

古典音樂 貫穿電影的旋律

2014-10-10 記者 陳亞柔 文

自從奧斯卡一九三四年增加「最佳音樂獎」，頒給【一夜之緣】(One Night of Love)的同名主題曲後，電影音樂逐漸受到重視。德國電影音樂學家漢斯·艾斯勒(Hanns Eisler)表示：「音樂是影像的解藥，觀眾觀看影片內容時，如果聽不到相對應的聲音，感官上會不舒服。」因此除了影片內容之外，聲音及音樂都是觀影情緒的重要調劑。

原著非原著 電影音樂分類

從配樂創作的角度來看，電影音樂可以分成原著音樂及非原著音樂兩大類。原著音樂，是作曲家專門為電影譜寫的樂曲。如電影【香水】(Perfume: The Story of a Murderer)配樂以高貴飽滿的交響樂及聲樂作為主軸，運用典雅的古典樂曲、神聖的唱詩以及純美無比的次女高音，極具感染力地捕捉抹如豔彩、密如織雲的氣味世界。【神鬼奇航三：世界的盡頭】(Pirates of the Caribbean: At World's End)配樂描述了電影角色威爾與伊莉莎白修正果，恰好對比深海閻王與海上女妖的無疾而終。這段用小提琴連續八小節反覆主旋律，突顯這段跨越生死階級與世界盡頭的愛情，歷盡考驗、堅定不移。

而非原著音樂，則是將既有的現成作品配在電影上。充滿戲劇張力與詭異氣氛的【黑天鵝】(Black Swan)改編柴可夫斯基(Tchaikovsky)的經典芭蕾舞劇同名主題曲〈天鵝湖〉作為主要配樂，以「刮」弦方式由單一小提琴奏出，詮釋真實與幻象。時而尖叫聲、訕笑聲，時而風聲、車聲、敲打聲，再搭配似有若無的电子音暗喻天鵝湖古典美景的幻滅，將美麗與邪惡極端的凸顯。全劇尾端，女主角完美演出卻淌血垂死時，管絃樂團同時到達最龐大的音響，將詭譎壓力淋漓盡致的展現。

【黑天鵝】女主角兩種人格相互交叉，以柴可夫斯基〈天鵝湖〉的改編詮釋極端的美麗與邪惡。(照片來源/痞客邦)

除此之外，歌劇中精采的詠嘆調，也就是管絃樂隊伴奏的獨唱曲，更是電影中的常客，有的透過詠嘆調隱喻劇情發展，有的歌劇則純粹希望造成觀眾視覺與聽覺有「分道揚鑣」的休息感，就像

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

除了詠嘆調演唱者之外，所有的時空與角色都靜止一樣。電影【羅馬浴場】（テルマエ・ロスエ）中，主角路西斯首次穿越時空到大眾浴池時，配樂是朱瑟貝·威爾第（Giuseppe Fortunio Francesco Verdi）歌劇【阿依達】（Aida）第三幕，當埃及公主發現將軍洩漏軍事機密給阿依達後所演唱的〈叛徒！〉，曲中女高音與男高音展現的慌張與混亂情緒，暗示了路西斯穿越時空後，弄不清楚自己所在何處的急躁與困惑。

電影中的古典音樂不勝枚舉，其中又以知名作曲家沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）、約翰·塞巴斯蒂安·巴哈（Johann Sebastian Bach）、路德維希·范·貝多芬（Ludwig van Beethoven）的音樂占了多數。

音樂神童莫札特 配樂經典

由勞勃·瑞福（Robert Redford）與梅莉·史翠普（Meryl Streep）主演的【遠離非洲】（Out of Africa），男主角駕駛著雙人座小飛機，載著女主角飛上雲端，底下蜿蜒的山脈與一望無際的大草原襯托著藍藍天空，長頸鹿與斑馬成群地在草原上奔馳，此時留聲機緩緩放出莫札特〈豎笛協奏曲〉，慢板略帶悲壯氣息的旋律，營造莊嚴神聖的氣氛，令影史上許多觀眾震撼不已。

（遠離非洲）先後獲得超過20個電影獎，其中包括奧斯卡七項獎，
在影史上留下紀錄。（影片來源／Youtube）

另外，【楚門的世界】（The Truman Show）這部電影運用莫札特〈A小調鋼琴奏鳴曲，K 331—第三樂章：土耳其風的輪旋曲：小快板〉，這首曲子最顯著的特徵在於，一般奏鳴曲為四個章節「急—緩—舞—急」的形式，而這首只有三樂章的奏鳴曲卻是由「緩—舞—急」所組成，打破了古典派對奏鳴曲的定義，藉此隱喻劇情。

