喀報第兩百二十三期

社會議題

人物

樂評

書評

影評

文化現象

照片故事

心情故事

仙劍音樂 情感萬千

2015-09-27 記者 吳昀蒨 文

《仙劍奇俠傳》(以下簡稱《仙劍》),是一系列的電腦單機遊戲,類型為角色扮演遊戲(Role -Playing Game,簡稱RPG),最早的版本在一九九五年上市。時空背景由虛構的武俠世界和中國古代神話組成,但中國以外的地區設定不明;劇情以淒美的愛情故事為代表,幾乎都是悲劇收尾。《仙劍》除了劇情、美術受到肯定外,歷代作品的主題曲與配樂也獲獎無數,經典音樂如〈蝶戀〉更是耳熟能詳。

由於遊戲的世界觀主要建構在中國文化之上,因此樂曲經常以中國笛、二胡、琵琶等國樂樂器作為主角。而劇情以快活為始、悲劇為終,加上許多的場景與戰鬥配樂,因此音樂數量與種類都非常豐富,情感詮釋也各有內涵。雖然並非每首音樂都是佳作,但確實歷代皆有表現得可圈可點的作品。

樂曲震撼 以音入魂

遊戲音樂與一般流行樂有些不同,它作為陪襯,使遊戲主體更加豐富;同時又作為主角,讓玩家可以藉由音樂進入遊戲中的世界。「以音入魂」,正是遊戲音樂所扮演的角色,必須透過音樂來帶出遊戲的靈魂,因此作曲人在氣氛營造與情感詮釋上必須要有相當功力。

《仙劍奇俠傳一》的主題曲〈蝶戀〉,描述蝴蝶精彩依為了報答劉晉元昔日的救命之恩,不惜將自己的千年修為給了瀕死的劉晉元讓他復活,自己化為蝴蝶原形。曲調與故事相同,淒美哀婉,訴說著彩依苦澀又不求回報的愛戀,震撼人心。看著彩依漸漸化為蝴蝶原形,回憶與劉晉元相處的快樂時光,搭上此時的背景音樂〈蝶戀〉,讓許多螢幕前的玩家忍不住淚如雨下。

描述蝴蝶精彩依悲苦戀情的〈蝶戀〉。(影片來源/YouTube)

另一首出色的主題曲為《仙劍奇俠傳四》的〈迴夢遊仙〉,識別度高、易記易唱,由笛子與二胡 演奏主旋律,曲調典雅、悠揚,略帶神秘與哀愁、彷彿拋卻塵世來到仙境,從此不問世事,切合 四代的主題「尋仙」。一打開遊戲,〈迴夢遊仙〉的音樂隨之而出,縈繞於耳,瞬間讓玩家拋開 現實,進入另一個世界。

〈迴夢遊仙〉同時也是四代結局動畫的配樂,配合主角慕蓉紫英所說的「人生一場虛空大夢,韶華白首,不過轉瞬。惟有天道恆在,往復循環,不曾更改」作為註釋,別有一番風味。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 印度的女兒 反思性侵暴力
- 跨界 古典與流行交響
- 刻劃愛情的二十六種面貌

總編輯的話 / 楊淑斐

本期為二二三期,共 三十三篇稿件,其中 以評論類文章及文化 現象居多。本期側欄

廣告以交大網路電臺goto&Play為題,帶大家鎖定即將開播的節目內容,令人十分期待。

本期頭題王 / 胡浣莊

懶惰,卻有深如溪壑 的慾望,我不在意開 心快樂,我只想要抵 達目標,我是胡浣

莊。

本期疾速王 / 羅宛君

逃不過3.14的大臉 躲不過比胸部還大的 肥肚 懇求我的眼睛 可以流的不是淚 而

是油

本期熱門排行

平凡的故事 不平凡的音樂 趙廣絜 / 影評

断尾求生 陣前拔柱驗民心 胡浣莊 / 社會議題

再年輕一次 追尋青春夢想 姚煒哲 / 影評

馬頔 孤島上的音樂詩人 唐宜嘉 / 樂評

十字架的開端 贖罪的終點 呂安文 / 書評

〈迴夢遊仙〉帶給人脫俗的空靈美感。(影片來源/YouTube)

角色歌曲 加深印象

人物塑造在角色扮演遊戲中是一大關鍵,成功的設計可以使虛構角色擁有靈魂,彷彿他是真的活在世界上;而「角色主題曲」則能夠將人物的特質表現得更加鮮明,當玩家一聽到特定的旋律,就會馬上聯想到該角色。

