

流行音樂錄影帶文本分析方法

A decorative graphic at the bottom of the slide. On the left, there are three black speakers with red surrounds, connected by black floral-like lines. To the right, a wavy banner with horizontal stripes in blue, yellow, orange, and red contains the text '流行音樂美學與傳播媒體'. Further to the right, there are several musical notes and circles in orange and yellow, scattered across the banner.

流行音樂美學與傳播媒體

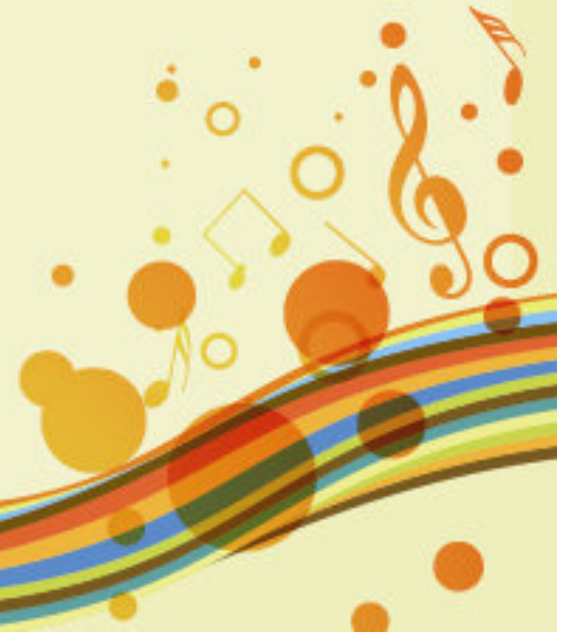
音樂錄影帶

- 又稱為音樂影片
- 英文是Music Video，簡稱為MV。
- 特性：
 - 時間很短（約5分鐘）
 - 動態影像
 - 為了搭配（流行）歌曲而拍攝
 - 目的在於**展示歌手**（人一定要美）及**促進歌曲銷售**（看完MV後，歌變好聽，而且容易記住）

何謂文本

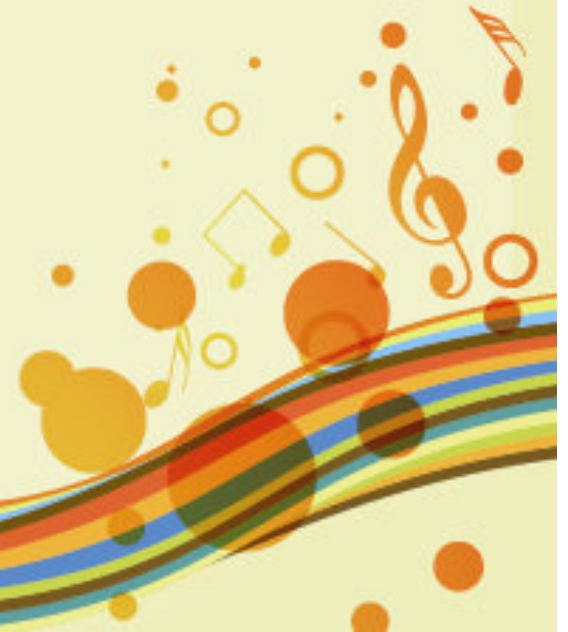
文本 (Text) 是指影像 (visual)、口語 (oral)、文字 (verbal)、聲音 (auditory)、語言 (languages) 或符碼 (codes)。

流行音樂錄影帶的類型

流行音樂錄影帶的內容與表現形式可分為

- 表演型 (performance)
- 敘事型 (narrative)
- 概念型 (conceptual)
- 圖像型 (graphic)

