

經典重現 譜出古今協奏曲

2014-10-25 記者 黃馨儀 文

許多人對於古典樂有著難以親近的刻板印象，認為其曲風高雅而費解，貝多芬、莫札特、蕭邦等人不過是音樂課本上的名詞，「艱澀難懂」的成見使得古典音樂成為曲高和寡的小眾市場。

隨著時代遞進，音樂市場上的曲風越趨多元，如爵士、藍調、搖滾等。然而近年出現一股懷古情結，無論是服裝、髮型甚至是樂曲，古典風的重現為現代流行增添不少新意。運用古典樂法創造的流行音樂也成為作曲家別出心裁的創作元素。

古典音樂 歷久彌新

有別於通俗音樂，「古典」一詞象徵了嚴謹且和諧的審美觀，延續古羅馬時期的理性與完美性，在音樂藝術上呈現平衡的結構。不論是協奏曲或交響樂、奏鳴曲亦或賦格曲，作曲家在一定的音色、節奏及旋律交互下，譜寫出樂曲的輪廓，成為經典的曲式。古典音樂，可以說是「古代」所留下的「經典」音樂作品。

古典音樂的作品也反映了時代的特色。「巴洛克時期」象徵十七世紀奢華的藝術風格，樂曲利用速度、音量的對比性和多重的樂器呈現華麗曲風，當代最知名的作曲家巴哈使用多樣化的樂器交織出不同音色；十九世紀的歐洲則墮罩在「浪漫主義」的思潮中，著重於個人情感的抒發。柴可夫斯基所創作的第六首交響曲〈悲愴〉，如同他人生悲悽的寫照，深沉的主旋律奏出他災難性的婚姻生活。

巴哈的〈布蘭登堡協奏曲〉運用多重樂器，呈現出多樣化的音色，也象徵了巴洛克時期的曲風。

(影片來源/Youtube)

古典樂如同當年的流行音樂，不僅代表當世紀的社會氛圍，也與大眾文化巧妙結合。莫札特的〈小夜曲〉是當時宴會中的配樂，十七世紀蓬勃發展的歌劇也是當代百姓的娛樂之一。直至現今，人們仍經常使用古典樂於各種場合，莫札特的〈費加洛婚禮〉與孟德爾頌的〈仲夏夜之夢〉是婚禮上耳熟能詳的曲目；貝多芬的〈給愛麗絲〉則成為垃圾車到來時，民眾鮮明的指標音樂。古典音樂不單只是過去的樂曲風格，歷久彌新的經典在現代仍廣為人知。

「老調」重彈 情感不謀而合

古典能唱出流行，流行也能聽出古典。流行音樂代表一段時期內廣泛受到大眾接受且喜愛的音樂，與古典樂曲相結合，這種突破既有形式的跨界音樂也讓聽眾耳目一新。臺灣女子團體S.H.E的〈不想長大〉選用莫札特〈第四十號交響曲〉中最膾炙人口的第一樂章作為副歌的主旋律，搭配氣勢磅礴的管弦樂，讓整首曲風充滿濃厚的歐洲氣息，MV背景與造型上也呈現華麗復古感。編曲人左安安表示：「這樣的歐式童話風格，很符合S.H.E〈不想長大〉的精神。」

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

S.H.E的〈不想長大〉的旋律採用莫札特〈第四十號交響曲〉的第一樂章，
並在造型上呈現歐洲復古風情。（影片來源／Youtube）

波蘭作曲家蕭邦在二十歲那年離開故鄉轉而定居巴黎，於一八二七年創作了〈離別曲〉用以抒發思鄉情懷。蔡依林所演唱的〈離人節〉在前奏、間奏及尾奏中便穿插了〈離別曲〉的旋律，將原曲溫柔又帶點悲傷的曲調詮釋成與情人分離的哀愁。歌詞中「請你聆聽最後尾奏的音樂 幸福漸遠 心跳漸弱 回音在休止符後停留了好久」彷彿也傳達了蕭邦創作時的情緒。

