

電影蟻人文本

投稿類別：藝文類

篇名：

電影《蟻人》文本分析

作者：

陳珮安 市立秀峰高中 高一七班

指導老師：

范綺萍老師

壹、前言

一、研究動機

試想，擁有可以讓自己身體變成像螞蟻大小的能力，是一件多酷的事情啊！還有，可以號令螞蟻讓牠們完成你要的指令，真是令人興奮；蟻人電影就可以滿足這樣的奇思妙想。蟻人電影提出來幾個非常有趣的論點，例如：透過一種粒子來縮短原子距離同時增強密度與強度，人類就可以縮小至螞蟻大小；此外，透過電磁波去干擾螞蟻中樞嗅覺神經就可以命令螞蟻去完成指令；劇情部分則是以英雄主義題材，邪終究不勝正貫穿全場。但真正讓我想研究的是，如何運用這個變大變小的題材，發揮自己觀察力，就像兒時記趣中作者沈復所說的：余憶童稚時，能張目對日，明察秋毫。見藐小微物，必細察其紋理，故時有物外之趣。研究蟻人電影並進行文本分析可以讓我了解從小視野看大世界的心情，以及導演利用哪些電影拍攝技巧來呈現劇情，也藉此豐富我充滿好奇及期待冒險的高中學生生活。

二、研究目的

1. 電影「蟻人」之劇情結構與推展
2. 電影「蟻人」之角色設定與分析
3. 電影「蟻人」之劇情研究
4. 電影「蟻人」的主體探討
5. 電影「蟻人」拍攝手法
6. 原著與電影編劇之比較
7. 導演（派頓·瑞德）電影風格介紹

貳、正文

一、電影「蟻人」之劇情結構與推展

漢克·皮姆研究出一種能夠讓人體縮小到原子大小的「皮姆粒子技術」，並努力捍衛成果。他發現舊門生達倫·克羅斯已經霸佔他一手創始的「皮姆科技企業」，並著手研發一種跟皮姆粒子類似的技術「黃蜂戰甲」。得知此事的漢克開始緊張，認為此技術如大量生產會引起軒然大波。

一名技術高超的竊盜犯史考特·朗恩出獄後決定洗心革面，去看自己心愛的小女兒凱茜時，卻被前妻以沒交贍養費為由趕出門外。由於他有犯罪前科難找工作，缺錢的史考特只能回去找前獄友路易斯合作一件竊盜案，想去偷盜一棟大宅中的保險箱。