表演型

「表演型」的音樂錄影帶最常出現的畫面，就是歌手或整個團體與瘋狂歌迷面對面的現場演唱場景，其目的是在傳達參與現場演唱會的興奮經驗。例如：蔡依林《倒帶》。

敘事型

「敘事型」是以線性的因果順序呈現一個事件的始末。例

如：江明娟

《無論如何都愛你》。

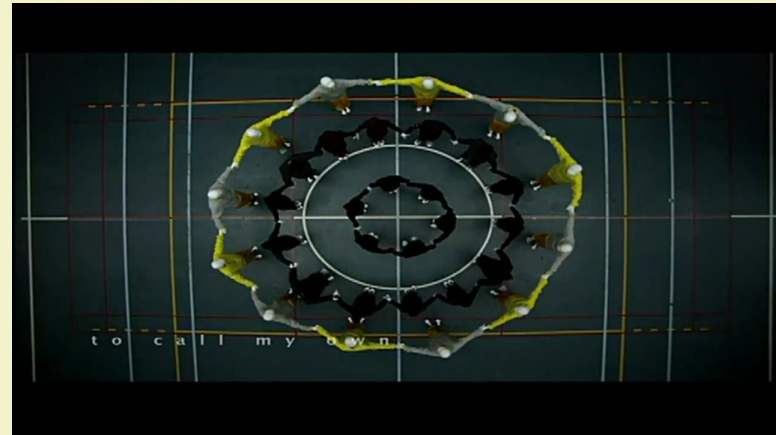
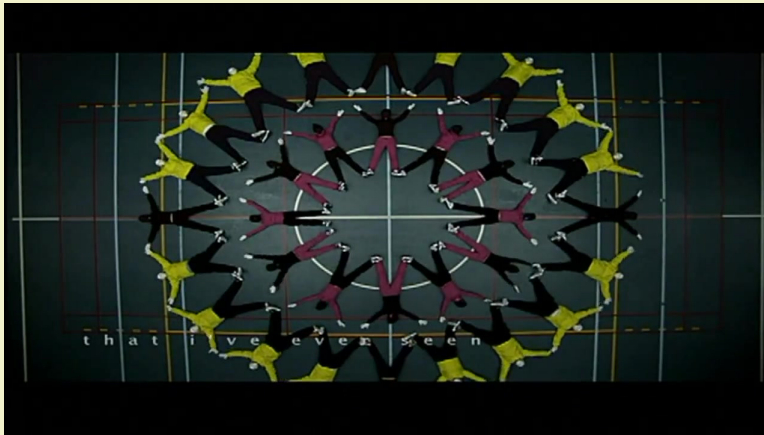

概念型

- 「概念型」不以線性的方式講述一個事件，而是以詩的形式（主要是隱喻）創造一種心情，一種感覺，以誘發觀眾的經驗。例如：田馥甄《寂寞寂寞就好》。

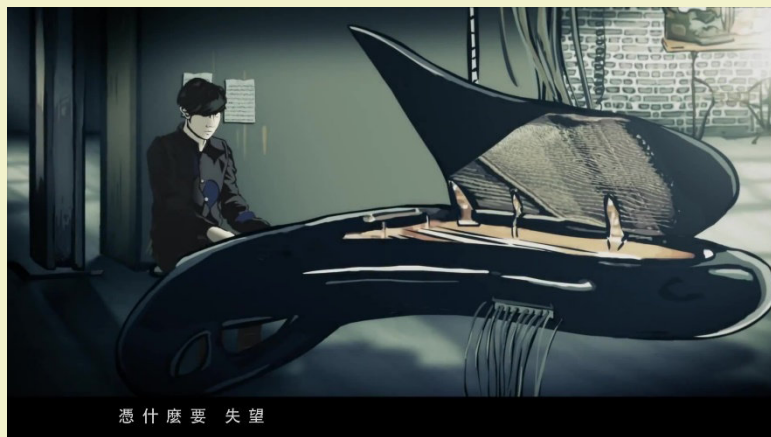
圖像型

陳冠希 《[Mr. Sandman 造夢先生](#)》

流行音樂美學與傳播媒體

圖像型

林俊傑 《修煉愛情》

流行音樂美學與傳播媒體

音樂錄影帶表現風格的特質

一、擁有強烈節奏感的高速剪接率

流行音樂錄影帶的平均鏡頭長度一般僅有3秒左右，高速的剪接率能提高感官的刺激，增強情緒的亢奮，因而提高觀眾的快感與注意力。

MV中的音樂節奏越快，單位時間內的鏡頭總量就越大，抒情歌曲的鏡頭總量較少。

音樂錄影帶表現風格的特質

二、造成誇張動感的快速鏡頭運動

流行音樂錄影帶的畫面表現要求新奇、變化強烈、富有視覺衝擊力，因此攝影師利用橫搖、上下直搖、升降鏡頭（懸吊鏡頭）、推軌、伸縮鏡頭、手持攝影（就像拿着家用DV那樣拍攝，會有搖晃感，鏡頭不穩不專業）、空中搖攝等快速鏡頭運動，拍出俯攝、仰攝、跟攝、倒攝、特技攝影、合成攝影等畫面。

音樂錄影帶表現風格的特質

三、強調戲劇張力的高反差光影變化

在影像世界裡，光是不可或缺的重要元素，可以提供觀眾外在視覺效果與內在心理感受兩種功能。

流行音樂錄影帶為了營造「夢境」式的畫面，經常使用快速閃爍的光影變化，使畫面充滿氣氛與情緒，也渲染出離奇恍惚的意境。

音樂錄影帶表現風格的特質

四、打造視覺特效的後製處理

沒有一個視覺媒體可以像流行音樂錄影帶一樣，把電腦繪圖、動畫卡通、藍幕合成等等，在短時間內密集的呈現。

影像分析的重要角度

1. 歌詞：歌詞與畫面是否具有關連性？
2. 音樂：音樂與畫面是否具有關連性？
3. 流派：是否呈現出音樂流派的畫面特徵？
4. 剪輯：是否出現歌手的特寫鏡頭？鏡頭剪輯的特色為何？
5. 歌手形象：是否出現歌手的外形特徵或衣飾符碼（圖騰）？
6. 攝影技巧：鏡頭觀點為何？鏡頭運用的特色為何？是否出現看（偷窺和尋找）的概念？
7. 互文性：是否引用其他文本？

