

東洋天后 創造不朽傳說

2013-10-13 記者 李盈如 文

 推文

談到日本流行樂壇天后，許多人都會聯想到濱崎步、安室奈美惠、倖田來未等知名女歌手。然而，其實還有一位實力派創作型歌手多年來叱吒風雲，甚至曾一度超越濱崎步，創下至今仍無人可打破的神話。她就是宇多田光，一個鮮少在公開場合露面，卻掌握日本唱片市場的神祕角色。

出身音樂世家的才女

父親是唱片製作人宇多田照實，母親則為日本紅極一時的演歌歌手藤圭子，自幼薰陶在音樂環境下的宇多田光，九歲時便曾參與音樂製作，嘗試自己作詞作曲。不僅如此，十六歲的宇多田光更展現其驚人的才能，以首張專輯《First Love》出道，不止創下首周兩百〇二萬的高銷量，還打破歷史紀錄，成為日本史上銷量最高專輯。

旋律柔和優美的《First Love》是其最為人熟知的樂曲，甚至成為日本的國民歌曲。（影片來源／youtube）

自出道以來，宇多田光幾乎負責所有樂曲的作詞及作曲，多變的曲風及深廣的音域一直是其音樂受人歡迎的主因，其中又以她初時最擅長的節奏藍調（R&B）為主要特色，並進而影響日本R&B風格，帶動一股新風潮。這些優異的表現，令她獲得「平成三大歌姬」（意指日本平成年間三大齊名的女歌手，包括濱崎步及倉木麻衣。）的封號，席捲亞洲歌壇。

「宇」式風格的節奏藍調

節奏藍調（Rhythm and Blues）一詞最早起於一九四〇年代末，由美國告示牌雜誌（Billboard）提出。顧名思義，此種音樂風格是將爵士樂中相當重要的節拍與藍調結合，讓原本沉悶、憂鬱、和緩的旋律因強烈的節拍變得活潑開朗。經過搖滾樂的融合之後，節奏藍調成為現代流行音樂大宗，通常都會以電音形式展現，搭配重複的詞句，並加上歌手圓潤柔和的歌聲，平衡其樂曲，令聽者在不知不覺中跟隨富有律動感的節奏，哼起朗朗上口的歌詞。

日裔美籍的宇多田光不僅因其特殊身分受人矚目，也發揮她的特別之處。從小愛聽搖滾樂的她，將西洋流行音樂形式的節拍，結合類似日本傳統演歌的主旋律，創造出一種不同於以往的新風格，為過去皆以日系風味濃厚音樂為主流的日本市場注入一股新氣象，且因她的音樂曲風難以模仿，幾乎無人能辦法像她一般將西式與日式音樂融合。不失日本風、又有清新創意的旋律使「宇」式風格這個名詞便不脛而走。

除此之外，以歌曲配合自己的聲音也是其創作特色之一。因為自行作詞作曲，宇多田光能巧妙地利用樂句及節奏將歌聲帶出。其次，年紀輕輕便經歷過卵巢腫瘤、結婚與離婚，宇多田光從其豐富的人生經驗發展出超越自身年齡的成熟唱法，不僅能以低沉嗓音唱出悲痛傷心的語調，也能以

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

高亢有力的假音表達生之喜悅，其音域之廣令她的作品難以模仿，更增添獨特性。

以一九九八年發行的單曲〈Automatic〉為例，前奏由重低音的節拍先將主要旋律帶出來，再自然地搭配她的聲音結合成背景音樂，接著才進入主歌，是相當經典的代表。即便後來香港歌手陳慧琳將這首歌改編為〈情不自禁〉，並自行翻唱，但卻因沒有足夠中氣持續高音部分的演唱，而將整首歌的調性向下降，減少演唱時的難度，而背景合聲部分也顯得較為無力，無法呈現出與宇多田光相同的韻味。