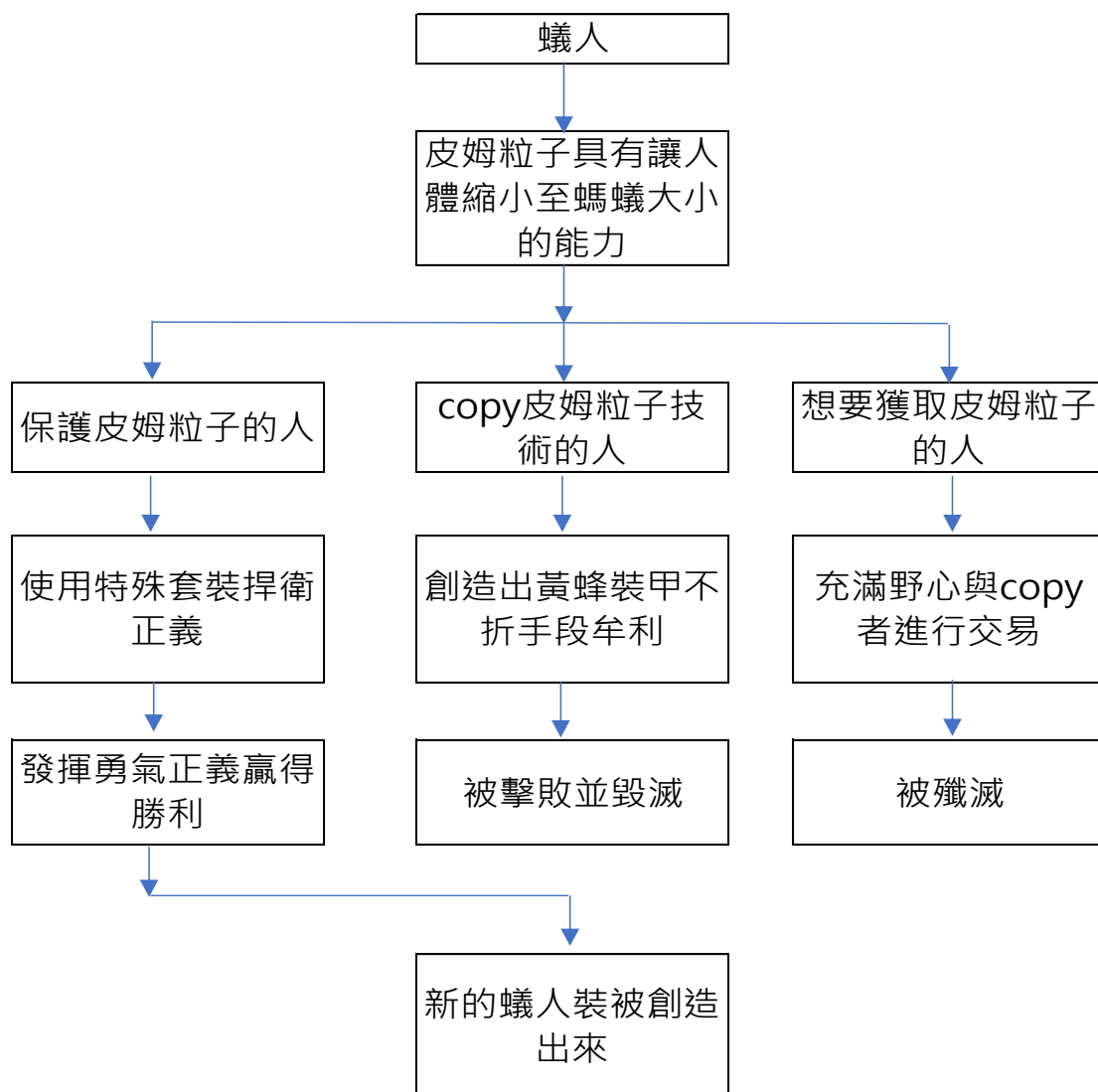
行動當晚，史考特單靠簡單的工具就進入戒備森嚴的房子地下室，但只偷走類似摩托車騎士裝的一套衣服。就在失望之餘，好奇心讓史考特發現了這件服裝

可以讓自己身體縮至螞蟻大小。第一時間欲將服裝還回去，但在出去時不慎被警察捕獲。

屋子及衣服的主人漢克·皮姆解釋是他故意讓史考特溜進來偷走服裝，讓他成為新一代「蟻人」，將達倫的黃蜂戰甲偷出來；而史考特為了回到女兒身邊，開始進行漢克及荷普所指導的嚴格訓練。

另一方面，野心家達倫通過夜以繼日的研究，終於成功製造出他的縮小技術，打算將戰甲和粒子技術全數賣給前神盾局高官米契·卡森——九頭蛇的代表人物。史考特努力阻止，並與漢克的女兒荷普擊敗所有九頭蛇的人，但米契卻拿走達倫留下的裝有粒子的小瓶，而史考特去追趕達倫後，登上他的直升機。

達倫來到瑪姬的家劫持凱茜做人質，史考特縮小成蟻人來到凱茜房間與達倫展開最終決戰。史考特手動開啟調節器將自己縮小至亞原子，鑽進黃蜂戰甲中破壞粒子管道，使得達倫在戰甲縮水失控下縮成一撮火苗。史考特殺死達倫的瞬間也縮為亞原子大小後掉進量子領域，卻在聽到女兒凱茜的呼喊後，透過扭轉蟻人服功能成功回到宏觀世界。以下是研究者依據電影繪製的「劇情、人物分析結構圖」

圖一：劇情、人物分析結構圖

二、蟻人角色分析

(一) 重要角色介紹

1. 蟻人－史考特·朗恩 (保羅·路德 飾)

前系統工程師與竊盜前科犯，偷竊技巧十分高超，其特質被漢克·皮姆所挑選上，成為第二代蟻人。因為犯下的罪行而與家人疏離，也有一個長期分居但仍非常珍愛的女兒凱茜。

2. 漢克·皮姆 (麥克·道格拉斯 飾)

