

去除文字 最純粹的音樂

2014-11-02 記者 沈祖廷 文

舞台劇音樂，創造劇場的多元，讓情緒更有節奏；專輯樂曲，濃郁了歌詞韻味，展現歌手聲音特質；電影原聲帶，替電影增添風格。而這些音樂形式，皆可指向一個的鋼琴聲，陳建騏的創作橫跨三領域，默默灌溉和滲透在有音樂的地方，重要卻又容易被忽略的存在。

鋼琴是陳建騏創作常用的樂器。

(圖片來源/風和日麗連連看)

戲劇性張力 樂曲的根

陳建騏的音樂從替舞台劇作曲展開。較為人所知的幾米舞台劇【向左走向右走】，就有最道地的陳建騏風格，描述寂寞的都會男女，浪漫邂逅卻遭命運玩弄的憂愁，透過和蘇打綠的合作曲，吳青峰、夏宇切合人心的詞，讓原本的繪本故事，伴著清新動人的旋律活躍於舞台上。另一舞台劇【地下鐵】中，同樣簡單的樂曲，初版搭配清新脫俗的陳綺貞，再版配合單純無懼的魏如萱，讓觀眾輕易地融入【地下鐵】中女盲人的世界，天真膽怯的摸索、期待。

【向左走向右走】曲目〈愛在波西米亞〉。(影片來源/YouTube)

陳建騏時常合作的劇場導演林奕華曾說：「音樂在戲裡面扮演的角色從來就不只是音樂，是情感的節奏」，兩人合作雖然在台灣較少見，但卻是「喜歡沒有文字，相信純粹的聲音」的陳建騏最能盡興發揮的地方。林奕華總是將劇寫好，把音樂的部分完全交給陳建騏，幾乎不討論便開演。舞台劇【梁祝的繼承者們】與【紅樓夢】，充滿文學性的詞，搭配陳建騏式的優雅，讓樂曲延續古典特有的浪漫，作最細膩而溫柔的演出。

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

【紅樓夢】主題曲〈似曾〉。(影片來源/Youtube)

不同類型的舞台劇音樂如【給普拉斯】，因劇本偏向黑暗陰沉，導演和演員的詮釋方式皆是歇斯底里的喃喃低語，於是一轉平常的風格，在音樂上，陳建騏拋棄傳統樂器，使用生活音效和模擬音效，以電子音色描述角色心理狀態中的慾望、混亂和死亡，呈現如呼吸般急促的節奏、緊繃到好似一碰就碎裂的不安詭異氣氛。

對於音樂商業和藝術性的掙扎，陳建騏在當中找到平衡。明白音樂創作的目的是推銷商品、行銷形象、或是搭配電影劇情，陳建騏不讓音樂矛盾，明白純粹藝術創作和其他要求的不同，始終只堅持著音樂品質。所以在相較而言較小眾的舞台劇音樂外，陳建騏的作曲也穿插於流行音樂中。

多種曲目 編作不同女聲

華語樂壇中天后級的歌手，如梁靜茹、劉若英、許茹芸的歌曲中，時常會見到陳建騏的名字在作曲或編曲欄上；許多才女，如陳珊妮、陳綺貞、徐佳瑩、魏如萱等的歌曲，也都會點綴著陳建騏紳士般的樂曲，讓不同的聲線都各自擁有巧妙的組合。

單純的作曲僅是旋律，編曲則是替原本已作好的曲做第二層的創造，找到更符合情緒、歌詞的樂器，並編排主歌、副歌和間奏的位置，曲調轉換等。梁靜茹的〈崇拜〉從清唱到鋼琴伴奏，一點一滴加入樂器、合聲讓樂曲越趨激昂，層層堆疊情緒，累積聽眾眼淚直到最後潰堤；〈情歌〉中時而加入低沉的男聲合唱，時而只有女聲，讓〈情歌〉更具遺憾，深情感人。替不同人製作音樂時，陳建騏會做適當的調整，有時配合歌者的聲音特色，有時配合曲調感覺，豎立歌手風格，在製作徐佳瑩專輯《尋人啟事》時，就將歌曲〈尋人啟事〉降key，讓擁有高亢嗓音的徐佳瑩，用較低沉的歌唱方式，敘述著安靜、默默承受的情感，增添深層歷練的味道。

