

音樂交融靈魂 霹靂布袋戲

2012-12-08 記者 張春文 文

霹靂布袋戲的音樂延續了傳統，結合了新元素，從無到有，不停改進和創新，並建立了龐大的音樂體系。這樣的音樂從統一的架構中尋求變化，再從變化回歸統一，每首樂曲都有其撼動人心的地方。

傳統 改變 前進

布袋戲的音樂由來已久，從一開始的野台戲為加強劇情上的氛圍，有了負責配合劇情音樂的後場。一般而言，後場人數不會超過五個，多使用噴吶、二胡、琵琶或鑼鼓等中國傳統樂器，由於人員短缺或成本不足，通常一個人得身兼數樣樂器的操作者。野台戲的音樂就好比振奮精神的工具，能夠藉由極具氣勢的聲音，吸引現場觀眾的注意。

野台戲是布袋戲的前身，當時只要用簡單的器材就可以營造熱烈的氣氛。

(圖片來源/痞客邦部落格-菲尼克斯)

隨著時代和科技推進，布袋戲躍上了螢幕，但一開始的音樂不論是金光還是霹靂布袋戲，有很大的成份都和港劇、遊戲或動畫音樂重疊。缺乏獨立的創作，是布袋戲早期音樂的致命傷。但在霹靂成立「無非文化有限公司」、並跟「動脈音樂」合作，開始對外徵稿後，創作水準明顯地提高，霹靂的音樂逐漸發展出多元風格，此外，新樂器的注入也改變了舊有傳統樂器的地位。從久久發一張專輯，到一部劇集就擁有兩、三片原聲帶，種種的轉變標識著布袋戲音樂走向高峰，但在邁向頂峰的同時，也表示離下坡不遠了。

不同樂曲 塑造不同靈魂

劇情並非布袋戲吸引觀眾的主要元素，音樂也有著舉足輕重的地位，原因在於，音樂特色會隨著劇情改變而轉換，並強化凸顯主題。同於野台戲，一般分為文場和武場，文場音樂又稱為角色配樂，目標在於將角色的特質精準地表現出來。武場音樂則稱為武戲，考量範圍較文場廣而淺，其音樂首先注重氣氛，即有沒有辦法將戰鬥中的緊張感帶出來，其次才是考量角色性格。武戲偏好以直接方式開頭，且一定要有充滿氣勢的區段，輔以明確或急促的節拍，才能將角色交織出的戰鬥熱情展現出來。

角色配樂比起武戲複雜許多，由於布袋戲角色釋出很快，如何將當下劇集要角特色展現出來，且不會和舊角色重複就顯得格外重要。角色特色，顧名思義就是角色隸屬門派、文化背景、行事想法、或個人經歷。以門派中的道門為例，道門音樂為傳統的延續和新元素的融合。《霹靂英雄音樂精選【參】》的〈古塵現世〉是一首武戲，卻將道門的音樂風格表現得淋漓盡致，曲中以渾厚的人喝聲開頭造出豪邁磅礴的氣勢，串連曲中的鼓聲和鑼鼓聲象徵錚錚鐵骨的浩然正氣。但只以如此傳統的表现方式太過陽剛單調，因此曲子加入了長笛和電吉他的編置，乍聽之下似中國傳統音樂，卻又不全然是，雖然只有短短兩分鐘，卻塑造出道門獨特的風格。

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

〈古塵出世〉樂曲氣勢十足，塑造了道家音樂風格的基底。（影片來源／YouTube）

霹靂布袋戲中，很多音樂是要搭配劇情和角色才可以顯示出風格差異，但有部份例外，即使音樂和劇情分開也能獨立生存，那就是經典配樂。經典配樂定義並不在乎英雄角色存活集數的長短，而是在劇情安排下，角色性格是否強烈到足以跟音樂產生共鳴，使得音樂在沒有劇情的輔佐下也能自然而然聯想到角色表現，就可定義成經典配樂。