前神盾局科學顧問、昆蟲學家和兼物理學家，開發出可改變物質分子距離的「皮姆粒子」，曾化身過第一代蟻人。

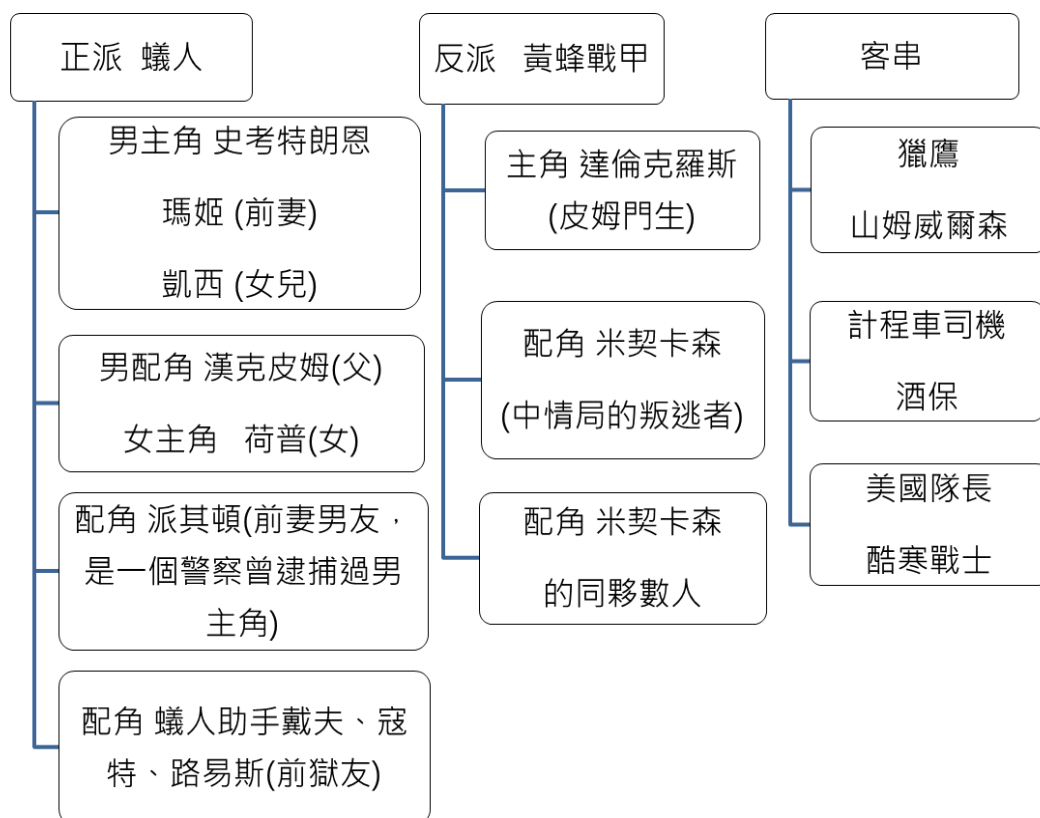
3. 黃蜂戰士－達倫·克羅斯 (寇瑞·斯索爾 飾)

電影中的反派角色，漢克的前門生，野心勃勃，將皮姆逐出並接管其一手創辦的公司後，取得技術開發黃蜂戰衣。

4. 荷普·范·達因 (伊凡潔琳·莉莉 飾)

漢克的親生女兒，克羅斯的助理，本來自從母親發生的事情而對漢克有著誤解，但後來還是選擇回到父親身邊求助。

(二) 角色分析結構圖

圖二：角色分析結構圖

三、劇情研究

(一) 角色困境研究

1. 更生人的困境

男主角史考特是電機工程碩士，剛出獄時沒有人願意聘用他，因為支付不了贍養費也被迫不能和女兒見面，因此他選擇了鋌而走險再幹一票。而皮姆博士也是利用史考特的困境鼓勵他接受成為蟻人。

2. 親情失落的困境

皮姆反對女兒穿蟻人裝是因為自己的妻子在一次反恐行動中因縮小至比原子還小的結構，卻無法回到現實空間，自此走不出喪妻之痛；但男主角史考特也因面臨強敵曾冒險所小至量子大小卻因為女兒凱西的親情呼喚回歸正常空間。

皮姆與史考特的處境是極大對比，皮姆博士的妻子並沒有從丈夫的強大思念而從量子空間回來，因此皮姆博士長期生活在懊悔中，不允許自己的女兒荷普再穿蟻人裝，女兒荷普在不知情的狀況下，認為父親對自己有偏見，父女關係從此疏遠。

