

與時並進 布袋戲聲響演進

2011-04-03 記者 王雅涵 文

「三分前場，七分後場」，這是台灣梨園的俗語。傳統藝術中的歌仔戲和布袋戲皆流傳這句話，意思是說一場戲劇的演出很大部分是得歸功於在後場負責演奏配樂的樂師們，反倒是於前場表演的木偶或是演員必須與隱身在舞臺後的樂隊配合。在劇本不一定會被寫下作為演出時參考的範本，甚至得靠本身可能是文盲的演員、口白師傅臨場自行發揮演出的年代，台詞、身段或是操偶動作都必須跟著音樂走，是文戲便得以管弦樂器二胡、月琴、笛子等伴奏，武戲當以能呈現激昂氣氛的打擊樂器，如鑼、鼓、鈸等為主場，可見音樂在營造氣氛、推動劇情進行中扮演重要角色。

與時並進的布袋戲幕後配樂

翻開臺灣布袋戲發展的歷史，便會發現不只前台的改變有目共睹，如從被稱做「彩樓」的木雕鏡框式戲臺到現在的舞臺，或是木偶由八吋小型偶放大到現今大型的電視木偶等，其實後臺的配樂也是與時並進地演變。傳統布袋戲主要有南管、潮調和北管三種後場音樂，使用的樂器、戲目和擅長的戲碼各自不同，前兩者又以文戲見長，之後來自泉州的南管逐漸式微，並由擅長鑼鼓、嗩吶等鑼鼓喧天樂器的北管樂團取代後，便不可避免地影響表演內容增添更多的武戲。

戰後布袋戲劇團後場除了戲曲樂師可親身演唱外，更出現歌手制度，請歌手於戲班駐唱，讓主演者得以休息，也曾培育出在老一輩布袋戲界十分知名的歌手西卿，而成名之後的歌手也反成為劇團演出時另類的賣點。此外，邁入金光布袋戲後的後場配樂也逐漸走向西洋樂器風，發展出西樂伴奏唱流行歌曲的風氣。

較早期的角色紫錦囊用曲採用上海灘。（影片來源／YouTube）

不過儘管音樂上的改革打破採用傳統樂器的觀念，同時不得不提的是在早期智慧財產權較不受重視的年代，也曾有過借用其他歐美和日本電影、動畫或是電玩配樂的時期，像現今知名的霹靂布袋戲，最初旗下所成立的灰姑娘音樂工作室便是選用已存在的樂曲混音、改編後套用，但現在已有自行成立和合作的公司為其專門量身訂作樂曲。

從霹靂布袋戲看現今幕後配樂

霹靂布袋戲出版的音樂主要由兩家公司發行，分別為「無非文化」及「動脈音樂」。無非文化本身是獨立的音樂製作發行公司，也是台灣第一家製作布袋戲配樂的公司，合作方式為提供霹靂布袋戲音樂，霹靂布袋戲則給予木偶圖像授權發行，主要出版以霹靂劇集命名的原聲帶。動脈音樂

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

則單純製作音樂，由霹靂公司買斷音樂財產權並發行，較知名的有「霹靂英雄音樂精選」系列的專輯。另有少部分獨立作曲家採取直接與霹靂公司合作。對某些樂迷而言，收藏音樂專輯已經不再只是單純地支持某個劇集或是角色的表現，也存在著追隨某位特定的作曲者或是某家公司的情況。

被眾多樂迷視作具有指標性的作曲者阿輪。（圖片來源／無非文化）

霹靂相關的專輯每一張通常會收錄約20首歌曲，後期搭配大約5支通常是某些當紅角色專屬的MV，一本小而美的角色介紹兼樂評本，收錄歌曲的創作分享、主要使用的樂器和適用的角色或場景，並附贈寫真明信片。劇情原聲帶固定會收錄當劇片頭、片尾曲、過場音樂，以及特定的一、二線人物配樂，部分角色甚至擁有悲情曲或是武戲版，而這些或是為了該人物量身訂作，或是誤打誤撞而指定的歌曲，當然得經過配樂師和編劇的討論過後，確定符合風格才能使用。如被塑造成悲劇角色的「羽人非鏡」背景音樂以演奏帶有淒涼感的二胡為主，出身佛門的角色「佛劍分說」角色曲主旋律還包含了梵文的吟唱，藉由這些別出心裁的音樂創作加深並豐富角色的形象。一個成功的角色光看剪影就可以被認出，一首成功的配樂一出現就該知道誰將會出場。

在現今的電視布袋戲配樂中，因為大刀闊斧地改革傳統後場的制度，拋去傳統戲曲中已傳唱百年的劇目和戲曲，新創作的樂曲儘管隨著劇集、角色、場景有所不同，但是都有著一個共同的現象，那便是創作的高淘汰率：每部劇情皆維持20首左右的創作，不過幾個月便又會推出相關的新專輯，許多優秀樂曲常只使用在一部劇集著實可惜。對此現象，有人認為源源不絕、推陳出新的樂曲能帶動音樂的豐富度，但是同時也面臨了諸如許多樂曲同質性太高，有濫竽充數的質疑，某些傾向較擁護國樂的戲迷則認為現在的音樂使用上過度擁抱西洋樂器，失去某種本來屬於布袋戲的感覺。然而在這個小众的市場中，隨著市場的需求不斷改進是它多年來可生存下去的不二法則，該如何持續創作出適合劇中角色的音樂，並照顧到樂迷們各有偏好的微妙心理，對於經過不斷地淘汰、篩選後才有今日的霹靂布袋戲應該不是一件太難的工作。

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