

黃映翠 Wong Ying Chui (1155137470)

媒介與流行文化

2020年5月11日

試論音樂錄像虛擬空間之現實與想像

流行音樂工業為擴闊商業市場，增加利潤，除了發佈歌曲，亦會推出一系列與歌曲相關的周邊商品與宣傳活動，音樂錄像由此而生。聆聽歌曲時加上視覺效果，令閱聽者感官享受更豐富，因此更能說服閱聽者購買唱片。媒體與傳播學者 Jody Berland 曾引述美國娛樂界兩大周刊之一〈綜藝〉雜誌的調查，指音樂錄像比電台、演唱會更能吸引閱聽者購買唱片，並提出音樂錄像之所以能夠如此吸引閱聽者，其建構的虛擬空間為其中一個主要原因。¹ 本論文以 Berland 提出的音樂錄像虛擬空間為基礎，提出音樂錄像中虛擬空間的三種類別——傾向現實、傾向想像及界乎現實與想像之間，並分別以三個近年本地的音樂錄像作例子，嘗試分析音樂錄像不同種類的虛擬空間如何吸引目標閱聽者。

首先，筆者會回顧 Berland 在其著作〈Sound, image and social space: music video and media reconstruction〉中發表對音樂錄像虛擬空間的觀點。² 由於音樂錄像最初以電視廣告形式發佈，因此分析音樂錄像可以電視廣告為切入點。Berland 認同視覺研究學者 Joanne Marion 及 Lianne McLarty 的觀點，電視廣告中出現的商品

---

¹ Berland, Jody. *Sound, image and social space: music video and media reconstruction*. London, New York: Routledge, 1993.

² Berland, Jody. *Sound, image and social space: music video and media reconstruction*.

令觀眾產生歸屬感和慾望，從而滿足其心理和情緒需要。應用在音樂錄像上，是透過虛擬空間中的音樂、歌手等元素，邀請閱聽者進入虛擬空間與錄像建立虛擬關係。³ 由於空間以人作為中心、以人作為主體自行生成，而並非體外產物，⁴ 所以閱聽音樂錄像時產生的歸屬感和慾望促使閱聽者與錄像建立虛擬關係後，閱聽者就會離開身處之地進入虛擬空間，心理和情緒從而得到滿足。在此基礎上，筆者提出三種虛擬空間——傾向現實、傾向想像及界乎現實與想像之間。傾向現實的虛擬空間雖則虛擬，但卻令閱聽者覺得置身真實世界，經歷日常生活。由於現實總比想像不盡人意，傾向現實的虛擬空間呈現的效果不一定為閱聽者帶來正面情緒；反之，帶來的或是負面情緒的宣洩。此類虛擬空間的元素較為「貼地」，例如社會基層的生活、被時代遺忘的大眾文化、值得懷緬的個人回憶等。傾向想像的虛擬空間顧名思義脫離現實，甚至天馬行空，令閱聽者置身真實世界中不常見、甚至不可能的經歷。運用此類虛擬空間的目的多為讓閱聽者感受現實中不常見、甚至不可能的正面情緒。元素或包括如韓劇般甜蜜的情侶關係、有英雄消滅世上所有壞人等。若同時具備以上兩種虛擬空間的任何特質，而兩種空間的特質互相補足，則可歸類為界乎現實與想像之間的虛擬空間。此類虛擬空間旨在削弱傾向現實空間的殘酷元素，並加強傾向想像空間的可信度，達致音樂錄像虛擬空間平衡，閱聽者正、負面情緒亦然。以這三種虛擬空間為基礎，接下來會分別以

---

³ Marion, Joanne, and Lianne McLarty. 'Rock video's message.' *Canadian Forum*, July 1984.

⁴ Henri, Lefebvre. 'Space: social product and use value.' *Critical Sociology*. New York: Irvington Publishers Inc., 1979.

