

是誰在唱 動畫音樂

2012-11-04 記者 戴子昀 文

” Flower gleam and glow let your power shine make the clock reverse bring back what once was mine” 《魔髮奇緣》的樂佩輕輕地吟唱療癒之歌，甜美、溫柔又感性的嗓音唱進人心，溫暖地撫平心靈的創傷。挾著迪士尼動畫一貫的音樂劇風格，歡樂、夢幻又充滿浪漫的《魔髮奇緣》，創下美國票房三周冠軍佳績，終於讓迪士尼一掃上一部作品《公主與青蛙》的陰霾。

曼蒂摩爾近乎清唱，甜美感性的歌聲令人難忘。（影片來源/YouTube）

風格轉變 觀眾不買帳

《公主與青蛙》算是迪士尼2D動畫的末代作品，繼《獅子王》的成功之後，迪士尼後續作品多深耕在這些成人化的動畫。2009年的《公主與青蛙》回歸童話，卻大幅刪動原著內容，女主角蒂安娜成為首位黑人公主，反映階級與人種議題，音樂大走爵士藍調與黑人靈歌路線，但不被觀眾買帳，甚至認為這象徵著迪士尼時代的結束。隔年迪士尼引進3D動畫技術，找回《美女與野獸》的配樂大師Alan Menken，賦予《魔髮奇緣》昔日夢幻色彩，成功再造迪士尼榮光。

百老匯音樂劇性格強烈的迪士尼，一路走來其實並不輕鬆，為人津津樂道的公主系列，對迪士尼更是意義非凡，《白雪公主》引領卡通走上檯面，《小美人魚》讓迪士尼童話改編風格正式定調，《美女與野獸》則開始與流行樂結合。

意義非凡的公主

過去卡通不過是電影放映前的小娛樂，不被重視。1937年華特迪士尼堅持拍出一部全卡通的電影——《白雪公主》，引起影界一片譁然，認為此舉無疑是將前菜當成主菜端上桌，更斷言絕對不會有人看。但《白雪公主》的首映卻極為成功，不僅搏得默劇名角卓別林等影界名人的讚賞，也讓迪士尼坐穩動畫龍頭的寶座，更順利將卡通的地位推展至能與電影齊名的動畫，還發行了第一張動畫原聲帶。

《白雪公主》的音樂是在動畫完工之後才開始製作，連白雪公主的配音也是透過公開徵求而找到的，最有趣的是第七個小矮人糊塗蛋，他在片中沒有任何一句台詞，只是因為華特迪士尼找不到他認為適合的聲音。

《白雪公主》的音樂風格很特別，介於歌劇與音樂劇之間，白雪公主的歌聲帶著歌劇的古典美聲唱法，在交響樂的襯托下，柔美細膩的聲線顯得格外優雅，背景配樂隨著劇情起伏，時而輕快愉悅，時而急促激昂或是緩慢悲傷，旋律變化豐富，宛如交響樂的四個樂章。除了獨唱外，也有主角之間的對唱及其他角色的合唱，歌曲與唱法融入美國當時一些流行音樂的元素，劇情上也安排了歌舞，使整體風格與形式更多元、更活潑。

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。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

隨著八零年代百老匯的歌舞形式表演退燒，同時期的迪士尼動畫票房也受到影響。迪士尼投入更多心力製作動畫，1989年推出的《小美人魚》，其音樂製作打破之前「先動畫，後音樂」的製作模式，改採同時進行音樂製作與動畫創作，讓作品一體成形，使角色與音樂能夠完美地貼合。另外在劇情上也將原本的悲劇結尾改成了歡樂大結局，讓色彩鮮艷畫面和活潑輕快音樂風格統一。這樣的作法不僅救了迪士尼自己，也將百老匯的精華保留在迪士尼動畫裡。

1991年的《美女與野獸》承襲前面動畫的精隨，改編法國的古老神話，並利用新科技電腦動畫繪製出三度空間的舞池。音樂則由配樂大師 Alan Menken 操刀，使這部作品更加精緻，情感表達更完整，並開啟迪士尼的黃金時代。此外，《美女與野獸》的主題曲〈Beauty and the Beast〉，首度邀請知名歌手 Peabo Bryson 與 Celine Dion 一同演唱，從此迪士尼動畫正式與流行音樂相互結合。

