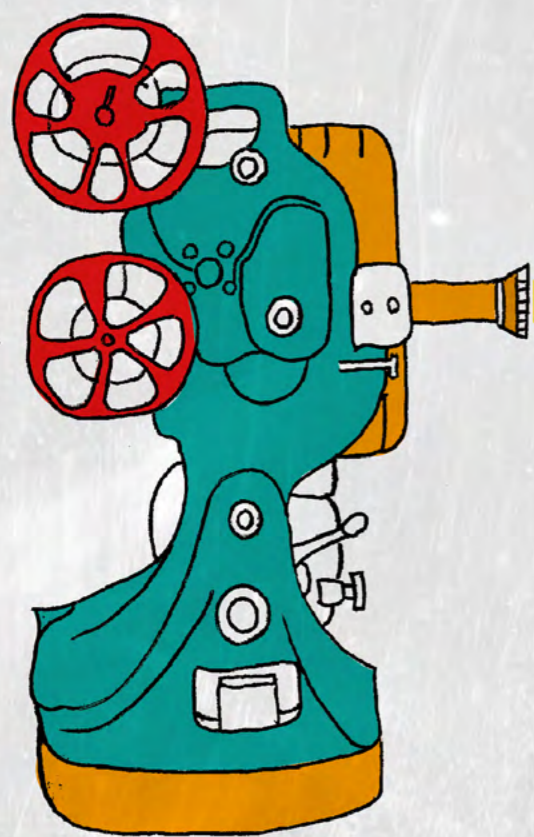

— 電影藝術前進校園 —

「認識電影」輔助教材

電影專文

《紅氣球》

童年的自由與想像——

《紅氣球》

文 / 陳俊蓉

電影之前

劇情簡介

故事發生在五〇年代的巴黎，六歲的小男孩帕斯卡（由導演的兒子 Pascal Lamorisse 主演）住在梅尼蒙當（Ménilmontant）區，每天清晨他都獨自上學，這一天他發現一顆紅氣球被纏在路燈上，便爬上去解救了紅氣球，沒想到紅氣球竟開始像隻忠誠的小狗緊隨著他。

紅氣球不但會跟著公車後頭飛，也會在教室門口等他，甚至當帕斯卡被校長處罰關起來時，紅氣球都糾纏校長到他不得不放帕斯卡回家。放學途中，帕斯卡不再孤單了，紅氣球陪他躲雨、捉迷藏、逛跳蚤市場，整個巴黎都是他們的遊樂場，他們還一起邂逅了另一對拿著藍氣球的小女孩（由導演的女兒 Sabine Lamorisse 客串演出）。不料，帕斯卡的紅氣球引來一群小惡棍的忌妒，趁帕斯卡去買麵包時綁架了紅氣球。

帕斯卡趕往解救紅氣球，帶著紅氣球跑過蜿蜒小巷，最後卻還是被小惡棍們團團包圍走投無路，此時其中一個小惡棍用彈弓射破了紅氣球，垂死掙扎的紅氣球漸漸洩氣墜落到地上，徒留傷心難過的帕斯卡，但此時全巴黎的氣球們卻彷彿都聽到了召喚，紛紛飛到帕斯卡身邊，簇擁著他向上飛了起來，帶著帕斯卡飄過整個巴黎上空……¹。

導演介紹

艾爾伯特拉摩里斯（Albert Lamorisse，1922—1970）是法國作家、編劇、導演和製片，他於五〇年代初期創作出多部得獎短片如《白駒》（Crin-Blanc）和《紅氣球》等，還曾於1957年發明一種名為「冒險」（Risk）的紙牌遊戲。

1. 《紅氣球》的劇情依照典型「三幕劇」形式（如下列說明），也可說是我們作文中常應用到的「起承轉合」方法，以上三段劇情簡介便是參照這樣的架構書寫，可斟酌與同學做介紹。第一幕：鋪陳（或人物介紹）（起），第二幕：衝突（遭遇危機、製造對立）（承、轉），第三幕：解決問題（合）。

拉摩里斯於1922年1月13日出生於法國巴黎，他在巴黎高級電影研究學院（簡稱IDHEC，為La Fémis前身）攻讀攝影一段時間後，開始擔任攝影助理拍攝一些紀錄片，並於1949年拍攝第一部黑白劇情短片《小毛驢》（Bim），1953年則執導第二部黑白劇情短片《白駒》，這部講述小男孩如何馴服一匹白馬並成為好朋友的短片，得到當年坎城影展的評審團大獎及表彰青年獨立電影精神的尚維果獎，也鼓勵了他將《白駒》寫成同名圖書出版。

他接著於1956年拍攝彩色劇情短片《紅氣球》，在同年度獲得坎城影展最佳短片，並在隔年獲得奧斯卡金像獎的最佳原著劇本，即使這部影片的對白屈指可數！在《紅氣球》這部電影裡，他讓親生兒子帕斯卡飾演最後飛上天的小男主角，影片結尾的魔幻效果令他非常滿意，進而發明一種稱為「直升機攝影」（l'hélicivision）的技術，於1960年拍攝出第一部劇情長片《氣球漫遊記》（Le Voyage en ballon）及1967年的兩部紀錄片《看不

見的巴黎》(Paris jamais vu) 和《凡爾賽宮》(Versailles)，最後卻死於 1970 年的一場直升機拍攝意外，當時他人正在伊朗拍攝劇情長片《戀人之風》(Le Vent des amoureux)，拉摩里斯不幸地與直升機一同墜落身亡，享年僅四十八歲。影片於八年後由他的遺孀和兒子根據他的製片筆記完成，並入圍奧斯卡最佳紀錄片。