三個近年本地的音樂錄像作例子，進一步分析不同種類的虛擬空間如何吸引目標閱聽者。

第一，組合 C AllStar 歌曲〈時日如飛〉的音樂錄像會用以闡釋傾向現實的虛擬空間。C AllStar 於 2010 年出道，歌曲多以反映社會現象為主題。〈時日如飛〉於 2014 年發佈，為 C AllStar 出道四年首個紅磡體育館演唱會的宣傳曲。⁵ 能於紅館舉行演唱會獲本地歌手視為歌手生涯的里程碑，因此 C AllStar 藉此發佈〈時日如飛〉，回顧各成員一路走來的經歷。音樂錄像中，四位成員分別重遊舊地懷緬個人回憶——回到大學尋覓參加歌唱比賽的回憶、回到埋下童年時間囊的地方並掘出時間囊、回到童年的住所與母親共進晚餐和在綠色鐵皮檔購買上一個年代歌手的舊唱片（請參見圖一）。雖然是成員的個人回憶，但由於音樂錄像呈現出本地大學、公共屋邨、綠色鐵皮檔等本地獨有元素，滲透濃烈本土氣息，令人聯想到這些同時是本地人的集體回憶，是本地人的生活點滴。所以本地閱聽者尤其容易對音樂錄像產生強烈歸屬感，有回到過去懷緬一番的慾望。閱聽者因而離開所處之地，進入音樂錄像的虛擬空間，與 C AllStar 一同走到香港各地，各自懷念回不去的過去。歌曲尾段一句歌詞「問過去你可否復元 沉默沒語」，將對時日如飛的感慨、唏噓、無奈昇華。雖然傾向現實，但〈時日如飛〉音樂錄像的虛擬空間也有想像元素。錄像尾段，四位成員分別在重遊之地——大學課室、山上郊外、屋邨樓層走廊及綠色紙皮檔的馬路旁放出紙飛機，寓意放眼將來。紙飛機屬上一

---

⁵ 寰亞唱片：〈C AllStar - 時日如飛 MV [Official] [官方]〉，YouTube，2014 年 2 月 11 日，www.youtube.com/watch?v=J7QzKv5CsDU，2020 年 5 月 9 日讀取。

代香港人的兒時玩意，在現今電子產品盛行的世代，紙飛機在兒童間、甚至成年人間已不再流行。閱聽者看到紙飛機或會勾起童年回憶，會心一笑。但選擇富過去色彩的符號寓意期盼將來，音樂錄像真正傳遞的訊息是否期盼將來值得商榷。可以肯定的是，在最後一位成員放出紙飛機後，錄像以歌詞「唯獨我為那天留戀」作結，配上四位成員不帶情緒的表情、眼神，可見他們並沒放下過去，跟隨他們一同懷緬過去的閱聽者因而亦然。閱聽者觀賞音樂錄像時，對音樂錄像產生共鳴，對過去的無力感從一板一眼的日常生活中得以宣洩。〈時日如飛〉音樂錄像呈現出代表過去的傾向現實空間，雖然當中有象徵將來的想像元素，但最終表達的是懷念往事的情懷，正中其目標閱聽者的慾望，因此目標閱聽者容易被錄像吸引，投入錄像。

圖一：寰亞唱片：〈C AllStar - 時日如飛 MV [Official] [官方]〉，YouTube，2014年2月11日，www.youtube.com/watch?v=J7QzKv5CsDU，2020年5月9日讀取。

第二，歌手陳卓賢歌曲〈正式開始〉的音樂錄像會用以闡釋傾向想像的虛擬空間。陳卓賢2018年以偶像組合MIRROR成員身份出道，至今推出三首個人單曲，主題圍繞夢想、愛情。〈正式開始〉歌曲及音樂錄像均於2020年2月14日