《美女與野獸》是迪士尼與流行樂合作的重要里程碑。（影片來源/YouTube）

沒有悲傷的音樂

迪士尼動畫多改編自世界名著，為了保持其一貫風格以迎合大眾喜好，無論原著是否為悲劇，所有迪士尼動畫一律以歡樂大結局作收，這樣的作法確實能留住觀眾，但以音樂的角度來看，卻是一種限制，必須遷就於快樂結局，讓音樂的情緒只有歡樂、正面兩個選項。

以鐘樓怪人為例，雨果的原著《巴黎聖母院》是一部充滿情慾、無奈與悲哀的作品，複雜的故事經過迪士尼改編後，《鐘樓怪人》的悲劇色彩淡化許多，在這部作品中，聖母院的主教、鐘樓怪人、侍衛隊長和吉普賽女郎的各自的身分與處境帶來的矛盾，在歌聲裡能表現的情緒很有限，雨果企圖在故事中反映的社會問題與強烈情緒被削弱，那些真正能發人深省、感動人心的元素，反而消失在這些旋律中。

相較之下，法國的音樂劇版本就保存比較多的原著精神，在劇情方面雖多著墨於愛情，但每個角色的情緒與內心對話仍有很深的經營。在音樂方面，樂曲揉合多種流行樂風格，歌詞詩情畫意，充滿濃濃法國氣息。某些歌曲中，也很大膽用了一些比較挑逗的字眼，音樂傳達出的情緒多元、層次更加豐富，讓整部音樂劇高潮迭起。其中一首由主教伏羅洛、加西莫多和侍衛隊長三人合唱的〈Belle〉更在法國歌曲排行榜上蟬聯三十三周冠軍。

以劇中愛絲梅拉達的獨唱為例，來自異地的吉普賽人，靠著炫目的街頭表演為生，卻被人們視為女巫、惡魔的化身，她獨自走進巴黎最大的聖母院，向聖母祈求原諒，原諒她以一個異教徒的身分踏進聖母院，並向聖母祈求保佑她，能不被人與人之間的藩籬所傷。迪士尼的版本平靜而肅穆，歌詞強調人人都是上帝的子民，盼望聖母的庇佑，歌聲平緩而帶著希望。音樂劇的版本則崇敬而憂傷，背景音樂帶著教堂詩歌的色彩，在女主角溫柔帶著微微沙啞的嗓音詮釋下，更能感受她的悲慘的際遇與心境。

法國音樂劇版本的愛絲梅拉達歌聲凄美感動人心。(影片來源/YouTube)

一曲多版本 經典的考驗

迪士尼動畫賣座，音樂也跟著紅，同一首曲子卻有多種語言版本，算是是一種另類現象。《花木蘭》是迪士尼第一部以中國為背景的動畫片，由流行歌手李玟為主角花木蘭獻聲，並演唱台灣區的主題曲，歌唱實力佳、新女性形象鮮明的她，看似是最適合詮釋花木蘭的人選，但她所唱出的中文版主題曲卻意外的沒特色，唱法上完全拷貝克莉絲汀奧格來拉的原版，沒有唱出故事背景的精神與感覺，反而不如另一首由成龍演唱的〈男子漢〉，將中國的男子氣概表達得淋漓盡致。

2005年為慶祝香港迪士尼開幕，發行了一張《星光閃耀迪士尼》，將原曲改編、填上粵語新詞，並找來香港流行歌手演唱，由容祖兒演唱的〈不死的真愛〉，改編自《美女與野獸》主題曲，相較起原版較為華麗的編曲，這個版本乾淨而輕柔，容祖兒甜美略帶氣音的歌聲，伴著Bossa Nova與爵士的浪漫，特別適合在夜裡聽。陳奕迅重新詮釋《阿拉丁》的〈新的世界〉有著電子靈魂樂的夢幻感及活潑的節奏，營造出特別的氛圍。

陳奕迅詮釋的新阿拉丁，極富電子靈魂樂的趣味。(影片來源/YouTube)

在翻唱歌手的聲音和原本配音不同的狀態下，有可能讓歌曲失去在動畫中的情緒和口氣，使聽者對歌曲的情感與記憶連結變弱，反而讓原本經典的主題曲越唱越流行，失去經典的價值；翻唱不能過了頭，否則會讓音樂完全變調，有限度的翻唱調味才能讓音樂保鮮，這方面，迪士尼的分寸算是掌握得不錯。每隔幾年迪士尼就會推出新的紀念合輯，並選出一、兩首經典歌曲請知名歌手翻唱，讓原本已經落伍、被人們遺忘的歌曲，重新注入新的靈魂，讓人們重溫童年做夢的幸福時光，也讓這些經典作品再次發光發亮。

總編輯的話

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。

