



磅礴配樂 用聲音創造精彩

2014-09-26 記者 郭穎慈 文



提起經典的日劇【醫龍】系列，大家第一個想到的，一定就是主角朝田龍太郎的妙手回春，令人緊張萬分的手術場景，還有手術順利成功後的喜悅及感動。而說到去年，引起廣大討論及好評的日本動畫作品【進擊的巨人】，絕對忘不了原本被阻隔在高牆外的巨人突然入侵，像是在吃零嘴一般把人類吞進嘴裡的殘忍畫面。除了影像給人的衝擊性之外，要是沒有配樂的畫龍點睛，用聽覺渲染出視覺所看到的空間氛圍，便會覺得少了那麼一分精彩。日本的作曲家澤野弘之，正是讓這兩部作品錦上添花的幕後功臣。

交響入戲 流行與古典結合

澤野弘之從小就接受音樂的薰陶，並以能夠成為電影配樂的作曲家為目標，長大之後便進入了專業的音樂學校，學習了作曲、編曲、專業理論、管弦樂編制等較為偏向古典的音樂知識。這些音樂素養，孕育了他往後在日劇、動畫和電影的配樂作品裡，獨樹一幟的作曲風格。在他的成名代表作，日劇【醫龍】裡的配樂〈Dragon Rises〉、〈Red Dragon〉等，便是運用小提琴作為主旋律的基調，再配合較為流行的電子音樂作為襯底，成為氣勢恢弘的主角出場曲。隨著劇情的走向越來越緊湊，配樂總會在最關鍵的那一刻出現，宛如主角所化身的龍躍然空中，令觀眾聽了忍不住隨之熱血沸騰。

磅礴的交響曲〈Dragon Rises〉，成功地讓【醫龍】的劇情更有張力。（影片來源／Youtube）

而在另一部日劇，由大野智主演的【魔王】裡頭，最常被使用的一首配樂〈LIVE/EVIL〉，也是將弦樂器、鋼琴和電子音樂相互融合，但相近的樂器所產生出來的氣氛，卻是截然不同的效果。〈LIVE/EVIL〉讓劇情十分灰暗的【魔王】更增添了幾分悲劇感，小提琴的聲音彷彿變成了低泣和悲鳴，有一小段似乎有光明的希望，但下一個音符便將這個渺小的冀望徹底毀滅。曲目的名字更是別出心裁，將「Live」這個單字倒過來就變成了「Evil」，藉此象徵想要復仇的主角心境，他是個邪惡的存在，他心中想要尋仇的那些仍然活得好好的兇手，一樣也是。曲名裡只有字母「i」是小寫，意味著主角不惜捨棄自己的身分，也要完成他的復仇行動。

動畫配樂 用音樂說故事

除了替日劇作品製作配樂之外，澤野弘之也主導過不少動畫的背景音樂，最令人耳熟能詳的正是【進擊的巨人】。由於動畫作品的背景設定，通常都是不存在於現實的幻想，要讓觀眾能夠接受作品裡所架構出的世界觀，還有對角色們的個性產生認同感，除了要先有一個好的腳本之外，用音符堆砌成貼合作品主旨的配樂，也能讓整部作品變得更加立體。

【進擊的巨人】的主軸配樂〈Attack ON Titan〉也是一首十分澤野弘之風格的宏闊作品，開頭的交響樂像是排山倒海的巨人迎面而來，Bass聲和女聲的吟唱訴說著只能躲在城牆內的人類是多麼地軟弱無力，也象徵著獵殺巨人的兵團正蟄伏著，準備向高牆之外的巨人發挑戰書。到了副歌慷慨激昂的高潮部分，就像戰爭一觸即發，兵團有著必死的覺悟，「為了人類獻上自己的心臟」，誓死將巨人通通抹殺。配樂結合主角群們奮勇迎擊巨人的戰鬥畫面，使觀眾更能感受到主角屹立不搖的強烈決心。

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

澤野弘之的配樂讓動畫【進擊的巨人】的世界更加有聲有色。（影片來源/Youtube）

作曲風格獨特 有激情有溫暖

澤野弘之除了運用交響樂編寫出壯闊的樂章外，也有不少治癒人心的慢板樂曲。在日劇【醫龍】系列當中，由女歌手關山藍果所演唱的插曲〈Aesthetic〉，藉由她空靈淨亮的嗓音，及澤野弘之用弦樂簡單的配置，一筆一劃地勾勒出希望的模樣。正如歌詞裡所說的，“Carrying your wish, like the Venus in the dim sky.”，醫生正是病人寄託夢想的希望之光。這首曲子調和了原本令人提心吊膽的手術場面，以及白色巨塔裡黑暗的勾心鬥角，讓整部戲劇裡頭多了一分溫暖和感動。

〈Aesthetic〉空靈溫柔的曲調，能夠彰顯【醫龍】裡，人性溫柔的那一面。（影片來源/Youtube）

異國語言 傳遞音樂的新途徑

在澤野弘之擔當配樂的戲劇或動畫作品當中，經常會出現有人聲的配樂穿插在裡頭，藉著語言的力量，彷彿能聽見畫面裡的隱喻，甚至是主角無法在台詞中說出口的話，讓配樂聽起來更有衝擊人心的力度。在澤野弘之的曲子中，歌詞的語言並不只侷限於熟悉的日文或英文。在以超能力戰鬥為題材的原創動畫作品【罪惡王冠】裡，由擁有獨特嗓音的女歌手小林未郁演唱的配樂〈βιος〉，更是以德文和英文歌詞交叉使用，配上用電子音樂和Bass為主的搖滾編曲，即使是聽不懂的語言，依然不會阻隔音符所傳達出來的能量，反而能夠增強整首歌所迸發出的力道，讓最重要的影像畫面更加昇華。

〈βιος〉為希臘文的「生命」之意，為整部作品做了進一步的陳述。（影片來源/Youtube）

每個配樂師都各有特色

將交響樂和電子音樂相互作用結合的日本作曲家並不是只有澤野弘之一位，資歷較深的作曲家菅野洋子，以及著名動畫【航海王】的配樂師田中公平都是箇中好手。不過，就算是利用相似的音樂元素，搭上相近的主題，他們卻各自發展出不同的創作風格。以他們都曾經替機器人戰鬥為主題的動畫做過配樂為例，澤野弘之在【機動戰士鋼彈UC】的音樂作品中，帶著較多的熱血成分，令人聽到音樂後不禁地激昂起來。菅野洋子在【攻殼機動隊】的交響樂則是較為壯闊大器，給人淵遠流長的感受。田中公平這位老牌的配樂師更是風格多變，將同為機戰主題的劇情，經由配樂點綴得別有一番風味。

風格強烈 是優點也是缺點

澤野弘之的配樂作品之所以能夠引起共鳴，是因為他能在樂曲最高潮的部分，成功地抓住觀眾的耳朵。配樂搭配上動畫的華麗戰鬥場面、日劇裡高潮跌宕的劇情和分鏡，抑或是電影裡感動人心的畫面，彼此相輔相成，讓人只要一想起那段琅琅上口的主旋律，腦海裡就會自動浮現令人激動的場景。不過，也許是因為澤野弘之編曲的個人風格太過強烈，在聽到分屬於不同專輯的配樂時，雖然都會熱血得令人起雞皮疙瘩，但是偶爾會有種曲調似曾相識的感覺，同質性太高是在他作品中的小小遺憾。不過，現年僅僅三十四歲的澤野弘之，有著以往配樂作曲家少見的風格與活力，期待他能夠持續擺脫過往編曲的框架，用音符譜出一個又一個更好的故事。



一場難忘 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。

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。

▲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