發佈，特意選在情人節發佈，陳卓賢希望歌曲作為情人節禮物送給歌迷，因此音樂錄像以女友視角拍攝，讓歌迷以第一身角度與他共度情人節。^{6,7} 音樂錄像中，陳卓賢與鏡頭同遊日本，對鏡頭餵食、與鏡頭牽手、與鏡頭同眠、為鏡頭拍照，閱聽者以第一身角度感受情侶間的親密互動(請參見圖二)，進入音樂錄像的虛擬空間，就好像與陳卓賢談戀愛。歌迷與偶像談戀愛在真實世界雖並非完全不可能，卻幾乎不可能。撇除情感因素，先不論偶像一般要按經紀公司要求，跟歌迷保持一定距離，即使偶像可視歌迷為可發展對象，偶像只有一位，歌迷卻數之不盡，因此與偶像談戀愛對歌迷而言可謂幾乎不可能。而〈正式開始〉音樂錄像正正運用傾向想像的虛擬空間實現此不可能，實現歌迷心願，為歌迷在情人節帶來超脫現實的愉悅感。雖然虛擬空間傾向想像，但〈正式開始〉音樂錄像亦有現實元素。音樂錄像於日本拍攝，雖然較於香港拍攝具異國風情，但現今科技發達，由香港到日本不過數小時，因此拍攝地點對閱聽者而言想像風格有限。由於錄像重點是陳卓賢本身而並非拍攝地點，因此不論拍攝地點為何，只要陳卓賢與鏡頭親密互動，錄像的虛擬空間就傾向想像。〈正式開始〉音樂錄像呈現出與偶像談戀愛的傾向想像虛擬空間，縱然有現實元素，但以女友視角拍攝偶像令音樂錄像始終傾向想像，滿足目標閱聽者慾望。閱聽者產生歸屬感，進而投入錄像。

---

⁶ MIRROR：〈陳卓賢 IAN CHAN 《正式開始》MV〉，YouTube，2020年2月14日，www.youtube.com/watch?v=beugiCFkmVQ，2020年5月10日讀取。

⁷ IanChanFansClub：〈Ian 陳卓賢「飄飄賢」 Moov Facebook Live · 5.3.2020〉，YouTube，2020年3月5日，www.youtube.com/watch?v=dyG8ThUZ4Wg，2020年5月10日讀取。

圖二：MIRROR：〈陳卓賢 IAN CHAN 《正式開始》MV〉，YouTube，2020年2月14日，
www.youtube.com/watch?v=beugiCFkmVQ，2020年5月10日讀取。

第三，界乎現實與想像之間的虛擬空間會以歌手姜濤歌曲〈蒙著嘴說愛你〉的音樂錄像闡釋。姜濤與陳卓賢同為 MIRROR 成員，2018 年出道，至今推出四首個人作品，主題關於夢想、愛情，最新推出單曲〈蒙著嘴說愛你〉首次涉及社會議題。⁸ 〈蒙著嘴說愛你〉歌曲及音樂錄像在 2020 年 4 月 30 日即姜濤二十一歲生日當天發佈，而此時全球正面對新型冠狀病毒肺炎威脅，⁹ 因此寓意送給香港人一份禮物，為香港人打氣。¹⁰ 錄像中，姜濤在真人大小的螢幕裏不戴口罩載歌載舞，而螢幕由工作人員推動，在香港多條街道行走，姜濤不戴口罩的形象與街上行人都戴上口罩形成強烈對比(請參見圖三)。在新冠肺炎陰霾下，人人自危，每逢外出定必戴上口罩。但戴上口罩後看不見彼此的表情，難免令人將口罩聯想

---

⁸ MIRROR：〈姜濤 Keung To 《蒙著嘴說愛你》MV〉，YouTube，2020年4月30日，
www.youtube.com/watch?v=f5NzXpC8tdU，2020年5月10日讀取。

⁹ 香港衛生署衛生防護中心：〈2019 冠狀病毒病〉，衛生防護中心網頁，2020年5月7日，
<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/102466.html>，2020年5月10日讀取。

¹⁰ MPWeekly 明周：〈姜濤高招化解家庭危機〉，YouTube，2020年5月7日，
www.youtube.com/watch?v=3v_U6iwEnVo，2020年5月10日讀取。

