

配樂 影像之外的說書人

2016-04-30 記者 許凱智 文

G+1

Tweet

在電影裡，除了視覺影像，聲音的應用也十分重要。聲音運用得好，可以很快地將觀眾帶入情境，具有畫龍點睛的效果。不論是場景簡單的風吹草動，搭上演員的情緒對白，或是配合情節場景特別設計的主題音樂，又或是在關鍵時刻加入一點音效，都能帶動整支影片的情緒波動，讓整部影片的特點更加鮮明。

在其中，主題配樂的設計，常常能讓人在看完電影之後仍記憶猶新，也成為電影影像以外的印象，然而，電影配樂卻並非與影像同時並進，在影像發展後十餘年，電影配樂終於以完整的型態，佇立在電影之中。

[電影【大藝術家】講述電影從默片進入到有聲電影的轉變。（影片來源／Youtube）](#)

電影配樂 從何掘起

一八九五年，第一部電影【火車下站】（The Arrival of the Mail Train）和【工廠下班】（Workers Leaving the Factory）在巴黎咖啡廳裡上映，當時的黑白電影，沒有配樂、沒有聲音，也就是所謂的「默片」。默片雖然帶來不一樣的視覺效果，在剛出現的時候引發一陣熱潮，然而沒有配樂的影像，久了仍會讓人感到枯燥乏味，又加上當時的播映設備的笨重，齒輪時常發出吵雜的轉動聲，於是，在播放電影時便會找來樂師演奏，不僅能蓋掉吵雜聲，也增加看電影時的樂趣，這成了每次播放電影會有環節之一。

但在電影配樂尚未統一的時期，電影常常換了一個地方播放，就換一次配樂或唱片，讓電影作品的表現每次都有差別。也有因為戲院樂師只會彈奏某些歌曲，所以不論播什麼電影，總是那幾首配樂。

為了追求更高品質的表現，電影的配樂一直在進步。一九〇八年，電影【刺殺德吉斯公爵】（L'Assassinat du Duc de Guise）由音樂家卡米爾·聖桑（Saint-Saens）作曲，使用了專門設計的主題音樂，音樂在電影中的使用，逐漸受到重視。在一九一三年上映的【一個國家的誕生】（The Birth of a Nation），導演大衛·格里菲斯（D. G. Griffith）請來作曲家為電影創作一首大型交響樂，在加上留聲機的發明，音樂足以被記錄下來，導演或製片只要交代好哪個環節播放什麼音樂，就可以充分利用電影配樂的影響，也為電影配樂定下雛型。

一九二七年歌舞片【爵士歌手】（The Jazz Singer）全片使用聲話同步的技術，登上電影螢幕，電影由默片的時代，正式轉向商業性有聲電影，也促使好萊塢成為全世界的商業中心，電影正式進入全新的有聲時代。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 伴侶註記 婚姻平權第一步
- 海洋教育 出發吧海洋號！
- 要星還是要心？
- 收留陽光 照護愛

總編輯的話／鄭淇云

本期為喀報第兩百四十期，一共有二十六篇稿件，以文字為主，動畫五篇、圖表五篇、電視專題一則、廣播兩篇。

本期頭題王／黃吏玄

桃園八德人。及時行樂的實踐者。如果可以呼吸一片不同的空氣，寫出一句不同的風景，我願意試著遠走天涯。我是黃吏玄，Carpe Diem。

本期疾速王／孔婉寧

世界很大，不走白不走。夢想是到世界各地衝浪，蒐集各種海的藍。旅居新竹20年，不吃福源花生醬，我，是孔婉寧。

本期熱門排行

千里之外的幸福
黃吏玄／人物

城市樣貌 操之在己
麻愷姍／書評

為跳舞出走 回歸街頭
曾煥富／照片故事

力與美聚合 職業摔角
林儒均／照片故事

自煮工作坊 喚起食物意識
鄭宇茹／社會議題

美國歌舞片【爵士歌手】的出現，將電影配樂正式帶上電影的舞臺。（影片來源／Youtube）

配樂製作 龐大工程

隨著時間發展，電影配樂的技術也越來越精進。從簡單的樂器演奏，到五、六十人合作的交響樂，甚至在現今加入的電子樂器，讓電影配樂顯得更加豐富。而配樂的完成產製，需要很長的時間去討論和製作，大概能夠分為四個步驟。