拉摩里斯在《小毛驢》、《白駒》和《紅氣球》等幾部短片中找到屬於自己的風格，也就是一種充滿詩意的兒童電影，他自己曾說這種特色「起始於《白駒》，多虧了那些美麗的影像和莫里斯勒胡 (Maurice Le Roux) 的配樂，讓詩意得以更加純粹。」在拉摩里斯的幾部兒童電影裡，我們不會看到因為低估孩子理解能力而故意安排的幼稚劇情，反而更像是拉摩里斯本人為了召喚回童年記憶而捕捉的吉光片羽，正因如此，在拉摩里斯的電影世界裡，孩子們得以徜徉幻想，而成人們也得以懷舊抒情，讓這幾部短片在歷經時代更迭依舊風采不減。

拉摩里斯的前輩導演何內克萊爾 (René Clair) 曾表示，他願意以畢生電影事業，來交換能拍出這樣一部短片的成就；楚浮也稱《紅氣球》是他看過最美的彩色影片之一。

演職員及工作人員表

片名 : Le Ballon rouge
 導演 : Albert Lamorisse
 製作及發行公司 : Films Montsouris
 編劇 : Albert Lamorisse
 配樂 : Maurice Leroux
 攝影 : Edmond Séchan
 聲音 : Pierre Vuillemin
 剪接 : Pierre Gillette
 製片 : Michel Pezin
 副導 : Edmond Agabra et André Fontaine
 攝影助理 : Pierre Goupil
 製片主任 : Lise Haas
 場記 : Reine Bource
 規格 : 35mm/Technicolor/1，37:1/mono
 主演 : Pascal Lamorisse，Sabine Lamorisse，Georges Sellier，Wladimir Popov
 片長 : 36 min
 法國上映日期 : 19 October 1956
 法國重映日期 : 10 October 2007

得獎紀錄

1956 年路易德呂克獎
 1956 年英國影藝學院電影獎
 1956 年坎城影展最佳短片
 1957 年奧斯卡最佳原著劇本
 1957 年紐約影評人協會最佳外語片

電影介紹

分場大綱

片頭：得獎紀錄/片名/演職員表（主旋律）

第一幕：鋪陳（或人物介紹）（起）

第一場：發現紅氣球（1:16）

在遠方傳來的陣陣號角聲中，巴黎甦醒了，六歲的小男孩帕斯卡入鏡，他一如往常獨自上學去，途中他看見一隻小狗，逗弄一番後，依依不捨的走下階梯，他發現有東西纏在階梯旁的路燈上，他爬上路燈，原來是顆又大又圓又亮的紅氣球，他解開紅氣球，將線咬在嘴裡爬下路燈，帶著紅氣球繼續走下階梯。（好奇的配樂）

第二場：第一次帶紅氣球上學（3:08）

帕斯卡牽著紅氣球來到公車站牌，公車到站了，但車掌拒絕讓紅氣球上車，帕斯卡又不願放開紅氣球，於是呆呆看著公車開走後，才急忙拉著紅氣球一路狂奔到學校，但學校太遠了，他趕到時校門早已關閉，他只好按了門鈴。進了學校後，遲到的帕斯卡請掃地工友幫忙，他說：「請幫我在上課期間保管氣球，千萬不可以鬆開手！」然後就匆匆進了教室，校長從樓上窗台看到了這一切。（大街上的環境音）

第三場：和紅氣球一起放學回家（5:22）

放學了，小學生們紛紛離開校門口，帕斯卡最後牽著紅氣球走了出來，發現下雨了，他一路請求其他撐傘的大人幫忙，讓他和紅氣球一起遮雨。

他們在路邊向騎著高大馬匹經過的騎警隊行注目禮，在橋上看著噴吐白煙的火車呼嘯而過，牽著紅氣球又是一路狂奔回家。（雀躍的配樂）

第四場：紅氣球在窗外等候（7:57）

奶奶探望著窗外陰雨綿綿，顯得有些擔心，此時帕斯卡回到家了，奶奶將紅氣球從窗外扔了出去，紅氣球卻在窗外徘徊，帕斯卡和紅氣球隔著玻璃窗對看良久，於是帕斯卡趁奶奶不注意，開窗將紅氣球拉進房裡藏起來。第二天早上，帕斯卡又將紅氣球從窗戶放出去，要紅氣球在樓下和他會合，他吩咐道：「氣球，要乖乖聽話！」（充滿暗示性的配樂）

第二幕：衝突（遭遇危機、製造對立）（承、轉）

第五場：第二次帶紅氣球上學（9:32）

帕斯卡再度出門要上學，呼喚紅氣球從空中下來，紅氣球竟然慢慢下降了，但是好像故意頑皮似的，忽高忽低不讓帕斯卡抓到，但帕斯卡一往前走，紅氣球又開始亦步亦趨跟隨著，路上遇到小狗對紅氣球咆嘯，紅氣球好像嚇了一跳；走著走著帕斯卡躲進街角想觀察紅氣球的反應，不疑有他的紅氣球被帕斯卡在轉角一把抓住，隨後又放開了紅氣球，紅氣球繼續跟著帕斯卡往前走，沒走幾步，換成紅氣球躲起來跟帕斯卡玩，一路來到公車站。(調皮的配樂)