歌詞和視覺效果的關連性

影像或闡述、或強化、或抵觸（忽略）歌詞。

黃小琥 《放心不下》

流行音樂美學與傳播媒體

音樂和視覺效果的關連性

- 影像或闡述、或強化、或抵觸（忽略）音樂。

周杰倫 《煙花易冷》

流行音樂美學與傳播媒體

音樂流派慣用的影片風格

大支 《台灣song》

流行音樂美學與傳播媒體

大量歌手特寫鏡頭

- 因應唱片公司要求，影像會大量呈現歌手的特寫鏡頭。

陳奕迅 《浮誇》

流行音樂美學與傳播媒體

歌手造型特色反覆出現

- 歌手的造型特色會反覆出現在音樂錄影帶或者現場表演當中，形成歌手的形象。

蔡依林 《美人計》

流行音樂美學與傳播媒體

運用偷窺和尋找的概念

- 運用偷窺（尤其是以女性為對象）和尋找（鏡頭中有鏡頭、望遠鏡、相機）的概念。

蔡依林《柵欄間隙偷窺你》

流行音樂美學與傳播媒體

鏡頭觀點

- **主觀鏡頭**：攝影機透過被攝對象的視線所看出去的畫面，攝影機成為觀眾的眼睛，把觀眾帶進場景裡去。主觀鏡頭容易增強觀眾的參與感和注意力。
- **客觀鏡頭**：攝影機沒有從特定人物的視角來觀看，而是代替觀眾居於一個旁觀者角色的視線。對事件的看法是客觀的，非個人的。

鏡頭運動的符號意義

鏡頭	部位	符號意義
特寫 close-up	臉部	親密
中景 medium shot	全身	個人關係
遠景 long shot	背景與演員	環境、範圍、距離
全景 full shot	全部演員	社會關係

鏡頭運動的符號意義

運鏡技巧	部位	符號意義
仰角	攝影機從下往上拍	權威、威嚴
平角	攝影機與被攝對象 同一水平	符合平時視覺經驗
俯角	攝影機從上往下拍	渺小、微弱
zoom in	攝影機鏡頭移近	注意、集中
淡入fade in	影像漸顯現於螢幕	開始

鏡頭運動的符號意義

運鏡技巧	部位	符號意義
淡出fade out	影像漸消失於螢幕	結束
切cut	從一影像跳接另一影像	即時、興奮
拭消wipe	影像拭消於螢幕	強行終止

互文性

- 互文性：音樂錄影帶、電影或電視節目等文本之間的互相引用（intertextual references）。

江南style vs. 白馬馬力奔

流行音樂美學與傳播媒體

互文性

戲劇 中華電信MOD
199 讓你追最紅的

6月中旬 來自星星的你 閃耀登場

每月只要199, 當紅戲劇看到飽!

- 超划算: 超過1,000集戲劇, 只要月繳199元
- 超豐富: 當紅韓日劇、偶像劇、歷史劇每週更新
- 超優質: 超多高畫質戲劇, 畫面精緻更清晰

申辦熱線: 0800-080-123
現在家庭套餐/續費客戶, 連家加費僅149元/月

MOD 中華電信

SBS 드라마스페셜
별에서 온 그대

SBS

流行音樂美學與傳播媒體

參考資料

- **Fraser, Pete (2005). Teaching music video. London: BFI.**
- **張宇晴、鐘世凱 (2009)。**動畫的鏡位取向及表現性探討——以《玩具總動員》、《史瑞克》、《冰原歷險記》三部3D 動畫電影為例。臺南大學藝術研究學報，2:2，1-16。
- **王哲茗 (2009)。**青少年與成年人對於動態影像之審美判斷與眼球運動差異——以音樂錄影帶為例（未出版之碩士論文）。國立台灣師範大學設計研究所，臺北市。

參考資料

- 李耀華（2009）。音樂錄影帶中的形式與風格--以台灣印象的音樂錄影帶創作為例（未出版之碩士論文）。朝陽科技大學設計研究所，臺中市。
- 黃于珊（2011）。臺灣音樂錄影帶表現形式研究—以金曲獎入圍音樂錄影帶獎項作品為例（未出版之碩士論文）。雲林科技大學視覺傳達科技系碩士班，雲林縣。

