

寶萊塢音樂 電影討喜配角

2014-10-19 記者 黃苡齊 文

「音樂是電影的靈魂。」

一般電影配樂是搭配劇中角色的對話、情緒，用來牽動劇情，更同時影響著觀眾的內心起伏。而寶萊塢（Bollywood）電影中的音樂卻不像是「配樂」，反而有如襯托主角般的「討喜配角」，在電影中總是驚喜地出現，又適度地將場面還給主角，讓劇情繼續發展。

寶萊塢式招牌歌舞

電影上映前，預告片是吸引觀眾進入戲院的最有效途徑。然而，在印度卻不是這樣，寶萊塢片商會在電影上映前，搶先發行電影原聲帶，因為電影中的「歌曲」才是票房成功的保證。傳統寶萊塢電影中的歌曲，一般是搭配著舞蹈進行，被稱作「歌舞」。而這些歌舞在劇中是連貫劇情的重要片段。

穿插在寶萊塢電影中的歌舞場面主要分為兩種，一種是用來表達角色們心中的幻想，例如【三個傻瓜】中一首〈Zoobi Doobi〉，運用輕快俏皮的歌曲，加上誇張的舞蹈動作，呈現女主角內心對於愛情的想像；而另一種則是將冗長的劇情，濃縮在一首歌曲的時間內，較為經典的為【如果愛在寶萊塢】的〈Daastan E〉，省略複雜的講述過程，主角利用批判、諷刺的聲調唱出帶有責備的歌詞，僅僅以一首歌曲的時間，就完全揭發劇中兇手的惡行。

電影【三個傻瓜】中歌曲〈Zoobi Doobi〉，呈現女主角對愛情的美好幻想。

（影片來源/YOUTUBE）

歌曲帶動劇情 描繪角色

歌舞雖然為寶萊塢電影最大的特色，但也因為在劇中大量的歌唱與舞蹈畫面，電影經常會被視為「搞笑劇」。而這一點在較為近期的寶萊塢電影中可以看到一些改變，許多劇中穿插的歌曲移除了「一群人出現跳舞」的歌舞畫面，改為以音樂帶動劇情為主，讓演員跟著歌曲的節奏演戲，再加上後製剪接技巧，讓觀眾在沒有對白的情況下，仍然可以藉由歌曲，輕鬆理解劇情。

電影【心中的小星星】就是一個明顯的例子，整部電影仍然有大量的「歌」穿插於其中，但「舞」卻消失了。電影中〈Jame Raho〉這首歌在快速的節奏下，帶出家中每一個人從起床到出門的情形，中途完全沒有搭配舞蹈動作，但因為演員無論穿衣服、吃早餐，每一個動作都對上歌曲拍點，讓歌曲不會因為少了舞蹈而淪為配樂。

寶萊塢電影中的歌曲除了帶動劇情外，也常被用來描繪角色，例如〈Jame Raho〉不只帶出一家人的早晨，也在一首歌中利用多樣的節奏、不同的唱法呈現角色性格的差異。規律的重音、木魚敲打聲，加上音頻不變，唸經似的唱法，呈現爸爸和哥哥規律而且一成不變的早晨；節奏漸漸加快，添上一些旋律，清楚傳達媽媽一大早的忙亂；而當歌曲開始從重節奏轉為柔和的旋律，鼓聲突然消失、搭配輕柔的唱腔，歌曲中的變奏成功刻劃片中主角相對懶散、與世無爭的個性。

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

電影【心中的小星星】中〈Jame Raho〉不僅以一首歌的時間交代一家人從起床到出門的情形，更運用弦律的變化呈現角色性格的差異。（影片來源/YOUTUBE）

幕後配音 電影精髓

在台灣，如果歌手對嘴演唱，往往會被大力批評。然而，對嘴演唱在寶萊塢卻是一種基本傳統。在印度，有一種職業叫做「幕後錄音歌手」，專門錄製電影歌曲供演員們對嘴演唱。而這些幕後歌手跟電影主角一樣，都擁有自己的支持者和粉絲。幕後歌手優於歌藝、幕前演員優於演技，在印度這兩個角色是清楚被區分的。