《霹靂英雄劇集原聲帶【霹靂劫之闍城血印】》中的〈疏樓龍宿〉以直接卻不失隆重的方式開頭，傳達出角色直截乾脆的性格和不凡的身分地位；連貫整首曲子的鋼琴聲，則暗示了角色華麗高貴卻平靜淡然的特質；最後收尾的管絃樂就好比人生有著訴說不盡的趣事，但若沒有陪伴的好友又怎能和諧？「華陽初上鴻門紅，疏樓更迭，龍鱗不減風采；紫金簫，白玉琴，宮燈夜明曇華正盛，共飲逍遙一世悠然。」將樂曲節奏搭配這段疏樓龍宿詩號，可說是恰到好處，既不會太多也不會太少。

疏樓龍宿這首配樂即使和劇情分離，也能使人感受到角色超然的風采。（影片來源／YouTube）

唱不出的女性心聲

「來世若有心願，萬水千山，平凡。」這是出自《霹靂英雄音樂精選【九】》中〈英雄願〉的一句歌詞，詞語中透露出了身處武林想歸隱山林，卻無法遂行心願的沉重負擔。除了音樂，歌曲可說是經典配樂的另一種表現，比起配樂，歌曲是以最為直接的方式將英雄心聲唱出。霹靂著名的演唱者有：荒山亮、孫敬凡、黃妃等人，每個人都有不同的演唱風格。荒山亮歌聲渾厚有力，適合魄力滿點的片頭曲；孫敬凡曲風沉穩柔和，最能將江湖滄桑表現出來；黃妃曲風婉約清麗，適用於抒情的曲調中。

霹靂的歌曲隨著時代的改變而有很大的轉變，早期的時代社會背景刻苦耐勞，有著「一步江湖無盡期」的辛酸，歌曲透露出的是打滾於武林的無奈。近來風氣開放，對於愛情的追求，促使歌曲風格漸漸走向描述男女內心感受。霹靂歌曲風格雖然轉變了，但不論是甚麼歌曲，都有強烈的男性中心主義穿插其中。縱貫整個霹靂配樂，抑女揚男的狀況屢見不鮮，女性角色除非性格鮮明，否則很難擁有大量屬於自己的配樂。

歌曲，更是以男性的眼光出發，唱出了男性的心聲，表達了男性漂泊於江湖無法長伴摯愛的無力。但女性在歌曲中是種缺乏自我意識的象徵，她們盲從、柔順，就算是獨立自主，一旦陷入愛情

，就會變成了順從男性的存在。忽略女性角色的定位和想法，完全將女性視為受保護者，過份宣揚個人英雄主義，反而使兩性不平等的問題表露無遺。如何扭轉性別角色的刻板印象，給子女角色一個全新的定位，將是音樂創新中一個更大的突破。

〈英雄願〉雖然歌詞真摯，意境深遠，但卻是從男性的視角出發。（影片來源／YouTube）

挑戰永無止境

霹靂的音樂內容多變且不停地創新，但要在一部劇集中擠入那麼多特色各異的音樂，不免使人感覺像是濫竽充數。好曲子是要花上大量時間產製，但最近霹靂布袋戲音樂就好似創作太急，給人冗長沉悶且無法提振精神的意象，除了主旋律還算明確，其他部份都太過含糊不清、沒有重點，而且也無法自然地和主旋律接在一起。更重要的是，完全缺乏了角色的靈魂和核心，從整張都是精美樂曲的原聲帶，變成只剩四、五首有著亮點音樂的光碟片，和初發展起來的情況對比下，不啻是一個令人無奈的反諷。

近年來，金光布袋戲重新崛起，象徵著霹靂的競爭對手將要大翻身，雖然兩家公司都會避免這類話題，可是觀眾還是會拿來做比較，影視如此，音樂方面也是。或許霹靂不論在質和量方面穩占優勢，但金光布袋戲不停地吸收觀眾的意見並改進，其新劇集《天地風雲錄決戰時刻》的片頭曲，不論在動畫、歌詞還是氣勢方面，都足以和霹靂音樂蓬勃發展時期的片頭曲並駕齊驅。對霹靂而言，音樂的創作雖然已邁向一個高峰，但要如何再創另一高峰，而不是走下坡路，將是一個新的挑戰。

〈天地風雲錄決戰時刻〉的片頭曲，再崛起的光金布袋戲可說是霹靂潛在的競爭對手。

（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。

