

時尚風潮

淺談電影的「聲音」

● 方子毓*

最近因新冠病毒（武漢肺炎）疫情關係，讓許多人足不出戶，也使得戲院等娛樂場所生意下滑。不過，這個百年來帶給人們許多歡樂回憶的電影產業，仍有許多迷人之處，在人類生活娛樂史中扮演重要角色。本文主題，我們就來談談電影的「聲音」。而提到電影的「聲音」，筆者歸納有「語言」和「配樂」等兩個主要層面。一般來說，所謂的「語言」即故事內容與劇情搭配各國、各民族的語言詮釋運用。而另一種「聲音」，就是在許多電影裡，讓觀眾在欣賞完劇情後仍被深深吸引，不斷回味的主題音樂及配樂。

電影並非一開始即有「聲音」，起初是以無聲的「默片」形式呈現，進入二十世紀初期，無聲電影（默片）的發展已十分受到歡迎。有些默片配上字幕，有些則是在放映時有辯士（旁白）解說。在吳念真導演的電影〈多桑〉裡，即有詮釋電影旁白的有趣片段。1927年，第一部被公認的有聲電影〈爵士歌手〉（Jazz Singer）問世，電影融入聲音後相對也增加了內容的精彩度。

語言的表達與運用在電影所傳達的「聲音」部分，為極重要的一環。台灣在威權的戒嚴時代裡，「台灣電影中國化」或「原住民故事漢人化」，顯然是一種普遍的現象（方子毓，〈台灣原音重現 還要努力〉，自由時報，2008.1.20.A.15）。筆者也曾於課堂中聽聞指導教授汪榮祖先生言及：老師在美國留學時曾和其美籍俄裔教授至戲院觀賞〈齊瓦哥醫生〉（Doctor Zhivago），並聽這位美籍俄裔教授評論該電影猶如「俄國電影

* 方子毓，南台科技大學通識教育中心社會科學組助理教授。

美國化」，呈現有趣的文化現象。

值得玩味的是，台灣的電影聲音，在近幾年來感覺是否也逐漸失去屬於台灣電影聲音的味道？台語片曾經風華一時，即便像筆者這樣的六年級生，對於兒時國內台語片的放映仍然有所印象。在那個〈王哥柳哥遊台灣〉、〈大俠梅花鹿〉、〈難忘的車站〉、〈高雄發的尾班車〉以及〈舊情綿綿〉的台語片時代，台語是當時電影發音的主流和風潮。這些場景，在 2013 年由藍正龍、安心亞主演的〈阿嬤的夢中情人〉中，劇情相當程度也透露出當年台語片情景，這些值得回憶的經典懷舊影片陪伴我們走過那個輝煌的台語片時代。

1989 年侯孝賢導演的〈悲情城市〉榮獲得威尼斯影展金獅獎，堪稱電影史上的台灣之光。這部以發生在基隆八斗子地區故事為背景，連結戰後 228 事件的各式場景，呈現出當時社會氛圍與政治環境。尤其劇中演員陳松勇、梁朝偉、辛樹芬、雷鳴、高捷等人演出十分傳神。筆者認為〈悲情城市〉至今在歷史與電影的教學上，仍是詮釋台灣戰後初期歷史的一部首選播放影片，片中至少五種語言（北京語、廣東話、閩南語、日語、上海話）的運用與表達，並藉由電影聲音的傳達也緊扣著劇情，深刻描繪當時的歷史場景，讓人更容易進入情境。其中陳松勇先生還以這部片獲得該年度（第 26 屆）金馬獎最佳男主角。

近年來本土意識抬頭，講述台灣歷史的台灣電影〈大稻埕〉、〈賽德克巴萊〉、〈KANO〉等，皆以本土語言還原歷史場景，閩南語、賽德克語、日語等，真切表達出台灣多元的語言文化。而代表台灣傳統文化特色的電影〈總舖師〉、〈雞排英雄〉、〈陣頭〉等亦大受歡迎。但可惜的是，本土語言的發音主要還是以「閩南語」為主，歷年來卻鮮少出現以「客家語」和「原住民語」發音為主的電影。2008 年由楊謹華、溫昇豪主演，描述客家子弟在桃竹苗地區抗日英勇事蹟為主的歷史電影〈1895〉，堪稱全劇以客語發音之代表作。2011 年，魏德聖執導的〈賽德克巴萊〉也同樣以賽德客語來作為主要的語言呈現。

再來，提到電影的「配樂」，主要有電影原聲帶、背景音樂和主題曲等。當主題曲或旋律響起時，也是一種能夠引起影迷觀眾對於電影場景的連結、共鳴與感觸。或許，這也是電影「聲音」另一種令人著迷的特色。電影配樂與主題曲方面，著名的國外

電影有：〈新天堂樂園〉(Nuovo Cinema Paradiso)、〈真善美〉(The Sound of Music)、〈桂河大橋〉(The Bridge on the River Kwai)、〈畢業生〉(The Graduate)、〈似曾相似〉(Somewhere In Time)、〈火戰車〉(Chariots of Fire)、〈鐵達尼號〉(Titanic)、〈星際大戰〉(Star Wars)、〈外星人 E.T〉(E.T. the Extra-Terrestrial)、〈悲慘世界〉(Les Misérables) 等；相信在這些電影的主題曲或配樂的曲調響起時，一定會讓人連結起電影情節。

而大家熟悉的動畫電影，如：〈天空之城〉(天空の城ラピュタ)、〈神隱少女〉(千と千尋の神隠し)、〈霍爾的移動城堡〉(ハウルの動く城)、〈貓的報恩〉(猫の恩返し)、〈風起〉(風立ちぬ)，以及〈風中奇緣〉(Pocahontas)、〈冰雪奇緣〉(Frozen) 等，當中有些還被改編成流行樂曲風、歌曲中文版，並可搭配各項樂器演出等，可見受歡迎程度。而國片中，近年來較耳熟能詳的電影主題曲和配樂則有：〈海角七號〉、〈那些年我們一起追的女孩〉、〈我的少女時代〉等。觀眾對於這些電影的「聲音演出」，是否有時也比「劇情演出」來得更讓人印象深刻？

台灣電影聲音，可以藉由劇情的詮釋展現其優美、迷人的特質。台灣的語言文化豐富，不論是北京語、客家語、閩南語以及原住民各族群語言，都應適時運用，呈現其多元的面向，畢竟，這也是一種珍貴的文化傳承。

不過，電影聲音的另一項小缺失，即是劇情中偶爾出現慣用性的粗俗語言，甚至髒話連連的場景常會不時出現，國內外電影都不乏看到此一現象。筆者對於任何語言的表達，毫無任何歧視意思，不過在此指的聲音傳達，是以大多數人的感覺合適、舒服、並相對兼顧禮儀和不會造成負面影響教育為主。畢竟，電影相當程度有其教學上的使用功能，倘若電影的情節是極具故事性，內容與專業呈現技巧俱佳，但是在呈現方式多了一份粗俗的表達，或許這樣的戲劇演出方式就「較不適合」被部分的觀眾層或學習者接受。但不論如何，這些都是存在於電影劇情當中的「聲音」，至於又該如何「美化」與「包裝」？可能又是另一個見仁見智、值得討論的問題了。

