，層層堆砌、步步轉化，漸漸導入觀者的心靈深處。從電影花神咖啡館預告片，可見導演對於畫面切換、光影變化、音樂配置的特殊。

電影【花神咖啡館】的海報，兩組家庭，透過相同姿勢糾纏的擁抱，暗示著故事曲折。

（照片來源／一起擁抱幸福吧克克邦）

一九六九年賈桂林生下一患有唐氏症的男孩羅宏，丈夫卻因此拋棄母子，留下賈桂林成為單親媽媽，不幸的命運、眾人的唾棄，賈桂林卻不因此認輸，全心全意疼愛照顧、教育羅宏；一日羅宏遇見真命天女薇若，羅宏整日只想和她在一起，漸漸淡出對媽媽的愛，賈桂林意識到自己的愛被剝奪、多年來付出如流水，堅信的意念頓時片片崩解，無法忍受的她帶著羅宏和薇若一同走向死亡。二〇一一年的卡蘿，原以為自己和丈夫安東的情感永不會滅，從青梅竹馬到結婚生女都如天作之合；有天安東卻遇上真正的「靈魂伴侶」——玫瑰並和卡蘿離婚，她才明白一切都只是一廂情願，失魂落魄的她每天倚靠毒品入眠、並陷入長期無解的夢魘，於是她決定透過信仰，尋找答案。

蒙太奇手法 細節藏玄機

【花神咖啡館】較其他平鋪直敘的電影不同，導演尚馬克·瓦利以片段跳躍式的蒙太奇剪接手法，將兩段曲折的故事重新組合，打破時空限制的架構，讓觀者不隨故事而是隨角色的情緒流動，一層一層堆疊深入，化為靈魂共鳴的感受；而不停變動的畫面正如同角色複雜的內心變化，深刻直接的愛和快樂時光，鋪陳哀傷，再揭開幸福表層下隱隱躁動卻不願說開的矛盾情感，最終直轉而下，累積爆發。相似畫面的切換、暗示的符號象徵、情緒性的光影變化和畫面速度感，透過導演細膩的細節安排，增添故事的玄虛與張力，將兩個看似沒有相連的劇情交纏相融，同時一步步推向讓人理解、甚至信服而感受到療癒的最終結局。

但也有觀眾指出，原本故事人物已夠繁複，加上太過快速零碎的剪接方式，增加理解的難度，很多觀眾到電影的中後段，才真正釐清角色之間的關係和前因後果，甚至有人要看第二次才注意到許多小細節，及明白導演真正想傳達的觀念和故事演變。

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

電影【花神咖啡館】預告片，可見導演對於跳躍剪接、光影及聲音的敏感。（影片來源／[youtube](#)）

音樂重口味 撞擊靈魂感受

節奏強烈、情緒明顯的音樂不停出現在片中，除了是因男主角安東的DJ身分，更像導演刻意要營造氛圍，透過音樂曲調起伏，將太過片段零散的畫面連結。片中許多橋段反倒更像音樂錄影帶，導演幾乎去除現場所有的人車聲、搭配放慢的畫面，讓樂曲自然流露出其所屬的感覺：多首後搖滾、迷幻搖滾，呈現各個角色意識流的狀態；而沉靜的鋼琴聲則作為舒緩管道；電子音樂便是振奮精神、讓生命添上色彩的部分。

[Pink Floyd \(Breathe\)](#) 出現於電影開場、中段高潮，若有似無的影響著電影的情緒走向。

（影片來源／[youtube](#)）

一首曾經留下回憶的曲目，真的能在再度聽到時，喚起當下的情緒或想起一個人、一段往事；導演也用這種特性，將同樣的音樂搭配在相似的情緒上，與電影同名的〈花神咖啡館〉（[cafe de flore](#)）一曲，是作為貫穿兩段故事的重要元素，雖曲風一為電子一為古典，但都讓兩個男主角享受愛情的快樂，並沉醉其中。

片中兩個男主角藉由前世、今生連結生命，不禁讓人思考，男主角安東之所以如此迷戀〈花神咖啡館〉，是否是因為此曲曾是小男孩羅宏最喜愛的曲。導演亦以輪迴的觀念，讓觀者想像那些在生命中曾經有過的深刻感受，已烙印在心底、靈魂深處。即使記憶被掏空，只要是一點挑動，曾擁有的經驗，還是將攪動著靈魂，讓腦袋無法理解的。

輪迴宿命 選擇相信與諒解

無論過程多麼凌亂混雜，電影最後，導演仍舊給出一個皆大歡喜的結局，雖然最後劇中角色的選擇可能讓觀者有價值倫理上的衝突，但導演始終沒有讓觀眾想埋怨或怪罪劇中的任何人，只是客觀的帶領觀者去體會所有角色的掙扎：賈桂琳對兒子的愛、付出和堅持，以及突然失去兒子時的自殺作為；安東雖拋棄前妻轉而追求自己所相信的愛情直覺，但仍舊背負家人的責怪和對前妻的愧疚感；卡羅沉溺於毒品和發狂似的行為。導演深入觀眾的同理心，合理化劇中每個角色的行為，進而讓眾明白：愛情沒有是非對錯、也沒有理由原因，只是往往人都需要一個解釋，說服安慰自己，同時更能理解體諒、放過別人。

電影皆大歡喜的結局，妻子胸前的十字符號，象徵冥冥中注定的緣分。一旁身著黑衣與夫妻白衣做對比的為前妻。(圖片來源/photowant.com)

當然，也有人覺得劇情過於迷信，結局太遷強。但導演更想傳達的是，每個人都有能夠支撐自己存在這世界上的信仰，要選擇相信難以接受的事實而痛苦，還是接受實為虛假，卻能延續生命的理念，然後繼續更有動力、信心地活著。反觀台灣近日的情殺新聞事件，也許一個讓人能夠想通的解釋，就算不真實，仍以足夠阻止悲劇發生。

電影中賈桂琳和兒子羅宏、薇若相處的快樂時光。(圖片來源/聯影電影)

不將課題侷限於愛，人不停地在選擇自己要相信什麼，不相信什麼；但無論如何，導演要觀者明白，每個人都有選擇和相信的權利，而無論誰做了什麼決定，導致什麼行為，都應帶著寬容和諒解看待。

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

追本溯源 探究大地之聲

大地音樂製作人吳金黛，藉著音樂的力量，使聽者重新審視自我與土地之間的連結，並以尊重的態度看待生命。

