

真實與虛幻中的性別角力 - 論《羊男的迷宮》中重返母性空間的可能性

張文、吳振岳

E-mail: 371962@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文旨在以女性電影主義為立論基礎來檢視影像創作對性別角力的觀察與描述。以導演喬勒蒙迪多羅 (Guillermo del Toro) 2006年自編自導的作品《羊男的迷宮》(Pan's Labyrinth) 為例,釐清其中的性別權力結構,及呈現女性形象的手法。透過精神分析主義及後現代主義對片中畫面安排、演員表現,及敘事結構加以分析,探討喬勒蒙迪多羅如何利用一則魔幻寫實的黑暗童話,試圖顛覆父權社會中原有的性別結構,重建母性空間。本論文主要以三個面向切入:(一)探討片中二元對立的元素如彼此影響與牽制。(二)應用精神分析及後現代主義來檢視《羊男的迷宮》中女性角色,並呈現性別權力結構。(三)探討導演喬勒蒙迪多羅如何利用影像元素試圖顛覆專制父權,並討論重返母性空間的可能性。

關鍵詞:羊男的迷宮、精神分析、後現代主義、性別權力結構、母性空間

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要... iv 誌謝.....v	目錄.....vi
.....viii	第一章 緒論 1
1.1 研究背景與動機 1	1.2 研究目的及問題 4
1.3 研究範圍,方法與步驟 5	第二章 理論探討 12
2.1 女性電影理論發展 12	2.2 看不見的權力運作 18
2.3 女性主義應用精神分析理論 20	第三章 影像世界中的性別權力結構 24
3.1 電影的迷幻力量 24	3.2 二元對立的權力角力 27
3.3 觀影現象的性別辯證 43	第四章 前伊底帕斯時期與母性空間 51
4.1 以母親為中心的前伊底帕斯時期 51	4.2 前伊底帕斯時期中的母女關係 55
4.3 抗拒「固定」的母體 63	第五章 結論 68
參考文獻 70	圖目錄 圖1.1 片中三道窄門及羊男提到三件任務 2
圖1.2 《羊男的迷宮》海報 3	圖1.3 導演喬勒蒙迪多羅 (Guillermo del Toro) 5
圖1.4 研究架構圖 11	圖2.1 圓形監獄 (panopticon) 實景 20
圖3.1 片中現實世界與幻想世界的冷暖色調比對 26	圖3.2 片中現實與幻想世界中單調與繁複的空間安排 27
圖3.3 左:古典神話中的牧神 右:《羊男的迷宮》中羊男形象 29	圖3.4 羊男告訴歐菲莉亞她是月亮之女,肩上有月亮型胎記可以證明 31
圖3.5 以上尉為主題的《羊男的迷宮》海報 33	圖3.6 片中上尉刑求梅西迪的情景 34
圖3.7 片中歐菲莉亞母親教育她需服從體制的畫面 35	圖3.8 歐菲莉亞母親不小心洩漏心中想法的畫面 36
圖3.9 片中軍醫不服從上尉命令的畫面 37	圖3.10 片中二元對立元素示意圖 38
圖3.11 如出一轍的上尉的宴會廳及瞳魔的宴會廳 39	圖3.12 片中出現的子宮/陰道意象 40
圖3.13 歐菲莉亞在幻想世界遇到的第一任務及第二任務 42	圖3.14 上尉離開迷宮時面對游擊隊的情景 43
圖3.15 片中上尉歡迎歐菲莉亞母親到軍營時的畫面 44	圖3.16 《七年之癢》電影海報 45
圖3.17 片中梅西迪被追捕畫面 47	圖3.18 片中上尉對梅西迪刑求,及最後槍殺歐菲莉亞 48
圖3.19 鏡頭由妖精/梅西迪/歐菲莉亞的角度攝影 49	圖3.20 片中梅西迪刺傷上尉時的畫面 50
圖4.1 歐菲莉亞選擇犧牲自己不傷害弟弟 52	圖4.2 羊頭意象與子宮示意圖 54
圖4.3 地底王國 55	圖4.4 上尉要求懷孕的歐菲莉亞母親須以輪椅代步 56
圖4.5 歐菲莉亞告訴梅西迪她對懷孕生子的想法 57	圖4.6 歐菲莉亞和媽媽討論結婚的意義 59
圖4.7 歐菲莉亞和母親之間的衝突 60	圖4.8 歐菲莉亞要求梅西迪唱搖籃曲給她聽,及在母親過世後要求梅西迪帶她離開軍營 61
圖4.9 歐菲莉亞以牛乳與自己的鮮血餵養曼陀蘿草根 62	圖4.10 歐菲莉亞和母親腹中胎兒喊話 62
圖4.11 歐菲莉亞說故事時的畫面跳接 64	圖4.12 片末令觀眾反思的開放性結局畫面 67

