

台語片遊記電影中敘事空間的建構與意義 -以《王哥柳哥遊寶島》為例

一、動機與目的

從盧米埃兄弟（Lumière Brothers）的第一部電影放映開始，人們即開始陳服於電影所展現出的無窮魅力。在早期他們出品的影片中，我們可以看到從世界各地，用底片捕捉了真實生活中自然流動的影像，電影就像是一扇世界之窗，向人們展示了那些他們從未到訪的地方：在城市的人們得以瀏覽鄉村風光，鄉村的人們也可以目睹未曾到訪過的繁華都市，人們仿若跟隨著電影遠至世界各地旅遊。另一方面，與盧米埃兄弟同時期的喬治·梅里葉（Georges Mélières）則發展出風格迥異、充滿想像的奇幻影片。在著名的《月球之旅》（A Trip to the Moon）中，梅里葉以舞台式的手法打造出一個不存在於現實的魔幻空間，有別於盧米埃兄弟影片中的真實空間。

然而不論是盧米埃兄弟紀錄片式的電影，或是梅里葉具高度風格化的電影，都讓人們能夠透過視覺觸及身體所無法到達的空間。誠如 de Certeau 所述，「每個故事都是一部遊記，一場空間之旅。」從幽閉的恐怖暗室到風光明媚的田園春光，電影就像是邀請觀眾進入新的世界，像是一個旅程，或於險地中求生存，或走過千山萬水，與主角一同經歷恐懼、哀傷、歡樂等等。台語電影受限於經費的限制，造就多選取與劇情相符合之場所拍攝。李行導演的《王哥柳哥遊台灣》做為遊記電影，伴隨著敘事的發展，將各地美景揭諸於觀眾眼前。在過去經濟還不富足的年代，《王哥柳哥遊台灣》滿足了一般人的旅行夢想。

像《王哥柳哥遊台灣》這一類的敘事電影中實體空間，如故事發生的地點、情節安排中的地點、故事中人物活動的地點，這些都與電影故事的發展緊密相連，並且進一步型塑了電影敘事空間，還有激發了由觀眾所建構出來內在的觀眾空間。電影敘事空間成爲了具有意指性的元素，人物活動的空間、人物心理的空間以及和影片意義成形成某種對稱的關係。空間在電影故事中是爲一個重要元素，空間決定了故事的真實性，同時也增強了故事的戲劇張力。空間已經不僅僅只是故事發生的背景，空間同時也成爲推進敘事的重要主角，同 Konstantarakos（2000）所說的空間同時是電影中產生敘事的核心所在。由上可知空間在電影敘事中所扮演了重要的角色與功能，值得我們進行更深入去探討電影敘事空間是如何地被建構、形塑，並且產生意義。Deborah Thomas 同時也認爲以空間作爲主角，有助於挖掘電影意義的起點。

本研究目的在於透過電影空間建構手法的檢視，重新來看台語片中的遊記電影中，空間與角色以及電影主旨如何互動，以及其所隱含的意義。

二、研究方法

本文以《王哥柳哥遊台灣》爲研究對象，討論敘事結構與空間運用之間的關係，

因此適用描述性工具，並且以具有完整敘事自主性段落（sequence）的切分方式作為建構分析單元的基礎。

在電影的文法構成層次上，Gardies（1993）認為電影空間並非單純可以歸結為音像片段的總和，不可忽視觀眾複雜的認知參與活動，與電影的鏡頭（plan）和段落（séquence）共同建築了電影中的空間。

針對研究問題，所牽涉到敘事空間的部分，可以透過敘事關鍵結構要素的分析來明確化。修辭學家K. Burke針對敘事結構中關鍵要素認為有下列因子：1. 行為者（主要的角色）；2. 動機與目的；3. 特定的行為與媒介（agency）；4. 時空場景；5. 發生的動作。

