

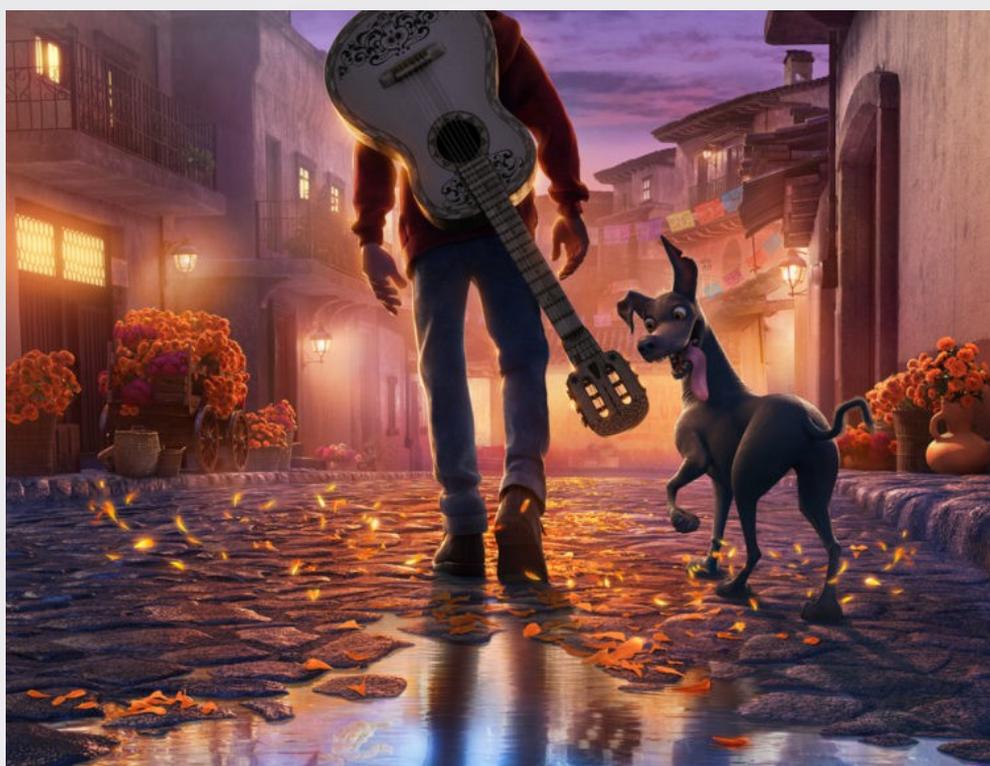
可可夜總會 至死不渝的愛

謝宛蓁 文

皮克斯和迪士尼聯合推出的動畫電影《可可夜總會》（Coco），由《玩具總動員3》（Toy Story 3）導演李·安克里奇（Lee Unkrich）執導，以墨西哥亡靈節為背景，將夢想和家人羈絆間的拉扯描寫得深刻到位。不負眾望的，皮克斯再次帶來一場笑淚交織的絕妙饗宴。

家庭還是夢想 殘酷的單選題

家庭和夢想是否只能二擇一？這是本片開頭即丟出的一個問題，小男孩米高（Miguel）有著亮麗的音樂天賦但因為家庭關係受到阻撓，家人希望他加入曾曾祖母流傳下來的製鞋事業，但米高卻毫無興趣。在才藝大賽當前和偶像恩尼托·德拉古司（Ernesto de la Cruz）的催化下，他決定在亡靈節當天放手一搏、展現自己的音樂實力，卻也因此意外跌入另一個世界（The Land of the Dead），帶著衝突與矛盾，米高在另一個世界闖蕩，希望得到親人的祝福、找到回去的方法。皮克斯發揮一如既往的說故事功力，鋪陳劇情的同時也將角色特色揮灑得淋漓盡致。

小男孩米高在音樂夢和家庭傳統之間掙扎。（圖片來源／IMDb）

逐夢的同時是否就不能兼顧家庭？米高的曾曾祖父為音樂離家，使得留下的曾曾祖母決定讓家族與音樂從此一刀兩斷。只是嚴格的家族禁令並沒有扼殺米高的音樂夢，他偷偷地自學吉他、觀看德拉古司的影集，希望有朝一日能成為一個音樂人。誰比迪士尼更有資格談「夢想」？身為夢想的集散地，迪士尼和皮克斯鼓舞了許多在創作路上感到迷惘的人們，對於正在追逐夢想或為夢掙扎的人來說，此片在逐夢的描寫上讓人感同身受。

當逝者被遺忘 才是真正的死亡

本片的另一個重點與記憶有關，在死後的世界裡一旦被生者遺忘，逝者便會面臨第二次的死亡——永遠消失。這並非迪士尼皮克斯第一次描寫記憶和家庭的題材，在《腦筋急轉彎》（*Inside Out*）和《海底總動員2：多莉去哪兒？》中，就可以看出他們十分擅長描寫這類的事物，而且每每能透過不同的角色主體玩出新意。《可可夜總會》即是透過這樣的世界觀設定，讓劇情得以由多個角度推進，米高在另一個世界遇到的夥伴海特（Héctor）便是因為快被子女遺忘，才急切的想越過連接生死兩端的萬壽菊橋，以見到子女的最後一面。

