

Cinema
Semiotics

電影符號

電影作品

的隱喻與

哲思

鄭綻堅 著

本書不只是電影評論，更是探索生命的哲學書
它解析了電影中的符號、象徵與隱喻
帶你看見更深層的思想內涵與生命議題

美國隊長摧毀神盾局的背後意涵？萬磁王為何要不斷挑起爭端、發動戰爭？其實《露西》是一部科幻包裝的宗教片或靈修片？你從來沒想過的全新視野，千萬別錯過！

電影符號

電影作品

的隱喻與

哲思

鄭錠堅
著

新銳藝術22 PH0173

新銳文創
INDEPENDENT & UNIQUE

電影符號

——電影作品的隱喻與哲思

作者 鄭錠堅
責任編輯 李冠慶
圖文排版 周好靜
封面設計 楊廣榕

出版策劃 新銳文創
製作發行 秀威資訊科技股份有限公司
114 台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
服務信箱：service@showwe.com.tw
http://www.showwe.com.tw

郵政劃撥 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
展售門市 國家書店【松江門市】
104 台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 秀威網路書店：http://www.bodbooks.com.tw
國家網路書店：http://www.govbooks.com.tw

法律顧問 毛國樑 律師
圖書經銷 貿騰發賣股份有限公司
235 新北市中和區中正路880號14樓
電話：+886-2-8227-5988 傳真：+886-2-8227-5989

出版日期 2015年11月 BOD一版
定價 280元

版權所有・翻印必究（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換）
Copyright © 2015 by Showwe Information Co., Ltd.
All Rights Reserved

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目

電影符號：電影作品的隱喻與哲思 / 鄭錠堅著. -- 一
版. -- 臺北市：新銳文創, 2015.11
面；公分. -- (新銳藝術；22)
BOD版
ISBN 978-986-5716-65-3(平裝)