參考文獻

1. Barry Smart著。蔡采秀 譯 (1998)。《傳柯》。台北:遠流。
2. David Gilmore著。何雯琪 譯 (2005)。《厭女現象 - 跨文化的男性病態》。台北:書林。
3. Elizabeth Wright著。楊久穎 譯 (2002)。《拉岡與後女性主義》。台北:貓頭鷹。
4. Franklin L. Baumer著。李日章 譯 (1988)。《西方近代思想史》。台北:聯經。
5. Griselda Pollock著。陳香君 譯 (2000)。《視線與差異》。台北:遠流。
6. Julia Kristeva著。彭仁郁 譯 (2003)。《恐怖的力量》。台北:桂冠。
7. Liesbet van Zoonen著。張錦華、劉容玫 譯 (2001)。《女性主義媒介研究》。台北:遠流。
8. Linda Nochlin著。游惠貞 譯 (2005)。《女性,藝術與權力》。台北:遠流。
9. Michel Foucault著。劉北成、楊遠嬰 譯 (1999)。《規訓與懲罰 - 監獄的誕生》。台北:桂冠。
10. Nancy Chodrow著。張君玫 譯 (2003)。《母職的再生產 - 心理分析與性別社會學》。台北:群學。
11. Sheldon Cashdon著。李淑瑋 譯 (2001)。《巫婆一定得死:童話如何形塑我們的性格》。台北:張老師文化。
12. Susan A. Basow著。劉秀娟 譯 (1996)。《兩性關係:性別刻板化與角色》。台北:揚智。
13. Tori Moi著。王亦婷 譯 (2005)。《性/文本政治:女性主義文學理論》。台北:巨流。
14. Vicky Lebeau著。陳儒修、鄭玉菁 譯 (2004)。《佛洛伊德看電影:心理分析電影理論》。台北:書林。
15. 王國芳、郭本禹 著 (1997)。《拉岡》。台北:生智。
16. 李臺芳著 (1996)

)。《女性電影理論》。台北:揚智。17.唐荷著(2001)。《女性主義文學理論》。台北:美學書坊。18.高宣揚著(1999)。《後現代論》。台北:五南。19.曾曦淑主編(2004)。《身體變化 - 西方藝術中身體的概念和意象》。台北:南天。20.趙庭輝 著(2010)。《敘事電影與性別論述》。台北:Airiti Press Inc.。21.羅婷著(2003)。《Julia Kristeva》。台北:揚智。22.賴俊雄主編(2008)。《傅柯與文學》。台北:書林。23.顧燕翎主編(2000)。《女性主義理論與流派》。台北:女書。

二、網路部分

- 1.Pan ' s Labyrinth (2011/8/5)
<http://blog.roodo.com/brilliancy/archives/3150685.html>
- 2.子宮的戰爭:論《羊男的迷宮》的性別意象(2011/10/12)
http://rekegiga.blogspot.tw/2007/05/blog-post_16.html
- 3.《羊男的迷宮》(2011/12/5) <http://blog.yam.com/YenC/article/9843539>
- 4.《羊男的迷宮》(2011/12/5) <http://www.wretch.cc/blog/jazzstanley/9774884>
- 5.抉擇的痛苦:評《羊男的迷宮》(2011/09/25)
http://rekegiga.blogspot.tw/2007/04/blog-post_28.html