除此之外，在【王者之聲】（The king's speech）裡，國王初期治療口吃時，可以聽到〈費加洛婚禮序曲〉；【不可能的任務】（Mission Impossible）中穿插〈降E大調嬉遊曲，K563—第三樂章：小步舞曲〉；【李奧納多之羅密歐與茱莉葉】（Willan Shakespeare's Romeo Juliet）裡有〈G小調第二十五號交響曲，K 183—第一樂章：光輝的快板〉；【麻辣女王】（Miss Congeniality）則用〈魔笛，K 620—地獄的怒火〉當作配樂，處處可見莫札特音樂的影子。

音樂之父巴哈 低音的烘托

巴哈的曲子不像一般變奏曲以高音部的旋律變化建構，而是低音部分旋律的樂段一再地被反覆使用，右手以各種不同的旋律變化做和聲上的呼應。曲子架構理性嚴謹，以三十二個基礎低音做為骨幹。低音的安置更以四與八的公因數來分群。全部三十二個段落分成前後十六段兩大部分，去除頭、尾重複的原形曲調，中間三十段變奏，除了最終段變奏外，每逢三的倍數段落即以卡農（Canon）（不同的聲部模仿主旋律，形成連綿不斷的感覺）的形式構成。

電影【人魔】（Hannibal）裡採用巴哈的〈郭德堡變奏曲〉在犯人烹調人腦的段落，以少數精確的小調構成冗長的第二十五段變奏，暗喻了殺人魔的理性面。

巴哈曲子拍子分明經常用於對比反派角色。(影片來源/YouTube)

其他像是【古墓奇兵】(Tomb Raider) 運用〈F小調第五號大鍵琴協奏曲, BWV 1056—第二樂章: 緩板〉; 【落跑新娘】(Runaway Bride) 可以聽到〈G弦之歌, 第三號管弦樂組曲, BWV 1068〉; 【神鬼玩家】(The Aviator) 中的〈D小調觸技曲〉與〈賦格, BWV 565〉, 也都能聽得見巴哈的音樂。

樂聖貝多芬 莊嚴與浪漫

貝多芬的音樂經常用在英雄片中, 或者命運多舛的主角身上。【王者之聲】選用貝多芬〈第七交響曲第二樂章〉, 此樂章不同於常規交響曲結構中的慢板, 由強烈且速度偏快的節奏貫穿。旋律優美莊重卻處理得哀而不傷, 略帶傷感的畫面色調中, 低音的弦樂旋律部分隨著音樂的前進不斷積蓄著力量。在接受口吃初診時, 喬治六世(George VI) 帶起耳機練習演講, 到最高潮處, 國王為激勵人民而開口演說, 以貝多芬凱旋歸來的《第七號交響曲: 慢板》淡入, 蘊含的就是這種健康、純淨卻沒有任何壓迫性的力量, 暗示國王戰勝口吃並打贏二次大戰。

另外像是【終極警探1】(Die Hard 1) 中的〈合唱交響曲〉、【侏儸紀公園2】(The lost World) 裡的〈悲愴奏鳴曲〉, 和【戰慄遊戲】(Misery) 中抒情浪漫的〈月光奏鳴曲〉, 不僅讓觀眾得到暫時喘息, 也讓人對劇情接下來的發展更感期待。

貝多芬月光奏鳴曲挑戰手指極限。(影片來源/YouTube)

電影音樂 開拓古典新世界

導演薛尼·波拉克(Sydney Pollack) 曾表示: 「音樂給了電影更開闊的空間, 創造了真正羅曼蒂克的迴響。」曾獲得多座奧斯卡電影配樂獎的音樂家約翰·貝律(John Barry) 說: 「音樂的功能就是替電影添上一抹香味, 讓一切的情緒都能統合在一起了。」

悲劇配上感傷的音樂, 開心的場景搭配明快的樂曲, 有時還利用了印象迥異的音樂來凸顯劇情, 使觀眾像被一條引線緊緊地牽動著。古典音樂以配樂的形式融入現代電影, 不但可以增添場景中的氣氛, 也可以烘托演員的演技和導演的想法, 彼此相輔相成, 和觀眾產生不一樣的互動與連結關係, 呈現全新風貌。

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