1. 影評

987.013

104017816

CONTENTS

自序：我的外遇紀錄 003

傳統系列

傳統的深厚與艱辛

——《一代宗師》的隱喻與哲思 013

關於李安電影中「父親情結」的隱喻與哲思 017

富饒、不設限的人生之旅

——《美味不設限／The Hundred-Foot Journey》的隱喻與哲思 031

超級英雄系列

反省，最強大的正義與勇氣！

——《美國隊長2》的隱喻與哲思 039

強大，與控制強大

——「綠巨人浩克」這個電影符號的隱喻與哲思 043

CONTENTS

英雄與英雄主義

——舊《蜘蛛人》系列作品的隱喻與哲思 045

如何面對「痛苦」

——《X戰警：未來昔日》的隱喻與哲思 047

一無所有的力量

——諾蘭「蝙蝠俠三部曲」的隱喻與哲思 055

體制、英雄與瘋子的寓言

——《蝙蝠俠：黑暗騎士》的再省思 069

生命成長的複雜與豐富

——《馴龍高手2／How to train your Dragon2》的隱喻與哲思 075

一部關於「靈性成長」的電影

——《露西》的深邃與失真 083

人間系列

從《資本遊戲》看金錢四相 093

關於謊言、勇氣與召喚的一部作品

——《情慾三重奏／Third Person》的隱喻與哲思 097

《白雪公主殺人事件》的禮壞樂崩與靈光乍現 115

關於《控制／Gone girl》與《模仿遊戲／The Imitation Game》的深層思考：

謊言與真誠 119

「再出發」的條件

——《曼哈頓練習曲／Begin again》的隱喻與哲思 127

邪惡的嚴格與不退場的力量

——分析《進擊的鼓手／Whiplash》的深層結構 133

愛情大笑片《等一個人咖啡》的澎湃與深刻 141

從《三個傻瓜》談遊戲哲學與行動哲學 149

CONTENTS

非人間系列

群星（心）之間的偉大史詩

——《星際效應／Interstellar》的隱喻與哲思 161

眾裡尋覓屬於自己的那一片香草天空

——《香草天空／Vanilla Sky》的隱喻與哲思 179

「駭客任務三部曲」中的佛學思想與隱喻 189

夢裡顛倒

——論析《全面啟動／Inception》的思想主題 197

這，本來就是一個魔幻與現實兼具的複雜人生！

——《鳥人／Bird Man》的隱喻與哲思 205

附錄：觀影小品 213

電影符號

電影作品

的隱喻與

哲思

鄭
錠
堅
著

自序：我的外遇紀錄

學哲學的我，其實有百分之五十的細胞是屬於文學的。我一直有一個比喻：小說是我的最愛，電影是我的小三，詩是我生平幾度美麗的邂逅。所以這本《電影符號》，應該算是我在文學藝術上的外遇紀錄吧。

從沒想過我會結集影評，直到去年二〇一四。雖然從小愛看電影，但一直到唸研究所時拜在曾昭旭老師門下，看到老師寫的分析電影的文章，才赫然發現：哇！原來電影是可以這樣看的！文章是可以這樣寫的！感動之餘，偶而嘗試提筆，但淺嚐輒止，在隨即接踵而來的人生歲月裡，忙於寫論文、讀古書、學命理、習禪修、練氣功、學奧修以及種種身體工作……雖然看電影的習慣未曾斷絕，但青年時代一點點提筆的衝動，卻早已淡忘了。直到二〇一四年的四月開始寫臉書，發表的園地更自由寬闊，某日心血來潮，就想說寫一點自己愛看的科幻電影的觀後心得吧，沒想到一下筆即不能自休，文章愈寫愈長，篇數愈寫愈多，內容愈寫愈深，心情愈寫愈亢奮，下筆也愈寫愈流暢了。終於不到一年，就累積了足夠結集的文字份量。所以《電影符號》成書的根源是曾師的薰陶，觸發的近因卻是臉書的機緣。

需要說明的一點是，書名《電影符號——電影作品的隱喻與哲思》，事實上重點在「符號／隱喻／哲思」，而不在「電影」；也就是說，這冊寧更像一部哲學書多於像一部電影書。如果從電影作品分析的角度來說，我的《電影符號》是「文以載道」派的，這個「道」就是生命之道、生命哲學、生命原理或生命成長的學問。電影是通俗性很高的東西，哲學是傾向於深刻的，用電影來談哲學，當然就是「深入淺出」的尋求了，或者說是深度與市場的整合、哲學與藝術的對話。

書的內容分成四個部分，共計二十四篇文章。

第一部分是「傳統系列」，包含了三篇文章——第一篇從王家衛的《一代宗師》開始，這部片子的主題正是討論傳統的深厚與艱難。第二篇分析李安作品中一個經營多年的深層結構，裡面正好隱藏著傳統文化複雜的面面觀。第三篇是《美味不設限》的影評，進一步談到傳統與走出傳統的問題。走出傳統，即走進一個非常不傳統的世界。

這個非常不傳統的世界就是第二部分的「超級英雄系列」，包含了八篇文章——從《美國隊長2》談「反省」、從「綠巨人」這個隱喻談「力量的控制」、從舊《蜘蛛人》系列談「超越英雄主義」、從X戰警系列的《未來昔日》談「面對痛苦」、從「蝙蝠俠三部曲」談「一無所有」，然後意猶未盡的再從蝙蝠俠第二部的《黑暗騎士》談一個「人生選擇」的寓言，接著從動畫《馴龍高手2》談「生命的學習與成長」，最後則是從盧貝松的新作《露西》談「靈性

成長」的問題。整個系列安排從內在反省談到靈性開發，頗有一點由內向外的況味。筆者個人某部分的性格其實是頗孩子氣的，一直愛看這些超級英雄呀科幻呀的電影，所以這個系列是嘗試給這些娛樂片以較深刻的哲學內涵吧。