日本樂團大和美姬丸一向融入多元曲風於歌曲中，一首〈帰ろう歌〉（回家歌）取樣古典音樂家拉威爾的〈波麗露〉舞曲。原曲透過速度稍快的管弦樂與響板敲擊節奏，呈現明朗且富有生氣的音律。大和美姬丸改編後，保有輕快的旋律，搭配主唱清爽的聲線，詮釋出少女小鹿亂撞的悸動，讓聽眾藉由歌聲感染愉快、俏皮的氛圍。

運用富有情感的古典樂，結合時下大眾喜愛的流行音樂，輔以歌詞，唱出的不僅是歌曲本身，更反映了過去作曲家的心境與時代感，讓整首歌曲充滿故事性，更顯張力。

音樂無界 東方古典當道

近十年臺灣音樂圈吹起一股中國風，東方的古典風情在流行音樂界掀起風潮。臺灣知名作詞家方文山在《中國風：歌詞裡的文字遊戲》一書中表示，「狹義的中國風歌曲須在歌詞中融合仿古詩詞，或在編曲上加入中國傳統樂器；廣義的中國風歌曲則是曲風為西式的節奏，但詞需具備中國文化元素。」

二〇〇〇年起，周杰倫的出現顛覆了世人對流行樂的想像。〈東風破〉一曲將古詩詞入歌，輔以琵琶與二胡伴奏，悠揚的古調重新演繹了宋詞〈東風破〉中悽愴的情思，二胡扣人心弦的收尾，如泣如訴，令人不免生起思古之幽情。古今交替的歌詞讓人有時空交錯的感覺，也象徵了古典與現代的結合。

王力宏一首〈花田錯〉根據同名京劇改編，源自《水滸傳》第五回「小霸王醉入銷金帳。花和尚大鬧桃花村」，R&B的西式曲調巧妙結合中國京劇唱腔，淋漓盡致地將故事與情感融入歌曲。另外將搖滾樂與京劇共譜一曲，陳昇的〈One night in Beijing〉也是大眾耳熟能詳的歌曲，透過京劇唱腔感受古老東方的神祕氣息，在搖滾旋律的牽引下感染情緒，更證實了音樂無古今之分。

除了華人歌手對中國風歌曲的貢獻不遺餘力外，韓國團體Black Pearl的〈좋은걸 어떡해〉（喜歡你怎麼辦）於前奏與間奏加入了二胡的演奏，讓整曲風格多了中國女性的嫵媚，雖然是常見的抒情歌卻依然相當耐聽。英國搖滾樂團Coldplay與美國R&B小天后蕾哈娜合唱的〈Princess of China〉在MV中展現濃厚的中國氣息，不僅吊鋼絲舞劍，也大跳中國傳統的千手觀音舞，讓西洋歌曲呈現出新的樣貌。

引領唱片業的新風向

不論是融入西方古典樂或是東方中國風，與流行音樂相結合的專輯歌曲越來越多，由於概念明確，在MV與宣傳包裝上風格更加鮮明，容易在媒體上產生話題性。周杰倫於二〇〇五年的專輯《十一月的蕭邦》打著「浪漫音樂詩人」的稱號，譜出浪漫古典因子的新詩篇；林俊傑於二〇〇六年發行的《曹操》，結合中國風的歌詞搭配西方搖滾曲風，林俊傑表示：「在音樂上的想法就像曹操對中國的想法一樣，想把一切結合成為一體，曹操想把中國整合為一，我則是想把音樂與人合為一體。」

結合了古典音樂要素的流行歌曲開創別樹一幟的流行，重新詮釋的新風格促使時下年輕人逐漸關注這些古代不朽的經典之作。這股風潮在唱片市場中仍相當具有賣點，也引領更多歌手挑戰不同以往的新曲風。

古典與流行相遇

古典和流行的結合是場跨越時空的音樂饗宴，不論結合古典旋律、改編原曲亦或加入中國古典詩詞，都會帶給聽眾前所未有的聽覺新體驗。透過現代的流行歌曲了解古典樂的韻味與中國思想的發展，古典不再只是過去的經典，更與現代擦出不一樣的火花。

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。

多元創意 單一主題同人展

臺灣的同人誌販售活動日益興盛，更出現限定特定主題的「單類型同人誌販售會」，顯示同人活動的多樣面貌。

▲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