

音像藝術

在電視、電影中發現美

The Art of Sound and Image
- Discovering Beauty in TV Programmes & Movies

洪懿妍
Yih-Yan HUNG
前大不列顛廣播公司

相較於視覺藝術、表演藝術等發展源遠流長的藝術，音像藝術的誕生不過是近一百多年來的事。照字面上來看，音像藝術指的是聲音與影像結合而成的藝術創作，最主要的形式是電視與電影，而電腦普及之後，動畫、多媒體等數位藝術也常被包含在內。

儘管音像藝術的範圍如此之廣，但對一般人最具吸引力，被接受度也最高的，非電視與電影莫屬，多數人也將其視為生活娛樂重要的一環。

看電視、看電影很簡單，如果問「你看得懂電影嗎？」這句話，恐怕要遭人訕笑。當然，談電視、電影不需要那麼嚴肅，不過，除了日常打發時間外，你也許對這項藝術背後的創作過程感到好奇，也想真正「看懂」一部片，可以判斷好壞，甚至作出你自己的分析、評論。

如果有這樣的念頭，那麼，你可以從了解音像藝術的本質開始。

由翟德爾著作的《映像藝術——電影電視的應用美學》，便以幫助讀者充分了解媒體美學為出發點，告訴讀者，如何辨別、判斷電視及電影中的美感與好壞。

光與色彩表現情境

翟德爾全書以電視與電影銀幕上運作的五個美學要素為架構，分別是光與色彩、二度空間、三度空間、時間——運動以及聲音。電視與電影方框裡所呈現的內容，基本上是這五項要素的綜合體。

根據每一項要素的特質，翟德爾都作了詳細的解說，並且點明這些特質在鏡頭中的重要性，妥善的運用，便能在觀眾心中引起共鳴。

以光線為例，光線是電視與電影最基本的構成要素之一，而光的亮度、顏色、光源等的改變，都會影響影片所傳達的情感強度，與情境的塑造。

例如，月光下一對情侶甜美的接吻，需要的是暗調的照明，以傳達一種朦朧的幸福。但一般的新聞報導，因為客觀性與權威性的要求，就需要明調、客觀、穩定的照明。

有了光之後，就看得見色彩。色彩賦予節目與影片更多層次的內涵。就像我們看到灰色的天空，心情覺得鬱悶，看見七色的彩虹，內心感到歡暢，色彩的運用，可以讓創作者準確掌握想表達的情緒。

翟德爾從色相、彩度及明度著手，分析一般人如何感知色彩，色彩又如何影響我們的知覺，具有很高的知識性。

除了從色彩的運用，來感受一個電視節目、一齣電影所傳遞的氣氛之外，讀者其實也可以將書中提到的簡單配色技巧、光線的運用等知識，放到日常生活中，如衣服搭配、燈光裝置、家具擺設等，像電影一樣，試著營造自己想要的氛圍。

音像藝術係聲音與影像結合而成的創作，最主要的形式是電視與電影，
(金成財攝)

