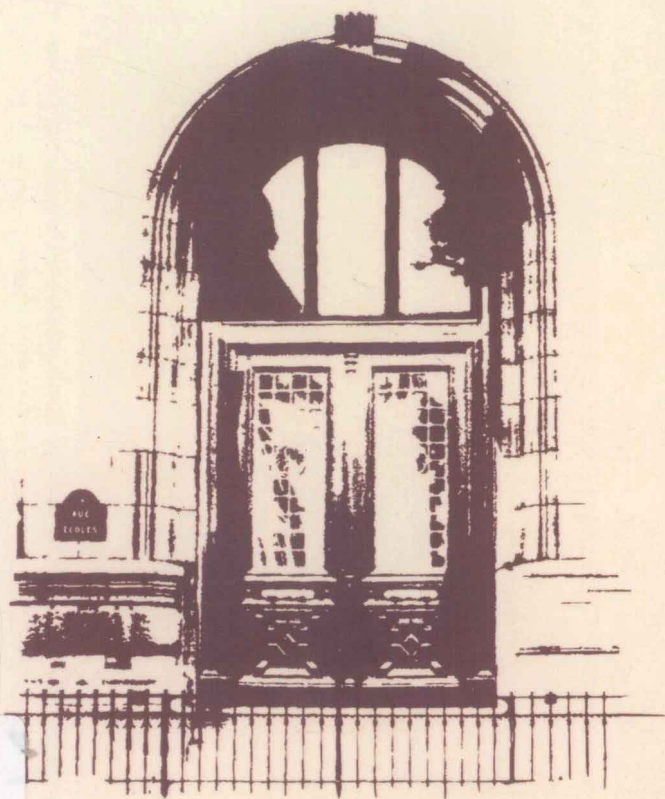

以「發生學」作為出發點
追尋文學作品的原始秘密

法國文學理論 與實踐

Essais d'études sur la
génétique littéraire
Théories et applications

何金蘭 著

王文正
著

The
Cultural Images
of Films

電影
文化意象

電影文化意象

作者 / 王文正

責任編輯 / 鄭伊庭

圖文排版 / 楊家齊

封面設計 / 王嵩賀

發行人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114 台北市內湖區瑞光路 76 巷 65 號 1 樓

電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104 台北市中山區松江路 209 號 1 樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114 台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2011 年 11 月 BOD 一版

定價：360 元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

序

經過幾個月下來的努力，終究是完成了屬於自己的論文。當看到屬於自己的成果時，真有點感動到想要落下淚來。雖然這部作品並不是盡善盡美的，裡頭還有許多可以修正、檢討的地方，但或多或少有些可以參考的價值。

看電影已經是現代人不可或缺的一種消遣方式，然而現代電影缺乏著跨領域的拍攝手法，此一觀點與電影文化學有著不可脫離的關係。電影的完成不單單是文學性的劇本、導演、演員的責任，還包括了許多層面的通力合作，而構築一部電影的重要因素之一就是文化意象。透過電影字幕、影像、燈光、音聲的間接比喻或象徵，電影工作者往往把意識中最終極的思想寄寓在這些層面上。透過分析電影文化意象的內蘊性、系統差異類型與學派式的差異類型，電影觀賞者、研究者或分析者，可以更深入一部電影的核心內容，更進一步了解一部電影的催生。這些是常被觀眾，甚至電影工作者本身所忽略的，如果可以分析電影中的文化意象的存在，或許就可以擺脫只包含單一領域的現狀，而往跨領域的電影發展，這對電影工作者本身與觀眾而言，都將是電影界的一大突破。

寫作論文的過程中，得到了好多人的幫助，雖然嘴巴上並沒有說些什麼，但我的心裡是很感謝的。首先當然要謝謝我的指導教授——周慶華老師，因為如果沒有周老師，我想我也不會完成這一部論文。在寫作的過程中，老師很盡責的，總是一節一節的

