

旅行在虛擬場域

- 電影觀者投射之體驗效益

Travel in Virtual Place : On the Experiential Effect of Cinema Viewers

陳滢世 (Ying-Shih Chen) *

摘要

「旅行」的時空是過渡存在的，旅行者的心境是介於已知與未知世界之間。因「旅行」的「遷移」表象性質，含有「變換」的隱喻作用，向來是電影敘事的常見手法。自然也被視為電影的最佳題材。本文透過分析影片如何以「旅行」敘事，進而探討其作為影片文本的寓意。

關鍵字：旅行、過渡時空、變換寓意、影片文本

ABSTRACT

The experiential nature of space and time for traveling is, of course, transitory . Therefore, the mental picture for most travelers is like a swing between the known and the unknown worlds. As a result, “traveling” as a theme is easily adopted by film directors to indicate an obvious change of time and space in the story, or a transformation of certain viewpoints for the story. This paper is an analysis of certain films, especially on the traveling episode in the story, to uncover its role in the film narrative.

Keywords: traveling, transitory space and time, transformation of viewpoints, film narrative.

* 國立台南大學生態科學與技術學系助理教授

一、前言

電影作為「現實世界」的濃縮再現，提供作者穿越時空，觀察現象，這種以時間烙印（節奏）在畫面上所刻畫的深度，引領觀眾進入（體驗）劇中人的生命與情感，進而

“激發每一具靈魂對其自身基本的人性^{（註1）}與永恆的反省”^{（註2）}。

Tarkovsky（譯名：塔科夫斯基）在 *Voyage in Time*（1982，譯名：遠航時光）中做了一趟義大利之旅，不斷與 Tonino Guerra 對話，針對旅遊、建築、文化與電影藝術本質的啟發與揭示，討論諸如：影響最深的導演為何人？是否適合新開拍影片的場景？俄國人為何來此旅遊？…等等議題，作為拍攝『*Nostalghia*』（1983，譯名：鄉愁）的預備工作，正當此時也是他人生的交叉點，因不容於祖國的政治環境而遠離家鄉，脆弱徬徨地面對未來，這支日誌式的紀錄片被視為前所未見的電影型態、一個遺失的傳奇；「旅行」的時空是過渡存在的，旅行者的心境是介於已知與未知世界之間，因「旅行」的「遷移」表象性質，含有「變換」的隱喻作用，向來是電影敘事的常見手法，自然也被視為電影的最佳題材，例如以「旅行」方式呈現時空情境的變換，開啓影中人的特殊境遇，甚或整部影片主題即是「旅行」的經歷，這些在電影敘事中所描述的「旅行」元素，是否如同現實中的「旅行」提供遊客完整的體驗階段，或僅僅是作為空間與時間轉換的介面？本文透過分析影片如何以「旅行」敘事，進而探討其作為影片文本的寓意。

二、電影中的「旅行」

善用「旅行」作為敘事手法，因鏡頭在秀麗的人文與自然景觀中運轉伸縮切換，自然使得影片畫面呈現豐富多變的場景，互映劇中人更替的表情，進而揭示內部浮動的紋路，但運用技巧的不同，呈現不同的效果，下列分別說明「旅行」在影片中的作用力、隱喻、如何運用的類型：

（一）「旅行」作為切換介面

第一類型敘事的「旅行」是劇中人的重要活動之一，陸續出現在影片中，向觀者交代時空變遷的背景，同時也作為劇中人心境轉換的媒介。當「旅行」

作為序幕，作用在揭示主人公告別過去歲月，迎向新生活，過去式的片段則以插敘方式回顧，這種表達方式所選擇背景通常在機場、車站、邊境或路途中，一種過渡空間作為影片序幕。例如在『羊男的迷宮』小女孩與懷孕的母親在前往繼父營區的路途中，短暫逗留在森林小徑時，觀察到枯木隱藏的玄機，此時開始被擬人化的昆蟲使者窺視與跟監，這段序幕揭示小女孩即將陷入險惡的現實環境與綺麗的虛幻空間，交叉這兩個世界是一處迷宮入口，引領小女孩完成任命，並作各項抉擇。又例如『Das Fliegende Klassenzimmer』（2003，譯名：我們這一班）的序幕是強納森拎著一隻領養的流浪狗，從機場提領行李到進入購物廣場，巧遇小扒手被追撞，進而協助逃脫的過程，這場序幕揭示了他所開展的新生活，以及與新朋友的互動關係，在劇中則以插敘交代他的過往。