聲音增加美學能量

基本上，光與色彩屬於一度空間的元素，而在二度及三度空間中，電視電影能表現的內容則更為多元。

二度空間是平面，《映像藝術》點到為止，真正電視電影可以表現特點的部分，在三度空間之後。

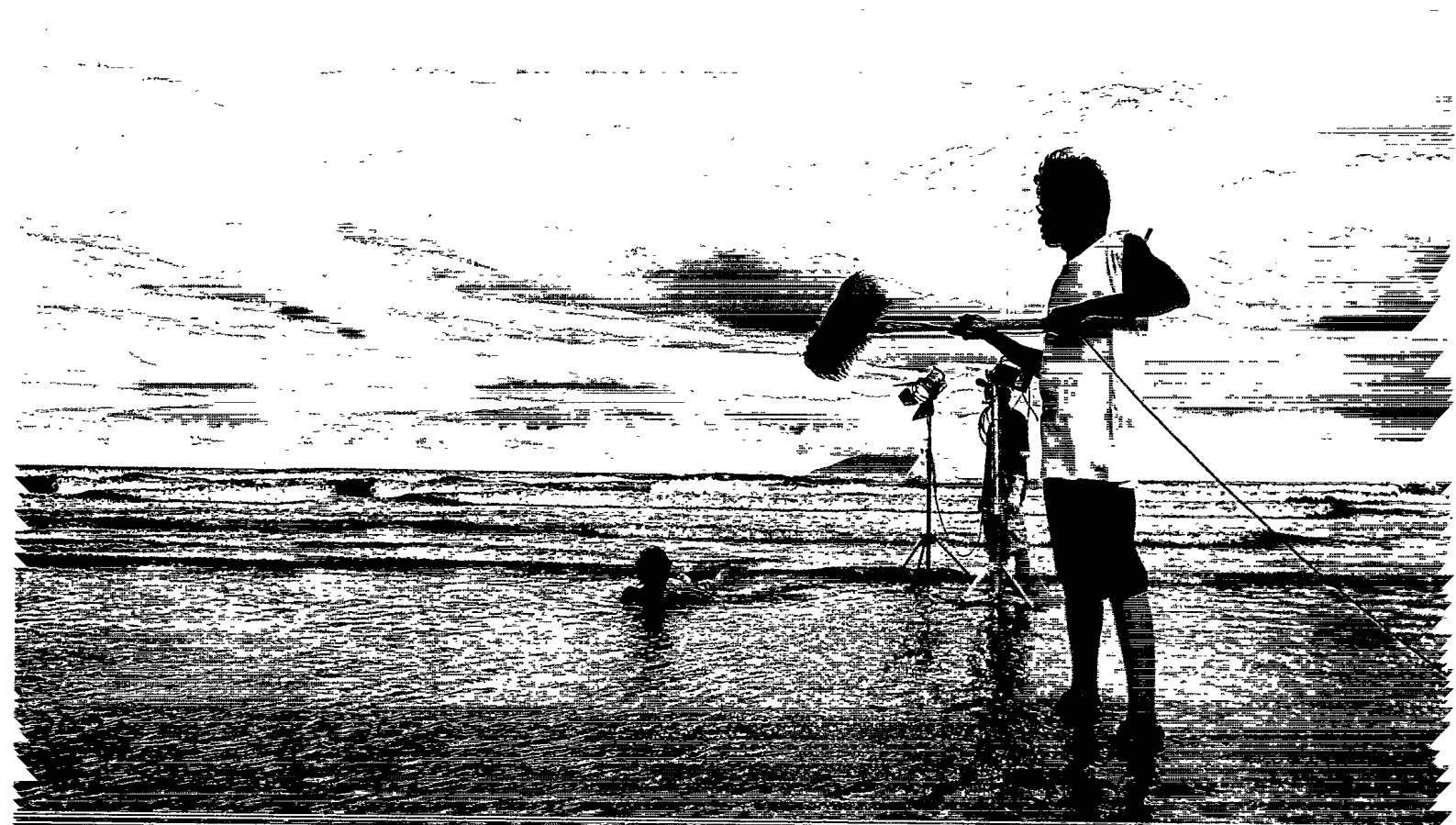
只有在三度空間才看得見深度與體積，也才能給觀眾遠近、大小的想像。翟德爾用一幀幀的圖片，說明不同景深、不同焦距，能營造不同的效果。讀者可以自己做出判斷、比較。

在三度空間之外，《映像藝術》還提到四度空間及五度空間，前者指的是時間與運動，後者則是指聲音。控制這兩種音素，同樣可以左右觀者的心理感受。

以聲音來說，翟德爾針對五個面向：聲音與噪音、電視與電影音響及功能、有意義與無意義的聲音、敘述性與表現性的聲音，以及聲音的要素，分別加以介紹。

事實上，除了默劇之外，聲音對影片情感的傳達，最為直接。它可以提供重要資訊、製造情調，增加一部影片的美學能量。

翟德爾還對聲音的音色、音準、強弱、調性等變數，所代表的特徵，作了詳細的表列。通常，不需特別說明，一般人大致可以聽得出聲音的表情來。不過，讀了翟德爾的歸納整理後，讀者也許還可以從聲音

如欲真正「看懂」一部片，
可以透過閱讀來了解音像藝術的本質。
(金成財攝)

如何看懂這些鏡頭，以及鏡頭下的隱喻，
是一項欣賞入門的課題。(金成財攝)

中聽出更多的情感來。

《映像藝術》最大的目的是為讀者解釋電視與電影構成的美學因素。這本書頁數頗多，因此作者在每一章最後都作有總結，幫助讀者抓到重點。

了解音像藝術的構成之後，讀者可以練習自我判斷電視電影的優劣，對媒體傳遞的內容，不用再一味地全盤接收。當一齣電視劇或電影無法感動你的時候，你也可以明瞭是那邊出了問題，讓自己的批評或欣賞，有所依據。