因此在分析的部分，將著重於故事發生的地點以及發生的動作的描述。

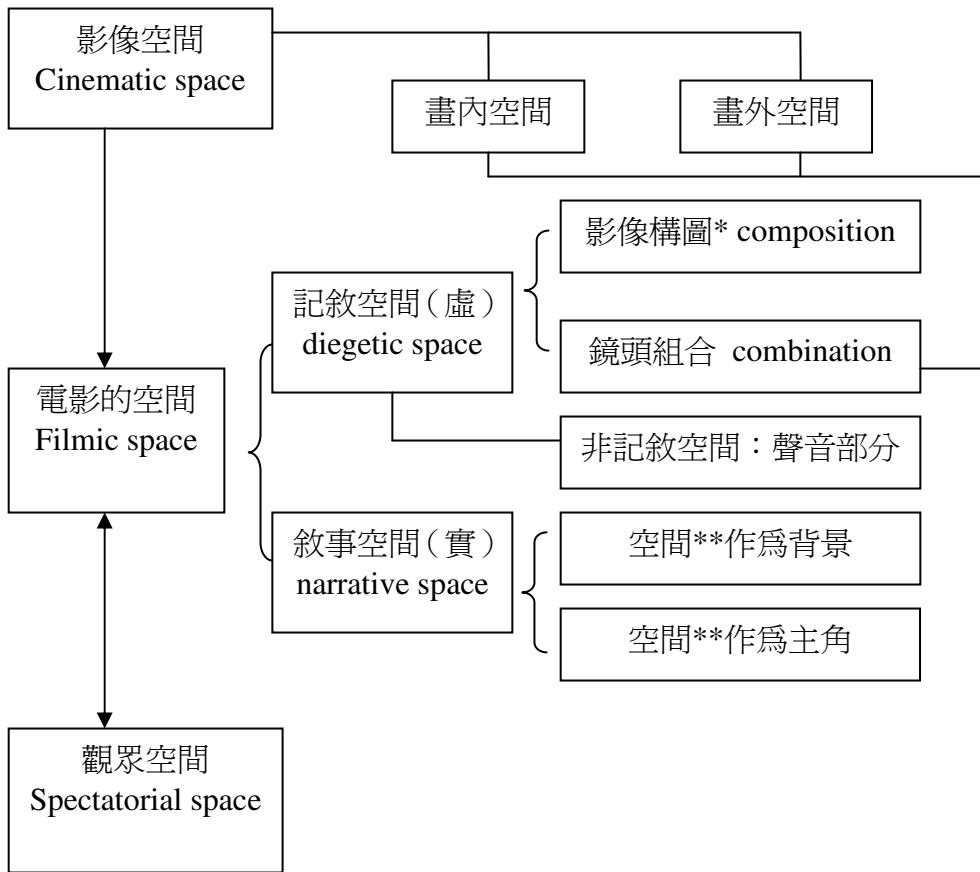
三、電影敘事空間的組成

Pudovkin 認為透過將不同鏡頭的連接，電影導演建立出一個屬於自己的電影空間，「聯合及壓縮從真實空間中不同角度錄製而來的元素，而轉化成一個電影空間」（Lewis，1971：132）。

在 Boyd Davis（2001）、Burch（1976）、侯麥（1977）、Thomas（2004）對於電影空間的討論中，電影空間可以劃分出畫內與畫外；實體空間，如場景、布景、建築等，亦即天然的自然景觀或人為的建築空間（周登富，1999）；非實體空間：如觀眾的空間、影片空間（虛擬空間）、純電影空間。也顯示了電影中空間是具有多層次性的。

Gardies（1993）將電影的空間畫分成三個部分。影像空間位於電影空間的上游，至於觀眾空間則位於電影空間的下游。電影空間則可區分為記敘空間與敘事空間。記敘空間意謂著對於真實空間的再現，是一種對真實空間感官化、意符化的過程。而記敘空間的建立，並不只是視覺與聽覺段落的總合，電影的鏡頭（plan）和段落（séquence）共同建築了電影中的空間。其實也相當於 Boyd Davis（2002）針對電影空間的劃分：一、鏡頭內描述的空間（space depicted within shots），亦即鏡頭內所展示可見的部分；二、由連接鏡頭所創造的空間（shot created between shots），此部分牽涉到時間的問題。