第六場：紅氣球尾隨奔馳的公車到學校

公車來了，這次帕斯卡自己上了車，但紅氣球一路緊追著公車後頭飛，跟在帕斯卡後頭來到校門口，一群同學見狀紛紛興奮地想抓住紅氣球，直到老師出來叫大家進學校，紅氣球獨自被關在校門外。(大街上的環境音)

第七場：紅氣球大鬧教室 (13:54)

同學們在教室外頭排隊魚貫進入教室，紅氣球悄悄從圍牆上方飛進學校，來到教室門口，也想跟著帕斯卡進教室，但被老師趕走，只好在教室窗戶邊徘徊。校長過來想抓住紅氣球，紅氣球卻從教室上方推開窗戶飛進了教室，引起同學們一陣譁然，最後校長進教室把帕斯卡帶出教室，關進上鎖的房間處罰。(孩子們喧嘩的聲音)

第八場：紅氣球糾纏校長放出帕斯卡 (15:25)

隨後校長離開學校要去辦事，紅氣球開始緊跟著校長一路糾纏他，路人紛紛投以異樣眼光，令校長不甚其擾，最後校長再也受不了，終於回到學校開門放帕斯卡回家。(惡作劇的輕快配樂)

第九場：一起逛跳蚤市場 (17:50)

帕斯卡和紅氣球在回家路上經過一個跳蚤市場，帕斯卡看到一幅畫裡頭有一個跟他身高相符、手裡拿著玩具的小女孩，而紅氣球看到一面鏡子則開始顧影自憐了起來，帕斯卡回神過來去找紅氣球繼續回家。(跳蚤市場的環境音/像是老唱片發出的懷舊音樂聲)

第十場：邂逅拿藍氣球的小女孩 (19:23)

一離開跳蚤市場走回街上，帕斯卡竟遇到一個身高和他差不多的小女孩，也拉著一個藍氣球和他們擦身而過，紅氣球立刻被藍氣球吸引跟了過去，帕斯卡連忙去把紅氣球拉回來，接著又換藍氣球跟了上來，小女孩則追過來帶走藍氣球。(充滿奇幻感的水晶音樂配樂)

第十一場：被小惡棍們盯上 (20:03)

快到家時，帕斯卡和紅氣球被一群不懷好意的小惡棍們盯上，拼命地追趕他們想要搶紅氣球，嚇得紅氣球飛上天空，帕斯卡也趕快逃回家，最後在家中開窗接回紅氣球。(小惡棍們的嬉鬧聲和跑步聲 / 緊張的配樂)

第十二場：紅氣球大鬧教堂 (21:20)

帕斯卡和奶奶上教堂做禮拜，紅氣球遠遠跟著他們，在教堂外徘徊不去，最後還是忍不住偷偷溜進教堂，只聽教堂內傳來一陣混亂聲響，帕斯卡牽著紅氣球落荒而逃，奶奶和侍衛兵跟著後頭跑出教堂，侍衛兵吹鬍子瞪眼地嚷著莫可奈何的奶奶。(莊嚴的配樂)

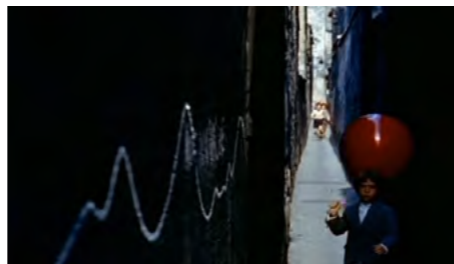
第三幕：解決問題 (合)

第十三場：紅氣球在麵包店前被綁架 (22:41)

帕斯卡帶著紅氣球來到麵包店想買麵包，他吩咐紅氣球：「在外面等我！」沒想到被那群小惡棍尾隨出現，見機抓走了紅氣球。帕斯卡咬著麵包走出店門口，但是已經不見紅氣球蹤影。(主旋律再次出現 / 緊張的配樂)

第十四場：小男孩搶救紅氣球 (23:59)

小惡棍們將紅氣球綁到一片廢墟玩耍，他們互相嬉鬧扭打著，也拿石頭丟紅氣球，帕斯卡遠遠看到紅氣球，連忙趕往救援，惡棍們見帕斯卡救回紅氣球開始大批人馬窮追不捨，跑過狹隘巷弄和階梯，最後從四面八方將帕斯卡和紅氣球包圍住，眾人抓住了帕斯卡，紅氣球則飛上空中。(孩子們跑在石頭路上的聲音和喧嘩聲)

第十五場：紅氣球之死 (28:44)

其中一名小惡棍拿出彈弓，射中紅氣球，在一陣鴉雀無聲中，紅氣球在空中開始洩氣並慢慢地萎縮，最後墜落到地上，彷彿在垂死掙扎的模樣，最後被一個小惡棍一腳踩爆。(無聲)

第十六場：全巴黎的氣球都趕來了 (29:50)

此時一對小女孩拉著的藍氣球突然掙脫她們的手，然後是好幾顆氣球紛紛從不同孩子們手中掙脫的畫面，接著是好幾顆氣球們各自從家裡奪窗而出的畫面，彷彿整個巴黎的氣球們都接到了消息要趕往某個地方。(即將發生大事的配樂)

第十七場：乘著彩色氣球離去 (31:06)

各種顏色的氣球們自四面八方聚集，飄過了整個巴黎的上空，都來到了帕斯卡身邊，帕斯卡抓住了所有的彩色氣球，突然間彩色氣球們帶著他懸空了起來，帕斯卡開始往上飄，慢慢飄到了天空中，整個巴黎都在他的腳下，直到越來越遠，越來越遠。(振奮的主旋律) (全片長 33'37)