其實寶萊塢「幕後錄音歌手」所扮演的角色，就如同動畫片的幕後配音人員。不同的是，動畫片的幕前人物是虛擬的，而寶萊塢電影則是由真人演出。替真人配音的相對難度在於，許多幕前演員早已擁有屬於自己的螢幕形象，於是幕後歌手不僅需要判斷電影中角色的性格進行配音，更要依循演員本人作聲線上的調整。

儘管這項工作看似困難，但這對以幕後錄音為職業的歌手卻是必備的能力。像是電影【如果愛在寶萊塢】男女主角在劇中一共唱了七首歌，然而從幕後來看，這七首歌並不是由相同的兩個人所演唱，而是由許多人所分別演唱，但從幕前聆聽卻是很難被發覺。女主角在每一首歌中的聲音可以說是幾乎一致，而男主角在每一首歌中相同的渾厚嗓音，甚至讓人有由本人親自演唱的錯覺。

創新之餘仍保留傳統

在寶萊塢，一部電影的賣座與否，通常與電影中的歌曲有著極大的關係，寶萊塢的音樂製作人們因應時代的發展，不只極力保存傳統印度歌曲的元素，也積極開拓創新的曲風，逐步向外推廣。電影【三個傻瓜】的主題曲〈Aal Izz Well〉就是一個成功的案例，貫穿全曲的吉他和弦，結合印度傳統音樂、非洲打擊樂，以及西方流行音樂，營造出歡樂、輕快的場景，在歌曲中不時出現的口哨聲，更隱喻突破印度社會規範下的束縛。

電影【三個傻瓜】中歌曲〈All Izz Well〉結合非洲打擊樂和西方流行音樂，成功創新印度樂曲。（影片來源/YOUTUBE）

寶萊塢創新的曲風，最初受到矚目是在二〇〇二年發行的【寶萊塢生死戀】，該劇當時以獨特的歌舞式電影驚艷全球，也因為在歌曲中加入西方與流行元素，使原來不被熟悉的寶萊塢電影，迅速被大眾認識、接受。在這部電影的歌曲中，「女聲」的誘惑力也是成功吸引觀眾的重要環節，高頻的嗓音，尖銳間帶點挑逗，這樣的歌聲會進而吸引觀眾觀賞電影，但仍在無形中製造出女生柔弱、嬌羞的社會刻板印象。

寶萊塢歌曲在台灣

目前台灣對於寶萊塢的歌曲雖然並不算陌生，卻也稱不上流行，因為語言與腔調的關係，印度歌曲在台灣比較不容易被聽懂，像是台灣團體自由發揮以寶萊塢曲風為元素，創作了一首〈寶萊情緣〉，開頭歌詞第一句「伯李伯李恨達弟達弟伯李玻璃心痛」反覆著沒有邏輯的字句，可以明顯看出一般台灣人對於印度歌曲「不知道在唱什麼」的印象。

在台灣，寶萊塢歌曲也較少被翻譯成中文，只有在特別受歡迎的電影中出現時，才會比較容易受到關注。二〇一〇年在台灣上映的【三個傻瓜】，以一首〈Aal Izz Well〉引起廣大迴響，台灣沐浴乳廠商就搭上此風潮，以這首歌為主題曲製作廣告，網路上也出現許多模仿影片。雖然不了解歌詞，但情緒會自然被歡樂的曲風感染，這也是寶萊塢歌曲最為人稱道的特色之一。

自由發揮創作的〈寶萊情緣〉，由開頭歌詞就可以看出一般台灣民眾對於印度歌詞的不了解。

(影片來源/YOUTUBE)

雖然印度歌詞不容易被理解，但卻不影響歌曲在國際間日漸受矚目的情況。寶萊塢電影目前在電影圈中漸漸得到肯定，電影中的歌曲更受到大家的青睞。在全球化的競爭下，寶萊塢歌曲不但沒有因為外來的音樂而被摒棄，反而開始融合其他國家的音樂元素，讓傳統的印度樂曲也能有嶄新的一面。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲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