當「旅行」作為插敘，作用在表意逃離眼前困境與難題，或是探索未知，或是追尋夢想，對劇中人而言，可能是一個假期，或許是一段探險之旅，在『a Good Year』（2006，譯名：美好的一年）的「旅行」是屬於返鄉懷舊的情節，影片呈現如同在南法香檳區度假的旅遊意象，影片中陸續穿插紐約都會生活的競爭與市儈為對比，似乎在向觀者宣告這片宛如風景畫的莊園，就是旅行家心中一塊“失落的角落”。多數的旅行總是有動機與目的，但並非所有的旅行都是愉悅的美好體驗，特指是套入騙局的旅程，Bela Tarr（譯名：貝拉塔爾）以七又半小時的長片描述一群匈牙利的鄉下人，在政改後受到騙子的蠱惑，出發投奔新生活的遭遇，在這部『Satantango』（1994，譯名：撒旦的探戈）中以綿綿不斷的雨幕，單一長鏡頭裡的人物蹣跚在一片灰色、無止境的泥濘路上，一種無從脫離的困境，這種漫長到令人止息的節奏與鏡頭運作迫使觀者感同身受。

另一長片達六小時的『The Best of Youth』（2005，譯名：燦爛時光）是描述義大利四十年歲月的時代變遷，影片中自然有多段「旅行」，在前段以兩兄弟馬里歐與尼古拉在大學期末考之後，偕朋友計畫共同旅遊北歐去看日不落的景象，出發前馬里歐基於正義感從療養院帶走喬珍，於是兩兄弟帶著喬珍旅遊，途中不僅與約定的朋友失聯，還讓警察帶走喬珍，因一連串的挫折感，馬里歐搭上另一方向的列車去從軍，尼古拉則依計畫前往北歐壯遊，影片在此揭示兩兄弟分道揚鑣，踏上不同的人生旅途；“人生是美好的”的信念由尼古拉傳遞給馬里歐的遺腹子，鼓勵他為父完成旅程，鏡頭重複相同的北歐景觀作為影片尾聲；另一幕喬珍在火車站踽踽獨行，懷抱著一本攝影專輯，那裡頭有一禱照片正是馬里歐生前被拍下的表情，從那眼神她看到攝影師的欲言又止，這一段呈現自閉患者喬珍獨立出走，意圖探索馬里歐的秘密，揭示她生活能力的

改變；又另一段落呈現海島度假的情景，是寡母前往西西里的小島尋訪馬里歐的遺腹子，並臨時決定留下來，她在馬里歐的墓前與孫子交談，彌補未能即使阻止馬里歐自殺的愧疚，片中呈現秀麗風景裡她了無遺憾的微笑，在此人生最美好的景象時，也宣告她壽終正寢的訊息。

（二）「旅行」作為交錯介面

第二類型將「旅行」作為幾段敘事交錯的一個介面，原本無相干的劇中人相互交錯的機會所在，使得「旅行」的作用更為顯著，例如『Travelers and Magicians』（2004，譯名：旅行者與魔術師），Babel（2006，譯名：火線交錯）。前者是一部融合電影與旅行的結合影像，藉由欲脫離傳統落後環境的年輕人錯過當日唯一的公車，偶遇其他路人共同搭便車的過程（此為敘事線一），行車中喇嘛說故事的內容為第二段敘事，這兩條敘事線使得觀者體驗一段穿梭現實與夢境的影像世界。

『火線交錯』則是四段敘事線，以不同時空的三次「旅行」活動交錯劇中人物與事件。第一段敘事是一對溝通不良的夫婦在摩洛哥旅途中所搭乘的巴士突遭襲擊，女受槍傷，迫使他們延遲返國時間，也商請子女的外籍褊母延長工作日，這事件影響褊母返回墨西哥家鄉參加兒子婚禮的計畫。聯接第二段敘事線是褊母只好攜帶雇主的子女同行，在圓滿的婚慶之後，回程時遇到邊境警察臨檢誤被認為偷渡客，而倉皇逃進人煙稀少的沙漠地帶、陷入進退維谷的困境。第三段敘事是摩洛哥一對牧童偷取父親新購得的槍枝練習射擊，不巧誤射滿載觀光客巴士（連接敘事一），警察追查槍枝來源，回溯至多年前日本遊客的贈與，在此連接第四段敘事。此日本遊客的聾啞女兒，因長期疏於關切，導致為排除寂寞，表現引人注目的極端行徑。

