

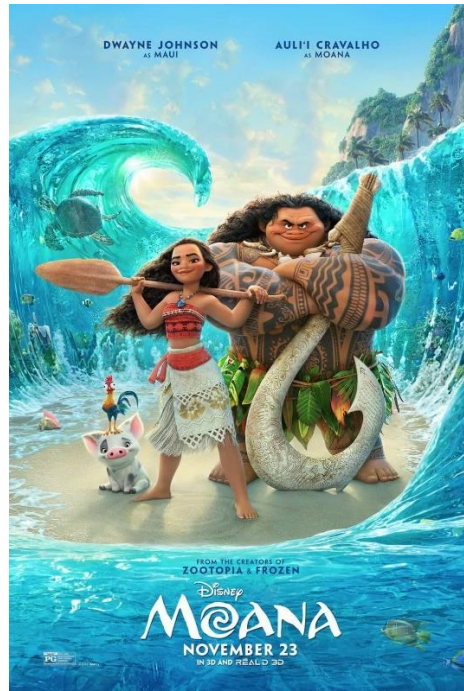
從《海洋奇緣》中

討論使用「世界文化」為題材之電影

-電資 24 張芯瑜 109060013-

一、電影簡介及劇情介紹：

《海洋奇緣》

英文片名為”MOANA”，也是劇中女主角-莫娜-的名稱。《海洋奇緣》為華特迪士尼動畫工作室由羅恩·克萊門茨及約翰·馬斯克兩位導演聯合指導，於2016年上映的一部奇幻喜劇冒險動畫片。

《海洋奇緣》的劇情主要是在講述，莫娜生於一南太平洋島嶼，身為下一代的酋長的他，應該要注重部落中的各種事情，不過他卻總是被遼闊的大海吸引。

而他在小時候聽過一個傳說故事，是在說海洋之母「塔菲亞」來到人間，在當時毫無東西的海洋上創造了一切，然而許多人想要奪取塔菲亞之心，在許多的爭執中，最終塔菲亞之心被有著魔勾的半神人「毛伊」給奪走，但在偷走的同時毛伊被同樣前來奪取塔菲亞之心的惡魔「帖卡」給擊倒，塔菲亞之心和魔勾因此永遠沉入海中，而世界也開始崩潰。

這天，莫娜所居住的島嶼開始受到侵襲，作物開始慢慢地枯萎、生病，在奶奶的建議之下，莫娜決定出海尋找毛伊並將塔菲亞之心還回去，一路上他先找到「毛伊」，並先去怪物世界找回魔勾，路上雖然遇到可怪的攻击，但他們還是成功到達塔菲亞之島，最終莫娜成功將塔菲亞之心還回去，並讓世界回復原樣。

二、與世界文化之關聯性：

《海洋奇緣》的故事主要圍繞在玻里尼西亞文化，這是由南太平洋群島當地所衍生的文化，島嶼由夏威夷、紐西蘭及復活節島三頂點包圍。其中電影中島民們的生活方式、半神人「毛伊」的故事、甚至是音樂性，都與玻里尼西亞文化有所關連。下面將一一做討論，但音樂的部分會放在後面的章節。

● 島民的生活方式：

從島民平常居住的房屋，到主要作物椰子及魚貨的採集，皆與南太平洋島嶼當地人民的生活方式相似。其中電影中的部落形式，也是過去南太平洋群島地區時常出現的社會型態。

故事中莫娜的部落原本是航海民族，也承襲了玻里尼西亞文化，在南太平洋群島，多族群皆有航海的行為。且電影中的獨木舟原形，也使用斐濟當地的船隻，而動畫後來加上貌似蟹爪的桅頂也是斐濟當地傳統的設計。