(二)、劇情轉折點

1. 從拒絕到接受

劇中有幾處由拒絕到接受的心情轉折，其實也反映出弱勢者因無奈，近進而接受命運的安排，例如蟻人出獄後想安分守己憑自己的勞力賺錢，但社會卻不接受他，三一冰淇淋知道他有案底後，便解雇他，而他為了合法與女兒見面，接受了好友路易斯的建議再當一次賊，想要撈最後一票來給付贍養費，卻沒有考慮一旦失風被捕，反而會適得其反，更見不到女兒了，還好，故事沒這樣演出。另外，還有一幕，皮姆威脅史考特當蟻人，威脅的原因是史考特偷偷潛入皮姆家中被警察逮捕，如果史考特不接受當蟻人這個任務，皮姆就會控告他，史考特迫於無奈接受了，也順利完成任務打擊壞人，沒發生任何遺憾。

2. 從失望到充滿希望

蟻人史考特有不光彩的名聲，面對婚姻的失敗，曾經絕望的想走回頭路，但英雄不怕出身低。劇中有一幕，皮姆告訴他，我的女兒對我失望痛頂，但你有機會成為妳女兒心目中的英雄。「重點不在拯救我們的世界，而是拯救她們的世界。」皮姆問史考特，「你準備好贖罪了嗎？」，史考特答，「我闖空門偷東西的日子結束了。」皮姆說，「我要你闖空門偷東西」。這段對白很有意思，也將史考特帶入走進英雄世界的希望之旅。

3. 從無法做到可以做到

史考特要成為稱職的蟻人，必須學會兩個重要技能，一個是任意縮小，另一個就是指揮螞蟻做事，因為任意縮小是靠皮姆博士的道具，而指揮螞蟻就必須集中注意力才能完成，因此，在重複練習下，蟻人可以做到縮放自如，但始終學不會指揮螞蟻這件事。在荷普的刺激下，他終於完全學會，而這個刺激蟻人的情境，

就是荷普要蟻人想像自己女兒陷入險境中，必須集中意志才能救她，再加上荷普使出的激將法。在現實生活中，有甚麼事可以讓我們從原本無法做到到可以做到呢？大概也只有意外的刺激與至愛者的呼喚吧！

四、主題探討

(一) 情感探討

1. 傳承父女情

電影中有一種傳承的情節深植在劇情中。「初代蟻人」皮姆之於荷普與「二代蟻人」史考特之於凱西，父女的親子關係，同時運用在兩代蟻人上，這讓兩者之間具有一種情感投射。史考特因為出獄後找工作不易因此再犯，但他具備高明的竊盜能力也具備正義及正直的心，因此被選為「蟻人」人選，有犯罪之虞，讓史考特猶豫不願意成為蟻人。兩人都有一個女兒的背景產生情感上的同理心，皮姆博士同時運用糖果和鞭子來讓史考特來就範，所以史考特的立場變成義無反顧再加上毫無退路（找不到工作，也沒有比這個更好的工作），畢竟要能讓人甘願賣命，必須有不得不的理由，引述皮姆博士的一句話：「重點不在拯救我們的世界，而是在拯救她們的世界」，而她們的世界即是下一代女兒的世界。在最危急的時候也是凱西將變成量子大小的父親呼喚回正常世界。

2. 珍惜師徒義

這部電影中在師徒的部分上，也是運用了兩代門生：飾演反派的戴倫·克羅斯，是皮姆的第一代門生，而史考特是第二代門生。第一代門生因為野心太大，終究被皮姆拒於門外，第二代門生則因為比較善良及富有正義感，因此得到皮姆所有真傳，或許站在反派克羅斯的立場確實有點不平，但是從克羅斯與皮姆的對話中可以得到這個答案，克羅斯問：「為什麼當初會選上我？」，皮姆說：「因為在你身上看到我的影子」，克羅斯再問：「那為什麼不把蟻人傳給我？」皮姆說：「因為我看到了太多的自己」，擔心自己無法收斂的創造力被有野心的人濫用，故選擇了正義的第二代門生，幸而第二代門生並沒有讓他失望。

(二) 科學探討

1. 科技能量轉換

劇情中使用了量子學說，皮姆的原理：「當原子間的距離持續縮小，同時並增加密度與強度，雖然身體變成像螞蟻大小卻擁有原本的力量。」密度是由質量除於體積，因此說法合理，但強度增加必須透過功率轉換或外界持續做功才有可能做到，因此皮姆理論只滿足了質量守恆，卻挑戰了能量守恆的定理，就像如果是等比例縮小或放大，理論上應遵守相似性，劇中科技滿足了觀眾的視覺享受。