這四個表象不相關的四個敘事段落，因「旅行」活動而交錯成一場可推展前因後果的事件，「旅行」所產生的影響力如同匪夷所思的蝴蝶效應般令人難以想像。現實中蓬勃發展的世界旅遊活動亦如是，但人際的隔閡與族群的衝突不因旅行活動的增加而減少，反而更顯緊張壓迫。

（三）「旅行」作為敘事主軸

影片中以「旅行」為敘事主軸，開宗明義地敘述旅途中的故事，劇中人的探險經歷，例如『The Polar Express』（2004，譯名：北極特快車）、『Little Miss Sunshine』（2006 譯名：小太陽的願望）、『不思議幸福列車』（2007，日劇譯名：Amazing Happiness Train）、『單車環島日記－練習曲』（2007，Island Etude）。

科技合成動畫與真人演出所製作的『北極特快車』以完整的「旅行」結構敘事：出發、前往、到達、回程、回憶共五個階段，例如出發時忐忑躊躇、卻又好奇的心理，前往途中突發事件連連，驚險刺激之後，稍作喘息再到達目的地。在最高潮的 Event 開始之前，穿插小意外，不小心掉進禮物包裝工廠，再以非比尋常的進場方式將小乘客帶入中心廣場，參與的 Event 就是聖誕公公宣佈送出的第一份禮物，之後滿載禮物的馴鹿雪橇蓄勢待發地飛躍上空；歡送慶典過後的返程雖簡短，卻富饒創意，每一個小乘客均獲得內在欠缺的部分，回到家中的回憶須待到早上才開始，那個曾經失落的第一份禮物，也唯有相信的人才能感受到那看不到聽不到的事物。影片畫面以高潮迭起的虛擬情境帶領觀者進入遊樂園般的感官刺激體驗。

日本療傷系影片『不思議幸福列車』也是敘事一次「旅行」的經歷，序幕是一班在凌晨零時整點從大阪出發、卻沒有標示明確目的地的特快車，所搭載的遊客基於不同動機，或只為了逃離一個不堪的處境。遊客初到目的地的感覺是失望，不如預期，但村民樂觀友善單純，熱情與主動的待客，逐漸融化都市人的冷漠與戒心，令其放慢腳步、體驗當地生活風格。影片中呈現日本高度經濟發展後的社會問題，例如鄉村勞動人口嚴重外流，青少年網路募集團體自殺，中年失業；本片認為意圖自殺者常陷入不被需要的孤獨寂寞感、等待無望的痛苦中。影片將目的地塑造成現代桃花源，傳達一種闊達的價值觀，許多人生哲理的口白：“如果人生也可以慢慢過就好了！”呼應當今推廣的「慢活」生活風格；又如“旅行最重要的是同伴，世間無常，相逢自是有緣”、“人的生死不是醫生決定的”，無不藉機闡釋樂觀面對生命無常。

『小太陽的願望』所敘事的「旅行」雖然不是以渡假或觀光為動機，但仍具有「旅行」的形式，一輛破小巴士載著六名各懷心事的一家人，目的是為了完成小女兒參加陽光小姐的決賽，雖然一路吵吵鬧鬧地，意外不斷，祖父吸毒過量死亡，最終仍能重新凝聚情感、協力同心地到達目的地，更讓每個成員領悟：接受自己、做自己最快樂！本片戲謔地闡釋何謂優勝者與失敗者，提到追憶逝水年華的作者普魯斯特，終其一生都是現實社會的失敗者，卻遺留被視為近代最偉大文學作品之一，他品嚐孤獨書寫時恐怕沒想這麼多吧？將眼前的事做好即是唯一的生活目標！此片與『燦爛時光』及『不思議幸福列車』有異曲同工之妙，以「人生旅途」隱喻人生是一段段不同風景構成的旅程，在不同的停靠站，上車與下車，遇見或別離，常態與偶發，穿插來來往往的過客與事件，川流不息。每個人都會遭遇生命課題，重要的是過程中的態度與反應行為，而不是成敗論英雄式的結果導向。