陪著我討論，幫助我修正錯誤或瑕疵的內容，也總是不厭其煩的一次又一次的和我約定了討論時間，然後總是花很多時間在幫我構思論文的内容。雖然我總是嘴巴很壞，也不愛認真討論，但是對於老師的感謝，卻深刻的印在我的心中。再來，就是要感謝我可愛又貼心的語碩寶貝們了，總是熱情的依錚、貼心的尚祐、我的「趴呢」詩惠、忠厚的瑞昌、喜感十足的晏綾、超有創造力與想像力的裴翎、超挺我的「姐姐」雅音、總是很認真的評凱和辛苦的助教小蘭姐，要不是有這些同學美美在我情緒低落的時候拉我一把，在我一點靈感也沒有的時候幫我找尋靈感，我想我的論文也沒辦法這麼順利的完成。謝謝語碩可愛的寶貝們，因為有你們，我讀碩士班的這兩年才會這麼的精采、有趣。當然還有那些曾經幫過我的碩三的學長姐，以及可愛的學弟妹們，因為有你們，我的碩士生涯才會如此多彩多姿。再者，要感謝那些在球場與生活上都挺我的朋友們，獻祥、千媚、阿杜、珈妤、耀慶、香香、小董、新兒、阿伯、羅傑哥等人（族繁不及備載），每次論文被逼急了，總是會相約著去球場發洩，感謝這些朋友的相挺，讓我的生活充滿了色彩。而另一個最該感謝的人就是仲和，因為大部分的時間，聽我抱怨、看我低落、陪我度過低潮的人都是他，如果沒有他的幫助與陪伴，我想我也沒辦法這麼順利的完成我的論文。

王文正

目 次

序	i
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	3
第二節 研究目的與研究方法	6
一、研究目的	6
二、研究方法	10
第三節 研究範圍及其限制	14
一、研究範圍	14
二、研究限制	18
第二章 文獻探討	21
第一節 電影意象	23
第二節 電影文化意象	38

第三章 意象的界定.....	53
第一節 意象的性質與功能.....	55
一、意象的性質.....	55
二、意象的功能.....	59
第二節 意象的類型及其系統差異.....	63
一、意象的類型.....	63
二、意象的系統差異.....	69
第三節 意象影像化的情況.....	71
一、提供高尚娛樂.....	75
二、拓展視野思路.....	75
三、輔助社會教育.....	76
四、強化心理建設.....	76
五、配合文化宣傳.....	76
六、促進國際了解.....	76
第四章 電影意象的運用.....	79
第一節 透過字幕直接呈現.....	85
第二節 透過影像間接比喻或象徵.....	97
第三節 透過燈光音聲間接比喻或象徵.....	111
第五章 電影文化意象的因緣及其形態.....	127
第一節 文化意象的由來.....	129
第二節 電影文化意象的內蘊性.....	140
第三節 電影文化意象的系統差異類型.....	152
第四節 電影文化意象的學派式差異類型.....	161

第六章	電影文化意象的案例舉隅.....	177
第一節	創造觀型文化系統的電影文化意象	179
一、	《海上鋼琴師》	179
二、	《香水》	183
三、	《英倫情人》	186
四、	《深夜加油站遇見蘇格拉底》	189
五、	《火線交錯》	192
第二節	氣化觀型文化系統的電影文化意象	196
一、	《那山那人那狗》	196
二、	《藍宇》	199
三、	《嫁妝一牛車》	201
四、	《戲夢人生》	204
五、	《好奇害死貓》	208
第三節	緣起觀型文化系統的電影文化意象	212
一、	《春去春又來》	212
二、	《心中的小星星》	217
三、	《色戒》	220
第四節	前現代／現代／後現代式的電影文化意象.....	224
一、	前現代創造觀型文化電影	229
二、	前現代氣化觀型文化電影	232
三、	前現代緣起觀型文化電影	234
四、	現代創造觀型文化電影	236
五、	現代氣化觀型文化電影	238
第七章	相關研究成果的運用途徑.....	243
第一節	提供電影欣賞的新認知方案	245
第二節	提供電影教學的新深入形態策略	251