徐佳瑩〈尋人啟事〉。(影片來源/Youtube)

長年和魏如萱合作讓陳建騏曾說：「替魏如萱作曲就像在寫舞台劇音樂。」魏如萱戲劇性的聲音特質，在天真無辜中流露魅惑，夾雜隨時可能爆發最濃烈、深層的情感，讓陳建騏的音樂不再清淡。一首首旋律搭配魏如萱的歌詞與唱腔，如一齣齣起承轉合起伏劇烈的故事。〈局部的人〉訴說著腦海裡迅速閃過無數思想，拼拼湊湊的人，陳建騏以鋼琴、弦樂交錯，並在歌詞呢喃到最複雜時加上些微後搖滾式的音樂。〈沒有星期五的無人島〉則以《魯賓遜漂流記》為底本，將魯賓遜的心事、甚至擬人化無人島的心情，僅以簡單鋼琴，讓魏如萱在高低低的音階中，全力揮灑最具戲劇性的口吻。

魏如萱〈局部的人〉。(影片來源/YouTube)

陳建騏曾以不同的音樂姿態呈現，和陳珊妮組成「19音樂系」。本身清新的音樂加上陳珊妮的微電子元素，創造出粉紅迷幻，又古怪俏皮的特色。陳建騏更以沉穩的嗓音合唱，讓整張專輯散發現代文藝青年式的美麗與哀愁，極度細膩敏感的处理都會男女、同志和愛情議題。有人認為此專輯仍舊是以陳珊妮的風格為定調，但也是陳建騏嘗試不同型態的開端。

接著和音樂好夥伴陳綺貞、鍾成虎組成實驗性的樂團The Verse，大膽嘗試華語樂壇較少見的風格，如〈Washing Myself〉帶著Downbeat電音碎拍、〈Only love can〉唯美時尚的法式電子、〈52赫茲〉中不停閃爍著各種電子聲效，The Verse在玩音樂的過程中，找到屬於音樂最自由的創作型態。陳綺貞的歌聲也一轉平時形象，搭配加重的電音、弔詭的曲調和節奏、沉重的議題，開創許多華語樂壇的先例。

The Verse 〈52赫茲〉。(影片來源/YouTube)

電影配樂 聽覺的饗宴

陳建騏的音樂總是搭配著女生的嗓音，縱使有少數男聲，也都是描述愛情的歌曲，如林有嘉的〈擁有〉和近期周興哲的〈以後別作朋友〉。因著內斂精緻的音樂風格，加上對於女性聲音特質的了解，讓陳建騏的音樂和女聲特別契合。

電影【花吃了那女孩】原聲帶中，陳建騏就和各自有強烈情緒、性格、味道、顏色的六位女歌手合作，做出適性又適切電影主題的變化，電影主題曲〈尋找〉唱著感情世界中的徬徨無助等待；何欣穗的〈想想〉道出愛情的酸甜苦辣；張懸所演唱的〈Triste〉在詭譎的氣氛中，瀰漫愛情的荒唐和病態。不同的旋律節奏，凸顯出各個女生聲線個性，也加強電影情緒力道。

他早期曾為電影【帶我去遠方】製作小確幸風格的原聲帶，也挑戰過曖昧抑鬱的《豔光四射歌舞團》原聲帶，皆獲得金曲獎入圍肯定。更為電影【刺青】譜過動人心弦的樂章。

【花吃了那女孩】原聲帶以音樂，描述四種不同愛情形式。(圖片來源/聚合圖庫)

鋼琴可以是清脆乾淨、優雅細膩，也可以複雜抑鬱、驚悚弔詭，陳建騏不僅了解箇中奧秘，更將

其發揮在不同的音樂領域，並在藝術、商業及流行中取得平衡，不落俗套、又不過於特立孤傲。陳建騏的音樂讓曲子不再只是附加品，細膩展現出的情緒爆發力和豐富的戲劇性，建構屬於樂曲本身的舞台。

象牙塔外 明星高中存廢戰

◀ 針對十二年國教實行的現況、明星高中備受爭議的現勢以及大眾紛歧的觀點作探討，歸納出可行的未來發展。

橫著走出一條路 現實搖滾

▶ 日本搖滾樂團RADWIMPS，以獨具的世界觀和特殊省思角度，溫柔但尖銳的唱出此生的生命態度。

▲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