台灣電影『單車環島日記－練習曲』串連十二個獨立敘事片段，無預示的開場從台灣最後一塊淨土台東的太麻里出發，這裡也是日出時第一道陽光最快吻上台灣土地的地方，迎著東北季風，沿著海岸公路，不斷地發現與期待，途中的自然景觀或是人爲建設、歷史遺跡或是鄉野傳說，經濟社會或是國家認同的問題、民俗信仰慶典或是素人雕塑工藝，揭示這是一個不健康、不安全的交通環境，卻有許多可愛和善的居民賴以生存，在這一片過度開發、流失國土的空間裡，住著各行各業、盡其在我的百姓努力工作；敘事手法上雖然以「旅行」爲主軸，但故事整體性薄弱，類似紀錄片形式，卻是一段段的戲劇演出，敘事的「旅行」結構，從第二天開啓序幕，以第一天作結尾，到達終點時候卻是回憶正開始之際，因此準備出發與收拾心情相連接，成了一個循環的圓圈，象徵人生歷程^(註 3)，更象徵這群在島上轉動的人民，正經歷台灣生態體系所陷入的惡性循環當中。熟悉的文化與習俗就是好的體裁^(註 4)。但是限於此片敘事完整性不足，對於影片陳述的背景陌生的觀者，是否同樣能引起共鳴？

三、「旅行」的體驗理論

(一) 旅行的程序結構

旅行過程以結構分析爲五個階段，每段均涵蓋旅行者的活動體驗與需求，經常應用作爲遊程規劃設計與顧客行銷的重要理論：

1. 出發準備

包含旅行的動機、資訊蒐集、評估與決策目的地與時間。旅行動機涉及個人偏好或需求，以及外在環境的推拉作用。

2. 前往途中

對目的地的想像、一種期待的心緒。偶會作短暫停留與參訪（稱爲路程中的節點），團體客的導遊介紹當地方風土民情，以提高遊客的環境認知。

3. 到達目的地與 Event

進入目的地範圍，瀏覽服務設施與環境概況；參與當地節慶或爲觀光客安排的晚會表演。

4. 回程途中

離別的情緒、與同伴討論心得、收購紀念品、評估收穫、或在另一景點短暫停留。

5. 回憶與聯繫

已回到出發地，整理收獲、攝影成果，向其他人推薦或評論。

(二) 動機理論

探討內在動機一般採用需求理論，Maslow^(註5)認為人類有五個需求層次，分別為：生理（肉體與物質層面）、安全（免於恐懼）、愛與歸屬感（家庭層面）之基本需求，以及希望獲得認同與尊重（社會與自我的肯定），最高層級是自我實現的需求，包含認知、美學、超越個體（靈性層面）存在，這五個層面並無絕對的先後次序。而外力引發的需求與動機則能以推拉理論說明，外在環境所產生的壓力，使人想逃離現況的一股推力，例如工作壓力、都市擁擠等等；拉力的作用則是該地的吸引力或強力的推廣活動，使人產生興趣或好奇心，欲趨近而前往，因此使得「旅行」隱含「追尋」或「逃離」的動機，這是一體兩面的觀點。當某些人在旅行出發時無明顯的動機，通常是無形中受此推拉作用的影響，當中有個宛如黑箱的心理活動—決策過程，並且受到個人價值觀、信念、認知與態度，以及參考團體的影響。旅行活動後的收獲，除了有形物質之外，當以心理的滿足感最能彰顯其價值，如同其他休閒活動，旅行一般能提供下列的體驗效益^(註6)：

1. 舒壓效益：逃離日常慣性與壓力來源。
2. 生理效益：恢復精神、增進健康與活力。
3. 心理效益：療傷、成就感與自我肯定。
4. 社交效益：增加與同伴互動交流的機會，或認識新朋友，促進人際關係。
5. 教育效益：增廣見聞、增加人文或自然知識、啟發心智。
6. 美學效益：體驗景觀特色與在地生活風格、提升鑑賞能力。

因每個人的特質差異，所偏好的體驗效益類型與程度也會不同。例如自然主義者會偏好不受干擾的自然環境與景觀、對自然現象的解說服務有所需求，因此選擇旅程與評估優劣時特別著重教育與美學效益。

