

cmchao / November 30, 2017 10:47AM

[《雷神索爾3》的毛利人導演，究竟在電影藏了多少大洋洲文化彩蛋？](#)

《雷神索爾3》的毛利人導演，究竟在電影藏了多少大洋洲文化彩蛋？

BY 部落好朋友 · 2017/11/29

Credit: <https://vimeo.com/244494465> / CC BY-SA 2.0Credit: <https://vimeo.com/244494465> / CC BY-SA 2.0

美國好萊塢工業機器向來有徵召在非西方影視版圖成名的導演來拍攝商業大片的習慣，這樣的生產管線拉來了包括最早的墨西哥三傑 Alejandro González Iñárritu、Alfonso Cuarón、Guillermo del Toro，巴西的 Fernando Meirelles、José Padilha，南韓的朴贊郁、奉俊昊，俄國的 Timur Bekmambetov，以及剛入坑的智利的 Pablo Larraín 和中國的張藝謀等等。

最近，這部機器則捲向紐西蘭，找到了鬼才導演 Taika Waititi 執導漫威工作室下半年度的重量級英雄片《雷神索爾3：諸神黃昏》（下稱「雷神索爾3」）。

《雷神索爾3》毛利人導演 Taika Waititi (Credit: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0)

好萊塢為何請 Taika Waititi 執導《雷神索爾3》

Taika Waititi 是何方神聖，會讓漫威工作室願意把這樣重要的商業片交付給他？特別是他之前的作品都是獨立色彩濃厚、以紐西蘭當地邊緣小人物為主題的低成本作品。

其實這個選擇並不是那麼地意外。首先，他在早先已與漫威工作室的母公司迪士尼合作過，擔任《海洋奇緣》初期劇本的撰寫者，關於這點我在之後會繼續談到。第二，他的上一部作品《神鬼獵野人》（ Hunt for the Wilderpeople ）創下了紐西蘭影史上最賣座電影的記錄，擊敗的則是自己之前的作品《我的爸爸是麥可》（ Boy ）。而他的另外部黑色喜劇《吸血鬼家庭屍篇》（ What We Do in the Shadows ）也在美國院線上映過，並獲得極高的評價。

儘管如此，他獲邀執導《雷神索爾3》的消息還是不被多數電影評論者看好（除了這位鍵盤先知之外，他說 Waititi 過往作品中對另類家庭關係的探索以及對看似不相干的人如何建立起情誼的描繪，非常適合雷神索爾的角色結構）。但這些質疑的聲音在片子上映後優異的票房表現與如潮的佳評中已蕩然無存——我們甚至可以說他隻手拯救了《雷神索爾3》前面兩集疲弱的聲勢，並給予了這個系列中的角色們新的生命與親切感。

但本文可不是《雷神索爾3》的影評，接下來涉及電影內容的部分也絕對不會爆雷，請讀者放心。身為一個研究大洋洲社會文化的學者，我想聊的是 Waititi 紐西蘭毛利人原住民的身份，以及他如何在一部以北歐神話和英雄漫畫為主題的片子中，獨具匠心地埋下帶有大洋洲文化意涵的線索，並且以開闊、有創意的視野來看待自己的文化。

Taika Waititi 所執導《我的爸爸是麥可》的劇照之一。（ Credit: Richard Lemarchand / CC BY-NC-SA 2.0 ）

Waititi：我們幽默感來自殖民壓迫，但很有意思

我們的幽默感其實是來自很黑暗的地方，這是被殖民壓迫將近 200 多年造成的結果，但我覺得非常有趣。Waititi 的父親是毛利人，在地方務農但同時也是一個畫家，母親則是俄國猶太裔的學校老師，兩邊親屬給他的影響都很大。他小時候是在父親的家鄉、紐西蘭東北角屬於 Te Whānau-ā-Apanui 部落的海邊小鎮 Waihou Bay 長大，稍大些後他則跟著母親在首都威靈頓居住，這樣充滿彈性與變動的生命經驗使他對「毛利人」的身份認同有很不一樣的想法。

在一次訪問中被問及毛利電影，他提到：

「我們有名的電影有《Once Were Warriors》，基本上就是關於毛利人如何酗酒自相殘殺。然後還有《鯨騎士》，以另一種方式看待毛利文化，也就是靈性的層面，但某種程度反而加深了大家認為毛利人都是一天到晚騎著動物，與鬼魂講話的印象。我的電影《我的爸爸是麥可》就是想要扭轉這樣的視角。」