2. 高科技給予人性極大考驗

蟻人帶給我們深思的，是究竟有多少人想擁有可以讓身體縮小能力？而這種能力會為人類帶來何種影響？電影內容裡告訴我們擁有這種技術會成為全世界最賺錢的公司或個人，因為可以擁有不對等的優勢，在戰爭中可以縮小至敵人無法

發現進而摧毀敵人，在現實中可以指揮螞蟻昆蟲完成指令或利用習性螞蟻昆蟲達到不可預期之效果，如果真有這種技術又被有心人士利用那豈不世界大亂。另外「可以縮小」這件事也會造成人與人之間的距離再擴大，原本 2D 的距離增加至 3D，利與弊考驗著人性。

3.追求高科技對家庭的影響

高科技雖然帶來便利卻也帶來無法想像的狀況，一個可以變成原子大小的人又可號令螞蟻昆蟲，即使離開了人類群體還是能與其他物種共同生活，那麼家庭與社會的影響力勢必蕩然無存，劇中皮姆博士讓自己的妻子穿著上蟻人裝，卻因此消失，也為皮姆及女兒荷普帶來陰影。

五、拍攝手法

1.蟻小看世界 善用大小視角變換

以螞蟻為角色設計的雛型，運用螞蟻微小的身型特點，在電影中流暢地做出不同視角轉換，微小也是一種強大；以往英雄電影大都極為強調主角力量之強大，攻擊能力是如何的強悍及具破壞力，而本片反而讓人思索不可小覷微小也是一種強大的力量。如電影中所提及的，若是像螞蟻那般小的體型，監視錄影有取像的困難；若用於軍事用途，太過微小也讓敵人不見察覺存在，能攻擊敵人於無形。

2.大小變換令人視覺感受豐富

傳統電影大多使用第三人稱的角度拍攝，也較容易維持在同一個視角，就是以人的眼光、角度去看螞蟻。本片除了一開始當史考特穿上蟻人裝所經歷的一切冒險過程，是以螞蟻這個角度來拍攝外，其餘大概運用了三個視角來拍攝：除了人的角度看螞蟻，用螞蟻的角度看人，還有螞蟻的角度看螞蟻；三者角度轉換間，大幅突破傳統電影的角度視圍。導演有時還善用轉換視角的時機，去營造笑點。

3.深度發揮、運用螞蟻特性之特性

電影運用了不只一種螞蟻之特性，也運用了會飛或毒性強的螞蟻，在電影中也傳達了螞蟻會利用電磁波來交流的觀點，在一般人的理解下，或許會以為是某種超能力，但螞蟻在自然界中本來就會以各種方式來通知同伴一起覓食或建造工事，以小小的身軀抬起比自己體積還大的物體，並聽命於蟻后，這樣的族群力量確實不容小覷。

六、原著與電影編劇架構之比較

這是一部由漫畫改編的片子，如何將筆下世界轉換為人類世界，即使利用動畫科技也是必須賦予生命力，因此編劇使用較符合人性的作法，在原著中，《蟻人》主要講述的是生化學家漢克打算用他最新發現的一組亞原子微粒，做一項可以改變大小的創造試驗。結果中途出了意外，拿自己做實驗的漢克，竟然把自己變得跟螞蟻一樣小。於是，漢克將計就計，又發明了一個高科技工具，使他能夠跟螞蟻們交流，甚至成為螞蟻王國的領袖，帶領螞蟻們共同戰鬥。電影中則改編為以師徒與父女之間的關係與互動，把昆蟲世界拉回至人類世界，相較於充滿著大量

專有名詞的原著漫畫，電影的表達方式更加直接，影像的傳達相較與原著的筆觸，電影帶給人真實感。

七、導演（派頓·瑞德）與電影風格介紹

1.電影工作史

派頓·瑞德（Peyton Reed），1964 年 7 月 3 日出生，是一位美國電視和電影導演。較常拍喜劇電影，也在一些電影中飾演過小角色，並曾為他的電影配樂而撰寫了幾首原創歌曲。此外瑞德還製作了一些音樂錄影帶。2014 年 6 月 7 日，迪士尼宣布瑞德將取代艾德格·萊特成為超級英雄電影《蟻人》的導演。

2.拍攝經驗

導演派頓·瑞德較常拍喜劇電影，曾經執導過《同床異夢》、《沒問題先生》，電視劇也有許多經典的作品《回到未來》、《遺產遊戲》。

3.拍攝原因

蟻人在原作漫畫中主要以詼諧幽默為主要風格，電影也表現得相當有趣，此外，因為蟻人同時是復仇者聯盟的要員之一，所以從以往的 MARVEL(漫威)電影經驗來看，蟻人是讓人覺得風格獨特並與其他英雄電影產生差異性。

