

跨界 古典與流行交響

2015-10-18 記者 麻愷暉 文

古典音樂 (Classical Music) 的歷史源遠流長，從中世紀的葛利果聖歌 (Gregorian Chant) 到浪漫時期的標題音樂 (Program Music)，音樂從教堂、宮廷，走向大眾。然而時間的積累，仍敵不過大眾喜好的轉變，和過去相比，古典音樂的聽眾相對減少。大眾將古典音樂視為高雅的藝術，認為它難以親近，唯有文人雅士才能與其產生共鳴；再加上曲目時間普遍較長，對於古典音樂的興趣也容易降低。一場流行歌手演唱會和一場古典樂曲演奏會，人們多半選擇前者。此種趨勢，對於演奏家或是古典音樂市場並不利，而古典跨界 (Classical Crossover) 音樂的興起，成為改變情勢的助力。

古典轉型 創造市場

跨界音樂的形式，早在七〇年代就已出現，當時以爵士樂為主，融合不同類別的音樂，成功打入市場。如今，古典音樂相對弱勢，為避免走入歷史，古典音樂家也採用了跨界的技巧，跳出既定框架，多元發展，抓住大眾的胃口，使古典音樂再次受到矚目。古典跨界音樂也成為一項類目，美國告示牌 (Billboard) 不但將其納入排行榜，葛萊美獎 (Grammy Awards) 也設立最佳古典混合音樂專輯 (Best Classical Crossover Album) 的獎項。

古典跨界音樂的定義，即古典與流行元素的結合，主要分為兩個方向：用古典音樂詮釋流行，以及流行音樂融入古典精華。流行音樂已受大眾喜愛，與古典結合更能增加其風采；但對古典音樂而言，該如何跳脫傳統，同時又能保有其精髓，則並非易事。

不落窠臼 別有風味

鋼琴家邁可森·姆爾維察 (Maksim Mrvica) 所演奏的〈大黃蜂的飛行〉 (Flight of the Bumble Bee)，改編自俄國作曲家的管弦樂作品，結合搖滾音樂，加入電吉他和爵士鼓，增強節奏感，並在琴鍵上加快速度。〈革命進行曲〉 (Revolutionary Etude in C Minor)、〈帕格尼尼主題狂想曲〉 (Rhapsody on a Theme of Paganini)，原本為蕭邦和拉赫曼尼諾夫的作品，前者增加了弦樂演奏；後者則將曲目長度濃縮為十分鐘。雖擺脫舊有編制，卻依舊能再現原曲的經典，並用俐落的演奏重新詮釋。邁可森大多挑戰技巧性高的曲子，延續浪漫時期鋼琴家李斯特的炫技風格，吸引大眾目光。然而電子音樂有時蓋過鋼琴演奏，同時進行而又各自獨立，兩者的比例並未拿捏恰當，使旋律容易變得雜亂，此點較為可惜。

同樣在〈大黃蜂的飛行〉一曲，展現高度技巧的小提琴家大衛·葛瑞特 (David Garrett)，則以不同的手法演奏；相較於邁可森添加許多搖滾音樂，大衛對於流行素材的使用較為收斂。他的音樂舒暢，掌握流行樂的要素，卻不影響其古典色彩的表現。他的作品〈Air〉在巴哈著名曲目裡加入打擊樂和撥弦的技巧，凸顯樂曲的節奏；親和的曲調，一掃人們對巴哈音樂的莊嚴印象。〈Rock Prelude〉則用小提琴演奏古典主旋律，並以強烈的鼓聲和電吉他作為背景陪襯。〈Summer〉更利用搖滾樂，讓韋瓦第的〈四季〉〈夏〉變得更急躁煩悶。

大衛·葛瑞特的〈Air〉讓巴哈不再沈悶。(影片來源/YouTube)

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
趙廣強 / 影評

斷尾求生 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

馬頌 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

流行包裝 吸引目光

除了讓古典與流行碰撞，也能用古典演繹流行。柏林愛樂十二把大提琴（Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker）保留古典成分，將流行曲目改編為適合大提琴演奏的版本。他們曾演出知名樂團披頭四（The Beatles）的歌曲，包含〈Let it be〉、〈Hey Jude〉、〈Yesterday〉等耳熟能詳的歌曲。曲子從搖滾高亢轉為優美低沉，且因大提琴的音色渾厚，使得風格變得典雅。

柏林愛樂十二把大提琴的〈Yesterday〉與原版本相比較為憂傷。

（影片來源/YouTube）

而近幾年，古典跨界音樂的發展更有所突破。不只是單純古典和流行兩者間的轉換，而是在同一首作品裡，擁有流行與古典兩種曲目。事實上，大衛在先前即以小提琴再次演繹麥可·傑可森（Michael Jackson）的經典歌曲〈犯罪高手〉（Smooth Criminal），更將莫札特〈第五號小提琴協奏曲〉（Violin Concerto No. 5）放入主旋律中。如今，從網路上竄起的酷音樂團（The Piano Guys），也以此種模式創作了多首樂曲。包含動畫冰雪奇緣（Frozen）的配樂〈Let It Go〉，以及〈Titanium〉、〈Rolling in the Deep〉、〈A Thousand Years〉等知名流行歌手的歌曲。在流行樂曲裡穿插古典旋律，不但增添趣味，也給予大眾誘因去認識古典音樂。

The Piano Guys將〈Let It Go〉與韋瓦第〈四季〉〈冬〉結合。

（影片來源/YouTube）

界線模糊 喪失獨特性

古典跨界音樂成功讓大眾看見古典音樂的美妙，卻也引發了爭議。

有些人認為古典音樂不應該譁眾取寵，放棄傳統本質。對於跨界作品，也以古典音樂的立場評判，使得意見呈現兩極化。從流行音樂的角度來看，一旦排行榜上有名，這些作品即是成功的；但樂評家卻傾向以古典音樂功力做為標準。以跨界歌手安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）和大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）為例，兩者的音樂作品雖都登上排行榜，但前者由於未受過古典音樂訓練，聲樂功力慘遭批評，後者則擁有一定的評價。

然而古典跨界音樂本就包含不同類別的音樂，若僅以其中一方來審視，恐怕不妥當。若將跨界音樂全戴上古典的帽子，不僅忽視流行音樂的本色，人們對古典樂曲看法也將被誤導。舉例來說，人們聽見以大提琴演奏的改編樂曲，會認為古典音樂皆為此種呈現方式，造成混淆。當大眾習慣古典跨界的音樂風格，回過頭聆聽傳統的古典音樂，反而會無法接受。此外，目前的古典跨界多侷限於鋼琴與弦樂器，使用的古典曲目也多半雷同，使得人們對古典音樂的印象容易僵化。

古典跨界音樂固然提振了古典音樂市場，也成為一股新風潮。但是否會因其界線模糊，而忽略了其他音樂類型的特色，且導致對古典音樂的復甦產生反效果，仍值得討論。

服務業的困境 奧客文化

正當消費者意識在社會大眾的心中已經非常成熟，而現今卻遭到質疑，是否有些矯枉過正？

平凡的故事 不平凡的音樂

失戀的創作歌手遇見失業的唱片公司老闆，兩人的才華激盪出動人的音樂火花。

▲TOP

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