生與死之所以能緊緊相依，是因為生者仍擁有回憶，而亡者也從未停止思念，我們緬懷祭祖，是為了讓回憶能夠永存心中。米高的曾祖母和父親之間憑著《Remember me》一曲緊密連繫、曾曾祖母則用製鞋事業串起整個家族的向心力，這些無形的事物被稱作為「愛」，即使時常因為誤解而變了質。《可可夜總會》在這段劇情裡，將愛、生命和家庭作了連結，生命最重要的並非長短，而是我們能否珍惜身邊的人們，帶給彼此支持與溫暖。「這麼做是為了你好。」片中米高家人的行為讓他深感束縛，但是在冒險的尾聲，他們總算明白愛不應該帶有條件，最後在相互體諒下，終於給了彼此包容。

米高和曾祖母的互動溫馨動人，兩者更是貫穿整齣作品的靈魂人物。（圖片來源／[Pixar](#)）

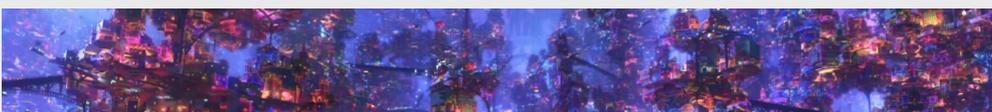
亡靈的狂歡 生命的禮讚

故事發生的背景「墨西哥亡靈節（Día de los Muertos）」是一個有著萬聖節色彩，卻又截然不同的墨西哥節日。本質上，11月1日、2日為期兩天的亡靈節就像是歡樂熱鬧的清明節一般，家人團圓，為死去的親友祈福，人們相信先人也會返回身邊一同團聚。他們會搭建私人祭壇（Ofrendas）並擺放逝者生前喜愛的食物，在墓園點上蠟燭、撒上萬壽菊花瓣，作為指引家人回家的路。亡靈節的象徵骷髏頭也會出現在大街小巷，不論是作為點心「糖骷髏」，還是人們臉上的妝容，都很難忽略它們的存在。對於墨西哥人來說，與其悲傷的弔念親人，不如展現對生命的熱情才是表達對祖先的敬意。

當米高進入墓園時，可以透過鏡頭看到墓園四處搖曳著溫暖的火光，場面靜謐而溫馨。（圖片來源／[Pixar](#)）

若對動畫片熟悉的觀眾，應該會不自覺的將這部片和同樣以墨西哥亡靈節為背景的《曼羅奇遇記》（*The Book of Life*）作比較，兩部作品背景皆發生在亡靈節，主角也都擁有和家人期待相違背的音樂夢、在世界觀設定上有著類似之處，導致有人以抄襲來指責《可可夜總會》的選材。然而觀影後可以看出，兩者所要傳達的主旨是完全不同的。《曼羅奇遇記》注重於愛情的描寫，在美術上作出了原創性；而《可可夜總會》則遵循了迪士尼近年跳脫出愛情框架的路線，將主軸圍繞在親情上，某方面更為貼近亡靈節的精神。

隨著米高抬頭瞬間，如夢似幻的建築便呈現眼前。（圖片來源／[Disney•Pixar](#)）

回歸單純或淪為單調

皮克斯這次要傳達的概念並不複雜，相較於以往的故事主軸，這次要講的東西很簡單，即「夢想」和「家庭」。但也許是因為過於簡單明瞭，故事走向基本上相當容易猜測，導致部分觀眾會覺得前半段略顯單調乏味。且電影整體節奏偏快，前情提要採用口白帶過，少數劇情用補述（**flashback**，或稱倒述）的手法補齊，雖然皮克斯依然有辦法在這樣的情況下給觀眾突如其來的催淚彈，還是會讓人覺得再增加一點時間鋪陳會更臻完美。

在敘事結構上，故事中間米高為了尋找曾曾祖父在另一個世界闖蕩，因為重重阻礙不停轉換方向，有種不斷進入支線任務的錯覺。再者因為情節所需，這次在反派的角色塑造上似乎仍缺乏了一點立體感，公式化的劇情和皆大歡喜的理想結局，使人覺得皮克斯這次出手打的依然是安全牌，沒有令人意想不到的創新。

值得一提的是，雖然這次的電影配樂並非重點，但根據導演李·安克里奇所說，音樂其實深植於《可可夜總會》，主題曲《Remember me》由創作《Let it go》成名的洛佩茲夫婦（Lopez）共同完成，洗腦程度可見一斑。米高的配音員安東尼·岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）表現令人驚艷，不論是在歌曲演唱技巧或情緒詮釋上，都相當能穿透人心。

安東尼·岡薩雷斯在迪士尼樂園的快閃表演，可見他面對人群毫不怯場。
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

又不同。而隨著外在地處迪士尼樂園的時代發展，其他面對大眾的迪士尼樂園
(圖片來源／[Oh My Disney](#))

整體而言，《可可夜總會》雖沒有突破性的表現，仍屬上乘之作。在探討生死的概念上，點出了簡單的道理並扣緊主軸逐漸收斂，夢想和家庭的拉扯加上相似的祭祖文化，相信臺灣的觀眾都能看得心有戚戚焉。綜上所述，我們仍可認為迪士尼和皮克斯這次依然交出了不錯的成績單，成為近期最亮眼的動畫電影。

記者 謝宛蓁

編輯 簡文怡