以 Waititi 兒時故鄉 Waihou Bay 為拍攝地點的《我的爸爸是麥可》講的是一個熱愛麥可·傑克森的毛利少年如何跟剛出獄的爸爸重新相處的故事，與以一個喜歡饒舌歌手吐派克的逃家毛利少年為主角的《神鬼嚎野人》一樣，沒有悲情或靈性的敘事，有的則是角色們以平靜、自嘲的態度面對不平常的生命處境與家庭關係所創造出的反差喜感——這，就是使 Waititi 成名的冷面笑匠式喜劇（deadpan comedy），也是他選擇處理毛利文化這樣敏感的主題的切入點。

在另一個訪談中他這樣說：

「我們毛利人其實是非常搞笑的民族。我就是在這樣的文化中長大，所以我知道我們很好笑。而且我們的幽默感其實是來自很黑暗的地方，這是被殖民壓迫將近 200 多年造成的結果，但我覺得非常有意思。」

所以當迪士尼找 Waititi

來寫《海洋奇緣》初版的劇本時，他也一樣把這種幽默感與對家庭關係的探索帶進來。他把莫娜寫成有 6 個兄弟，並加入了許多 Waititi 式的冷笑點。而最重要的是，最後他的離去其實並非外界揣測的「被白人團隊逼退」，而是，用他自己的話來說，「覺得無聊了」。於是他自己主動求去，從加州迪士尼總部回到紐西蘭，拍攝了計畫已久的作品《吸血鬼家庭屍篇》。但他說他還是有跟迪士尼團隊保持聯絡，也樂見《海洋奇緣》的發行。

我想，依他的性格，住在威靈頓郊區的吸血鬼室友們的故事，應該比寫關於大洋洲傳統文化的劇本還來得有趣太多了。

Taiki Waititi 生長的 Te Whānau-ā-Apanui 部落，名 Waihou Bay 的海邊小鎮。（Credit: DB Thats-Me / CC BY-SA 3.0）

相信藉由對 Waititi

這樣的背景介紹，看過《雷神索爾3》的觀眾應該更能瞭解片中一個個彷彿封印被解開的老角色們的喜感是由何而來——他們不再是遙不可及的超級英雄，而是跟你我一樣有著各種情緒與家庭困擾的常人。若還沒觀賞電影但很想體會這種感覺的話，建議看一下在去年《美國隊長3：英雄內戰》上映後由漫威工作室釋出一個短片《Team Thor》，內容在講當超級英雄們在《美國隊長3：英雄內戰》中互鬥時，索爾到底跑去做什麼了？

許多人不知道的是，這個令人發噱的短片正是出自 Waititi

之手，而其偽紀錄片的手法，就是讓《吸血鬼家庭屍篇》的黑色幽默發酵的主因。

以細膩的電影安排回應毛利文化

他細膩的用心與安排，恐怕比一些高舉「正義」大旗的原民運動者還要貼近當代大洋洲文化的脈動。然而上面提到 Waititi 那種以日常戲謔的方式看待毛利文化的態度、以及對《海洋奇緣》劇本寫作的放棄，絕對不代表他對大洋洲文化的不敬或不看重。相反地，他細膩的用心與安排，恐怕比一些高舉「正義」大旗的原民運動者還要貼近當代大洋洲文化的脈動。

首先，由於拍攝地點在澳洲的黃金海岸，他有意識地主動把澳洲原住民納入其團隊中。這包括讓澳洲原住民演員 Shari Sebbens、Stephen Oliver 與其老搭檔毛利演員 Rachel House（《海洋奇緣》中 Tala 阿嬤的配音）飾演片中的角色，並給予許多澳洲原住民電影工作者在各部門實習的機會。除此之外，在開拍的第一天，他還邀請了黃金海岸的傳統領域擁有者 Yugambeh 族人為他們舉行歡迎儀式，他的團隊中的一位毛利長者則回以一個相應的祈福儀式。因此某種程度來說，《雷神索爾3》的開始是大洋洲中這個兩個族群合作的結果。