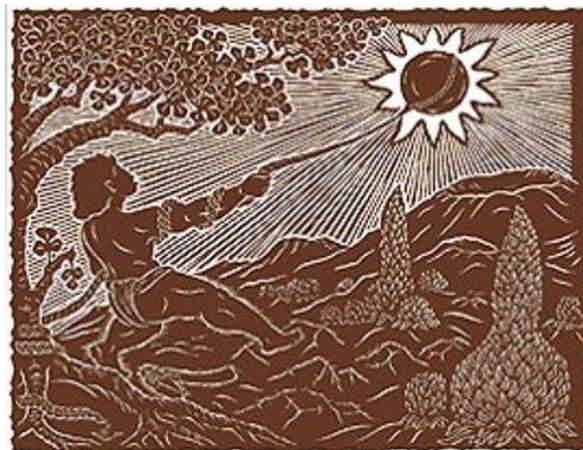

圖(一)斐濟海邊的艇獨木舟

● 半神人「毛伊」：

在玻里尼西亞傳說中，相傳其父親為海神，其手握魔法魚勾，能千變萬化，是人類的勇士。

與他相關的傳說故事包含拓寬天地、延長日常、帶來火焰、吊起島嶼…等事蹟，而這些故事在電影中也呈現在毛伊個人歌曲”You’ re Welcome” 以及毛伊身上的紋身也能發現。

圖(二)玻里尼西亞傳說中的「毛伊」

- 紋身：

毛伊身上的紋身，在玻里尼西亞文化中代表著不同的意涵，像是性別、地位、階級，且在紋身時也需要過一定的程序。

圖(三)南太平洋群島常見紋身

三、配樂家介紹：

《海洋奇緣》中的配樂是由馬克·曼西納、林-曼努爾·米蘭達、Opetia Foa' i 三位配樂家一同合作創作而成。

- 馬克·曼西納：

曼西納擅長使用弦樂與電子樂來製作配樂，使電影更有緊張刺激的氛圍。早年曾是樂團”Yes”的成員，80年代中後期開始著手於影視音樂作曲。曾經為《獅子王》譜寫樂曲，並拿下了奧斯卡及葛萊美大獎。

- 林-曼努爾·米蘭達

米蘭達主要以嘻哈等突破性音樂形式創作。曾參與百老匯音樂劇《身在高地》及《漢密爾頓》的製作，擔任作曲家、作詞家、歌手、演員、劇作家、製片人，並獲得東尼獎最佳原創音樂、葛萊美獎最佳音樂劇專輯。

- Opetia Foa' i

為紐西蘭著名樂隊”Te Vaka”的成員，在隊內擔任作曲家、吉他手及歌手，主要創作方式是利用太平洋島嶼原住民的風格進行創作。

四、音樂創作風格：

《海洋奇緣》整體音樂採用南太平洋原住民的風格進行創作，傳統南島音樂多使用木鼓類打擊樂，音樂中常出現複合型的節奏以及密集的鼓聲，在當地較常被使用在舞蹈及慶典活動上。

電影中也大量使用具有節奏性的打擊樂器、輕鬆活潑的彈撥樂器以及聲音高亢的吹管樂器，來呈現海島民族的音樂風格。另外在旋律的部分，樂曲皆有明顯的音調起伏，猶如大洋上的海浪，岸邊的波浪，使畫面和音樂能有更棒的配合。

五、音樂與劇情之對應關係：

電影中使用許多純音樂和歌曲，整體配樂隨著劇情的起伏，歡樂時搭配節奏輕快的音樂，哀傷或感人的時候搭配較為緩和的音樂。而電影中也出現了幾首在不同段落中比較重點的歌曲，下面將列點進行討論。

● Where You Are

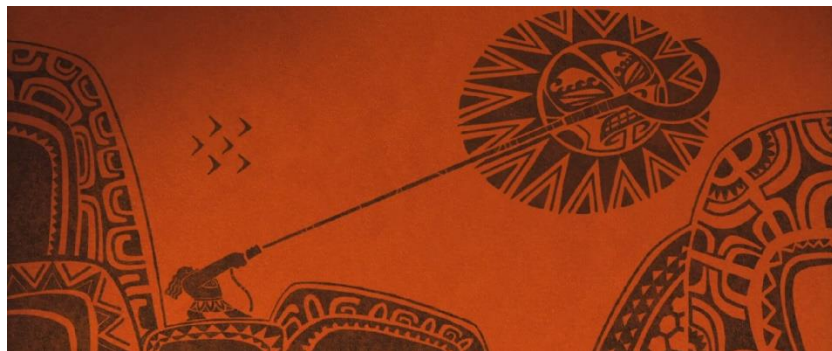
這首歌曲出現在電影最一開始，莫娜在村落中的生活，從歌曲節奏感快的鼓聲可以感受到島民們的熱情，歌詞中也唱著島上的各種一切，歌曲中也常常感覺是和大家你一句我一句的對唱，對上畫面中莫娜在村落中玩耍、幫忙的畫面，能夠感受到村子的熱情。

