

久石讓不衰 經典配樂

2015-12-11 記者 黃琪 文

一九八四年宮崎駿（宮崎 駿）執導動畫電影【風之谷】（風の谷のナウシカ），當時便請來久石讓（久石 讓）負責電影的配樂，巧妙的結合，令眾人印象深刻。從此之後，宮崎駿與久石讓成了完美組合，替由宮崎駿擔任主要創作人的吉卜力工作室創造出更多經典的作品。

翻唱改編 歷久不衰

一九八六年宮崎駿的動畫電影【天空之城】（天空の城ラピュタ）中，女主角希達不慎從飛行船上墜落，而後下降的速度漸減，配樂伴奏也隨之漸弱，牽引觀眾的情緒起伏。其主題曲〈伴隨著你〉（君をのせて）更是另一個備受注目的焦點，〈伴隨著你〉一曲的風格輕快又不乏抒情，沒有過多複雜的伴奏，主旋律清晰、朗朗上口。電影中以交響樂的形式呈現，磅礴的開場揭開故事的序幕，弦樂的高亢挑起聽覺神經，從一開始女主角墜下的緊張刺激，到遇見男孩的溫暖柔和，在最後的片尾世界終歸於平靜的快樂，整首曲子勾勒出【天空之城】的起承轉合，替它做了一個完美的詮釋。

「轉動的地球 藏著你 你閃閃發亮的眼 像閃耀的燈火 轉動的地球 伴隨著你 總有一天我們一定會相會 讓地球一起載著我們走」像是述說動畫裡的希達與巴魯，一同找尋天空之城的勇氣與執著，久石讓的細膩情感表露無遺。再配上日本歌手井上杏美（井上 あずみ）的演唱，她悠揚婉轉的嗓音將〈伴隨著你〉的歌詞寓意清楚表達，也因為這首歌，井上杏美備受注目。後來更出現很多不同的版本，如鋼琴版的溫柔憂鬱、吉他和弦伴奏的民謠風味、又或是二胡的柔美古樸，都別具特色。近年還有搖滾風格的改編，使〈伴隨著你〉增添新生命，也讓大眾見識其歷久不衰的成就。

久石讓帶領八人合唱【天空之城】主題曲，其音樂的空靈美感，讓不少人熱淚盈眶。

（影片來源/YouTube）

而【天空之城】中，另一首配樂〈希達的決心〉也是鋪陳電影情感的一個重要因素。整首樂曲沒有華麗的樂器伴奏，只留下鋼琴旋律，曲調平滑柔和，橫跨的音域不廣，主要聚集在中高音部分。也正好利用鋼琴獨奏的單薄，襯托出天空之城歷經時代變遷後的淒涼感。

水晶音樂 伴奏新面貌

一九八八年久石讓與宮崎駿繼續合作第三部動畫電影【龍貓】，是每個人童年的回憶。橡樹的果實在龍貓的神奇加持下，一夕之間不斷向上生長成一棵大樹，這段劇情的配樂〈風之通道〉（風のとおる道）亦是用交響樂的方式表現，但是少了弦樂掌握全局的震撼，反而改以鐵琴做為主角，配合MIDI（Musical Instrument Digital Interface）合成音樂，利用其清脆響亮的聲音，再適時加入笛與簫，帶出魔法奇幻的感覺。由於〈風之通道〉不同於久石讓的其他作品，更有人利用合成樂輕巧且獨特的聲音，將此曲改編成「水晶音樂」。

「水晶音樂」的音色類似於輕輕敲擊玻璃杯的透亮聲響，主要以一種名為「水晶琴」的樂器發聲，但由於水晶琴的數量稀少珍貴，現今多直接以電子樂的方式製作而成。目前全臺灣僅有一間

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 搖滾鮮師飆熱血 吶喊正義
- 社會弱勢 流浪的街友
- 脫離不了動物的家庭

