

垂直蒙太奇框架下的電影音樂敘事分析：以〈無樂不作〉、〈國境之南〉、〈野玫瑰〉三首配樂為例

劉立行、鄭曉駿

摘要

本研究以俄國電影導演艾森斯坦之垂直蒙太奇（vertical montage）理論做為研究架構，並採用艾森斯坦發明之音畫圖為分析工具，針對電影文本《海角七號》之劇內音樂作文本分析。藉由對故事結構、音樂使用時機、樂曲結構、分鏡等的解構，探討電影音樂與影像的協調、對位，闡釋電影劇內音樂所扮演的角色及敘事功能。

研究發現，在商業機制的影響下，電影音樂的分工與表現方式越見多元；現今的電影劇內音樂確實具有強大的敘事性，可作為電影主要場景中的敘事主體。然而，劇內音樂仍未到達「獨立」敘事的高度，仍須依靠畫面、歌詞輔助，才能幫助觀者更確立劇中人事物的屬性或了解劇情。因此本研究也指出，音畫之間並非從屬關係，而是平行關係。

關鍵字：垂直蒙太奇、音畫圖、對位、劇內音樂、敘事分析

A study of narrative function of source music in *Cape No. 7*: Eisenstein's vertical montage and music-scene theories as an analytical framework

Li-Sing LIU / Hsiao-Chun CHENG

Abstract

This study uses the Russian film director S. M. Eisenstein's vertical montage and music-scene figure theories as a research framework, analyzing source music from Taiwanese film *Cape No. 7*. By deconstructing story structure, timing of using music, song structure, and still, photography, this study explains the music's narrative functions and the role of source music within Taiwanese films.

This study has found that commercial and marketing considerations have brought about increased diversity in the relation between music and film, and also more specialized working methods. Nowadays source music in Taiwanese films can be used as the main narrative subject. However, source music hasn't arrived at the level of independent narrative, still relying on the auxiliary of image and lyrics to help viewers understand the film more. Therefore, this study also points out that the relationship between music and scene are not appurtenant, but parallel.

Keywords: vertical montage; music-scene figure; counterpoint; source music; narrative function

參考書目

- 三澤真美惠 (2002)。殖民地下的「銀幕」：台灣總督府電影政策之研究 (1895-1942)。台北：前衛。
- 王介安 (1995)。音樂在電影中的位置。**影響電影**，58，169-173。
- 石計生 (2003a)。機械捕捉的美感：從班雅明 (Walter Benjamin) 談愛森斯坦電影蒙太奇。**當代**，194，85-97。
- 石計生 (2003b)。印象空間的涉事—以班雅明方法論楊牧詩。中外文學，31 (8)，234-252。
- 伍怡亭 (2009)。以柯普蘭的電影音樂作品 **The Heiress** 論電影音樂的敘事功能 (未出版之碩士論文)。國立臺灣師範大學，臺北市。
- 李政亮 (2006)。視覺變奏曲：日據時期台灣人的電影實踐。**文化研究**，2，127-166。
- 宋咏玲 (2004)。奧迪薩階梯影像構成與音樂之分析。**電影欣賞**，1 (1)，50-55。
- 宋秀娟、林友琴 (2009)。電影音樂融入通識教育課程之探討—以大葉大學及建國科技大學為例。**台南科技大學通識教育學刊**，8，217-236。
- 林榮泰 (2009)。從電影海角七號探討文化創意產業。**藝術欣賞**，5 (1)，26-34。
- 周俊男 (2012)。聲音政治：試由聲音的角度剖析《蚵女》與《養鴨人家》中的「健康寫實」。**文山評論：文學與文化**，6 (1)，27-47。
- 洪德青 (1999)。發響與發想—關於電影音樂史。**電影欣賞**，17 (2)，33-38。
- 施又文 (2008)。三〇年代臺語愛情流行歌曲的修辭藝術。**明道通識論叢**，5，97-117。
- 莊永明 (1994)。台灣歌謠追想曲。台北：前衛。
- 徐淑鈴 (1996)。生活冷肅、創作光燦—史擷詠的創作思維。**表演藝術**，45，38-40。
- 郭幼龍 (1999)。民眾對台灣電影的評價與電影消費行為之關係研究。**新聞學研究**，60，39-92。

