

樂曲說書人

2011-10-30 記者 陳奕儒 文

2010年上映的《全面啟動》未演先轟動，前所未見的題材，和驚人的非線性敘事，讓這部影片上映前後都是話題。除了影片本身，最讓人衝擊的就是電影的配樂，不少電影院在放映《全面啟動》的時候，整個影廳都隨著激昂的配樂不時晃動，讓觀眾印象深刻。而創作出配樂的人，正是目前在電影圈如日中天的配樂大師漢斯·季默 (Hans Zimmer)。

漢斯生於德國法蘭克福，在少年時移民到英國，自己成年後則在歐洲各處遊歷，最後才在美國落地生根。漢斯的父親在他年幼時去世，漢斯為了逃避，選擇躲進音樂的世界中。他本身沒有受過正統的音樂訓練，僅在幼年時短暫學習過小提琴，一直到大學接觸到電子樂，才真正邁向他的音樂大道。

漢斯·季默在工作室中。(圖片來源/google)

他曾經是搖滾團體《The Buggles》的成員，當時這支樂團已開始運用電子合成音樂，跟當時許多短命樂團一樣，僅出過一張唱片就在樂壇中消失。但其中漢斯參與製作的前衛電子樂曲《Video killed the radio star》，被剛興起的MTV當作台歌，正如歌名所說「錄影殺了收音機」，雖帶有挑釁的意味卻也是無奈的事實，當時影像化的MTV瓜分掉許多收音機的聽眾，MTV文化逐漸成形，也讓這首歌成為廣播音樂文化和電視音樂文化的分水嶺。

《The Buggles》的宣傳海報。(圖片來源/維基百科)

鍵盤樂器

在英國的期間，漢斯主要都是替別人作混音的工作，同時間他也開始自己創作樂曲。約翰·威廉姆斯(John Williams)曾經為電影配樂寫下輝煌的一頁，《星際大戰》、《大白鯊》、《第三類接觸》等等都是他經典代表作，曲風大多氣勢磅礴。不同於約翰·威廉姆斯喜歡運用大規模的管弦樂隊，漢斯喜歡摸索新的東西，尤其在電子樂與其它音樂的結合應用。

漢斯曾戲稱在工作室中，當其它的音樂夥伴演奏著優雅的音樂時，他則在一旁則玩著自己的鍵盤，顯示出電子樂與古典樂的配樂差異。但漢斯沒有拋棄古典樂，反而嘗試結合兩者，試圖開創新的音樂視角。在早期的作品《水果機器》、《燃燒的秘密》中都有他實驗性質的配樂，而《分離世界》是比較成熟且充滿人文關懷的配樂，使影片獲獎無數，也讓漢斯開始受人注目。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

巴里列文森(Barry Levinson)注意到漢斯在《分離世界》得出色表現，於是邀請他替《兩人》這部電影譜寫配樂，而這部電影也讓漢斯的音樂有了不一樣的轉捩點。《兩人》是一部公路電影，漢斯使用輕快活潑的音樂來表達影片中賭城的慵懶，但他同時也放入了非洲風味的旋律，以略帶滄桑的木笛聲與動感強烈的非洲鼓，使原本輕輕的音調中多了一份情感，貼切的描寫了劇中緊密的兄弟之情。而《兩人》也讓他獲得金像獎的肯定，並首次入圍了奧斯卡最佳原著音樂，成功在電影配樂界打了一聲響砲。

《兩人》海報。(圖片來源/google)

漢斯的音樂風格非常強烈，非洲鼓打擊般的節奏感，配上富有韻味的音調，讓音樂的本身就像在說一個故事。他的音樂特色在於他喜歡融合電子樂和交響樂，並且加入許多在地化音樂的元素。漢斯在創作的過程喜歡運用在地的音樂，在《末代武士》的配樂中，他使用日本傳統的樂器尺八和太鼓，在穩重的大提琴伴奏中，尺八的笛聲顯的蕭瑟悠揚，就像武士孤獨守著沒落的傳統。在聲勢轟動的交響樂中，太鼓的聲音依舊鏗鏘有力，好比在混流中屹立不拔的武士道。透過在地的樂器與電子樂合成，在磅礴音樂中保留聽覺上的文化意識。