第三節 提供電影編導與電影研究的新取徑範例	258
第八章 結論	265
第一節 理論建構要點的回顧	267
第二節 未來研究的展望	272
參考書目	277

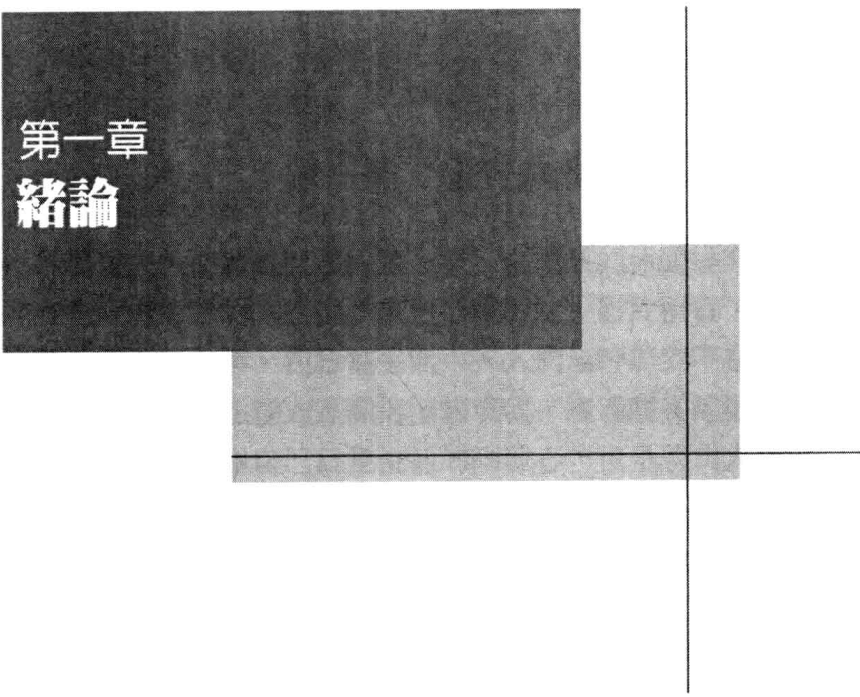
圖次

圖 1-2-1	本研究的理論建構示意圖	10
圖 1-3-1	文化五個次系統圖	16
圖 4-1	意象呈現方式示意圖 (1)	81
圖 4-2	意象呈現方式示意圖 (2)	82
圖 4-3	意象呈現方式示意圖 (3)	83
圖 4-4	意象呈現方式示意圖 (4)	84
圖 4-1-1	字幕呈現意象示意圖	86
圖 5-1-1	文化意象示意圖	129
圖 5-1-2	非文化意象示意圖	130
圖 5-1-3	電影《奪魂鋸》文化意象示意圖	136
圖 5-1-4	電影《佛跳牆》文化意象示意圖	138
圖 5-2-1	文化五個次系統圖	142
圖 5-2-2	三大文化系統內涵特色圖	143
圖 5-2-3	各類意象與文化次系統的關係圖	150
圖 5-3-1	三大文化系統塵世／靈界關係圖	153
圖 5-3-2	《楚門的世界》文化意象示意圖	158
圖 5-3-3	《鹿鼎記》文化意象示意圖	160
圖 5-3-4	緣起觀型文化意象示意圖	161
圖 5-4-1	各學派文學的表現圖	170
圖 6-4-1	學派式美感示意圖	227
圖 6-4-2	《海上鋼琴師》文化意象次系統圖	228
圖 6-4-3	電影《放牛班的春天》文化意象次系統圖	231
圖 6-4-4	電影《魯冰花》文化意象次系統圖	234

圖 6-4-5	電影《心中的小星星》文化意象次系統圖	236
圖 6-4-6	電影《時時刻刻》文化意象次系統圖	238
圖 6-4-7	電影《暗戀桃花源》文化意象次系統圖	239
圖 6-4-8	電影《黑色追緝令》情節圖	240
圖 6-4-9	電影《黑色追緝令》文化意象次系統圖	241
圖 8-1-1	本研究理論建構成果圖	267

表次

表 4-2-1	東西方電影影像呈現的不同.....	111
表 4-3-1	東西方電影燈光呈現的不同.....	124
表 4-3-2	東西方電影音聲呈現的不同.....	124

第一章 緒論

第一章 緒論

第一節 研究動機

現代人已把看電影當作是一種不可或缺的休閒娛樂。尤其是在現今收看電影的方式很多，包括電影院、影片租賃、網路線上觀看、電影頻道等，在日常生活中，人們無時無刻不在和電影產生交集。而在生活壓力逐漸倍增的現代，透過觀賞電影來減輕壓力、找尋一種類似自己日常生活的同理心，也是現代人紓壓的一種管道。

以目前電影市場的發達，使得現在電影的產量大為增加，也讓觀賞電影的人口急劇的增加，所以電影在日常生活所呈現的重要性也就不言而喻。尤其在近幾年，國片市場的復甦，讓國片的產量也大為增加，也讓觀賞電影的人口逐漸倍增，更加的拓展了電影的市場。

相對於電影市場的拓展與觀賞電影人數的倍增，影評的數量與探討電影主題的學者也相對的增加。只是通常在探討電影這個主題的時候，多數人會將眼光放在一部電影如何去呈現它的主題，使用了哪些特殊的拍攝手法，甚至於配音、音效、燈光的使用是否符合電影內容的呈現等。但是相較於這樣的手法探討，會去注意到電影中一些符號使用的人卻少之又少；就算有，也僅是提過便罷，沒有多少人會針對電影中一些符號的呈現提出一些完整且具體的看法。而其實這些符號的出現，往往相關於一種文化背景的呈現，也是主導影片者心中所想要呈現給觀賞影片的人去思考的部分。