圖(四)電影中莫娜在村子中生活的場景

● You're Welcome

這首歌曲出現在莫娜找到毛伊時，毛伊唱著自己的豐功偉業，這首歌有著歌舞劇般的節奏，讓人會想要一起舞動身子。在重拍時節奏高亢，也同時在畫面中秀出毛伊為人類所做過的事蹟，呈現出毛伊正自豪的吹捧自己。

圖(五)電影中毛伊紋身

● How Far I'll Go

這首歌是《海洋奇緣》的主題曲，貫穿了整部電影，在莫娜第一次乘船翻至礁岩外，以及在海上航行的段落，皆有利利用這首歌來當配樂。

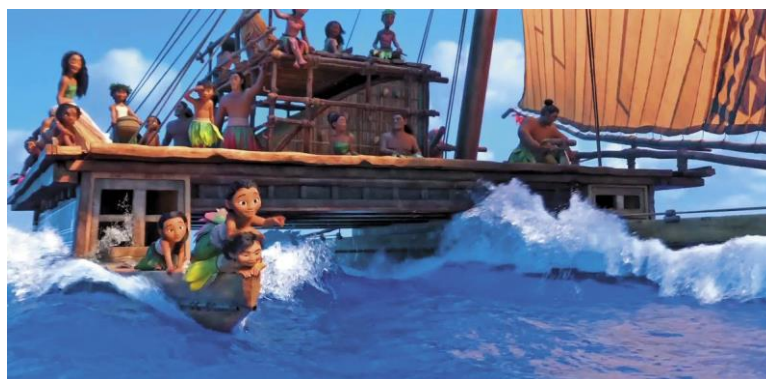
這首歌整體旋律給人一種層層遞進、向前行走的感覺，搭配在上述的場景中，會讓莫娜的冒險更為壯盛，且也會對莫娜的內心描寫增添了信心及勇氣。另外，因為這首歌在電影前後段都有出現，在歌曲越到後段越高亢的呈現手法上也可以感受到莫娜在經歷的種種困難之後的成長。

圖(六)電影中莫娜與毛伊乘船冒險場景

● We Know the Way

這首歌被用在電影最後面，在莫娜成功還回塔菲亞之心後、與族人一同在海上航行的畫面中。這首歌很明顯地使用鼓來敲擊節奏，旋律有著波動感，與畫面中的海浪相互呼應。而歌詞的部分則使用了南島語系的文字，也使用合唱來進行演唱，搭配畫面中快樂出航的島民們，呈現出溫馨及歡樂的氛圍。

圖(七)電影中島民一同出航場景

六、結語：

《海洋奇緣》是一部環繞著南太平洋島群的玻里尼西亞文化的電影，不只是畫面，在音樂中也利用了節奏感強的鼓以及層層堆疊的旋律營造南洋海島民族的風格。在劇情上，他也將一個冒險故事呈現的很精采，整體來講是部在宣揚文化以及訴說故事上都很成功的電影。

七、參考資料：

1. 「海洋奇緣」：半神毛伊的故事
<https://mythchicken.wordpress.com/2017/02/09/%E3%80%8C%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A5%87%E7%B7%A3%E3%80%8D%E5%8D%8A%E7%A5%9E%E6%AF%9B%E4%BC%8A%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B/>
2. 林浩立：《海洋奇緣》的太平洋文化，踩到多少地雷？
<https://theinitium.com/article/20170217-opinion-linhaoli-moana/>
3. 《海洋奇緣》裡的歌為啥這麼洗腦？
<https://kknews.cc/zh-tw/entertainment/bxlj4n6.html>
4. 痞客邦-海洋奇緣劇後心得(含雷)
<https://frank19921013.pixnet.net/blog/post/64988023-%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A5%87%E7%B7%A3%E5%8A%87%E5%BE%8C%E5%BF%83%E5%BE%97%28%E5%90%AB%E9%9B%B7%29>
5. 維基百科_玻里尼西亞
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%BB%E9%87%8C%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E4%BA%9E>