漢斯也常常跟不同的音樂人合作，《獅子王》裡感情澎湃的配樂，就是漢斯和艾爾頓強及提姆萊斯合作的結晶，他們豪邁不羈的樂曲，正好彰顯非洲大地的生命力，而出色的配樂也讓他勇奪奧斯卡最佳音樂原創獎。

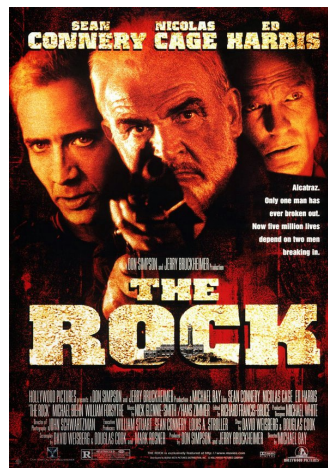
新「聲」代動作音樂

《絕地任務》是公認的動作經典電影，無論是導演麥克·貝拍攝的手法，還是昆汀·塔倫提諾提筆的劇本，都讓影迷津津樂道。而片中節奏鮮明的配樂，除了成功表現出影片緊張的氣氛，管弦樂與電子樂的結合，也讓比較冷感的節奏中呈現出恢弘的氣勢，使影片在緊湊之餘，仍帶出一股壯烈的豪情。

《絕地任務》為動作電影立下里程碑，同時也影響往後動作片的配樂方式。由於好萊塢本身逐漸僵硬的體制，電影劇情一再的複製再造，少了創新嚴謹的故事，只能添加更多的動作場面。但以往重感情的古典樂在這樣的趨勢中顯得格格不入，而漢斯的作品大多節奏感強烈，適合動作場面的配樂，加上《絕地任務》的票房成功，使「漢斯風格」配樂在動作電影中蔚為風潮，之後的《斷箭》、《赤色風暴》、《不可能的任務2》逐漸樹立漢斯在動作電影圈的地位。

《任務2》海報。(圖片來源/google)

《絕地任務》海報。(圖片來源/google)

《不可能任

雖然這幾年漢斯開始退居二線，培養新生代的配樂人才，但他的創造力依舊豐沛，近年許多耳熟

能想的配樂都出自他與旗下弟子之手。《變形金剛》三部曲中震撼人心的樂曲，壯麗的管弦樂接著不時穿插的聲樂，像戰爭前平靜的禱告，隨著鼓聲與低音喇叭不斷的追擊，大戰一觸即發。《神鬼奇航》四部曲持續壯闊的冒險，動人心懸的樂曲中，帶有大海蠢蠢欲動的心情。

《福爾摩斯》在節奏緊湊的樂章裡，不忘放入一點幽默的氛圍，就像劇中福爾摩斯大敵當前，仍不忘抽個煙消遣敵人。從冰冷的鋼鐵外星人到浩瀚的海洋冒險，最後穿越時空來到倫敦，在不同文化背景的脈絡，透過漢斯獨特的樂曲風格，仍然有精彩的表現。

樂曲說書人

如果說約翰·威廉姆斯(John Williams)是上個世紀電影配樂的代言人，那漢斯·季默就是這個世紀電影配樂說書人。電影配樂常被視為電影的附屬品，而不是一個創作的主体，但漢斯的創作除了貼切的表達了電影心聲，樂曲的本身也是一個故事。漢斯的電子合成樂中常蘊含著人的感情，聽著漢斯的音樂，就像來到非洲的曠野中，看著一望無際的天空，聽說書人說著一個動人的故事。

如同他曾經在facebook上寫到「If something happened where I couldn't write music anymore, it would kill me. It's not just a job, it's not just a hobby. It's why I get up in the morning.」他把創作視為生命的一部分。幼年缺少父愛的遺憾，他從音樂中給彌補回來，而那份感情如同他的樂曲，動聽也耐人尋味。

《福爾摩斯》電影配樂。(影片來源/YouTube)

《全面啟動》電影配樂。(影片來源/YouTube)

《神鬼奇航》電影配樂。(影片來源/YouTube)

《the buggles》歌曲<video killed the radio star>。(影片來源/YouTube)

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

追本溯源 探究大地之聲

大地音樂製作人吳金黛，藉著音樂的力量，使聽者重新審視自我與土地之間的連結，並以尊重的態度看待生命。

▲TOP