

映照下的社會 布袋戲配樂

2014-03-25 記者 林燕婷 文

音樂自古以來就是人們娛樂自己與他人、傳達思想的方式。而布袋戲的音樂也於各個時代反映台灣人民的社會思想、政治形態，至今，布袋戲音樂仍不斷在轉變以適應現代社會。

當代普遍思想 匿於傳統

「在這個殘破不堪的囹圄

萬念齊飛 引浩力能突破

在天下一定無絕人之路

定信念 身耀皆天地金光」

運用道地的閩南文言，身兼製作人、口白、導演與片頭後製的黃立綱，在布袋戲【天地風雲錄九龍變】的片頭曲《天地金光》中，演唱出背景世界的設定與景象。同時，也訴說受到西化的現代人們心中，每個人都有自身價值的信念。

2012年12月5日出版的這曲《天地金光》，為DVD形式出版的布袋戲劇，揉合精心設計的各個華麗衣著、可移動手脚關節的布袋戲偶、3D場景設計、燈光效果、畫面後製、並藉由連鎖便利商店為管道行銷，並與愚人夢想開發有限公司合作，聯手打造此齣布袋戲專屬的音樂。專注於各類分工的布袋戲，從製作過程到包裝，無一不是專業化下傳統文化的重新再製。

《天地金光》使用相當多的現代手法，塑造出壯麗場面、動人音樂與歌曲的核心價值。

(影片來源/ Youtube)

外來文化衝擊 布袋戲轉變

台灣傳統的布袋戲最初並沒有片頭、片尾曲的概念，只有演出時的配樂。當初，由唐山移民傳入台灣的布袋戲，以音樂形式來概略劃分可分為三類，第一類是潮調布袋戲，以廣東潮州的流行音樂當作配樂，近似於法事時使用的音樂。第二類是南管布袋戲，以泉州的南管音樂為配樂，主旋律以琵琶為主，再來是拍板等節拍樂器。最後的北管布袋戲則較常用鑼鼓、嗩吶等音調高亢激昂的音樂，來搭配整齣戲，是現在最常見的電視布袋戲的前身。

在初期，中國傳統的國樂樂器為布袋戲配樂是理所當然的事，架構也日漸成熟，沒有人想過布袋戲可以加入其他國家的劇情，甚至是音樂元素。

然而在1930年代，台灣在日本統治下實行皇民化運動，嚴格限制台灣傳統信仰及語言，使得演出於廟宇、並以閩南方言作為口白的布袋戲，不能以過去的形式演出，間接造成布袋戲走向現代化的變革。

有鑑於劇本不能是中國傳統民間故事，在皇民化的影響下，劇本添加許多日本的故事及文化，內容不再侷限一隅。再者，布袋戲音樂一改使用潮調、南管和北管，開始引進日本或是西洋音樂等音樂與電影主題曲作為配樂，意外地受到觀眾喜愛，漸漸地捨棄原有的鼓樂。

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

此後，戒嚴時期的國民政府嚴格限制民眾自行創作音樂，再加上，當時台灣尚未有智慧財產權的限制，因此布袋戲配樂曾出現國外音樂套用在本地歌詞上的奇妙景象，此現象造成國外音樂與布袋戲的融合成為一股風潮。

《苦海女神龍》是一首經典的日文歌，後來被改編成布袋戲歌曲。

但當時並不是改編，而是完全套用歌詞在音樂上。（影片來源/[Youtube](#)）

中外音樂詮釋現代布袋戲

儘管不可避免的西化，布袋戲戲偶本身及場景仍是仿古代東方的衣著制作，台灣觀眾在觀看時能敏銳地察覺東方與西方文化間的差異，產生音樂與整個戲劇的氣氛不合的不協調感。因此，布袋戲的配樂該如何適當地加入西方元素，是相當重要的課題。

由愚人夢想打造的《天地金光》就是試圖將現代音樂元素融合進布袋戲片頭曲的作品。除卻各種壯闊的3D場景與光線效果的畫面特效外，聲音亦是這首曲子將觀眾帶入劇情氛圍的重要關鍵，而聲音方面則涵蓋武器間碰撞的音效帶來的真實感，與不同樂器及音樂元素的呈現。

整首片頭曲並不限定使用的樂器，樂器所能使用的範圍相當多元。不難聽出前段的演奏由管弦樂中的弦樂器帶入慢節拍，從最初帶有孤寂色彩的前奏，有層次的加進傳統二胡與鋼琴彈奏，搭配上節奏性十足的電子音樂，巧妙地結合東、西方樂器，逐步將音樂帶入高潮。

不僅僅只有音樂造成心境上的轉變，歌詞本身貼近音樂，訴說著原本淒涼、無助、以為不再有希望的江湖末世，卻仍有俠義人士堅持自己的信念，為人類開拓一條道路，最後拯救自己也救助他人。

直到最後完結前，《天地金光》運用嘻哈音樂饒舌rap的要素，快速地念出歌詞，讓音樂的快節奏不會因為副歌的停止不再延續。愚人夢想的作曲者Kenneth Yang不只清楚地了解片頭曲是最佳的吸引手段，也深刻理解rap所能以何種運用方式達成效果，才將饒舌元素毫無排斥地與音樂合為一體。

Rap與搖滾 嘗試新元素

另一方面，荒山亮為霹靂俠影之轟動武林製作的《轟動武林》，也不吝於中外樂器的使用及電腦音樂與特效，但荒山亮不像《天地金光》以使用rap的形式取用西方風格，轉而走重金屬搖滾音樂路線。曲子中憑藉敲擊爵士鼓，帶出搖滾樂擅用的律動感，讓強烈的快節奏橫貫整曲片頭，大大的符合轟動武林的歌曲意象，希望能走出不同於別家的現代音樂風格。此外，歌曲的演唱方面，得以讓專業的歌手演唱，並非《天地金光》由口白執掌，既唱出歌詞也能充滿情感。

《轟動武林》牽入搖滾樂的模式，為布袋戲音樂找出嶄新的一條路。(影片來源/YouTube)

台灣現在的布袋戲音樂創作者仍在嘗試把外國的音樂元素納為己用，盡可能的達到如流行音樂般的風格，卻又有所區別。為的是讓觀眾不再認為布袋戲是傳統、老舊的，而是融合各國音樂元素，創新並且打動人心的。

老驥伏櫪 馬躍八方

獲得世界象棋聯合會認證的特級國際大師馬仲威，他下棋的心路歷程，與對臺灣棋界整體環境的看法。

恐怖情人 當深愛變成殺害

近年來，情殺案件頻傳的現象，來自於社交媒介轉換、媒體的連鎖效應及教育體制的根源，情感問題是大眾關注且必須學習的議題。

▲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