對音像藝術有了概略性的了解後，讀者還可以挑選自己有興趣的藝術形態的書籍，作進一步的閱讀。

我們以普及性最高、一般人最有興趣的電影為主，建議讀者還可以選讀由甘奈堤所著、焦雄屏翻譯的《認識電影》。

認識電影的骨架與血肉

《認識電影》是一本給電影系學生及一般讀者認識電影的入門書，從技術性層面討論電影的意義。

先就電影拍攝的技術面講起，甘奈堤介紹電影的攝影、場面調度、運動、剪輯和聲音等技術的形成與技巧。

了解攝影鏡頭是認識電影的第一步，每一位觀眾都是透過鏡頭欣賞電影，因此，鏡頭擺設的角度，如俯角、仰角、鳥瞰鏡頭、傾斜角度鏡頭等，往往對電影的戲劇性有加減分的作用。而在觀景窗後的攝影師，則可視為是一部電影的視覺導演。

此外，就和劇場一樣，電影的拍攝，也需要場景，但佈局比劇場複雜得多。從景框、構圖等細節著手，《認識電影》書中列舉了許多導演的名片，如希區考克的「驚魂記」、楚浮的「四百擊」、黑澤明的「七武士」等，提出某一特定場景，作更深入的解說，幫助讀者理解。

其他像運動、影片剪輯、聲音等，甘奈堤同樣以經典影片為例，詳細解說。

在本書的前半部，作者介紹了拍攝一部電影的技術性要素，展讀至此，讀者將可大致理解，一部電影從無到有是如何被拍攝出來的。如果說《認識電影》的前半部講的是一部電影的骨架的話，那麼，本書的後半部，講的則是一部電影的血肉，包括了戲劇、文學與電影理論。

許多人會將電影和劇場視為同類的藝術，但甘奈堤在書中對強調兩者的不同，多所著墨。

對影像藝術有了概略性的了解後，
讀者可以挑選有興趣的書籍作進一步的閱讀。
(金成財攝)

例如，在劇場中，舞台和觀眾的距離大致不變；但在電影中，隨著鏡頭轉換，觀眾的視野可以向各種方向自由移動，遠近自如。

劇場偏重對白和語言，電影則偏重視覺。

舞台的導演，只負責詮釋藝術；電影的導演，卻能決定所有視覺元素，包括鏡頭選擇、攝影機角度、燈光、構圖、剪輯等。

舞台的演員控制戲的脈動，電影演員不僅要有戲感，臉孔還要上鏡。

其他包括戲服、化妝、佈景等的多變，都能讓電影散發更迷人的魅力，讓一齣戲劇更有血有肉。

除了欣賞演員的表演外，甘奈堤也提到劇本的創作、電影中的母題、象徵、隱喻、比喻等。每一部電影，都有導演、編劇、演員想傳達的特殊理念，如何讀懂這些鏡頭，以及鏡頭下的隱喻，是欣賞電影藝術重要的一門功課。

了解電影技術之後，《認識電影》另外介紹幾種電影理論與流派，電影系學生固然必讀，一般讀者也可視為入門之後的進階章節。

看懂電影 作出評論

同樣是認識電影的入門書，讀者還可閱讀鮑德威爾等人著的《電影藝術——形式與風格》。這本書架構和《認識電影》差不多，內容有其相似處，但也有相異處可為互補。

以「形式與風格」為主題，鮑德威爾等人同樣詳細解說了電影構成的元素，如電影的形式系統（敘事與非敘事性）、以及風格系統（攝影、剪接、場面調度和聲音），如何在影片中交互作用。本書的目的也同樣在於讓觀影者對一齣電影的賞析，有了堅強的依據，而非僅憑直覺作出判斷。

在電影構成的技術部分，《電影藝術》和《認識電影》書中所寫，差異不大，但《電影藝術》比較特別的部分，在於作者另闢篇章，實地進行電影分析評論。

作者在劇情片、敘事電影、紀錄片、動畫片等各類型電影中，各挑幾部經典作品，就片中的形式與風格，逐一分析評論。這些電影包括「星期五女郎」、「驛馬車」、「漢娜姐妹」、「東京物語」、「蠻牛」等，共計有十七部。透過範例分析，作者等於是為讀者親自示範電影評論的方法與技巧。

透過作者對每部影片的賞析，讀者更能體會，如何將書中所學的電影知識，放入日常的電影欣賞中，進而看懂電影，作出評論。

雖然書中提到的電影很多，但作者在序中卻特別解釋，《電影藝術》強調的是概念性技巧的取得，讀者並不需要看完所有書中提到的影片，才能體會一般性的原則。例如：

攝影機運動的可能性在「輪舞」（La Ronde）和「大幻影」（La Grande Illusion）兩部片中都一樣明白；要舉例敘事上的瞬時性，電影

「辣手摧花」(Shadow of a Doubt)和「憤怒之日」(Day of Wrath)一樣好用。

《認識電影》與《電影藝術》，讓讀者對大銀幕上的驚心動魄、纏綿悱惻以及動人景致，究竟是如何拍出來的疑惑，有了解答。而《電影美學百年回眸》，則更生動地告訴讀者，從卓別林的默劇，到今天我們觀賞好萊塢的「星際大戰」、「鐵達尼號」，這一路，電影又是如何推陳出新，與時俱進。

