

中國曲風 走入十二國世界

2013-12-01 記者 江岱燕 文

以幾聲琴音做引導，接著加入壯闊的鼓聲，稍一停頓後，高亢的笛音緊緊抓住雙耳的注意力。這是日本動畫《十二國記》的片頭曲〈十二幻夢曲〉。融合東西方各種樂器，編制出充滿中國風的樂曲，對於帶領觀眾進入該動畫所塑造的世界，扮演很重要的角色。

除了片頭曲及片尾曲，其他在動畫中使用的配樂也都收錄於動畫原聲帶《十二幻夢組曲》。整張專輯的作曲，幾乎由韓裔日本音樂家梁邦彥獨自操刀。

從音樂進入架空的世界

日本動畫《十二國記》改編自日本作家小野不由美的同名小說。作者建構十二個不存在的國家，這些國家與真實世界原本不相通，但是透過「蝕」，一種類似颱風或龍捲風的現象，十二國與現實將可連結。此架空世界的運行方式與大家熟悉的生活環境相當不同，那是一個妖魔、妖獸與人類共存的國度。文化制度則和古代中國相似，只是增加許多奇幻元素。利用笛、二胡、古箏、琵琶等樂器加入編曲，讓配樂皆添上一股中國風。除了符合動畫的文化背景，也讓觀眾更自然地進入這個充斥著古中國氛圍的異世界。

動畫片頭曲往往喚起觀眾對影片的記憶。只要「霹靂啦啦 霹靂啦啦 啪啪啦啦啪」一響起，就能讓人馬上想到《櫻桃小丸子》。提到〈好想大聲說喜歡妳〉，便可以聯想到《灌籃高手》。通常動畫會使用樂團、歌手所演唱的流行樂作為片頭曲，但是《十二國記》則不同。除了請音樂家專門為該動畫量身打造〈十二幻夢曲〉，全曲更是無人聲演唱，只利用樂器詮釋整首曲子。

〈十二國記〉充滿中國風的片頭曲。(影片來源/YouTube)

琴聲搭配雲霧的畫面出現，一陣鼓聲落下，雲霧散去，展現在眼前的是十二個國家的地圖。接著笛聲悠悠傳出來，一重重高山跟著出現，笛聲宛若在山間流轉，營造出相當祥和的氛圍。〈十二幻夢曲〉前半段相當和諧，與片頭動畫影片相輔助，將十二國的環境、特色在如此和緩的氣氛下介紹給觀眾。之後音樂轉為氣勢磅礴的交響樂風格，一群騎著戰馬、身穿冑甲的士兵，以壁畫風格的表現方式配合著音樂出現，突然轉為壯闊的旋律，讓人感受到戰爭的氣勢。比起人聲演唱的流行樂，〈十二幻夢曲〉單純使用樂器的表現方式，與歌曲氣勢的起落安排，都更能引導觀眾進入這部動畫。

配樂 貫穿內容

除了片頭曲，動畫中其他配樂也相當重要，不論是快樂的時刻或是難過的當下，適時加上合宜的旋律，可以加強情緒，使觀眾更加入戲。十二國的世界存在許多妖魔鬼怪，原聲帶當中有一首配樂就叫做〈妖魔〉。此首曲子出現於主角「陽子」在船上遇到從海中妖魔的襲擊。曲子一開始節奏就相當緊湊，營造出緊迫的感覺，加深陽子與妖魔對峙當下的緊張感。與〈十二幻夢曲〉氣勢

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

有明顯高低變化不同，〈妖魔〉的情緒維持在高點的時間較多，讓聽眾的神經一直繃在弦上。但這首曲子仍有相當明顯的起落安排，當音樂從小到聽不見，再逐漸提高速度與音量時，更能凸顯緊張的氛圍。

陽子與妖魔對峙時的配樂，相當緊迫。（影片來源／YouTube）

陽子身上有一把「水禹刀」，在《十二國記》的設定中，這是一把能讓擁刀者看到過去、未來的刀。但有時「水禹刀」反而會映照出人心，最不願意面對的事實或所懷疑的事情，使人心緒擺盪。當陽子受到「水禹刀」的影響時，〈蒼猿 真実の鞘〉就會響起。原本用來封印「水禹刀」能力的刀鞘，幻化成猿的形象，不斷說出陽子心中最不樂見，也最不願意相信的想法。〈蒼猿 真実の鞘〉營造出懸疑的氣氛，曲子前半段相同旋律會不斷重複出現，產生一種具有壓迫感的氣息。讓人從音樂就能感受陽子心理的糾葛，此外也跟著替主角感到緊張。

〈蒼猿 真実の鞘〉充滿懸疑、緊張的氛圍。（影片來源／YouTube）

不只在緊張的時刻需要配樂營造氣氛，快樂當下也得利用音樂展現。〈風駿〉整體風格輕快，利用彈撥樂器加上笛聲，每個音符就像踏著輕快的步伐前進。這是女怪得知找到失蹤已久的神獸「麒麟」時所使用的配樂。〈風駿〉由日本音樂家梁邦彥作曲、編曲而成，但是網路上有人質疑，該首曲子是否為抄襲戰略遊戲《魔法門之英雄無敵IV》（Heroes of Might and Magic）當中的背景音樂〈Sea Theme〉。兩者除了編曲方式不同外，主旋律幾乎一模一樣，而《魔法門之英雄無敵IV》的出版日期較《十二國記》播出日期早。但是因為相關參考資訊很少，所以這件事在網路上仍無定論。

〈風駿〉的風格相當輕快。（影片來源／YouTube）

風格多變的作曲家

整部《十二國記》的配樂創作幾乎由梁邦彥獨自完成。梁邦彥為韓裔日本人，從小接受鋼琴訓練，受古典音樂很深的陶冶，此外也受前衛搖滾的影響。接觸的音樂風格相當豐富，創作風格也很多元，擅長將各種音樂風格揉合。曾經有評論如此形容他：「我們介紹他的時候首先要說他是一個詩人，然後再是一個音樂家，而且我們要強調的是，他是一位全能的音樂家。在《十二國記》

裏，大家已經充分的體會到了全能兩字的含義，古箏，琵琶，揚琴，木魚，二胡，鼓……甚至鳥鳴，甚至風聲，都能信手拿來。」

除了《十二國記》，梁邦彥也曾為《彩雲國物語》、《艾瑪》等動畫製作原聲帶。《艾瑪》的故事背景為十九世紀末的英國，有別於《十二國記》的中國風配樂，《艾瑪》劇中所使用的音樂大多柔和優美，並且充滿西方風格。

配樂 靈魂

配樂可以幫助觀眾更容易進入劇情。利用笛、二胡等樂器創造出的中國風格配樂，讓原本離現實相當遙遠的十二個國家，變得不那麼陌生。透過不同旋律安排，讓觀眾多一種方式理解片中角色的心情，讓影片能被更加完整的詮釋。

重機街頭文化 磅礴展出

由雜誌社所主辦的重型機車展「Ride Free 5」，在五股工商展覽館盛大展開，呈現具有速度和藝術感的騎士文化。

場場難忘 啦啦隊賽事

我的啦啦隊人生是由無數次參與的賽事累積而成，場場都獨特、場場都難忘。

▲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