

大幻影 La Grande Illusion

個人報告

153220 謝妙薰

一、 法國電影詩意寫實主義

1. 興衰原因

興：起源於 20 世紀 30 年代。法國經濟大蕭條比歐洲其他國家持續時間略長一些(1929-1935)，這一時期的人們不得不思考如何活下去的現實問題，也不得不從生活中尋找一點點樂趣，一點點詩意。

衰：由於詩意現實主義時期的電影劇本通常出自幾位大編劇之手，因此作品往往顯現出近似性。他們都是依據同樣的戲劇模式構築的，一種當代平民社會現實中的悲劇模式，卻因此失去了電影藝術創作的獨特性與個性。於是後來法國新浪潮的興起，才結束了這樣的慣性模式。

2. 美學特色

詩意現實主義可以被解讀為「再製的寫實」，不像紀錄片般社會寫實，而是片場拍攝，具有風格化的設計。

故事通常以「宿命論」的態度來看生活，聚焦於大時代中渺小的人物，角色通常設定為工人階級的失業成員或處於社會邊緣的罪犯，經歷了令人失望的生活後，角色獲得了最後一次相愛的機會，但最終又再次失望了，電影常常以幻滅或死亡而告終。而不連貫的敘事，不明確的結局，鬆散的因果導致開放性結局。

詩意電影兼具了浪漫的形式風格，以及寫實的社會描寫，這些電影之所以被稱為「詩意」，是因為電影的審美意識的增強，引起人們對電影視覺、美學設計方面的關注。反對棚內拍攝，用自然光，攝影機運動大用推軌、橫移，進而產生手持輕型攝影機。調性充滿幽默氛圍，以及充滿大量致敬作者導演的「引述」。

3. 代表作者與作品

- 讓·維果 (Jean Vigo)

作品：《操行零分》(1933) 一部自傳體電影、《亞特蘭大號》(1934) 將寫實、抒情和虛幻手法融為一體。

- 尚·雷諾瓦 (Jean Renoir)

作品：《托尼》(1934) 改編自四名意大利移民在法國南部小鎮當礦工，角色間因愛生恨的謀殺故事、《大幻滅》(1938 年)、《遊戲規則》(1939 年) 諷刺、隱喻二戰時上流社會百態

- 馬塞爾卡內 (Marcel Carné)

作品：《霧碼頭》(1938)、《天堂的孩子們》(1945) 是關於一對兄妹的冒險故事，由一雙丟失了的鞋子引發。

4. 影響

- 更新“現實”觀念

不是對現實的簡單複製，他們的電影僅僅保留現實中最奇特、最具特色的方面。

- 景深鏡頭的確立與使用

為巴贊的“場面調度”理論提供了實證，並在很大程度上影響了現代電影銀幕的創作。

- 發揮電影中的文學力量

二、

1. 我會選擇不斷逃獄嗎？

我的答案是不會。我可能會嘗試看看，但是一旦有了失敗的經驗，我大概就不會再有逃獄的念頭了。因為我認為那些戰俘跟猶太人在集中營的待遇其實還不錯，有一定的自由(要將某些被允許之事定義成他們的自由也沒有錯)，也算是不愁吃穿，而我是一個會選擇安於現狀、追求舒適安逸的人，或許會想念故鄉，但不如樂觀地相信著戰爭會有結束的那天，尤其是在安定與不切實際的自由之間做選擇。會說不切實際的自由，首先是逃獄被捕的風險很高，再來是就算成功逃離回到家鄉，還是必須上戰場，回到起點持續這痛苦的循環。或許我沒有他們那樣反骨的情操，願意奮不顧身地，將自由看作一生所渴望追尋的原則吧。

2. 我會對法國隊長開槍嗎？

會。雖然身為敵方卻懂得惺惺相惜的確是一件很難得的事，但我會認為自

己跟法國隊長的交情是建立於有著相似的身分背景、了解同為戰士的對方愛國家的精神，正是有著這份效忠國家的精神，使他們相遇且能夠志同道合。在那樣的時代和情況下，依照國家的法律，我必須開槍，我能做的只有刻意瞄準法國隊長的腳，如果像電影裡那麼不巧，也是無可奈何之事，但是我相信他絕對會理解我的苦衷的，而如果我沒有對他開槍，或許他反而會對我的決定感到失望。

3. 我會選擇離開德國寡母孤女嗎？

不會。因為對我來說愛情也包涵了一些責任，就算一開始只是一時之間感覺對了或甚至是各種膚淺的原因而在一起，既然你們建立關係了，我認為就應該好好的愛對方，在他身邊支持他，這是在愛一個人當下的責任，而這個時候也能確立你是不是真的愛他，或是你們適不適合相處。即使因為自己是敵方戰俘的關係，最後可能還是得與德國寡母分開，要不是因為不愛對方或是對方不愛我了而分手，愛著一個人的時候我仍不忍心選擇離開，至少這份遺憾不是出自於自己的離去。雖然聽起來任性，但我認為愛情不要往遙遠的未來設想會比較美好，我希望能與伴侶一起走好當下的每一步。

4. 我生命中的「大幻影」是？

我認為我生命中的大幻影是夢想。夢想這個詞是否太過遙不可及。從小我們被教導好好讀書，發展自己的興趣，凡事都要努力堅持，並做一個自己想要成為的人。於是我日復一日的往「夢想」這項虛幻的目標邁進，讓自己忙著，忙著嘗試開發自己的潛能，做喜歡的事或不喜歡但必須做的事，偶爾忙裡偷閒的片段也是為了繼續奮鬥，為了走更長遠的路而休息，然而我藉著「朝夢想邁進」而做的事占據了我大部分的生活，卻很少停下來思考過我真正想要的是什麼？我的夢想是什麼？又或許有夢想這個大幻影，才能夠賦予年輕的生命活力而多采多姿，賦予我們某種特殊的意義吧。