

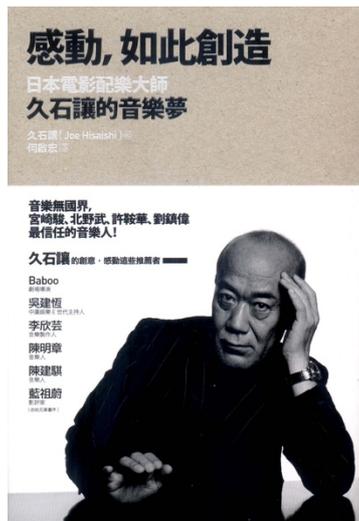

久石讓的感動 如此創造

2011-11-11 記者 顏伊婷 文

日本首席電影配樂大師——久石讓，首次以文字的方式記錄他的對於音樂創作的現身說法。《感動，如此創造》（感動をつくれますか？）一書中窺他談論身為一名作曲家（composer）與創作的關係，同時也以深入淺出的語言文字，帶領讀者進入音樂無國界的想像空間中。

久石讓首次以文字記錄他對音樂與創造的現身說法。（圖片來源／Google圖片）

創造 久石讓從自身經驗談起

在《感動，如此創造》一書中，從細微處就可輕易看見久石讓身為音樂人的影子。舉例來說，一般書籍中主要扮演概說角色的序，在本書中便被作者安排為「序曲」。事實上，「序曲」二字通常是用於歌劇開幕前所演奏的管弦樂，以準備開幕或是暗示劇情發展的意思。整本書除了序曲以外，主要分成六大章，全書皆以第一人稱口吻撰寫。同時，作者以身為音樂家的視野出發，透過文字的呈現，輾轉的邀請讀者共同思索、琢磨。

本書以自傳式口吻作為全文的敘述方式，作者主要以說故事的形式，站在分享的角度表達他的個人觀點。整本書從第一章：正視自己的「感性」，到最後第六章：「掌握時代的潮流」，幾乎篇章都不脫離「創造」二字。文中有些字句以標楷體表現，代表作者對於創作的核心想法。

「符合邏輯的思考，依據腦中所累積的知識、經驗等等。曾經學過什麼、體驗過什麼，才能逐漸構成創作的血肉，這些都存在於邏輯思考的根本之中。」——久石讓

從音樂的視野出發，透過他個人在思考的過程當中，內容集結了作者對於「創造力」的個人主觀看法，同時也毫不吝嗇的在書中談論自身經驗。作者不單單純粹以「創造」二字貫穿全文，除了實際舉出自身創作經歷的例子以外，他也提供自己如何在日常生活當中實踐出的過程，如此一來，會使讀者閱讀起來有一種信服的感覺。

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

久石讓同時擔任指揮與演奏鋼琴，與其他演奏家共同演出他所創作的〈龍貓〉一曲。

(影片來源/YouTube)

文字代替音樂 跳脫固有框架

乍看到書名《感動，如此創造》與副標題〈久石讓的音樂夢〉，讀者可能以為該書僅為作者分享個人作曲歷程。但在仔細閱讀內容後，先入為主的觀點會完全消失。原先的想法可能以為通篇所講，應該會是以音樂創作經驗為主，但實際上是相差甚遠。

第一、二章久石讓以身為例，輔以生活中許多的客觀條件與過去經驗的累積，延伸到創作者所應抱持的態度與核心為何；第三、四章作者暢談在現實生活中的實際創作體悟，從電影配樂中的發想到創作步驟，乃至於他的內心世界與自我期許；最後五、六章則是廣泛地從教育討論到中、日、台、韓四國的電影工業，表達出他對文化傳承的強烈深層關懷。

另一方面，由於作者的出身背景與音樂關聯性高，因而撰寫本書時，在運用文字方面，有時候會寫出較偏音樂導向的專業名詞，因此作者在書中也特別在內容的部分做了標記，並在文章下方處對該名詞特別延伸解釋，讓讀者對音樂的世界多一份了解。

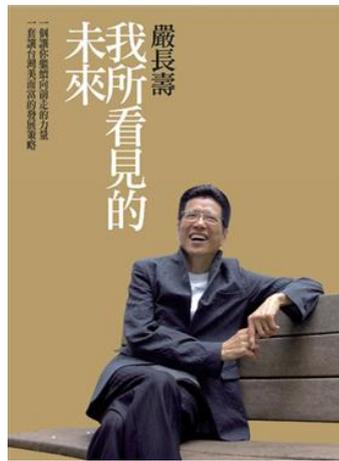
而在本書每一個章節中的內文裡，均會在段落與段落之間下一個小標題，以簡單扼要的一句話，統整並總結該段文字，以做為其內容的核心。篇幅大多不長，文字淺白易懂，閱讀起來不會讓讀者感到負擔，但美中不足的是小標題之間並無太大連結性，每篇文章的收尾與開頭的關聯性太淺，使讀者閱讀起來有些許錯亂。

與時代並進 創作不改本色

「我會注意時代的潮流，從中反覆推敲該用何種方法、從什麼地方，讓時代的需求與我的音樂相互結合。」——久石讓

特別值得一提的是，身為音樂家的久石讓對於創作的態度，是將自己定位為社會的一份子而從事創作，創作者意識到社會中的供需情形，自然會從商業角度出發，而作者則是表態他是以創造性做為首要考量，不全然是以商業音樂進行作曲。對比於今日創作者，不禁讓人反覆思索：現今仍存有多少人，不以迎合市場口味而進行創作。

在眾多書籍當中，屬性同樣是分享自身經驗與表達深層關懷。嚴長壽在《我所看見的未來》一書當中，同樣將他個人多年在國際上、專業上所學到與領悟到的化為文字，並以他本身所看見的經驗，在書中談到台灣在未來可以朝向優勢與方向。在久石讓《感動，如此創造》中有相同的理念，兩位都是以自身專業領域角度出發，並針對了該行業從現今到未來的可發展目標做出了精闢地剖析。

嚴長壽《我所看見的未來》一書。(圖片來源/Google圖片)

另一種方式 音樂以外的世界

首次透過文字談論他身為音樂人和創作的關係，久石讓嘗試以文字扣緊「創造」，盼望用文字讓讀者與聽者更貼近他的想法和理念。除了作曲以外，久石讓在序曲中提到，逐步向外拓展到音樂以外的世界是很重要的。

他認為透過各式各樣的工作，和不斷地與社會建立起聯繫的過程當中，使他想要透過書寫去呈現，在他十幾年的創作歷程裡不曾談過的想法。從此書中可以看到，原來，久石讓的音樂夢也可以經由「文字」如此創造。久石讓的魅力，除了能從音樂上能扣人心弦以外，同時也能藉由另一種管道－抒寫，帶領讀者闖進他的異想世界中。

久石讓的官方網站：<http://joehisaisi.com/index.php>

關余膚色 我想說的事

活出自我「不留白」，小麥膚色的宣言。

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。

▲TOP