人物角色 ³

小男孩帕斯卡

從第一幕進入眼簾，我們看見帕斯卡是孤單但獨立的孩子，他可以一個人獨自走路去搭公車上學，而在途中他遇見小動物，總是不放過機會與牠們玩耍一番的機會，我們可以想像或許

3. 可於放映結束後，請同學們描述以下角色

請描述小男孩的角色

請描述紅氣球的角色

請描述小男孩與紅氣球之間的關係

請描述小惡棍們的角色

他已經多次想要帶小動物回家，但總是被大人拒絕，因為公寓實在太狹窄了。這個孤單的小男孩，終於遇到了一顆願意與他作伴的紅氣球，象徵著彩色童年世界的紅氣球，在槁木死灰的真實世界裡形影不離地陪伴小男孩，無論是到學校、回家、坐公車或上教堂，無須任何言語，他們之間建立起了一份真正的友誼。

我們也看見這個男孩雖然是小朋友，面對大人總是落落大方，他第一次帶著紅氣球上學時，發現自己遲到連忙請校工幫忙保管氣球，還仰頭交代：「千萬不能放開！」放學途中下雨了，也懂得躲到不同大人的傘下避雨。成人世界裡有好多守不完的規矩，但帕斯卡似乎懂得如何從容以對，雖然寂寞的他也嚮往著友伴和自由。

然而當帕斯卡和紅氣球的這份友誼招來同儕的嫉妒和佔有慾時，帕斯卡則展現出勇敢和義氣，一直到最後都用盡全力捍衛著紅氣球。

紅氣球

紅氣球做為一個充分擬人化的主角，也呈現出多種面向：紅氣球是忠實的，他會守候在小男孩窗外、追隨在公車後頭，甚至糾纏校長將被處罰的小男孩放出來；紅氣球是調皮的，他會因為好奇而闖入教室和教堂內，造成一陣騷動，也會在街頭轉角和小男孩玩躲貓貓；紅氣球更是自由的，儘管做為小男孩的好朋友，他

也有意志選擇何時要讓小男孩抓著，何時想要自己漂浮著。

而在紅氣球所有性格特色中，最值得注意的是，紅氣球代表的是一個桀敖不馴的不法之徒 (outsider)。雖然紅氣球的出現，對孤單的小男孩來說是幸福的陪伴，但其他人似乎不這麼歡迎紅氣球，而將其視為一個闖入者，或甚至是危險份子，是一個不允許被進入建築物內部裡的東西，而紅氣球在街上遊蕩也總是引起路人側目：公車上的車掌先生拒絕紅氣球跟小男孩一起上車；教堂守衛也因為紅氣球而將小男孩和奶奶一起趕了出來；學校校長還因為紅氣球闖入教室，而將小男孩關起來處罰；回到家中，奶奶也將紅氣球往窗外扔出去。

尤其有意思的是我們可以發現全片幾乎沒有任何室內場景，除了小男孩從窗內望見紅氣球在窗外徘徊的驚鴻一瞥 (仍然毫無機會看清室內模樣)，我們無從得知小男孩的家庭、教室、教堂內部狀態，全片皆是在室外遊蕩的戲，我們於此慢慢領會出導演藉由賦予紅氣球此等性格的真正意圖：室內的空間代表著限制、嚴肅、充滿戒律的場域，而外面的世界則有著一種遊手好閒的氣氛，是可以幻想、允許自由，但也可能帶有危險的所在。

擬人化的紅氣球在片中象徵了童年的彩色回憶，屬於那段時光裡的純潔，但也有屬於那段

時光的殘酷。紅氣球也象徵了在大部分的日常歲月裡，受到大人排斥、拒絕或根本就不被允許的幻想、白日夢、童話世界等，正因如此，紅氣球死亡的那一幕才會這麼強而有力，紅氣球的死亡，不僅對小男孩來說是一件大事，對全巴黎的氣球而言也是，因此他們全都掙脫孩子們的手、奪窗而出，全部飄落聚集到小男孩身邊，帶著他飛上天空。紅氣球之死是這部電影最具震撼力、也最具風格的一幕，也讓觀眾更加確認紅氣球做為一個人物的象徵意義，影片花了相對長的時間來處理紅氣球的死亡，尤其對一部短片來說這是一段很長的時間，但是對於一個朋友的死亡來說，這點時間算得了什麼呢？片中以一個長達六十秒的長鏡頭，從紅氣球在高空中慢慢洩氣，開始出現皺紋，到最後墜落地面被一腳踩暴斃命，緊緊捕捉著紅氣球最細微的垂死掙扎，影片走至此處可謂擬人化的最高峰。

拿藍氣球的小女孩

身高和小男孩相仿、又拿著一顆和紅氣球差不多大小的藍氣球，在街上與小男孩和紅氣球擦身而過，這樣的場面已夠奇幻，更有寓意的是因為這個場面緊接著上一場跳蚤市場的戲（請見「單場分析」），在跳蚤市場裡小男孩看見了一幅小女孩的古畫，而紅氣球看見了鏡中的自己，因此離開跳蚤市場馬上就撞見另一對自己，才讓這場邂逅更像是夢境一般魔幻而詩意。

