

新天堂樂園

基本資料

片名：新天堂樂園 (Cinema Paradiso)
導演：吉斯皮·托納多利 (Giuseppe Tornatore)
演員：菲力普·諾雷 (Philippe Noire)
薩瓦多利·卡西歐 (Salvatore Cascio)
傑克·貝漢 (Jaques Perrin)
配樂：顏尼歐·莫里克奈 (Ennio Morricone)
片長：170分鐘

故事大要

第二次世界大戰戰後，戰敗國的義大利，正是一片殘破，百廢待舉的年代。主角沙維托（多多）還是個小學生，家中十分貧窮，便在教堂中充當神父的小助手，來貼補家用。在當時，教堂不僅是地方上的信仰中心，同時也是人們生活的重心；大家在教堂中禱告、告解、彌撒、宣布重要事項，甚至於是看電影。教堂及其前的廣場，成為小鎮中最重要的所在。神父則猶如電檢處，將電影中有如親吻、說髒話等等「有傷風化」的內容，均毫不留情地剪去，以保證小鎮上的人心，不會被這些內容給「污染」。然而多多最快樂的時刻，就是躲在帷幕後偷看神父檢視這些電影之時了，也因此多多和放映師艾費多成了忘年之交。在那貧窮的年代，剪下的電影膠卷變成多多的玩具，最後聰明的多多甚至學會操作放映機。然而，由於早期膠卷易燃，在一次意外中，多多家失火了，禍首正是多多收藏作為玩具的膠卷，母親因此不准多多再接近放映室。不過，在一次補校的考試中，多多幫助了艾費多過關，才得以再次接近他心愛的電影。不久後，放映事也意外失火了，艾費多雖蒙多多搭救，但失去了雙眼，教堂也燒毀了，鎮上失去了唯一的娛樂。此時，一名中了彩卷的幸運兒願意出資修復。終於，新戲院落成了，取名「新天堂樂園」。因為多多是鎮上唯一會操作放映機的人，便順理成章接替了艾費多的工作。神父則失去操刀電檢的權力；電影的觀賞，也不再受到限制。

光陰飛逝，多多逐漸長成英俊的青年，他仍從事放映工作，同時也嘗試拍攝短片。在一次偶然中，他拍到一名金髮藍眼的美麗女子。她名叫艾蓮娜，多多立刻愛上了她。他對她說：「我夜裡下班，會等在妳的窗前，若妳願接納我，便將窗子打開。」於是，一天天過去，由夏至冬，至一年將盡，女孩始終未接納多多。終於，在除夕已過，慶祝新年的炮竹聲中，女孩來到了放映室，她接納了他。不過，好景不常，愛蓮娜的父親，不贊成二人交往；階級的差異，仍是最現實的問題。同時，多多還碰上服兵役的麻煩。在陰錯陽差之下，多多錯失了與艾蓮娜的會面；他充滿愛意的情書，同樣也無法寄達艾蓮娜處。美麗的戀情，有了不完美、不得已的句點。

一年過去，當多多再回到家鄉，已人事全非。艾費多安慰多多，要他離開家鄉，要他忘掉這裡的一切，不可以再回來，要到羅馬、到大城市發展，要「聽別人談起你！」於是，多多離去，三十年間也沒有再回來；他真的成名了，成了國際知名的導演——沙維托。而艾費多去世的消息，更是沙維托（多多）的母親輾轉聯絡，他才終於得知。此時，沙維托已是功成名就的中年男子，卻猶忍不住回憶起從前。最後，沙維托終於決定回到家鄉，要送如父如師的老放映師艾費多最後一程。他看到了三十年不見的母親，母親仍原樣保留著他的房間。他看到了已殘破廢棄的「新天堂樂園」，市政府決定將之爆破，改建為停車場。沙維托待在家中，看著昔日所拍攝的佳人情影；更來到幾如廢墟的「新天堂樂園」，番所著放映室中塵封已久的物件，多多不勝唏噓。因緣巧合地，多多居然再與艾蓮娜重逢了。一夜深談，終於解開二人心中封藏三十年的迷團。原來，艾費多隱瞞了艾蓮娜曾來尋多多之事；又騙艾蓮娜說多多希望二人分手。而這一切，都只因艾費多希望多多能出外發展，打出一片天，不要被小鎮給困死。沙維托終於知道了真相，卻也只能帶著遺憾回到羅馬。臨行前，艾費多遺孀將一份神秘禮物交給沙維托，說是艾費多特別留給他的。

回到羅馬，沙維托打開禮物，是一捲膠卷。多多好奇地放映出來，原來都是當年神父所剪下吻戲、「有傷風化」情節的片段，艾費多細心地剪輯成一捲膠卷。多多看著銀幕，往事如潮，感觸萬千，而電影也在這令人蕩氣迴腸的氣氛中，畫下了句點。

電影的形式

1 電影的敘述方式

——電影一開頭是現代，再到敘至戰後的義大利，而開展這部電影的主要內容。在敘述少年、青年多多時，幾次跳回現代，穿插中年沙維托的身影，同時也一再提醒觀眾，這是沙維托的兒時回憶。

2 經典電影的畫面與台詞

——這是一部講「電影」的電影，導演不只是藉著經典電影來代替劇中人、甚至是導演自己來說話，隱隱然也有向前輩名導演致敬之意。

3 重要元素

——滄桑之感：電影中一再出現今昔之對比，如戲院、電影、小鎮人們的生活、交通工具（多多坐火車離開，搭飛機回來，甚至多多所開的車子）……等等，強調了「進步」，卻也隱含著幾許「懷古」的哀愁。