(三)「旅行」之敘事結構

『北極特快車』與『不思議幸福列車』雖然屬於非計畫旅行，卻仍具備完整「旅行」敘事之結構，表現的內容與技巧不同（表2），但涵蓋許多共通的旅行活動特質與效益，例如：

1. 受到鼓勵暗示而上車：“重點不是去哪裡，而是要不要上車！”
2. 初始對於現實世界的懷疑與失望，失去信心與對他人的信任

3. 融入目的地、觀察體驗當地內在特質
4. 確定這是一個可接納任何人的地方
5. 回程時皆有所領悟、獲得友誼
6. 需求獲得滿足，恢復相信的能力

『北極特快車』以聖誕傳說作為出發動機，已是強大的吸引力（拉力），而在「去程」段落鋪陳緊張驚險、壯闊的畫面，提供觀者視覺體驗，相對的在返程段落以漸次平靜的情境，提供容許觀者思考的緩慢節奏，揭示旅遊過程的重要性。

『不思議幸福列車』以插敘交代負面情緒的來源（推力）作為出發動機，因此許多段落鋪陳在劇中人情緒的轉換過程，一致的慢節奏，使觀者看清楚細節，在返程火車駛離目的地越遠，呈現來時景觀的畫面，看似緩緩結束的時刻，仍不忘提醒觀者稍待別離座。

四、觀者與旅行者

以「旅行」為敘事手法的影片即是帶領觀眾進入銀幕，進行一場旅行，跟著攝影機的鏡頭活動，當「旅行」成為影片主題，許多秀麗的風景影像令觀者如同旅行者一般，與劇中人同時徜徉在影像的風景中，例如『旅行者與魔術師』的敘事與影像呈現最佳的案例。導演的敘事技巧相當於導遊的解說導覽，同樣屬於一種“說故事”的能力，導演決定影片的節奏，導遊依據景點重要性決定停留時間與解說詳細程度。攝影師就如同司機的工作，差異在於前者將影像帶到觀者眼前，後者將遊客帶到景點跟前。當塔科夫斯基在義大利旅遊，同時為拍攝『鄉愁』進行選景與鋪敘的預備工作，於是觀者欣賞電影『鄉愁』如同進行一趟導演規劃完善的旅行，不僅欣賞風景影像，也聆聽導演說故事。或者可說任何形式的敘事都宛如一場在「虛擬情境」中的「旅行」，皆具備完整的體驗階段與效益。

假設觀者將電影當作一場 Event，出發前的準備工作：收集資訊與口碑、評估、決策後購票；進場前再看看說明、瀏覽海報、買點飲食，可能遇見舊識、旁人詢問或被詢問，這就如同旅途中的查看地圖與問路、短暫停留休息；進場後則在廣告影片之中漸次被引入 Event，參與導演規劃的旅行、融入影片的 Event 情境。劇終散場時，迫不及待與旁人交換心得，返家後再三玩味，整理觀後感、撰寫一篇宛如遊記的心得報告，透過電子媒體與更廣泛的同好交換意見、傳遞口碑。

旅行者與觀者最大的不同處是在實體上，前者能以各種可用的感官體驗情境，尤其是觸覺與嗅覺，而後者目前為止僅能運用聽覺與視覺，然而依據 Maslow 的需求理論指明人類有更高層次的需求，以心智活動^(註 7)而言，實體器官作為接受訊息的途徑，各自掌握局部感知功能，外部資訊須經腦部的神經系統傳遞與生化作用，因而形成滿意的感覺，因此實體需求的是一種媒介，此能觸發觀者願意接收，將其資訊納入腦部系統，而藝術創作正是這種媒介，能引人思考的電影即是一種，此觀點如同塔科夫斯基（1989）所認為的：