但不能一直停留在傳統的歲月呀，也不能一直長不大呀，所以第三部分的「人間系列」就回到現實人生了，包含了八篇文章——法國電影《資本遊戲》描寫資本主義社會最黑暗的底層。很複雜的《情慾三重奏》刻畫人性深處的謊言、勇氣、誠實、召喚、愛與痛。第三篇分析日本電影《白雪公主殺人事件》裡所批判的媒體殺人的社會怪象。第四篇同時比較分析《控制》與《模仿遊戲》兩部作品的主题，說謊與誠實。慢慢的從反面談到正面，《曼哈頓練習曲》則是一部描繪生命從負傷到再起的作品。《進擊的鼓手》接著講論面對人間的邪惡要具備不退場的霸氣。九把刀的《等一個人咖啡》就更正面了，談愛情的深刻但簡單、澎湃卻純粹。最後一篇則是論析寶萊塢名片《三個傻瓜》裡所說的遊戲與行動的強大力量。所以「人間系列」的文章序列是從反面的扭曲社會談到正面的有情人間。

從人間到非人間，就是第四部分的「非人間系列」了，其中包含了五篇文章——事實上，到底人間比較人間，還是非人間比較人間，這是很難說的，至少這五部作品都是在非人間的表相下隱藏著非常濃烈的人性況味。這五部都是大片。第一部要討論的是鬼才導演諾蘭的新作《星際效應》，《星際效應》表面上看是科幻片，實則上就是在談人間愛戀的偉大可能。接著

第二、三、四部要討論的片子《香草天空》、「駭客任務三部曲」與《全面啟動》，就是筆者心目中的「佛學思想三部曲」，這三部名作都是科幻片種，但其實都是在討論心的覺與夢、真與假、覺醒與沉睡的問題，而心的覺知正是佛學的主題呀！最後一部是二〇一五年的新片《鳥人》，《鳥人》是一部很現實的作品，雖然故事中用了一些魔幻的意象，但作品深層其實是在探討複雜矛盾的人性現象，試問在真實生活裡的每一個人，誰又不是矛盾的存在呢？所以「非人間系列」其實是用非人間的手段去深深進入人間的靈魂。

除了這四個系列，最後還有一個「觀影小品」的專輯，裡面放了八、九部片子的觀後心得與感想，文字更短小，書寫的感覺更自由，談興更隨意，也可能閱讀起來更清新可喜吧。

哈！以上就是我的外遇紀錄的簡介與導覽，怎麼樣？有興趣來跑一趟嗎？

CONTENTS

自序：我的外遇紀錄 003

傳統系列

傳統的深厚與艱辛

——《一代宗師》的隱喻與哲思 013

關於李安電影中「父親情結」的隱喻與哲思 017

富饒、不設限的人生之旅

——《美味不設限／The Hundred-Foot Journey》的隱喻與哲思 031

超級英雄系列

反省，最強大的正義與勇氣！

——《美國隊長2》的隱喻與哲思 039

強大，與控制強大

——「綠巨人浩克」這個電影符號的隱喻與哲思 043

CONTENTS

英雄與英雄主義

——舊《蜘蛛人》系列作品的隱喻與哲思 045

如何面對「痛苦」

——《X戰警：未來昔日》的隱喻與哲思 047

一無所有的力量

——諾蘭「蝙蝠俠三部曲」的隱喻與哲思 055

體制、英雄與瘋子的寓言

——《蝙蝠俠：黑暗騎士》的再省思 069

生命成長的複雜與豐富

——《馴龍高手2／How to train your Dragon2》的隱喻與哲思 075

一部關於「靈性成長」的電影

——《露西》的深邃與失真 083

人間系列

從《資本遊戲》看金錢四相 093

關於謊言、勇氣與召喚的一部作品

——《情慾三重奏／Third Person》的隱喻與哲思 097

《白雪公主殺人事件》的禮壞樂崩與靈光乍現 115

關於《控制／Gone girl》與《模仿遊戲／The Imitation Game》的深層思考：

謊言與真誠 119

「再出發」的條件

——《曼哈頓練習曲／Begin again》的隱喻與哲思 127

邪惡的嚴格與不退場的力量

——分析《進擊的鼓手／Whiplash》的深層結構 133

愛情大笑片《等一個人咖啡》的澎湃與深刻 141

從《三個傻瓜》談遊戲哲學與行動哲學 149