至於敘事空間指得是在電影中，協助電影敘事的空間（這裡所指為實體世界的空間）。空間不僅僅只是故事發生的背景，空間的功能可以如同角色人物，產生作用，如恐怖片中的鬼屋。不同的敘事會產生不同的人物與空間關係。人物與空間的關係的和諧與否，影響敘事的推進。如西部電影中一開始人物與空間的關係是不和諧的，但是到了最後人物征服了空間，而與空間變成和諧的關係。

Heath 則將電影中的空間分成兩個部分分別進行檢視：景框內的空間、景框外的空間，空間在景框內被建構。景框內的動作，成為電影的中心，構成了電影的敘事，在每一刻中放置於景框的空間之內，使其得以被所觀眾跟隨，被閱讀。景框空間被建構成為敘事空間。電影敘事的發生 (take place)，讓空間 (space) 成為地點 (place)，成為進入觀眾心中的敘事空間。

四、王哥與柳哥遊台灣故事大綱

王哥與柳哥二人情同手足。一日，返家途中巧遇算命先生，算命先生斷定王哥必於三日內發一筆橫財；而柳哥則於四十四日之後，必死無疑。三日後王哥果然中了愛國獎卷。當眾人在欣喜之餘，柳哥卻悶悶不樂。因為算命先生的話果然應驗了，那麼柳哥就很有可能死於四十四天之後。王哥不忍見柳哥悲傷，於是接受建議，和柳哥二人相偕暢遊台灣名勝古蹟。

五、場景段落分析——一個初步的檢視

1. 王哥柳哥遊台灣的開頭是一個由介壽路（今為凱達格藍大道）往總統府方向前

進，隨後轉往重慶南路的連續鏡頭。

2. 接著場景轉為王哥柳哥兩人所居住的地方。兩人的開場先是一扇對稱的門，門上貼有一對門神的門聯，接著兩人同時出現，卻因為兩人身材的懸殊差異，王哥跟柳哥擠在門邊而無法出去，造成某種喜劇效果。

這部份的劇情段落主要是交代兩人的背景、性格，還有與周遭人物的關係（小蕙與柳哥之間的情感）。以及為何兩人會前往遊台灣的原因。

3. 兩人在啓程之後，由北向南行。鏡頭帶過木柵仙公廟、碧潭、圓通寺，然後來到新北投的一家大飯店。

兩人當來到高級的飯店時，由於背景的差異，因而產生了許多的笑話，如兩人喝完久之後要去泡溫泉時，卻跑到女子的溫泉室裡。

4. 火車出現，接著是從火車內看出去的景色，表示兩人離開台北，開始環島。

5. 到達火車站，兩人被誤認為是重要人士，接受獻花，結果後來發現其實是誤會一場。

6. 由車上所看到高雄愛河的場景。兩人後來下車來到高級的餐館，又很自然的惹了一堆笑話。

7. 鏡頭拉回兩人的故鄉，阿蕙收到柳哥寄來的風景明信片。柳哥提到雖然路上風景很美，但是卻很想阿蕙。

8. 來到屏東，在路上跟蹤二人的陌生人，提議要帶兩人去山地門打鳥。

在進入山地門時，出現「進入山地，請用國語」的標示。

眾人穿過一座橋，上面標著三地鐵鍊場？

接著穿越山徑，進入山林，兩人分兩路打獵去。將皮箱交給陌生人保管，陌生人趁機將皮箱帶走，最後卻發現皮箱內原來裝的是石頭。

二人在山林中睡著，醒來卻發現遭原住民圍繞，接著發生了一段奇豔的經歷。女原住民不斷對二人示好。

9. 切回台北，阿蕙從夢中驚醒。

10. 在山林中，王哥柳哥分別在不同的茅屋裡，身著原住民服飾，還有受到女原住民的引誘。柳哥是極力抗拒，然而王哥卻是左摟右抱。最後柳哥終於逃出，並且將飄飄然的王哥勸出，兩人一起逃離。