《仙劍奇俠傳五》的女主角小蠻,遺傳到外祖父李逍遙鬼靈精怪的個性,是善用蠱術的十六歲苗 疆女孩。陳依婷所演唱的〈情蠱〉,便是小蠻的角色主題曲,音樂充滿苗疆民族風味,整首歌活 潑俏皮,歌詞富有少女對於愛情的好奇與不安感,充分表現「小蠻」這個人如其名,嬌蠻任性的 形象。遊戲中的苗疆地帶,也是用類似的旋律作為背景音樂,讓人一聽到此旋律就會聯想到「苗 疆」與「小蠻」。

小鑾的主題曲〈情蠱〉,充滿濃厚的苗疆風格,歌詞透漏少女情懷。(影片來源/YouTube)

美聲入曲 情感加分

較早的幾代遊戲,皆只有純音樂,從《仙劍奇俠傳三外傳·問情篇》開始,才出現了由蕭人鳳所 演唱的〈仙劍問情〉,而且一開始只是收錄在音樂選集中,直到四代才用在遊戲內。在四代中, 名叫琴姬的女子因為與公婆不合,拋棄摯愛的丈夫浪跡江湖,等到再返回夫家時,丈夫已經因病 過世。琴姬在主角們的幫助之下替已逝的丈夫上了香,並彈唱了〈仙劍問情〉這首歌送給主角們 。「今生緣來世再續 情何物生死相許 如有你相伴 不羨鴛鴦不羨仙」這段歌詞,蕭人鳳唱得 動人心弦,將失去愛人的痛心無奈,並相約來世的堅定情感,毫無保留地送到聽眾心中。

蕭人鳳的嗓音渾厚清澈, 詮釋中國風的苦澀情歌相當有味道,後來的《仙劍奇俠傳五前傳》,她 負責演唱主題曲〈牽絆〉與片尾曲〈有情燕〉,同樣獲得好評。 蕭人鳳所演唱的〈仙劍問情〉, 感人至深。(影片來源/YouTube)

場景與戰鬥 各有特色

《仙劍》場景音樂的氣氛,營造得很到位。例如《仙劍奇俠傳五前傳》明州城的配樂〈海晏天青〉,琵琶和笛交替演奏輕快的節奏和旋律,呈現商船絡繹、朝氣繁華的臨海城鎮面貌。而另一個場景碧溪村,是個有綠樹、有陽光的美麗鄉下村落,居民多從事農業和畜牧業,生活悠閒和樂。這裡的配樂〈碧水玲瓏〉,與剛才的〈海晏天青〉有完全不同的面貌,溫柔的曲調充分表現出碧溪村明媚的風光與祥和的氣氛。

而在故事中後期開始,劇情會轉為沉重,配樂也開始走向陰鬱的感覺。《仙劍奇俠傳四》中,不 周山的配樂〈亙古謠〉極為出色,曲中吟唱類似經文或少數民族的語言,輔以雄偉的管弦樂,演 奏出不周山這個貧瘠藍黑色山岳的滄桑與壯闊,算是四代中最有特色的背景樂。

不周山的配樂〈亙古謠〉,特殊的吟唱與管弦樂,描繪滄桑壯闊的山岳。(影片來源/YouTube)

《仙劍》另一個重要的元素便是「戰鬥」,角色必須經過戰鬥之後才能提升等級,佔了絕大部分的遊戲時間,因此戰鬥配樂的精采度與耐聽度很重要。為了表現戰鬥中對峙的緊張感,音樂多半節奏鮮明、鼓聲強烈,也加入較多鑼、鈸等打擊樂的元素,甚至會有爵士鼓伴奏,例如三代的〈仗劍〉、〈魔劍斬妖〉。比較特殊的是五代的〈韻逐律〉,以笛子為主奏,以及人音合聲穿插,是首詼諧有趣的戰鬥樂。五代前傳的〈定風波〉也是較為輕快詼諧的一曲,有濃厚的民樂味道,令人不禁想隨之起舞。

題材受限 風格待突破

由於《仙劍》的題材皆圍繞在武俠與中國文化,且時空設定不算完整,因此音樂大多侷限在國樂和民族音樂,幾乎不曾出現西樂或其他地區風格的音樂。目前的最新作《仙劍奇俠傳六》,某些曲目有試著加入鋼琴等元素,但整體來說並沒有更大的突破。同公司的另一系列遊戲《軒轅劍》,題材雖然以古代中國為主,但因為劇情是根據史實改編,因此曾出現過西方與中東的場景,例如以莊重的聖歌作為背景的教堂、修道院;人物設定也不侷限於中國人,因此角色主題曲的元素更加多元。

至今《仙劍》的音樂風格已大抵成熟,未來如何更加善用新元素又不失原本的面貌,需要更完整的時空和背景設定,進而帶動音樂風格的突破。

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2015 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by 🔊 DODO v4.0