這樣的敬意在片中則展現在更隱匿的地方。當 Valkyrie 這個角色初次登場亮相時，她的戰鬥機的裝飾色系是毛利民

族旗的顏色。而在最終戰鬥中，她的新戰機的設計完全是在向澳洲原住民旗致敬。有論者甚至認為這樣的安排，以及將在漫畫中是白人的 Valkyrie 設定為黑人的改變，是有原住民反抗殖民主義的隱喻。但若是對 Waititi 瞭解的話，應該可以知道他不喜歡談這種太過講道理的東西。

Waititi 在電影幕前幕後安排許多大洋洲文化元素，甚至讓 Yugambeh 族人與毛利族進行合作對話。

電影大玩文化符碼，讓大洋洲文化不再只存於部落或儀式

他表示毛利人見面打招呼會說「Tēnā koe」，直譯就是「你在這裡啊！」。對他來說，只要能夠「出現」，就是成功了。Waititi 自己其實也在片中尬了一角。他飾演的是與索爾成為朋友的外星石頭戰士 Korg。在觀賞此片時，不知為什麼我對這個角色感到十分親切。後來讀 Waititi 的訪談時才知道，原來 Korg 的原型是紐西蘭奧克蘭熱鬧的 K 路上的玻里尼西亞夜店保鏢；這些玻里尼西亞夜店保鏢的形象十分鮮明，鮮明到紐西蘭著名的薩摩亞脫口秀二人組還以此為主題設計了一套表演。他們身型魁梧但卻輕聲細語，不會輕易與人起衝突，而這樣的反差反而造成了莫名的喜感。

著名的美國薩摩亞裔美式足球球員 Troy Polamalu

也是如此，他在場上以矯捷的身手與拼命三郎式的衝勁聞名，但在接受訪問時，輕柔的聲調與一頭 Waititi 的長髮可以讓你醉倒——

事實上，多數的玻里尼西亞裔球員都有這樣的特質，甚至逐漸形成了一種另類的「刻板印象」。Waititi 在這裡玩弄的就是這樣的符號意象。

最後，有一幕 Korg 在與索爾談論競技場搏鬥用的武器時，手上拿著一把長長的叉子，我當時一看忍不住在腦中驚呼一聲，這不就是著名的斐濟「食人叉」的巨大版嗎（後來回去翻閱傳教士的記載，發現更像是斐濟傳統武器「三叉矛」）？更有趣的是，Korg 在拿著叉子的當下還說了一句台詞：「這叉子的確沒什麼用，除非你是用來對抗三個總是混在一起的吸血鬼。」明顯地是在用之前的片子《吸血鬼家庭屍篇》的梗；這更讓我相信斐濟三叉矛在這裡的出現是有意義的。

難道 Waititi 玩大洋洲文化元素的符號遊戲竟可以隱匿到這種程度？！（有網友發現西巴布亞著名的 Asmat 盾牌也出現在浩克的房間裡）我只能說，大洋洲文化在他手中已不再是「傳統」、「神秘」的事物，而是非常酷、有趣、多變的東西，且不是只能存在於部落或儀式之中，而甚至可以出現在外星球！

能夠對這些文化元素做精準但又不失樂趣的掌握，絕非單單有一般所謂「文創」的想法就好，而是根基於身體力行的尊重，還有一種開闊豁達的精神。

在一次 TED 演講中，Waititi 以他認為何謂「成功」收尾。他表示毛利人見面打招呼會說「Tēnā koe」，直譯就是「你在這裡啊！」。對他來說，只要能夠「出現」，就是成功了。

大洋洲或南島文化元素近來頻頻在大螢幕上現身，儘管爭議不斷，但這不也是一種成功嗎？

（本文原標題為〈談《雷神索爾3 諸神黃昏》的那位毛利導演與隱藏的大洋洲文化元素〉，原作者為林浩立，原刊於《芭樂人類學》，採用「創用CC姓名標示-非商業使用-禁止改作 3.0 台灣版條款」授權。）

大洋洲文化在 Taika Waititi 手中已不再是「傳統」、「神秘」的事物，而是非常酷、有趣、多變的東西。（Credit: <https://vimeo.com/244494465> / CC BY-SA 2.0）

延伸閱讀

《雷神索爾3》的毛利人導演，究竟在電影藏了多少大洋洲文化彩蛋？

《海洋奇緣》浪漫神話背後是一段人類未解的失落歷史——我們為何不再遠洋了？