而在這個橋段，紅氣球受到藍氣球的吸引而掙脫小男孩的手，飛近藍氣球身邊，也讓我們看到紅氣球是有強烈自主意識，而且原來紅氣球也像小男孩一樣會想要交朋友。乍看《紅氣球》，我們很容易理所當然地認為小男孩和紅氣球是一對朋友，但在這裡安排小女孩和藍氣球的出現，卻顯示著小男孩和紅氣球都共同擁有想要朋友的願望，那麼小男孩和紅氣球之間，除了我們本以為的友伴關係，似乎更深入一層地暗示著兩者是分身關係，或許小男孩就是紅氣球，紅氣球就是小男孩對幻想世界及自由的想望延伸，也因此影片第三幕中被同儕霸凌卻得到全巴黎氣球的聲援，似乎再自然不過了，而最後飄上天空乘著氣球離去，則彷彿可以解讀為小男孩遠離塵世的浪漫解脫。

小惡棍們

這一幫小男孩因為見到帕斯卡有紅氣球跟著很神氣的樣子，因而由羨慕生忌妒，想要奪得紅氣球，但最後射破紅氣球後便一哄而散。我們也可由衣著觀察到，這群小惡棍和帕斯卡學校的同學很不相同：帕斯卡學校的同學們大部分打扮像是小大人似的，筆挺的大衣或溫暖的夾克、圍巾、帽子和長褲（或長筒襪）；而小惡棍們則全都穿著短褲，也沒有戴帽子，他們露著大腿和類似的短髮造型奔跑著或嬉鬧著，給人一種沒有家長管教，整天成群結黨在外頭遊蕩的印象。他們是頑皮的、有壞心眼、自私、

愛好競爭並具攻擊性的，但他們也只是孩子，代表著兒童純真的另一面是無知的殘酷。

成人

我們在《紅氣球》中所見到的大人，打扮大部分和帕斯卡的同學相似，他們會穿著大衣和長褲並戴帽，樣式保守但合乎禮儀，而影片中出現與帕斯卡有直接關係的大人們，如公車車掌先生、老師、校長、教堂警衛到奶奶，他們存在影片中的意義，幾乎都是在維持一種秩序，而這種秩序則是透過不讓紅氣球進到室內空間為原則。

美學分析

衝突的美感

《紅氣球》中最鮮明的美學手法，莫過於透過對比而產生的美感，從影像顏色的使用、角色性格的定調，至整體感情環境的呈現，我們很容易觀察得到這些對比的元素：紅氣球的鮮豔色澤，對比戰後巴黎的頹圯灰暗，彷彿紅氣球是他童年記憶裡唯一的色彩，而小男孩確實是感到孤單的，從一開場他獨自去上學、與小狗玩耍，到他在跳蚤市場中見到畫中小女孩的懵懂神情，都呼應了紅氣球的出現，成為他唯一朋友的重要性。紅氣球與小男孩相處的活潑逗趣場面，置入在周遭嚴肅地死氣沉沉的環境

及成人世界中，更是顯出極大反差。空靈的夢幻特質，對比場景的晦暗，彷彿是從廢墟般的真實世界裡長出的童話故事。於是鮮豔對比灰暗，活力對比死氣，童話對比現實，透過衝突而撞擊出無所不在的詩意。

寫實的幻象

介紹《紅氣球》，不能不提及重量級評論家安德烈巴贊在《電影是什麼》一書中，透過分析《紅氣球》來闡釋他著名的「禁用蒙太奇」理論，他在文章中表示：「拉摩里斯的《紅氣球》確確實實在攝像機前作出各種運動，和我們在銀幕上看到的情景一樣。這當然是特技，但是它不屬於電影本身的特技。在這部影片中，正如變魔術時一樣，幻象來自現實。幻象是實際存在的，而不是靠蒙太奇的潛在的延伸意義產生出來的。有人會說既然結果相同，那麼方法不同有什麼關係：我們都會承認在銀幕上有一個像小狗一樣能夠跟著主人跑的氣球！其實不然，如果用了蒙太奇，神奇的氣球便僅僅存在於銀幕上，拉摩里斯的氣球把我們引向現實。」

「《紅氣球》是一篇電影童話，它純屬虛構，但重要的是，這個故事之所以說事完全靠電影來表現的，恰恰因為它基本沒有延用任何電影技法。我們完全可以把《紅氣球》設想為一篇文學故事。但是，無論我們假設它的文字如何優美，圖書恐怕不會與影片相似，因為電影的

魅力具有另一種屬性。然而，同樣是這個故事，縱使拍得很美，銀幕上的內容未必能比書中的描寫更真實，假設拉摩里斯採用蒙太奇製造幻象（或者採用背景放映法），就可能是這種結果。那時候，影片將成為通過影像講述的故事（正如用文字敘述故事一樣），而不是現在這樣，即是不是說故事的影像，或者還可以說不是一部幻影性紀錄片。」

「我認為，追根究柢，「故事的影像」這個提法恰如其分地說明了拉摩里斯的創作意圖，它近似於但又不同於考克多拍攝《詩人之血》的意圖，那是一部關於幻想（或稱夢境）的紀錄片。因此我們的思考引出了一系列悖論：人們一再對我們說，蒙太奇是電影的本性，然而，在上述情況中，蒙太奇是典型的反電影的文學手段。與此相反，電影的特性，暫就其純粹狀態而言，僅僅在於從攝影上嚴守空間的統一。」

音樂及攝影

音樂及聲音

《紅氣球》當中的對白屈指可數，但卻是一部聲音非常豐富的電影，莫里斯勒胡（Maurice Le Roux）的配樂彷彿一個有魔法的音樂盒，充滿著具有各種情緒的篇章，有甜美的旋律、活潑的音符、淘氣的木管樂器和號角聲，當然

