



## 愛與夢 在時代裡迷路

2012-10-14 記者 柯佳好 文



領著別人走，帶著隊伍前進，當走回自己生命，帶路的人，卻不小心迷了路。《女朋友。男朋友》故事裡的人，走進大時代的迷宮裡，穿過戒嚴，走出學運，卻走不出自己的命運。



《女朋友。男朋友》電影海報。(圖片來源/《女朋友。男朋友》官方部落格)

## 跨時空 用歷史說故事

《女朋友。男朋友》為楊雅喆繼《囧男孩》和《10+10》後第三部電影作品，述說在戒嚴及學運背景下二男一女的青春與愛情故事。

電影敘事手法以時間為主軸，以1980為背景，《女朋友。男朋友》橫跨1980到2012三十多年的時空。故事開始於2012年夏天，以取材自2010年台南女中集體脫裙的真實事件做為開端，描述一對雙胞胎姊妹號召全校學生於朝會時脫裙換褲，爭取穿短褲的權力，烘托出整部片衝撞時代思維的基本色調，並藉此點出這對雙胞胎與阿良名義上是兄妹，實際上卻是父女的微妙關係。

在吊足觀眾胃口後，時間軸往前推移至1980年，也就是民國六十九年，三人身穿高中制服，受到學校嚴格的管制，但卻夢想衝破體制，在校刊中放藏頭詩、在操場上辦舞會。至於劇中人物，林美寶，個性倔強、見義勇為、聰明機伶的大姐頭性格；陳忠良，美寶的青梅竹馬，總是穿著一身彷彿可以融進背景的綠，木訥少言、冷靜壓抑，像空氣一般的存在。王心仁，浪漫熱情、充滿理想，學校的風雲人物。而配角許神龍，出櫃男同志，三八的喜劇角色，是主角三人複雜情感的對照組。



林美寶的大姐頭性格展露無遺。(圖片來源/Google圖片)

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

- 關余廣色 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

## 情感細膩 光影妝點主色調

外表堅強的林美寶，內心卻渴望著被愛與關懷，冀望在動盪的大時代裡，尋覓良人終生廝守。雖然從女性主義者的觀點看來，這是一種父權體制的再現，認為不管多麼堅強的女人都須要男性的保護，但在個故事裡，主角三人盤根錯節的情感糾葛，卻是由此展開。關於愛與被愛，關於說與不說，關於坦承與遮瞞，三人迂迴曲折的情感，在鏡頭下若隱若現，撲朔迷離。楊雅喆以極特寫的鏡頭，將人物的表情呈現於大螢幕上，一顰一笑躍然出現於螢幕，無論是對於彼此情感的試探、情緒中隱隱的糾葛，眼裡神韻暗含的孤寂，內心細膩的情感透過鏡頭表露無遺。

在這個橫跨三十年的故事裡，導演以極簡的標示手法告知觀眾時間軸的移轉。配樂部分則由鍾興民大師，重現台灣八零年代的格調與風華。拍攝方面，美籍攝影師包軒鳴以多樣的攝影風格表現出不同的時代氛圍，表達出三個年代的物換與星移：濃郁鮮豔、充滿希望光輝，期盼自由的高中；色調厚重濃烈，追求民主與自由的大學時期，並用長鏡頭詮釋主角三人關係的微妙改變；趨於寫實的色調描繪出社會後的現實枷鎖，與青春時期的飽和色調作區別，並以大量的手持鏡頭捕捉情緒的積累，也使得《女朋友。男朋友》充滿暗潮洶湧的內心戲。

電影敘事以及結構上，導演的精心安排與鋪陳，起初一頭霧水的地方會隨著劇情的發展而逐漸清晰。空白情書就是一個例子，在電影中同一場景出現了兩次，透過觀眾的眼睛第一次是無法看懂的空白，時間軸推移到三十年後，第二次看到三十年前打開情書的那個場景，於是明白，太多的說不出口的話以及的無法回應的掙扎，都在這一幕表露無遺。

導演以這一幕貫穿前後，美寶的聰明巧思，阿良說不出口的無奈，透過這封空白情書展露無遺。如果說穿了，或許連朋友都不是了，所以選擇空白；而在異性戀霸權的社會結構裡，阿良沒有勇氣說明白，只能選擇這種無言，讓美寶在阿仁的熱烈追求下，選擇隱藏對阿良的愛，讓阿仁擁入懷中。表面上看來每一幕都緩慢地進行，但實際上電影情節緊湊，前一幕與後一幕之間都有緊密的關聯，導演刻意大量地留白，考驗著觀眾對於暗喻手法的理解力。



阿仁隨音樂起舞，展開對美寶的熱烈追求。（圖片來源／《女朋友。男朋友》官方部落格）

## 為學運出聲 卻在命運失身

1990學運時代，從摸索青春的高中生涯進到衝撞體制大學思維，導演似乎以蜻蜓點水的方式說明這一背景，觀眾知道了，但卻感受不到學運應有的張力與高潮，感染不到青年衝撞體制的吶喊。阿仁是野百合學運的重要領導人，透過公共領域，為自由民主發聲。學運鎮暴的前一晚他告訴美寶：「妳不要怕，明天一醒來，台灣就不一樣了，我們就都自由了。」然而諷刺的是，雖然台灣在學子們的日日期盼下，解除動員戡亂臨時條款，跨出了民主與自由的第一步，但阿仁卻在崩解的體制裡迷失方向。

台灣藉由學運走向民主，但阿仁卻因此迷了路。在時代體制裡迷了路，在自由民主裡迷了路，因為太過自由了，因為體制解除了，該往哪裡走？該何去何從？忘記誠實地面對新情感，原先的愛與理想已經不復存在了。藉由過去的胸懷大志、滿腔熱情對比出社會後妥協於現實，屈服於權威的今昔對比。而許神龍的一句：「看到你過得這麼不好，我也就放心了。」諷刺他對美寶給不起、又離不開的自私。



出社會後阿仁對於美寶，給不起也放不開。（圖片來源／《女朋友。男朋友》官方部落格）

## 電影之外 今昔對比

《女朋友。男朋友》探討三十年之間政治、民主運動下的同性愛情、異性愛情，訴說青年對於政治民主的責任感，也闡述在時代氛圍變形扭曲、無法說出口的愛。

反觀今日，大部分學生對政治普遍冷感，連最基本的公民義務與權利—投票，投票率相較於其他族群也都不高，更別說關心國家的的施政方針，二十年前在中正紀念堂廣場，為民主自由靜坐的學生們，怎麼想也想不到二十年過後，有了被現代人視為理所當然的民主自由後，竟然會產生這種政治冷感，甚至將政治視為公共財，抱著搭便車僥倖心態！

《女朋友。男朋友》在最後，為扭曲的愛情下了「他們都說只有我願意為他吃苦，其實我們都在自討苦吃」的最佳註解。而或許有一天，不管是不是愛情，我們也會有阿良「我照到一面鏡子，發現我裡外不是人」的體悟。如何走出時代，走出自己的命運，對於每個人都是挑戰，都值得思考。



### 象牙塔外 明星高中存廢戰

針對十二年國教實行的現況、明星高中備受爭議的現勢以及大眾紛歧的觀點作探討，歸納出可行的未來發展。

### 橫著走出一條路 現實搖滾



日本搖滾樂團RADWIMPS，以獨具的世界觀和特殊省思角度，溫柔但尖銳的唱出此生的生命態度。

▲TOP