

電影「美國心·玫瑰情」討論題綱

彭明輝 清華大學教授

「美國心·玫瑰情」這部片子的原名是“American Beauty”，它可以被翻譯成「美國之美」。但是，這部片子卻充滿了美國社會裡謊言、虛矯與自欺等極端扭曲而醜陋的事實：公司無情地對待員工，男主角 Lester 以勒索公司來反擊；女主角 Carolyn 一心想要把家庭布置得像是成功的中產階級，以便成全她的美國夢，實際上她的家庭千瘡百孔，一點也不幸福；男女主角的女兒 Jane 從十歲就開始當保母，為的是想隆胸；Jane 的同學 Angela（啦啦隊長）到處吹噓她的風流史，實際上卻是個處女；陸戰隊中校否認自己的同性戀傾向，卻嚴厲而僵硬地管訓太太和兒子，使得太太變得精神不正常，他兒子 Ricky 則用販毒所賺來的錢買高級的攝影和影音器材，近乎病態地記錄下各種醜陋、噁心的真實畫面。

許多影評都只注意到電影所揭露的負面線索，以及導演和編劇對美國社會以及美國夢的批判（見前三篇**參考資料**），卻忽略了導演和編劇苦心孤詣地埋伏下來的正面線索：男主角 Lester 在電影開始的時候說「我失去了些什麼，我不知道，只知道過去我沒有這麼死氣沉沉。」後來他找到勇氣辭職，當快餐店店員卻很快樂，甚至在 Angela 的撩撥下開始健身，最後死的時候面上帶著微笑，對自己的一生滿懷感激。在整部片子裡，我們經歷了男主角的迷思，以及他覺醒的過程，導演甚至在片尾說出了男主角 Lester 所體悟到的「美國之美」。可惜，這個層面的訊息很少被台灣的觀眾群感受到。

在底下的討論題綱裡，我嘗試著要把導演和編劇用心呈現在電影中的相關線索匯聚在一起，並且以問題討論的形式希望提供觀賞者一個探索這一部電影的軌跡。

討論題綱

[1] 這部電影暴露了許多美國社會的醜陋面，但是主角 Lester 在臨死時卻對他倒楣的遭遇說：「I guess I could be pretty pissed off about what happened to me, but it's hard to be angry when there's **so much beauty** in the world.」「I feel nothing but gratitude for every single moment of my stupid little life.」這就引發了幾個核心的問題：

（1A）對這個失意的中年男人而言，他臨死前所發現的「世上的美」是些什麼（而這些美竟然多到會讓他對自己的一生充滿感激）？

（1B）Ricky 用很貴的錄影器材拍錄他所看到的美，那是哪些東西？

（1C）Lester 和 Ricky 所看到的美有什麼關係？（注意：導演和編劇故意讓 Lester

和 Ricky 有一段完全一樣的台詞，那一段台詞的長度還很醒目，顯然是故意要在觀眾心中留下印象，而非偶然。)

[2] 儘管導演和編劇嘗試著要遊說我們說：「人生充滿著美麗」，但是全片卻充滿著不快樂和醜陋。導演和編劇心目中美麗和醜陋的分野在哪裡？

(2A) Carolyn 一再用誇大的動作進行自我暗示與自我催眠(「我一定會把這子賣掉！」)，這意味著什麼？這個動作，和陸戰隊中校對同性戀的強烈排斥有何相似處？這兩個角色的相似處又跟 Angela 這個角色有何相似處？

(2B) 前述三個角色有其相似處，另外三個角色(男主角 Lester、女兒 Jane 和販毒的男孩 Ricky)又有何相似處？這兩組角色是否暗示著某種對比？

(2C) 從前面這兩組角色的對比來看，被剪掉的玫瑰(以及桌上的玫瑰)有何隱喻上的連結或關連？

(2D) 玫瑰在片子一開始的時候就很顯眼，而 Carolyn 剪下玫瑰的動作則更刺眼。在全片中，玫瑰至少以三種不同的意味出場：Carolyn 剪下玫瑰的動作，擺在屋子裡各種桌上的瓶中玫瑰，以及遮掩 Angela 胸部和裸體的玫瑰。這三種玫瑰各有何不同的意味(暗示、象徵)？

(2E) 在 Lester 眼中，他太太 Carolyn 曾經是很美麗的(而他們的家庭生活也曾經是快樂、甜蜜的)。是什麼因素改變了 Carolyn？

(2C) 從前面的線索看起來，對於販毒的小孩 Ricky 而言，什麼是醜陋的？

[3] 男主角 Lester 因為 Angela 的撩撥而重新開始鍛鍊身體，導演與編劇想借這一段情節告訴我們什麼？

(3A) Lester 對 Angela 的態度單純只是情慾的渴望(色情的，純肉體的慾望)，還是逐漸轉化為別的性質？

(3B) 整部片子，從頭到尾，只有一個片段流露出人對人彼此的真心關懷，而成為整部片子裡最溫馨的片段。這是哪一個片段？

(3C) 男主角 Lester 是怎麼覺醒過來的？(為什麼他要辭職？為什麼要降格以求去當快餐店店員？為什麼要把所有敲詐來的離職金拿去買一輛跑車？為何會迷戀 Angela？為何在打開 Angela 的衣服後突然放棄跟她做愛？他跟 Angela 的最後對話又帶給他怎樣的醒覺？他臨死前回顧一生，為何會對一生滿懷感機)？

(3D) 男主角 Lester 死的時候，對著一張黑白照片微笑著。這個微笑意味著什麼？

(3E) 在片頭說：「我失去了些什麼，我不知道，只知道過去我沒有這麼死氣沈沈。」他失去的是什麼？為何會失去？

[4] 女主角 Carolyn 對人生的夢想，很像是一場典型的美國夢 (American dream)：白手起家。但是整部片子看起來像是在批判 Carolyn 的美國夢。這也讓我們不禁聯想到：導演和編劇是不是透過這一部片子在批判當代的美國夢？

(4A) Carolyn 的人生夢想充滿了自欺、虛假與謊言。你能否從不同的角度來檢視 Carolyn 的美國夢，包括她的婚姻關係、親子關係、她跟房地產大亨的一日情，以及她在推銷房子前後的自我對待方式。

(4B) “American dream” 一直是美國人自傲的文化與社會制度特質。從美國開國以來，“American dream” 的核心一直就是關於發財夢，乃至於以橫財(淘金)而致富的故事嗎？還是如同這個詞的原意 “It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position.” 參考資料(4)·(5)·(6)

參考資料

- (1) 同體大悲 <http://blog.chinatimes.com/onlooker/archive/2008/02/01/241541.html>
- (2) 論美國心玫瑰情 <http://homepage.ntu.edu.tw/~r94122007/american.htm>
- (3) <http://www.dramatist-tw.org/tda/html/modules/magazine/makepdf.php?articleid=237>
- (4) “Who Wants to Be a Millionaire: Changing Conceptions of the American Dream”
http://www.americansc.org.uk/online/American_Dream.htm
- (5) “Selling Out The American Dream,” <http://hbswk.hbs.edu/item/6071.html>
- (6) “James Truslow Adams,” http://en.wikipedia.org/wiki/James_Truslow_Adams