電影美學百年回眸

在《電影美學百年回眸》的封底上，簡單介紹了這本書的內容是：「回顧電影自誕生以來百餘年，從無聲片到有聲片、從表現派到新寫實主義、從新浪潮到政治電影等的發展歷程，分析電影表現手法和審美觀念的演進。」

作者孟濤是上海的文藝評論家，他從一九八五年十二月二十八日，盧米埃爾兄弟在巴黎的咖啡館裡，放映世界上第一部電影（當時稱為活動影戲）開始談起。他用說故事的筆法，依編年體的方式，漸次帶出電影的歷史流變。

電影的流派，在不同時代，不同國家，有不同的演變。

最早，電影只是拍些風景與特定事件，之後，敘事片誕生，每個國家的電影工業也逐一冒出頭來。像是德國的表現主義、法國的印象主義、俄國的蒙太奇、美國好萊塢片場林立、新浪潮等等，在作者的筆下，娓娓道來。

作者當然也介紹了各個國家、各個派別的著名影片，並對影響電影史甚深的名編劇、名導演和名演員，有了不少篇幅的描述，內容相當豐富。

雖然講的是電影的歷史演變，但作者的筆法親切，文字具有美感，對影片也有深入的分析。因此，讀者其實也可將《電影美學百年回眸》一書，當作電影欣賞的指南。

例如，書中在提到美國電影導演尚·雅克·阿諾所導的「情人」一片時，即用小說式的筆法描繪片中十五歲法國少女出場時給人的印象：

她毫無拘束地靠在船欄上，把一隻腳隨意地踏在欄杆的橫杆上。一雙綴有玻璃珠子的皮鞋和她的年齡顯然很不相稱，顯得過於老氣和老式，可是這正與她眉宇間露出一絲過於成熟的淡淡悵惘相吻合。

少女的皮鞋是個細節，卻傳遞不少訊息：

那雙和她年齡不相稱的皮鞋，不僅表現了她的出身寒微，更顯現出她渴望快些長成大人，好與異性接觸的微妙心理。

當然，對電影情節的詮釋，因人而異，但讀者不妨將《電影美學百年回眸》作者對每一部電影文學性的解讀法，視為一種示範，可以在電影技術之外，還從文學美學的角度去欣賞電影。

整體而言，一般電影書籍介紹的雖然是經典名片，但多數年代過於久遠，對年輕讀者來說，有時不免感到乏味。不過，《電影美學百年回眸》出版日期很新，書中所提到的許多名片，像「超人」、「星際大

【書單】

書名 / 映像藝術
——電影電視的應用美學
作者 / 鮑德爾
譯者 / 廖祥雄
出版社 / 志文出版社
初版日期 / 一九八九年九月

書名 / 認識電影
作者 / 甘奈堤(Glannetti)
譯者 / 焦雄屏
出版社 / 遠流出版社
初版日期 / 一九八九年十月

書名 / 電影藝術——形式與風格
作者 / 鮑德爾等
(David Bordwell ;
Kristin Thompson)
譯者 / 曾偉禎
出版社 / 麥格羅·希爾
初版日期 / 一九九六年九月

書名 / 電影美學百年回眸
作者 / 孟濤
出版社 / 揚智出版社
初版日期 / 二〇〇二年一月

電影
藝術

戰」、「辛德勒的名單」、「捍衛戰警」、「麥迪遜之橋」等等，卻都是年輕學子耳熟能詳甚至喜愛的電影，因此，讀來特別有親切感。

電影誕生至今，不過百年，但電影的藝術形式、表現的手法，創新的花樣層出不窮。從來沒有一種藝術，像電影如此的多變；也沒有一種藝術跟電影一樣，能成為全球大眾文化的顯學，進而變成大型工業，每年創造驚人的產值。

同樣有劇情，有演員，有場景，有音樂，但沒有人能否認，電影比舞台劇更吸引人，更讓人著迷。因為電影一方面反映我們生活的一部分，另一方面卻又為每個觀眾抒發情感，製造夢想。

在你下次進入電影院，感受電影聲光帶來的目眩神迷之際，也翻翻這些書，肯定讓你對電影美學有更深一層的體會。■

專欄集粹
Special Feature

Work & Leisure