為人與人之間的隔膜。錄像中螢幕裏的空間不用戴口罩，除了比喻疫情完結更寓意人與人重新連結，實現了普羅大眾短期無法實現的願望，令閱聽者進入姜濤所在的空間，暫時放下憂愁，螢幕裏的空間因而傾向想像。而螢幕外的街道，正是香港人自疫情開始的生活寫照——跟朋友戴口罩逛街、與情人戴口罩約會等，所以屬於傾向現實的空間。透過觀賞街道的情景，閱聽者容易感到無奈卻又愛莫能助，但配上姜濤在螢幕內唱出節奏輕快、鼓舞人心的歌詞，如「生活在劫難裏 希望從未給沾污」、「天給我貧病困苦 笑著去吃苦」，閱聽者的負面情緒則得以宣洩。真人大小螢幕內的空間傾向想像，螢幕外傾向現實。螢幕內的姜濤舒緩代表大眾的街上途人的負面情緒，但又略嫌有欠真實，畢竟距離不用戴口罩的日子相信還有不短時間，所以在錄像中，戴上口罩的街上途人增加了螢幕內空間的可信度，較易令閱聽者抱有希望，不用戴口罩的一天即將來臨。在想像與現實平衡的空間，閱聽者心靈得到實實在在而非天馬行空的慰藉，音樂錄像因而對閱聽者具吸引力。

圖三：MIRROR：〈姜濤 Keung To 《蒙著嘴說愛你》MV〉，YouTube，2020年4月30日，
www.youtube.com/watch?v=f5NzXpC8tdU，2020年5月10日讀取。

音樂錄像的虛擬空間令閱聽者產生歸屬感和慾望，吸引閱聽者離開身處之地置身錄像當中，從而令閱聽者的心理和情緒得到滿足。但與其說音樂錄像虛擬空間對閱聽者有一定吸引力，不如問在不同時代背景下、面對不同目標閱聽者，音樂錄像如何發揮其吸引力。本論文提出音樂錄像虛擬空間分為三種類別——傾向現實、傾向想像及界乎現實與想像之間。傾向現實的空間引導閱聽者宣洩負面情緒；傾向想像的空間為閱聽者帶來超脫真實世界的正面情緒；空間界乎現實與想像之間則平衡閱聽者的正、負面情緒。因此，在不同時代，選用不同種類的虛擬空間可針對不同目標閱聽者的喜好、需求，令音樂錄像對閱聽者的吸引力更上一層樓。

字數：4,002

徵引文獻

- 寰亞唱片：〈C AllStar - 時日如飛 MV [Official] [官方]〉，YouTube，2014年2月11日，www.youtube.com/watch?v=J7QzKv5CsDU，2020年5月9日讀取。
- lanchanfansclub：〈Ian 陳卓賢「飄飄賢」 Moov Facebook Live · 5.3.2020〉，YouTube，2020年3月5日，www.youtube.com/watch?v=dyG8ThUZ4Wg，2020年5月9日讀取。
- MIRROR：〈陳卓賢 IAN CHAN 《正式開始》MV〉，YouTube，2020年2月14日，www.youtube.com/watch?v=beugiCFkmVQ，2020年5月10日讀取。
- MIRROR：〈姜濤 Keung To 《蒙著嘴說愛你》MV〉，YouTube，2020年4月30日，www.youtube.com/watch?v=f5NzXpC8tdU，2020年5月10日讀取。
- MPWeekly 明周：〈姜濤高招化解家庭危機〉，YouTube，2020年5月7日，www.youtube.com/watch?v=3v_U6iwEnVo，2020年5月10日讀取。
- 香港衛生署衛生防護中心：〈2019 冠狀病毒病〉，衛生防護中心網頁，2020年5月7日，<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/102466.html>，2020年5月10日讀取。
- Berland, Jody. *Sound, image and social space: music video and media reconstruction*. London, New York: Routledge, 1993.
- Henri, Lefebvre. 'Space: social product and use value.' *Critical Sociology*. New York: Irvington Publishers Inc., 1979.
- Marion, Joanne, and Lianne McLarty. 'Rock video's message.' *Canadian Forum*, July 1984.