當多數人在觀賞電影的時候，可能會因為演員的一個動作、場景的倏乎變換、一個爆破的場面、驚險刺激的劇情內容等而感到驚嘆不已；但是卻沒有人會注意到也許一個燈光的轉換、一個音聲的改變、一個物體的呈現……，那些才是導演心中所真正想要呈現的東西。其實一部電影當中蘊涵最多意義的，往往是一些不起眼的小東西或者小轉換（如過場），這些東西、轉換往往是導演費心經營出來的場面，裡頭隱藏著不同想法、不同國度所擁有的不同意義；但是多數觀賞電影的人往往只會注意到劇情的起承轉合、演員的表演，甚至是浩大的場面與現代最流行的 3D 動畫，卻沒有多少人會去注意到一個當作背景的物品出現的合不合理、一個燈光音效的使用是否與劇情相關。而這些小部分的呈現，往往就是在不同文化之下的導演所要表現的最具體的代表。

有些時候我們會把電影當中出現的一些小部分訊息當作是陪襯或者過場的一種（譬如動物、背景物品、燈光的閃爍等），而忽略了這些符號所真正要表達的意義，這也是現代電影在呈現手法上較缺乏的一部分。大部分的電影呈現手法都專注在演員的表演精采與否、場景的布置華麗與否、燈光音效的使用適當與否、動畫的呈現複雜與否，卻往往缺乏一些較細膩的訊息傳遞。而大部分的電影觀賞者、評論者、教學者、學習者也一如配合著電影的演出一般，往往把一些稍縱即逝的訊息給忽略掉，只專注在大部劇情的演進、探討。而以這樣的角度來觀看一部電影，其實在無形中就已經忽略掉一些有意義的符號的呈現。

雖然在電影的氣氛營造上，有些導演並沒有特別的要把一些訊息嵌入某些特定的場景，但是在隱約之中，有些在電影裡的小訊息就淡淡地透露出了一部影片的導演心中最崇高的信仰。而通常這些小訊息都以片段、不起眼的符號呈現。正因為這樣，所以更加容易被觀賞者所忽略。而如果身為一個觀賞者、評論者的我們可以對這些看似不起眼的訊息多加留意，那麼觀賞電影的角度

就又多了一種。除了電影劇情本身的演示之外，觀眾可以多加留意電影當中出現的一些小小的符號、訊息，藉由這些不經意透露出來的呈現手法，我們可以更加了解不同信仰、不同文化中的導演，在影片中無意識流露出來的真實訊息。

基於上述的理由，在觀賞電影的同時，我們多了一個方式去了解一部電影的執導者、劇本的創作者所崇信的信仰與所處的文化領域；透過這樣的了解，我們可以更深入一部電影的創作過程、呈現手法的運用恰當與否，甚至是可以增加一部電影在觀賞者心目中的精采度。只是要達到這樣的目的，我們就必須加強對於電影中一些細微、細膩的符號的感知度，而這樣的觀察，如果不透過符號學的手法，是很難達到的。畢竟在電影中出現的細微的訊息，大多是以符號、非具體的方式呈現，所以如果不以符號學的角度切入這些視角，不論身為一個觀賞者，或者評論者，甚至是教學者、學習者，我們都很難真正的去了解一部電影被創作出來的背景。

既然電影儼然已是現代人抒發壓力、休閒娛樂不可或缺的一環，那麼如果觀賞電影的角度僅限於隨著劇情的高潮起伏而走，似乎對於拍攝電影的工作人員就顯得太過不尊重；畢竟一部電影的出現，都是經過一個電影團隊的苦心經營，而身為觀賞者、評論者、教學者或學習者，卻只是看到一部電影表面所呈現出來的過程而已，對於那些努力在這一層面的工作者而言，就顯得太過輕忽大意。所以當我們在探討一部電影的時候，如果不能找出在影片的播放過程中值得去深思、去回味的部分，而把一些雖然重要，但卻用不顯眼手法呈現出來的意象給忽略的話，或許對於一部電影的創作，我們就無法深入其中而得到真實的訊息。所以如果每個人都能夠以符號學的角度去更加深入的探討一部電影的呈現，或許是對電影的創作、工作者的一種最大的尊重與敬意的表達。這也就是我想以「電影中的文化意象」來統括議題而予以