也有加深緊張和恐懼的聲響。當帕斯卡初次帶紅氣球回家卻被奶奶丟出窗外這個橋段，帕斯卡發現紅氣球還在窗外徘徊不去時，我們注意到主旋律開始有了變化且整個緩慢了下來，層層疊上一些像是鈴聲或是木琴的輕快聲音，暗示著好像有什麼奇幻神秘的事情發生了，於是我們第一次發現紅氣球似乎有生命！

在全片幾乎沒有對白的情況下，配樂大量佔據了影片的聲音空間，作為陪襯影像、賦予情調並凸顯某些橋段的工具，而環境音也佔重要角色，像是開場破曉時分的號角聲、街上交通工具的繁忙來往聲、清晨店家做生意拉開鐵門的聲音、玻璃修理工叫賣的聲音、小惡棍們的嬉鬧喊叫聲、帕斯卡跑在石頭路上的達達聲等等，都強化了各個場景的不同氣氛；而當紅氣球溜進教堂時，我們雖然沒有親眼目睹，但卻能知道教堂內發生了某些事情，因為我們從外頭聽見教堂內有一番騷動的聲音，同樣的手法也用在紅氣球偷偷飄進教室時，教室內傳來一陣小朋友們的尖叫聲，於是我們完全可以想像紅氣球闖了什麼禍。

而在聲音部分最有趣的設計，卻是無聲的運用。當影片完全安靜，沒有對白，也沒有音樂時，通常正是反映出小男孩被關閉在自己的沉默當中，最明顯的例子便是當紅氣球死亡的時候。而當小男孩跑過狹隘巷弄時的腳步聲，也

製造出一種緊張的情緒，令觀眾緊緊地跟隨，迫切地想知道後面將發生什麼事，配樂在這裡於是有了描述情節及強調情況嚴重性的功能。

攝影及顏色

五〇年代也是法國紀錄片的黃金時期，雅克伊夫庫斯托 (Jacques-Yves Cousteau) 和路易馬盧合作的紀錄片《寂靜的世界》(Le Monde du silence)，於 1956 年得到奧斯卡最佳紀錄片，並成為坎城影展史上第一部獲得金棕櫚獎的紀錄片，而此片的攝影師艾德蒙瑟相 (Edmond Séchan)，也正是《紅氣球》的掌鏡人。以類紀錄片的方式捕捉真實感，大量使用長鏡頭，卻讓我們在電影中看到的那些魔法元素，在現實的烘托下更形奇幻。提到艾德蒙瑟相，則令人忍不住不提一段小插曲，瑟相的兩個姪兒，也在影片中客串了氣球掙脫飛走的一對雙胞胎，而其中一個孩子，便是日後在法國歌壇極具盛名的 Renaud。

艾德蒙瑟相曾表示那是一個「很多人開始在拍彩色電影，但卻很少人真正的使用顏色」的年代，因此我們注意到他在顏色的處理上，使用大量暗影以經營出一種過往時光的印象，並讓觀眾感受到一種懷舊與惆悵，但也特別凸顯氣球的色澤飽和度（無論是做為主角的紅氣球，或者影片最後五顏六色的氣球們），令觀眾產生氣球彷彿是屬於另一個世界的錯覺。

而在構圖部分，值得注意的是，正如影片最後小男孩乘著彩色氣球飛離的動線，他是垂直飛上天的遠離了一切，《紅氣球》當中有大量的垂直意向，窗戶、樓房、牆壁、階梯、轉角、狹窄的巷弄，都營造出一種禁錮及封閉空間的印象。

主題意義

《紅氣球》以一部對白不超過十句的短片，竟能獲得 1957 年奧斯卡最佳原著劇本獎，主要在於這樣一個簡單俐落的故事，卻蘊含層次，呈現出與影片主旨緊緊相扣的重要成長命題。孤單小男孩撿到一顆紅氣球後成為形影不離的好朋友，但被其他壞孩子們因為忌妒而射破紅氣球，全巴黎的氣球都趕來陪伴小男孩，帶著他緩緩升空。在這樣兩行就能道盡的劇情裡，我們看到「想像與真實」、「我與分身」、「友伴的重要」、「孤單」、「忌妒」、「敵對」、「差異」、「死亡」、「自由」等題目，而《紅氣球》歷久彌新且老少咸宜的原因，正在於影片呈現了童心對友伴和自由的嚮往。⁴

色澤鮮艷的彩色氣球為槁木死灰的巴黎注入了一股新鮮、活力和愉悅，那是一種屬於孩童們才有的新鮮、活力和愉悅，於是我們開始聯想，這些氣球其實正是孩童靈魂的外化。更精準的說，是孩童們具體化自己的靈魂。而於此我們不禁試想了另一種暗黑版的解讀：小男孩因為孤單而幻想出紅氣球這樣一個分身，以對抗現實中代表成人世界的種種規矩，而招到壞孩子們的忌妒，並加以迫害。但真正令人悲傷

4. 可透過以下問題或方式，試著引導同學們討論友誼。
你認為小男孩和紅氣球是好朋友嗎？從哪些地方可以看出來？
友誼對你來說重要嗎？為什麼？
你有像紅氣球這樣的好朋友嗎？或是你生命中有類似紅氣球這樣的角色嗎？

