

【影評：阿凡達：水之道】

雖然《阿凡達》第一集有著龐大的科幻世界觀設定，但詹姆斯卡麥隆用了「羅密歐與茱麗葉」的文本形式，很有效率地闡述複雜的故事，用影像讓觀眾在心目中留下深刻的印象，但在接受數量龐大的設定時，又能輕易跨越理解的門檻。雖然《阿凡達》的故事被一些人詬病過於簡易，但我覺得就是這樣單純乾淨的故事，才能把科幻的色彩處理的平易近人，而且詹姆斯卡麥隆對於設定的著迷，不只是影迷角度的痴狂，而是在現實熱愛藉由科技探索大自然的經歷，讓他有能力去建構一個富有情感的寫實科幻。

《阿凡達：水之道》的規模遠比首集大上兩倍，雖然視覺特效是很大的重點，但依然能感受到導演對於故事有強烈的想法。

👉 1 · 比較凌亂的開頭鋪陳

《阿凡達：水之道》一口氣將格局拉得更高，更多的角色、更多的事件、更多的企圖，以及更多的情感，但因為短時間內出現了太多的角色，在最前半部的鋪陳顯得不夠簡潔，節奏與剪輯也不太順暢，會需要主角傑克蘇用大量的旁白述說。

整個部分看下來，我覺得導演想要給予每個角色完整的出場，但由於角色的出場全部濃縮在前半部，因此會覺得擁擠而資訊量龐大，所以可能有些流水帳。

雖然最前半部讓人感到些許不耐，但中間開始後，就會對於這些龐大的鋪陳有種倒吃甘蔗的感覺。這次導演的重心不再是潘朵拉星球的刻畫，而是更深刻的親情衝突描寫。這次劇情比較特別的是，更多的篇幅放在傑克蘇家族的四個孩子的成長上，其實是比第一集有更多層次的情感展現。

👉 2 · 頗具說服力的科幻設定

導演對於世界觀的刻畫，不是掉書袋的科技宅風格，而是透由角色的雙眼與感受，去展現世界觀的輪廓。電影花了很多的篇幅，交代主角的孩子們怎麼在陌生的海洋裡探索，進而發現自己的潛力，過程中便展現了很寫實性的虛構海洋生態，角色的成長弧度與世界觀的展現融合在一起。”孩子”是這次作品很重要的元素，透由孩子我們能看到未曾發現的自己，更挖掘自己還沒覺醒的勇氣，透由不同世代的交流，發現更多不同可能性的未來。

導演詹姆斯卡麥隆將現實生活的情感與所聞，全數投射到虛構的科幻設定，除了潘朵拉瑰麗的色彩，也有環保的省思，有一大段導演將捕鯨的過程用很科幻的元素重新建構，更凸顯人類對於環境掠奪的殘酷，但也不會顯得說教，這些環保性的批判還是建立在人物角色的情感成長上。

導演詹姆斯卡麥隆對於《阿凡達》的構想方式，很類似於電玩企畫的概念，先建構一個玩家們想要探索的世界，再進而建構角色。第一集已經善盡交代世界觀的使命，第二集就能更大膽放入稍微複雜的角色塑造。

👉 3 · 動物情感的描寫、多層次的身分認同探討

《阿凡達：水之道》有一個特殊的地方，是透由納美人青少年與動物的情感，來當作衝突的切入點，這也是為什麼我很喜歡 2015 年之後的《侏羅紀世界》系列，就是這種人類與野獸試圖理解彼此的過程，能為電影帶來更多不同立場的情感。第一集的《阿凡達》對於潘朵拉的生物還沒那麼立體與精細的雕琢，但《阿凡達：水之道》卻藉由「圖鯤」這種類似鯨魚的生物，來映射人類與納美人對於種族身分認同的糾結。

《阿凡達》的衝突，是單純建立於人類與納美人的二元對立，但《阿凡達：水之道》則述說就連納美人內部也都有身分認同的問題，甚至延伸到更私人的家族內部的爭執，從裡到外呈現不同面向的身分認同的難題。遭到族群放逐的「圖鯤」，很巧妙地將所有層次的身分認同課題全部串接起來，生物與納美人的情感交流，詮釋出潘朵拉星球更立體的情感，讓「I see you」這句話有了更多不同面向的解釋。

4 · 多層次的衝突與戰鬥

《阿凡達》第一集的衝突，建立於國仇家恨的感覺，但第二集的衝突，更像只是來自於親情的內在動機，雖然比較顯得情緒化，但也更像是真實的人性。最後的衝突會讓觀眾理解為何電影一開始需要這麼多角色的鋪陳，所有前面累積的張力，都在最後一口氣釋放。而且即便是大規模的人海史詩戰鬥，也不會像《復仇者聯盟》系列比較缺乏細節的空間感描寫，反而能在海洋與船隻上展現更多動作戲的樣貌。衝突的規模上也有很多變化，不再只是大規模的人馬互鬥。除了壯觀的海陸大戰外，甚至到一艘船內的密閉空間戰鬥都有，也能展現細膩的人性情感衝突。

5. 升級的格局 稍微比較複雜的故事

整體而言，我覺得十三年的等待是值得的。《阿凡達：水之道》會讓觀眾覺得潘朵拉還有很多沒有述說的故事，設定上也很讓人信服。兩集的十三年歲月，我想看過第一集的人應該也邁入了人生下個階段，對於人生追求與親情的看法也可能都有不同的經歷，觀看續集時可能對於劇情也有所共鳴。