

《愛是唯一》 唱出永恆反戰之聲

2008-10-18 記者 陳怡秀 文

《愛是唯一》獲得2008年奧斯卡金像獎最佳服裝設計提名、金球獎最佳喜劇音樂類影片提名，以及電影攝影師最高榮譽 Camerimage 影展中的銀蛙獎。(圖片來源)

「Make love, not war」，這看似狂放叛逆，本質卻再單純不過的口號，語出1960年代美國因越戰引發出的反動。知名樂手，也是披頭四成員之一的約翰藍儂則將相仿的反戰概念貫徹在披頭四的音樂中，不停傳唱。時至21世紀，國際間仍有著過多的緊張與壓力，也因此直到世界上都不再存有戰爭之前，這則口號仍會持續吶喊下去——不要戰爭只要愛。而透過現代前衛的藝術美學，《愛是唯一》運用歌舞片的形式，將披頭四的三十三首創作串連、再製，創造更活化的生命力。

反叛時代 上演一場愛情歌舞劇

電影將劇情背景設置在60年代，男主角Jude是英國利物浦港的船廠工人，與母親相依為命的他為了養家活口，只得隱藏自己的繪畫天份，他一直在等待前往美國的機會，以尋找在一戰時與母親有過一段情卻仍拋棄他們的父親。當Jude如願以償時，卻發現父親在美國已另有家室，但他也無意間認識了急欲掙脫大學教育束縛的叛逆青年Max以及他美麗的妹妹Lucy。雖然Jude對Lucy有著強烈的好感，希望兩人有所進展，但卻因為Max決定休學前往紐約而作罷。到了紐約，Jude與Max和一個前衛的樂團成員們同住，彷彿身處於充滿嬉皮、自由、理想、和平的烏托邦中，一切的寧靜直到Lucy的男友在越戰身亡，並帶來Max的兵單，始終蔓延在全美的反戰激情才直接地衝擊了這群活在自己世界的人。

Max想盡辦法也逃不了到前線作戰的「義務」，只得履行；原本已冒出愛苗的Jude和Lucy卻因為Lucy開始參與激進學運而產生嫌隙——Jude看不慣Lucy自以為是的「革命」，Lucy則不明白Jude為何一股腦地沉浸在名為工作的塗鴉、漫畫中。在一次運動警民激烈地拉扯之後，前去尋找Lucy的Jude反遭逮捕，也被發現了非法移民的身分，遂被遣送返英。隨後，Lucy發現自己所屬的革命團體雖宣稱和平訴求，背地裡仍暴力實行炸彈攻擊以視抗議，只得失望的黯然離去；從戰場上歷劫歸來的Max，也拖著一身心神俱疲。那麼回到家鄉的Jude呢？他時常在海邊徘徊、在風中吮菸，迷惘著過去、現在、未來。所幸，最後在Max的鼓勵下，Jude這次正式向母親辭行，帶著一顆全新的心情再度來到紐約，與Lucy繼續寫下他們愛情未完的篇章。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

導演Julie 至今已有三部作品，皆充滿著個人風格與實驗性。(圖片來源：IMDb)

該片導演Julie Taymor先前執導過《揮灑烈愛》，曾觀賞《揮》片的觀眾一定對於它繽紛的色調風格驚豔不已，故不難想像被歸類於歌舞片的《愛是唯一》又會是多麼極盡誇張、鮮豔、膽大之能事。雖然歌舞片帶給人的印象常是為了逃脫現實之用，其類型起初會興盛的原因也在於此（1930年代美國經濟大蕭條），但新的時代賦予新的意義，在甜膩的色調與嗓音之下，《愛是唯一》以創新而前衛、隱晦卻不難懂的表现主義手法，傳達出絕對反戰的立場。無論是從海報中伸出手、怪聲怪調地唱出《I Want You》的山姆大叔，或者是在工廠似的徵兵單位，機械人臉孔的軍官以一個指令一個動作作為役男進行體檢，在在諷刺著戰爭的殘酷與士兵的無奈；在針筒中扭動的女人，病房裡突然升起的伸展台展示著妖嬈護士，表現出久日征戰的士兵痛苦之難耐，只能在幻想中尋求慰藉的悲哀；試圖逃避戰爭壓力的少男少女，有的化身成嬉皮，有的坐上彩繪巴士、吸食毒品，負片效果所呈現出刺眼而詭異的色調，更象徵著渴望無止盡疏離的迷幻狀態。

經典歌曲 重新詮解

片中最重要意象即為「草莓」，象徵甜美卻脆弱。(圖片來源)

片中包括披頭四33首膾炙人口的歌曲，有些歌曲本身即帶有一定的故事性，如《Because》原是描寫約翰藍儂和小野洋子偶然相識的過程，電影則也屬Jude與Lucy熱戀中的代表歌曲之一；《Don't let me down》無論在現實或是電影中都以屋頂演唱會的方式呈現；《Hey Jude》對於真實或虛擬的Jude都扮演著安撫心靈的角色。但這並不代表影片本身沒有自己的主體性。好比《Let it be》中原是創作者認為的母親形象，在片中被用來形容戰火下孩童祈禱聖母瑪莉亞庇護的恐懼與心願；《Strawberry Fields Forever》中Strawberry Fields指的是一所真正存在的救世軍兒童中心，但影片卻將草莓的意象轉換成在場上犧牲的年青士兵們，無情且輕易地被捏碎、踐踏，也是對於戰爭最大的控訴與諷刺。

然而該片仍有不足之處，雖然試圖想要傳達多種概念：反戰、毒品、種族、嬉皮、烏托邦和同性戀等等，但難免顧此失彼。以同性戀概念作為例子，片中代表人物為東方女孩Prudence，她在影片中所呈現的形象是迷離而跳脫的，時而出現時而消失，每每出現都帶著不同樣貌，用來表達她同性戀概念的只有在兩個地方提出：一為她獨自一人對著啦啦隊隊友輕輕吟唱的一首《I want to hold your hand》，二是她因為看到喜歡的人和其他人擁抱而賭氣將自己關在衣櫥中，令人不禁認為其表現手法略顯膚淺，倒不如說是為了帶出披頭四的另一首名曲《Dear Prudence》，還較令人信服。

《愛是唯一》的英文片名為《Across the Universe》，也是披頭四其中一首享譽國際的歌曲，富有禪意的歌詞，闡述著一個充滿愛與和平的世界，也是這部電影最希望表達的概念之一。NASA於2008年2月4日將這首歌送到外太空，讓這首歌真正的縱橫宇宙、穿越蒼穹，也令《愛是唯一》這部電影和披頭四，格外增添了一股浪漫而溫暖的味道。而2007年以金馬影展「神秘場」之姿首映的《愛是唯一》，在搏得滿堂彩之後，將於今年金馬影展再度放映，更在在顯示了該片的動人之處。

歌聲所能帶給人的感動，愛與和平的冀求，是《愛是唯一》最想傳達的意念。(圖片來源)

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP