戲劇的批判哲學期中報告:劇情

撰寫影片動機:劇情主題與陽光普照(Plein Soleil)

學生此次之報告主題為劇情,係因學生熱愛電影,以觀影行為作為日常閒 暇生活之樂趣,而劇情是個大影片類型中,最引人入勝的,它不非僅是一個主 題,而是各主題形成一個脈絡,需要思考,有淚水,也有笑聲。

本次所撰之心得報告為亞蘭·德倫(Alain Delon)主演名作「陽光普照」。學生以此電影作為報告,係因於學生曾聽聞過其主角名號,也看過亞蘭·德倫主演的些許電影,像是午後七點零七分(Le Samourai)、悠海含羞花(L'eclisse)等等,但近日在一大型連鎖書店購買並看了陽光普照後,學生便決定以此片為報告內容,其拍攝手法介於義大利的寫實派與美國好萊塢的拍法,取景也非常美麗而趨近真實,但最令學生驚艷的是演員的戲劇張力,他們並沒有多餘或浮誇的動作,但每一個眼神,在友人身後輕輕地瞥過,卻讓觀眾感受到男主角對於被瞧不起的仇恨與憤怒。而劇情從兩位友人在露天咖啡座開始,雖然看似平淡,偶爾迎來一些高潮,但是仔細看,卻是一環扣一環,劇情實在緊湊,從開頭男主角與友人嬉鬧著偽造友人之簽名開始,不斷的都是伏筆,在觀賞了兩次之後,學生便確定了將其作為課堂期中報告:雖然有些人認為此片應是驚悚片,但學生認為,此片也著重描繪了男主角為何會產生殺人的動機,以及逃亡期間與警察的鬥智,和他在整部片中不斷得到他所嚮往的卻又失去一切,該片包含了更多深入人心的內容,因此學生以為不能將此片以驚悚片做處理。

影片之於劇情的完整度

在片頭剛開始,亞蘭·德倫所飾的男主角湯姆與作為紈褲子弟的友人飛利浦是好友,雖然可以看到飛利浦對於湯姆有些嫌棄,但卻會讓觀眾注意到而仍認為無傷大雅;一切的轉折都是從船上的生活開始變調,觀眾終於可以了解到飛利浦對於他人的輕蔑、湯姆終將忍不住的慾望與瑪姬(飛利浦女友)的無助與癡心,而前面的每一個人、每個動作,那怕是隨手偷得的耳環,最後都成為了傷害他人的工具,影片環環相扣,每個物件或神情,都有它自己的故事,最後將該電影完成。學生覺得此片在情節的部份上具有高度的完整性,不只是劇本的編寫,包含演員表現的張力、音樂與劇情的配合、攝影寫實的角度卻唯美的風景等等,造就了影片的鋪陳極為完美而沒有瑕疵,成就了此片前因後果在觀眾的眼裡是沒有問題而引人入勝的。

對於劇情喜好:情節轉折的三個部分

第一部分:我不會和老爸派來的那個混蛋走的

湯姆最一開始就是接受飛利浦的父親的請託,要帶他回舊金山。在這個場 景,湯姆幻想著自己成為飛利浦,成為一個富家子弟。從他模仿飛利浦說話的 那刻開始,暗示了他其實一直都知道自己是被瞧不起的,但他又同時羨慕著飛 利浦所擁有的一切;到被飛利浦抓到,這是引發後續發展的一大轉折點,這時 兩人才真正看透對方的心思。

學生認為,在原本的歡樂之下,每個人總抱持著各種不同的心思,影片中各懷鬼胎的,其實也不單單是只有湯姆,人與人之間的感情是微妙的,一旦有人感覺到被威脅,或者開始處於神經緊繃的狀態,便會破壞兩者之間如水般平靜卻不穩定的關係。



(圖一-1)湯姆偷穿飛利浦的鞋子、衣物, 幻想自己是個有錢人 (圖一-



2) 我不會和老爸派來的那個混蛋走



(圖一-3) 飛利浦發現後,兩人的關係逐漸緊張

第二部分:現在5000美元我都不賣

有些事一做下去,將會永遠無法回頭,但決定好的事情,再多的言語也無法動搖,那是義無反顧的決心。「現在 5000 美元我都不賣」是湯姆對著飛利浦下的一個關鍵,這裡的場景係由飛利浦所提出一場賭局,他提議自己輸了,將會付湯姆 2500 美元,但若是他姆輸了,則湯姆要給他父親送他的懷錶。

5000 美元是飛利浦父親承諾,若湯姆成功帶飛利浦回洛杉磯,他便會給他這筆錢,可是飛利浦並不打算回去,2500 美元是他願意開出來的籌碼,在學生看來,也是暗示著希望湯姆不要殺他的請求,而湯姆手中的懷錶,係一種雕刻精細,人偶會在裡面進行一些動作的特殊懷錶,此懷錶做工複雜,據學生之約略了解,這種錶上面的殼多由珍珠、瑪瑙等天然石,磨成薄樣後置於上頭,而此工之繁複、精細,許多製錶師傅可能一生只能做出這麼一個,因此通常一販售,便立刻被有錢人家買回去做收藏品,本電影攝於1960年,學生對於當時這類懷錶應是值得多少價錢為合理範圍不得而知,但在今日,此種錶市價應有好幾百萬的價格。