電影一旦和觀眾接觸，它便與作者分離，開始獨立自主的存活，經歷形式和意義的變遷。

五、結論

影片場域處處可見導演的假借隱喻，當能夠與觀者的投射心理相呼應時，自然容易引起共鳴，影片提供非使用之體驗價值顯現於：

- 鏡像場域—慾望的投射
- 過度真實—可購買的夢想或幸福感
- 參與的深度—訊息與想像接軌後，可能引發行動

電影場域誘發觀者的憧憬，強化意象，進而吸引更多遊客造訪，使得電影作為城市行銷或推廣旅遊地的重要媒體之一，參團遊客所體驗的場域多數是電影場景，經過刻意規劃安排的制式行程，即使實體與虛擬體驗有所差異，遊客自我想像仍能滿足其慾望的投射，一種可消費的幸福感。成功地規劃一趟虛擬「旅行」是使得遊客（觀者）心中那道缺口（需求）被縫合了，願意延長逗留時間，或是擇日再遊。發人深省的電影即是如此值得觀者一再回味、評論與推薦。

表 1 「旅行」敘事表意分析

片名	旅行的敘事內容	表意	動機/需求
羊男的迷宮	中途停留，女孩偏離路徑，走向枯木	躊躇、逃避現實、進入夢幻世界	安全、愛與歸屬
我們這一班	機場出關，購物商場中的追逐	接受新環境挑戰、協助陌生人	同儕認同與尊重
美好的一年	拋錨在鄉間小路	近鄉情怯的引力	愛與歸屬感
撒旦的探戈	灰暗無止境的泥濘路	進退維谷的困境	物質需求
燦爛時光	中斷旅程、跳上另一列車	逃離無力的現況	愛與歸屬感、自我肯定

表 1 「旅行」敘事表意分析（續）

片名	旅行的敘事內容	表意	動機/需求
旅行者與魔術師	旅途中敘說故事	追尋遙遠的夢土	物質、愛、歸屬感
火線交錯	逃離邊境警察的臨檢	種族隔閡、 不良的溝通方式	安全、歸屬感、社會 尊重
北極特快車	當然是開往北極	探險傳說的驅力	自我肯定
不思議幸福列車	去程列車上乘客各自 處理私事	逃離負面情緒的推力	愛與歸屬感
單車環島日誌 ——練習曲	片尾即是出發點	一種循環的圓	自我肯定

資料來源：陳澄世

表 2 「旅行」敘事結構分析

體驗階段	北極特快車	不思議幸福列車
敘事方法	直敘	交錯插敘
動機	探索傳說的國度 (拉力)	逃離日常生活壓力 (推力)
出發	期待、緊張	憤恨、失意
去程	認識新朋友、合作關係	排斥、猜疑
初至目的地心緒	驚喜、讚嘆	冷漠、失望
目的地初印象	巨大場面與熱鬧聚集	平淡寧靜的景觀
Event	騰空飛躍的麋鹿雪橇 聖誕節傳說	放船燈、海螢火蟲 傳說、民俗活動
返程	獲贈離別諍言	獲新友誼、態度改變
回憶	聖誕禮物	延長逗留時間與重遊
模擬或隱喻地方	夢幻國度	世外桃源
置入行銷的內容	聖誕傳說的可信度	鄉村旅遊、慢活風格

資料來源：陳澄世

註釋

註 1：塔科夫斯基（1989，陳韻琳譯）：Sculpting in Time，雕刻時光，萬象出版 1993

註 2：同上

註 3：參考『單車環島日記－練習曲』導演陳懷恩網誌 2007.10.14

註 4：取自塔科夫斯基在『遠航時光』提供給青年導演的建議。

註 5：參考張春興（1999）：現代心理學。台北：東華。

註 6：參考 Verduin, J. R. & McEwen, D. N.(1984):Adult and Their Leisure.
Springfield,III Charles C.Thomas

註 7：參考梁庚辰（2000）：神經科學與心智活動的探討，取自 NTU BioMed
Bulletin No.3 (September, 2000)

參考文獻

1. 塔科夫斯基（1989，陳韻琳譯）：Sculpting in Time，雕刻時光。台北 1993：
萬象張春興（1999）：現代心理學。台北：東華。
2. Verduin, J. R. & McEwen, D. N. (1984):Adult and Their Leisure. Springfield, III
Charles C. Thomas
3. 陳懷恩（2007）：單車環島練習曲，取自練習曲網誌，2007.10.14，
http://www.wretch.cc/blog/EtudeBike&article_id=11058572
4. 梁庚辰(2000):神經科學與心智活動的探討，取自NTU BioMed Bulletin No.3
<http://www.cbt.ntu.edu.tw/General/BioMed/Biomed3/Biomed3-7.htm>