11. 兩人回到旅館，再度啓程。

12. 鏡頭帶過安平古堡、開元寺、台南孔廟、文昌閣、赤崁樓。在赤崁樓出來的地

方，聽到一個婦人的哭聲。婦人遭流氓恐嚇必須在期限內還錢，王哥柳哥二人聽完婦人的遭遇之後，便替婦人解決了問題，但是卻替自己惹上了麻煩。

婦人急中生智，佯稱幫助她的人是兩個女人。兩人遂打扮成女人，與流氓一起喝酒，最後因為流氓要與其一起洗澡，而被識破，兩人逃跑至外。

13. 兩人到了廟中，分別與流氓展開閃躲追逐。最後當柳哥解決一流氓後，回頭找王哥時，發現王哥臥倒在地，近看之後，方才發現原來王哥下面壓著另外一個流氓。

14. 下集的音樂的開場是美麗的寶島。兩人來到台中。夜裡兩人進入一間荒廢的屋子準備過夜，柳哥心生惶恐，王哥巡視後，發現並無異狀。但是在兩人的最後一次巡視中，卻在返回睡覺的地點看到黑白無常，兩人嚇昏。事後我們才發現那原來是小孩子的惡作劇。

15. 隔日兩人前往旅館，在途中柳哥腳受傷。兩人後來便在旅館裡進行盲人按摩，最後與盲人打鬧成一團。

16. 兩人來到嘉義愛蘭會的蘭園，在園中打破了一個兩千元的蘭花。

17. 鏡頭出現北港媽祖廟，經過一座橋後，來到了省政府、日月潭。最後到達一個原住民部落。原住民對兩人問候，兩人想起屏東時的經驗，感到害怕反而逃走。後來兩人觀賞原住民跳舞，最後終於一起與之共舞。

18. 鏡頭出現台中的省議會、醉月樓的跳舞廳。兩人在舞廳中與舞小姐喝酒跳舞，最後被舞女們包圍親吻。

19. 阿蕙站在牆邊想著柳哥現在在何方，到底在做什麼。

20. 在湖邊，柳哥對王哥說，他的時間不多了，希望可以回台北，在死之前跟阿蕙見上一面。在行走前柳哥開始肚子痛。

21. 火車出現。兩人到家後，柳哥與阿蕙都很傷心的哭泣。王哥在一旁安慰，並說要拿錢幫柳哥好好辦後事。

22. 布置好的靈堂，柳哥躺在棺材中間，一直詢問為何阿蕙還沒有出現。外面準備抬棺的一直問柳哥死了沒有，柳哥吃了王哥幫他準備的東西，感到肚子痛。後來阿蕙帶醫生出現，醫生對柳哥搖搖頭就走了。柳哥因為感到很不舒服，終於去上廁所。回來之後，發現人好了很多，最後並沒有死。

23. 次日，王柳還有阿蕙在路上。王哥要載柳哥還有阿蕙去結婚。故事結束。

六、整理

在李行的《王哥柳哥遊台灣》中，大部分的場景裡，空間是作為故事發生的背

景，其主要的的作用在於凸顯兩人的性格與特徵。如旅館泡溫泉、高級飯店還有蘭花園裡景中，兩人庶民的特質便很明顯的被彰顯出來，並且產生了許多的笑話。

另外在兩人遇到壞人的兩個主要的場景中，空間替動作增強了趣味性。如曲折的山林小徑，其實也應照了陌生人的居心不軌。寺廟中與壞人的打鬥追逐，則是利用空間的陳設增加動作的可看性。

至於片中出現的景點，其實有很大一部份都是跟廟宇有關，其實王哥柳哥遊台灣之旅，似乎有點進香團路線，不過這也突顯出宗教在日常生活文化中所扮演的重要性。