〈Automatic〉為宇多田光經典曲目，十足代表其風格。（影片來源／youtube）

與文學結合的絕妙歌詞

對宇多田光來說，生活中不只有音樂，更充滿文學。她熱愛看書，並且將書中充滿意境的台詞應用在歌詞裡，從很多歌曲中皆能瞥見美日知名詩人或作家的影子。例如〈traveling〉中，「彷彿春夜裡的一場夢」便是引用日本名著《平家物語》的句子，借以形容歌詞中虛無飄渺的旅途，如夢似幻一般，卻又無限美好。另外也有其他曲子提到愛倫坡、遠藤周作、宮澤賢治等等的作品，包含非常廣闊的範圍。

雖然與文學結合，但其歌詞並不會因此而超脫現實、難以理解，相反地，其中也探討許多生活和社會現象。〈traveling〉中就曾以計程車司機的台詞暗諷當時日本普遍經濟不景氣的現象，而〈Keep Tryin'〉更是近一步鼓勵生活不順遂的人，不論面對多少失敗，都要懷抱希望，相信自己且不受世間價值的左右，努力勇往直前。勵志的歌詞及上揚高升的旋律，將歌曲深深烙印在心中，令人不禁受其影響。

〈Keep Tryin'〉充滿躍動感的旋律令人不禁振奮。（影片來源／youtube）

嘗試與改變 挫折造就經典

儘管生長於美國有一口流利的英文，在亞洲獲得讚賞並留下傲人的紀錄，要打入歐美市場還是相當困難。雖然近年來美洲的唱片市場漸漸出現東方歌手的專輯，但論及成功者卻寥寥可數。一方面因為許多亞洲歌手的英文不流暢，導致歐美人士聽不懂歌曲而難以支持，另一方面，歐美曲風也與亞洲不同，其搖滾樂、爵士樂、hip-hop等皆發展地相當完備多變，豐富度足以滿足市場上的需求。幸運的是，宇多田光僅缺乏後者。

為了進軍美洲市場，宇多田光改變作曲風格，去除過去的日式旋律，嘗試融入歐美流行樂風，加入更多電子音及重節奏，創造前衛的樂曲。然而第一次成果卻不如預想，是極大的失敗。改變後的曲風不僅不再是過去熟悉的R&B風格，甚至因融入過多其他元素，而變成既不像歐美音樂，也

不是「宇」式風格的「四不像」。

有前一次的經驗後，當宇多田光二度進軍美國時，她所帶的已不再是為了迎合聽眾製作的樂曲，而是由具有特色的R&B與美國大眾文化口味結合的新「宇」式風格，雖沒有過去日系音樂的清爽，但在美式搖滾樂風的節拍下，將其優美的旋律迅速帶出，給人較為震撼的印象。也因此，其獨特的樂曲再度征服世人的心，成為繼一九八六年響度樂團後，首次進入美國告示牌前百名內的日本歌手。

學習與成長 未來終將復出

「今後我要努力去接觸，去學習我所缺乏的那一部分。可能兩年，可能五年，但一定會回來的，請給我一些時間。」二〇一〇年八月九號，這則留言公布在宇多田光的官方網誌。當她表示要暫停身為歌手的身分，專心在身為人的活動上時，許多粉絲都傷透了心。

然而，作為歌手，宇多田光已帶來許多不朽的傳奇，創造出難以匹敵、獨一無二的風格。雖然自二〇一一年起暫停歌手活動，許多人仍然期待經過一番體會及洗禮後，宇多田光能夠在未來重新復出時掀起新的浪潮，帶給聽眾更多驚奇、享受的聽覺饗宴。

宇多田光傳說仍未結束，期待復出後能再度帶給人們感動。（圖片來源／FANART.TV）

文字繪畫攝影 布列松之眼

◀ 紀載布列松一生精華文字，扼要道出布列松於新聞攝影的價值觀與性格。

在臺中 品嚐回憶

▶ 對於一個從小生活到大的城市，有著豐富且多樣的回憶。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0