由上述,學生臆測當時此懷錶與 2500 美元,應是完全不能等值,可能還具有巨大差額。而湯姆在這時更看清了飛利浦就是想要奪走湯姆的一切,讓他一無所有,再加上飛利浦因害怕被殺,反而一直刺激對方,想讓湯姆打消這個念頭,然而最後湯姆拿起藏好的刀,往其心臟刺下去,結束了他倆人長期以來的勾心鬥角。





(圖二-1) 現在 5000 美元我都不賣

(圖二-2) 飛利浦不斷刺激對方



(圖二-3)湯姆早已下定了刺殺對方的決心

第三部分: 我從沒感覺這麼好過

如果邦妮和克勞德(我倆沒有明天)是死在蕭條社會的槍聲下,那湯姆就 是死在日光浴下的電話中。

這是我最喜歡的一段,當學生第一次觀影看至此處時,雞皮疙瘩都豎了起來。此段「一切都好極了」原文為「我從沒感覺這麼好過」,學生認為原文比較能凸顯湯姆多麼珍惜這個當下。當他跟服務生說完,並要求點了杯最好的酒後,又持續地呢喃著「最好的……」讓人感受到湯姆終於可以開啟他可以說是即將到來的幸福了,而最轉折的地方是飛利浦的屍體跟著船一起被拉上岸,警察隨即趕到海邊,要求服務生請湯姆來接電話。劇情停留在湯姆邊走邊微笑後,仍然平靜的海平面上,到最後仍然明亮而不變的,只有陽光滿溢在沙灘上,卻具有強烈的震撼:這並不是一個開放性結局,湯姆將在得到一切的瞬間失去所有,他將逃不過法網,但影片卻沒有拍出他去接了電話後發生的事情,令觀眾更為他感傷,配上壯烈的音樂,在激昂中畫下休止符。這種悵然若失的拍攝手法,不到歐洲特快車(Europa)那樣無奈,也不至於是男歡女愛(Un homme et une femme)那麼強烈的唯美拍法,更能凸顯充滿感慨的結局。

人算不如天算,這段表示了湯姆過去的錯誤,終究是要付出代價。





(圖三-1) 我從沒感覺這麼好過

(圖三-2)警察要求服務生讓湯姆過來接電話

情節與詩學(7-14章)

第七章:按照可然律或必然律能由逆境轉入順境,或由順境轉入逆境,就算適 當了。

此片總長不超過兩個小時,但他把每個重點,每個起因,都當作是故事人物中的日常生活,而緊湊的劇情轉折,在情節中正好符合此章節所提,主角湯姆的日常生活其實就算一種微微的逆境,在殺了飛利浦並取代其身分後,他的人生逐漸轉成順境;被警察盯上後,又緊湊了起來,但在這種逆境中,他又假裝飛利浦自殺,成功脫手一切,再次來到順境——直到飛利浦的遺骸被發現以前。

第八章:情節既然是行動的模仿,他所模仿的就只限於一個完整的行動,裡面的事件要有緊密的組織,任何部分一經挪動或刪削,就會使整體鬆動脫節。

如果飛利浦在片頭沒有搭訕女性,湯姆就不會偷藏耳環;如果湯姆沒有為 了錢去要求飛利浦回家,就不需要跟飛利浦勾心鬥角;如果沒有強大的報復心 而在掌舵時故意讓船差點翻,就不會被飛利浦趕到小艇上;如果飛利浦沒有感 湯姆到小艇,就不會因為耳環問題讓瑪姬就不會提早上岸……

學生於上述所提之「如果」,僅僅是整部電影的一半而已,但只要少了一個步驟,他也不會被殺。正如《詩學》第八章所述,情節的結構組織只要有更動,整體便不再完整。

第九章:悲劇所模仿的行動,不但要完整,而且要能引起恐懼與憐憫之情。

在湯姆殺人的那一刻,觀眾將對於他的行為感到驚懼,但又同時對於他在 先前遭受飛利浦不公不義的對待產生同情,學生以為兩者係具有矛盾,但卻又 有種隱晦性的相同之處,才能真正產生「悲劇」。而後續「如果一樁樁事件是 意外地發生而匹此間又有因果關係,那就更能產生這樣的效果。」可接續到第 八章,湯姆若沒有那麼多的「如果」,他也不會接連殺害兩個人。

第十三章:不應寫壞人由逆境轉入順境,因為這最為被悲劇的精神——不合悲劇的要求,既不能打動慈善之心,更不能引起憐憫或恐懼之情。

也許對於湯姆是好人還是壞人是有爭議的,也可能像後續說的,有一種不十分善良,也不十分公正。學生將其置於壞人的部分,係因他終將為了自己所

奢求的美好生活以及能夠逃脫法網,而殺了兩個人,他在開頭時,確實很「一般」,但在他逐漸沉淪、一錯再錯後,學生便於此文將其認定為壞人。

而在第七章提過,此電影劇情以湯姆的視角來說不斷有逆境與順境,或許淺獨與此處「不應寫壞人由逆境轉入順境」有所牴觸,但在結局時,警察要求服務生讓湯姆接電話的那幕場景,他聽到「有您的電話」時,還露出本片中,他唯一最輕鬆、毫無做作,天真又安心的微笑,這一切居然是湯姆逆境的描繪,畫面還停留在一個最清澈美麗的景色,種種皆具巨大的衝擊性,這是一個壞人,一個單一的結局,讓觀眾充滿驚訝,我們在逆境的前一刻發現了,但本片就結束了。