

音樂之下 曾經 愛是唯一

2008-10-26 記者 黃惠琳 文

圖片來源：博客來網路書店

人生有幾次機會可以擁有美好的愛情或是實現夢想？《Once》（中文翻譯：《曾經，愛是唯一》或《曾經擁有》）是一部小成本、獨立製作、僅花了十幾天拍攝完成的音樂電影，沒有太大的劇情轉折，以平舖直述的手法描寫一個關於愛情與音樂夢想的故事，卻創下全美九百萬美元的票房，獲得各方好評。有如此驚人的成績，除了真實地彷彿在身邊上演的故事扣人心弦之外，靠的就是《Once》裡首首動人的歌曲。《Once》裡的歌曲更獲得奧斯卡第八十屆最佳電影歌曲及葛萊美第五十屆最佳電影原聲帶的獎項。

由音樂譜出的一段情

電影描述一個被女朋友拋棄的街頭音樂家與一個捷克女孩在愛爾蘭都柏林相遇、相知的故事。男主角Glen Hansard本身就是愛爾蘭搖滾樂團The Frames的前團長兼主唱及吉他手，而女主角Marketa Irglova從小學習鋼琴及吉他。兩人具有的音樂才華及創作能力為電影《Once》譜寫出令人驚豔不已的歌曲，也記錄了兩人在電影中從一開始被彼此的音樂吸引，到後來因為音樂上共同合作使兩人愛苗滋長的過程。現實中的兩人也因此成為情侶，並組成兩人團體Swell Season繼續在音樂之路上相互扶持。另外，導演John Carney曾擔任The Frames的貝斯手，轉居幕後工作後，拍攝過音樂錄影帶。由他執導的這部音樂電影，拍攝手法有點類似紀錄片般的直接、不矯揉造作，更突顯出電影內容與歌曲的完美結合。

《Once》電影裡的歌曲，沒有複雜的編曲，Glen Hansard時而嘶吼、時而低語地表現出對愛的渴望與傷感，Marketa Irglova深深唱進聽者心坎裡的溫柔歌聲，兩人絕配的相互和聲，每首都能感受到他們自然的真情流露。〈Falling Slowly〉就是在奧斯卡頒獎典禮上，以黑馬之姿一舉奪下最佳電影歌曲獎項的歌。這首是電影中男女主角第一次合作的歌曲，男主角第一次聽到女主角彈鋼琴後，要求女主角跟他合奏一首他的創作。吉他與鋼琴的合奏及男女主角的歌聲迴盪在樂器行內，和諧的音樂聲，以及表達了陌生人彼此尋求溫暖庇護的歌詞，暗示兩人之後的發展。

「你真的在這裡嗎？或是在作夢？太久沒跟你見面，我已經無法分辨這是夢境還是現實。我也無法記清你的面容。當我感到孤單，距離導致我們之間的沉默時，我想念你透露出戀人驕傲的微

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。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
陳思享 / 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

笑。如果你想得到我，那就滿足我。你真的相信我，即使其他人都認為我說謊？我想知道當你得知我為了你而努力成為更好的人時，你是否會輕視我？因為你是我的一切，我願意為你做任何事，只要你讓我感到自由。」——〈If you want me〉

〈If You Want Me〉是首詢問度極高、令人印象深刻、難以忘懷的歌曲。實際上是由Marketa Irglova創作的〈If You Want Me〉，在電影中，是女主角第一次幫男主角譜的曲寫詞，也是兩人第一次共同創作。歌詞像是寫給拋棄妻女的女主角丈夫，又像是寫給與女主角開始互有好感但未來會如何還是未知的男主角。Marketa Irglova帶點哀怨、熱切期待得到溺愛的口氣，也道出願意為愛人付出一切的心情。看過電影的人一定為女主角獨自走在深夜街頭，透過背景音樂流露出〈If You Want Me〉的情緒動容；沒看過電影的人在聽到這首歌之後，往往會被Marketa Irglova的歌聲所吸引，進而詢問這首歌的來源。〈The Hill〉是《Once》電影原聲帶中除了〈If You Want Me〉之外，另一首由Marketa Irglova主唱的歌曲，輕柔的聲音一樣打動人心。

一首首動人歌曲 為愛情也為夢想

《Once》電影原聲帶中的歌曲配合劇情大致分為兩個方向，一是男主角與已經分手的女友之間的感情糾葛，一是對於音樂夢想的態度。〈Say It To Me Now〉主歌平緩的節奏，到副歌時轉為強烈急速的吶喊，是男主角對前女友的眷戀不捨，也是女主角與男主角相識時的歌曲。〈All the Way Down〉與〈Lies〉皆是男主角對逝去的愛情傷痛紀念，前者緩緩道出男主角被前女友傷得很重，如果女友回來，他也已經因心痛而離開的心情；後者哀傷的歌曲氣氛配合不斷回憶過往的片段，男主角藉由歌詞表達他早已認清他與前女友兩人之間種種的不適合造成無數的爭吵與欺騙，勸自己能徹底對這段感情放手。〈Broken Hearted Hoover Fixer Sucker Guy〉是男主角簡單的用木吉他伴奏，以俏皮的方式對女主角訴說他與前女友相戀，因為前女友愛上別人而拋下他的故事。

電影的後半部，男主角決定前往倫敦發展，臨走前想與女主角把共同合作的歌曲錄製成一張專輯，臨時找來一組樂團共同排練。相對電影前半部的歌曲，男主角的木吉他、女主角的電子琴配合電吉他、貝斯、鼓聲，成為較複雜的搖滾歌曲。〈Trying to Pull Myself Away〉歌詞說出男主角想要逃離這一切，企圖實踐自己的音樂夢想。〈When Your Minds Made Up〉是男女主角與樂團到錄音室錄製的第一首歌曲，讓原本瞧不起他們的錄音師大為驚艷。歌曲內容像是在表達女主角願意為男主角的夢想盡一份心力，反覆唱的歌詞也是男主角下定決心要努力實現夢想的信念。〈Fallen Form The Sky〉是《Once》裡難得一見的輕快情歌，也讓整張原聲帶不至於過分沉重。《Once》電影原聲帶還收錄了〈Leave〉、〈Once〉、〈Gold〉等三首歌曲。其中〈Gold〉是《Once》中唯一一首不是由Glen Hansard和Marketa Irglova演唱，而是以多人合唱並以吉他、小提琴、大提琴演奏出一首激勵人心樂觀看待愛情的歌曲。

擁有才華卻無處施展的男主角遇上欣賞他、鼓勵他的女主角，兩人對生活、愛情與夢想的執著透過純樸自然的歌聲表露無遺，簡單的吉他撥弦、鋼琴伴奏將平凡的生活場景變成音樂舞台。電影的結尾並不是童話故事般的圓滿，但更顯得真實。人生總是錯過太多太多曾經擁有過或是有機會擁有的愛情與夢想，而《Once》電影原聲帶裡的音樂，給予那些為了錯過的、無奈的、不圓滿的餘韻嘆息的人們撫慰。為《Once》感動的同時，情感也透過音樂得到抒發。

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。

