

目 錄

第一章 孕育於視覺世界的聲音	1
壹、 科學時代	2
一、 動聲機 Kinetophone	2
二、 維他風	5
三、 華納兄弟與西電	7
四、 爵士歌手 (<i>The Jazz Singer</i>)	11
貳、 影響	14
一、 語言	14
二、 表演	15
參、 東方世界的有聲電影	17
一、 中國電影	17
二、 日本與台灣	21
辯士	22
三、 美國電影在台灣——開始	30
第二章 電影音樂	32
壹、 更早更早以前的音樂家們	32
一、 史前文化 43,000+BP (Before Present)	32
音樂起源的小故事——希臘神話	33
二、 古典敘事以前的早期電影 (Early Cinema) 1900-1910	33
早期電影的配樂	34
顛覆你的電影音樂想像	34
貳、 六〇年代	35
一、 台語歌唱片——台灣歌謠與流行歌	35
歌仔戲電影	36
二、 台灣電影配樂傳奇——曾仲影	36
語言與音樂奇才	36
與戲曲、電影的不解之緣	36
劇團與走唱人生	37
寫電影的歌	37
參、 七〇年代	38
一、 國語片時代：瓊瑤三廳文藝愛情與流行歌	38
二、 電影音樂的指揮家——周藍萍	39

三、 電影音樂剪刀手——黃茂山	40
1、投身電影配樂	40
2、音樂來源	43
3、工作方式	44
4、香港	47
5、後來	48
肆、 八〇年代	49
一、 好萊塢電影配樂的洗禮	49
二、 台灣時代背景	50
1、校園民歌興起	50
2、唱片工業的起飛	50
3、台灣新電影的誕生	51
三、 代表人物	51
張弘毅	52
伍、 九〇年代	55
一、 台灣電影音樂新浪潮	55
二、 從南國到世界的另類配樂家——林強	55
走向音樂，走出娛樂世界	56
新電影的啟蒙	57
侯孝賢開啟的電影配樂之路	57
與大師級導演的溝通與合作經驗	58
個人配樂的方法與理念	59
電子音樂與電影配樂的結合	59
當下與未來	60
三、 新生代跨界配樂好手——王希文	60
國外的配樂訓練	60
台灣和美國電影配樂的作法	61
配樂的理念	61
理想的配樂狀態	62
多元跨界的音樂風格帶來的改變	62
音樂與音效的交互作用	62
流行音樂與電影	62
台灣配樂環境的轉變	63
陸、 結語——獨立音樂與台灣電影之間	63
第三章 人聲	64
壹、 電影中的人聲	64
貳、 大明星的臉、我的聲音：電影幕後配音工作	64
見不得光的人	65
別人的臉、我的聲音：舌尖上的演員	66

開出一朵花來	67
參、 資深配音員陳明陽	69
導演、配音領班與配音	69
有所為，有所不為，有所應當為：對於配音的理念與堅持	70
肆、 我的臉、別人的聲音：演員與聲音表演	71
受訪者：張艾嘉	71
電影，一生的事業	71
走入配音間	71
關於聲音——作為一個演員	72
關於聲音——作為一個導演	73
伍、 兩岸三地電影配音工作	74
一、 台港配音的二三事	74
過去台灣電影配音光景	74
從技術人員看香港電影配音	74
二、 上海電影譯製廠	75
上海電影譯製廠的前世今生	75
錄音技術的演變	77
各路高手齊聚——上海電影譯製廠的配音員們	77
在人物的海洋裡游泳	78
上譯廠情意結	80
三、 語言的轉換	82
上海譯製廠特別的工夫：初對	82
初對之後的配音員工夫	83
不只是中文——台灣配音與中國大陸配音的文化差異	83
不只是中文——配上海話的外國電影	84
四、 香港電影來了：台灣粵語翻國語的黃金十年	85
台灣的迪士尼情緣	86
從卡通人物到動畫片	86
從說話到唱歌	87
陸、 結語	88
第四章 電影聲音技術的演變	89
壹、 台灣中影技訓班	89
一、 中影歷史——農教時期電影技術人員訓練班	89
二、 中影北遷－士林片廠	91
三、 中影歷史－明驥時期電影技術人員訓練班	93
貳、 台語片時期電影聲音	97
一、 台語片配音與效果音	100
二、 台語片配樂錄製	101

參、 1970 年代台灣電影聲音製作	102
流程一：配音	103
流程二：效果	103
流程三：音樂	108
肆、 1980 年代——改變的時期	108
一、 聲音與剪接	108
二、 外片的刺激——《Z 字特攻隊》	110
伍、 拍片現場	112
一、 《萬花嬉春》	112
二、 攝影機包棉被	116
三、 1989 年《悲情城市》	118
現場	119
後製	121
影響	121
四、 NAGRA	122
五、 現場拍攝	125
陸、 數位化浪潮來襲	129
一、 電影的數位化	130
二、 聲音數位化	131
三、 台灣電影聲音數位化	131
1990 年代	132
數位時代來臨	134
四、 偉憶數位錄音陳國偉專訪	135
1990 年代的錄音室	136
美國的衝擊	137
數位化的艱辛	138
台灣・電影・聲音	140
柒、 杜比 (Dolby) ——歷史與影響	141
一、 杜比認證	144
二、 台灣第一位杜比顧問——鄭治德	145
契機	147
英國受訓	148
顧問工作	149
影響與重要性	151
杜比與電影	153
捌、 傳承——師徒制	155

第五章 擬音 Foley	158
壹、 什麼是擬音？	158
貳、 台灣電影擬音製作的演變	159
參、 擬音製作技巧：道具是關鍵	162
肆、 電腦無法取代的聲音	164
伍、 中國大陸擬音工作	165
一、 劉萬富	165
開始	166
關於 Foley	167
傳承與未來	167
二、 王子威	168
師從與學習	168
關於擬音	169
未來	170
陸、 結語	170
第六章 聲音設計	171
壹、 聲音設計技術/藝術	171
一、 聲音設計的流程——前製、前期到後期作業	172
二、 好萊塢聲音設計實例	173
貳、 華語電影聲音設計	174
一、 拍攝前設計	175
二、 拍攝後設計	176
第七章 電影聲音後期：混音	178
壹、 混音是什麼	178
聲音後期部門分工	179
貳、 好萊塢經驗——黃錚專訪	181
開始—機會	182
助理工作	183
混音經驗	184
參、 台灣狀況——陳泉仲專訪	185
類比時期的尾巴	186
數位化與聲音剪輯	187
ADR 錄音	188
音效	189

肆、 混音的意義.....	190
工作時間——東方與西方	191
未來與人才	193
伍、 結語	194