配樂製作的第一步，與影像的設計相同，在劇本出來的同時，音樂的配置也必須配合劇情去發想和編排，透過讀本和與導演的溝通，音樂創作者必須針對導演的需求去研究分鏡腳本與配樂的時間點，更要去了解熟悉特定的音樂曲風，對此設計出量身打造的主題曲。電影【金陵十三釵】配樂師陳其鋼，在設計主要場景——天主教堂的合唱音樂，就針對當時的南京歷史，考察了天主教堂當時的唱詩班，唱哪些詩？用哪些語言？最後透過巴黎教會的協助，找出當時南京石鼓路天主教堂唱詩班的聖詞複本，更改編文藝復興時期音樂家作品，加入二胡等東方元素，最終譜成電影裡，用以刻劃中國士兵寧死不屈的壯烈身影。

【金陵十三釵】配樂〈They are at peace〉融合中西音樂元素，呈現當時悲壯的情境。（影片來源／Youtube）

結束了前期的討論和規劃，就開始進入第二步驟，也就是為主題音樂定型的階段。要憑空設計一個充滿記憶點，能讓觀眾聽到的當下，連結到電影本身，是非常困難的一件事情。這個階段為配樂師的創作期，配樂師必須利用在前期找到的素材，抑或透過導演講解故事核心，去量身打造音樂。有時配樂師會透過改編著名的古典樂，如德國作曲家約翰·帕海貝爾（Johann Pachelbel）著名作品，D大調卡農與吉格（Kanon und Gigue in D-Dur），就曾在電影【我的野蠻女友】（연기적인 그녀）裡出現。也有配樂師以自我發想的方式，去為電影打造專屬的主題曲，電影配樂作曲家漢斯·季默（Hans Zimmer），透過他所擅長的融合電子樂器和傳統古典音樂，打造了許多經典的電影配樂。漢斯·季默在電影【星際效應】（Interstellar）的配樂構想上，為了營造太空人獨自在宇宙中的孤獨感，將自己關在倫敦的公寓裡，最後以管弦音樂營造對於太空的想像，又使用大量的電子效果創造電影裡的未來感，使得電影聲名大噪的同時，其配樂也在觀眾心中留下非常深刻的印象。

有著鋼琴基礎的電影配樂家漢斯·季默透過與導演的討論，打造深動人心的主題配樂。（影片來源／Youtube）

經過長時間的音樂設計，在導演確認音樂樣本過後，電影配樂師就會開始準備錄製的工程。依據設計音樂時所使用的虛擬樂器撰寫成譜，再進到錄音室裡，請來演奏家，甚至整個交響樂團。最後進到後製剪輯，由剪輯師平衡每段聲音的力度，和影像結合時如何營造出其主題性，都是後製時期重要的工作。

透過搞笑影片，可以看出聲音的後製剪輯師在成音上有相當重要的地位。（影片來源／Youtube）

重要元素 不可或缺

哲學家弗里德里希·尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）曾經說過：「沒有音樂，生活將是一種錯誤。」而用以反應人類生活的電影，配樂也一樣不可或缺。不僅僅在恐怖片或驚悚片之中，我們可以明顯感受到配樂的影響力，在愛情片甚至科幻片中，配樂也能成為影像畫面之外，在空間和情緒上，作出更多的變化，帶領觀眾融入導演想像的重要工程。對於電影這種由多元元素構成的作品而言，配樂如同視覺影像，有著非常重要的地位。

海洋教育 出發吧海洋號！

隨著海洋動物因誤食人為垃圾而死亡的案例層出不窮，因此作者以立體兒童書畫傳達海洋環保的概念。

原住民歌手桑布伊，傳唱卑南古調，唱出對部落的愛及社會對原住民的不公不義。

▲TOP