——鈴聲：從電影一開始的電話鈴聲、風鈴、沙維托回憶中教堂的手搖鈴、學校的鐘聲……；鈴聲雖不起眼，卻串起了整部電影。

4 配樂

——配樂，是這部電影成功、感人的重要因素。本片的音樂是大師顏尼歐·莫里克奈（Ennio Morricone）的作品。迴腸盪氣的音樂，成功傳達了劇中人物的喜、怒、哀、樂，與劇情配合得絲絲入扣。試著比較教堂失火時刻與多多戀愛時候的配樂，就能明白：好的音樂真的是勝過千言萬語。

你可以這樣欣賞

——這部電影除了動人的故事情節之外，還可以告訴我們什麼？

1 它也是一部電影的發展史

膠卷由易然而至安全，再到今日全然不必膠卷的數位攝影

攝影機由簡易的八釐米手持攝放兩用機，日益精進為專業的錄放設備

畫面由黑白至彩色

聲音效果由默片至有聲，再至立體聲、環繞音效

電影院從簡陋的露天「蚊子電影院」到極視聽享受的高級影城

電影的播放由電影院而至家庭錄影帶、VCD、DVD

電影的重要性也從人們的主要娛樂，退而為電視、電玩所取代

2 生命中的無奈

人的一生當中，究竟何者最為重要？終極的追求是什麼？

——你能理解，甚至認同老放映師艾費多所為多多（沙維托）作的一切？

愛情與事業孰重？

——如果你是多多，你要追求生命中的至愛？還是事業夢想的成功？

人越長大，是否越難快樂？欲望也越難滿足？

——電影中童年與青年時期的多多，無論快樂、憂傷，是如此生氣盎然；對比中年功成名就的沙維托，似乎失去了「笑」的能力。

電影刻畫人生，抑或是人生模仿電影？

——電影中，艾費多一再引用電影中的經典台詞來教導多多。但他在勸多多離去時又說：「人生與戲劇不同，人生……難多了！」究竟是「人生如戲」？還是「戲如人生」？電影開始時，我們可能還會為劇中小鎮上人們入戲太深而覺得好笑；但在電影結束時，恐怕也少有人能不因劇情起伏而深深動容吧。戲劇與人生的界限，至此泯然無別。

餘韻——120分鐘精簡版與170分鐘完整版之差異

——本片在1990年，獲得金球獎以及奧斯卡最佳外語片獎。不過當時所放映的是120分鐘的版本。2000年前後，導演才剪輯了這麼一個170分鐘的「完整版」。不過，似乎並沒有在戲院中公開發映過。二者長短殊異，評價亦有別；「完整版」固然交代了多多與艾蓮娜分手的詳情，但片尾二人再重逢的一場戲，似乎有些畫蛇添足，總覺得有些事，似乎不必說得那麼清楚；我們豈能要求在人生中所遇見的每一件事情，都必須有個合理交代呢

？120分鐘的版本，雖然留下了些許迷團，但反而讓觀眾在看過之後，更有惆悵之感觸；而艾費多的形象，也比較一致而完整。個人覺得，120分鐘的精簡版，是較為緊湊、精采，且能給予觀眾更多想像空間的。

問題探討

- 1 說說看這部電影中，最讓你感動的情節是什麼？為什麼？是不是和你的生命經驗有所契合呢？
- 2 如果你是劇中的主角「多多」，你想要選擇的是哪一種人生？為什麼？
- 3 在電影中，放映師艾費多曾告訴多多一個有關於士兵與公主的故事，對於士兵的最後離去，你的解釋是什麼？又，如果你是那名士兵的話，你又會怎麼作？為什麼？
- 4 你喜歡看電影嗎？你的理由是什麼？請按照重要程度至少列出五個。

延伸閱讀

電影方面

- 1 「新天堂樂園」120分鐘的精簡版
——如果能夠找得到的話，絕對值得將它找出看過。或許，你也會更喜歡這個版本。
- 2 在電影中出現了一些經典名片的片段，如卓別林的默劇、「驛馬車」、「北非諜影」、「亂世佳人」、「大地震動」等，甚至是引發學童集體手淫的「上帝創造女人」，雖是年代久遠，但在影史上意義重大，愛電影的人不可錯過。
- 3 「海上鋼琴師」、「真愛伴我行」
——這是本片導演的另外兩部作品，前者同樣有著濃濃的懷舊風，後者則也是以義大利為背景，雖然與本片風格不盡相同，但也頗值得一觀。

書籍方面

認識電影 Louis Giannetti 著、焦雄屏等譯 遠流（電影館叢書）

——喜歡「新天堂樂園」這部電影的人，對電影也應該有著一股狂熱吧；此書是遠流「電影館」叢書的第一本，適合喜歡電影的人。或許，看完了第一本，就可以接二連三，持續地看下去吧。

音樂方面

本片的音樂是大師顏尼歐·莫里克奈（Ennio Morricone）的作品。他其他的電影配樂作品，如「荒野大鏢客」、「四海兄弟」、「教會」等，也都值得聆賞。

新天堂樂園http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.html/id=1006

悄悄告訴她http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.html/id=362

樂士浮生錄http://app.atmovies.com.tw/movie/movie.cfm?action=filmdata&film_id=fBatm0895015

樂士浮生錄<http://blog.yam.com/michaelwu30/article/16175874>

花樣年華<http://www.blockbuster.com.tw/movieDetail.html?mid=2070>