並不是紅氣球之死，而是無趣的成人世界將會是小男孩的未來，而無知殘酷的壞孩子們則是純真的小男孩的另一面化身，因此當全城的氣球都趕來救援時，小男孩究竟是逃離了什麼而自由呢？原來竟是自己不可逆轉的命運，因此也只有承著氣球離去，這樣的浪漫童話才能夠予以我們安慰。

單場分析

小男孩和紅氣球在放學途中經過跳蚤市場的段落，正好完美展示了電影的超現實主義。導演說故事的方式、將紅氣球擬人化的過程，及讓觀眾逐步理解到小男孩和紅氣球之間如何形成一種友伴關係，在在將導演的才華展露無遺。即便攝影美學相對古典，導演依然成功地透過兩個角色之間的精準排演，在極少量對白的情況下，經營出兩者之間的友伴關係。

小男孩和紅氣球之間的關係，在這場戲的一開頭便顯示出來，小男孩能夠放開紅氣球，也能輕易再抓住紅氣球，而紅氣球總是緊緊相隨，像是一隻忠心耿耿的小狗。而這場跳蚤市場的戲更是成功地將兩個角色刻劃地再為深入：兩者一起走進跳蚤市場後就悠閒地逛了起來，並沒有特別遷就彼此，很快就被不同有趣的東西所吸引；紅氣球在這場戲裡彷彿化身為初次逛跳蚤市場的人，為著各種古物雀躍不已，並在鏡子前駐足良久，對著初次見到的自我形象顧

影自憐；同樣地小男孩也被一幅真人等比身高的古畫中的小女孩吸引住了，這個小女孩幾乎和他一樣高，手裡拿著玩具、笑臉盈盈地望著他，似乎在呼喚著「來跟我一起玩吧！」而像迷失在大觀園裡的小男孩和紅氣球，在跳蚤市場中分頭閒逛一陣子後，又再度聚首並一同離開了跳蚤市場，就像兩個朋友一樣。

跳蚤市場裡發生的事，似乎埋下了「分身」的伏筆，當小男孩和紅氣球一同離開跳蚤市場，轉上大街時，在背景的奇幻音樂暗示下，彷彿兩者一起走入一場夢境，一個和小男孩年紀相仿的小女孩，竟然也拿著一顆藍氣球與他們擦肩而過！紅氣球像個生性不定的孩子或小動物，馬上就貪玩地被藍氣球吸引了過去，小男孩只好跑過去將紅氣球拉回來，而這回又換藍氣球拖離小女孩的手，追過來找紅氣球，換小女孩跑過來把藍氣球拉回去。這一段與「分身」（也象徵著朋友）邂逅的橋段，將超現實的氣氛推展到極致，也讓氣球的擬人化達到了最高峰。

電影之外

電影中的五〇年代巴黎

首先，《紅氣球》中的巴黎，是個永遠只能在電影中才能再看到的巴黎。五〇年代的巴黎，正是經歷兩次世界大戰後、百廢待舉的頹圯城市，到處可見土木重建工程，巴黎郊區尚不是中產階級區域，而是尋常百姓的人家。節比鱗次的公寓透露著狹隘的生活空間，而街上開張著櫥窗做生意的店家稀稀落落，人心士氣相對保守規矩，公車上有著車掌先生收票管秩序，而馬路上有著騎警隊騎著高大的馬匹巡視街頭，但也是一個大人放心讓孩子自己走路去搭公車上學，而小孩會隨意躲到路人傘下躲雨的巴黎，這樣的巴黎已不是今日的巴黎模樣，但卻是個小孩幻想徜徉、大人懷舊思念的巴黎，從這點來看，《紅氣球》簡直是可以被收進一座關於巴黎的博物館。

影片所在的梅尼蒙當 (Ménilmontant) 位於巴黎的二十區，屬於美麗城 (Belleville) 的郊區，於 1860 年後被奧斯曼男爵整併進巴黎。戰後的梅尼蒙當對小男孩來說，是一個悲傷的場景，反映出他生活在一個哀傷、鬱悶的世界，幸好鮮豔活潑的紅氣球出現，讓小男孩和這個場景都出現了一點奇幻色彩。在導演眼中，梅尼蒙當區已不復從前。雖然也有學校、教堂、住宅、路燈及大眾交通工具等公共建設，但卻很明顯的是古早時代的標誌；公寓面積感覺不大，街上商店數量不多，交通不太擁擠，而巴士和火車的型號在今日也已不復見；這樣的一個市郊城鎮，建築物沒有任何色彩，連天空都是灰沉沉的，也因此唯一有著鮮豔色彩的紅氣球，成了如此強烈的對比。

法國新浪潮

《紅氣球》在 1956 年推出，正是蘊釀著五〇年代末期法國新浪潮風起雲湧之際，事實上，在《紅氣球》問世後三年推出的《四百擊》(Les quatre cents coups) 裡，我們也能找到相似的巴黎印象，而賈克大地 (Jacques Tati) 在 1958 年的《我的舅舅》(Mon Oncle) 中，孩童們於頹圯的巷弄和廢墟裡玩耍的模樣，對於孩子們嬉鬧姿態的精準研究和呈現，沒有太多旁支末節的俐落情境，以及近乎極簡的語言使用，更是與《紅氣球》後半段孩子們搶奪紅氣球的神采的遙相呼應。

《紅氣球》普遍被認為是前新浪潮電影，的確也有呼應著部分新浪潮的氣質，例如實景拍攝、大量使用自然光源和透過長鏡頭捕捉的寫實基調等風格，更重要的是在文本上有著顯而易見的作者印記，一如高達對社會的憤怒、楚浮對青春的傷懷，或侯麥對愛情的世故，拉摩里斯則是永遠嚮往自由和幻想的純真孩童。