- 張偉雄、林玉婷、張倩華、李元墩（2009）。以電影「海角七號」探討恆春地區觀光意象之研究。**運動健康與休閒學刊**，**14**，17-35。
- 陳佑慎（2012）。遷臺前的國軍電影事業（1926-1949）。**國史館館刊**，**34**，69-114。
- 葉月瑜（1999）。影像外的敘事策略：校園民歌與健康寫實政宣電影。**新聞學研究**，**59**，41-65。
- 葉龍彥（1999）。**春花夢露—正宗台語電影興衰錄**。臺北縣：三友。
- 富瀾（譯）（1999）。**蒙太奇論**（原作者：S. M. Eisenstein）。北京：中國電影。
- 曾偉禎（譯）（2001）。**電影藝術—形式與風格**（原作者：David Bordwell）。台北：麥格羅希爾。
- 黃儀冠（2005）。台灣鄉土敘事與「文學電影」之再現（1970s—1980s）——以身份認同、國族想像為主。**台灣文學學報**，**6**，159-192。
- 黃志明（監製）、魏德聖（導演）（2008）。**海角七號【DVD 影片】**。臺北市：果子電影有限公司。
- 聞天祥（1997）。用音樂抗拒對白—從電影巨人卓別林談配樂。**音樂時代**，**27**，118-120。
- 劉瑋婷（2010）。台灣電影產業之未來與挑戰。**台灣經濟研究**，**33**（8），53-61。
- 謝宛玲（2008）。**流行豆芽譜 No.48**。高雄：卓著。
- 賴孟傑（2008）。背負藝術的原罪—台灣電影的反思。**藝術欣賞**，**4**（4），99-104。
- 蘇稚蘋（2011）。淺談電影配樂在電影中情緒的影響—以「艋舺」為例。**應用倫理教學與研究學刊**，**6**（1），105-119。
- Booth, G. D. (2011). Preliminary thoughts on Hindi popular music and film production: India's 'culture industry(ies)', 1970–2000. *South Asian Popular Culture*, 9(2), 215–221.
- Coppa, F. (2011). An editing room of one's own: Vidding as women's work. *Camera Obscura*, 26, 123-130.
- Evens, B. (2005). Foundations of a visual music. *Computer Music Journal*, 29(4), 11-24.

- Everett, W. (2008). Image, music, film. *Studies in European Cinema*, 5(1), 7-16.
- Hoeckner, B., Wyatt, W. E., Decety, J., & Nusbaum, H. (2011). Film music influences how viewers relate to movie characters. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 5(2), 146-153.
- Kuykendall, J. B. (2011). William Walton's film scores: New evidence in the autograph manuscripts. *Notes*, 68(1), 9-32.
- Macleon, C. (2012). 'That magic force that is Montage': Eisenstein's filmic fourth dimension, borderline and H. D.. *Literature & History*, 21(1), 44-60.
- Neumeyer, D. (2000). Performances in early Hollywood sound films: Source music, background music, and the integrated sound track. *Contemporary Music Review*, 19(1), 37-62.
- Sarrazin, N. (2006). India's music: Popular film songs in the classroom. *Music Educators Journal*, 93(1), 26-32.
- Shin, H. (2008). What is film music. *Contemporary Music Review*, 27(2/3), 171-177.
- Spring, K. (2008). Pop go the Warner Bros., et al.: Marketing film songs during the coming of sound. *Cinema Journal*, 48(1), 68-89.
- Stacey, P. F. (1989). Towards the analysis of the relationship of music and text in contemporary composition. *Contemporary Music Review*, 5(1), 9-27.
- Yero, C. A. G. (2012). Is it just about love? Film and politics in prerevolutionary Cuba. *Studies in Latin American Popular Culture*, 30, 138-161.