4.電影配樂

在音樂的部分，有許多的爵士樂風音樂，讓人覺得輕快、愉悅，本片的調性完美契合，片中有許多螞蟻群集的快節奏畫面，步調緊湊且聲勢壯大，在許多精彩的橋段中穿插輕快的爵士樂，配合微距畫面與一般畫面做出極大的反差感。

5.電影動畫特效：

《蟻人》的特效也相當大量，卻不是超大的戰艦、科技力、爆裂.....等等，大場景往往須從小細節下功夫；劇中的特效首推本劇重要大配角群一螞蟻，那一隻隻紅紅的火蟻、超大型的子彈螞蟻與長著翅膀的飛蟻在史考特周圍環繞時非常壯觀。當史考特第一次變成蟻人，四周萬物皆放大成龐然大物，此時跟著史考特的視角隨之奔跑感受到恐怖的壓迫感；史考特主動認識大大小小的螞蟻朋友並成為最佳團隊，他與螞蟻朋友合作而飛天遁地時驚險刺激；史考特縮小後進入下水道水管、進入電腦終端機時充滿奇幻風格；史考特與獵鷹對打、終場與達倫的黃蜂人對決時，其身體忽大忽小快速變換，最後，史考特縮小為量子所到達的時空讓人充滿想像。

參、結論

電影「蟻人」改編自漫畫，本以為劇情會充斥著英雄主義與豪華場景，尤其是在接觸過漫威系列電影後；「蟻人」卻是以平鋪直敘的故事型態來演繹著家庭、事業、現實生活與野心家的衝突，蟻人這個凡人角色史考特的塑造，從劫富濟貧去坐牢、重拾舊業又去偷竊的人生失敗組，到為了讓女兒視他為榜樣而一步步形塑成超級英雄，彷彿是人生奮鬥歷程的寫照。史考特愛女兒且具正義感的特質，縮小成小小身軀後迸發出的無比能量。為了製造更多的戲劇張力，劇中穿插了許多配角，例如：好友路易斯，被誤導設局，引男主角進入皮姆博士的圈套，當上

了二代蟻人，劇情最後又以路易斯再度被設局做為下集預告。不過，較不合理處是，史考特光聽路易斯道聽塗說某豪宅可以去闖空門就真的去了，這雖是人性遭遇多方挫折後的脆弱表現，但這種不經大腦思考不經求證的糊塗行為卻與史考特聰明形象不符；加上以「贖罪」描繪兩對父女情感刻畫的主題，有別於漫威的其他電影。

「蟻人」華麗的特效畫面、寫實的劇本設定、自然動人的演技、適時的幽默對白，加上縮小之後所產生不一樣的視角對比，充分展現以小博大的戰鬥模式特色，帶來了十足的新鮮感。在拍攝手法及戲劇效果部分方面藉由蟻小看世界，透過大小視角變換滿足觀眾的視覺感受，也運用了螞蟻的角度來觀測人類世界，進一步提醒我們思考科技可能帶來人與人之間的距離擴大，原本 2D 的距離增加至 3D，利與弊考驗著人性。首次以文本分析來深入探討這部精采的影片，也像本片多層次主題、視角及科技拍攝手法，豐富了我的視野！

肆、引註資料

- 1.適者生存曲小月編著。**飛翔時代**，2017 年 12 月 13 日
- 2.證嚴上人 縮小自己，才能帶動別人遠見。**遠見編輯部**，2003 年 6 月號
- 3.許世穎《蟻人》導演換將《沒問題》派頓接拍。**中時電子報**，2014 年 6 月 9 日
- 4.蟻人電影官方網站，取自
<http://marvel.com/antman#/antview>
- 5.保羅魯特接拍螞蟻俠。香港東方日報，2013 年 12 月 19 日
- 6.蟻人 Ant Man - Yahoo 奇摩電影，取自
https://movies.yahoo.com.tw/movieinfo_main.html/id=5612
- 7.導演派頓·瑞德介紹，取自
<https://zh.wikipedia.org/wiki>
- 8.蟻人電影維基百科，取自
<https://zh.wikipedia.org/wiki>
- 9.螞蟻維基百科，取自
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%9A%82%E8%9A%81>