侯孝賢的《紅氣球》

而在《紅氣球》飄揚將近半世紀之後，遠在地球另一端、做為台灣新浪潮最重要人物的侯孝賢導演，原本因為受到奧賽美術館邀請拍攝的系列短片之一計劃停擺，卻因緣際會受到短片《紅氣球》的啟發，於 2007 年完成另一部捕

捉新世代孩童生活日常的雋永劇情長片《紅氣球》(Le Voyage du Ballon Rouge)。

2008 年電影於台北上映前，在一場名為「巴黎·台北·紅氣球」的講座中，主持人聞天祥先生曾向侯孝賢導演提問，「短片《紅氣球》裡，孤獨男孩與紅氣球間的感情被描述，最後男孩和紅氣球一起飄走了；可是在您的作品裡，男孩好像在邀請紅氣球，氣球沒有立即反應，他還跟它玩，最後我們看著男孩看氣球飄走。您怎麼看原版《紅氣球》？在您自己的《紅氣球》裡，您又怎麼處理小孩和氣球的關係？」

侯孝賢導演如下回答：「...因為讀了一本書，提到五六年版的《紅氣球》，才知道有這部電影。我把電影找出來，覺得拍得很有意思，年代大約是我七、八歲的時代，導演的處理非常準確。那時的小孩家裡管教很嚴，學校管教也嚴，處處都是規矩；上車不能帶紅氣球，在家紅氣球被丟出來，帶去學校也不行。但片裡的小孩每天在外面玩，跟我們一樣，因為當時經濟不好，父母都要工作。那時紅氣球很稀奇，短片裡所有小孩都在爭取那氣球，最後把氣球打破了，打破之後，所有氣球都飛起來，好像在抗議，就這麼帶小孩往天上飛。我感覺小孩爭氣球的段落蠻現實，預告小孩進入成人世界的狀態。看完那部短片後，我覺得小孩與氣球的關係不錯，便把它納進我的影片。五六年

的紅氣球到〇六年來，知道現在的小孩不稀罕它，加上每天被傭人接送、保護得很好，小孩根本不讓碰氣球；片子裡，小孩心血來潮想招惹氣球一下，沒想到紅氣球真的來了，他去門外就可以把氣球拿到，但猶豫了所以沒有接觸，紅氣球就像個老靈魂在懷念它與小孩共處的日子，在一旁默默關照著孩子——這就是我採取的角度。」

媒體評論

《紅氣球》證明了即使預算再小，只要擁有無限想像力，依然能拍出一部強大的作品。《紅氣球》不但是是一部呼吸著幸福和靜好的電影，其普世價值更將不斷觸動每個世代孩子們的心。Olivier Petit, 〈魔幻電影雜誌〉(L'Ecran Fantastique)

電影中的主角奮力爭取自由的精神將永垂不朽，這部電影提供了孩子們很好的機會，讓他們能夠練習帶著批判的眼光去賞析記憶中的美好事物。Dominique Duthuit, 〈費加洛鏡報〉(Le Figaroscope)

延伸閱讀

書目

Albert Lamorisse, Le Ballon rouge, L'Ecole des loisirs (1976) (首度出版為1956年由HACHETTE出版社發行)

攝影

國民攝影師羅伯特杜瓦諾 (Robert Doisneau) 拍攝的一系列巴黎兒童作品

電影

《白駒》(Crin-Blanc) (艾爾伯特拉摩里斯, 1953)

《風箏》(Le Cerf-volant du bout du monde) (王家乙、羅傑比果 (Roger Pigaut), 1958)

《紅氣球》(Le Voyage du Ballon Rouge) (侯孝賢, 2007)

教學參考

於影片放映結束後，藉由以下圖片讓同學依序看圖說故事，並建立起故事敘事邏輯，可特別強調圖中主角及發生什麼情況。

1. 帕斯卡爬上路燈將一顆被困住的紅氣球救了下來。

4. 帕斯卡很驚訝紅氣球到處跟著他，而且還會跟他玩抓迷藏。

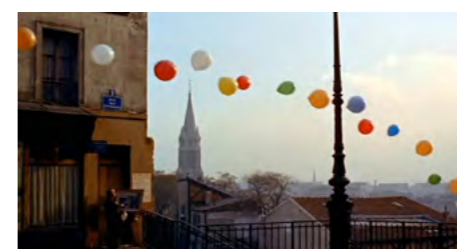
7. 帕斯卡坐在地上看著死掉的紅氣球，感到很傷心。

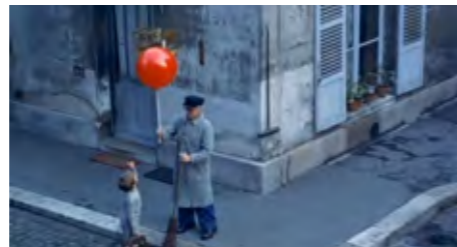
2. 帶著紅氣球的帕斯卡無法上公車。

5. 帕斯卡進麵包店買麵包，讓紅氣球自己在門口等。

8. 全巴黎的氣球們都飛到帕斯卡身邊來了。

3. 帕斯卡請工友伯伯幫他暫時看管紅氣球。

6. 帕斯卡為了保護紅氣球，獨自一人與小惡棍們抗戰。

9. 氣球們帶著帕斯卡飛上的天空。