總編輯的話 / 許馨仁

本期為喀報第兩百三十期，共有二十三篇稿件，類目多元。側欄廣告為2016總統大選須知，分享投票時不可不知的小知識。

本期頭題王 / 許人文

牙齒整齊，動作很慢，我是許人文

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

是油

本期熱門排行

同志 難以通過的家庭學分
胡浣莊 / 心情故事

凌式音樂 王者之聲
林儒均 / 人物

社會弱勢 流浪的街友
姚焯哲 / 照片故事

神祇古怪 眾神齊聚之地
林筱晴 / 照片故事

流離暗夜的鷺
蔡家寧 / 照片故事

音樂療效館擁有水晶琴，運用它清澈柔和的聲音，使音波傳入人體，平衡身體的自然頻率，具有療癒心靈的效果。再搭配大、小提琴和古箏等樂器，使整個水晶音樂聽起來更高雅悠揚，在眾多曲風中獨樹一幟。

[〈風之通道〉的水晶音樂版本，樂迷各有所好。](#)（影片來源／YouTube）

但也有人認為改編後的水晶音樂不夠厚實，空蕩蕩的感覺，使樂曲在訴說情感的張力略顯不足。相較於此，原始版本以鐵琴為主軸的交響樂，更能從強弱對比中傳達細緻情感。

配樂承襲傳統 缺乏突破

與宮崎駿合作經典動畫電影二十來年，自【風之谷】、【魔女宅急便】、【魔法公主】等作品中，都不難發現久石讓一貫的音樂風格。除了與宮崎駿合作外，他也幫著名的電影導演北野武（北野武）編曲多部作品，而其中較著名的【菊次郎的夏天】主題曲〈Summer〉，是以鋼琴彈出輕快的主旋律，搭配弦樂器的撥弦、滑奏以及和弦伴奏，呈現整首曲子的情緒起伏。歌曲的呈現方式近似於卡通配樂，實際上卻是一部真人演出的電影，由此可見，久石讓的配樂作品早已定型於日本動畫的框架中。

[久石讓以傳統動畫電影的方式，替真人電影配樂。](#)（影片來源／YouTube）

深受日本傳統的動畫配樂影響，且侷限於此，正反面評價各執一詞。有人主張久石讓維持舊有的風格，才能突顯他在配樂上無可取代的地位；也有人認為，其可塑性不高。二〇〇四年北野武推出電影【座頭市】，選擇不再與久石讓合作，這樣的轉變，令影迷、樂迷為之震驚。一方面【座頭市】的劇情內容在描寫劍客除惡懲奸的故事，與久石讓作曲的風格走向不太相同。另一方面也說明了，他在配樂上太過保守，導致多元發展不足，無法突破傳統圈圍。

嘗試多元 嶄露新風格

迪士尼（The Walt Disney Company）二〇一三年推出的動畫鉅作【冰雪奇緣】（Frozen）遠播全世界，主題曲〈Let It Go〉更獲得奧斯卡最佳原創歌曲。原唱伊迪娜·曼佐（Idina Menzel）擔任角色艾莎（Elsa）的配音，這首歌是艾莎獨自在冰天雪地裡所唱，她高亢宏亮的嗓音，使動畫增加了放手一搏的真實感。其與日本動畫配樂一樣，是利用鋼琴與弦樂拼湊出整首樂曲，但是西方配樂的曲風，卻多了幾分大膽，演奏也更為豪邁。

隨著宮崎駿系列作品的遠近馳名，久石讓也聲名大噪。而後迪士尼公司將宮崎駿的動畫電影重新製作，以英文口白配音，也請來久石讓編曲，再次發行。

英文版的動畫電影，配樂重新編曲，令人耳目一新。（影片來源／YouTube）

跨國合作，促使東西方的文化融合，帶動日本傳統動畫配樂的轉變。儘管動畫內容一樣，只改以英文對話配上東方動畫風格，也使整系列電影轉換了情境。久石讓不斷摸索西方配樂，將過去的作品整理並比較，做了大幅度的修改，在活潑俏皮的交響樂裡，增添絢麗的伴奏，用音樂重新牽動宮崎駿的動畫電影，嶄露不一樣的面貌。

脫離不了動物的家庭

◀ 我家的狗羊鵝雞鴨，我的爸媽，與我。

一針一線 編織夢想

庸子在誤打誤撞中培養出興趣，拋開質疑後，
▶ 在自己的一方天地默默築夢。

▲TOP